

图书在版编目(CIP)数据

周天涯/侯汝安 编著. —长春:吉林美术出版社,2012.03

ISBN978 7 5386 0000 0

I.灵… II.周…侯… III.水彩画技法—国际—当代 IV.I 247.5

中国版本图书馆CIP数据核字(0000)第000000号

灵感&技术的突破—解密当代国际水彩名家创作 (第1卷)

作 者 周天涯 侯汝安
翻 译 侯汝安
出 版 人 石志刚
责任编辑 朱慧楠
责任校对 付春坚 姚 波
装帧设计 周天涯
开 本 225 × 294mm 1/8
字 数 000千字
印 张 18
印 数 1—4000册
版 次 2012年3月第1版
印 次 2012年3月第1次印刷

出 版 吉林出版集团
吉林美术出版社
发 行 吉林美术出版社图书经理部
地 址 长春市人民大街4646号
邮编:130021
电 话 图书经理部:0431—0000000
网 址 www.jlmspress.com
印 刷

ISBN 978-7-5386-0000-0

定价: 78.00元

第 1 卷

Inspirations & Technical Breakthroughs:
Secrets from the Contemporary International Watercolor Masters Volume 1

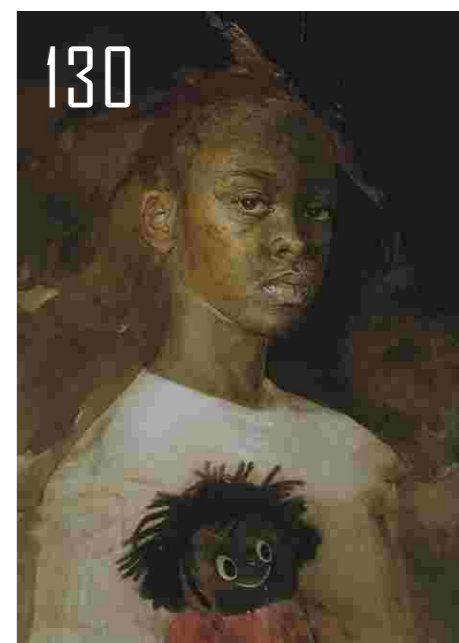
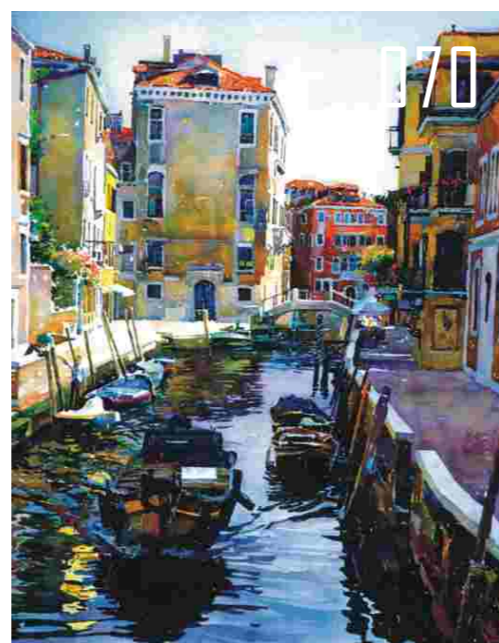
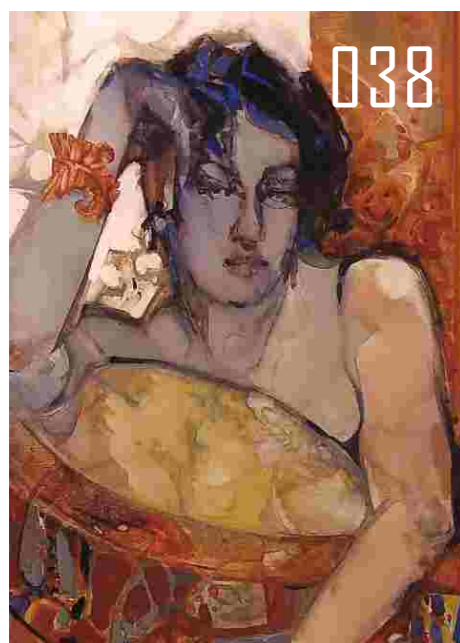
灵感&技法的突破

