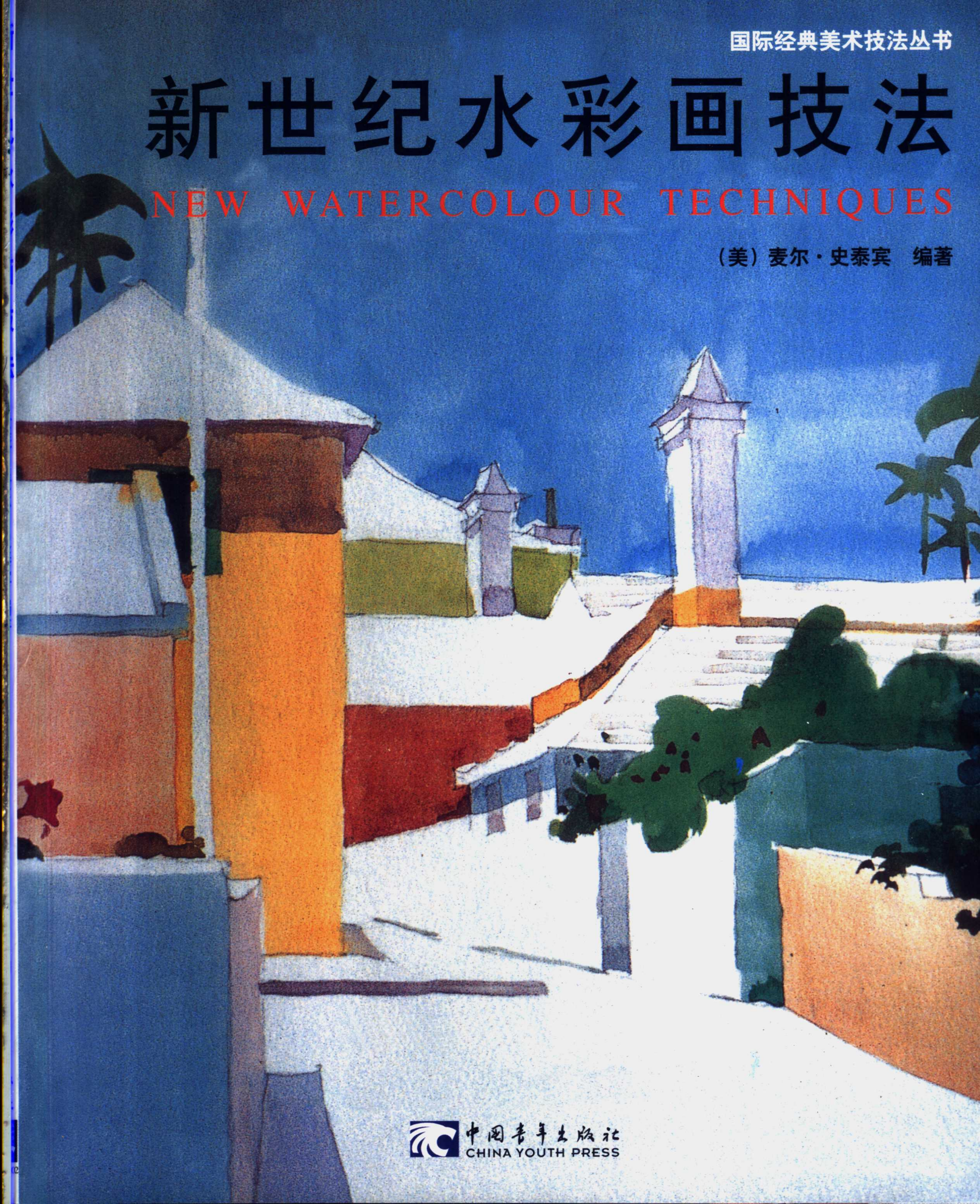

国际经典美术技法丛书

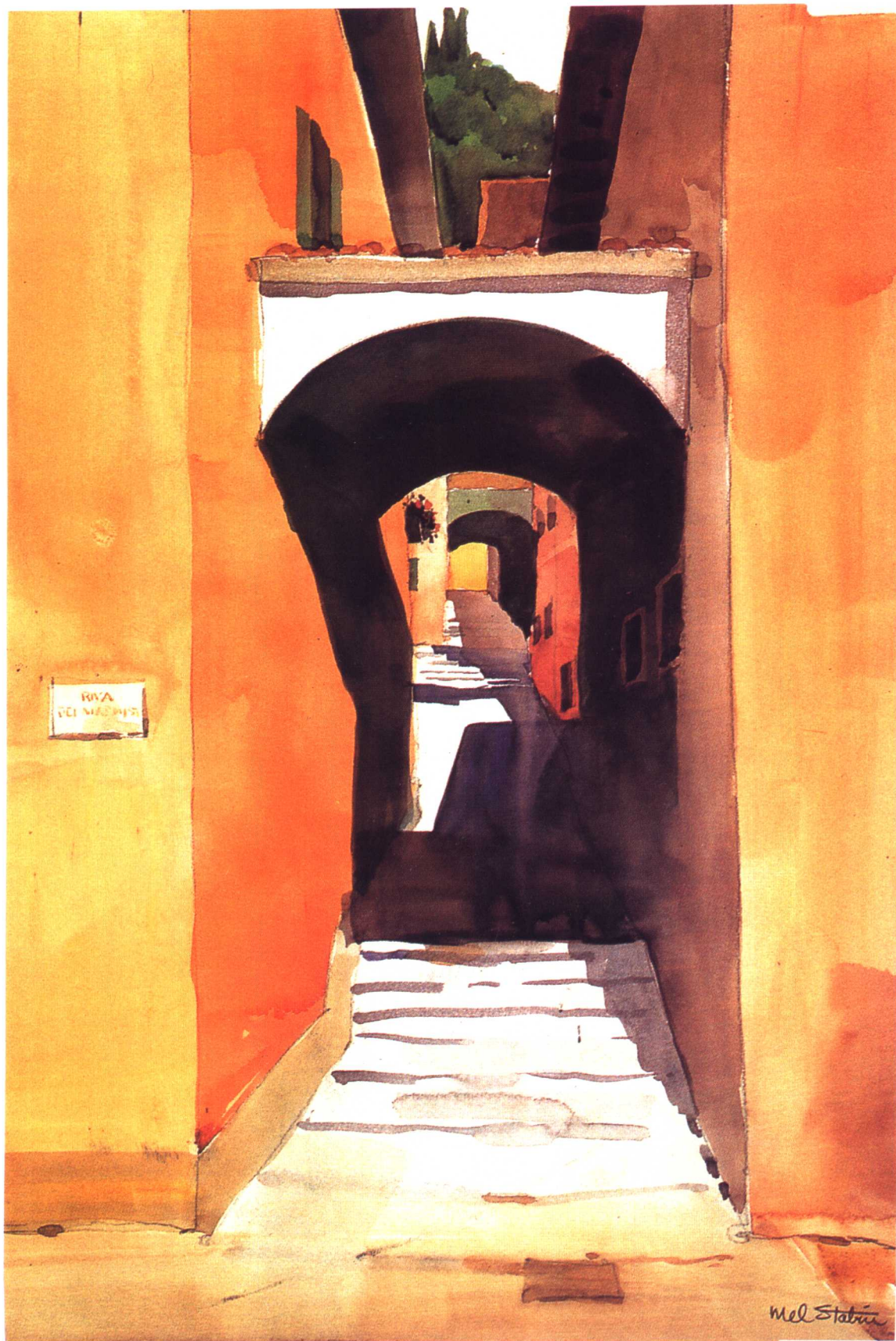
新世纪水彩画技法

NEW WATERCOLOUR TECHNIQUES

(美) 麦尔·史泰宾 编著

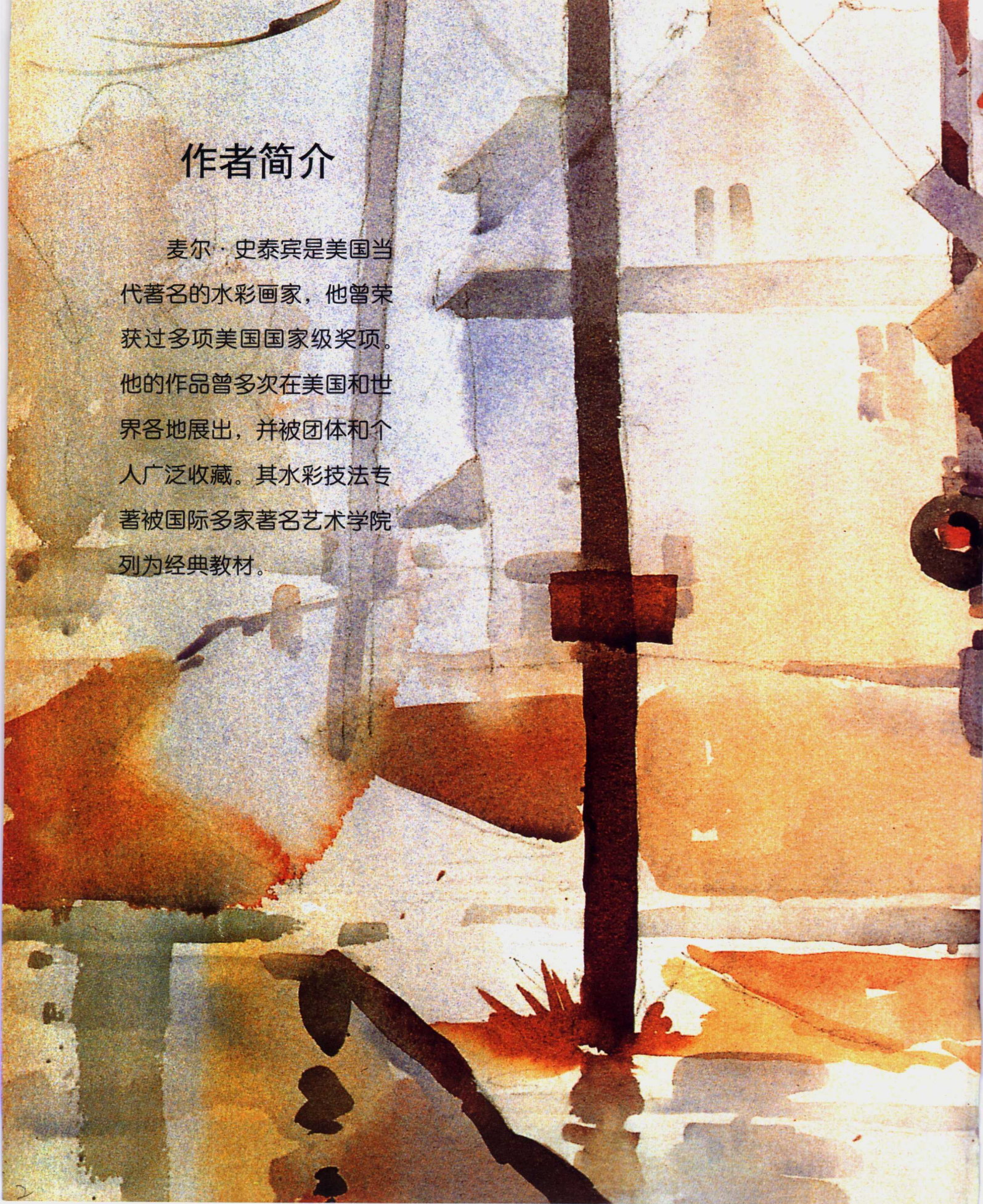
中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

Varenna 的街道, 22 × 15" (56cm × 38cm)

作者简介

麦尔·史泰宾是美国当代著名的水彩画家，他曾荣获过多项美国国家级奖项。他的作品曾多次在美国和世界各地展出，并被团体和个人广泛收藏。其水彩技法专著被国际多家著名艺术学院列为经典教材。

国际经典美术技法丛书

新世纪水彩画技法

NEW WATERCOLOUR TECHNIQUES

(美)麦尔·史泰宾 编著

曹怡鲁 秦蕾 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

