

[美] 汤姆·霍夫曼 著 高晓红 译

水彩画进阶 完全指南

美国当代水彩画家教你全面掌握水彩技法

上海人民美术出版社

[美] 汤姆·霍夫曼 著 高晓红 译

水彩画进阶 完全指南

美国当代水彩画家教你全面掌握水彩技法

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画进阶完全指南：美国当代水彩画家教你全面掌握水彩技法 / (美) 汤姆·霍夫曼编著；高晓红译. —上海：上海人民美术出版社，2017.01

书名原文：Watercolor Painting
(西方经典美术技法译丛)

ISBN 978-7-5586-0071-5

I. ①水… II. ①汤… ②高… III. ①水彩画 - 绘画技法 - 指南 IV. ①J215-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第233135号

Watercolor painting: a comprehensive approach to mastering the medium

Copyright © 2012 by Tom Hoffmann
All rights reserved.

This translation published by arrangement with Watson-Guptill, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random House, LLC.
Right manager: Doris Ding

本书中文简体版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有，侵权必究。

合同登记号：图字：09-2015-1010号

西方经典美术技法译丛

水彩画进阶完全指南

——美国当代水彩画家教你全面掌握水彩技法

著者：[美] 汤姆·霍夫曼

译者：高晓红

策划：姚宏翔

统筹：丁雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：吕叶丹

封面设计：朱雪俊

版式设计：胡思颖

技术编辑：季卫

出版发行：上海人民美术出版社

(地址：上海长乐路672弄33号 邮编：200040)

印刷：上海利丰雅高印刷有限公司

开本：889×1194 1/16 印张13

版次：2017年1月第1版

印次：2017年1月第1次

书号：ISBN 978-7-5586-0071-5

定价：68.00元

目录

导言：认识水彩画	9	第五章：共同控制湿度	107
第一章：将主题转化为水彩画的语言	17	处理硬边缘和软边缘	108
注意主题	20	计划画纸的湿度	113
重新审视目的	23	给每个任务提供足够的时间	116
识别棘手的部分	24	估算颜料用量	120
从何落笔	29	估计画笔的湿度	123
何时收笔	36	再湿润一块区域	126
保持笔痕的意图	39	知道何时背离“精确性”	129
识别哪些有用	39	第六章：发挥色彩的最大作用	133
使用形式的语言	40	用色彩实现你的主要目标	134
第二章：了解哪些不要画	43	评估你的调色盘	138
识别主要形状	47	调色	142
创造一幅五明度单色习作	48	辨别主色调	144
评估一幅简化的习作	51	评估色温的影响	146
创造一幅双层几何素描	52	知道何时背离“精确性”	155
考虑停止	55	活跃你的暗部	159
创造一幅三层缩略草图	58	为中性色调选择颜色	160
第三章：分层观看	63	第七章：培养对构图的直觉	165
层层化解图像	66	画出主题的素描	168
学会克制	71	从形式转化为内容	170
辨别单个层次	76	知道何时背离“精确性”	174
评估层次	80	创造空间的假象	176
第四章：了解明度	85	注意抽象	179
辨别图片中最亮的部分	88	建立平衡	183
留白	90	第八章：做自己的老师	189
保留非白色元素	93	识别好老师的品质	190
辨别图中最暗的部分	93	确定谁在掌控	190
将明度归类	96	为绘画而绘画	194
了解可以画多暗	98	制定替代战略	195
评论暗部	100	确定什么起作用	198
知道何时背离“精确性”	102	扩大你的范围	202
		提出问题	205
		临别感想	206

WATERCOLOR PAINTING

[美] 汤姆·霍夫曼 著 高晓红 译

水彩画进阶 完全指南

美国当代水彩画家教你全面掌握水彩技法

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画进阶完全指南：美国当代水彩画家教你全面掌握水彩技法 / (美) 汤姆·霍夫曼编著；高晓红译. — 上海：上海人民美术出版社，2017.01

书名原文：Watercolor Painting
(西方经典美术技法译丛)

ISBN 978-7-5586-0071-5

I. ①水… II. ①汤… ②高… III. ①水彩画 - 绘画技法 - 指南 IV. ①J215-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第233135号

Watercolor painting: a comprehensive approach to mastering the medium

Copyright © 2012 by Tom Hoffmann
All rights reserved.

