

Inspirations & Technical Breakthroughs:
Secrets from the Contemporary International Watercolor Masters Volume 2
侯汝安 周天涯 编著 | By Ruan Hoe & Zhou Tianya

第 2 卷

2

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

灵感 & 技法的突破

解密当代国际水彩名家创作

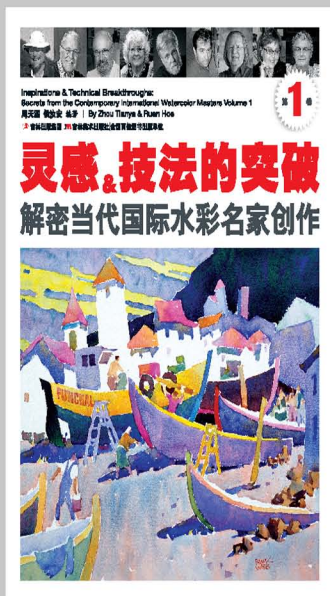

本书简介

本书由国内外知名水彩画家周天涯老师和美国加州大学洛杉矶分校高级研究员侯汝安博士合作编著，介绍了美国当代九位著名水彩画家的水彩艺术创作，其中包括：一篇创作感悟（涉足他们的艺术追求和如何捕捉灵感、构思与构图、工具和材料，以及所用的特殊技法等），一张作品的示范步骤图和说明，十一至十五张范画和该画的简短创作说明，以及个人艺术简历和近照。这些画家均是全美主要水彩大展的评委或大奖获得者，也是享誉国际的当代著名水彩画家，本书详尽地解读了他们的创作方法和技法奥秘，全书包含百余幅精美作品的高精度图片，所有图文均来自于画家本人，堪称第一手资料。

本书为系列图书第二卷，每1-2年出版一本，敬请关注！

已出版

已出版

图书在版编目 (CIP) 数据

灵感&技法的突破 : 解密当代国际水彩名家创作. 2 / 侯汝安, 周天涯编著.

—长春 : 吉林美术出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5386-7878-9

I. ①灵… II. ①周… ②侯… III. ①水彩画—绘画创作 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第212125号

灵感 & 技法的突破——解密当代国际水彩名家创作 (第2卷)

作 者 侯汝安 周天涯

出 版 人 赵国强

责任编辑 于丽梅 吴思明

责任校对 付春坚

封面设计 周天涯

开 本 635mm×965mm 1/8

字 数 68千字

印 张 9

印 数 1—4000册

版 次 2013年12月第1版

印 次 2013年12月第1次印刷

出版发行 吉林美术出版社

地 址 长春市人民大街4646号

邮编: 130021

网 址 www.jlmspress.com

印 刷 长春吉广传媒集团有限公司

ISBN 978-7-5386-7878-9

定价: 78.00元

球鞋 71cm x 53cm 水彩
玛丽·怀特 作

Mary Whyte '05

008 玛丽·怀特：
来自美国南部的肖像

084 约瑟夫·艾尔曼：
我的水彩艺术历程

024 苏珊·斯温安德：
我的探索历程

100 卡尔·普赛尔：
描绘大自然的旋律

038 迪恩·米切尔：
来自于直觉的知识

114 佩吉·查鲁卡：
用透明水彩捕捉阳光：紧与松

054 特德·纳托尔：
人物描绘：表情和情感的风景画

130 尼古拉斯·西蒙斯：
水彩画的戏剧性和神秘性

070 乔治·詹姆斯：
抒情与快乐

侯汝安 (RUAN HOE, PhD.), 出生于上海。80年代后期留学美国佛吉尼亚理工大学, 先后获社会学硕士及博士学位。现任加州大学洛杉矶分校信息分析管理中心高级研究员。多年的学术生涯, 汝安对艺术的追求始终如一, 参观博物馆、画廊、画展是他旅行的重要项目。每当看到国外画家的优秀作品时, 汝安经常萌生向国内画家、爱好者和收藏家介绍国外艺术的想法。这两次由周天涯老师提议合编此书与其意向正是不谋而合。

水彩画是汝安孩提时的爱好, 成为画家曾是他的梦想, 在知天命之年回归水彩就似落叶归根, 对他来讲是再自然不过的事了。近年来, 汝安意识到自己童年时的梦想其实从来也未真正泯灭过, 自从2005年重新拿起画笔后, 再也没能放下。作为水彩自学者, 他从古今大师的典范中吸取艺术的养分, 博采众长, 尤其是向英国古典大师们学习、临摹他们的作品是他学习的重要方法之一; 汝安还通过参观画展、阅读、观看教学录像向当代水彩名家们学习。他对英美水彩画家的了解可谓如数家珍。

