

明艳水彩

(美) 理查德·C·卡沃斯基 著

当代美国水彩
技法丛书

广西美术出版社

[桂]图登字 20-98-104 号

当代美国水彩技法丛书⑥·明艳水彩

原作名: Watercolor: Bright and Beautiful

出版者: 广西美术出版社

版权中介: 广西万达版权代理公司

作者: (美) 理查德·C·卡沃斯基

译者: 钟 锋 钟云燕

责任编辑: 林柳源 蓝薇薇

监 制: 吴纪恒

发 行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市河堤路 14 号(邮编: 530021)

制 版: 西麦电脑制作分色有限公司

印 刷: 精一印刷(深圳)有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16 9 印张

印 数: 3000 册

出版日期: 1999 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80625-675-X/J·547

定 价: 一套七册 343.00 元(每册 49.00 元)

版权所有

翻印必究

Originally published in the United States in 1994 by Watson-Guptill Publications, a division of BPI Communications, Inc., 1515 Broadway, New York, NY 10036, United States of America. (原版 1994 年由美国 BPI 传播公司下属的华森·哥特出版社出版, 美国, 纽约州 10036, 纽约市百老汇街 1515 号。)

明艳水彩

Richard C. Hamroski

当代美国水彩技法丛书

明艳水彩

(美)理查德·C·卡沃斯基 著

钟 锋 钟云燕 译

广 西 美 术 出 版 社

此书献给托尼·加布里埃尔

第一卷首插图

水果盘，

91.4cm × 111.8cm, 1980年作，
私人藏品。

第二卷首插图

金盏花花园(局部)，

55.9cm × 76.2cm, 1981年作，
私人藏品。

6-7 页

威尔柯尔风光，

55.9cm × 76.2cm, 1978年作，
史密斯·巴尼·哈里斯收藏。

谨此致谢：

马林·希勒给予我写作的指导和鼓励。

菲利斯·斯特恩为我誉写录音专题。

玛丽·默里为我打印并更正原始手稿。

约翰·里德以及史蒂夫·斯佩利奥蒂斯和鲍比·吉拉尔蒂尼为我的水彩画拍下精美的照片。

艺术设计中学的谢尔比·施米特、格拉迪斯·盖扎里安和唐纳德·沃格尔以及普拉特学院的理查德·林德纳等导师教我以自己的眼光观察事物。

我的所有朋友，尤其是已故的布鲁斯·戴在60年代给我买了一套全新的绘画用具，重新把我引入水彩天地。

赫克谢尔博物馆的前工作人员露丝·所罗门太太使我有机会首次开辟了我的第一家水彩画创作室。享廷顿区艺术团、帕里什博物馆以及吉尔德宫博物馆给我提供后来的机会。

所有的收藏家，包括考鲁姆伉俪、马科斯基伉俪，多年来购买了我的许多水彩画作品。

东方画廊的罗斯·米利沃尔特和罗斯马利·特里比尔以及伊莱恩·本森、南茜·斯坦、琼·维齐尔雷德，他们信任我并让我在他们的画廊展出我的作品。

我以前的学生、现任助教约瑟夫·怀索科斯基成为我的另一双眼睛和另一双手。

海伦·哈里森的卓识远见和对我的批评性赞扬。

纽约市工艺大学为使我专心完成此书而惠准我离职休假。

我的编辑玛丽·萨夫迪和布里吉德·马斯特给予我的一切鼓励、帮助和支持。

目 录

序(8)
材料(10)
起点：基本技法(12)
全景风景画：前景和远景(16)
从全局到具体(24)
用铅笔和水彩笔刻画细部(26)
摆放各种随意的表现对象(28)
花园风景画：景色的取舍(34)
花园风景画：特写镜头(42)
主体的摆设(46)
一只水果的变化：静物画的空间(52)
创作与剪裁(56)
改变你的视角(68)
生物形体(76)
水上落日图：飘洒流畅的色彩(80)
小船坞：特写镜头与全景风景画(86)
海滨景物：干画法(94)
楼房屋宇：几何图形的作品(102)
外景写生(106)
创造变化和视觉情趣(114)
开花植物：两种静物画(118)
向日葵：大自然明快的色彩(126)
问与答(132)

