

水彩画

你也能行!

〔美〕托尼·柯奇 著
王 群 译
刘玉民 校

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩画:你也能行/(美)柯奇著;王群译.—上海:上海人民美术出版社,2001.5
ISBN 7-5322-2800-2

I.水... II.①柯...②王... III.水彩画-技法(美术)-教材 IV.J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第034111号

水彩画——你也能行

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

全国新华书店经销 上海场南印刷厂印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 11

2001年8月第1版 2001年8月第1次印刷

印数: 0001-3000

ISBN 7-5322-2800-2/J·2679

定价: 49.80元

水彩画

你也能行!

〔美〕托尼·柯奇著

王 群 译

刘玉民 校

上海人民美術出版社

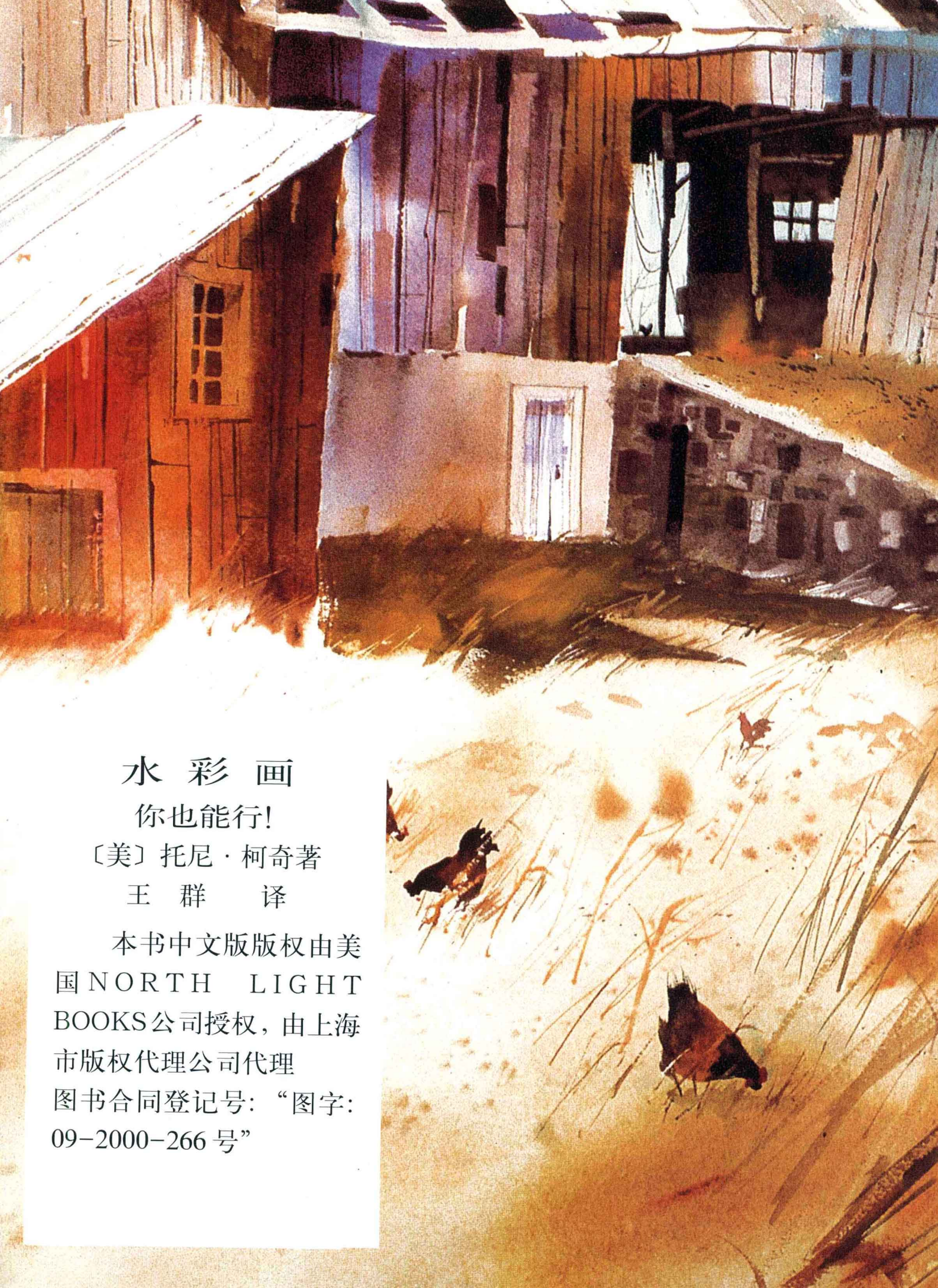

水彩画

你也能行!