汝安认为技巧对于画家就如语言文字对于作家一样重要, 但艺术创作更是一条执著地, 甚至是狂热地寻找自我心声的道路。“活到老, 学到老”则是汝安的座右铭。汝安的水彩作品曾多次参加加州圣迭戈水彩画协会会员展和洛杉矶峡谷水彩画协会的会员展并获头等奖。他的作品还在加州威尼斯桃树画廊和加州大学洛杉矶分校校园的年展中展出, 并受到广大美术爱好者的好评, 其中不少作品被收藏。

周天涯 (ZHOU TIANYA, CAA.AWS.NWS.), 湖北荆州人, 毕业于湖北美术学院, 获水彩专业文学学士学位。现工作、生活于深圳, 活跃于国际水彩画坛, 为中国美术家协会会员、美国水彩画协会及美国全国水彩画协会署名会员、深圳(国际)水彩画双年展组织者与策展人、国际水彩画协会中国区域代表。

作品百余次入选国际、国内的专业美展, 包括文化部、中国美术家协会、英国皇家水彩画协会、美国水彩画协会、美国全国水彩画协会、加拿大水彩画家协会及国际水彩画协会等权威机构主办的展览, 并多次获得国际、国内大奖, 主要奖项包括: 第10届全国美展铜奖、第7届全国水彩·水粉画展优秀奖、美国全国水彩画会第89届年展“杰克·里奇森与公司购买奖(银奖, 并入选在全美六个城市举办的为期一年的巡回展)”、加拿大水彩画家协会第88届开放水彩年展多萝西·J·科森奖、第7届智利比尼亚德尔马国际水彩双年展第二名(并在智利多个城市巡回展出)、第2届国际(土耳其)水彩竞赛第二名、第32届和33届美国休斯敦国际水彩年展第一名和优秀奖、第14届法国普瓦捷视觉艺术沙龙展第三名“当纳伯奖”、美国水彩画协会第145届和146届国际水彩年展及全美七个城市举办的为期一年的巡回展等。作品不仅被中国美术馆、湖北美术馆、郑州美术馆、美国杰克·里奇森美术馆、智利比尼亚德尔马市的享受赌场公开收藏, 还被英国、美国、法国、土耳其、智利、加拿大、俄罗斯、中国香港、中国台湾等地私人广泛收藏, 多次参加大型艺术品拍卖会并成交。2007年应法国维埃纳省议会邀请赴法在该议会大厅举办水彩画展和讲学活动, 而后分别在法国其他三地作巡回展览。2012-2013年两次应邀率中国水彩画家代表团出席土耳其国际水彩节。

作品被美国《水彩画家》杂志选印在2010年4月期封面以及在9个页面做大幅推介, 肯尼迪出版社出版的《全球最佳水媒介艺术家》系列图书第一辑也选择他的画作为封面作品。法国《水彩艺术》杂志、英国《艺术家》杂志、澳大利亚《国际艺术家》杂志、香港《大公报》(整版)及俄罗斯圣彼得堡行星音乐出版社《大师水彩》等刊发了他的水彩画和艺术访谈文章。美国“北光图书”出版的著名系列图书《飞溅·最佳水彩画》第11-12册也收录了他的多幅作品。画集《当代实力派画家艺术研究·周天涯水彩画》由北京工艺美术出版社出版发行。

如果您对本系列图书有什么问题、意见或建议, 欢迎通过电子邮件联系本书的编著者, 对此我们深表欢迎与感谢!

周天涯先生: ztianya@126.com <http://www.zhoutianya.com>

侯汝安博士: ruanhoe@hotmail.com

得知这套书第一卷上市后在中国获得了广泛的赞誉，销售业绩不俗，一时有“洛阳纸贵”之感，正是在此激励之下，本卷问世了，我才有此机会怀着无比欣喜与感恩的心情向所有为此书做出过贡献的朋友们表达谢意！

这套书的出版是许多热爱水彩艺术人士关心和共同努力的结果。首先，我要感谢我的搭档周天涯先生。没有天涯萌生编著这套书的原创建议，今天这两卷书就不可能与读者见面。为此，我在向美国画家介绍这个系列诞生的经过时，用了英文“Father”做动词来表达。是天涯酝酿并产生了编辑这套书的最初想法，我只是个响应者。在我自身学习水彩的过程中参考了很多英文书籍，脑中也曾掠过“不知中国是否有画家介绍自己创作灵感、理念、技巧和方法的书籍”的问题，但从来也没动过自己编这类书的念头。在网上与天涯相识后，我们通过电子邮件来往，交换对水彩艺术的感受和看法，我想到更多的只是能从这个忘年之交那里学些东西。不久天涯来信说，他正在汶川地震灾区和甘肃舟曲做援建义工，上网机会有限，等回深圳后，有个想法要与我谈，我没想到他会提出与我合作做这个系列图书的建议。我并非美术科班出身，编著这套书迫使我研读、细想每个画家的作品以及他们的创作意念和方法，使我从中学到了许多东西，真可谓“一箭双雕”。我掌握的中文艺术语汇本来就非常有限，也从没想过有一天会需要用中文来表达怎样画水彩，所以在编译的过程中，不时遇到难以找到中英文对应语汇的情况。使我惊讶咋舌的是略通英文的天涯却常常能准确地悟出这些语汇的准确中文表达方法，给了我许多帮助，使我受益匪浅。另外，天涯从本书的总体编辑体例模式到装帧设计制作，从联络选择出版商到与之谈判、起草和签订出版合同，以及参与完成出版的各种环节，把控图书质量等都做了大量的繁琐工作，使我能把时间和精力集中在联络画家、斟酌编译文字的工作上来。应该说，我们的合作是非常成功的。为此，我由衷地感谢天涯给予我这个学习机会及对我的信任与眷顾。