This translation published by arrangement with Watson-Guption, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random House, LLC.
Right manager: Doris Ding

本书中文简体版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有，侵权必究。

合同登记号：图字：09-2015-1010号

西方经典美术技法译丛

水彩画进阶完全指南

——美国当代水彩画家教你全面掌握水彩技法

著 者：[美] 汤姆·霍夫曼

译 者：高晓红

策 划：姚宏翔

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：吕叶丹

封面设计：朱雪俊

版式设计：胡思颖

技术编辑：季 卫

出版发行：上海人民美术出版社

(地址：上海长乐路672弄33号 邮编：200040)

印 刷：上海利丰雅高印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16 印张13

版 次：2017年1月第1版

印 次：2017年1月第1次

书 号：ISBN 978-7-5586-0071-5

定 价：68.00元

献给你, 艾琳 (Eileen)

写一本关于水彩的书的想法源自我的学生, 这个灵感让我踏上了一场与作画截然不同的冒险之旅。我十分感激他们在此过程中给予我种种帮助。

我还要感谢我的老师道格拉斯·琼斯 (Douglas Jones) 和卡尔·施马尔兹 (Carl Schmalz), 是他们在四十年前引领我走上了艺术之路。

辛西娅·希巴德 (Cynthia Hibbard) 不仅是一名水彩画家, 还是一个具有深刻见解的读者。她提供了不可或缺的指导, 让我避免在这本书中出现许多无价值的内容。

谢谢加里·费金 (Gary Faigin) 和帕梅拉·贝利亚 (Pamela Belyea), 他们不止一次地鼓励我。并且在许多地方——尤其是在盖奇 (Gage) 艺术学院, 他们创建了社团, 积极开展以水彩为主题的活动。

非常感谢盖奇艺术学院的同仁——米歇尔·阿尔巴拉 (Mitchell Albala) 和苏珊娜·布鲁克 (Suzanne Brooker), 她们帮我解决了在准备手稿期间所遇到的各种波折。

我还要感谢艾莉森·哈格 (Alison Hagge), 她耐心细致地对我的书进行了编辑。

感谢所有对我产生重要影响的艺术家, 他们的作品丰富了本书的内容。

特别感谢我的妻子——艾琳对我的支持, 她一直是我与世界以及与我们儿子格斯 (Gus) 和卡尔 (Cal) 之间沟通的桥梁, 她对我充满信任, 并时常告诉我事实。

标题页图片:

吉亚乌尔·拉赫曼 (Jlaur Rahman), 《沉默的爱》, 2002

纸上水彩画

30 英寸 × 22 英寸 (76 厘米 × 56 厘米)

上图:

詹姆斯·迈克尔 (James Michael), 《冬日沙丘》, 2008

纸上水彩画

22 英寸 × 48 英寸 (56 厘米 × 122 厘米)

目录页图片:

汤姆·霍夫曼, 《新年》(局部), 2010

纸上水彩画

22 英寸 × 30 英寸 (56 厘米 × 76 厘米)

“我之所以作画是因为它让我变得清醒。”

——大卫·亚简 (David Yaghjian)