〔美〕托尼·柯奇著
王群 译

水彩画

你也能行!

〔美〕托尼·柯奇著

王群译

本书中文版版权由美国 NORTH LIGHT BOOKS 公司授权，由上海市版权代理公司代理
图书合同登记号：“图字：09-2000-266 号”

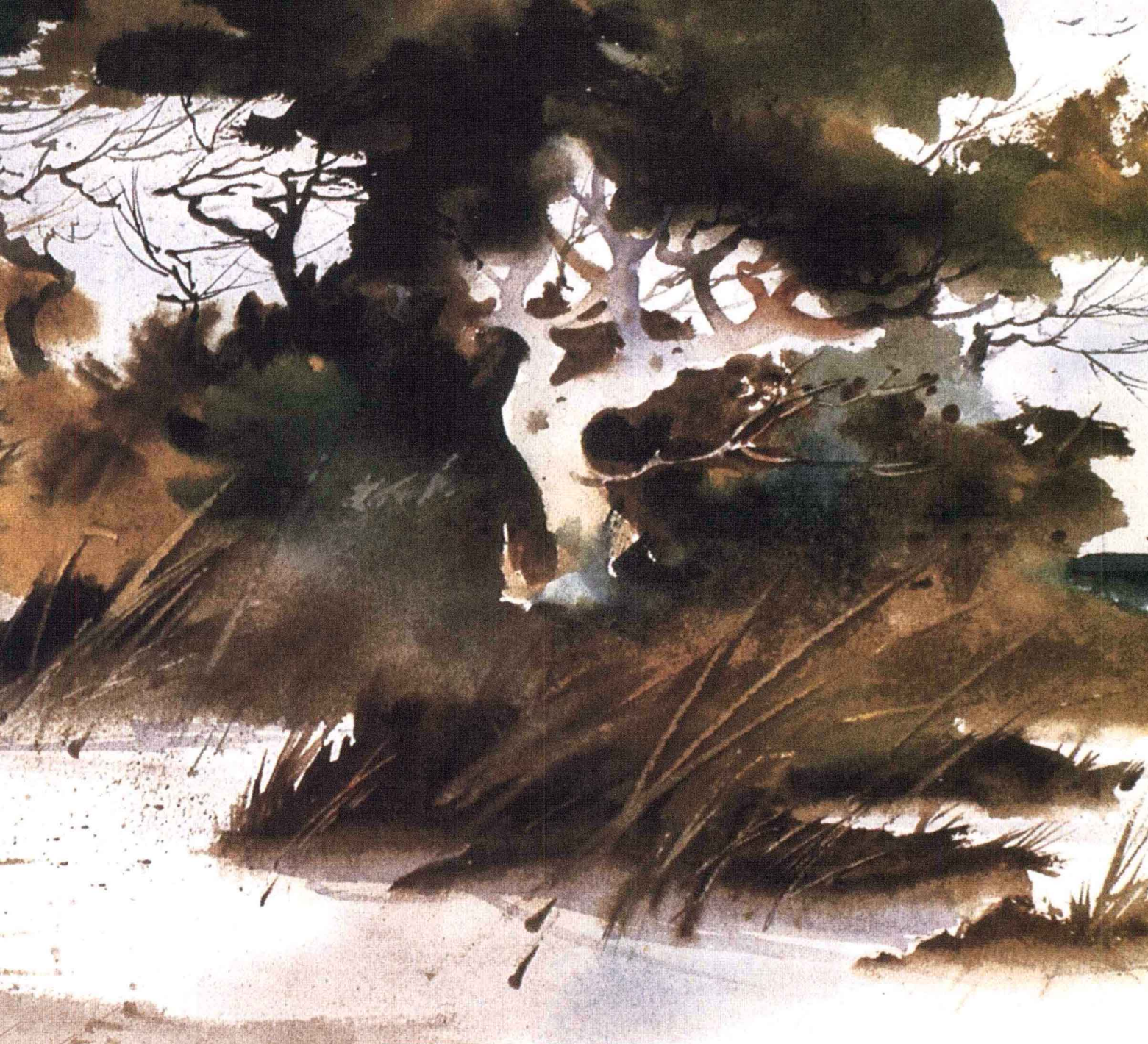
Larry Fuchs

关于作者

对于大多数人而言，一次从事一个职业已经够了，但是托尼·柯奇却不是这样，他成功地从事着三个不同的职业：达尔塔航空公司(Delta Airlines)的飞行员、水彩画家及水彩画教师。他对每个职业都注入了同样的执著和热情，读者能从本书的字里行间感受到这一切。柯奇于坦帕大学(the University of Tampa)获艺术学士学位并于位于纽约市的布拉特学院(the Pratt Institute)师从埃德加·A·惠特尼(Edgar A. Whitney)。他为《北方之光》(North Light)、《美国艺术家》(American Artist)及《闲话调色板》(Palette Talk)等杂志撰写了许多有关如何创作水彩画的文章，并且制作了有关水彩画创作的通俗系列录像带。他在全美各地及国外主持通俗水彩画研讨会并获五十多个艺术奖，他还是学院艺术家协会(the Academic Artists Association)、哈得逊谷艺术协会(the Hudson Valley Art Association)、尼克博克艺术家协会(Knickerbocker Artists)、萨尔玛甘地俱乐部(Salmagundi Club)、海洋画家协会(the Society of Marine Painters)及西部、匹兹堡(Pittsburg)、佐治亚(Georgia)、南部、中西部等诸多水彩画协会的成员。柯奇目前居住于佐治亚州。