mel Stabin

(京)新登字 083 号

本书由美国 Watson-Guptill 出版社授权中国青年出版社独家出版。未经出版者书面许可,任何单位和个人不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

版权登记号: 01-2004-4449

Originally published as WATERCOLOR SIMPLE, FAST, AND FOCUSED by Mel Stabin. Copyright © 1999 by Mel Stabin. First published by Watson-Guptill Publication, a division of VNU Business Media, Inc., 770 Broadway, New York, NY 10003, USA. Translation arranged through The Joanne Wang Agency.

图书在版编目(CIP)数据

新世纪水彩画技法 / (美) 史泰宾著; 曹怡鲁, 秦蕾译. —北京: 中国青年出版社, 2004

ISBN 7-5006-5677-7

I. 新... II. ①史... ②曹... ③秦... III. 水彩画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 095451 号

书 名: 新世纪水彩画技法

编 著: 麦尔·史泰宾(美)

翻 译: 曹怡鲁 秦蕾

出版发行: 中国青年出版社

地址: 北京市东四十二条 21 号 邮政编码: 100708

电话: (010) 84015588 传真: (010) 64053266

印 刷: 山东新华印刷厂德州厂

开 本: 889 × 1194 1/16 印 张: 7

版 次: 2004 年 11 月北京第 1 版

印 次: 2004 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5006-5677-7/J · 621

