

罗伯·俄尔多水彩画技法

ROB ERDLE SHUI CAI HUA JI FA

ROB
ERDLE



白崇录 白夏夏 ● 编著 辽宁美术出版社

ROB ERDLE SHUI CAI HUA JI FA

罗伯·俄尔多水彩画技法

ROB
ERDLE



白崇录 白夏夏口编著
辽宁美术出版社



策划·霜 日
翻译·王 彤

图书在版编目(CIP)数据

罗伯·俄尔多水彩画技法 / 白崇录、白夏夏编著, - 沈阳: 辽宁
美术出版社, 1999. 12
ISBN 7-5314-2296-4

I. 罗… II. 白… III. 水彩画-技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 68146 号

 **ROB**
ERDLE

罗伯·俄尔多水彩画技法 ROB ERDLE SHUI CAI HUA JI FA

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)
深圳雅昌彩色印刷有限公司制版 辽宁省新华书店发行
辽宁美术印刷厂印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 23 千字 印张: 7
印数: 1—2000 册
1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷

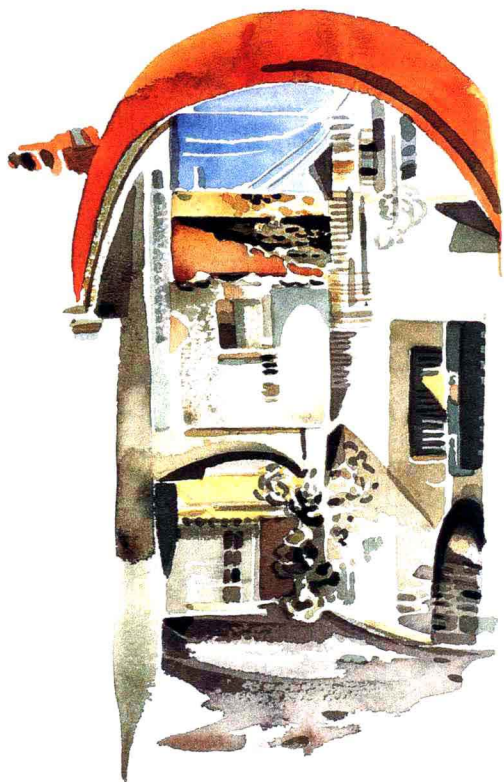
责任编辑: 金 明 责任校对: 霜 日
封面设计: 金 明 版式设计: 金 明
技术编辑: 鲁 浪

定价: 45.00 元



ROB ERDLE





目录

罗伯·俄尔多水彩画技法

CONTENTS

目录

前言6

罗伯·俄尔多水彩艺术概述8

工具、材料与技法 13

水彩画笔15

颜料16

纸17

笔的技法18

擦洗19

渗化与水渍20

薄涂法21

色面重置22

点23

水彩画技法画例 24

作品欣赏 83



前言

罗伯·俄尔多是美国当代享有盛名的水彩画家和教育家。现任美国北德克萨斯大学视觉艺术学院绘画系主任，纽约乔托夸美术馆馆长，并担任乔托夸美国艺术展主任。早年，他在加州大学专攻水彩，1976年获硕士学位。之后，在北德克萨斯大学任教，从事高等美术教育和创作。罗伯经常去各国讲学，他的足迹遍布欧洲。在瑞士、法国、西班牙和葡萄牙，除了讲学，他还画了大量的写生和创作。1995年，1998年，他两度来中国，举办了的大幅水彩画展，并在鲁迅美术学院水彩工作室讲学。他教学上的科学性，绘画的现代意识，高超的写实技巧，受到热烈的欢迎。

罗伯是位富有革新精神的画家。在创作中，他进行了很多实验。这些实验包括了技巧，观念以及巨幅水彩画面。他不愿意把自己归入某一种流派，而是用传统的英国水彩技法，画出最具现代意识的美国式的水彩画。他很喜欢英国画家透纳的作品。透纳

Professor Rob Erdel is a famous artist and educator in the present age in America. At University of North Texas, Rob is the director of the Art department in the school of Visual Arts.