序

设置这些练习的目的在于帮助你找到自己的水彩画技法——如何用水彩表现自己的个性、色彩感觉和技法。你有机会尝试好几种作画方法，然后决定哪些你运用得最得心应手。这些练习大多在大自然中得到灵感，可能是室内作品，也可能是室外作品。每一章都有不同的侧重面，因为你可能需要在同一地点做好几个练习。挑选一个你觉得饶有情趣而且方便去的地方。

我自己的风格受到我多年的油画创作和表现主义题材的影响。1976年以前，我觉得水彩画只不过是度假时易于携带的一种轻便的画种而已。我只在离开画室外出时和油画创作闲暇之余才画水彩画。

1975年底，我的思想发生了相当巨大的变化。当时，我在创作中有了—些重大的发现并因此产生了我的第一幅大幅水彩画《苹果和梨子》。在一个在我的画室举办的、有十几位朋友应邀参加的宴会中，我的态度转变了。宴会后的第二天，我的水彩画复兴出现了。整整一天我都感觉到那碗放在餐桌上作摆设、兼用作餐后甜食的苹果和梨子在召唤我。这些水果又大又熟，在那个灰蒙蒙的冬日下午，它们的色彩简直像一幅气势磅礴的落日图。我迫不及待地要画我见到的景象。由于我没有精力长时间站在画架旁画油画，于是改画水彩画。大

约用了几个小时，这幅水果静物画完成了。当时我还没有意识到，这是我的态度的一个突破，它将对以后的绘画方式产生影响。在随后的几周里，有几个画友来访，他们都注意到那幅水彩画新作。他们的反馈是相当肯定的，于是我决定多画一些这样的画。画静物画已成为一种奇妙的体验。我不仅喜欢整个创作过程，而且喜欢那引导我创作的激情，因此，为什么不继续画下去呢？我几乎是在画室里永久度假似的，因为我以前只在出门时才画水彩画。大约有一年时间，我把全副精力集中到水果静物作品上，后来，我开始分出精力投入其他题材，例如鲜花风景。从1976年起，水彩画一直是我的绘画中心，并且我现在认为我的所有作品都是有机体的体现。

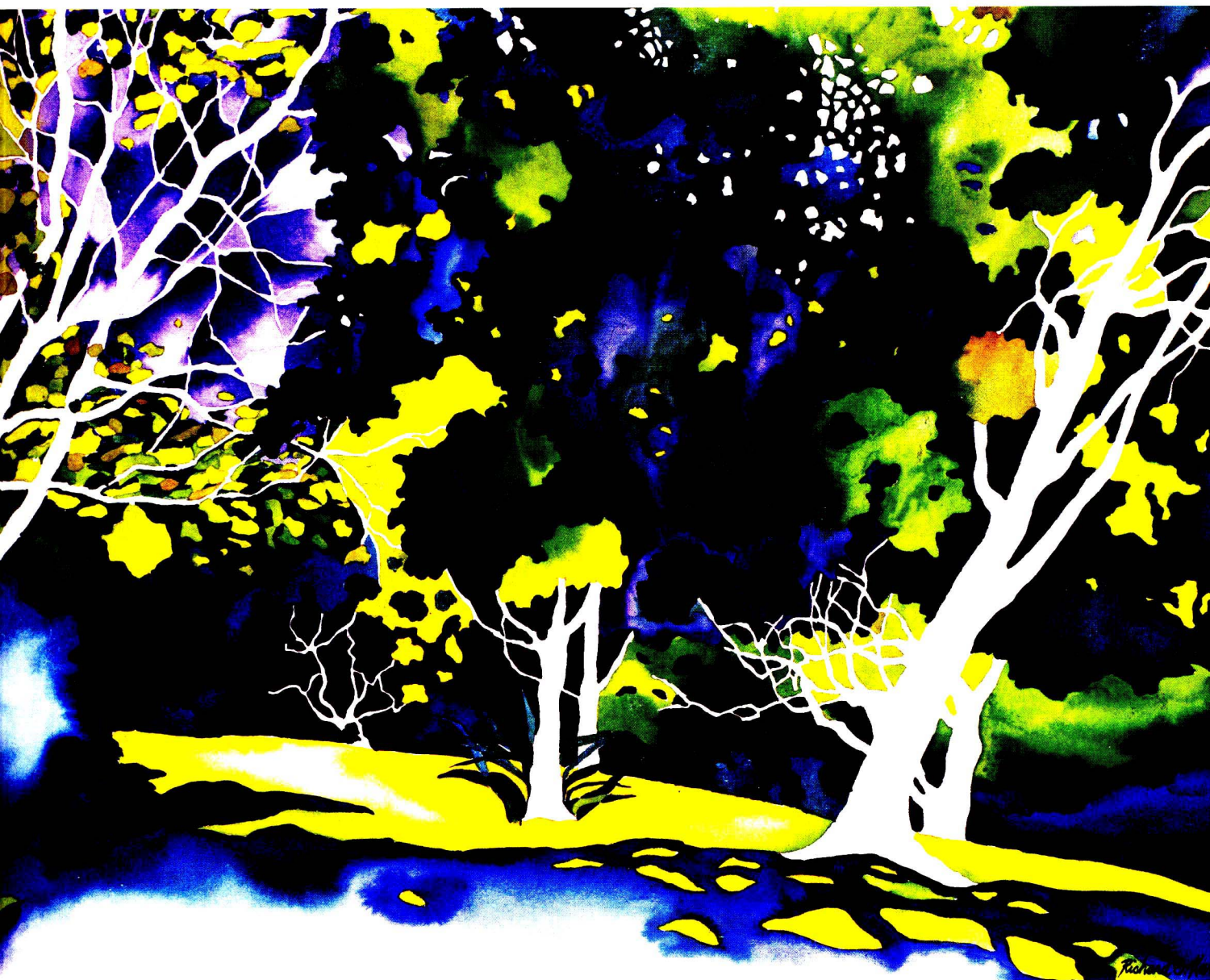
我绘画的方式有点不方便，经常使用特大号的纸(长达243.8cm×304.8cm)，而且不铺开。我经常使用干画法作画。在完成的作品上，我往往让一些铅笔线条露出来。我是平放着画的，所以着色流畅而不流淌。我总是让颜色尽量保持强烈鲜明的效果。我喜欢在整个画幅上到处画，而不是从一边画到另一边或从中心向四周发展。