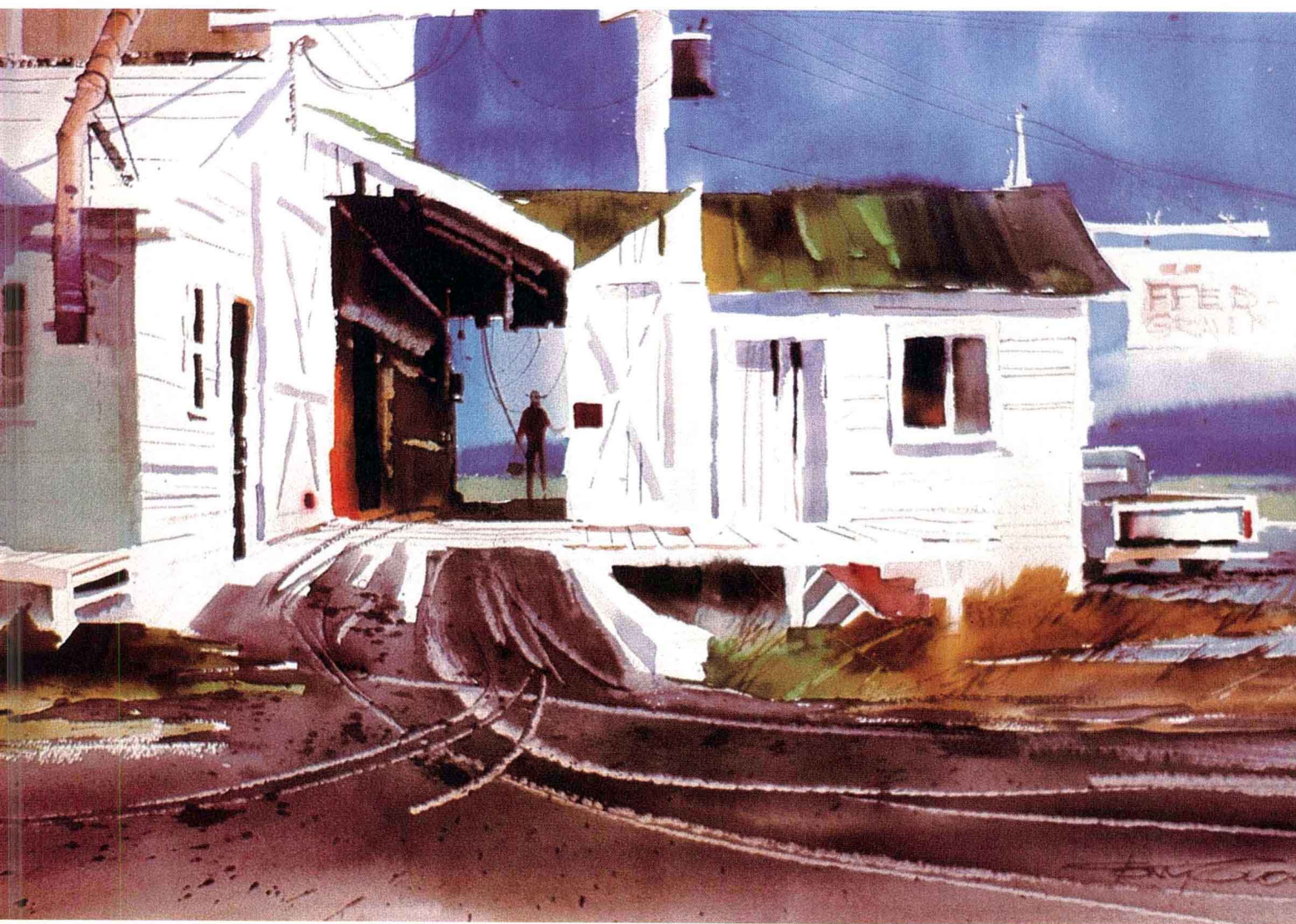
Tony Couch

编一本书比我开始想像的要花更多的时间和精力,我十分感激我所得到的方方面面的帮助和鼓舞。

我要特别感谢我的妻子波尼 (Bonnie), 她在我创作期间帮忙照看商店, 承担了许多工作, 斯蒂夫 (Steve)、科林 (Colleen)、安 (Anne)、贝林达 (Belinda) 和小托尼 (Tony Jr.) 也在许多方面给予了我帮助。

我还要感谢以下人士: 帮助我进行暗房制作的多尼托摄影工作室 (Donato Photo Works) 的里尔·多尼托 (Ril Donato), 为本书第十五章提供众多作品的杰出画家、允许我使用部分作品的克里夫兰 (Cleveland) 艺术博物馆, 充当摄影模特的盖尔·诺弗克 (Gail Novak), 比利时副领事保尔·克伯 (Paul Quaghebeur), 《北方之光》编辑部弗里兹·海宁 (Fritz Henning)、戴维·刘易斯 (David Lewis) 和格里格·阿尔伯特 (Greg Albert), 以及所有那些急切等待本书出版的学生们。

《木纹》15" × 22"

目 录

序言

第一章 绘画工具

——我的绘画工具及为什么用这些工具 13

第二章 控制颜料

——如何在湿纸上控制颜料 20

第三章 画家的角色

