

特殊技法

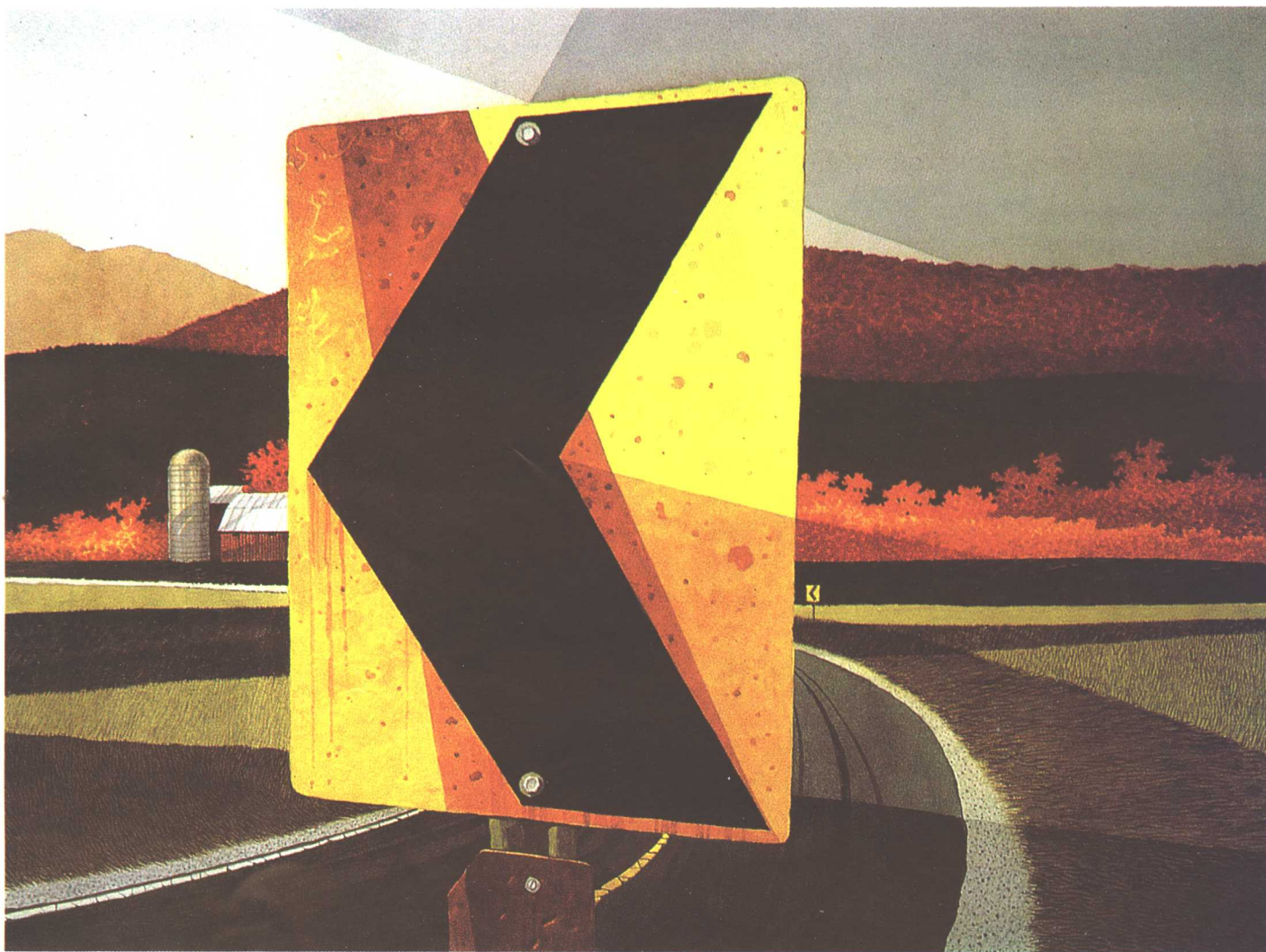
当代美国水彩画 实践与表现

原著：鲁宾·沃尔夫
译著：吴玉伦 夏沈英
辽宁美术出版社

作品的感染力可以来自作品外部，也可以来自作品本身，
但不得不反映出艺术家的精神。

Splash

请左转

Rolland Golden 22x30 英寸

splash 6.