我经常作画的地点是纽约长岛的东汉普顿区，与全国其他地方相比，那里的湿气对我的材料影响最

大。我在那里作画不必弄湿颜料盘，因为湿气已经为我代劳了。在潮湿天气里，画纸发潮，纸面易于着色而难于描画。画纸在潮湿天空易变得起伏不平，在干爽天则又变平了。潮湿天底色干得很慢，对我作画可能有利，也可能不利。画纸，尤其高级画纸富有弹性。

书中的习作产生于我近几年指导学生的一系列水彩创作室。这些创作室里的水彩画学生各种各样，水平不一(有初学的，有中等水平的，也有高水平的)，风格各异(有象征派，也有抽象派)，来自各行各业，包括医生、律师、教师、画家同行、家庭主妇、已届退休年龄的公民等等，甚至还有十多岁的青少年。通过研习这些习作和示范图，他们都能提高自己的艺术品位。

本书将起同样的促进作用。书中介绍各种各样的绘画经验供读者挑选，而不把某种技法或风格强加给他们。书中有许多习作和建议，有助于初学者克服最初对构图或着色的畏惧心理，还有一系列技法，可帮助中级水彩画学生清除因坏习惯造成的障碍。关于保留一贯的个人风格问题，我提出了一些理论和建议，对那些仍有某些方面需要加强的高级水彩画家或许有所裨益。

梦境，55.9cm×76.2cm，1979年作，纽约市北港区琼·维齐尔·雷德太太收藏。

材料

你需要备几支大号、中号和小号的圆头水彩笔，貂毛的更好。我建议你先用3号、4号、7号、10号和12号笔。此外，备一支1号或2号笔便于刻画细部，备一支24号笔便于大面积铺色。画笔一定要有笔锋，如果你买的不是貂毛笔的话，尤其要注意这点。这样可以用圆头笔的侧锋薄涂，用笔尖刻画细部。如果你想画大面积的地方，那么你就可能需要买几支扁头笔，以便处理大海和天空之类的大块面的色彩。不过，圆头笔更容易控制色彩的浓淡，我建议开始时还是先用圆头笔为好。

假如你买不起貂毛笔，买骆驼毛笔或松鼠毛笔也可以，我觉得它们比人造貂毛笔好。即使你囊中羞涩，买几支质量好的貂毛笔——也许只是一支小号的、一支中号的和一支大号的——也要比一大套种类齐全的劣质画笔好。

