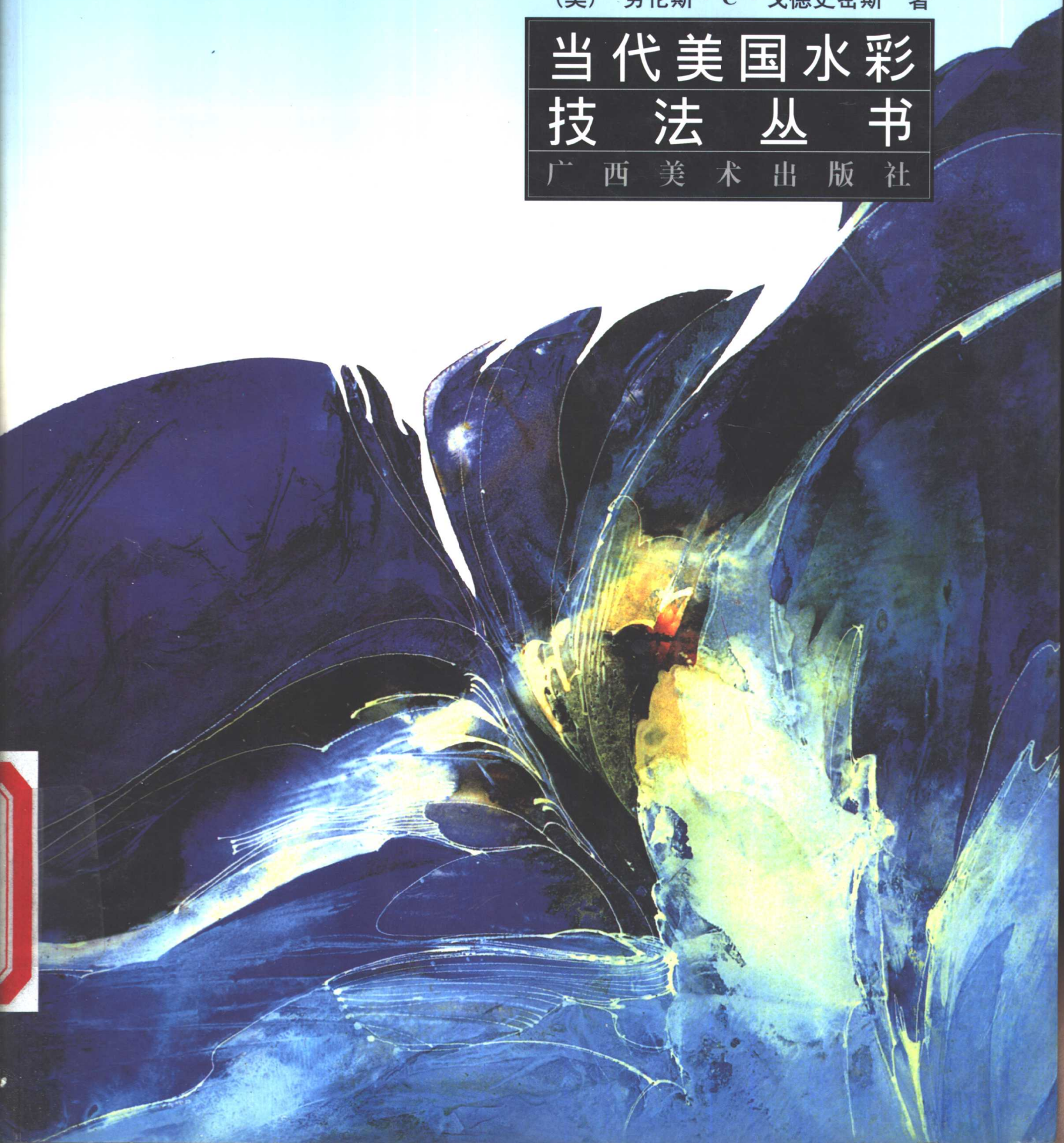


水彩创作实例

(美) 劳伦斯·C·戈德史密斯 著

当代美国水彩
技法丛书

广西美术出版社



[桂] 图登字 20-98-106 号

当代美国水彩技法丛书⑤·水彩创作实例

原作名: Watercolor Bold & Free

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) 劳伦斯·C·戈德史密斯

译者: 梁春扬 苏文 彭滨 陈碧兰

审译: 伍晓阳

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 10印张

印数: 3000册

出版日期: 1999年5月第1版第1次印刷

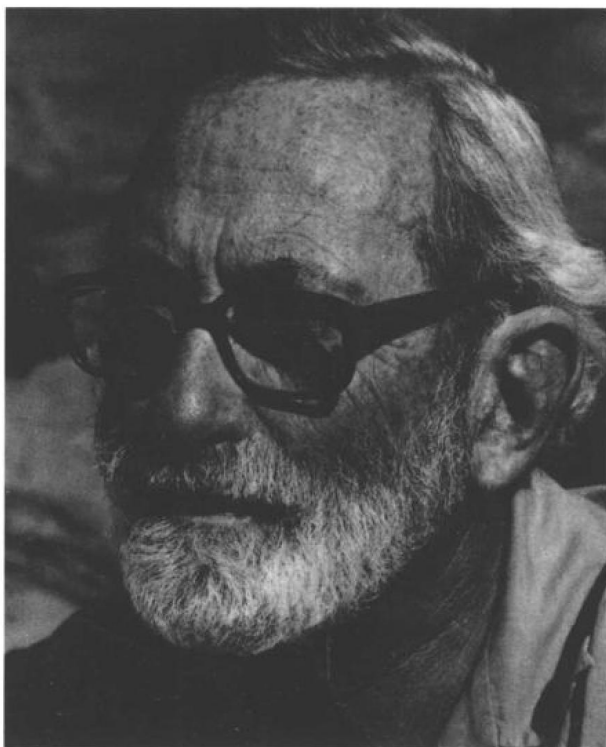
书号: ISBN 7-80625-675-X/J·547

定价: 一套七册 343.00元 (每册 49.00元)

