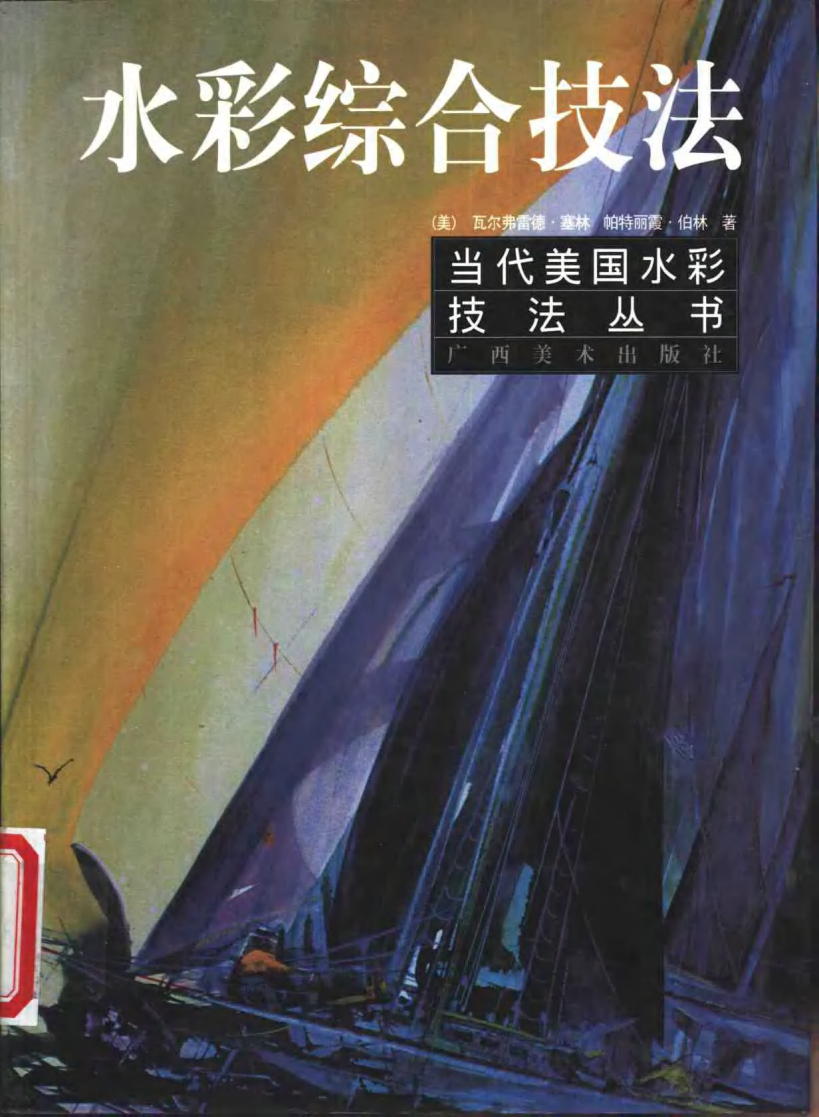

水彩综合技法

(美) 瓦尔弗雷德·塞林 帕特丽霞·伯林 著

当代美国水彩
技法丛书

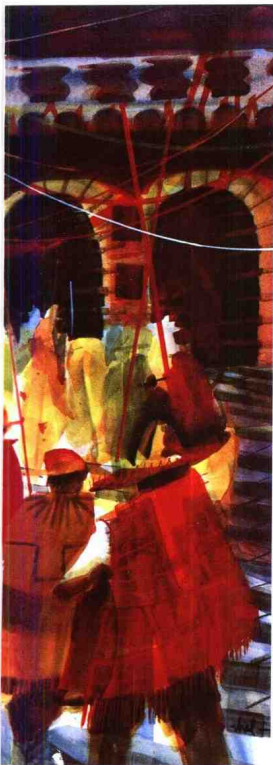
广西美术出版社

J 215/38

当代美国水彩技法丛书

水彩综合技法

(美) 瓦尔弗雷德·塞林 帕特丽霞·伯林 著 牟百治 俞可 译
广西美术出版社

首都师范大学图书馆

21586246

[桂]图登字 20-98-103 号

当代美国水彩技法丛书④·水彩综合技法

原作名: Watercolor: Let the Medium Do It

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) 瓦尔弗雷德·塞林 帕特丽霞·伯林

译者: 牟百治 俞可

审译: 俞湧

责任编辑: 林柳源

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: 西发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。)

水彩综合技法

当代美国水彩技法丛书

(美) 瓦尔弗雷德·塞林 帕特丽霞·伯林 著

牟百治 俞 可译

俞 湧 审译

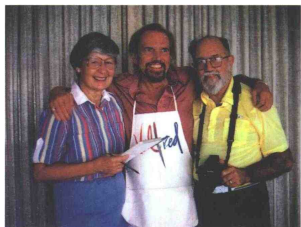
