

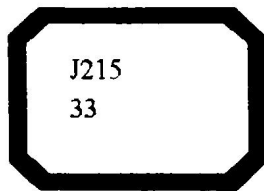
美国当代水彩画 写生技法 70 讲

[美国] 左尔坦·赛伯 著
徐伟儒 陶莉 那建华 译

■ 辽宁美术出版社 ■

21ST CENTURY
LIAONING FINE ART PUBLISHING HOUSE

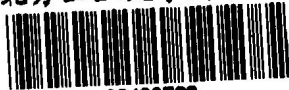

美 国 当代水彩画

写生技法 70 讲

[美国] 左尔坦·赛伯 著
徐伟儒 陶莉 那建华 译

北方工业大学图书馆

00498723

□ 辽宁美术出版社 □

图书在版编目 (CIP) 数据

美国当代水彩画写生技法 70 讲 / (美) 赛伯著; 徐伟儒
等译. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1999.11

ISBN 7-5314-2389-8

I. 美… II. ①赛… ②徐… III. 水彩画—技法 (美术)

IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 68159 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 95 千字 印张: 9

印数: 1 — 3 000 册

1999 年 11 月第 1 版

1999 年 11 月第 1 次印刷

责任编辑: 邓 濯 治 国

责任校对: 少 瑜

封面设计: 栾禄璋

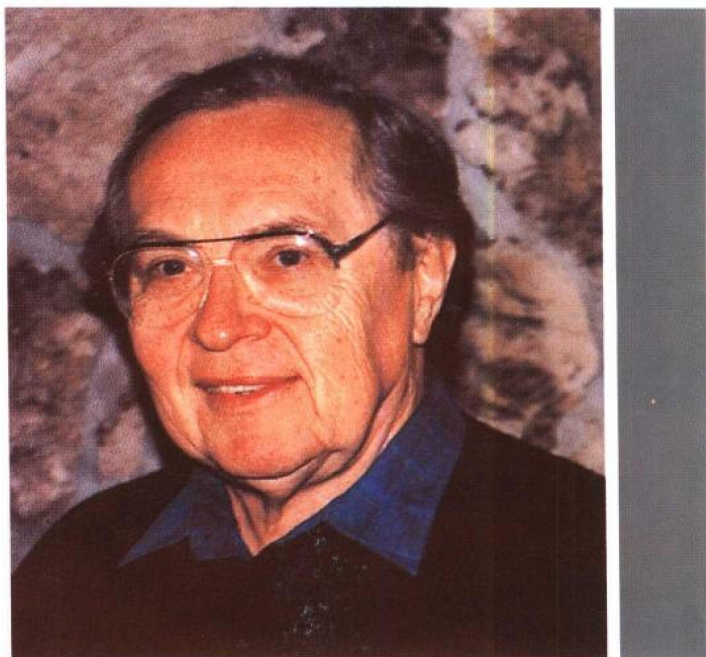
版式设计: 栾禄璋

技术编辑: 王 东

定价: 63.00 元

美国当代水彩画

写生技法 70 讲

作者简介

左尔坦·赛伯1928年出生于匈牙利，以后进入匈牙利一所美术学校。1949年他移民加拿大，1980年又移民美国。他是一位艺术家，作家，同时又是一名教师，但他却以其水彩画闻名于世。通过讲习会形式，左尔坦自己培养了12,000多位艺术人才，这些人遍布美国、加拿大、欧洲以及沙特阿拉伯等地。除此之外，左尔坦水彩画教学录像带也发行于世界各地。

左尔坦·赛伯撰写了七部深受世人欢迎的著作，其中包括《描写大自然的神秘珍藏》、《描绘细微平常的景色》、《左尔坦·赛伯水彩画技法》。在过去的三年中，左尔坦一直担任《装饰艺术家工作手册》杂志的副主编，并经常为《美国艺术家》、《西部艺术》、《西南部艺术》三家杂志撰稿，还参与了《四十位插图画家怎样绘画》、《作为艺术家》和《泼彩画之二》三部书的撰写工作。

