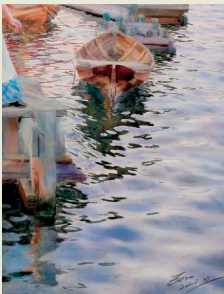

弗里茨·索洛
乡村水色
油画

安德斯·佐恩
艾玛的夏日等待
水彩画

自然的镜子 生命的源泉

——艺术家笔下那些令人赞叹的水景

有人能把人物的神态画得活灵活现,也有人能把动植物表现得惟妙惟肖,但能够把水画好画精彩,显然也是一种特别的本领,需要更加细致的观察和高超的速写本领。水因其流动和易反射的特性,让许多初学者在表现时心生畏惧,尤其是瀑布和溪流,更是难以固定形态,无法捉摸,令人无从下笔。即使是那些静态的水,透明的质感下,似乎也有着深邃的张力,神秘而富有力量。同时,阳光照射的角度不同,以及风吹起的涟漪和摇曳的倒影,也会让水面幻化出无穷的魅力,让画面分外出彩。当然,这也激发了许多画家表现的欲望,由此诞生了许多让人过目难忘的经典作品。

本期以水为媒,让我们从这些美妙的作品里,感受水泛起的涟漪和带给我们的滋润。

弗里茨·索洛

索洛

在光影中感受水的质感

水在许多大师乐于表现的场景,以画水闻名的艺术家有很多,他们的作品都是凝固了的诗篇。印象尤其深刻的有挪威画家,弗里茨·索洛(Frits Thaulow, 1847-1906年),他以自然主义风景画而闻名,以光与水为媒介,呈现出一个宏大的生命循环过程,引人深思。弗里茨·索洛笔下的许多作品以其独特的光影处理、生动的细节刻画以及深刻的笔触描绘出水的流动和波纹,仿佛能够听到水声潺潺,感受到水珠溅起的清凉。在索洛的画中,水不是衬景,而是主角,占据着绝对的位置。欣赏他的作品,甚至会有种希望能纵身跃入水中,身临其境地感受一下清凉和质感的冲动。这就是水给人带来的原始诱惑,是一种天然的对生命的向往。

弗里茨·索洛的画作很好地捕捉到了水的不同状态:平静、破碎、湍急、漩涡、汇聚、涟漪、瀑布、泡沫等,细致地刻画出水的质感和深度,这就是他的作品里的水为什么看起来如此逼真和动感。艺术的真实尤其摄人心魄,比现实更富有感染力。另一方面,他的画作还蕴含着深刻的思想内涵,他所呈现的光与水美妙至极,不仅令我们感叹大自然的神奇魅力,还会让我们思考生命的意义与价值。

如图(左上),在这件作品中,湖水宛如一面镜子,倒映着天空与周围的景物,让人感受到大自然的和谐与平静,作为观者,你无法不被这样的景致所吸引。

安德斯·佐恩

佐恩

他的水彩几乎像油画一样

瑞典杰出的现实主义画家安德斯·佐恩(Anders Zorn, 1860—1920)笔下的水,不仅是自然元素,更是光线、运动和情感的媒介。他的作品融合了北欧艺术的沉静与印象派的瞬间感,却避免了后者的碎片化和概念化,始终保持着扎实的造型与对自然深沉的敬畏。通过水这一主题,他的作品展现了独特的艺术特色,融合了精湛技巧、自然主义观察和情感表达,既有着高超的技法,也传递了他对瑞典乡土生活的深切热爱。

佐恩喜欢画海滨、湖泊、河流、浴女等题材,擅长表现水的透明性与光线反射,尤其在描绘清澈的北欧湖泊或海面时,他能够通过细腻的笔触区分水面下的物体、水面反射和折射的光影。海水呈现出玻璃般的通透感,岩石和人物的倒影被巧妙处理。他笔下的水不是静止的,而是充满流动感。通过快速而自信的笔触,他能捕捉波浪的涌动、水花的飞溅或涟漪的扩散,赋予画面生动的即时性。

如图(右上)在这幅画中,艾玛身穿白色连衣裙,戴着帽子,站在水边的木码头上,等待着她的朋友卡尔·古斯塔夫·达尔斯特伦乘着划艇靠近。在阴云密布的灰色天空下,水面反射着玻璃般的光芒,在微风中荡漾。人物、码头、小船和大海都描绘得非常精细,人物肌肤上的水珠与水面波光相互呼应,光线既塑造形体,又强化水的湿润感,几乎像油画一样,展现了佐恩作为水彩画家的卓越技巧。

而佐恩的油画则笔触大胆而果断,看似随意却能精准控制形体和质感。水面常以宽阔的色块或快速扫过的笔触表现,近看抽象,远观却逼真。

佐恩对色彩有着自己独特的偏好,常以灰蓝、银绿、土褐等自然色为主,但通过微妙的冷暖对比和层次变化,营造出丰富的视觉效果。水面色彩常随光线和环境变化,从冷冽的蓝灰到温暖的琥珀色,让人一眼就能辨识出个人特色。