版权所有

翻印必究

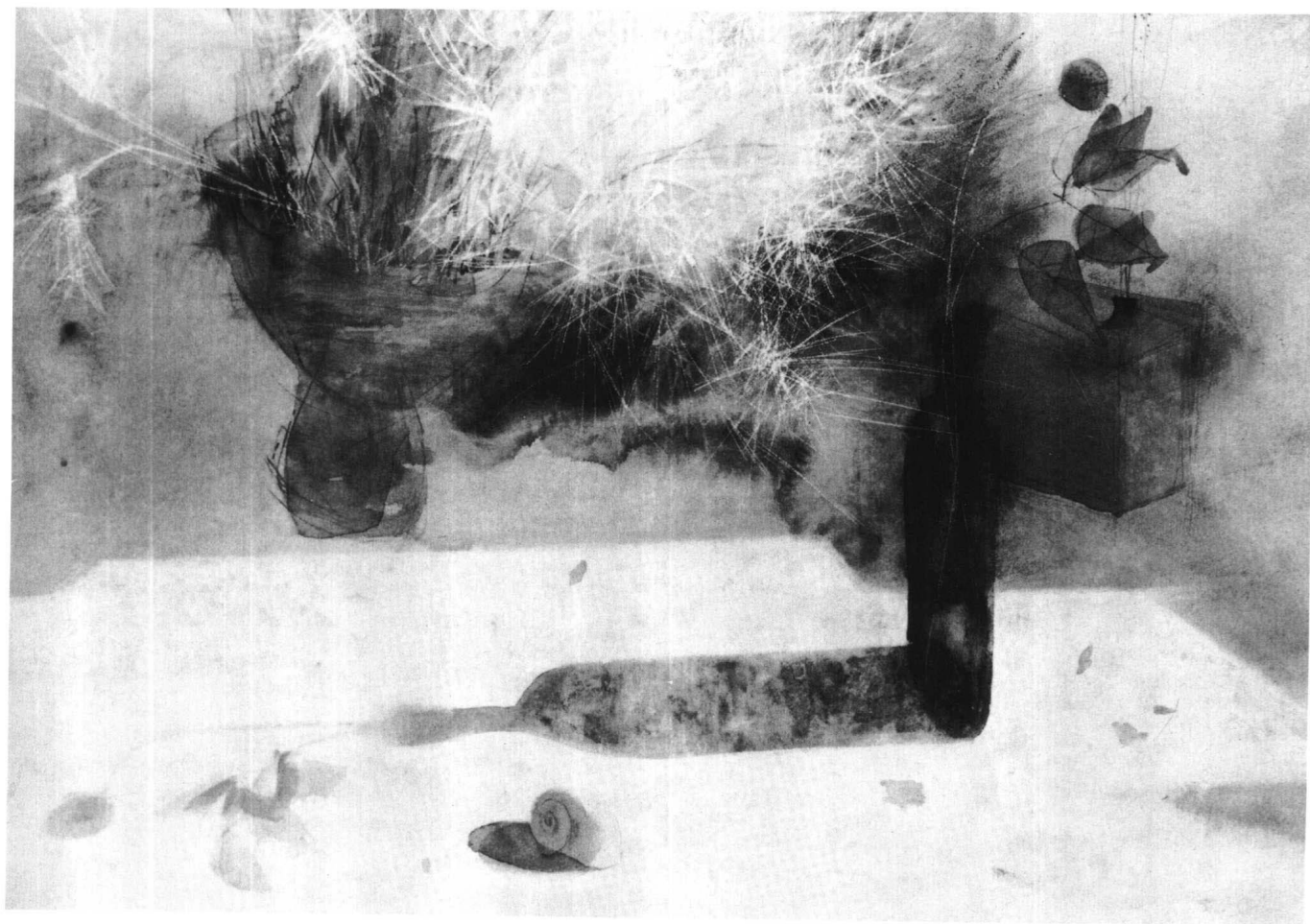
Originally published in the United States
in 1994 by Watson-Guptill Publications, a
division of BPI Communications, Inc., 1515
Broadway, New York, NY 10036, United States
of America. (原版1994年由美国BPI传播公司下
属的华森·哥特出版社出版, 美国, 纽约州10036,
纽约市百老汇街1515号。)