书中练习用的是127克冷压水彩纸。假如你买得起的话，可用达奇牌。我不喜欢在光滑的纸上作画，因为着色后水分往往停留在纸面上而不被吸收。粗纹纸的吸水性比较好。我建议买单张的纸，而不买成刀的纸。单张纸具有较好的柔韧性。标准规格是55.9cm×76.2cm。这本书中的大多数练习可使用一整张画纸，可将画纸裁成38.1cm×55.9cm或27.8cm×

38.1cm。

水彩颜料有两种：碟装和管装，用哪一种都行。我喜欢24碟一套的佩利坎牌，这样一套，一般初学者所需的颜料都齐全了。如果你想单支购买而不想买一整套，我给你列一份清单如下：

淡镉黄	那不勒斯黄
赭黄	镉橙
镉红	茜素红
紫罗兰	青绿
群青	钴蓝
翠绿	暗绿
永久浅绿	熟褐
生赭	佩恩灰
黑(可任意选择)	

这份清单仅供参考，你尽可自由挑选自己喜欢的颜色。碟装颜料和管装颜料的性能是不同的，一般来说，盘装颜料画暖色调较好，管装颜料则画冷色调较好。从另一角度讲，用管装颜料画出的暖色调强烈些，用盘装颜料画出的冷色调强烈些。你得试验一下，再决定哪些性能对你适用。

除了颜料、画笔和画纸，你还需要用作水彩纸垫板的一块画板或硬纸板、用来固定画纸的两只夹子、几支HB和2B铅笔、一块最软的橡皮擦、一把30.5cm长的尺子、一些纸巾、一小块海绵以及两只水罐：一只装清水，一只装洗笔用水。当然，还要有足够的净水。

(右页)

怒放的秋海棠，96.5cm×121.9cm，1986年作，私人藏品。

这幅作品加了一个白边表示窗框，但图像似乎要强行闯入另一个范围。由于画幅较大，无论着色还是打草图，我大多是站着从画面的各个角度画的。大部分着色我都使用12号和24号笔，只有在描画细部时我才偶尔换一支小号笔。注意我在秋海棠上留出的未着色的部位，它们使花瓣显得更加立体，更加鲜嫩。

起点：基本技法

假如你从未画过水彩画，或者你想熟悉一下基本技法，那么这第一个练习是很重要的，其目的在于向你介绍水彩的涂色和用笔。不要理会形象和构图，它们在这个练习中无关紧要。相反，你要把注意力集中在运笔和调色并分清不同的比例。

首先，用铅笔和尺子把一张27.8cm×38.1cm的纸分成大约两半。不要用尺子量，也不必担心一边比另一边稍大一点。

继续用尺子和铅笔把这两个半

边分成几何图形。一边全是三角形，另一边全是长方形和正方形，令人想起蒙德里安风格的构图。要有创造性，各个图形的大小和比例要有所区别。把一些三角形画得小些，而另一些则画得大些。不要用手直接画，而要用尺子画。胆子要大，图形超出纸边也没关系，擦去就行了。如果你对图形感到不满意，可以重画。如果你的图形画得太多了，也可以擦去一些。各种大小不同的图形正是你追求的效果。要记住，对于初学者来说，小一点的图形比较容易掌握。不必在这上面花过多的时间，3到5分钟就够了。

要为两个半边的几何图形“画”设计一个色彩方案：半边暖色调，半边冷色调。在暖色调的一边要用黄色、橘色、红色、褐色和一些绿色。在冷色调的一边则要用蓝色、青绿色、紫色、灰色和一些绿色。要预先定好哪半边是什么色调。

假如你打算用碟装颜料，就要在各种颜料里加一两滴清水。假如你用的是管装颜料，就把整套颜料都摆开来，把暖色调颜料和冷色调颜料分别放在各自的位置上。

现在你要给各个几何图形着色了，一次涂一个图形。为了简化这个作业，使正方形和三角形更容易比较，可以在暖构图一边用湿画法，在冷构图一边用干画法。

使用湿画法时，把画笔（一支10号或12号的圆头笔）放进一只清水容器内蘸水，涂湿一个几何图

形。等水分渗开后，用笔蘸一种颜色，在湿纸上平涂。运笔时，颜色逐渐变淡。（你也可以画出颜色由淡到浓的效果，方法是运笔横涂时逐渐加力往下压。）要用画笔的侧锋涂色。不要擦洗。如果第一次用色不足，回头再涂一遍也不要紧。相反，如果你用色太多了，可以用清水把它洗淡，也可以用海绵或纸巾吸去一些。看看只用一种颜色你能获得什么样的浓淡变化。某个地方的颜色浓淡没有变化时，看上去往往显得平板。让该着色处保持湿