当代**美国水彩画**实践与表现

特殊技法

splash 6

特殊技法

原著

鲁宾·沃尔夫(美)

翻译

吴玉伦 夏沈英

辽宁

美术出版社

SPECIAL TECHNIQUE

Original Edition © NORITLIGHT BOOKS

an imprint of F&W PUBLICATION

CINCINNATI, OHIO 45027 U. S. A

© Copyright of this first Liaoning Fine Arts Press

著作权合同号 06-2002 第 261 号

图书在版编目(CIP)数据

特殊技法 / (美) 沃尔夫编; 吴玉伦、夏沈英译. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2003. 1

(当代美国水彩画实践与表现)

ISBN 7-5314-3044-4

I. 特… II. ①沃… ②吴… ③夏… III. 水彩画—技法
(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 100341 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳七二二二厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 字数: 60 千字 印张: 8.5

印数: 1-3000 册

2003 年 1 月第 1 版

2003 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙世奇 李越 光辉 责任校对: 达 可

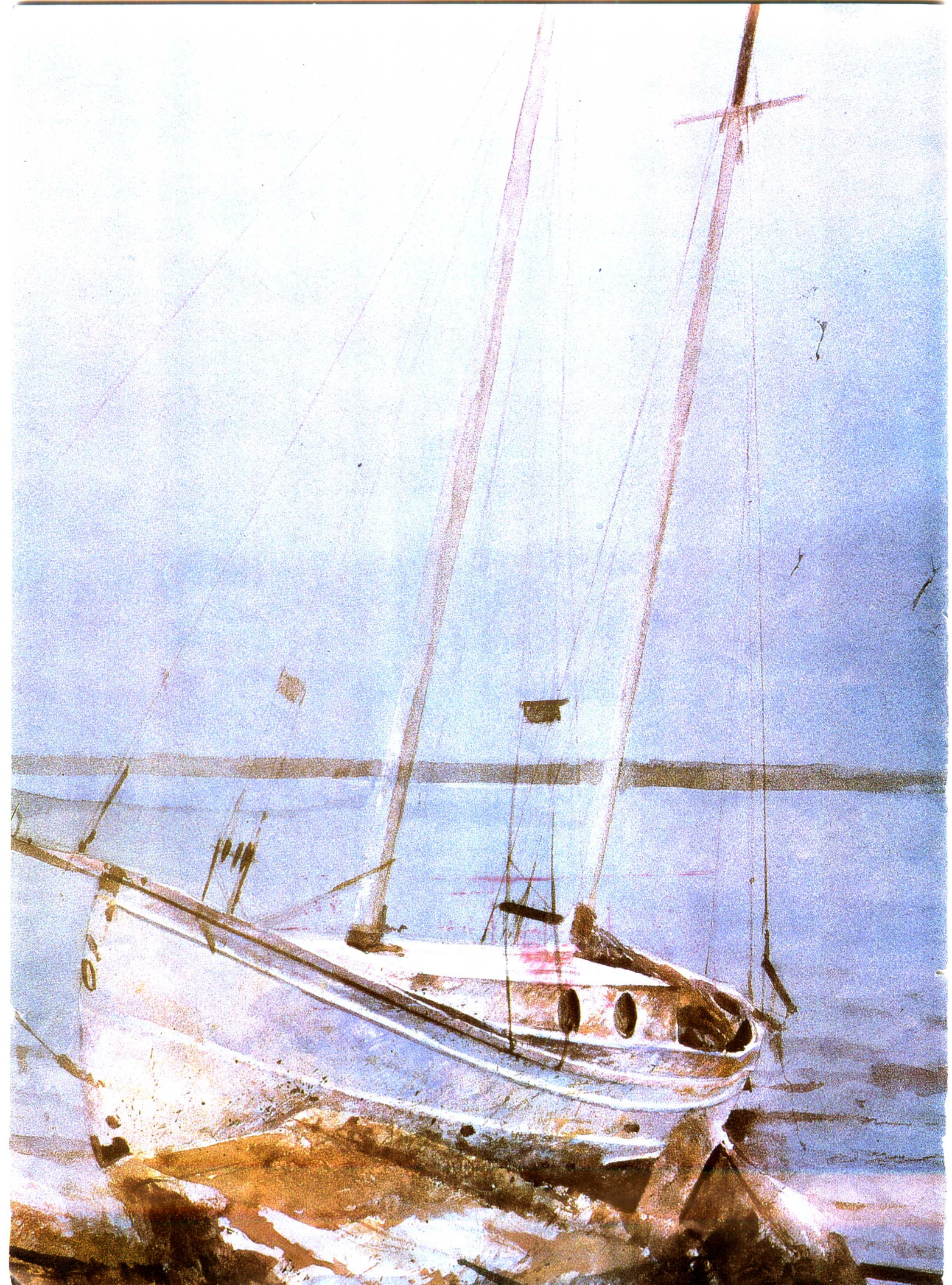