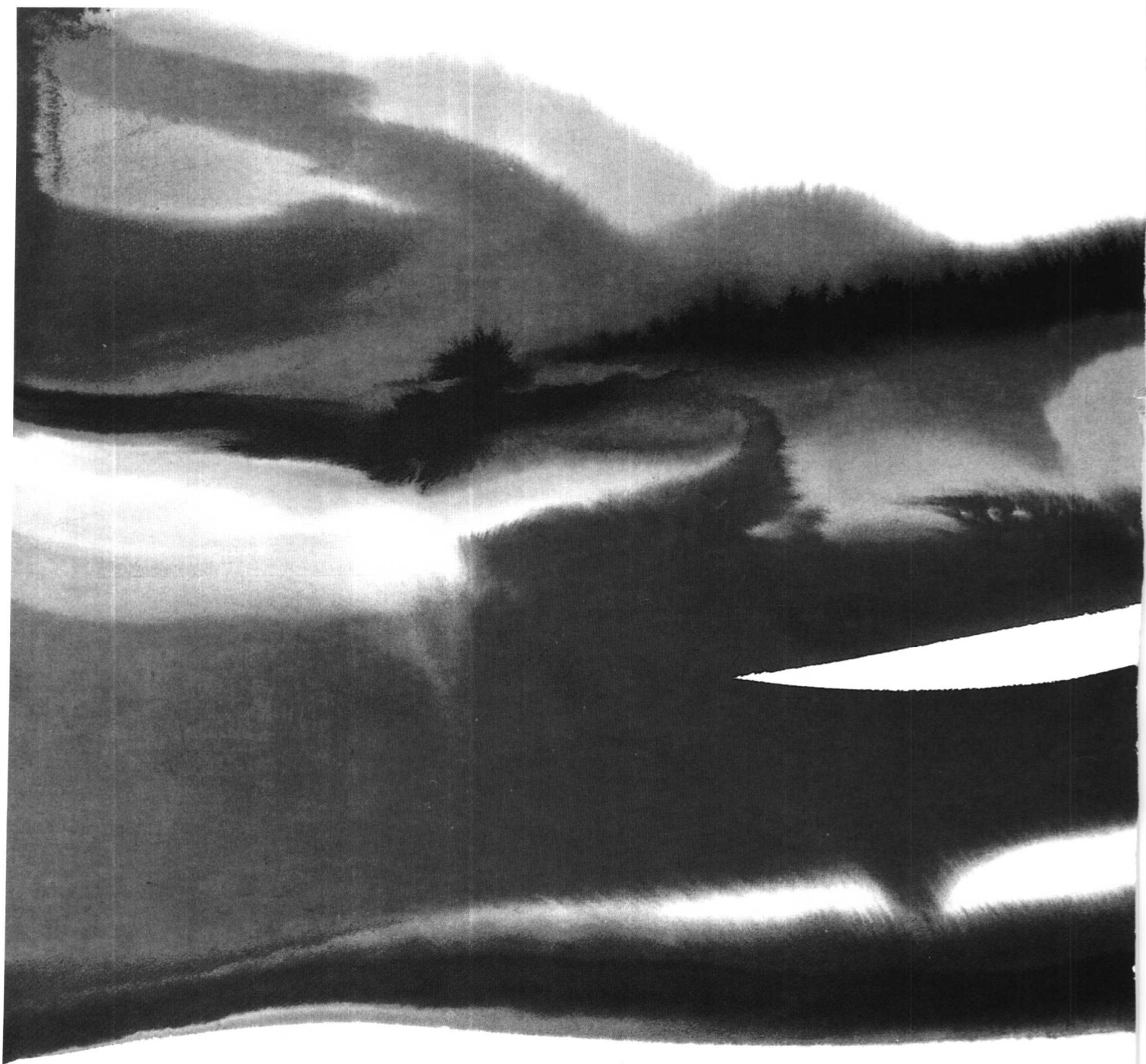


劳伦斯·C·戈德史密斯是一位致力于油画和水彩画的风景画画家。他在佛蒙特州的费尔费克斯生活和工作，在缅因州的蒙厄刚岛过夏，在那儿他是蒙厄刚职业画家中的一员。他在耶鲁大学获得文学学士学位，并和艾略特·奥哈拉一道就读于耶鲁美术学校，还曾在布鲁克林博物馆艺术学校和纽约的艺术学生团学习。

戈德史密斯曾在佛蒙特大学皇家学院教授水彩画，还是纽约的艺术学生团的客座教师，同时，他还在佛罗里达和佛蒙特开办研讨班。他的作品被收集在《菲立蒲·埃克塞特学院拉蒙特人作品集》、《尔弗雷德·范·洛恩集》和《梅耶·弗里德曼集》等书中。最近在东海岸和圣迭戈及伦敦举办的个人或小组画展中，将他的作品作了重点介绍。在由华森·哥特出版社出版的一些书如温顿·布莱克的《丙烯水彩画》和《丙烯画全面导读》以及苏珊·E·梅耶所著的《40位水彩画家及他们如何作画》中，他的作品也被选作插图。

