

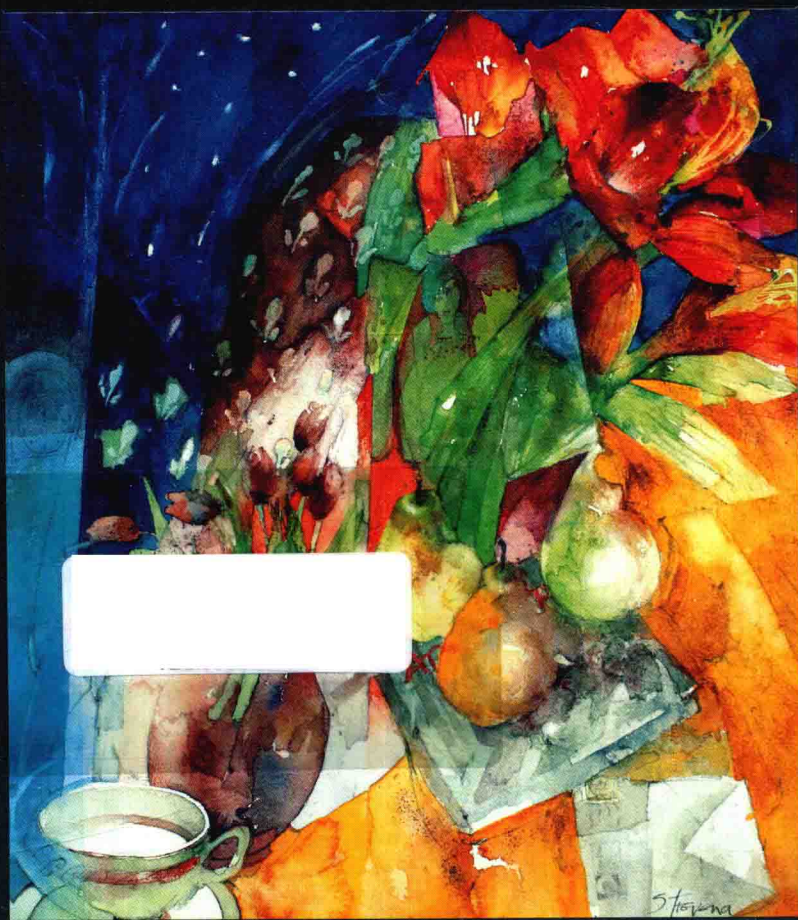
Shirley Trevena

世界绘画经典教程 Watercolours

走进雪莉·特里韦纳的水彩世界

[英]雪莉·特里韦纳 (Shirley Trevena) 著

陈亦南 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程

走进雪莉·特里韦纳的 水彩世界

[英]雪莉·特里韦纳 (Shirley Trevena) 著
陈亦南 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

世界绘画经典教程. 走进雪莉·特里韦纳的水彩世界/
(英) 雪莉·特里韦纳 (Shirley Trevena) 著; 陈亦南
译. — 北京: 人民邮电出版社, 2019. 9
ISBN 978-7-115-50166-0

I. ①世… II. ①雪… ②陈… III. ①水彩画—绘画
技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第279975号

版权声明

Shirley Trevena Watercolours

Copyright © Batsford 2015

Text, illustrations and images © Shirley Trevena 2015

First published in Great Britain in 2015 by Batsford

An imprint of Pavilion Books Company Limited, 43 Great Ormond Street, WC1N 3HZ

This Simplified Chinese edition was published in 2019 by Posts and Telecom Press

内 容 提 要

本书是一本画册。书中的每幅作品都经过精挑细选，从七八岁时的习作，到近些年创作的佳作，数十幅作品记录了雪莉·特里韦纳 (Shirley Trevena) 作为水彩艺术家的成长历程。作品旁简练的文字，展露了特里韦纳创作时的心境以及对作品的解读，旨在让读者有机会近距离地从个人角度欣赏她的绘画，并了解每幅画在构图和混色等方面所运用的知识与技巧。

绘画是一个不断积累和进步的过程，某些当时可能并不成功的作品，如今再次翻看，或许会让你产生不一样的解读和灵感。就像作者在本书中所做的那样，翻看你曾经的习作，去回味创作时的心境，发现另一个自己吧！