——图形设计者、符号收集者及表演者 29

第四章 设计的要素

——一幅画的七个部分 36

第五章 设计的原则

——绘画的八大原则 42

第六章 色彩的运用

——遵循简单的原则 55

第七章 明暗的运用

——基本的模式 63

第八章 画的构成

——把所有因素组合起来 74

第九章 技巧

——驾驭水彩的方法 85

第十章 树与树叶

——一系列象征符号 96

第十一章 天与地

——一系列象征符号 107

第十二章 水与水波

——一系列象征符号 116

第十三章 选择

——为什么画、在哪里画及画什么 128

第十四章 我怎么画

——三种演示方法 139

第十五章 色彩画廊

——一些作品的赏析 147

译者后记 172

序 言

我有一些好消息和坏消息告诉你，先讲坏消息：如果你想成为一名较为出色的画家，你得执著地努力好几年。

除了会在纸上涂满颜料之外，你还得具备另外两个条件：

1. 你必须会画。
2. 你必须会设计。

现在告诉你好消息：

我并不介意你认为自己多么没有天赋或者相比之下别人多么有天赋，“天赋”一词其实用得并不恰当，它曾经误导过多少有志于绘画的学生。更好、更恰当的词应该是“兴趣”。

有长进的艺术家的应该是那种对长进十分有兴趣的人，他会花时间和精力去经历磨难，而较少感兴趣的艺术家对此则不屑一顾，因此成就总是那些感兴趣的艺术家取得的。请记住以下公式：