水彩创作实例

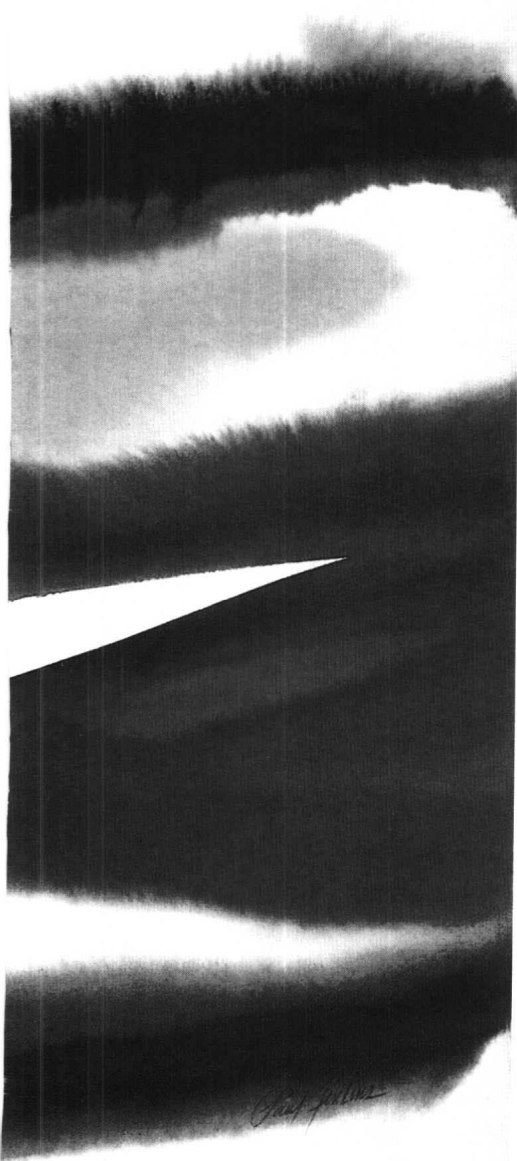




当代美国水彩技法丛书

水彩创作实例

(美) 劳伦斯·C·戈德史密斯 著 梁春扬 苏文 彭滨 陈碧兰 译
广西美术出版社



献给罗伯特·格里菲思，因为他为水彩艺术作出了贡献。

致 谢

首先，我要诚挚地感谢那些给本书提供插图的画家。他们花了大量的时间与精力，选择出最能表现其成就的图画来给我作例子，而且还详尽、缜密地给读者描写了他们的创作动机和作画过程。这些都是极为宝贵的。至于文后对这些图画的评论，则是我自己的事了。我还要特别感谢其中的两位画家——爱德华·贝茨和爱德华·利浦，在关于怎样选择最有用的材料等问题上他们提出了很有见地的建议。

佛蒙特州伯林顿的库尔特·施蒂尔技艺超群，工作效率高，是他为我的作品拍了照。

新英格兰学院的艺术历史学家多丽丝·伯明翰对我的画进行了敏锐的评估，这对我在选择自己的

作品时极有帮助。

唐纳德·霍尔登以他独有的编辑直觉，给我建议了组织文字和插图的基本结构。我还要感谢那些耐心而有经验的编辑，让本书终于成形，他们是马歇·梅尔尼克、迈克尔·麦特温根、莉迪亚·陈和康尼·巴克利。

我无尽的感激还要给予缅因州沃多波罗市的罗伯特·格里菲思，是他不停地鼓励我将我们共有的看法出版成书，而在他的许多信中他是那么流畅地阐明了那些看法。我得承认，在许多情况下，是在他的同意下借用了他的想法。最后，我要感谢我的妻子琳达，她总是时时刻刻支持着我。

目 录

寻找新的发展方向 (8)

怎样使用本书(10)

本书包含的内容(10)

认识你的技巧形式 (12)

水彩画的独特方法(12)

放松(17)

开始作画前(20)

什么时候画完成了(26)

探索自己的道路 (28)

运用这些创作实例 (30)

为什么选这些创作实例(30)

该做的和不该做的(31)

构图性创作实例 (32)

创作实例 1: 从上端开始构图(32)

创作实例 2: 让底部占主导地位(33)

创作实例 3: 从一边开始构图(36)

创作实例 4: 强调倾斜的直线(37)

创作实例 5: 强调水平的直线(40)

创作实例 6: 强调垂直的直线(41)

创作实例 7: 运用不同形状的纸张(44)

创作实例 8: 注意中间的暗色区域(45)

创作实例 9: 在窄长的画纸上作画(48)

概念性创作实例 (49)

创作实例10: 只用湿润的薄涂液(49)

创作实例11: 重画一幅作品(52)

创作实例12: 生物创作(53)

创作实例13: 留白(56)

创作实例14: 让主题独立存在(57)

创作实例15: 表达情感(60)

创作实例16: 选择单一标准(61)

创作实例17: 采用高明度(64)

创作实例18: 克制地描述主题(65)

创作实例19: 色彩的组合(68)

创作实例20: 用纯色作画(69)

创作实例21: 灰色区域里的亮点(72)

创作实例22: 重视悠闲之处(73)

创作实例23: 专注于形块(76)

创作实例24: 让线条唱主角(76)

创作实例25: 勿需线条的绘画(80)

创作实例26: 稍稍改变一下颜色(81)	创作实例47: 空间透视法(124)
创作实例27: 描绘阴天(84)	
创作实例28: 描绘晴天(85)	技法性创作实例 (125)
创作实例29: 追求纯抽象(88)	创作实例48: 让颜料自由流动(125)
创作实例30: 尽可能使用硬边形块(89)	创作实例49: 用盐增亮法(128)
创作实例31: 同一主题的四种画法之一(92)	创作实例50: 用纸巾吸出白线(129)
创作实例32: 同一主题的四种画法之二(93)	创作实例51: 刮擦法(132)
创作实例33: 同一主题的四种画法之三(96)	创作实例52: 先弄皱画纸(133)
创作实例34: 同一主题的四种画法之四(97)	创作实例53: 印度墨(136)
创作实例35: 微妙的形象暗示(100)	创作实例54: 练习书法(137)
创作实例36: 选取独特题材(101)	创作实例55: 用彩色蜡粉笔添色(140)
创作实例37: 点的布局设计(104)	创作实例56: 自由溅洒法(141)
创作实例38: 用字母构思(105)	创作实例57: 用粗头笔作画(144)
创作实例39: 人体与自然形体的融合(108)	创作实例58: 添加拼贴物(145)
创作实例40: 尝试完全不用构思(109)	创作实例59: 只用一支画笔(148)
创作实例41: 前景浅, 远景深(112)	创作实例60: 在彩色纸上作画(149)
创作实例42: 清凉的主题, 火热的色彩(113)	创作实例61: 色渍与色层(152)
创作实例43: 创造隐含的平面(116)	创作实例62: 用清水作画(153)
创作实例44: 把普通事物进行抽象描绘(117)	创作实例63: 描绘形体的外围(156)
创作实例45: 表现广阔的远方(120)	创作实例64: 利用“意外”(157)
创作实例46: 消除空间感(121)	