步骤1：单色，干画法

步骤2：单色，干画法

步骤1：混合色，干画法

步骤2：混合色，干画法

润,这样颜色不会起条纹。在画面另选一处,涂上另一种颜色,直接用笔将颜色涂到纸上,看看出现什么情况(两个部位之间在干之前要留空隙),继续在其他空格填色,直到你觉得对单色已经运用自如为止。

现在试在一个图形里使用两种颜色。先把整个部位刷湿,然后像前面所说的那样着色,从图形的边缘向中央涂去。当你涂到整个画面的一半左右时收笔停住。洗干净画笔,再蘸上另一种颜色。这一回从图形的另一边涂起(必要时可把画纸倒过来),也是涂到中央收笔。两种颜色相遇而融合,形成另一种新颜色;在这个地方多刷几笔,以便弱化这一转变。要让这两种颜色融合在一起而不是互相覆盖。不用在另外的纸上调色,可以直接画到

画上,这样既能保持色彩鲜艳,又能运笔自如。在整个过程中始终要使画纸保持湿润。

在你画冷色调的一边可采用干法。换句话说,你可以用画笔蘸上颜料直接涂在纸上,斜着笔身在一个勾好轮廓的图形里平涂。这种侧锋能画出较均匀、较宽阔的色块,笔尖则用来勾描细部或凹角、缝隙等。

现在,请选用一种颜色在一个图形里平涂一半,然后洗干净笔,再蘸上另一种颜色。把第二种颜色向图形的另一边涂去,这两种冷色在中间混合成第三种颜色。必要时,可转动画纸,使颜色自然移动。有的人可能会犹豫不决,迟迟不敢下笔。别害怕,你就是主人,这张纸任你操纵。

蘸色尽量不要太多。水彩画的美在于它的透明性和各种色彩的变化。如果某个部位太浓重灰暗了,可以用水洗淡,也可以用纸巾擦去一些颜色。

要弱化两种颜色的接合之处,并使明暗之间的过渡尽量保持均匀和谐。

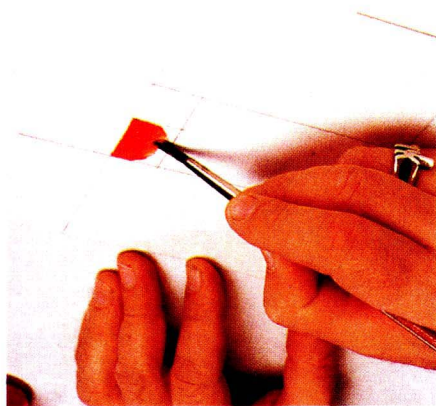
如果你觉得颜色用错了,并且这层颜色比较浅,你又是在整个图形里涂色的,那么你可以在这层颜色的上面再涂一层不同的颜色,这样可能把它改变过来。

做几何图形涂色练习的时候,你可以展开想像的翅膀,把它们与实物联系起来,使一些几何图形体现现实题材。例如,黄色和蓝色的结合可能表示一幅落日图,绿色和黄色的结合可以表示一幅风景画以及让这些小小的几何图形在一幅风景画或静物画中表示些什么。此外,要在未着色的纸上留点空,以增添情趣。

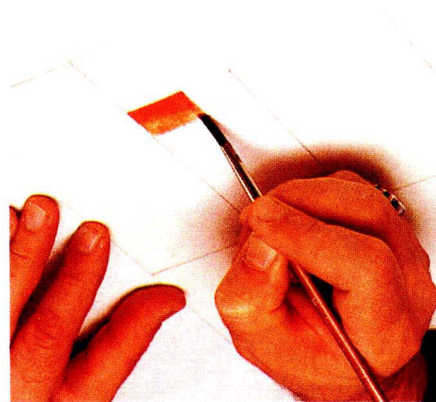
完成这个练习之际,你已经做

了四件事:在纸上直接涂单色;在一个湿润的部位涂单色;在纸上直接涂两种颜色;在一个湿润的部位涂上两种颜色。一边表现了暖色调,另一边表现了冷色调,尽管两边有几种颜色是不同的。眯起眼睛检查一下总体色彩,如果某种颜色,比如绿色,看上去不合适,可以加点蓝色使它变冷,或加点黄色使它变暖。