其次，我还要感谢到目前为止所有参加这个项目的美国画家。通过与他们书信和电话往来，我了解到他们是一个非常友善、非常开放的群体。没有他们慷

慨地奉献宝贵时间和才能，这个项目的成功也是不能想象的。本书所选的都是职业画家，除了创作，他们的日程往往还被各种活动，如画展、竞赛与评审、短训班等排得满满的，能抽出时间为我们撰写稿件是非常难能可贵的。由于这套书的图片质量要求比较高，当有些画家得知自己的图片在美国的一些期刊上能用，却达不到我们的要求的情况下，他们毫无怨言地聘请专业摄影师为我们拍摄他们的作品，美国画家们对水彩艺术的执著及他们的奉献精神令我和天涯都非常感动。

在感谢本卷九个画家的同时，还要感谢美国水彩画协会(AWS)会长詹姆斯·麦克法兰 (James McFarlane)先生为本卷书作序。麦克法兰会长也是美国水彩界著名的水彩画家，尽管他自己并不是本书选入的画家，但却能欣然接受我们的邀请，为中美水彩艺术交流、为推介画家同行而挥毫。

这里我还要感谢我妻子胡海为本书文字所做的幕后工作。整个编译过程中，我时常为一字一句与她商榷，每完成一稿，均由她悉心逐字逐句地检查错别字，纠正标点符号，润饰语句，直至最后定稿。

最后，还要感谢吉林美术出版社的编辑为此书最后把关。不管是在中国还是在美国，作者和出版社的意见不能处处苟同是常见之事，但吉林美术出版社的编辑给我们的印象是有原则、有主见、尽职尽责，但又知道如何妥协的专业人士。

毫无疑问，我们的能力是有限的，书中难免有不妥之处，敬请读者朋友提出宝贵的批评与建议，以便让我们在下一卷中力尽完美。在此，我谨希望用大师们完美的艺术来弥补本书的任何瑕疵。此外，包含本书在内的前两册是美国卷，下一册我们将开始介绍当代英国水彩画家的作品与创作，敬请朋友们关注。谢谢大家！

侯汝安 Ruann Hou

2013年3月25日

于加利福尼亚大学洛杉矶分校

中国自古以水墨为媒介，以其悠久的传统和精湛的技艺闻名于天下。许多世纪以来，中国的水墨画，以其豪放的书法笔触，最初画在绢丝上，而后在纸上作画，至今仍是中国绘画最主流的艺术形式。中国画，不管是山水、人物、肖像还是花卉，都有严谨的程式可循，创新不占主流。而中国近代作品通常显示了中国艺术家对表达意境氛围、空间的高超技艺。

中国绘画的发展更多的是受前人影响，沿袭历史传统，而不像欧洲国家绘画的发展更多的是通过个人实证和开拓。这种情况一直延续到19世纪，中国才开始受到西方艺术的影响。当今，资讯、旅游、贸易使人们了解到世界各地的文化都有许多东西值得自己学习，世界各地的艺术家也同样热切地希望通过艺术这一共同语言与异国的同行们进行切磋交流。近年来，不少中国主办的重要交流展显示了中国艺术家对与西方艺术家互通往来的要求日益增强，这种要求也正契合了西方艺术家的热望。

与中国的水彩历史相比，美国的水彩历史显然是非常短暂的。但自从16世纪以来，水彩画家们也伴随着早期开拓者一起来到这个“新大陆”，他们用水彩记录当时的所见所闻。如托马斯·姆朗以其美妙的、略带浪漫色彩的水彩技法闻名于世，描绘了当时除了当地土著人，外人前所未见的西部壮丽景观。另一个早期水彩画家约翰·詹姆斯用水彩对新大陆的鸟类进行了惟妙惟肖的记载，在欧美赢得了大众的高度赞誉。

美国早期艺术家的成就无疑得益于成熟的英国水彩画传承，但美国水彩艺术能达到当今的水准离不开美国本土水彩画家如霍默、萨金特，及后来马林的创新精神，也离不开成立于1866年的美国水彩画协会(AWS)和其他众多由美国本土水彩画家努力扶植和传播而成长起来的水彩画会。