左尔坦的8,000多幅作品，现在由澳大利亚、比利时、德国、英国、日本、匈牙利、法国、芬兰、挪威、俄罗斯、瑞典、加拿大和美国的许多私人收藏家收藏。

献辞：

本书表达了我的真诚愿望、愿将我 45 年绘画和教学中积累起来的一些知识，传授给那些希望从中受益的读者。在这些充满许多艰难困苦的岁月里，正如你们当中的许多人一样，我也曾经迷惘过，为之努力所付出的代价，好像至少也曾让人产生过疑问。可如今我要骄傲地说，是六位料想不到的加拿大好朋友，帮助我渡过了早期绘画经历中最艰苦的时间。他们是：凯思·沙德洛克、佛朗克·罗宾逊、劳里·金斯兰和他们各位的夫人：埃利诺、琼安、安尼。当时，由于他们的多方努力，我的作为艺术家的前途，获得了第二次机会。我仅将此书，以感激的心情，献给他们，感谢他们在我非常需要的时刻，对我绘画事业给予的信赖及无私的帮助。

致谢

倘若没有这些具有献身精神，学有专长、志趣相同的人的帮助，那么，这部内容丰富、涉及全面的专著是不可能出版问世的。这些亲爱的朋友们，始终如一、坚持不懈地给我以鼓励、建议、支持和无条件的帮助，为本书的圆满完成做出了非常大的贡献，威拉·迈克内尔和杰克·里切森就是其中的两位。

雷恰尔·沃尔夫——不可多得的专业编辑，尤其是凯西·基普——我的责任编辑，以及本书的设计者安杰拉·伦纳特，都以自己的专业技能、无私奉献和愉快合作的精神，使我的工作不仅比较轻松，而且还变成一件愉快的事情。在此，我向他们和所有帮助过我的人，深表敬意和谢忱。

前言

我真诚地希望，这本书能帮助年轻的水彩画学习者进一步提高艺术水平。我有意选择“年轻的”这个词，是因为我想说明，年龄与经历无关，年龄与审美态度也关系不大。如果你是位初学水彩画的人，即使你是一位年龄上的长者，你仍然属于未成熟的习画者。

不论付出多大努力，只有知识、经验、持之以恒这三者结合起来，才是成功的关键。水彩画的知识，通过学习是很容易获得的。通过全书，我会让你知道，在你自己熟悉这些技法之后，绘制水彩画该是多么容易。这本绘画技巧专集，是我在30年的水彩画教学中，基于我的许多学生已经碰到过的困难和问题，并得以解决这一事实编辑成册的。

水彩颜料

对于绝大部分的学生来说，通常难以理解的东西是透明水彩颜料的性质。在这本书中，我用了一个章节，将这一问题清楚地展现出来，以尽量消除模糊，混淆。

设计

学生们缺少的另一方面，是简单而基本的设计知识。遗憾的是，设计知识这个字眼，听起来有点太“科学”化了，似乎“来不得半点玩笑。”其实情况绝不是如此。在构图与设计这一章里，我解释了一些简单易行的原则，这些原则一定会激发你创造性的设计灵感。