When he was a young man, he studied watercolor at Carlifornia University and got Master's degree in 1976. After that, he taught school in the University of North Texas. At there, he went in for the higher art education and creation. Rob often went abroad to give lectures. He nearly travled all over the Europe. At Switzerland, France, Spain and Portugal, he painted lots of sketches and other creations. He visited twice to China in 1995 and 1998, which holding his large size watercolor exhibition. When he gave lectures to watercolor workroom which is in Lu Xun School of Fine Arts, he was welcome by the teachers and students. It is his science character on teaching, contemporary consciousness on painting and excellent sketch artistry that attract people deeply.

Rob is an artist with innovation spirit. In his creations, he has made lots of experiments including artistry, concept and large watercolor paintings. He doesn't want to belong to any school. He often paints American watercolor with British traditional watercolor artistry, which full of contemporary consciousness. He loves the paintings of J. M. W Turner. It is the movement of light and atmosphere in Turner's paintings that is expressed stronger in Rob's. He combines the concrete scene with the abstract symbol that full of philosophy. Therefore, his creations have both the real space which is illusion paintings in realism and the symbolical implied meaning in expressionism. This structure of painting enhances art expression of the creations.

Rob is a realism artist with expression nature. Meanwhile, he is an excellent abstract painting master-mind. In his creations,

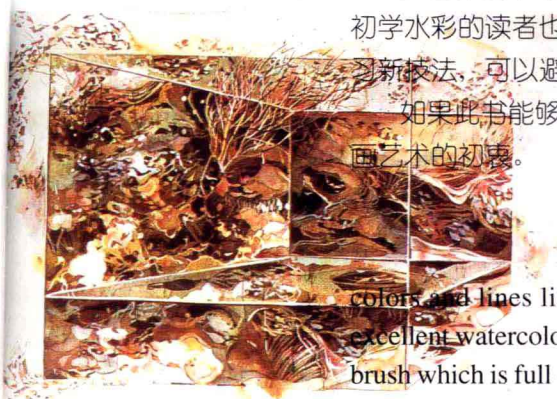
画中光线大气的运动，在罗伯的作品中变得更为强烈。他巧妙地将富有哲理的抽象符号和具象景物结合在一起。因而，他的作品既有写实主义错觉绘画的真实空间，又有表现主义象征性的寓意。这种绘画结构增加了作品的艺术表现力。

罗伯是一位表现性写实主义画家，同时也是一位出色的抽象绘画高手。在他的抽象构成作品中，色彩和线条形成了具象的音乐。他精湛的水彩技巧，成功的运用了水，在视觉上创造了运动。他经常用大号画笔沾满充足的水份，冲积单纯的色彩，形成蓝天、白云、湖面等美丽的水渍。这些流动的水色，形成的硬边缘，也成为一种极富审美快感的艺术语言。罗伯把握了水彩材料——水和色的诗意性。

近半个世纪以来，一直有人在探索绘制大幅水彩画，他是最成功的一位。他的水彩画长达7米，画面以磅礴的气势开创了水彩画的新风貌。70年代以后，工作室水彩(即创作性水彩)逐步取代了小幅写生水彩画。画家的主要兴趣在于水彩的审美性和表现性。由于工作室水彩既保留了写生水彩的生动性和连贯的气韵，又赋予它更多的创意内涵。这就是罗伯所追求的与大幅油画相似的视觉冲击力并引起艺术评论界的关注。

罗伯作品中展示出水彩画的技巧性、知识性和实验性，不仅对专业画家富有参考价值，而且对初学水彩的读者也有指导作用。按着罗伯的科学方法，循着现代意识和多元观念，在继承传统中学习新技法，可以避免走很多弯路，改变“摸石头过河”的盲目性。

如果此书能够把美国当代水彩艺术的新思维和新技巧带给中国读者，就完成了我介绍罗伯水彩画艺术的初衷。



colors and lines like the notes construct concrete music. He handles the water successfully with his excellent watercolor artistry and makes the movement to our vision. Rob often uses the large size painting brush which is full of water to dip in single color and paints the sky, clouds, lake and other beautiful things on the canvas. The moving water, color and its forming become an artistry language that rich of pleasant feelings from appreciation of the beauty. Rob is the man who has a firm grasp of the romantic atmosphere of the water and color.

In recent half a century, it isn't suspended about the study of painting large size watercolor. Rob is one of the people who succeed in this field. One of his creations is seven metres long. The majestic vehemence of his paintings initiates a new style of watercolor paintings. Since 1970's, the workroom watercolor has replaced the small-scale watercolor painting step by step. The interests of the artists are the esthetic and the expression. And the workroom watercolor not only keep the sketch watercolor vivid and coherent style, but also give it more connotation. The visual shock power which is same to the large size oil painting was paid attention by art comment circles. That is what Rob go in for.