两国的交流给画家们带来极好的取长补短、互相学习、共同进步的机遇。我们的文化、历史和传统虽然不同，但同为人类，我们其实并没有多大本质上的不同。艺术家的任务就是帮助人们用不同的眼光来看待世界。分享我们的思想和视觉理念，能使我们走得更近；分享对艺术的热爱能把我们更紧密地联系在一起。

本卷介绍的这组当代美国画家正是这种“创新”精神的杰出代表，是美国精神在艺术上的体现。他们都是在美国国内受到高度赞誉，极富创造力的画家。在使用水彩作画中，他们每个人都找到了一条个人道路来开拓自己的表现风格和表达独到的见地。他们以自己的作品有力地证明了他们不是跟随者，而是美国当代水彩画当之无愧的领军人物。

在下面的表述中，我首先要承认我并不知道画家们创作的原意。我只能以一般观者的角度来表达自己在观赏这些作品时所得的感受。本书里的每位画家的作品都需要多段文字才能做到言达意尽，但由于篇幅限制，现仅用了一段言简意赅的文字来概括一位成就非凡的画家智慧与才能完美结合的作品，难免会有意犹未尽之感。不管我的诠释离画家的创作原意相去多远，下面这段文字表达的仅是我个人意见，希望他们与读者都能接受我的这份坦率和真诚。

约瑟夫·艾尔曼用非常有限的几种颜色，大胆的构图，提炼了一套表现早期美国西部生活的具有个性的绘画语言。在他富有戏剧性的作品里，艾尔曼用几个既简单又强烈的抽象色块，描述了美国西部大草原一望无际的荒漠所给人的那种尘嚣甚远的感觉。简单的色彩不仅给人一种现实感，还有一种超现实感、一种怀旧感。艾尔曼就是以这种高超的技巧传达了美国人早期的拓荒精神。他笔下的男子敦实、彪悍，明显带有“拓荒者的血脉”，而他笔下的女性则给人一种孤凄、隔世之美感。

乔治·詹姆斯的作品充满了强有力的色块，变化无穷，耐人寻味。他的强烈动感促使观者眼光流连忘返于整个画面。他特有的象征主义手法给人一种似是而非的感觉，颇有抽象画家芒德瑞的味道，但他的作品并非借助别人的概念，而是彻彻底底自己的独创。人物、动物、花卉统统进入他以块面造型为主的画面，并都被用得恰到好处。他的主题仅是暗喻的，我们只能从画面中的参照物或他的文字标题中得到启示。但即使如此，主题也从未被点明，从未披露，因此更增添了神秘感。

迪恩·米切尔通常把他的色彩限于几种棕色和灰色之间，使他笔下的城市景色带有一种沉重、肃穆的气氛。他选材往往都非常平凡，有时只是一些失去当年辉煌、无人眷顾、常年失修的老屋。俏丽的市景和漂亮的物件都不入他的作品。他把自己训练有素的技巧用来吸引观者看那些通常不引人注目，无足轻重的东西。他立足于在普通的事物中寻找美，把能使观者用不同的眼光来看待周边事物作为自己的使命。高超的人物造型技巧使他笔下的普通人物从事普通的事看上去既带有人类的热诚，也带有人类的无奈。