目录

导言：认识水彩画	9	第五章：共同控制湿度	107
		处理硬边缘和软边缘	108
第一章：将主题转化为水彩画的语言	17	计划画纸的湿度	113
注意主题	20	给每个任务提供足够的时间	116
重新审视目的	23	估算颜料用量	120
识别棘手的部分	24	估计画笔的湿度	123
从何落笔	29	再湿润一块区域	126
何时收笔	36	知道何时背离“精确性”	129
保持笔痕的意图	39		
识别哪些有用	39	第六章：发挥色彩的最大作用	133
使用形式的语言	40	用色彩实现你的主要目标	134
		评估你的调色盘	138
第二章：了解哪些不要画	43	调色	142
识别主要形状	47	辨别主色调	144
创造一幅五明度单色习作	48	评估色温的影响	146
评估一幅简化的习作	51	知道何时背离“精确性”	155
创造一幅双层几何素描	52	活跃你的暗部	159
考虑停止	55	为中性色调选择颜色	160
创造一幅三层缩略草图	58		
		第七章：培养对构图的直觉	165
第三章：分层观看	63	画出主题的素描	168
层层化解图像	66	从形式转化为内容	170
学会克制	71	知道何时背离“精确性”	174
辨别单个层次	76	创造空间的假象	176
评估层次	80	注意抽象	179
		建立平衡	183
第四章：了解明度	85		
辨别图片中最亮的部分	88	第八章：做自己的老师	189
留白	90	识别好老师的品质	190
保留非白色元素	93	确定谁在掌控	190
辨别图中最暗的部分	93	为绘画而绘画	194
将明度归类	96	制定替代战略	195
了解可以画多暗	98	确定什么起作用	198
评论暗部	100	扩大你的范围	202
知道何时背离“精确性”	102	提出问题	205
		临别感想	206

汤姆·霍夫曼,《没有我们》,2010
水彩画,作于阿诗(Arches)热压水彩纸
11英寸×15英寸(28厘米×38厘米)

水彩画吸引我们去发现形式与内容之间的平衡。我们可以将水彩和笔触同时看成画作和主题。

导言

认识水彩画

水彩画对于绘画初学者来说一直具有很大的吸引力。它看上去飘逸洒脱，富有自发性，让初学者觉得学习的过程在自己的能力范围内。比起其他形式的绘画，水彩画便于携带且易干的特点能让人在作画后立即获得一种满足感。最重要的是，它那绚丽的色彩、水一般的流动性和透明性，让人觉得无需太费心力，就能创造出逼真的光线效果。所有这些特征赋予了水彩画几乎不可抗拒的魅力。因此，人人都想尝试水彩画就不足为奇了。

那么，为什么还会有如此多本来有望成为水彩画家的学画者会放弃水彩画，转而选择诸如油画或丙烯这些不透明的颜料呢？是什么让他们望而却步？

那些赋予水彩独特魅力的特征同样也让这种媒介变得难以驾驭，甚至更难以修改。我们大多数人很快就发现这种即干、透明的颜料使得痕迹无处可藏。即使你想掩盖由于运笔时的犹豫不决而导致的失误，画完后修改的痕迹依然会清晰可见。起初看起来如此简单、富有自发性的画种，变得需要投入大量的精力或者拥有非凡的运气才能掌握。

用不透明的颜料画出的每一道笔触都是试验性的，你在作画时都是抱着“让我们看看这样行不行”的态度。如果不行，你可以擦掉它，试用其他颜色。与之相反的是，水彩画家每画一笔都要认真对待，难怪水彩画会把我们吓跑。不过，请记住，油画家和丙烯画家也不是第一次尝试就能成功的，每件完成的作品背后也许都有六七次失败的开始。唯一的区别在于水彩画家重画时得用另外一张水彩纸。那就顺其自然吧。渐渐地，你就会对用许多纸变得习惯了。即使浪费了一张纸，你也依然要把它当成一张好纸来使用。那么，在真正的水彩纸上作画时你将会获得更好的结果。

如何从自己的错误中汲取经验是贯穿本书的重点。当然，假设是你会犯错误。将失败视作机遇是取得快速进步所必需的第一步。一旦明白了水彩基本变量的问题，你就相当于完成了一半的学习进程，但是如果冒一下险的话，你就不可能前进。

要想消除对水彩画的恐惧，关键在于，你知道在可接受的范围内画笔接触水彩纸时会发生什么情况。可接受的结果范围越大，你就越能随心所欲地运笔。虽然有时候你的确要全靠运气才能化险为夷，但更多的时候，你得通过大量的练习和充分的思考才能运用大胆的、有力的笔触。

好消息是这些工作不是每次新画一幅作品你都得做的，有些工作坚持做下来就会逐渐变成你的习惯。例如，就像处理反面的图像那样，压缩色彩明度范围有助于保留该图像所处的背景。在运用这种独特的策略取得几次成功之后，它就会变成你的技能了。