本书适合水彩画爱好者阅读欣赏。

◆ 著 [英] 雪莉·特里韦纳 (Shirley Trevena)
译 陈亦南
责任编辑 董雪南
责任印制 陈 彝

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
雅迪云印 (天津) 科技有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 9 2019年9月第1版
字数: 264千字 2019年9月天津第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2017-4691号

定价: 128.00元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

世界绘画经典教程

走进雪莉·特里韦纳的 水彩世界

[英]雪莉·特里韦纳 (Shirley Trevena) 著

陈亦南 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

世界绘画经典教程. 走进雪莉·特里韦纳的水彩世界/
(英)雪莉·特里韦纳(Shirley Trevena)著;陈亦南
译. --北京:人民邮电出版社,2019.9
ISBN 978-7-115-50166-0

I. ①世… II. ①雪… ②陈… III. ①水彩画—绘画
技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第279975号

版权声明

Shirley Trevena Watercolours

Copyright © Batsford 2015

Text, illustrations and images © Shirley Trevena 2015

First published in Great Britain in 2015 by Batsford

An imprint of Pavilion Books Company Limited, 43 Great Ormond Street, WC1N 3HZ

This Simplified Chinese edition was published in 2019 by Posts and Telecom Press

内 容 提 要

本书是一本画册。书中的每幅作品都经过精挑细选，从七八岁时的习作，到近些年创作的佳作，数十幅作品记录了雪莉·特里韦纳(Shirley Trevena)作为水彩艺术家的成长历程。作品旁简练的文字，展露了特里韦纳创作时的心境以及对作品的解读，旨在让读者有机会近距离地从个人角度欣赏她的绘画，并了解每幅画在构图和混色等方面所运用的知识与技巧。

绘画是一个不断积累和进步的过程，某些当时可能并不成功的作品，如今再次翻看，或许会让你产生不一样的解读和灵感。就像作者在本书中所做的那样，翻看你曾经的习作，去回味创作时的心境，发现另一个自己吧！

本书适合水彩画爱好者阅读欣赏。

-
- ◆ 著 [英] 雪莉·特里韦纳(Shirley Trevena)
 - 译 陈亦南
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 陈 犇

 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 雅迪云印(天津)科技有限公司印刷

 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
 - 印张: 9 2019年9月第1版
 - 字数: 264千字 2019年9月天津第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2017-4691号
-

定价: 128.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

感谢策划编辑凯茜·戈斯林（Cathy Gosling）女士对我的支持和鼓励。
如果没有她的付出，就不会有本书以及我之前的三部著作的问世。

前言

本书是一本画册，文字极少。每幅作品都经过精挑细选，旨在令读者能够更近距离地从个人角度欣赏我的绘画，也希望能使他们有机会深入了解我作为水彩艺术家的成长历程。

30多年来，我完成了许多画作，有些是佳作，有些则平平，也有不少早被人遗忘了。我甚至有过这样的经历：走进朋友的家中，欣赏墙上的一幅画作，结果被告知那是我大约25年前的作品。细看之下，我很难想象自己当时是从哪里来的勇气像那样使用颜料，但是我也能够从中发现一点未来的“特里韦纳”风格，甚至模模糊糊地想起了那时的构思。

通过反思这番令人惊奇的体验，我认为再次回顾自己多年前为之努力的成果是十分有用的。我坚信保留过去努力的痕迹的必要性：零散的习作、试验性的作品，甚至半途而废的作品——它们也许永远不会被装裱，但是将来也许另有用处；上百张练习纸、照片，以及从杂志上剪下来暂时搁置的素材——也许有一天我会从中获得灵感；偶尔还有一些简单的涂鸦，最后变成了成功的画作。

所有这些图像将我拉回到30多年前。这感觉就仿佛在研究一本家庭照相册，你在某一页上看到你的叔叔婶婶年轻时的样子，他们那时候还在挤眉弄眼、手舞足蹈，而当你翻到下一页时，眼前出现了他们如今的样子，更成熟，也更从容。

我喜欢通过图像唤起对过去时光的回忆，并决定用图书的形式加以呈现。我也同样希望在回顾过去的同时能够展望将来，这意味着把在工作室新近完成的作品和旧作放在一起对比，它们构思相似，主题相近，但是后者可能是20多年前的创作了。我会写下创作这些画作背后的心路历程和故事，以便读者深入地了解我的作品是如何演进的。