水彩往往被认为是一种难以驾驭的画种，瓦尔弗雷德·塞林却不这样看。他认为，如果你让水彩顺其自然，而不是与之“搏斗”，水彩会表现出它的柔顺和自由度。

本书综合展示了你可能从未想到过的种种实验性技法，它们能帮助你构思出美丽的画面。书中的每一章节都像一间工作室，你会从中学到新的、不同寻常的方法。

作者展示了用海绵和纸模板描绘橡树叶、用钢丝刷和刀片刻画松针、用薄涂色层的基本技巧达到微妙的效果的透明画法、将色粉笔运用于水彩、用纸巾在画面上制作有趣的肌理以及用丙烯底料修正构图等种种方法。

本书连贯地介绍了几位著名画家的作品，图解了不同画家对同一主题的不同理解方式。他们根据各自的理解，采用各种绘画技巧，从而获得独特的画面。每一章均配有练习，让读者结合所学技巧进行自我训练。

塞林是一位杰出的教师，书中几十幅循序渐进的示范图展示了他如何去画每一层颜色和每一片草叶，如何运用胶带和蜡将树干和树枝留白来表现柏树，如何用刀片刮出岩石和人物。这一切将激发学生透过传统的绘画方式找到新的表现技巧。

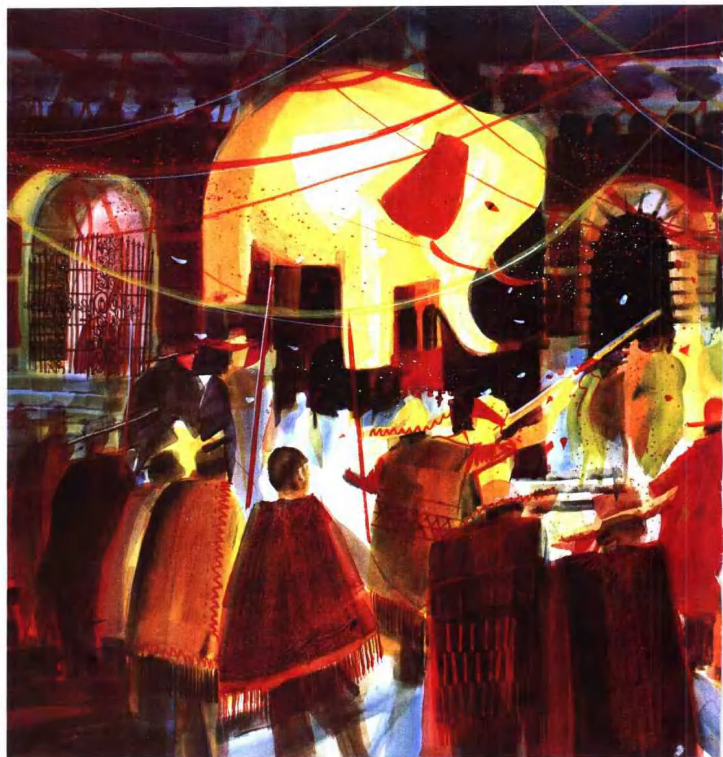
瓦尔弗雷德·塞林，美国著名画家，少年时代，曾接受过严格的欧洲传统绘画训练，后进入芝加哥艺术学院、威斯康星大学和纽约艺术学生联合会学习，曾去欧洲研究生班深造，并在汉斯·霍夫曼和乔治亚·欧可菲的画室工作。其作品多次荣获国内外奖励并在某些重要的艺术出版物中刊出。他经常在美国各地教授水彩画技法，现居缅因州奥阔拿特城，在一间能够凭眺大西洋的工作室里进行创作。