Skill, knowledge and experiment are the natures of Rob's watercolor. That is not only a consultant to the professional artists, but also an instructor to the beginners of the watercolor. If we study with Rob's method, follow the contemporary consciousness and multiple conception and learn new artistry succeeding to the traditions, we can avoid many roundabout courses.

If this book have brought new thought and artistry of the watercolor art in America in present age to Chinese readers, I would have reached my original intension that I introduce Rob's watercolor to all of you.

Chonglu Bai
(Translator: Wang Tong)



ROB ERDLE

罗伯·俄尔多水彩艺术概述

在现代艺术盛行的美国，现实主义绘画的冲击力仍然很大。美国绘画艺术仍然紧紧依附于现实主义，并扎根于美国的历史之中。在现实主义庞大的流派中，有各式各样的写实画风，呈现出异常繁荣和多姿多彩的面貌。

罗伯的水彩艺术属于表现性的写实主义。如果说写实主义绘画反映的是客观现实的话，那么表现写实主义所追求的是画家心中的主观现实。主观现实较客观现实带有画家更加强烈的感情色彩和主观意念。

罗伯水彩艺术突出的特点之一，是他的革新和创造精神。他不满足于如实描绘现实，更不满足于模仿对象以制作逼真的幻象为目的。他崇尚创造和想像。他对水彩的观念已经从模仿自然走向表现和创造自然。

罗伯水彩艺术观念的更新，引起了他一系列的实验。这些实验包括：构图与色彩，抽象意识，象征符号和大幅画面。他开创了创作性水彩画新的面貌。可以预见，下个世纪表现写实主义的大幅水彩画，会有更大的发展。

罗伯水彩画的构图和空间处理。人们对画面如何表现进行思考的时候，会遇到各种各样的问题。比如首要的问题，就是如何构成画面——即如何构成作品的骨架。在绘画中，画面基本形式结构是绘画语言的中心。它从古到今，从写实到表