寻找新的发展方向

我写下这些文字时，正坐在三面临窗的游廊上。透过那各具景色的180块窗玻璃，我可以看到层层斑驳的灰云，一些亮光从其背后冲出，使云层上端变得柔和起来。偶尔，一小片蔚蓝色的天空怯怯地露出了脸。远方是一条狭长的石板土地，一直延伸到突入缅因州海岸看似青灰色的大西洋的三个岩岛中。在我的视线内还有满是冷杉木的山坡，一簇簇青草被风吹弯了腰。在这景致中，最使我感动的是那180块窗玻璃，每一块都勾勒出一个充满希望的组合。即使不考虑每一块能带来多少变化形式，也可以把这看作是180幅完整而又截然不同的水彩画的起点。

虽然这一景色是罕有的，它却表达出一条真理：透过每个窗玻璃都可以找到现在的主题——每一个景色的片段都可以激发你的艺术想像力——这就是你创新、大胆、自由的题材。

但个人的发展应从哪里开始呢？

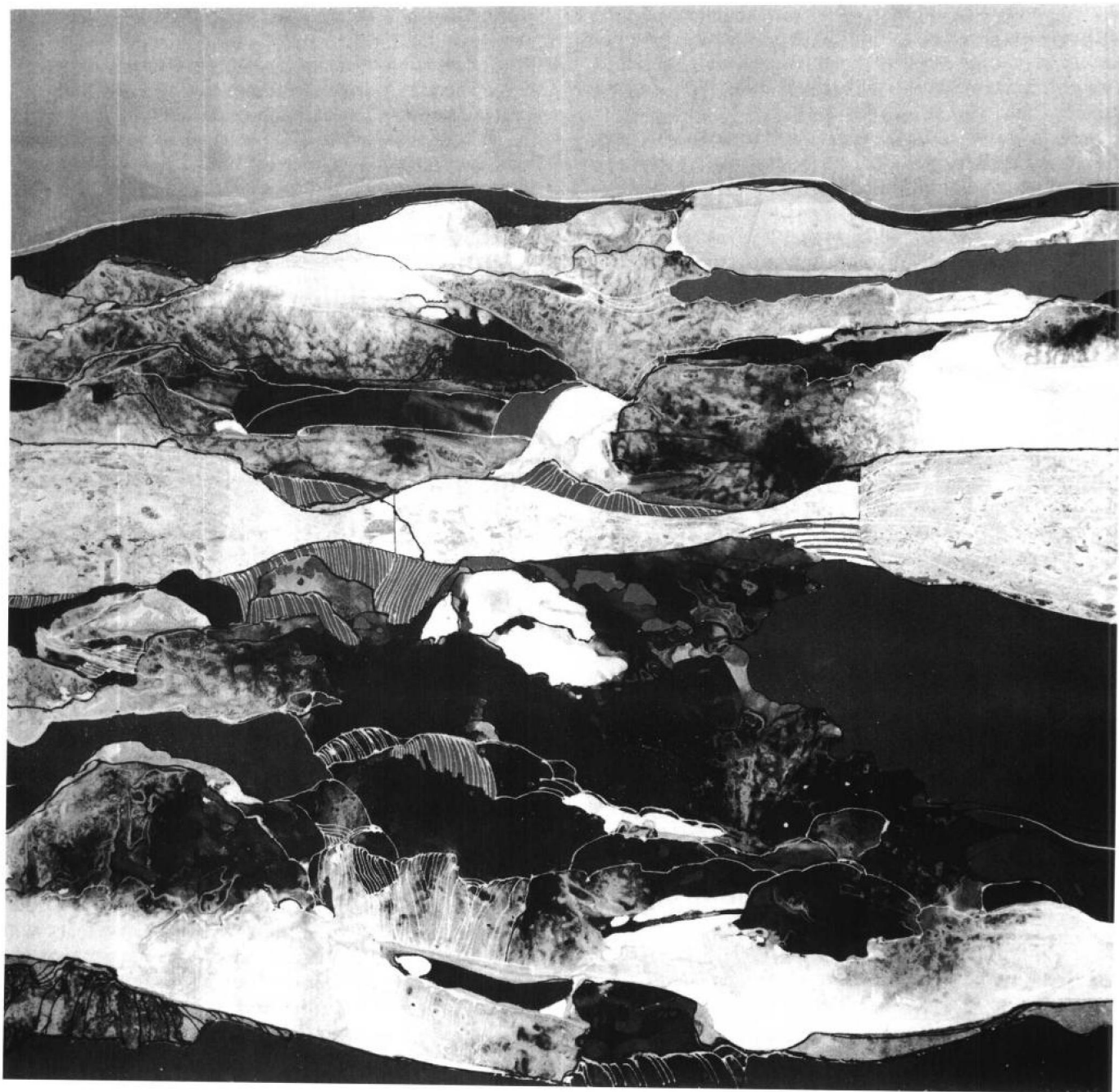
“绘画不是将物体依葫芦画瓢地描摹下来，”保罗·塞尚说，“而是要在众多关系中抓住和谐”。

那你怎样在日常生活中发现那些关系并用自己的方式加以运用呢？本书设想对此提出一些建议，因此本书是专为这样一些画家所写的：他们都能使自己的观察力变得敏锐并能将已有的经验用于一些充满新的挑战 and 有着更宽广的绘画范围的发展方向上。

改进的方法大部分取决于个人。基于这一点，本书提供了一系列的观点，包括水彩画创作的一系列范围。不同的画家会从不同的方法中受益，而每个发展方向都以一种特别的方式进行叙述，以便你能很快决定是否运用这种方法继续发展。本书提供丰富的实例，因此你可以将理论转化成适用于自己作品的东西，但你不会得到以A、B、C格式来写的信息。我也不会对你说：“现在要干这个，不要干那个。”每个观点都从不同的出发点进行表述，以满足你想像力的需要。