倒影

我发现，许多水彩画家喜欢描绘水面，是因为他们喜欢这一美丽而富有魅力的主体。尽管如此，但是当具体面临绘制水面倒影的时候，这些绘画者就变得慌张忙乱起

前言 1

我喜爱的画具 4

第一章·透明水彩的特性 6

透明色·不透明色·反光色·沉淀色·渍染色·非渍染色·主色·各套水彩

第二章·倒影的规则 18

十种简单规则将帮助你准确画出水中的倒影。这些规则包括倒影的角度、色彩、色调、透视关系以及波浪的特性

第三章·构思与设计 30

幻觉的空间·图形的象征·视觉的路线·各类平面

第四章·基本技法概要 38

晕染的涂层·边线的消除与确定·趁湿去渍擦色法·水渍染法·画笔笔杆刮色法·调色刀的运用·擦色法·不透明颜色的光泽

第五章·水彩画绘画技法 44

- 飘渺的浮云 46
- 积云 48
- 层云 49
- 变幻不定的云 50
- 白桦树 52
- 松树枝叶 54
- 刮擦后的白色树木 55
- 杂草 56
- 凸凹不平的花岗石 60
- 圆形冰河石 61
- 翻滚的拍岸浪涛 62
- 水坑中的倒影 63
- 雪地上的影子 64
- 雪地上的阳光 66
- 暖色光照下的雪地 67
- 飘落的雪 68
- 大雪纷飞中的树木 69
- 大雪后的云杉小树 70
- 浓雾 72
- 薄雾 74
- 木板上的阳光 76
- 蜘蛛网 77
- 简单化了的画面 78
- 背景中的树林 80
- 冬天里的孤岛 82
- 滚滚的雪堤 83
- 树上的冰花 84
- 树上的白霜 85
- 日落 86
- 留白的图形 88
- 晕染的涂层 90
- 平滑的树皮 92
- 粗糙的树皮 93
- 涂色了的树皮 94
- 树木的不同底色 95
- 岩石背景 96
- 调色刀刮出的树形 97
- 画笔笔杆涂绘的树 98
- 柔和的擦色了的树木 99
- 趁湿涂绘的长青树 100
- 阳光照耀下的山顶 101

第六章·绘画示范 102

- 鲜花
- 艳丽明快的渍染色彩 104
- 结冰的小河
- 着色与擦色 106
- 木板的影子
- 渍染色促成的纹理结构及擦色后的阳光 110
- 秋天的色彩
- 掌握好边界 112
- 雾天
- 趁湿涂绘的倒影 114
- 倒落的原木
- 突出显示木纹结构 116
- 捕鱼人的小木屋
- 留白的图形成为焦点 118
- 沙丘
- 颗粒状涂层 120
- 林中急流一
- 趁湿绘画技法 122
- 山地的草丛
- 调色刀绘画技法 124
- 树木
- 理想化的设计 126
- 寂静的港口
- 对比与倒影 128
- 水仙花
- 光照背后 132

低潮

来,而且有时还丧失了勇气,因为他们不熟悉倒影的物理规律。即使那些专门绘制给人漫不经心之感的设计图的美术家们,如果绘画中的倒影画得自然得体,他们也会画出更加令人信服的画面来。作为一位表现派艺术家,掌握这方面的知识是必不可少的。假如你在这方面需要什么帮助,那么,我写的有关倒影的这一章会使你获得一定的技巧。

流行技法

因为水彩画的技术性操作是多种多样的,我只讲述了水彩画的一些技法,向你展示我在水彩画中所使用的最精彩、最常见的技法。第46页到第101页的范例都不是完整的作品,而是些带有举一反三启发性的技法图例,目的是对某些特殊的技术要点给予说明,大家可以模仿、复制。这些范例还有利于你确认一下,你所选的绘画工具是否让你得心应手。换句话说,我一定要大家在习画过程中,用最短的时间掌握这些技法,并从中得到乐趣。