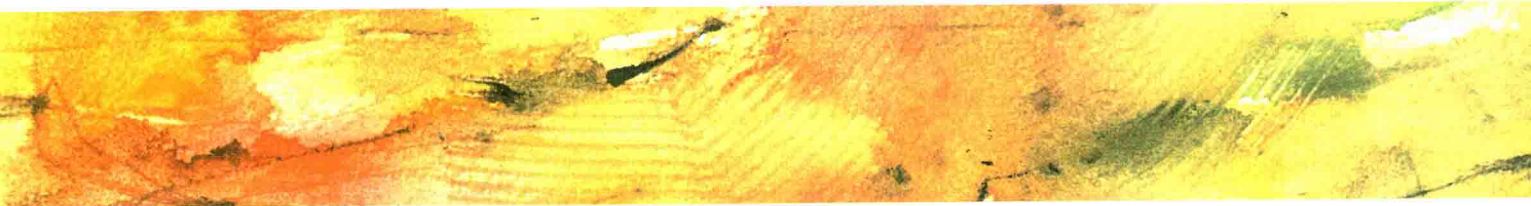
在我的少女时代，我注定要成为一个上班族——可惜当时无法选择去美术学校。在我为本书寻找图片的过程中，我的确找到了几幅儿时的画作。如今再看这些图画，我能说服自己从中发现了自己日后打破透视原则的苗头——尽管小孩子通常都是抛弃那些条条框框的——这正是孩子的画作能令人感觉耳目一新的原因。

我还找到了一些充满技巧、态度严谨的铅笔画。很明显，我当时一定非常用心地观察了自己的绘画对象，也知道如何下笔，但是不敢冒险。在我放弃当上班族的时候，有过几幅表现大胆的作品。我那时对如何画水彩画一无所知，所以作品里充满了试验和错误。后来，我才发现这其实是一种巨大的优势。我的兴奋之情和勇于尝试的渴望引导着我发掘出一种辨识度极高的个人风格——也就是我的风格。

在本书中，我也收录了一部分我个人认为从艺以来最好的作品，我真希望自己从未将它们出售或赠予他人。再次审视这些心爱之作，有助于我判断自己手头上的新作品是否又取得了一些进步，或者我的绘画依然未能超越这些早期的佳作。

你会发现，有不少画作体现了我的个人兴趣，比如我对剧院和电影院的喜爱，以及对马戏团生活的喜爱。我的童年在观看各种剧院的表演中度过。据说我第一次来到剧院时还是个婴儿，我的母亲那时候正在后台往舞台上打聚光灯，而我就坐在她的大腿上。我的母亲的早年职业生涯与晚年都和剧院密不可分，但是如果我离家出走加入马戏团，估计她会大惊失色。这个想法对于一个10岁的小姑娘来说充满了魔力。

在早期的肖像画之后，我渐渐因为自己的静物写生作品而得名。我非常渴望将手头熟悉、亲切的物品当作写生对象，并且令它们脱离平淡无奇，展现出特殊的魅力。我的工作室里摆满了这些美丽的物品，比如水罐、

花瓶、金属动物雕像和编织品——这些都反复出现在我的画作中。我依然期望看到当我将一个粉色的锡罐放到一只橙色水杯的旁边会产生怎样的效果。我甚至找到了一幅我大约9岁那年画的茶具组合作品。很显然，这预示着我长大后会成为一名艺术家，或者一位茶店老板。

我常常利用休假时间画画，并在本书中收录了这部分速写作品。尽管我不是一位风景画家，我的眼光却总是会留意到树木和屋顶的角度，以及墙壁和藩篱。我的作品中始终贯穿着强有力的直线条与自然曲线的对比，而花朵也是这一主题的主要灵感源泉，比如叶片高耸的百合花、郁金香，以及朱顶红那大朵饱满的花瓣与芹菜秆相似的花茎所形成的视觉平衡。我的许多静物写生都从一两朵花起步，你也会在本书中发现不少姿态各异的朱顶红。我始终无法抵御买花和画花的诱惑。