这些观点涉及水彩画的大多数方面。它们提出了有关加强色彩的新方法、形体结构和构图设计的新作用，发现并表现普通或非凡主题的方法。然而你很快就意识到，有一个领域几乎没有探及——而且是有充分理由的，那就是传统的、具有代表性的绘画，而这在其他地方都是全面深入地进行探讨的。我认为你很了解这一领域，你要寻找的是能让你扩大原有知识的观点。而且我还认为你希望开始去认识全新的方向，因此，本书会让你从一个或多个新方向开始，而你面对的便是一系列广泛的新的可能性。

所有被考虑到的途径皆有以下共同点：它们都在



地球的组成，马克辛·马斯特菲尔德作，97cm×102cm。

主题物虽寻常，画家却找到了其独特的风格。她的个性在于不规则片断的聚集、水平及有纹理地区的并置，特别是她采用了锌白或彩色花边形线条。

寻求应用于水彩画的独特方法——运用我们的画种可以做到其他画种做不到的事情。水彩画家对水彩画有自己的见解并能充分表现出来，如果忽略这些，那自然是愚蠢之举。我建议，一有可能就应让这些特性显露出来，它们是应该被自豪地表现出来的（我甚至对意外也给予好评）。还有，作品的“水彩”总应加以强调。为了使你能在你的新作中完全用上这些特性，我将用文字特别对其进行描述。

除了说明一系列新的方向及告诉你怎样运用水彩的独特性来探索这些方向以外，本书的基本目的在于达到大胆自由的效果，这要根据读者的见解来解释这个词，而不应受原义的约束。简而言之，我极力主张你发明你自己的词义。

这儿好像有点似是而非了，你怎么能够受别人教诲去成为自己的主人呢？我尽力提供了足够的具体材料让你开始，以解决这一窘境。从此以后，你应成为先锋，在你遵循所给的具体指示时，你要牢记这一点，其目的就是要学会怎样运用素材以变得真正地写意。工具确实是重要的，但当你创新和探索时，它们便只是生产的工具。“绘画建立于由头脑控制的心里，”约翰·马林写道。在此，我希望你能在心里找到目标，以使你作为艺术家的潜力获得自由，得到释放。

怎样使用本书

本书素材已经过组织，以帮助你根据自己的意图进行训练。为了让你开阔视野，本书偶尔还会探讨那些你可能不熟悉的艺术哲学问题，但它主要是尽量给你提供建议，以让你能够解决自己的问题，达到既定目标。

首先尽快地翻阅本书，看它能给你提供一些什么信息。或许你对当中的一些素材已很熟悉，但另外的一些部分或许会对你现在正在作画的方法有新的提示作用或提供另外的选择方法。对你来说，那些涉及新领域的部分是最有价值的，你应该查一下，回头作深入研究，它们或许正是你想运用于自己作品的绘画方法。

起初紧跟着那些指导思想，然后脱离它们。这个目的是要让你朝着一个已定的练习性方向走，再用不同的方法重复你所学到的东西。

从本书的插图也可以学到很多。这些作品大

多选自一些著名水彩画画家的富有特色的例子（也有一些是选自无名画家的），你会发现每一幅创作无论在精神上还是技法上都有所不同。我尽可能选择题材广泛、形式风格多样的图例——它们的技巧水平都是很高的——来让你注意到我们这一画种的无限可塑性。好好研究这些水彩画，找到适合你的观点。插图大都为透明水彩画，这是本书的着重点。有一些是用丙烯、染料、墨水或酪蛋白在纸上画出的作品，因为当你运用这些材料以水彩透明技法作画时，可达到几乎与水彩画一样的效果，但本书所举的这类例子不多。在某一两个练习中，丙烯似乎更具可控制性。如果你要用丙烯作画，可以将那个画种运用于本书的几乎每一项习作之上，即使在只提及透明水彩画的地方，也不要忽视这个可能性。

本书包含的内容

下一部分讨论水彩画的特性，会提示水彩画颜料的使用方法。油画、丙烯画（除非是用透明画法）、酪素画、水粉画、瓷釉画或蜡笔画等，这些绘画中使用颜料的方法都比不上水彩画。你可以选用那些构思大胆和在应用流畅性方面特别重要的水彩画特性。

要达到这些目标，你在用笔时应灵活变通，你需要有一个部分专门论述放松的必要性和如何放松。这里所建议的一些方法确实可以使你作画的手变得柔顺灵活并让你养成大胆构思、大胆用色的习惯，还鼓励你从更好的方面来看待自己的作品。