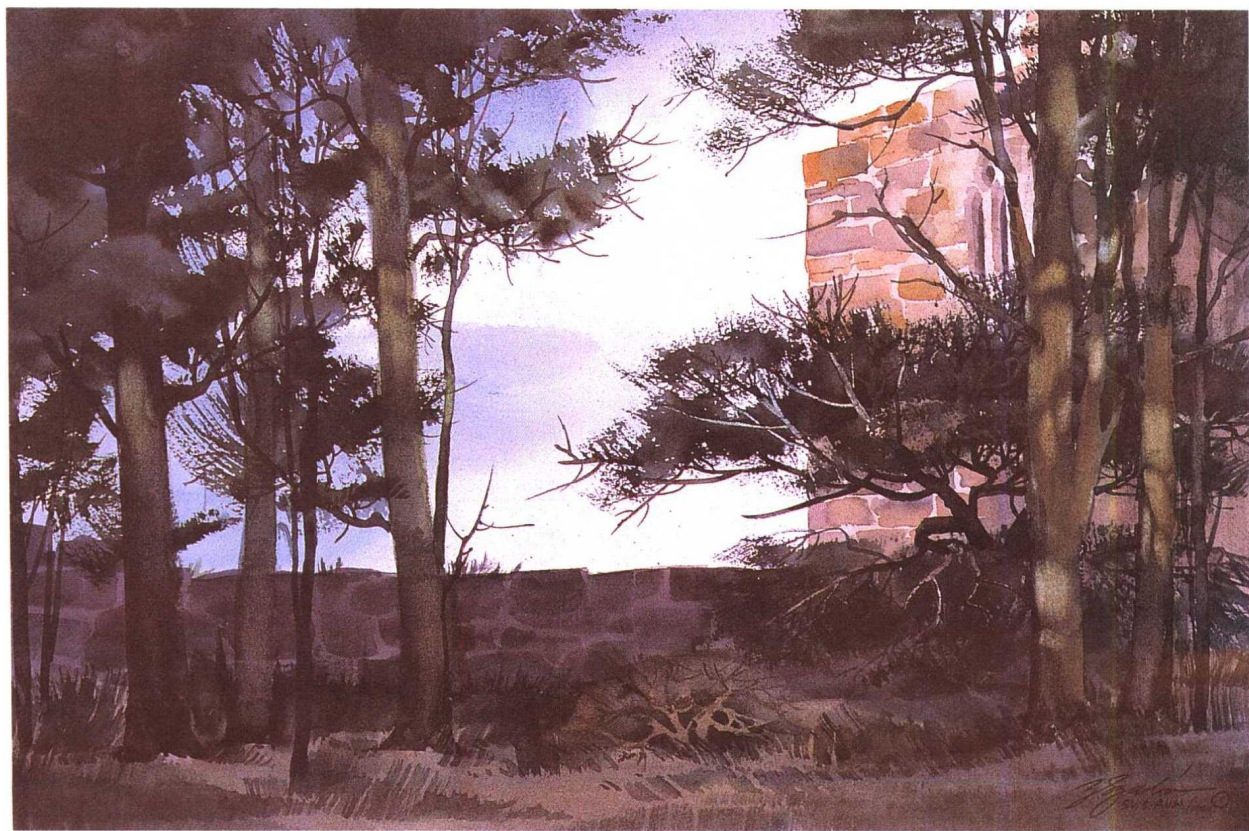
示范

本书最后一部分展示给读者的是,在实际绘画

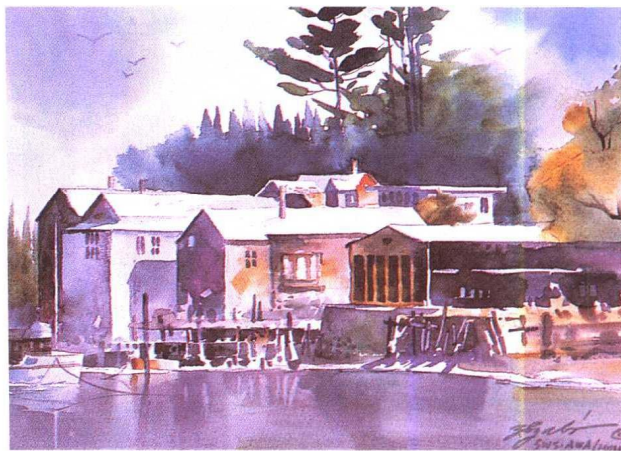
范例中,要采用上述许多原则和具体作法。这些范例,连同相关的拍照,一并按循序渐进方式得以展现。