$$W \times T = I$$

更多的努力(Work)乘以更多的工作时间(Time)等于更快的进步(Improvement)，反之，很少的努力乘以更少的工作时间等于几乎没有进步。

“天赋”一词的误用也许是因为“天赋”与“天资”常被混淆，“天资”是另一回事，一些人在多种技能方面比别人更有天资，但这仅仅意味着他们会比别人学得更快。

这并不意味着天资聪颖的人就一定能学到更多的东西。

只要付出更多的时间和精力，天资不及别人的人甚至能取得超越别人的成就。

一旦你取得成就，人们便不再关心哪位艺术家更有天赋，他们的绘画

技巧是可比的，然而每个人的作品都是独一无二的。

我也怀疑人们散播关于天赋的理论是为了寻找一条简单的“出路”，“他作为艺术家比我更出色，因为他是如此有天赋”，这样说似乎十分有理，因为这句话的含义无非是“瞧，这是上帝的错，不是我本人的，我缺乏天赋，这又有什么办法呢”？

读书及参加研讨会对于学习是十分有帮助的，它们是达到你的目标的最直接的途径，而不断地练习却是这一途径的延伸，这里就没有捷径了。你必须练习绘画、练习设计、练习创造，练习、练习、再练习！

你在练习的时候必须记住水彩画家分成两类：第一类是那些有些失去信心的，而第二类是将要失去信心的，其实这也没什么，可怕的是因完全失去信心而退出和放弃。我也曾经放弃过，但六年之后我又敦促自己重新开始。如果你能这样，你将成为一名胜任的画家，只有放弃才会使你真正失败。

你能阅读到这里，说明你还是有一些兴趣的，有足够的兴趣吗？我敢肯定是的，那么拿起你的画笔，继续读下去，我来告诉你怎么做。我对你可是寄予很大希望的。

托尼·柯奇

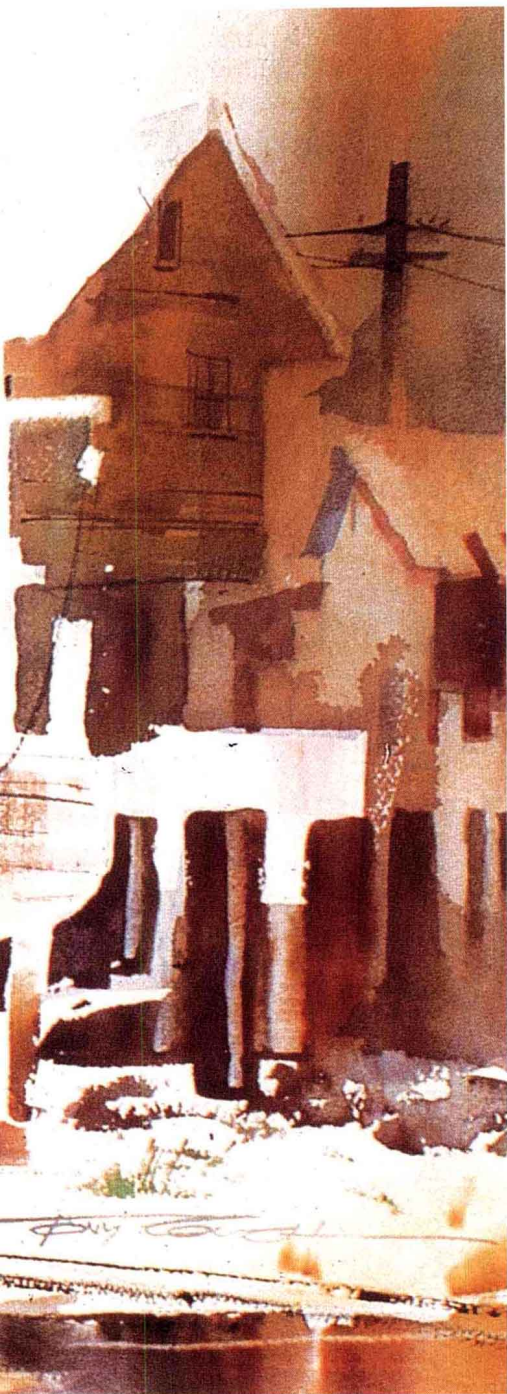
《雪崩》22" × 30"