纯净的色彩，干净利落的用笔是特德·纳托尔完美的人物

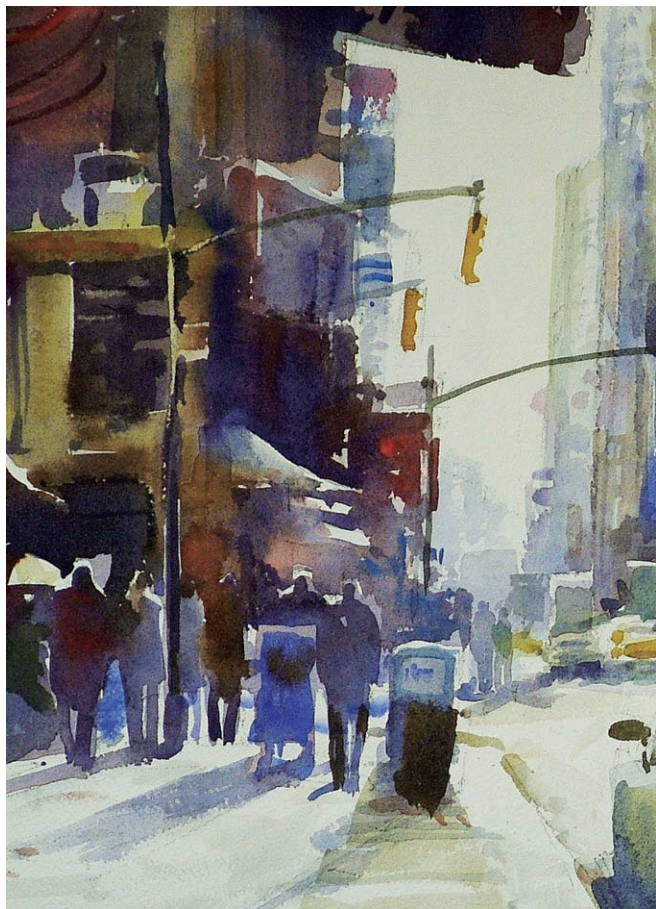

肖像的风格特点。有效的用光更进一步强调了她的色彩和用笔。他的作品不仅具有水彩典范应有的特质，还有吸引观者的第二个层次，那就是他笔下的人物表情栩栩如生，似乎都有自己的故事要向观者倾述。近看时，观者会发现纳托尔的用笔果断，色彩柔和，非常耐看。他高超的技巧给人以色彩飞舞，挥笔自如的感觉，这里一点蓝色，那里一点橙色，仿佛画家在不经意地让色彩任意流淌，但我知道这只是一种假象。如果不是大师胸有成竹，那么结果就不可能看上去如此飘逸自然。

看卡尔·普赛尔的作品时，我首先注意到的是互补色的运用。色彩是绘画的重要组成部分，运用色彩的有效手段有许多。普赛尔的画中互补色的巧妙运用使画面充满了和谐美。他的构图也非常出色，每个色块的布局都是深思熟虑的结果，都旨在引导观者浏览画面。色彩、构图、素描技巧加上流畅、果断的用笔使他的作品成为传统水彩的典范。

尼古拉斯·西蒙斯的作品浑然、大胆、夺目，以厚重的色彩、夸张的构图把观者引入画面。他作品的那种力度使观者不能无动于衷。画面的动态具有癫狂性，犹如一种狂舞，能使旁

詹姆斯·麦克法兰 作

观者身不由己加入其中。总之，西蒙斯的作品给人的印象很难忘却。每件作品均带有很强的抽象性，不管其构图有多少具象的形态，但有些块面却完全抽象化。这种抽象性所带来的力度贯穿他所有作品之中。

苏珊·斯温安德的作品不是有感于外部世界而发，而是源自于她的内心世界。她创造了一种用图案形体重叠的构图风格。这完全是她的独创。通过反复试验，她发现了一种利用水彩难以驾驭的特性来作为构图的结构基础。在这个基础上再发挥她的想象，她的创作手段是对水彩这个难以驯服的野兽采取欲擒故纵的策略。先让色彩在纸上任意流淌，利用因此而形成的色块来构图，其结果是幻觉和想象结合的一种情趣。在色彩方面，多数情况下，斯温安德选择中性柔和的色调，然后加上小块的纯色，来强调她的主题图形，但又绝不让这些纯色喧宾夺主。

玛丽·怀特作品的特点是她对人物对象所表现出的敏锐性。怀特表达的人物不仅仅是其表象，而是其灵魂深处。不管是甜蜜、天真烂漫、刚步入生活的非裔少女，还是一个行将与其从事了一辈子的工作告别的老者，怀特都能让我们明察他们的内心感受。她不仅有准确而细腻的人物造型能力，还具有用强烈而抽象、直截了当的笔触创造人物背景的手段。她的作品向观者展示了真正大师级的水彩技巧。

佩吉·查鲁卡可谓一介幻术大师。她的摄影写实主义水彩作品显示了她制作各种肌理的精湛技艺。从铜锅、陶瓷、漆革皮鞋到花卉，不管是什么质地、什么肌理，她无所不能。她的花卉看上去既有柔软的手感，又有半透明的光泽。她的作品不仅显示了娴熟的技巧，还显示了非常周密、深层的设计理念。她的静物画中每件道具的布局都是那样深思熟虑，那样恰到好处。她用重复中有变化等设计理念来使她的画面有分量，有说服力。在查鲁卡的笔下，图案、色彩、构图全部如魔幻一般汇拢在一起变成一幅幅精美的写实主义水彩画的典范。

以上是我作为一名欣赏者对这些大师们的大作所阐述的一点感受。好了，我不能再赘言了，相信朋友们已经迫不及待地要一睹芳彩了！

詹姆斯·麦克法兰 (James McFarlane, PAWS.) ,
美国水彩画协会会长

玛丽·怀特 Mary Whyte

玛丽·怀特（Mary Whyte），1953年出生于俄亥俄州的克利夫兰市，1976年毕业于费城泰勒艺术学院，获美术学士学位和美术教师证书。怀特的油画和水彩闻名于全美画界，但最有名的还是她的古拉人物水彩画。怀特的肖像画被上百家企业、大学、私人收藏家收藏，还在美国水彩画协会和美国艺术家协会展出，好几家博物馆，如南卡罗莱纳州格林维尔县艺术博物馆、查尔斯顿的格比斯艺术博物馆也收购了她的人物肖像作为馆藏。怀特还桃李天下，三十年来，她每年都在全国各地开办短训班。她还从事写作，担任画展评委。她的文章发表于《美国艺术家》、《艺术家》和《美国艺术家——水彩》等杂

