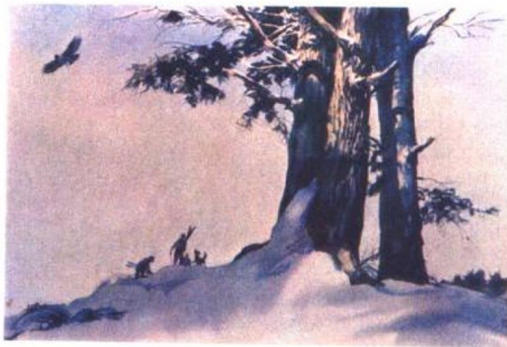

外国水彩画选

浙江人民美术出版社

唐莘选编 贺起译文

外国水彩画选

浙江人民美术出版社

(杭州武林路196号)

浙江新华印刷厂印刷 浙江省新华书店发行

开本787×1092 1/20 印张：6²/₅

1983年7月第1版 1983年7月第1次印刷

印数：0001—16,000

统一书号：8156·288 定价：3.40元

目 录

编译者的话	(1)
约翰·派克(简介)	(2)
科克港市	(3)
雪瀑	(5)
林中	(7)
伦道特小河	(9)
辛辛那提的晨曦	(11)
里奥卡雷奥河上的射鱼	(13)
荷兰的大地	(15)
托利多摩尔人的宫殿	(17)
乡村教堂	(19)
雨中约会	(21)
瑞士日内瓦湖	(23)
厄瓜多尔四月的阵雨	(25)
托利多的古桥	(27)
俄亥俄河的傍晚	(29)
非洲丛林的兽群	(31)
我的工作室	(33)
摩洛哥的铁士尼蓝泉	(35)
纽约州的古桥	(37)
渔民的教堂	(39)
邀 游	(41)
起早的人	(43)
风暴即将来临	(45)
穿雪鞋的人	(47)

大鹏鸟的脚	(49)
佐尔坦·萨博(简介)	(50)
湖边白桦	(51)
风雪欲来之际	(53)
古 枫	(55)
伐木者之桥	(57)
犁 痕	(59)
小 湾	(61)
雪与芦苇	(63)
沼 泽	(65)
一对白桦树	(67)
重返旧居	(69)
街头一角	(71)
阿瑟·J·巴伯(简介)	(72)
南方大厦	(73)
圣詹姆斯教堂	(75)
圣塞里萨教堂	(77)
海滩景色	(79)
克劳特·克隆尼(简介)	(80)
野 花	(81)
春 景	(83)
常 绿	(85)
雪地冰溪	(87)
埃利奥·俄哈拉	(88)

夕 阳	(89)
汤姆·希尔 (简介)	(90)
临场之前	(91)
西班牙教堂	(93)
星期日的市场	(95)
劳雷尔	(97)
松诺爱塔夕照	(99)
《临场之前》的画法示意图	(101)
《松诺爱塔夕照》的画法示意图	(101)
《劳雷尔》一幅肖象画画法示意图	(103)
《南方大厦》画法示意图	(105)
《街头一角》局部放大图	(107)
贝蒂·L·雪莱姆 (简介)	(108)
返 航	(109)
《返航》绘制过程	(111)
水彩画制作步骤图例 (1)	(113)
水彩画制作步骤图例 (2)	(115)
水彩画制作步骤图例 (3)	(117)
水彩画制作步骤图例 (4)	(119)

编译者的话

水彩画透明流畅，变化多端，难以掌握，因此，国外有的画家将水彩画譬喻为不可捉摸、富有魅力的画中女皇，以及用其它种种比喻来描述水彩画的性格。水彩画的特征，恰如日出时的云海、夕阳时的彩霞，瞬息万变，确有似乎把它抓住了，而它又悄悄地溜走了之感，由于难以掌握它，所以有的画家将水彩画与油画并列，称它们为姐妹画种，认为要精通水彩画的技巧，绝非易事。