封面设计: 李 智

版式设计: 孙世奇

定价: 60.00 元

目 录

引言	7
观念	9
技法	23
构图	37
明暗配合	55
色彩	65
神韵与形式	77
风格	89
光	101
氛围	113
创造性	125

引 言

本书收集了我们认为是当今美国水彩画的最佳作品。收集的作品风格和技巧非常宽泛：从自由的抽象到严谨的现实主义，从传统的透明水彩到诸多种类的实验性技巧均收录其中，我们试图使这本画集起到教学性和启发灵感的效果。编者在欣赏这本画集中的艺术作品时倍受鼓舞。并且在与书中收录的九十位艺术家交流时深受感悟。**Splash 6** 是我们对水彩画美丽画苑的献礼。

观 念

一幅艺术作品源于一种观念。观念可以是在纸上泼彩和发现新形式、新色彩的最简单的欲望，或者可以是在一项正式设计中对每一个物体圆满地选定一个象征性表现。这种差距使每一位画家的作品大相径庭。一些艺术家主要是寻求表现一种思想，另一些艺术家在纯视觉语言中领会他们的观念。一幅作品的感染力可以来自作品外部也可以来自作品本身。但是，它不得不反映出艺术家的精神。

“赋予一个物体和一个完美的形式以思想——只有这——才是艺术家。”

——雅凯·路易斯·大卫

不情愿分得土地的定居移民

Elizabeth A. Yarosz 40x60 英寸

象征主义表现与主题相称

这幅画表现的是艺术家的一位朋友，一个地道的流浪汉和探险者。自几年前从一次旅行归来，他就一直住在这一地区。这幅肖像很正式，也很直白，极富象征主义表现。其对象和戏剧性的采光把主题突现出来，但是细看起来很不舒服。

比例很有讲究。颜色的深度和对象与背景的对比也很值得注意。他的面部表情对整个情景传达出一种独特的评论。“还涉及到其他的思想和观念的许多层面。我想让我的意象在视觉上和智慧上向观众提出挑战。”