帕特丽霞·伯林，作家、艺术家，与瓦尔弗雷德·塞林共事几十年，十分感激后者将她领入了水彩这片令人激动的领域。早年在费城艺术学院开始自己的艺术生涯，如今是佛罗里达西岸的艺术教师，同时也为杂志撰写文章。

杰克·伯林，本书主要图例的摄影作者，曾就学于缅因州洛克波特摄影学院，师从著名摄影家彼尔·托马斯、詹姆斯·卡米克尔，与其妻帕特多次合毕。

水彩综合技法

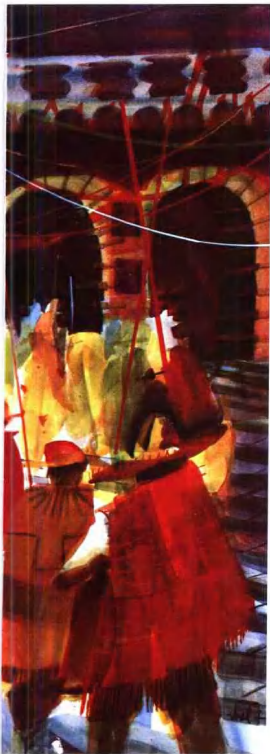

J215/38

当代美国水彩技法丛书

水彩综合技法

(美)瓦尔弗雷德·塞林 帕特丽霞·伯林 著 牟百治 俞可 译
广西美术出版社

首都师范大学图书馆

21586246

我将此书献给我的祖父、父亲和母亲，为了他们的鼓励；
献给我的妻子芭芭拉，为了她的支持；献给狄德尔和缅因州医
药中心的巴尔、米歇尔和迪克医生，为了他们的友谊；献给纳
特和杰克，为了他们长期的关爱。没有他们，此书绝难问世。

格洛斯的落潮，76.2cm×76.2cm、马萨诸塞州，私人收藏。

绘画可以是抽象的，也可以是写实的，这取决于画家自己对对象的体验。我不反对从所谓的写实走向所谓的抽象，因为，我发现，每个人对于这两者都有自己的独特的见解，而且这些见解都有它们中肯的地方。

存在于我画中的即是图像本身，从我作画的最初时起便落入了我的思想，而在作画的过程中，画面似乎是自己创造了自己。

包涵个人情感的形式，从记忆深处跳入了画面，而画面却以自己的意识展开了一个光线和空间深度的世界。

目 录

引言(9)

1. 滴色法(10)

用具和材料总览(12)

简单的滴色法(14)

复杂的滴色法(16)

图例(18)

练习(19)

2. 天空(200)

阴沉的天空和暴风雨的天空(22)

落日(24)

关于构图(26)

对比的应用(28)

雾霾(30)

图例(31)

练习(31)

3. 挖掘材料(32)

多种肌理的探索(34)

草的抓刮法(36)

木纹纹理画法(38)

模板的运用(39)

局部遮盖法(40)

图例(42)

练习(43)

4. 树木和叶簇(44)

海绵技法(46)

模板效果(47)

制造强烈的视觉效果(48)