定 价: 46.00 元

致谢

生活中不断赋予我创作灵感并对我有着莫大影响的一位重要人物是 Ed Whitney。他既是我的导师又是我的朋友。

在此我同时要向沃森－加普蒂尔出版社的主编 Candace Raney 表达我衷心的感谢。在这本书仅是一个存在于脑中模糊的想法之即，他便敏锐的觉察到这本书的潜力，并且不遗余力的指导此书的制作直到成书。编辑 Victoria Craven 工作十分认真刻苦，在此我同样向她致以谢意。

上尉的宅邸，布鲁克岛

15 × 22" (38cm × 56cm)

目录

前言	9
导言	11
第一章 材料与工具	19
第二章 构思一幅画	27
第三章 五分钟草绘明暗	51
第四章 色彩	57
第五章 人物与肖像绘画	75
第六章 户外绘画	95
结束语	111
索引	112

阿西西的绅士, 9 × 12" (23cm × 30cm)

Mal Staline

前言

有关水彩技法的教科书并不少见，它们当中既有面向初学者的，也有面向具有较高造诣者的。尽管本书也包含有这方面的内容，但是主要目的却不是强调技法，因为技法只是体现在一幅作品中的东西，但是一幅作品不是依靠单纯的技法而创作出来的。

当然，为了使技巧娴熟，了解一些绘画的基本知识也很重要。然而，不要以为掌握了技法便“到达了”终点（不幸的是，很多画家这样想），技法的娴熟只是刚刚开始。

水彩画是个捣蛋鬼，画得越是自由随意，越是能达到好的效果，也越能实现画家所要体现的东西。它时而让人恼怒沮丧，时而让人欣喜若狂，这就是我为什么与水彩画结下情缘长达三十多年的缘由。

我希望，通过与您共享我的绘画经历、绘画思想以及三十年来自己的绘画实践和开设讲习班所积累的知识，您能够从中有所收获，并能够超越技法，提高自己在艺术领域的地位，创作出令人称颂的作品。

梵高的医院

15 × 22" (38cm × 56cm)

导言

“三要素”

你的作品
反映你的状态。

创作一幅静物画要做三项基本工作，这三项工作是绘画过程的重要部分，我称其为“三要素”。

- 1、简化；
- 2、快想快画；
- 3、聚精会神。

要简单地解释“三要素”，就几乎涉及到水彩绘画的所有重要概念，理解并应用这些要素很重要。如何做到这一点本书有详细的介绍，在后面各章作者还详细讲述了材料与工具、构图、明暗、色彩、人物与肖像绘画以及户外写生的一些注意事项。记住，绘画的目标是简洁、快速、聚精会神。

百慕大的晴日
15 × 22" (38cm × 56cm)

简化

我们发现，孩子们的绘画作品往往比较吸引人。他们的作品色彩鲜艳、天真、直接、粗略而且大多简单，因为他们的头脑还没有塞满各种各样的东西，所以他们的艺术也是如此。

观察并思索萨金特、惠斯勒、亨利和其他大师的作品，作品中简洁稳健的笔触给人一种轻快简朴的视觉效果。

单纯具有 巨大的感染力。

要简化对象，首先要想得单纯。你所画的每一笔都能真实地反映你的所思所感，是分心还是集中注意力，是高兴还是不高兴，是自信还是犹豫，这些都能在作品中反映出来。从某种意义上讲，绘画是减法过程，而不是加法。你需要抵制住想在画中包罗万象的冲动，而只选取那些能充分表达对象的元素，毫不留情地去除那些不能表达主题的元素。要思考该从画中省略什么，保留什么，把它简化一下，单纯是解决复杂问题的途径。

确定了对象以后，你的第一个问题应该是“能将我的感受表达在纸面上的最简单、最直接的方法是什么”。为了回答这个问题，首先你要分割对象，使其各个元素变成简单的形状，确定你所画对象的轮廓，它们之间的关系如何，它们位于画纸的哪个部位，这些是构图的开始。

当你感到满意并且胸有成竹时，就可以着手画了。

春日牧场，22 × 30" (56cm × 76cm)

我把所看到的树归纳为三个简单的形状：面积达三英亩的牧场用淡彩画成，较暖色调由上端逐渐向下有节奏地转变为较暗的色调，一直延伸到前景，星星点点的野花衬托出整个牧场的春日景色。