水彩画，可以说是一种任你驰骋、具有广阔天地的画种。水彩画水色交融、透明流畅，为其他画种所不及；水彩画概括、简洁，然而层次丰富，给人一种轻快明丽之感。

在画好的一幅水彩画上，几乎不可能再作修改，画家的思想感情，技巧和倾向，在观画者面前披露无遗，无可遮掩，很难再做什么手脚，一切均呈现在你的眼前，所以，有的水彩画家将绘水彩画譬喻为写诗歌，将绘油画譬喻为写长篇小说。为此，要求水彩画家在观察了要画的对象、进行构图时，就应料到作画后的效果；画家在作画时形同战斗。诚然，紧张不等于仓忙从事，决不能有所马虎。理想的构图、纯熟的技法，为每一幅优秀作品所必需。本画册中有的作品就是画家在暴风雪、潮水欲来之前争分夺秒画成的。难怪在一幅优美的水彩画前，在令人叹绝之余，使人觉得艺术家真有点神！

神吗？当然不是不可捉摸。国外有一位水彩画家说，他的能力无非来自于敏锐的观察和运用自己的智慧，熟练地掌握各种画法。正好象对付一片小小的雪花；它是洁白、洁白的，可是它又是极其敏感的。在这个小小的、微不足道的水的结晶体上，它可以反映天空的蓝色、森林的绿色、太阳的红色，……而抓取这种变化就成为水彩画家的一种本领；他又说，他的作品就象那一片雪花，反映了五色缤纷的世界。

我们在此拟借这位水彩画家的话，将这本画册同样譬喻为一片小小的雪花，愿它成为广大的读者、水彩画爱好者、水彩画家了解一些国外水彩画家的不同风格的一个媒介。

约翰·派克

约翰·派克(JOHN PIKE)1911年生于美国波士顿，早年即学画。他是美国公认的水彩画家。作品多次获奖，举行过他个人的画展达五十次之多，是具有代表性的水彩画家。

他所办的水彩画讲习班，吸引了众多职业水彩画家前去进修。跟他学习的人，对他冶炼的技巧及其作品的巨大魅力，极为赞赏。

科克港市

(英国爱尔兰)

原画尺寸：56×76cm

人们往往好奇地想知道画家画的作品中的对象在什么地方，甚至它的确切的地名。可是，我画的水彩画，它从来不是我所观察到的地方的分毫不差的记录。假如说，我要追求的是完完全全的事实，那我早该把画笔丢掉，去买一架精密度很高的照相机。我对摄影方面的事不感兴趣，除了它可以很快地起一个速写的作用，而且也仅限于因时间仓促来不及作画，或没有地方落脚去画一张速写画，才求助于照相机。画家是创造者，是形象的体现者，是对某一景物的感情色彩的探求者，他决计不是一架照相机。

这幅雨中的画，我要捕捉住从整个天空射下来的、穿透雾气的光。我将大大小小受光照射的屋顶先用遮挡纸条将它们遮挡住，以便我加重润湿屋顶周围的天空部分，接下来我将遮挡纸条剥离，将屋顶的调子画得比天空稍为淡一点。这就是为什么看起来屋顶要湿润些、明朗些的缘故。接着画耸立的建筑群，给出它们的层次和细节。我画街道时是从暗部画到明部，这样就给人一种远而有雾的感觉。暗调子的人物和他们的倒影，在湿的墙面和路面的光的反射之下，形成了剪影。

雪 瀑

原画尺寸：61×102cm

当轻盈的雪片纷纷飘落下来时，一大群乌鸦和它的同类，正栖息在森林里交错盘绕的树枝上。四周静寂。瞭望台已发出要人们引起注意的信息。正如你从画面中看到的，少数几个年轻人走了出来，其余的跟着。疾风施展着它的神威，将雪像瀑布似地倾泻下来。而这就是我想画的对象。

这是一幅大场面的水彩画，画这样的画，重要的是，事先必须想好。画这样大的和色彩丰富的画面，要力图找到一个停笔点。因为不管你已积累了多少经验，要想从头至尾一笔落地就画成，几乎是不可能的。在树丛间，我有好几个停笔点。右边的雪瀑我是一次就画成的。我将画面涂得很湿，使笔触可以展开，使画面溶化开。在靠近受光的大树的地方，用了稍微暗一点的颜色，让光线斜穿暗部，同时，画穿红衣服的人周围的景象。当画面干了以后，就画背景的树的剪影，以及这张画的右下角的暗部，同时，用饱蘸清水的笔在雪瀑飞落的地方画出柔和的边缘。