透视因素(49)

观察差异(50)

图例(52)

练习(53)

5. 岩石(54)

刀片技法(56)

溅洒法(58)

海绵技法(59)

综合技法(60)

图例(62)

练习(63)

6. 透明画法(64)

基本透明画法示范(66)

花卉的透明画法(67)

花卉图例(68)

色粉笔的透明画法(70)

水彩笔的运用(71)

单印法水彩画的制作(72)

图例(74)

练习(75)

7. 人物(76)

- 概括的勾画法(78)
- 群体人物的布局(80)
- 用刀片作速写(82)
- 变换表现手法(84)
- 图例(86)
- 练习(87)
- 8. 城市风景(88)
 - 透明画法的步骤(90)
 - 特殊技法(91)
 - 构图(92)
 - 图例(94)
 - 练习(95)
- 9. 速写(96)
 - 速写技法(98)
 - 保持松透(100)
 - 图例(101)
 - 练习(101)
- 10. 丙烯底料(102)
 - 用丙烯底料作覆盖材料(104)
 - 在丙烯底料表面上作画(106)
 - 用丙烯底料修正画面(108)
 - 纸巾的运用(109)
 - 图例(110)
 - 练习(111)
- 11. 保留下来!(112)
 - 修改过的学生作品(114)
 - 其他修改之作(116)
 - 图例(117)
 - 练习(117)
- 12. 抽象风格(118)
 - 抽象画的展开(120)
 - 取材于照片(122)
 - 色彩关系(123)
 - 意象的角色(124)
 - 不同的人不同的观感(126)
 - 图例(130)
 - 练习(131)
- 13. 向别的画家学习(132)
 - 观察(134)
 - 观察各种不同的技巧(135)
 - 其他可行的手法(136)
 - 练习(137)
- 14. 作品的鉴定(138)
 - 提问(140)
 - 图例(142)
 - 练习(143)

我父亲卡尔·瓦尔弗雷德·塞林在作画中。

引言

我的第一位老师是我的祖父彼得·奥古斯特·塞林，一位19世纪中叶从瑞典来到这个国家的壁画家。小的时候，我得了气喘病，不能和其他小孩一块儿去跑、去玩。于是，我便在庭院的凉亭里，画他们的速写，要不就用炭笔画静物。每天晚餐后，祖父总要对我的画品评一番，而且，老是强调：“只要修正，就没有缺点。”星期六的下午，我们习惯沿密西西比河散步，讨论如何用艺术的眼光，直觉看待、感知我们周围的日常事物。在荒弃的房屋里，我们坐在破旧的楼梯上，想象曾经在这里走动的人们，他们的生活，他们的故事。他在作品中倾注了他对人和事物的关切，这一点也同样地影响了我。

另一位重要的老师是我的父亲卡尔·瓦尔弗雷德·塞林，芝加哥艺术学校的毕业生（相当于今天的芝加哥艺术学院分校）。他虽然接受的是艺术教育，但却在商界供职。在他的工作室里，我和他还有他的同行们共同度过了许多时光，了解了他那一行的种种窍门。

12岁的时候，我重踏父亲的足

迹，进入芝加哥艺术学校。在我16岁的那年夏天，我进入汉斯·霍夫曼的画室工作。他不仅使我坚定了作画的信念，而且，还鼓励我去教学。透过他的双眼，我看到了艺术这片天地，并对此完全着了迷。

虽然，我是以一位油画家的身份出道的，可是，过敏症却使我半途搁笔。我曾尝试过实用美术。但是，在我的妻子巴巴拉·安的帮助下，我又能够重新开始绘画工作，并对水彩进行严肃的追求。在跟随国内外不同的老师们学画并研究分析了我所推崇的水彩画家们的作品之后，我总结出：水彩画之所以令我激动，全在于它的表现方式本身。