志，还先后出版了题为《水彩专业入门》（1995年）和《如何用艺术家的眼光观察》（2005年）的教科书。怀特曾为十几种儿童书籍做插图，其中几种是受日本出版公司邀请而作。许多插图的原作被私人或企业收藏。1991年，怀特和丈夫史密斯·克尔曼从宾夕法尼亚州搬到南卡罗莱纳州的约翰斯小島。在那里怀特与一个叫古拉的非裔社区的居民结下了笃厚的友情。她的《阿尔佛利达的世界》（2003年）一书以精美的图文总结了十年的创作结晶。2005年出版的《南方劳动者》收录了怀特笔下南方劳动人民的生动画面。她的作品除了在各地展出外还陈列于他丈夫经营的画廊里。

等待 102cm x 69cm 水彩 （右页图）

作为艺术家能找到一个让自己产生创作灵感的“缪思”模特儿是件非常幸运的事。我有幸遇到特莎时，她才十八岁。在过去的20年中我用她创作了许多画，她和蔼、优雅的举止加上她耐心的好脾性对我创作的成功作出了很大的贡献。

我住在南卡州不远的一个障壁岛上，那里也是黑奴后裔古拉人的家乡，古拉人是移居这个偏远地方的最早居民。画中的房子至今还在那里，离我家就几英里远，原先是她伯父的房产。我觉得这个房子的肌理是这幅画理想的背景。

模特儿穿了条印着佩斯利图案的棉布裹裙。这个图案我以前画过多遍，模特儿不在时，我把裹裙围在枕头上，然后放在画室的一个凳子上。我花了两天的时间画完了裙子的图案。

写生时，模特儿坐在暗暗的过道外的门槛上，头靠在白色的门上，以此来强调视觉焦点的对比。她头上的那个蓝色头箍也是为了强调头部。模特儿身体和腿部的曲线与门的几何形直线起了很好的平衡效果。

来自美国南部的肖像 玛丽·怀特

Portraits of the American South

每幅画都来自一个创作思想，由于我画的都是人物题材，所有的创作思想都来自我与他人的关系。他们可以是朋友、邻里，或是多年来由于种种不同的原因而偶然相遇的人。这些形形色色的人物引导着我的艺术创作道路，所以说对我艺术影响最大的是画中的那些模特儿，所有这些人似乎都以一种我意想不到的方式进入我的生活。

二十年前，我和我先生在南卡罗莱纳州查尔斯顿市开了一家画廊，不久后就搬到这个叫做约翰斯的荒芜小岛上落户。我先生仍经营画廊，雕制镀金画框。我们之前住在宾州，但我们俩都觉得在一定的時候我们的生活需要有一个重要的改变，搬到约翰斯岛后，我开的水彩短训班和创作都需要模特儿，这时有个邻居告诉我，顺着我们家门口的那条路往下几英里远的镇上有一群非洲裔老人，每周三在他们失修的老教堂里聚会。他们是一个叫做古拉的奴隶种族的后裔，我怎么也没想到，就是这群老人改变了我的整个绘画方向，成了我以后这些年的创作

灵感。我第一幅画的是一个老人拼缝碎花被子，这幅画带来了下幅画的灵感，我就这样一幅接一幅地往下画。接下来的二十年中，我画了这群妇女及她们家人日常生活中的一切活动，从洗衣、做饭、扫地到抚养孩子。长期朝夕相处所产生的互相信任使我非常舒服地在他们中间专注于创作，我们之间的友谊与我的绘画一起成长。

二十年的合作带来了2003年博物馆巡回展和出版物《艾尔佛莱达的世界》问世的双丰收，另一本题为《在泊希柯路上》的书也将在2012年出版，这本书将更全面地介绍这个时期的作品及我在约翰斯岛上的经历。我还编著了另一本题为《水彩肖像人体技巧》教科书和一本题为《南方的劳动者》一书，后者为五个博物馆巡回展的五十幅作品做了目录，题材也从约翰斯岛的人物扩大到南方没落的各行各业中劳动大军的肖像，如拾棉花的农工、擦鞋匠、烟草农、伐木工、电梯操作工。我花了三年的时间，跨越南方十个州，在那些行业中寻找

金鸡菊 71cm x 53cm 水彩

养蜂人的女儿 73cm x 55cm 水彩

海瓦德姐妹 70cm x 46cm 水彩

近九十高龄的乔治安娜·海瓦德是我已经画了二十多年的模特儿，她住在离我家两英里外的地方。她总有求必应，还让我到她家来画她。这幅画是在她家的厨房里画的。

很多人都说他们喜欢这幅画就是因为那萦绕的蒸汽，这有点出乎我的意料。如果你把其他部位都遮盖起来，光看那水蒸气，就只剩下模糊不清的、不呈任何形体的灰色。事实上，是画中其他所有一切的衬托才有了这个蒸汽效果。