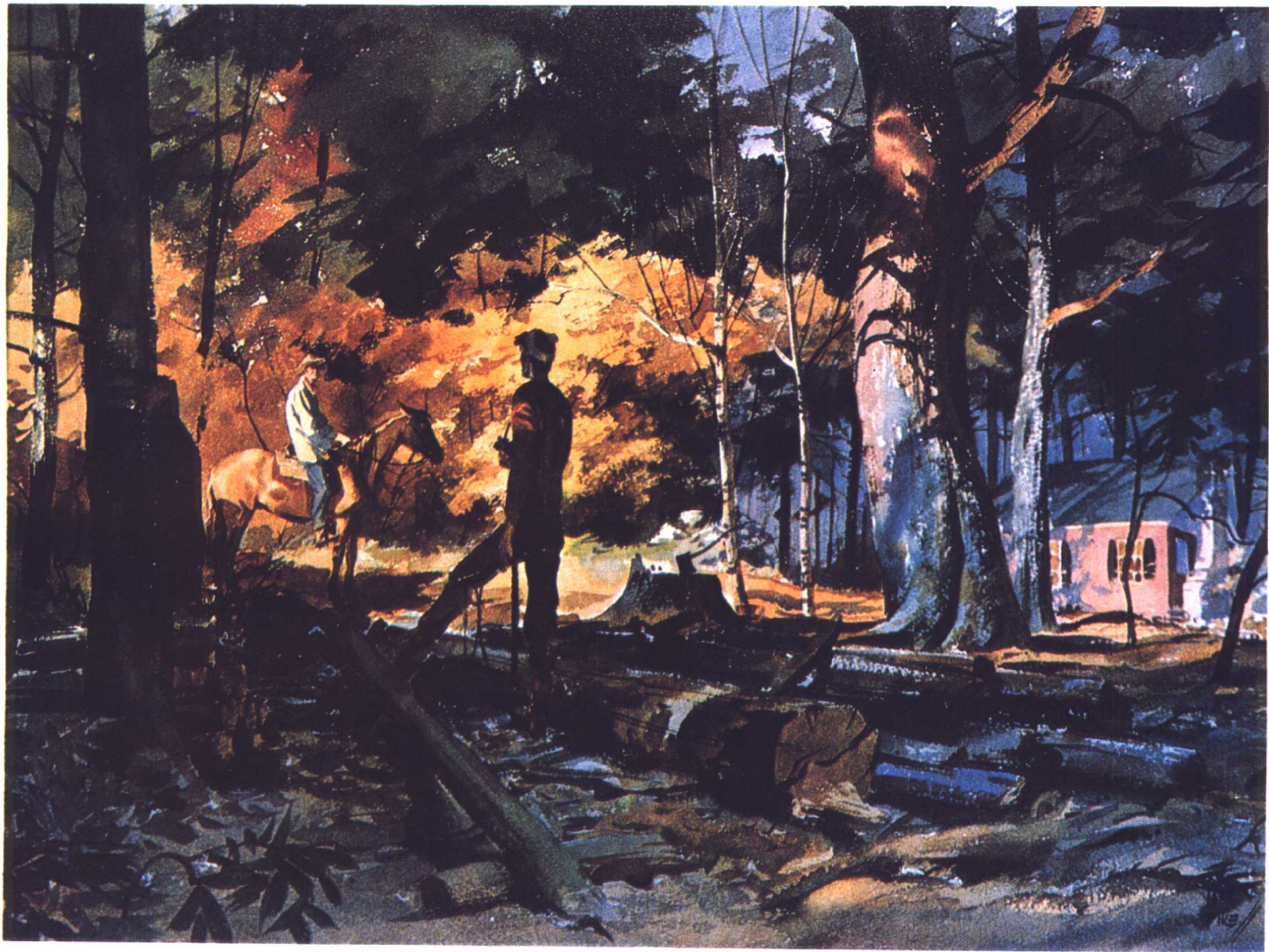

林 中

原画尺寸：56×76cm

三十年前我画了这幅画。这座树林是一条路线的终点。我是在刚盖好右边背景的小红房子后画了这张水彩画。原先这所小房子是招待泽拉（画家的朋友——译注）的双亲住的，他们都喜欢绘画，并把这张画挂在他们的北加罗林州西部的漂亮的住宅里。现在这所小房子是我冬天用的非常舒适的工作室。