我并不主张你要了解水彩画的一切,都得包括在本书或任何其它书中。水彩画是一种变化无常的媒体,以至于很不容易予以解释。尽管这样,我还是坚信,只要你肯于下功夫学习,并坚持不懈,还是可以掌握高难度表现方法的。对此,你的成功如何,主要取决于你的毅力。正如著名作曲家、钢琴演奏家弗朗兹·李斯特所说:“如果我一天不练琴,第二天自己就能感觉出差别来;如果我两天不练琴,那么听众也能分辨出区别来”。你不必由于想成为一位出名水彩画家而对这一箴言逐字兑现(除非你一心想要像李斯特弹钢琴那样,非要天天画不可)。尽管如此,但是你越是经常作画,你的绘画方法就越是自如得体。

为使本书饶有趣味,并且使用方便,我在书中配上许多短小精悍的插图,以展现我的绘画技法,为的是让你们认真地、仔细地理解我所讲授的东西,也是为了使你们能够把本书用作学习水彩画的参考或作为学习指南。

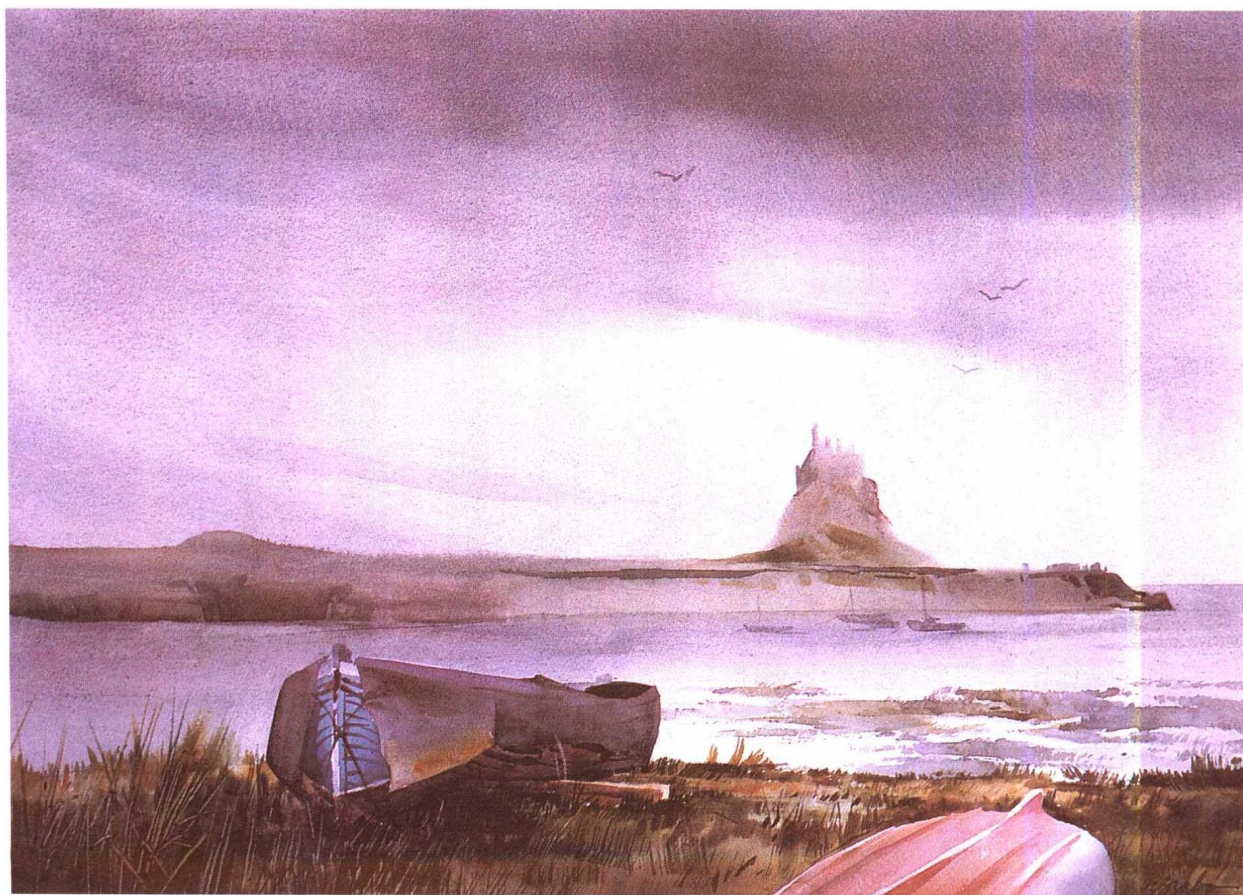

一旦你掌握必要的技巧，你就能相当充分地表现你的思想，表现你的感觉，获得让别人一道共同欣赏的效果，进而你会创造出自己的水彩画风格，而且实际上也就同时消除了遇到的某些问题，因为你一边绘画一边有能力进行调整校正。

俄勒冈海港

北海堡垒

我喜爱的画具

画笔