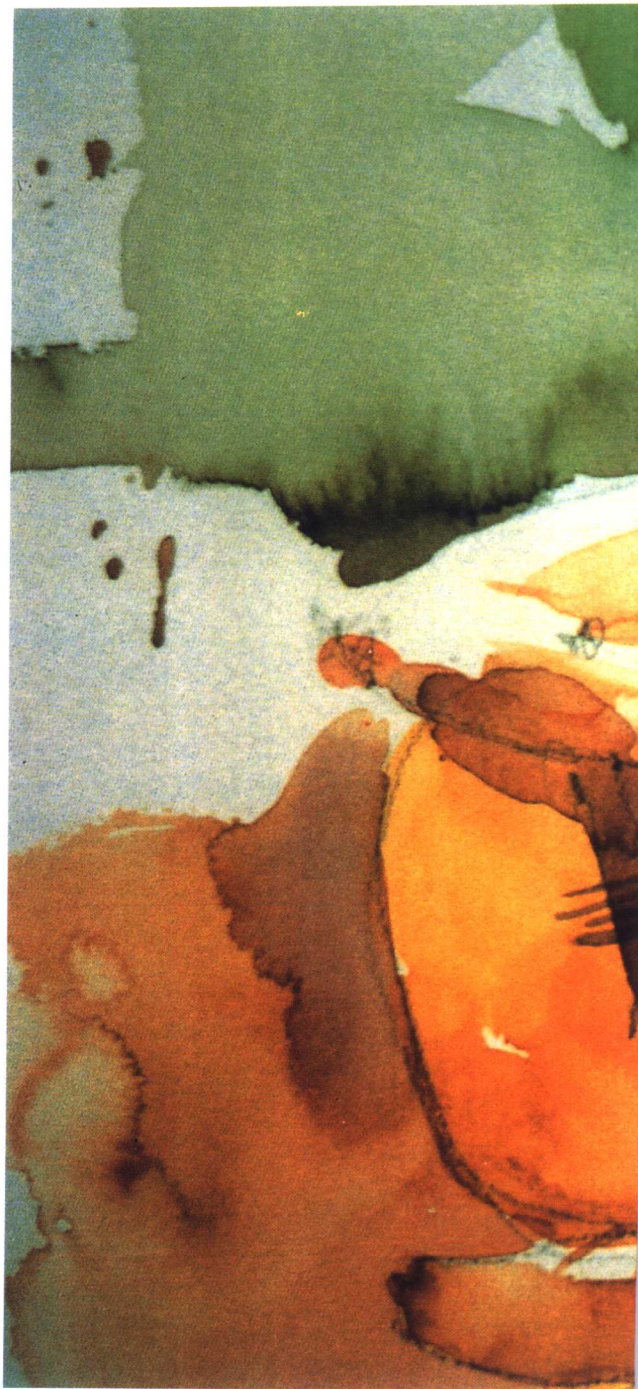
快想快画

不要浪费时间。假如你认为水彩是个快捷同时又需要刻画细节的媒介，那么你会发现，快想快画是一个行之有效的办法。如果你聚精会神，就会惊讶地发现，很多想法已经被飞快的诠释出来了。

迅速画出来能使你立刻抓住主题，而不至于被不必要的细节分心。保持思想活跃，这样可以使它们在被诠释时充满活力。有时候，在脑中长时间的思考和提炼绘画想法也很有好处，比如说连续几个星期、几个月或几年，但那是落笔之前的事儿。迅速地画出来有助于你“看到”重要的、简单的画面，这是你的刻画对象最基本的东西。

作品的价值不在于 所花费时间的长短。

聚精会神、迅速而简单地多画几幅作品要比企图画一幅“巨作”好得多。多画很重要，有些是失败的，有些是成功的，我们从失败中学习，失败是过程的一部分，对此要有心理准备。如果说我画得比你成功，那是因为我经历的失败比你多。在那些偶尔才画画的人当中有一种倾向，就是总想要画“巨作”，这类画家往往是心情浮躁的。记住，重要的是“过程”，作品是“过程”的副产品，快乐和兴奋存在于绘画行为本身。假如你能快速的去想画，一定会体验到自由和随意，拖延没有好处。要放松自己，大胆地去做，去尝试。安德鲁·怀斯最好的水彩作品就是用二十几分钟画出来的。如果你不去游游荡荡，总盼着让越来越多的细节来“拯救”你的作品的话，你会发现，保持敏捷、兴奋和迅速才会大有收获。

西班牙吉他女郎

15 × 22" (38cm × 56cm), (卡尔·威廉姆斯收藏)

快速作画可以训练我只注意大块的形状、色彩及明暗。当我想赋予作品一种自然的印象时，便信然着墨，努力寻找合适的色彩与明暗，不用反复改动。大的形状完成之后，便无须太多细节。该幅作品是在四十五分钟内完成的。

迪尔曼的船台

15 × 22" (38cm × 56cm), (私人收藏)

船台缘上悬挂的救生衣吸引了我的视线，给了我创作的灵感。救生衣的颜色原本没有如此鲜明，为了衬托救生衣，画面的其他部分都被处理得模糊而且静谧。