解密当代国际水彩名家创作

周天涯 侯汝安 编著

By Zhou Tianya(China) & Ruan Hoe(USA)

吉林出版集团 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

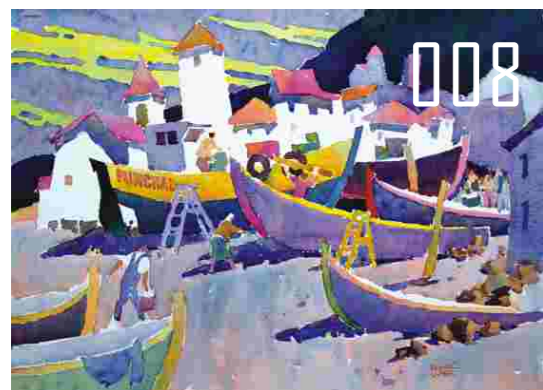

008 弗兰克·韦伯：观察·思考·动情

弗兰克·韦伯的作品是纯净的色彩、率真的笔触，概括的体面，结合了设计构成元素，透露着简约，营造着意境。尤其值得一提的是，无论是他的作画方式还是画面气韵，都与中国水墨写意画有着异曲同工之妙，可谓是“中国写意式的西洋水彩画”。

038 卡拉·欧卡娜：内容·焦点·激情

人物画家卡拉·欧卡娜用丙烯石膏做底，使用水彩和水粉结合，把似是而非的具象人物融入到平面抽象的背景画面里，法无定法，饱含激情而且画味十足。最值得称道的是她以尽情享受创作过程为目的，展露了我们早已忘却多时的绘画原本的真正魅力。

封面作品：丰沙尔号，弗兰克·韦伯作

024 马克·迈哈非：与观者对话

如果说亨利·卡塞利和劳林·麦克拉肯是传统主义者，那马克·迈哈非无疑是个现代主义者。他用喷绘技巧融合寓意性与抽象性绘画风格，来和我们作了一场人与环境的对话。

054 约翰·萨尔明：寻觅形式与内容的平衡

创作现代都市题材的作品是有难度的，太写实容易变成效果图，太抽象就成了设计构成，约翰·萨尔明以细密的手法，把冰冷的钢筋混凝土构成的繁杂都市表现得如此有血有肉并饶有画味，着实难得。

005 编著者简介

007 序言

070 斯蒂福·罗杰斯：来自阳光的激情

斯蒂福·罗杰斯与弗兰克·韦伯是本书中最有透明水彩韵味的画家。他最大程度地发挥了透明水彩的特性与本体语言，以酣畅淋漓的“水”，艳丽绚烂的“彩”，为我们展示了光的无穷魅力。

102 劳林·麦克拉肯：我的创作过程

劳林·麦克拉肯可谓是当代照相写实主义的“弗兰芒画派”静物画家，他的静物设计讲究，质感逼真细腻，洋溢着浓浓的古典情怀。

086 保尔·杰克逊：用重叠法创造绚丽的现实主义

如果说约翰·萨尔明表达的是对城市的主观感受，那保尔·杰克逊就是用重叠画法，以现实主义手法和工笔式的细腻探讨了人与城市、人与建筑、人与历史的关系，并流露出浓浓的超现实主义味道。

116 朱迪·莫丽斯：期待不期而遇

如果用两个词来形容朱迪·莫丽斯的作品，那就是“图案与视角”，她用平面图案来丰富立体的画面，水火不容的两个元素被她运用得相得益彰，以她女性的独特微观视角带领我们骑驴儿看唱本，边走边瞧，不期而遇。