我还选择了一些我称之为“分离性”的作品，也就是暂时脱离水彩而使用其他媒介和材料绘制的画作。有一次，我碰巧从一个共事的朋友那里学会了单色印刷，于是一连好几个月，我都彻底地被这种媒介迷住了。接着，我又渐渐加入了一些拼贴画，然后把水彩和照片混搭在了一起。在那之后，我又回归了水彩和习惯的主题创作。我很享受制作单色印刷的风景作品，但是静物将我带回了绘画。

另外一个“分离性”项目，是我居住在法国时创作的抽象画。我为自己再一次尝试风景画而感到惊奇，但是当我居住在树木和原野环绕的无名之地时，一切又显

得那么顺理成章。

在这些“分离性”的作品之中，还有一些其他近作，“我尝试着在这些作品中脱离以往将多件物品组合成紧凑构图的原则。目前，我正在尝试让画面空间更透气，利用颜料、石墨铅笔和白纸将绘画对象彼此分开，并让画面形成更广阔而安静的状态。

立志写书的作者大概会得到这一建议：只写自己熟知的内容，不管是过去的经验还是日常生活。在写作本书的过程中，我当然将这条金科玉律牢记在心，但是我也会问自己：什么样的书会吸引我？我会希望看到一本“精美的、令我迫不及待翻页”的书。我记得当我翻阅两本书时产生了这种感觉，一本是戴维·霍克尼* (David Hockney) 的早期作品，另一本收录了马蒂斯直到1954年逝世前创作的美妙的拼贴画作品。书中的所有图片都如此激发我的灵感，并且令我感到自己和这些艺术家开始或结束艺术求索之路时更加贴近。

我希望能喜欢你这本“图像剪贴册”。成书的过程对我而言，就像坐了一次情感过山车，让我再一次体验了自己的青春岁月，再次唤醒了自己对过去和现在作品的印象和回忆。

雪莉·特里韦纳

* 戴维·霍克尼 (1937—)，美籍英国画家、摄影家，同时也是蚀刻家、制图员和设计师。在近30年的摄影艺术生涯中，他矢志不渝地坚持探索照相机的多种多样的工作方式和摄影作品的多种表现形式。绘画代表作为《克利斯多夫·伊修伍德和唐·巴查笛》《克拉克夫妇俩》。——译者注