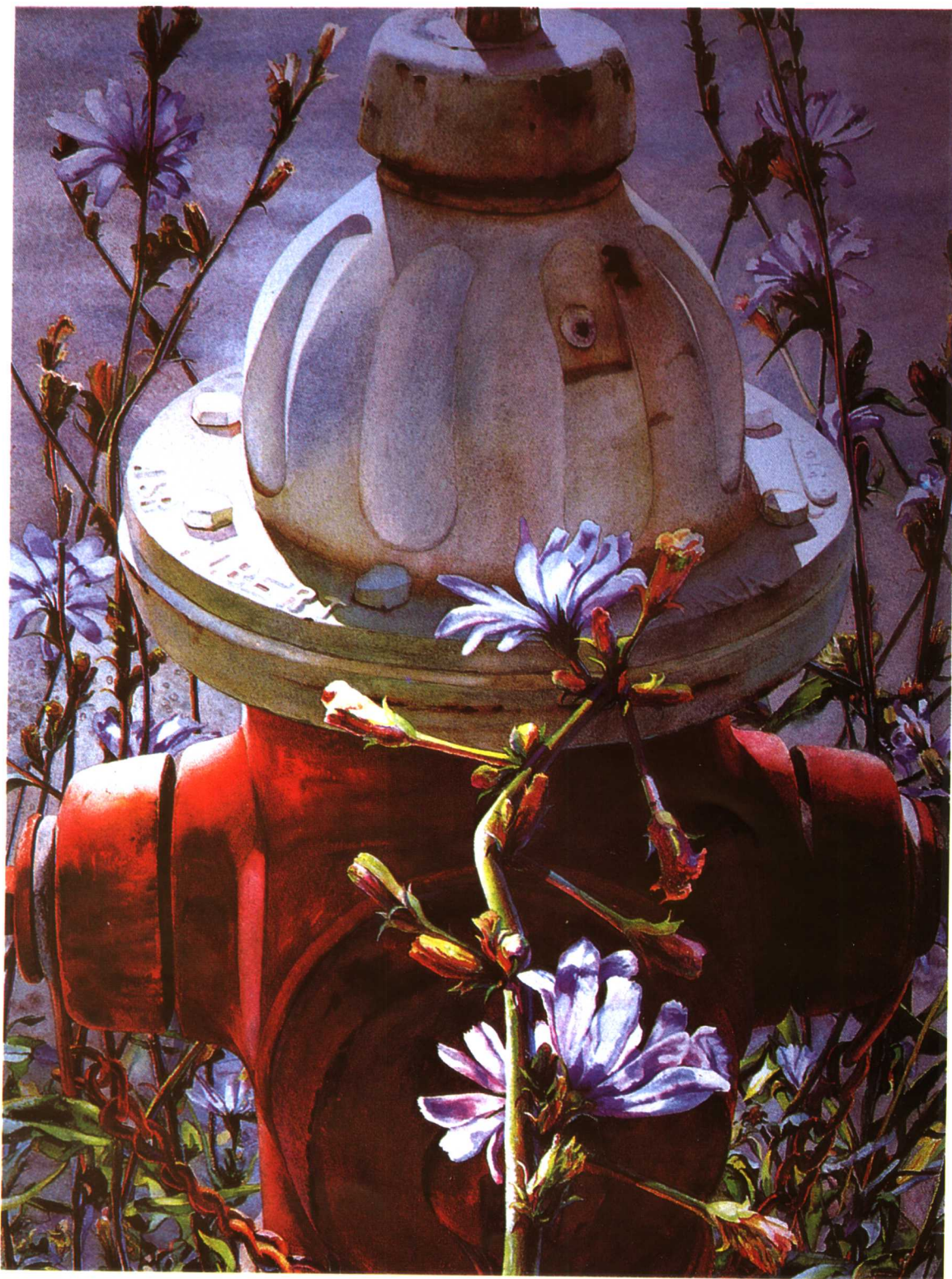
神圣的空间

Mary Beam 40x60 英寸

构建模式

这幅画是有关人类答复当代技术时代的系列画卷之一。画家的丈夫在印刷巡回部门工作。她们的设计和构建使她着迷而成了艺术家。她想要用绘画中的观念说明我们人类是如何为生活构建模式的。使用深红颜色是为了使作品生动有力并且滑稽有趣。线条前后划动像霓虹灯和热电流一样。光束用来选择一个作为象征眼睛的地方，这样她选择了苹果作为简单而古老的象征主义表现形式。“对我来说，生活是神圣的。”她说，“而且我要向观众展示即使删到最简单的形式，它仍然是有趣和不可思议的。”