在这幅画中，我把所有的焦点都集中在乔治安娜·海瓦德姐妹的轮廓上，其他一切都是陪衬的。蒸汽只是天青石蓝色加上焦褐色，用湿画法绕着干的色块画成。

[译者注] 教会里教友互称兄弟姐妹。

我心目中的模特儿。其中许多都是我并不熟悉的行业，这些普通劳动者非常慷慨地为我牺牲时间。尽管有俗话说隔行如隔山，但令我吃惊的是人与人之间其实存在着更多的是共同处。

在不旅行和不教短训班时，我每天会在我的画室里或画室周围作画八至十二个小时，只要条件允许，我都会用模特儿作画。由于许多画都需要用好几天，甚至好几个星期才能完成，所以必须也用照片做参考。但是，照片有好些局限和害处，尤其是它们对色彩和明暗的扭曲，所以我得非常小心避免因此而导致的画面呆板而缺乏表现力。为避免照片的这些短处，我尽可能地在实地写生，随身带着速写本来捕捉感觉，或用文字记录感觉。我也在野外写生，迫使自己画得迅速而果断。这些经历使我在真实的环境中和光线条件下观察对象和题材，这种真实性是在画室里很难制作的。

我的画室很小，就在我们家车库的楼上。过去我曾在旧仓库里租过很大的画室，但我只用很小的一角。我现在的画室有三个天窗，墙上有一个窗户，白天光线非常充足，晚上我用一个仿日光灯，我觉得它的光线非常自然。在画室的一端是一个很大的壁橱，足够放所有的绘画材料。画室带有盥洗室，裱纸很方便。画室的另一端是我的阅读角，书架上放着我多年珍藏的参考书。我常坐在那里阅读、整理思绪、寻找灵感。我最喜欢的是温斯洛·霍默、约翰·威廉·华特郝斯、安德鲁·怀斯、古思达佛·柯琳特、约翰·辛格·莎金特、安东尼奥·曼契尼。由于我的市场开发、销售、发货均不在画室里做，所以画室虽小，也足够用了。尽管我目前的设备很实用，环境也很宁静，但有时还是会为日常琐事分心而不能集中精力创作。所以，我常在离家几小时车程的地方另租个画室，在那

里一待就是好几个星期，不受任何干扰地作画。

我比较喜欢用的颜料牌子是 M. Graham & Company。我的 John Pike 牌调色盒上有16种颜色，但我通常一幅画只用五至六种。由于我的许多作品都需描绘人体具有透明特质的肌肤，我常用的是透明的玫瑰色和普蓝色。我用得较多的其他颜色是生褐色、焦赭色、贺克绿色、赭石黄色、钴绿色、天蓝色。我偶尔也用不透明的白色，特别是当我觉得需要在一块颜色上罩一层乳色时，我就用酞白色或瓷白色。我的调色盒里也有黑色，但很少用它，留在调色盒里是为了在调深色时便于对

照色彩的明暗关系。

就绘画材料而言，我认为对任何严肃的水彩画家来说画笔应是最关键的工具。从多年实践中，我发现几种比较好用的笔，但我最常用的是一个叫 Artxpress.com 的公司为我定做的两支：一支是圆头八号克林斯基貂毛笔，另一支是松鼠毛“猫舌”形笔。这两支笔的质量出众，经久耐用，在网上都有订购。我用得最多的笔还有画背景的大平头笔、提色用的人造毛圆头笔，还有一把用来洒色的旧牙刷。

由于水彩可修改的机会有限，所以下笔时需要自信。出于

蚀 56cm x 77cm 水彩

豆汁汤 98cm x 71cm 水彩 (左页图)

在乔治安娜家小小的饭厅里放着一张大的餐桌，桌上总是盖着色彩丰富的台布。我去看她的那天，她恰好做了豆汁汤，这个场景给了我创作这幅画的灵感。

我相信画草图的重要性，尤其对构图而言，草图是绘画的最重要的一个方面。在哪里和如何放主要块面与视觉焦点可以改变整个画面的气氛。这幅画中，椭圆形餐桌制造了一个

夸张了的形体，这个形体把观者的目光导向人物主体。我故意把人物画得小一点，这样给人以一种微不足道的感觉。

我用了留白液来保护桌布的浅色图案，等底色干后，去掉留白液，再画图案上的细节。模特儿身后的背景用湿画法画成。从汤碗里飘上来的蒸汽，遮去了模特儿的部分脸部，这个效果是用湿画法在纸上调和冷暖色制作而成。