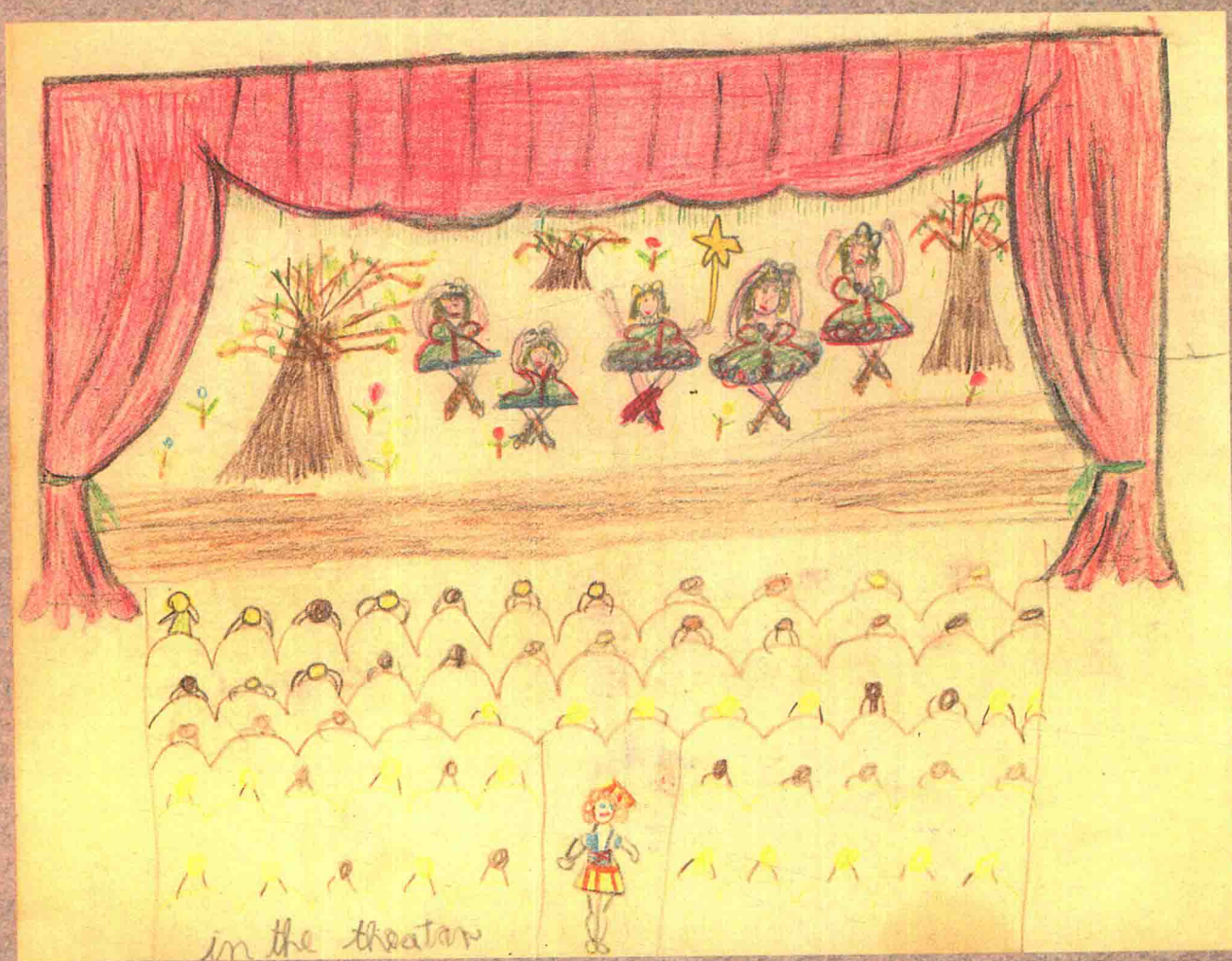

《起居室》(七八岁时的习作)

蜡笔

20厘米×18厘米

这两页展示的是我七八岁时画的两幅图画。我的母亲一直保留着我的速写本，我在里面画满了家中的各个房间，包括厨房、卧室和这张图里的起居室。我很喜欢壁炉上摆放的装饰品的细节，平展的桌子，以及大门侧边露出的风景。