我自己设计了各种规格的（从1毫到4毫）的斜式鬃毛画笔，坚硬挺实，专用来画深暗色彩。还有几种斜式软毛画笔（1½和2½规格的），也是我自己设计的，专用描绘色彩柔和、淡雅的画面，或用来稀释、淡化画面的色彩。除此之外，我还用排列为1、笔杆标号为3的圆头画笔，¾毫扁平略斜式的透明水彩画软毛画笔，（见排列为G），和一把调色刀。正如你可能注意到的那样，除了圆头画笔外，所有画笔都是扁平头。我之所以喜欢扁平笔，是因为画笔的角端可以当作凸出的圆头笔使用，而普通的圆头画笔却不能像平头画笔那样画出宽阔的笔

触，所以圆头的画笔也就临摹不出扁平画笔的效果（见书第4页图示）。

画纸

我喜欢的画纸是300磅冷压法国兰阿奎利尔水彩画纸和300磅冷压法国阿齐斯（Arches）。最近我又新近发现了荷兰的诺贝尔塞（Noblesse）水彩画纸，这是非常值得珍惜的。

为方便起见，我喜欢300磅重的厚层画纸，因为重而厚的画纸在湿润过程中，不像薄纸那样容易起皱褶。但由于厚纸比薄纸吸收的水彩量多，所以作画时，你得更浓一些着色，以补偿被厚纸吸掉的那部分色彩。

荷兰诺贝尔塞水彩画纸的制造商，看来已经找到最好的解决办法。他们把薄画纸固定在很沉实的麻布板上，这样薄纸就不会起伏不平了。画纸与布板之间的固定贴裱材料阻隔水不至渗入布板过深，以便使色彩鲜明强烈，保持原色。固定贴裱的益处是纸面平坦易画，画面颜色鲜明浓重。