星期三的教会活动 97cm x 72cm 水彩

纸天使 60cm x 39cm 水彩

这个考虑，在下笔前我都周密计划，以减少因犯错而造成的过度修改。我几乎总是先画一系列微型草图，它们往往只有几英寸见方。这些小草图便于我在下笔用色前决定最佳的构图，主要的色块分布、明暗层次、视觉焦点主次关系都需在这些草图中得到解决。我有时还画一两幅小色彩图样来探索色彩主次关系，一旦有了满意的草图，我开始用一支削好的2B铅笔在140磅或300磅的阿诗水彩纸上起草。在这个步骤里，我用铅笔画出所有的形体的明暗层次，包括投影、反射光，还留出高光点。由于我的画幅一般都比较大，多数情况下我会用至少300磅以上的纸。这个重量的纸比较耐用，也不需要裱。我比较喜欢阿诗中粗或者双石（Twinrocker）手工纸，它们的肌理粗细最适合用于画法来留出星星点点白纸的本色。我用半寸厚防酸泡沫板做画板，这种画板可把画纸用订书针直接钉上去，画完后只要去掉订书针即可。我喜欢把画板竖着画，画大幅作品必须如此，在画的过程中也方便退后看画。竖着画也能让我更好地控制色彩的流动方向，因为地心引力使水分只可能往下流。

对我来说，一幅作品最后的成功有赖于一个良好的起步，所以画出好的小型构图是重中之重。其次，上色的每个步骤都要计划好。我的步骤总是从大到小，也就是说先画大的色块，

把细节留到最后。这个顺序有助于画面的整合和色彩的流动，使画面不至于陷入互不关联的琐碎细节。最初的色彩会使格调 and 气氛立竿见影，为以后的步骤做好铺垫，所以我特别注重一幅画的起稿。水彩颜料干后会显淡，我在调色时总会调得比我要求得更深些。如能一次把明暗度画准确，就可避免多次覆盖而减弱色彩的鲜艳感。

总的来说，我的技法是多数水彩画家所用的传统技法。在同一幅画上既用调色盒上调色的方法，也用湿画法在纸上直接调色的方法。我不是那种用“小技巧”的画家，也就是说除了画笔，我很少用其他工具。在作画时我非常注意每个色块边缘的质量。由于掌握水分和时机是水彩画的关键，为了画出预想的色块边缘，我必须在下每一笔前都对画面上的湿度有个准确的估计。特别是在画人物的脸部时，要能完全控制每一笔的用笔效果，我必须对纸上的水分有十分的把握。脸部弧度都是渐进柔和的，用笔也必须柔和，所以我必须时刻注意笔上和纸上的湿度。如果我必须把一块已干的色块的边缘制柔，我会先打湿，再用一支较硬的人造毛笔，蘸水后轻轻地擦，直至边缘的硬边变柔为止。

不管如何努力，失败还是难免的。可以是因为色彩问题

或是因为拿不定主意而反复地画一块地方而画脏了，但更多的时候是在画小草图时就应解决的构图问题而没有得到解决，也有时一幅画的失败仅是因为动笔前概念模糊。不管如何，如果一幅画失败了，我就把它撕了重来，全作一次尝试，付“学费”，从错误中学习，希望下一幅画会成功。

常常有人问我下一幅画是什么题材。我的速写本里画满了草图，它们的边上写满了笔记，还有满满一文件柜的参考资料，脑子里还同时酝酿着几十个想法，它们可以是我有兴趣的题材，也可以是那些我觉得具有挑战性的对象。没人能描绘明天日出的状况，事实上我并不知道我下一幅要画什么，因为我

无法预测什么神圣的力量使我砰然心动。题材不是艺术家计划的，是自然而然找到的。

我相信如果人确实确实是表达周围世界的载体的话，我们就必须让自己的身心充分开放，接受和反馈周边的事物。换言之，对所见所闻少些偏见，对世界的奇迹多点信念，这也意味着我们应该懂得什么是人类创造灵感中最重要的东西。不要画墙纸，要把绘画当作是探索和发掘我们激情的事业来做。只有那时，我们才能创作出真正有意义的作品，才能谈得上是独创性。

夏至 72cm x 100cm 水彩

这幅特莎背靠一匹白色母马的画是在我朋友那里几次看到这匹马后产生的灵感，我想马会是个很好的背景。后面的那条河是波西凯柯河，它从我家不远的地方流到我朋友家的农庄。

画这类画的关键是不画草木的细节，而是把田野交代清楚。为了达到这个目的，我用一支二寸的平头笔和一支一寸

半的猫舌笔迅速地用暗绿、天青石蓝、生赭色画出大体，然后用指甲刮去一些地方，再画一些线条来表示草丛。我故意把模特儿的裙摆融入下面的绿色中，以示裙摆与浓密的草丛间的关系。

马是用天青石蓝、生褐色、焦褐色打底。底色干后，再干擦、轻洒一些同色制作肌理。所有的白色都是纸的原色。