正如我画的许多作品那样，这张画属于运用我称之为“光点和剪影”的概念创作的画。暗部的中心人物反衬在阳光充足的“点”上，画面其他部分的调子是相当暗的，并深邃地围绕着一个焦点。画上的物体大部分呈垂直的或水平的状态，倒在地面上的大木头，成对角线方向延伸着，以便使你的视线纵深到画正中最吸引人的地方。乍看，这张水彩画似乎太热闹了一点，不过，眯上眼睛再端详时，使人觉得一切均安排得很恰当。

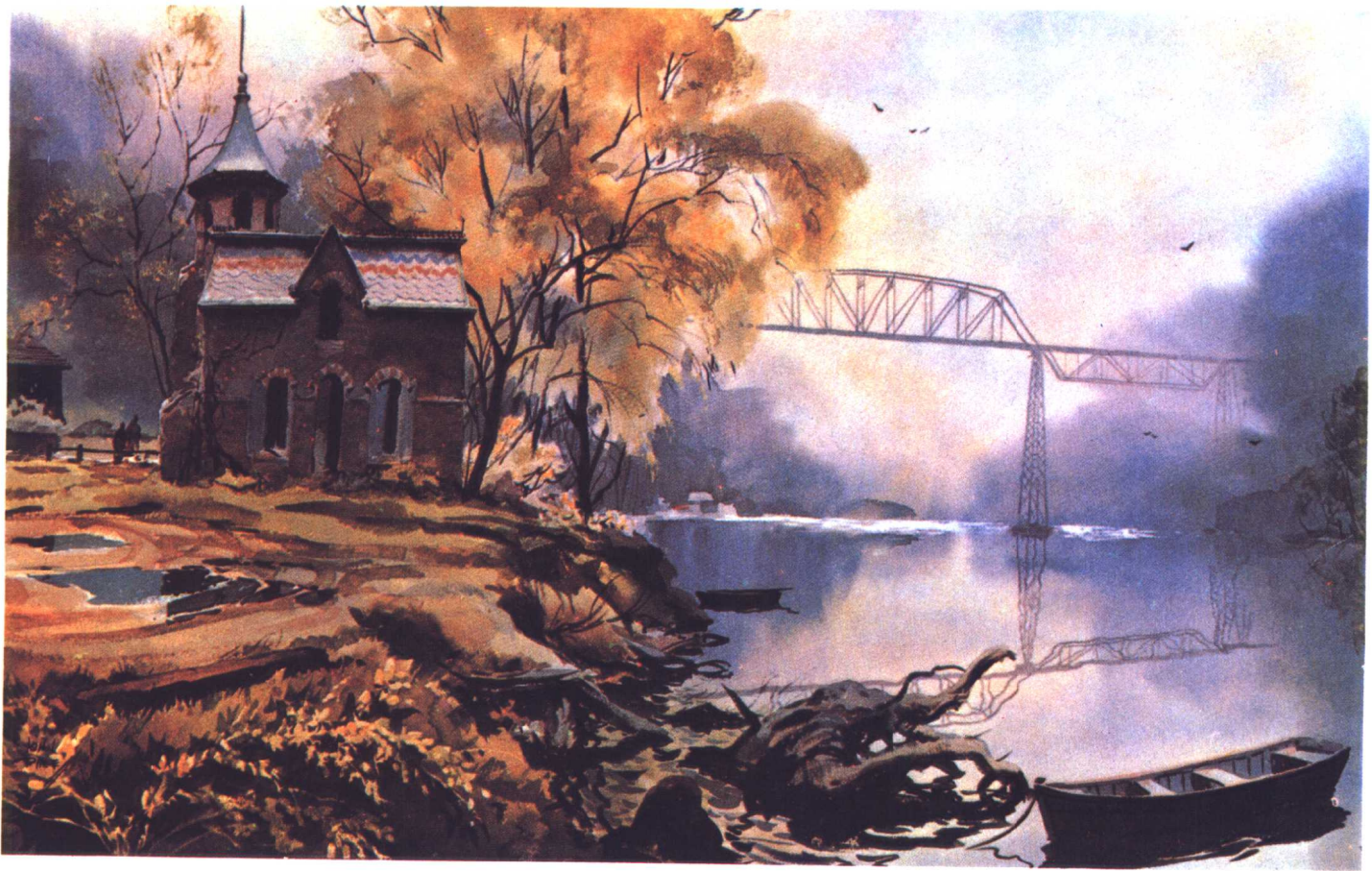

伦道特小河

原画尺寸：56×102cm

这座小巧玲珑的房子，建于十九世纪早期，是作为著名的特拉华和哈得逊河的北部的终点标志。据我所知，许多艺术家都曾担心这所建筑物的未来，推测起来，这所房子七十多年来就是这么空荡荡地抛弃在那儿。岁月和人为的破坏使它日益破旧。后来，总算来了一位乐于布施的好心人，将它的外表修缮一新，将它的内部修成非常美丽的住所。这所房子比之于在我的这幅风景画中，实际上要大得多。

我在画中画了多云和有雾的天空。我将天空、河水的区域用清水润湿，然后滴下三原色：靛蓝、橙黄和深红。当画面仍然是湿润时，我就用一支粗笔拉开这些颜色，以交叉的笔触，在画面还未干之前，我将远距离的树及树影涂上浅灰色。中景透亮的水面我是用了遮挡的画具画成的。

辛辛那提的晨曦

原画尺寸：56×76cm

这是美国俄亥俄州辛辛那提城肯塔基河岸的黎明。同一般人的猜想不同，其实画家往往是起得很早的。这是因为当曙光出现之际，正是画风景的好时光。