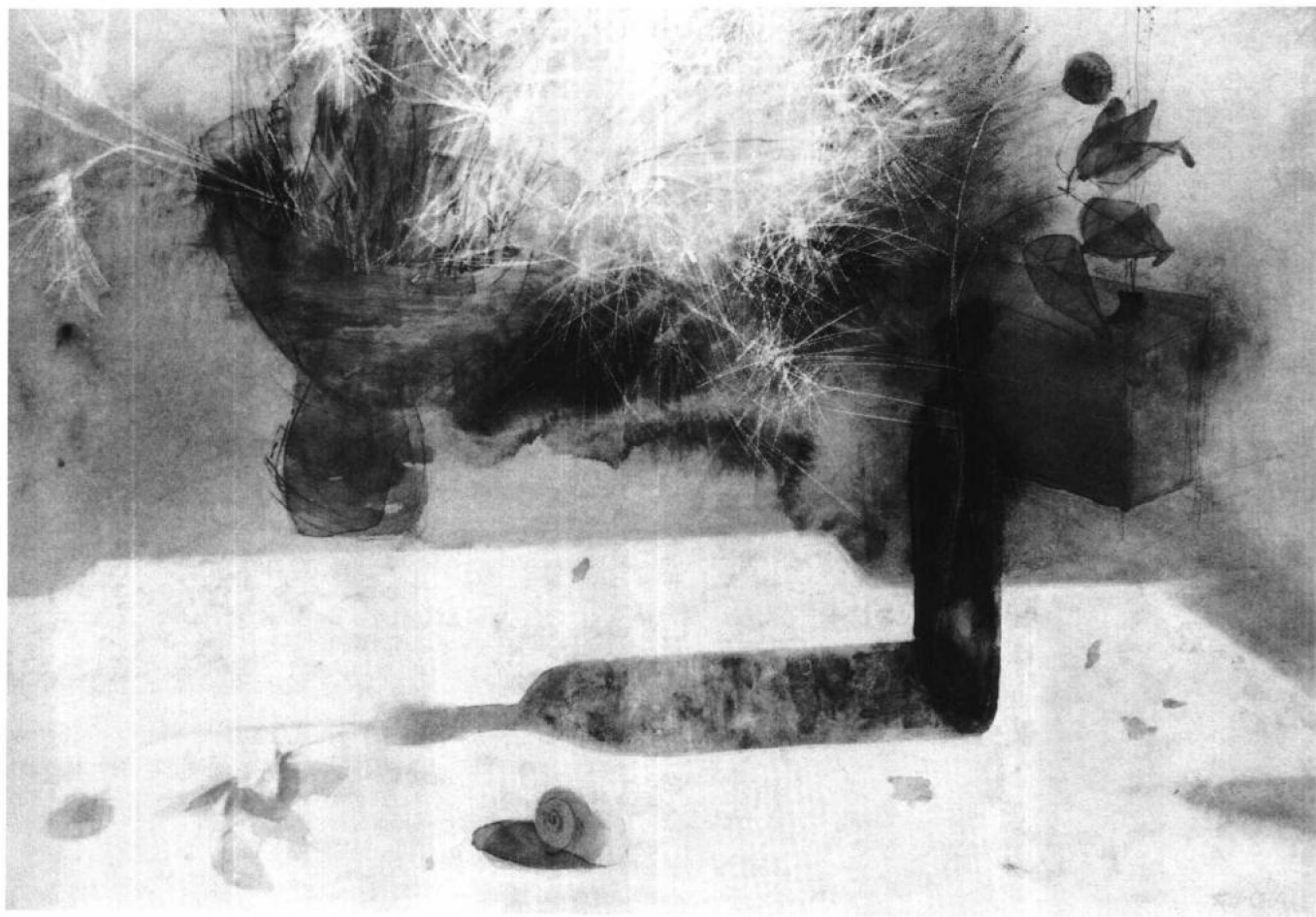
紧接着放松的建议之后，本书将讨论每一幅作品构图的基本规律。这些规律是你决定题材、分配绘画空间和选择配色、选择明暗度等等诸如此类的先决条件。提示是必须的，因为写意性绘画需要更精心的构图。在你开始作画前，你可以就打算要作的画向自己提出一系列的问题，然后再权衡你的答案。最后，本书将对如何知道一幅画已完成这一让人费解的问题进行简单讨论。

然后你便进入到本书的中心——从无数可能的方法中精选出来的64个创作实例。每一个创作实例研究一个观点，并说明达到该观点的实际方法。这些创作实例题材广泛，分为以下三组：构图、概念和技法。有一些包含关于艺术的新看法；另一些旨在改变绘画习惯，以使你从你原来的方法中脱离

出来；还有一些介绍新技法，并将水彩画和其他画种结合起来（当然水彩总是占主导地位）。但是，你要根据自己的需要来选择。

理查德·迪本孔是一位风景、人物抽象派画家，他的个人画展最近在美国各地重要的博物馆巡回展览了一周。他曾经说过：“我永远不能完成我想做到的，我画成的只是我以前想过我可能想画的

东西。”我们每个人都会遇到这种窘境，我们从来就不可能精确地估计到绘画时会发生什么，我们只能尽可能细心地构图，然后被不自觉的冲动所控制。希望这些创作实例，或者总的说来这本书，能帮助你这种开始时的愿望和完成后的结果之间的差别减少到可控制的程度。



太阳与影子，鲁思·科布作，53cm×74cm。

在普通的静物画中，画家表现了光的奉献。逆射的光衬托着隐匿的阴影，使这些物体变得美妙。

认识你的技巧形式

在新加坡国家博物馆艺术陈列室，我看到了王凌军画的一幅精美的风景画和如下题词，这表明了它的影响力：“直接、自然、流畅——一幅上乘水彩画作品的特征。”这题词精练地总结了这一画种给这位画家带来的名誉。

水彩画的独特方法

与其他画种不一样，水彩画提供的是颜料在水中迅速溶化并将颜色涂在洁白光亮的水彩纸上所产生的独特的色彩间的相互作用。这个相互作用创造了奇迹。不仅仅是不同的画家有不同的处理方法——各人的画法绝不会相同，而且它每个笔触都不同。画家每次将笔蘸到颜料中，他就是在做一个完全属于个人的演讲，永不会被复制。

真正的水彩画画家欣赏这种机会并且珍惜这种挑战，对他来说，水彩画的独特性质正是他表现自我的基本手段。由于他的探索是无限的，他把这些特性理解得越透彻，用得越多，他的作品就越丰富多彩。下面这些水彩画较为突出的特性，是每一个画家都应该熟悉的。