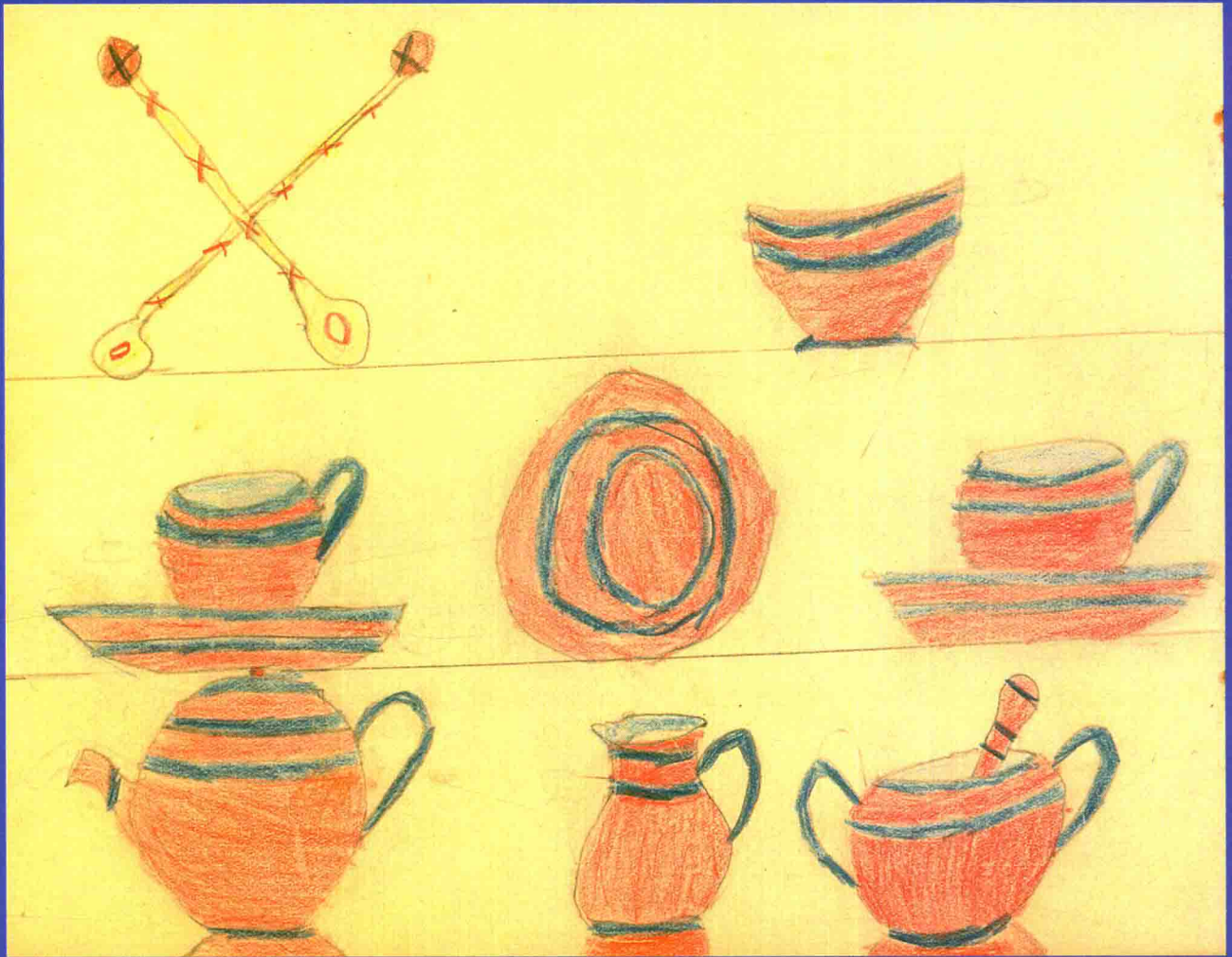

《在戏院中》(七八岁时的习作)

蜡笔

20厘米×16厘米

我小的时候常被带去戏院。这张速写画的好像是歌舞剧中的一幕。观看歌舞剧可是每年的重头戏。我画这幅画的时候，应该是七八岁的样子，但是貌似幕布是我母亲的手笔——我画得没那么好。

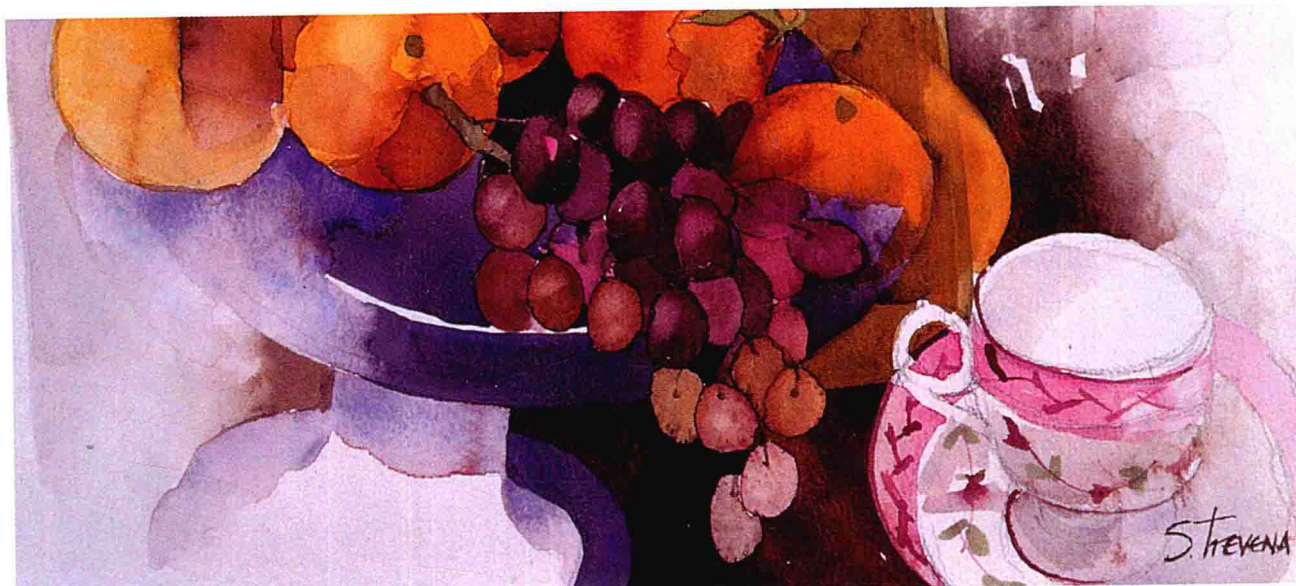

《茶具》(九岁或十岁时的习作)