我用遮挡画具将古老的桥的顶部和它在水中的倒影遮掩起来。我就直接来画树周围的景物，这棵树是我从几百码远的河的上游搬过来的模特儿。天空是淡淡的，天空和水同前景的树丛组成一个整体的调子。（请注意：水面经常反映天空的色彩。）当天空同水面的色彩干了以后，我就画建筑群的剪影，并用淡的色彩把它们同水连接起来，造成一种雾濛濛的感觉。这不大好画。这一难关渡过了后，我就画桥、船、游艇以及它们的倒影，加上树的暗部和前景的青枝绿叶。这些倒影比之于它们的原形都显得简略和不规则。画这些倒影的笔触要显示出水在流动，为此，把这些倒影画得支离破碎并饰以飘带状，不失为一个好办法，正如你眼前所见的那样。

807868

里奥卡雷奥河上的射鱼

(委内瑞拉)

原画尺寸：56×76cm

沿着弯曲的河流顺水而下数英里。就是著名的安琪尔瀑布，这个有三千七百英尺落差的地方，连飞行员对它也甘拜下风。还在不久之前，有一位非常出色的、在无人区飞行的美国飞行员，他被迫在这个瀑布之上的高地降落。而在此以前，这个地方还从未被外界发现。于是，瀑布所在地即以这位飞行员的名字——安琪尔命名。

我先将画的上半部——在河流对岸之上把画面湿润，立即将云彩部分涂上了海蓝色和熟赭，天空用了酞绿色。等这些色彩完全干了以后，我用画笔轻轻地在山的部位涂上清水，这些部位我是打算画上柔和的云彩的。然后，我又小心地点上灰蓝的山色。次序是从上部呈硬调子的边缘画起，画到同水交界呈软调子的边缘。很幸运，这些步骤都按我的愿望实现了。到此，事情就好办了。我用遮挡画具盖在人物和岸边的高光部分。等画完中景河岸的树木后，就将整个水面涂上淡蓝色，以便画远处的倒影和成对角线展示出波浪的浪脊。最后移去遮挡画具，画好人物、船只和周围的植物。