白 纸

最重要的是纸张本身。画家自身的努力、他的用色和他在纸上所做的一切都是和白净明晰而又有常见的漂亮纹理的纸张分不开的。每个人都应该考虑利用纸张的自然属性，永远不要忽略。它的洁白可以增加颜色的光彩，可以用其光亮来突出一个造型。而且，画家还可以把白净的纸张本身当作部分色彩来对待。

透明性

一系列令人惊讶的色彩明度，无论强弱，都在由水彩画创造出来的清澈透明中变得栩栩如生。色彩仿佛通过彩色玻璃显示出来，创造了灿烂而又透明的色彩浓度。

流畅性

毫无疑问，水彩颜料的自由流动是这一画种的最显著特征。颜料迅速地流动或扩散，有时候是不能预测的，因此也就有了水彩画飘渺而神秘的特性，有了诗情的喷发和诗一般的效果。流畅能帮助画家产生对无限空间的遐想，这就增强了他的自由感；而流畅犹如仆人，有时忠诚，有时不可靠，抓住了它就表明了

水彩画画家所达到的水平。

层次渐变

水彩画要考虑色调和明度平滑、微妙的递进及其向水彩浓点调和及慢慢改变。这些层次渐变加快运动并积蓄力量，使一个形体与另一个形体相联系又各具特性。它们组成了流畅的层次，使不同画面的推拉作用得到加强。

同时，层次渐变使在一种单色或两种甚至两种以上的调和色画面里，局部微妙地减色增色也成为可能，这是水彩画的又一个独特方面。层次大大地增强了颜色的可塑性，并使之变得活跃。若无层次渐变，这是万万做不到的。水彩画画家们直观地探索它，一些人或许还没有意识到正是使用了层次渐变才让他们从色彩中感受到如此快活，才能使色彩看起来如此充满魅力。

“色彩已占据了我的灵魂，”保罗·克莱访问北非后在日记中写道（他在北非作了一系列的水彩画），“我不必再尽力去追求它，因为我知道它已经永远征服了我。对我而言幸运时刻的含义是：色彩与我已融为一体，而我就是那个画家。”

着色

色彩的效果可通过吸提颜色来使颜色变亮，这时可使用绵纸、海绵或湿画笔。这会留下一层朦胧色，颜色不会停留在表面而是渗透其中。将其他颜色置于着色剂上方或旁边也可使它们增色。

颜色变干的速度

其他画种没有一种如水彩画的作画过程那么显而易见，颜色在纸上不同部分变干的速度会留下痕迹。这一现象有时会反映画家的内在感情，而这感情是他前始未料或不可抗拒的，但是也正是这些痕迹增强了他的作品表现力。

意外

当有颜色的水聚集在一起时，美妙的事情不可思议地出现了。然而同样莫名其妙的是，这些已掌握在手的水流出现了僵硬的边线，破坏了柔顺的边廓，钻进了已成色块中，形成了一些奇异独立的影像。画家会将这些意外看作大麻烦而一心想消除它们，或者他也会认为它们在无意中帮助增强了主题，甚至到最后，他可能会从这些意外中得到暗示

而欣然改变主题。无论好坏，在水彩画中意外是不可避免的，画家要接受这个现实并设法将其变成财富。

线条运动

水彩画液体作画的特征使它可以自由画线，有很多选择。画家既可以控制它的线条语言，也可以只是略加控制，冒险进入大胆、直观层次以寻找最富有感情的表现形式，而且画的流畅性也允许在线条范围内有丰富多彩的颜色和不同的层次渐变。

肌理

无数的肌理效果也是可能的，一个技巧在和另一个技巧结合后，马上就会发生变化。用于笔画、泼、撒粗粒盐、用喷枪喷、增色、用面巾纸条吸颜料、将颜料浸在缎带或其他粗疏的织物使用、压印、使画面歪斜——这些都是用于改变水彩画肌理的方法。画家在很好地练习了这些技巧后，可能加以运用，或者可以创造自己的方法。

引用其他画种

将另一种画种与水彩画结合仍然可以获得原有的效果，因为在不失去光泽和流畅的情况下，水彩的适应性很强。可给水彩画增加强度的画种有钢笔和墨水画、彩色炭笔画、彩色粉画、彩色蜡笔画和拼贴画。

无论画家的方向是什么，水彩画上述的所有特征都可以给他帮助，但对那些有志于变得更为大胆自由的画家则更具重大意义。作画严格的画家总是将这一画种里存在的大部分潜能控制住，而大胆的画家却可以赋予使水彩画独特变化更为自由写意的缰绳。因此，他所掌握的水彩画知识就更富有生命力，运用起来也更富于想像力。

下面的几个部分将详细说明怎样运用你所具有的关于水彩画特性的知识来作画。然而，要最有效地运用这些特性，需要你能灵活自如地让事情顺其自然地发生，你必须是一个有眼光的人，不让自己沉浸于琐事之中。总之，你必须放松。

怎样才能让自己放松呢？只是告诫自己要放松通常是不起作用的，必须通过反复实践才能使自己真正做到这一点，就如你小时候学骑自行车不扶车把一样，也要经过不断地练习。下一部分会给你一些提示。



花叶丛中，弗里达·格尔丁作，29cm×37cm。

以白纸的光彩为底给画家带来了良好的开端。在这幅画里，纸张的光彩得到了最充分的应用，不仅映衬了色斑，而且实线和点线形成对比。纸张本身与整个图案紧密相连，成为其中的一个有机部分。

(右页)

红百合，约瑟夫·拉法埃作，74cm×54cm，纽约市南茜·霍夫曼画廊赠。

此画展示了应用水彩画最神奇的技法之一——透明画法在特别大范围内的变化。在物体内及其周围，画家都是从最浅的淡色过渡到最浓的深色——但全保持透明。因此从该作品的每一部分都可以欣赏到其光亮处。