我喜欢观看水彩那种液状的颜色在水中自由地流动、扩展、扭曲成各种图纹。我完全陶醉在它所形成的各种效果、各种色彩之中。慢慢地，我感到我和这些形状之间形成了一种交流，这是颜色本身创造出来的。我发现自己随它一块成长，在意识的深处找到种种与之相互关联的东西，渐渐地，从抽象的形状之中产生出写实的因子。为

此，你完全可以称我为“抽象的写实主义者”。

正是从这种表现方式本身产生的兴奋，是我力图与自己的学生们交流的东西。我认为，每一幅画都是一次新的体验。在这本书里，也尽可能抱着同样的态度：书中每一章对你都将会是一种崭新的、富有启发性的尝试，以使你循序渐进，增长知识，提高技巧。树、天空、岩石的画法等有关具体题材的处理，诸章节对于其他章节（如介绍可运用于各种题材的技法）只是一个补充。我想这些章节定会帮助你积累更富表现力的水彩知识，从而丰富你的艺术语言。

任何真想画画的人都可以做到这点。记住，如果有任何障碍，那也是你为自己设置的。此外要务必说清楚：我不想去改变你的风格，我想做的一切便是启发你的思维，每一张画就是一个篇课文，问题不在于它写得如何好，而在于你学到了多少。

把这一点注入到你的体验、你的技巧之中，在水彩画面上你会发现崭新的“你”。

滴色法

滴色的控制对于耐心和观察力是有意义的训练。这种方法是：将颜色滴在湿润的表面，通过控制颜色的流动来获得不同的效果。如要了解颜色如何互相反应、了解颜色最后干了的效果，这是一种最好的方式。观察颜色单独使用的效果和与其他色一同使用的效果，会让你获得有价值的知识。尽管偶尔也会有成功的意外效果，然而，如果你了解它们的形成过程，你才能在一定程度上懂得如何驾驭这种表现方式而不至于失去控制。

我特别喜欢使用滴色法来处理一些画面，比如海滨的雾景、西部的山脉、西南风景中的抽象

形成以及那些带有皮革一样纹理的岩石和峭壁。

我用滴色法作画时，先在干净的水里浸湿毛笔，再涂湿我想让颜色浸润的部分——房屋啦、船坞啦，或者只是一些抽象的图案。然后，我将颜色滴在潮湿的纸面上，倾斜纸张，让颜色流到适当的位置。

采用这种技巧，你必须让已画部分干透，才能上另一层颜色。我发现，在潮湿的画纸下垫一块毛巾可以吸水，纸面也会变得干爽而挺括。为了避免回流，我将画上多出的颜色滴在一块毛巾上。

我把这种滴色法称作“佛罗

里达技巧”，因为，我是在那里发现，让阳光自然晾干画纸的方法能使我对于颜料的控制更有把握。在湿度很大、气候寒冷的地方，颜色不那么易于把握，通常，我需要用更多的透明色层来获得我所期望的色彩深度。在纸上，你可随意添加颜色的层次，我曾经使用过只有一层颜色的滴色法，在这一层颜色里，同时使用两种或三种颜色，而在其他的滴色画里，我用过多达15层的各种不同颜料。这种技巧的特点在于：你不必将一幅作品在一天内全部完成，可以将它留至下一次再画。就我个人而言，我更愿意同时画两幅或三幅画，这样，我更能捕捉住我当时的心境和感觉。

(右页)

在这幅画里，我采用了多层薄涂，并一层层晾干。然后，在整个画面上添加一层薄薄的蓝色，尽量使用非常轻柔的笔触。趁它还没干，罩上塑料薄膜以便让前景和天空产生特殊的肌理，颜色干了之后，在前景上加上两层薄薄的绿色，每涂一次色层之后都再用塑料薄膜罩盖画面。