菊苣和消火栓
Mary Lou Ferbert
34x26.5 英寸

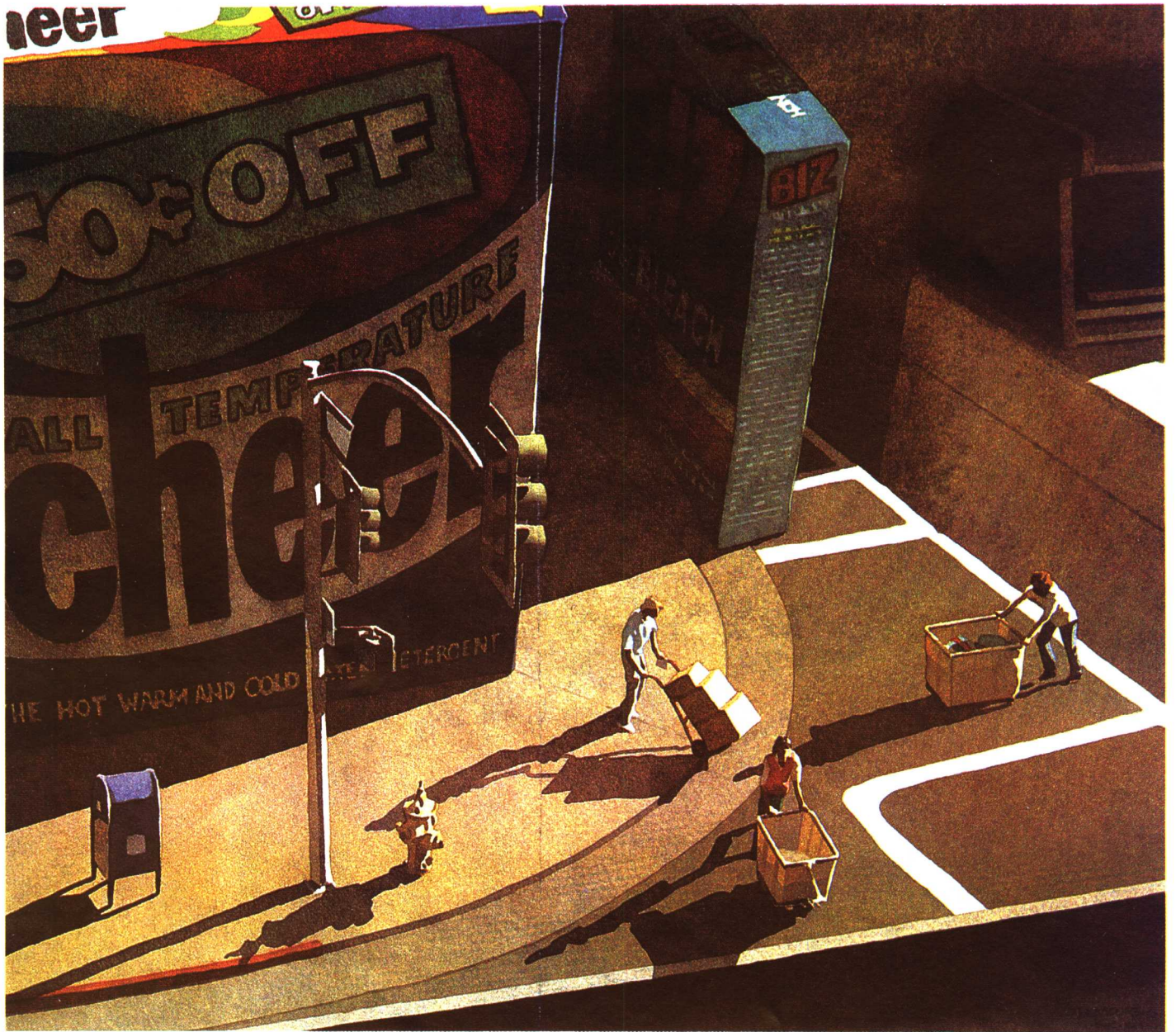

补色的效果

玛丽·卢·费贝特在克利夫兰的“空地”作品中找到了她的题材，高度工业化的凯霍加河峡谷，随着美国经济从工业基地向服务基地转变，克利夫兰的空地领域经历了一个渐渐衰退的过程。她对盛开在城市环境中遍地可见的野花并列的平常物品着了迷。

消火栓与杂草常常被忽略。然而对她来说，它们代表了生机勃勃和有价值的东西。消火栓几乎对她赋予了生命的内涵：“我们生活在一个水星上，而消火栓就是那个生命源泉的施与者。野生植物是勇气的偶像，象征着自然力的新生。”

通过用《菊苣和消火栓》，她创造了自然界与人类世界之间的视觉对话。

打扫服装区

Scott Moore 18×18 英寸

探究离奇古怪的图像

几年前，穆尔在地处洛杉矶服装区中心的第五层工作室里面画了一幅一条空无一人大街的水彩画。当他专心创作水彩画时，思绪不断在脑海中涌现。如果它们脱离了环境，但是恰好有意义会怎么样？他把这些想法放在脑后。四年后，他看一眼那幅画的幻灯片并把洛杉矶转换成了洗衣房，用肥皂盒代替了这些建筑。因此，《打扫服装区》通过观着了一幅旧画并以新的方法使其具体化而诞生。穆尔说：“我的一些离奇古怪的作品源于一个口号或者一个双关语，而其他作品从物品本身开始。走到厨房，看一眼柜子，或者瞧一眼冰箱，就激发了我对新作品的欲望。”