图·4 《草垛》101.5 × 152.5cm 1983年

现,从具象到抽象的演变,是以时空观念的变化为前提的。绘画形式结构的根本问题,是如何在二维平面上对三维和四维空间进行处理。

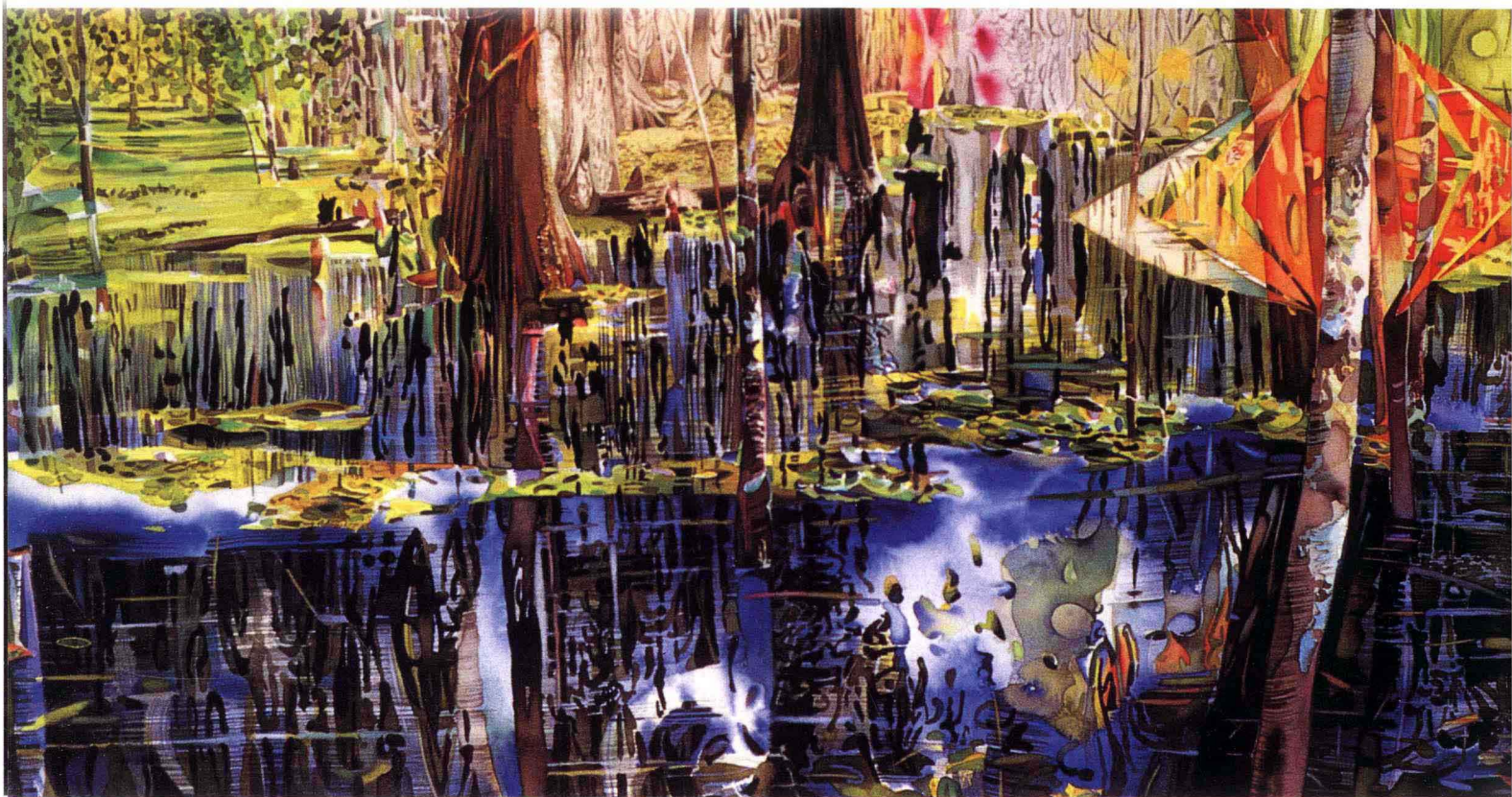
从美术发展史看,画面空间处理可以分为三个阶段:①.文艺复兴前。画面的空间是平面的,物象是排列在与空间没有关系的平面中——称之为图象学画面阶段。②.文艺复兴到印象派期间。由于运用科学透视学、光学、色彩学,在二维平面上表现出三维空间效果,因而造成逼真的错觉——亦称谓远近透视法错觉(幻象)画面阶段。③.塞尚的画面开创了以绘画空间为目的平面化空间实验。

在当代自由的使用图象学构成,错觉构成,和塞尚构成法,创造了丰富多彩的现代艺术。正如贡布里希所说,绘画的全部历史,就是将我们引向解放 viewpoint 的历史。

透视形式,视点的高低,以及单点和多点透视的运用,都决定着画面的结构和面貌。罗伯在绘画中巧妙的安排单点和多点两种透视形式。如《春天傍晚的湖岸》,湖岸透视线标明的视点较低;而湖水涟漪的圆圈又表明作画者的视点较高。这种把画面自由处理成坐着和站着两种视点的方法,是属于平面化视点移动的组合。罗伯这种画面构成的综合手法,创造了一种即逼真又写意的画面,使画家能够以俯视的角度,更大面积地渲染他所钟情的碧蓝湖水和红色泥岸。

在罗伯的画中,近景、中景、远景,一般遵循传统的近大远小的空间构成。但近、中、远景经过梳理被有意图地归纳出三个层次,减少了对景写生的偶然性,增加了创作意识。因此,即使削弱了对远景无限空间的刻画,也能通过对前景和中景有限空间的描绘,创造出足够的空间景深。在简化了远景之后,更有利于中、前景物象获得更突出的视觉地位。同时,也给色彩和图象更大的舞台,尽情地表现画家的激情。

关于压缩空间问题。在逼真的错觉空间画面中,由于线透视,空气透视(近实远虚)和色彩透视(近暖远冷)的作用,使画面具有无限的空间。尤如箱形画面所表示的观者意识到的空间景深。塞尚以来的空间,由于平面化意识的作用,空间的安排是有限度的。景深好象处在二维与三维之间,如浮雕一样。罗伯的《草垛》,也是有意识的压缩空间,形成平面化