《船坞》15" × 22"

绘画工具

——我的绘画工具及为什么用这些工具

水彩画家大体上都使用相同的设备及工具，差异仅仅是因个人爱好不同而不同。

这里我列举我使用的工具供你参考，你可以依你的习惯增加或减少。虽然好的工具能帮你很大的忙，但工具本身并不具有魔力，许多得奖的作品往往是用最简单的工具创作的。

1. 调色板

你可以用任何一个普通的白色盘子作调色板，靠近边缘的地方放不同的颜料，中间用于调色，然而用专门的带盖子的调色盒有一个好处，那就是它能使颜料保持湿润和柔软，这样你以后用的时候，就不用先刮掉旧的颜料了，而且，用干硬的颜料是很难调出丰富明亮的色彩的。

颜料在盖上盖子的调色盒中通常可以保持四天左右的湿润，如要使调

色盒中的颜料保持湿润更长一点时间，可以放一块湿润的海绵在盒中，不过，这样容易使颜料发霉。

最好的解决方法是每天绘画，但很少有人能做到这一点，所以除此之外的最佳方法便是使用喷雾瓶。如果你长时间不画，最好每四天打开调色盒，朝颜料喷一些水，这只需花几秒钟，却能使颜料无限期地保持湿润，你再也不必浪费颜料了。

你绘画的时候最好带着喷雾瓶，因为颜料即使在你画的时候也会干掉，尤其是在户外。

除此之外，你还需要有较深的坑的调色盒，坑的大小在一平方英寸或以上，这样你可以在里面放上足够多的颜料。要知道，想大胆地创作，没有大的画笔是不行的，而大的画笔必须能蘸取足够的颜料，因此一定要保证调色盒中颜料有足够的量。

2. 画笔

画笔的形状主要有两种：一种是扁平的，顶端是方的，凿子形的；另一种则是圆形的，顶端是圆的尖的。它们的大小也各不相同，而我只用一支2英寸的、一支1英寸的和一支四分之一英寸的扁平笔及一支8号的圆形笔和一支极细的、毛较长的圆形笔，由于许多艺术商店的店员并不知道这些笔的名称，你在选购时必须十分仔细。

扁平笔是用来画那些带角的形状，尤其是较尖的角，而圆形笔用于画弧线，较细的线条则用极细的圆形笔，这有些类似于书法。

总之，在画大块的色彩时为使自已放手大胆地画，我总是尽可能地选用大的画笔，当然较小的形状则选用较小的画笔，你不必为每一种形状配备一支专用笔，这不实际也没有必要，我在这里提到的这几种笔已经足够了。

2英寸和1英寸的大扁平笔是十分有用的，我一般用它们来完成百分之九十的创作，小的形状及细节我一般用较小的笔放在最后完成。

水彩画所用的毛笔是用各种毛做成的，最合适的要数紫貂毛做的，当然这很贵。现在有白色尼龙做的毛笔，画起来手感也不错，而且价格低廉。

3. 颜料

软管装的颜料最理想，因为牙膏状的浓度可以随意挤出不同的量，使用十分方便。你所需要的是透明的水彩，水粉、蛋彩和蛋白也是水彩，但它们是不透明的，本书谈论的是透明绘画。颜料的牌子并不重要，只要能持久，不会在几年之后褪色就可以了。

我用的色彩都是主要颜料厂商生产的持久色彩，它们是：

柠檬黄

橙黄

生赭黄

熟赭黄

镉橙

镉红

深红

普鲁士绿

普鲁士蓝

深蓝
象牙墨

颜料在调色板上怎样排列并不重要，只要画的时候顺手就行。

由于绘画时要考虑冷暖及明暗色调，可在调色板一端安排暖色系，另一端排冷色系，同时在冷暖色系中各自从明到暗依次排列不同颜料，以方便绘画时调色。

有较深的坑、带盖子的调色盒是最理想的，颜料怎么排列没有关系，只要你觉得顺手就行。