铅笔和彩色蜡笔

22厘米×18厘米

这幅用铅笔和蜡笔完成的作品大约是我九岁或者十岁时画的。很显然，从那时起我就被杯子和茶壶迷住了。下页中所展示的几幅成年后的作品的细节把我对下午茶的感情表露无遗。

《带有葡萄和橘子的景物》局部（1994）

水彩

56厘米 × 46厘米

《绿色的玻璃花瓶和粉色的椅子》局部（2003）

水彩

47厘米 × 51厘米

《茶杯和茶巾》局部（1993）

水彩

35厘米 × 40厘米

《铅笔素描》(1969)

铅笔

24厘米×24厘米

《安娜的梦》(1980)

水彩

35厘米 × 40厘米

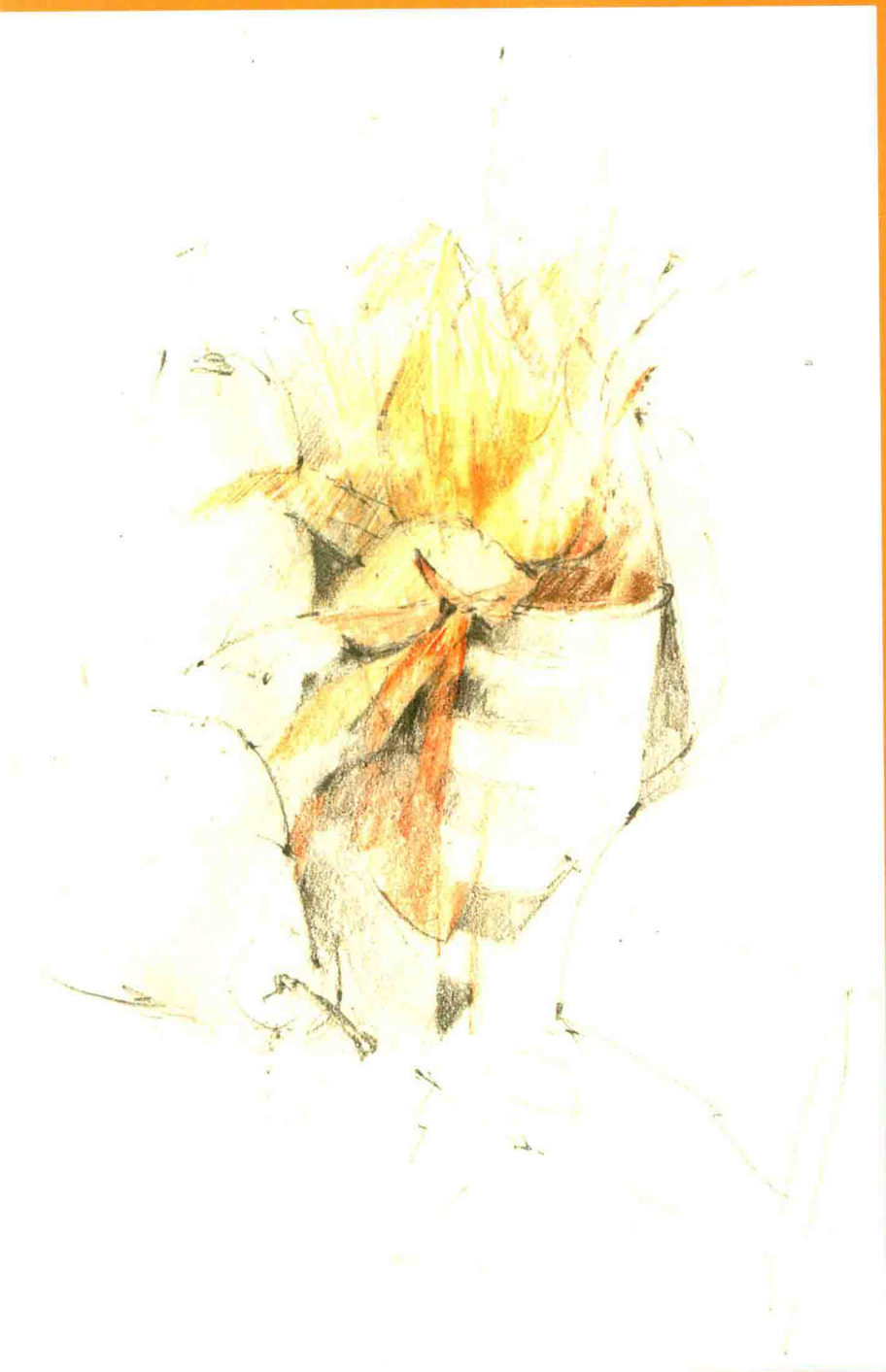

《蓝色瓷器景物速写》(1983)

钢笔、墨水和蜡笔

26厘米×21厘米