图·5 《雨后交响曲》 61.5 × 122cm 1998年

的处理，控制前景草垛和背景之间只有很小的空间距离，画面仅限于两个层次。画家既要把立体景物展开，又要避免前景与背景的干扰。罗伯有意采取正面光的处理方法。他把草垛前景画亮背景画暗，以保持平面性的格调；在审美取向上不追求体积的远近虚实和质感，而是刻意组织草秆直线型穿插的几何构成。罗伯强调了画家对看似无序的草秆中，对蕴藏着某种数学秩序的赞美。

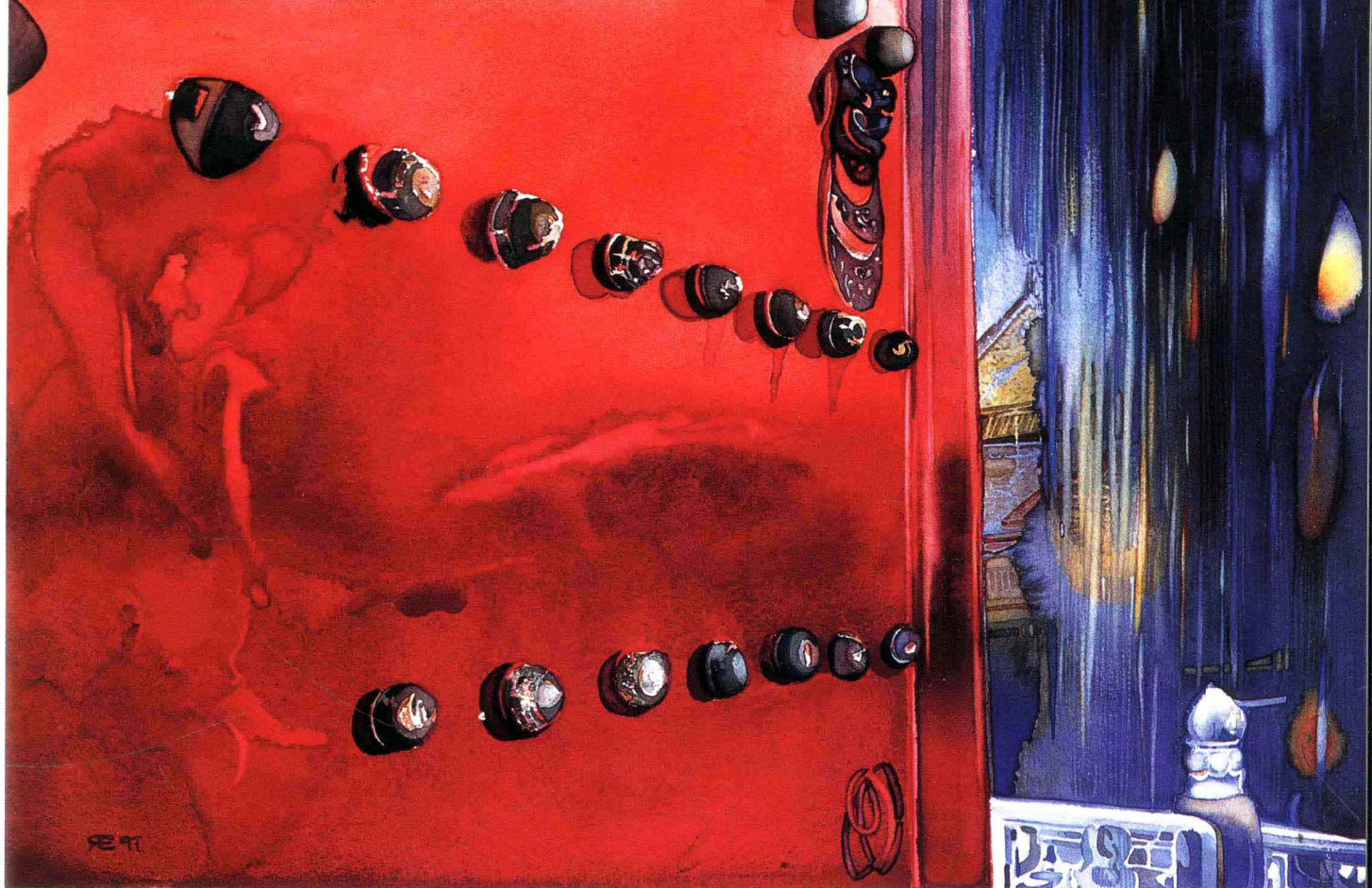
罗伯在《干草堆》这一类作品中，较多的采用了平面化手法。他很自然地舍弃或削弱传统“错觉写实”的透视，明暗及色彩法。成功地在二维平面上运用纯绘画要素——点、线、面和色彩，寻求现代艺术的美感。