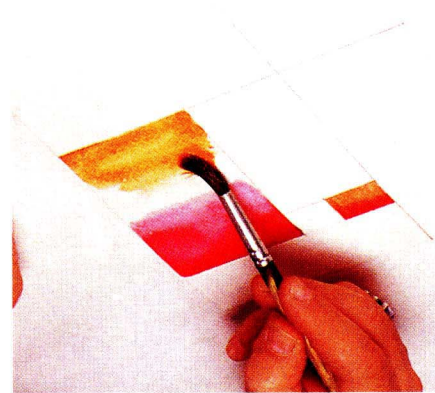
现在在第二张纸上进行尝试,你也可以换成用湿画法来处理冷色。请尽可能经常做这种练习,直到你感到得心应手为止。这需要专心致志,因为你需要协调格式、色彩方案和各种技法。每做一次练习,你都会有所进步。不要扔掉这些习作,在以后的章节里我还要谈到它们。

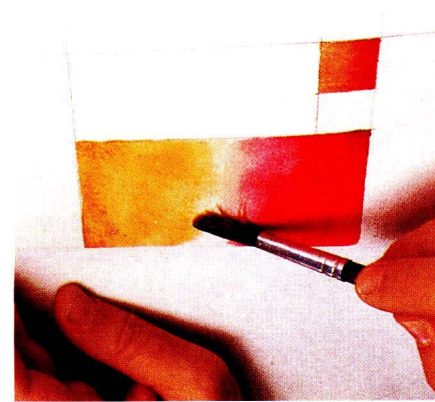
步骤1:单色,湿画法

步骤2:单色,湿画法

步骤1:混合色,湿画法

步骤2:混合色,湿画法

1. 我把一张大小为19cm×27.8cm,规格为127克的达奇牌冷压纸画成许多大小不同、形状各异的三角形。我还选定了—个暖色方案,并设计出—色度和明度均不同的着色手段。注意,开始时每个图形只涂—种单色,要交错给图形涂色,并在涂某个图形之前,必须等毗邻图形的色彩变干之后。

2. 各个图形不再涂—种单色,但在各个图形中仍保持着整体的亮度和透明度。请注意图形大小的反差和绿色区的中和作用。请记住,某些颜色,例如绿色和红色,既可以用于冷色调作品,也可以用于暖色调作品。

3. 我继续用—种或两种,甚至三种颜色给所有的三角形图形着色。可以随意在—些区域留白,我在构图中心附近留了—些空白以增添情趣。

4. 这是一幅已完成的暖色调几何图形画。请注意,我决定在那个空白区填上颜色。此外,请注意这个练习中暖色结合的变化以及三角形的形状和大小的差异。

1

2

3

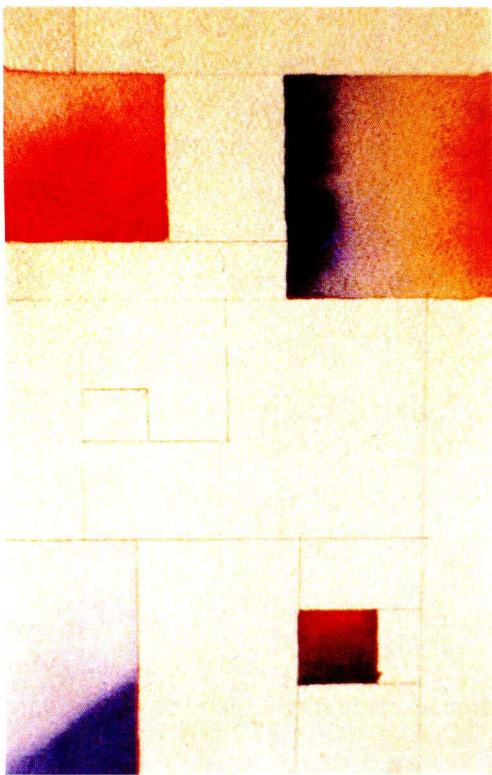
4

1.在冷色调的几何图形画中，第一步是把规格为19.0cm×27.8cm的水彩纸分成许多大小不等的正方形和长方形。用一两种冷色在图形上着色。要等颜色变干后才给相邻的图形着色。