130 亨利·卡塞利：绝对没有绝对性

严谨的造型、沉稳的色彩、恣意的笔触，恰到好处干湿结合，张弛有度的画面……里根总统水彩肖像画的官方画家亨利·卡塞利以精湛的水彩技艺精准地刻画了人物的精神性格与内心世界，作品既有油画的厚重又不失水彩的本体语言，堪称经典！“绝对没有绝对性”，他道出了“技法可授，艺术难传”的真谛，我们无须苛求他来遵循本书的体例。

爸爸在哪里? 74cm x 53cm, 纸本水彩, 亨利·卡塞利 作

周天涯 (Zhou Tianya,CAA.NWS), 湖北荆州人, 毕业于湖北美术学院水彩专业, 获文学学士学位, 曾任教于荆楚理工学院、深圳技师学院, 现工作生活于深圳, 活跃于欧美水彩画坛。为中国美术家协会会员、美国全国水彩画协会署名会员、深圳市美术家协会理事。

作品百余次入选各级各类专业美展, 包括文化部与中国美术家协会、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主办的展览。作品多次获得国内、国际大奖, 主要奖项包括: 第10届全国美展铜奖、第7届全国水彩·粉画展优秀奖、第89届美国全国水彩画协会年展“杰克·里奇森与公司购买奖”(并入选在六个城市举办的为期一年的全美巡回展)、第7届智利比尼亚德尔马国际水彩双年展第二名“比尼亚德尔马赌场奖”(并在智利多个城市巡回展出), 第32、第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”、第4届广东省水彩画展金奖等。作品被中国美术馆、湖北美术馆、郑州美术馆、美国杰克·里奇森美术馆、智利比尼亚德尔马赌场等公开收藏, 以及被中国内地及香港和台湾地区、美国、法国、英国、智利等地私人广泛收藏, 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。

作品被美国《水彩画家》杂志选印在2010年4月期封面及九个页面大幅推介, 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。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)等刊发了他的水彩画和艺术访谈文章。美国“北光图书”出版的著名的《Splash·最佳水彩画》系列第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。

侯汝安 (Ruan Hoe,PhD), 1952年生于上海。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。曾任密苏里州立大学院校研究部副主任。现任加州大学洛杉矶分校信息分析管理中心高级研究员。

尽管从事多年的学术生涯, 侯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。这次由周天涯老师提议合编此书, 与其意向真是不谋而合。

水彩画是侯汝安孩提时的爱好, 成为画家曾是他的梦想, 在知天命之年回归水彩就似叶落归根, 对他来讲是再自然不过的事了。近年来, 侯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, 再也没能放下过。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; 侯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, 缺乏这种执著和狂热, 没有心声, 任何技巧和秘诀都是摆设而已。

侯汝安的水彩作品曾多次在加州圣迭戈水彩协会的会员展和加州大学洛杉矶分校的校园画展中展出。他的作品受到观众的好评, 其中不乏作品被收藏。

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

普利茅兹银器，46cm x 69cm，透明水彩，劳林·麦克拉肯作

2009年11月，我收到了几封水彩爱好者的英文邮件，那是因为我的作品在美国全国水彩画协会年展上获得了一个大奖，其中一封热情洋溢的贺信让我印象深刻，更令人诧异的是对方声称可以改用汉语和我交流，这封邮件的作者就是和我编著此书的合作者侯汝安博士。我了解到汝安老师不仅是一位堪比专业水准的水彩爱好者，而且是著名的美国加州大学洛杉矶分校的高级研究员，一位学识渊博的华裔社会学家。由于语言上的畅顺，打那以后，我们频频地通过邮件交流创作心得，谈天说地，海阔天空，话投机、人投缘，至今未曾谋面却让我们成为了忘年交。