关于色彩语言。色彩是表现情感的主要手段。如何运用色彩，将会形成不同的绘画风格。罗伯的写实主义加上表现主义，构成了他独特的色彩语言。回顾他的绘画历程；是长年写生使他练就了坚实的写实功力和娴熟的水彩技巧。他自如的描绘在环境色彩影响下物象的色彩变化，得心应手的营造“真实”的色调和空间。

从表现手法上看，罗伯的作品大致可以分成三类：1)写实主义手法；2)表现主义的色彩语言；3)写实主义加上抽象符号。

他的写实主义作品与传统写实主义作品有所区别。在描绘眼睛看到的景物时，有选择的详细刻画，其余部分运用水彩诗意性手法进行虚拟概括处理。如《苗圃》中的树丛和植物是虚拟的水渍渲染，遵循着色彩透视法，又不刻意追求远景的无限空间。透纳注重表现大气的空间感和光色变化，而罗伯注重的是形与色。在《浮动的船》中，他从特写角度把远景从画面中抹掉，把近处的船和墙作为主体，细致的刻画了水中晃动的倒影的形。灰兰色和暖黄色色调，构成了中国园林的幽雅情调。

罗伯从表现主义那里学会了夸张造型和用色，画面中还带有幻想色彩。用表现主义语言作画，画家的目的是要表达强烈的情感。罗伯娴熟地运用色彩的同时效应，把大红色和黄绿色并置，使红色要求绿色作为补色，黄色要求紫色作为