像这样积累足够的经验后，你很快就能做到在落笔之前胸有成竹了。经验丰富的画家作画时看上去比较不受拘束，实际上正是通过多年实践中一次次深思熟虑的选择，他才会取得这样的进展。

绚丽的水彩画应该来自灵感的神圣源泉，这是一个谬论，并且常常会导致挫折。音乐大师依然需要每天练

习音阶。幸运时刻的确会发生，但是依赖运气不是明智之举，随心所欲和粗枝大叶是两码事。

我最欣赏的画作能够给颜料留下空间，让其发挥流体的性质，也就是说艺术家没有完全控制颜料的流动。当一名艺术家提前做出一个有意识的决定时，他更有可能创造出一道有效的、无须修改的笔触。一个深思熟虑的方法会使你自信地运用颜料，从而带来水彩画特有的飘逸洒脱和富有自发性的外表。

我们作画时必须应对无数的可能性，包括使用什么画笔、笔触的方向、颜料的饱和度、颜色、边缘的柔和度、是否用单一形状或单个痕迹的集合来表现主题等等，这个列表似乎是无止境的。但是事实上，它们可以被压缩成可控制的四个基本变量：明度、湿度、色彩和构图。你作出的大部分选择都可被归于其中某个类别。有了这么一张简短的列表，你实际上就可以一次只考虑一个变量了。水彩画不是非得要么过于保守、被过度控制，要么流动易变、不拘形式。有意识地选择如何使用水彩的基本工具而无需牺牲这种媒介的水润感，这确实是有可能的。

要想消除对水彩画的恐惧，关键在于，你知道在可接受的范围内画笔接触水彩纸时会发生什么情况。可接受的结果范围越大，你就越能随心所欲地运笔。

约瑟·菲莱蒙 (Josefia Lemon), 《卡美瑞的晨光》, 2010

纸上水彩画

11¾ 英寸 × 14½ 英寸 (30 厘米 × 37 厘米)

随着我们从前景过渡到中景和背景, 最暗的暗部和最亮的亮部之间的距离 (即使用的明度范围) 也会逐渐缩小, 这产生了一种广阔的空间假象。

汤姆·霍夫曼，《吉米家的后院》，2007

水彩画，作于阿诗热压水彩纸

15英寸×20英寸（38厘米×51厘米）

这幅城市风景画运用了四个基本变量——明度、湿度、色彩和构图，以此来区分背景和中景。

我们来看一下《吉米家的后院》这幅画中左边的空间。背景是一团混乱的形状，如果处理不好，这些形状很容易对中景造成干扰。我们可以看一下这个清单，它逐一列出了如何处理四个变量来使那块区域待在它应该在的地方。

明度：与那些应该被放在前景中的形状——汽车、电线杆、树叶和建筑物相比，这些形状的明度值要高些。

湿度：背景里的各个形状之间都是软边缘，这产生了浑然一体的感觉，而重叠在背景上的中景里的形状都是硬边缘。

色彩：整个背景以淡蓝色作为第一层，这将背景里的形状都串联起来。

构图：将电线杆和黑色汽车放到背景形状的前面，形成了一道屏障。而树叶和紫色的建筑物也重叠在背景上，清晰地展现出画面空间里的一切物体。

许多优秀的书籍都着重介绍了让水彩变得“守规矩”的技法，而这本书的重点是关于一种意识而非技巧。知道如何画上一层暖色的、淡淡的、渐变的颜料是很重要的，但是，如果想知道何时使用那个特定的技巧则需掌握另外一套技能。

当你准备好画一个新的主题时，你怎么知道要先画什么？你是应该先画前景然后往回画中景和背景，还是反过来做？你应该先画场景中最吸引人的——即让你第一眼就看到的那部分吗？但是在还没有将图像中的其他内容放到恰当的位置之前，你如何知晓要给予那部分多少重视呢？面对如此多的选择，当那张昂贵的、洁白无瑕的水彩纸正盯着你看时，你很容易就会产生不如去打个盹儿的想法。