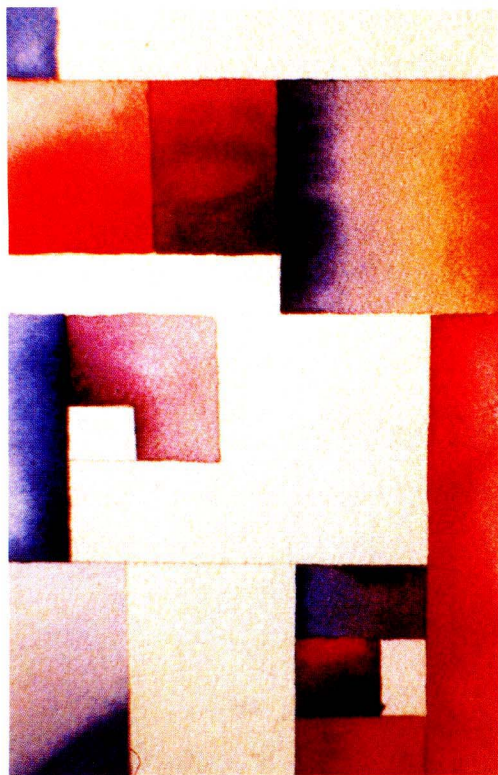
2.开始在个别区域内加涂第三种颜色。注意，红、绿之类的颜色受蓝色和紫色的影响，现在显出冷色调来了。

3.现在我几乎画完了所有图形，只留下了一处空白。注意观察整个构图以及在各个图形内涂色的方向变化。

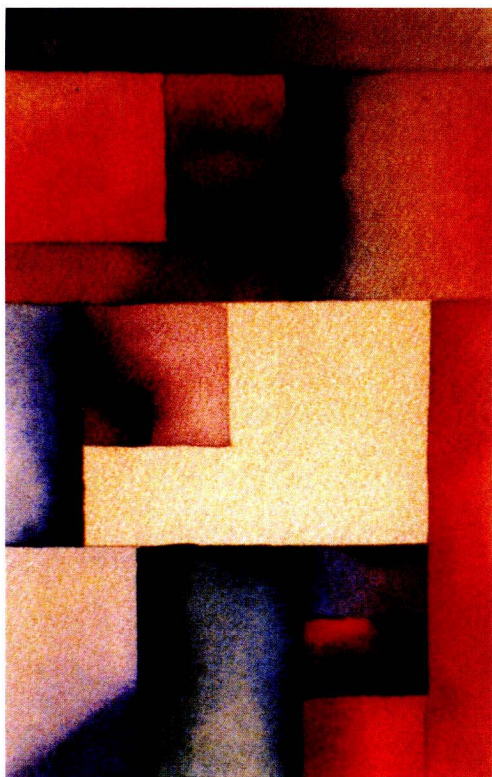
4.我已经把全部图形填满颜色。重要的是要注意这一构图风格的整体效果。这种风格不需要什么细部描写。冷暖两色的构图在后面处理混合色的静物和风景练习中还要涉及。

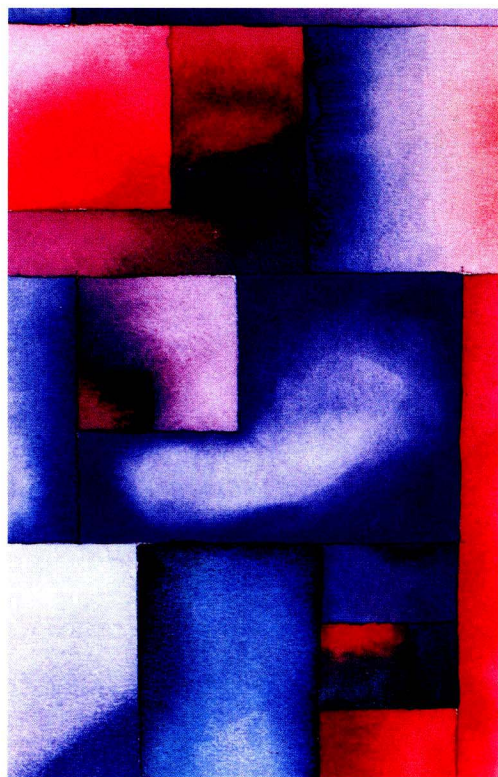
1

2

3

4