近年来，我的艺术活动重心逐步转向海外，随着对世界水彩现状有了一个全面的了解后，我越发为中国水彩感到委屈。水彩这一与我们传统绘画最具亲和性的西方画种，在中国经过百年来的传播发展，已经形成了世界最大的水彩画家群体，在我看来，艺术水准（尤其是现实主义水彩）拿到国际上也不遑多让，毫不逊色，已经真正具备了世界一流水准。而在西方话语权的当下，中国画家由于语言与文化的差异，根本无法走出去而得到自己应有的地位。当代中国水彩在世界水彩艺术的版图中犹如一座孤岛，以至于在欧美提到“Chinese Watercolor（中国水彩）”一词时，人们都指向了中国水墨画……常与汝安老师聊到此，我说自己有个愿望希望得到他的帮助，那就是在美国或欧洲出版一系列英文图书来传播中国当代最优秀的水彩，就像安德鲁·怀斯从来没有到中国展览过他的作品，而他的水彩画却在我国美术界无人不知，这都是图书的传播力量！我们几经努力，由于种种原因，发现达成这个愿望着实不容易，那只能暂且先放一放，待时机成熟吧。

当我放眼世界，领略了当代世界水彩的百花齐放、叠彩纷呈的图景的时候，我也越发清醒地认识到了当下中国水彩存在的诸多问题。中国水彩也并非像有些专家所说的急需所谓的“民族化”，而是真正的“多元化”。正因为如此，我们也有愿望把当代世界风格各异的水彩引入到我国，让大家能“管中窥豹——略见一斑”地领略当下国际水彩的多元面貌和发展趋势；而中国人从来没有像今天这样如此谦卑恭敬地放下身段向西方学习，这正是我们进步的优势！故而把国外当代优秀水彩引入到我国是没有障碍的。况且我们拥有这个资源、实力、能力来做这个公益事儿，于是

我们说：那好吧，先从现在就能做的开始干吧！于是才有了本书的诞生。

作为一名专业水彩画家，我深信自己知道“什么才是大家需要的”、“什么才是对我们真正有用的”。因为读者需要的，也是我这个艺无止境地学习中的水彩人所需要的。艺术的本质是探索与创新，所以我历来都认为“技法可授，艺术难传”，因而我们要求参与本书的画家提供的原始稿件中，最重要的是力避空谈艺术理论或观点，摒弃我们惯用的空洞的艺术哲学高度，只要详细地告诉读者“我是如何做的”就足够了！我们借鉴了国外美术技法图书的编辑模式，再结合国人习惯，希望以“微观”的层面来透视这些优秀画家成功的奥秘。

我们选择入编本系列图书的画家都是当下在国际上或者其所在国最活跃的著名画家，他们都具有自己独特的艺术风格。我们尽可能地摒弃个人审美好恶，以中立的姿态选择风格各异的画家（入编本册的九位画家的简短理由或评论，请参阅目录页）。不管喜不喜欢他们的作品，我们的选择只基于他们在国际上或本国的影响。我们无法，也无人能够判定谁会是流芳百世的大师，但无疑他们都是某种程度上的成功者，他们是如此开放、坦诚而慷慨地分享了他们的成功经验！这是我们需要感谢的，而最该感谢的是我的搭档汝安老师，他的贡献对本书是具有决定性意义的！我们也要感谢吉林美术出版社的领导及同仁们，尤其是责任编辑朱萸楠女士，正是他们的慧眼识珠和鼎力支持，本书才得以面世，此真乃水彩爱好者们之福也！

我们计划把本书做成为一个系列，成为一个品牌，每一至两年出版一册，每册解密多位画家，网罗世界当代最优秀的水彩画，为中国水彩爱好者的成长贡献绵薄之力，我们也热忱地欢迎读者朋友们能献计献策，帮助我们吧本书编辑得更完美。作为生活在深圳这个中国最讲究经济效益的城市的我，编书费时费事还不挣什么钱，有朋友难以理解而问我为何如此？我说：我爱水彩！

是的，我们都爱水彩！

周天涯 | Zhou Tianya,CAA,NWS