斜式鬃毛画笔

- A 3毫左尔坦
- B 2毫左尔坦
- C 3毫左尔坦

斜式软毛画笔

- D 2½毫左尔坦
- E 1½毫左尔坦

平画笔

- F 1½毫左尔坦宽平水笔
- G ¾毫里查森9100软毛平画笔

其它画笔

- H #2号亮油彩（中国）
- I #3号尖头貂毛画笔

刮刀

- J 814号里查森

水彩颜料

- K 温莎·牛顿
- L 麦莫丽
- M 布劳克斯

带盖的调色板

- N 左尔坦·赛伯

画笔吸墨纸

- O 用旁蒂纸巾缠的绵纸卷

水彩

尽管我也使用露卡斯，达芬奇，罗内和荷尔贝恩等品牌的水彩，但大部分时间我常用三种品牌的高质量透明水彩。我首选麦莫丽，然后便选布劳克斯，最后选温莎·牛顿牌子的水彩颜料。这三家生产公司历史悠久，产品检验合格，可信可靠，始终保持质量最好。他们在广告宣传和真诚地敬告用户他们生产的水彩颜料品质高级，色彩持久，尤其是麦莫丽和布劳克斯，他们的水彩产品全部为永不褪色。温莎·牛顿的绝大部分水彩也是持久不变。尽管如此，但是由于公司还为商业艺术领域服务（而这些领域并不需要永不褪色的水彩），因此他们也生产半永久性水彩以及几种完全是易褪色的水彩。通常还是先验证一下某种品牌的水彩颜色的永久性程度为好，然后再确认得意与否。我将在以后篇章里详细阐述我喜爱的水彩颜料的某些特性。

调色板和画笔吸墨纸

我使用一块塑料调色板，并配有我自己设计的调色板盖。我事先把水彩挤出来，再使其晾干。作画前，将水彩调成同刚从水彩管里挤出来的水彩颜料一样的粘度再使用。因为这样做只湿润表面薄薄的一层水彩，所以，我作画间来回调和色彩时，感到能自由地进行交叉调色。为保各色颜料随时都能在手边，只需将表层薄薄的混色水彩擦净，随之就有了清洁不混的水彩颜料以备使用。

我还用绵纸发明制作出一个控制湿度的小玩意儿。我把绵纸卷的硬质卷蕊拿掉，再将纸卷弄平，在外面缠

上几层不带绒的纸巾（折叠成同纸卷同样的宽度），然后将端边粘住以免折卷滚动。绵纸吸水性很强，但弄湿后会快速破碎，会留下极小的碎片颗粒。这些颗粒会被画笔带到作品中。绵纸卷外面缠的湿度强的纸巾会阻止这种情况的发生。这样做，吸水性依然很强，即使着力使用，纸卷的表面也不会破碎。由于画笔到水罐中蘸水通常会吸入过量的水，我养成习惯先将画笔在纸卷面上蘸一蘸，然后再蘸色彩。控制水彩的湿度始于控制画笔的湿度。

第一章

透明水彩的特性

艳绿色的树

艺术家们，作为充满好奇心的一群人，一生的绘画中要用成套的颜料创造出千变万化的画面来。但是无论你启用什么样的成套颜料，基本的条件必须是要全面了解每一种颜色。这种了解应该包括色彩的全部性质和其固有的特征。

和大部分的水彩画家们一样，我在几十年的绘画生涯里，几乎只用温莎·牛顿水彩颜料。但是这两种美妙的水彩并未能阻碍我尝试其它品牌的水彩。我感到我了解大部分温莎·牛顿颜料的特性，尤其是那些放在我调色板上的颜料，我可以和任何人一样立即掌握它们的特点。尽管如此，随着岁月的流逝，我发现执意地恪守同样的色彩，越来越不方便，尤其这些色彩如果不完全是耐久性的，更是如此。虽然公司总是宣称其颜料的永久程度，但我还是决定试试其它牌子的水彩，如：格兰姆贝切尔、罗内、露卡斯、荷兰贝恩、达芬奇、三尼雷尔、布劳克斯以及最近尝试的麦莫丽。到最近为止，温莎·牛顿比其它公司生产的牌子有一点优势，但每一种牌子都有各自的特点和属性。

因为从始至终我在这本书中指的是色彩的通称，所以，如果你测试一下自己喜欢的品牌和色彩以便能区别特性，那将是明智之举。要记住：这些色彩的特性，尽管它们的名字相同，会因品牌的各异而有所不同。

在随后的几页书中是几幅水彩绘画的实例，我根据某些突出的特点，按其透明和不透明、渍染和非渍染、反光和沉淀等原则，把它们一一分类。但你一定要意识到，色彩的某些实际变化会因画纸的品牌的不同而有所差异。只有在高质量的纯布质的画纸上，才能指望颜料的色彩不会发生任何变化。