落潮，71.1cm×91.4cm，画家自藏。

开始画水彩之前，你应该考虑自己的用具和材料。下面提到的都是一些基本的工具和材料，而在其他章节里，我也会给你推荐一些实验性的材料，以丰富你的艺术语言。

洗笔筒

我个人喜欢用较深的、隔成两格的洗笔筒。筒里的水多，笔上的颜料才会沉在底部而保持上层水质的干净。一格水专门用来清洗水彩，另一格水则用来清洗内桶底料或者聚合剂。这样，材料才不至于被混用，同时，也保证了水彩笔不会被内桶材料渗透、损坏。

笔

工具中最重要的部分是笔，笔是你身体的延伸。构思作品之前，你应该熟悉这些“新结交”的朋友们，看看它们能为你做些什么。请练练笔，了解它们的特性。

孩提时候，我就对父亲店里的笔着了迷。那是一家制作广告牌的店铺。一天夜里，在等父亲的时候，我把店里的笔拿来试了试。第二天，画广告的画师们生气极了：我竟然碰了他们的笔，而且还拿来了！其中的一位画家解释说，每一支笔都体现了它主人的脾性，使他每画一笔都得心应手。从那时起，我开始懂得了笔的保养。

我从来不是把笔筒简单地一

洗就收起来。每天作完画之后，我都要洗笔，理顺扁笔笔毛，修尖圆笔笔尖，再放置在一块毛巾上，用一块木头或木棒将笔杆垫高，让它晾干。那样，毛巾吸走了所有的水份，水才不会倒流进金属箍里，使笔损坏、使毛松散。此外，每隔两三天，我要用淡肥皂水洗笔。有些笔我用了20年之久，只是稍有磨损，仍然很有用处。

调色盘

我觉得色轮似乎是所有色彩置放的逻辑基础。因此，我将调色盘分成冷色区和暖色区。我对色彩的特别选择与我的经验有很大的关系，因为，每个人看待事物各不相同，你的调色盘也将与我的不尽一样。

我的调色盘见下一页的图示。当我在这个色彩的国度里从一个地方换到另一个地方时，我往往添加上这个地区的特有色彩。譬如，西南处的色彩主要是赭橙、赭红、钴紫和新藤黄，而在那些热带岛屿处，鲜亮的蓝色和绿色极为突出。季节的变化也影响到我的调色盘。缅甸州的春夏季，以乌贼墨色、绿色、褐色为主；秋季我则换上暖色调的橙色、红色；到了冬季，我开始使用钴蓝、暗绿色和印度红。

我主要使用利奎特克斯牌和温莎·牛顿牌的颜料。我发现，与温莎·牛顿牌相比，利奎特克斯牌

不仅价格更加合理，而且甘油含量更多，因此也更耐久。但是，我的确专用温莎·牛顿牌的赭红、赭橙，因为它们的色感强烈，同其他颜色相比，有不同的调和效果。我也喜欢使用荷兰拜因牌的一些不太常见的颜色，尤其是奥佩拉色（Opera，一种颜色，色彩不详——译注）、孔雀蓝、钴紫。每次我买新颜料，总要添几种我从未试过的颜料，不断地做一些试验。

我从来不清洗调色盘。著名的水彩画家约翰·派克曾经称我为“邋遢先生”，我称他为“洁癖先生”。我的调色盘中央是各种颜色堆积、参杂的地方。有时，会偶尔产生意想不到的奇异效果。例如，当温莎蓝与茜素红相遇，它们形成一种漂亮的紫红色，如果用它与暖乌贼墨相调，就可得到各种色度的灰色。另一种吸引我的调和色是胡克暗绿与暖色调赭色。从调色盘中央各种色彩的调和中——我获得了冷色、暖色和我需要的所有灰色。

纸

我喜欢法国的阿奇牌127克冷压水彩纸，因为它最柔软，最容易处理，吸收水彩颜色的效果很美。在色彩的调和和色彩的浸润上显得稳定、一致。其他纸张则不具备这一特点。你也可以用水彩纸板或者273克的纸。