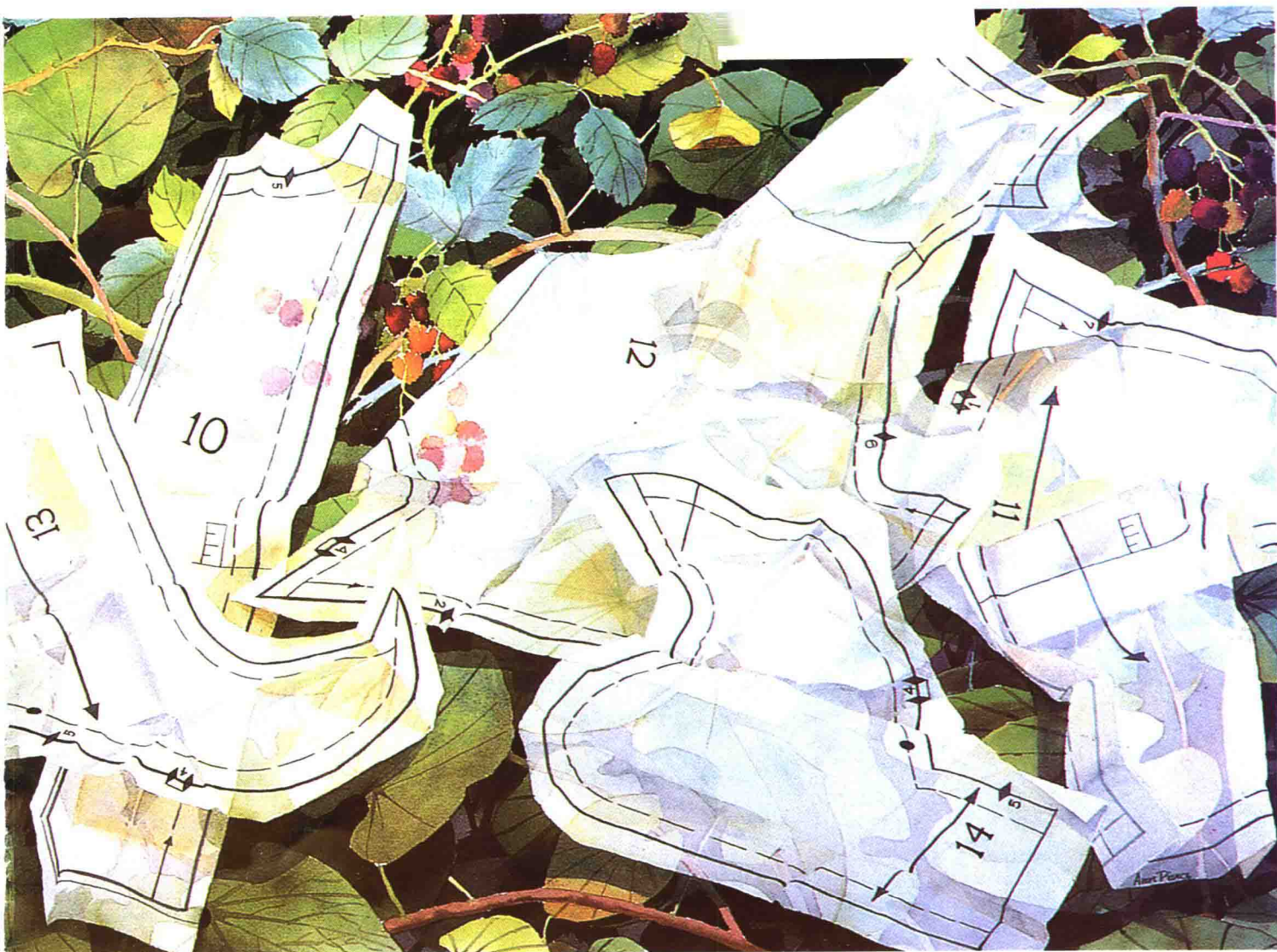
野花

Virginia Pochmann 22x30 英寸

画一份个人声明

“我这一生首先是一个自然主义者，对生命的形式和过程感兴趣。”波奇曼说。在成为一名水彩画家的过程中，她画了许多不同题材的画，但是并没有感觉像外界对她描述的那样。许多年前，米勒德·希茨的一段陈述帮助她明白了她的短缺。希茨说，学习如何画是不够的，而找出在你画中要表达的方法是十分必要的。波奇曼认为，重要的是意识到我们周围自然界中无限的美。她扩展了她的题材以强调小物品的重要性。

近来，她的作品在方向上有了些变化，许多年来她一直专心研究画一支扩展的花或动物，如在《野花》中所见。她现在把有机物放到了微环境中。

母体

Ann T. Pierce 21×29 英寸

画出你的生活经历

这幅画的题目源于 matet，意思是“母亲”或“基础”。皮尔斯用布料图案作了一系列画，成长、发展、成形，作为母性的隐喻。在她的五个孩子小的时候，她给他们缝制衣服，而且总是对式样的形状、起绉和透明着迷。对形状的编排组合本身就是一个创作的过程。她为观众设计的方案像个画谜，甚至混乱而令人迷惑不解。皮尔斯认为她得到了对这幅画的各种各样的反应。一些人看到的是一张道路图，另一些人看到的是有关乱扔东西的声明。她从自然界的资源中发展了背景组合，这样，野生葡萄藤和黑莓在她的绘画作品中也增添了“母体自然”美。