Shizuko
SWSAWA (HON.) ©

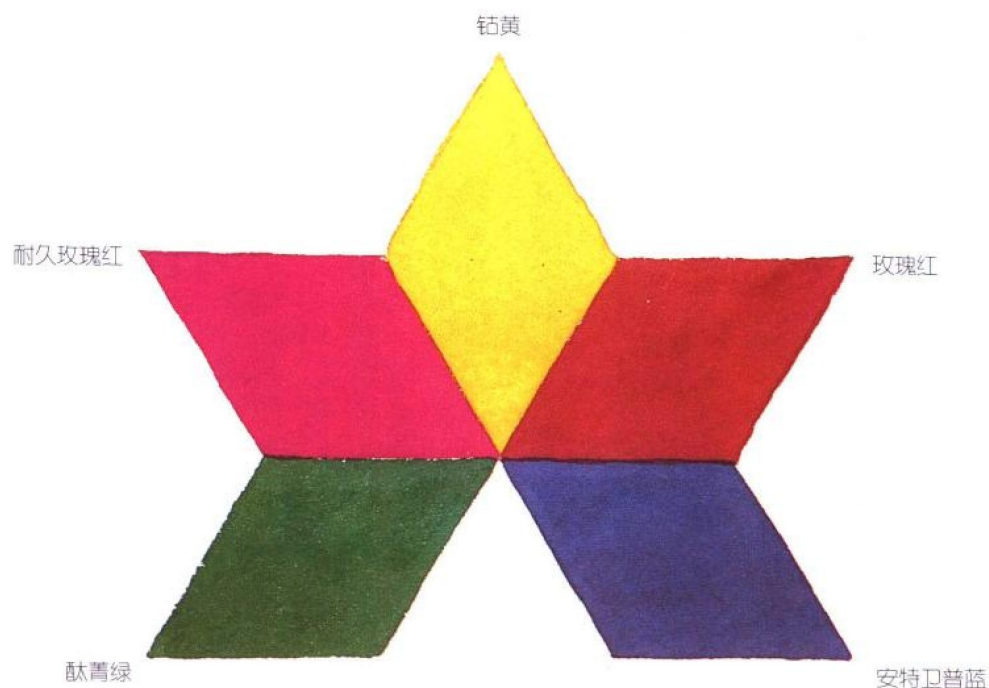
透明色

水彩画家所喜爱的、闪闪发光的色彩，和彩色玻璃上的变化情况是一样的。它们让光穿透水彩，通过色彩从画纸上反光。这些是最适于上光的色彩（上光即是在干透的水彩表面涂上一层湿彩而不使底层混乱，因为干湿色彩重叠时不会产生混合凝结。这些真正的透明色会产生最闪闪发光、清澈的暗色，但这种颜料，有些颜色很浓重，若同其它颜色混合时，多半要成为主色。

如果你只想用真正的透明色，那么你可以使用液体水彩。不幸的是，大部分的液体水彩都不耐久，因此你需要探究液体水彩的不褪色性。可是，即使你弄到了耐久性的液体水彩品牌，你仍然得自动放弃，不能使用这种属性特别不定、变化难测的颜料。我的忠告是：要使用有信誉的公司生产的、适于艺术家专用的、高质量管装透明水彩颜料。

透明色包括：

- 酞菁紫
- 酞菁蓝
- 酞菁绿
- 黄红
- 玫瑰红
- 新雌黄
- 贺克绿
- 靛蓝
- 印度黄

检测透明度

要测试一种色彩的透明度，用黑色硬笔或墨汁画一条1/4毫米的黑线。再用所需颜色的不同画笔，以中等暗度将不同色彩沿线涂上。由于黑色吸收了所有的光，所以在通过黑线的地方透明色一点也不会显现出来。