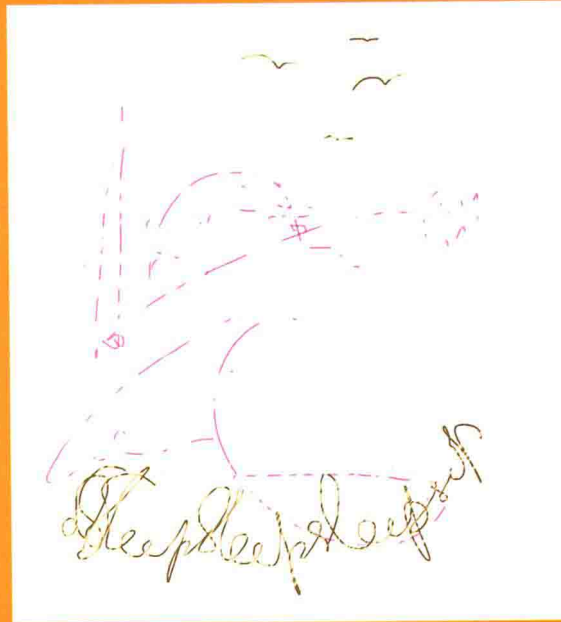
保罗·克莱 (Paul Klee) 称之为“漫步般的线条”，也的确如此，我只是让我的钢笔和铅笔在画面上游走。这些作品的时间跨度有好几年，是用墨水、铅笔和 iPad 完成的。

《小罐子和梨的速写》(2008)

铅笔和烛蜡

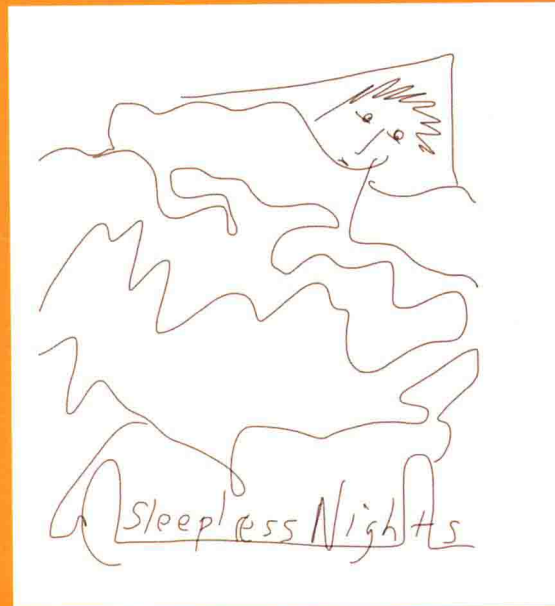
13厘米 × 20厘米

《睡眠问题I》(2012)

iPad

15厘米 × 20厘米

《睡眠问题II》(2012)

iPad

15厘米 × 20厘米

《苹果》(1985)

水彩

24厘米×21厘米

在这幅作品中，我第一次尝试让苹果的位置溢出果盘的边界。在作品完成后，我兴奋得几天几夜睡不着觉，因为我知道自己实现了一次突破。