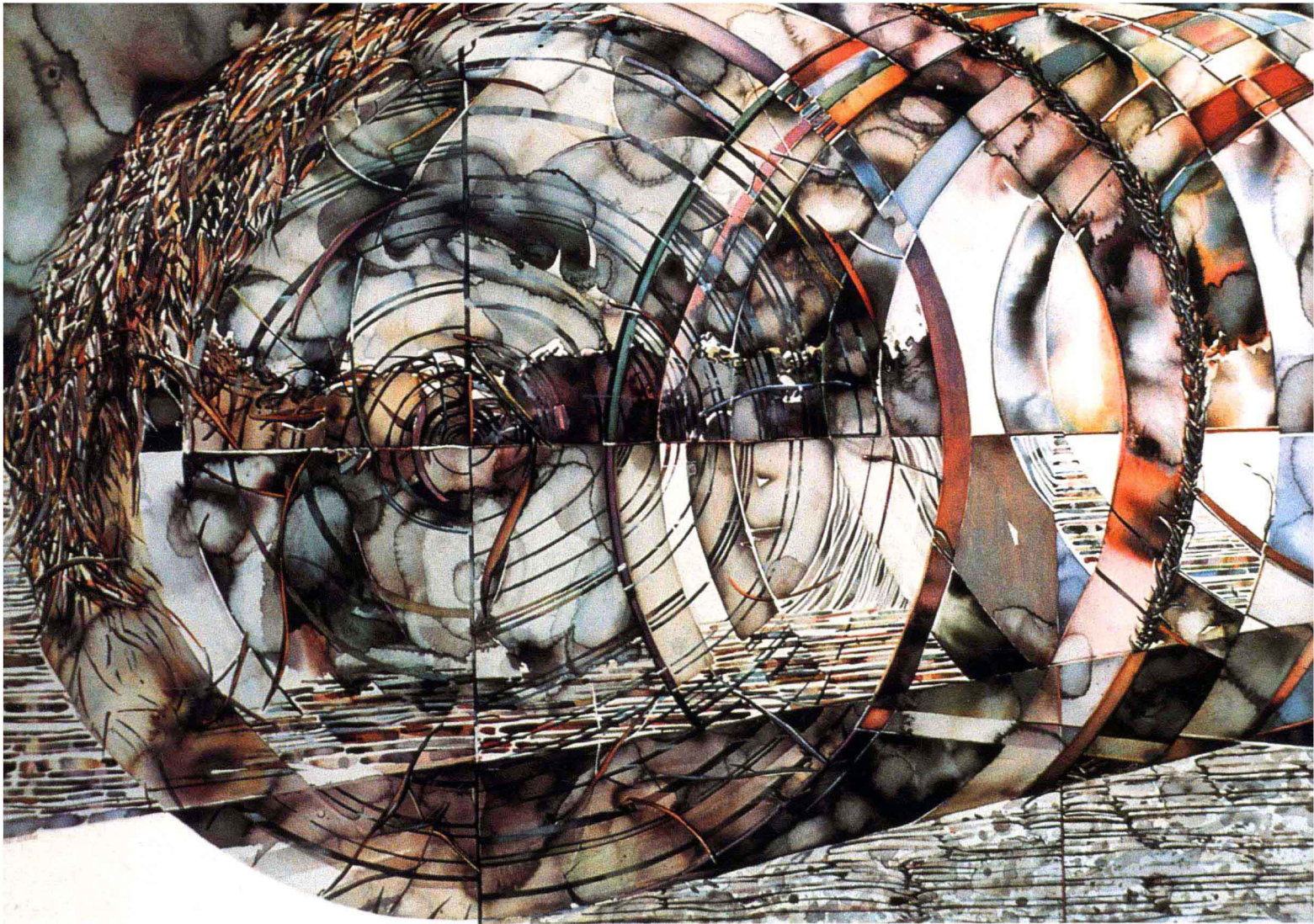
图·6 《故宫的门》 38 × 56cm 1997 年

补色，以产生更强的色彩印象。罗伯在运用补色对比，原色对比，间色对比等色彩要素表现情感，积累了丰富的经验。《大峡谷》中，他利用夕阳的暖光，把迎光的峡谷一侧画成红，橙色调，把远山画成绿色调——峡谷红色的补色。《春天傍晚的湖岸》成功的运用了橙色和青色的对比。这种写实和夸张的色彩巧妙配合，营造出极强的视觉冲击力。《春天傍晚的湖岸》非常成功的运用了橙色与青色的对比。

罗伯善于把写实风格的画面加上抽象的符号，这很有梦幻意境。其感染力即要来自“眼中虽无，意中实有”的合情人理的构思，又要得力于逼真的描绘。使人情愿相信梦境和幻想并非虚假。他在外光色彩的描绘上是相当逼真的。他特别认识到，只有通过逼真而非随意的描绘，隐藏在景物内部和抽象符号中神秘莫测的东西，才能更好的挖掘出来。《池塘》一画中展现出波光粼粼的美丽景色，和《雨后交响曲》都是此类作品的杰作。

关于水、水渍、肌理。水是水彩画的调色剂，是绘画的媒介。水的运用成为水彩艺术的特征。罗伯在运用水的技巧方面，有着显著的特点。他特别注意掌握水的用量，用水来控制色彩的浓度。他喜欢用充足的水造成色彩的流动，在由浓转淡的变化中创造丰富的色阶，视觉效果极为润泽。如《春天傍晚的湖岸》中泥岸上的黄与红颜料被恰当的水分融合渗透，将泥土的湿软质感表露无遗。在兰色湖水的明亮部份，是用大量水分冲洗亮部，充分利用白色画纸的透射作用，来控制色彩的透明度。罗伯画灰色调，也用较多的水分融合颜料，让白纸的光亮从颜色的下面透出来。即使多层罩染覆盖，也能朦胧的看到底层的色彩。在画最深暗部分时，罗伯经常用大笔沾满水分和颜料描绘。然后用湿笔洗出暗色调里的中间层次。《池塘》里逆光的树干就是这样画出来的。由于水的作用，调子及色阶的转换，从深暗的色调到最明亮的部分，都是借助水的流动。罗伯在饱满的水份中运笔，使他的画经常带有运动感。

肌理。罗伯十分关注现代绘画对肌理的审美追求，并在创作中刻意经营。油画是用颜色堆积在画面上，形成薄厚高低不同的色层来制造平滑或粗糙的肌理。有时甚至在颜料或底子中加入沙粒等其它材料。水彩画颜料是胶质的并且透明。



图·7 《干草堆》 91.5 × 137cm 1980年

它无法像油画那样制作肌理。但是通过笔触，水渍，都可以构成肌理。

水彩的肌理与两个因素有关。一是颜料颗粒大小和纸纹粗细，二是与画家的技巧有关。水彩颜料细微的颗粒沉淀后，附着在纸纹的凹坑里，呈现出斑斑点点的效果。如果是细纹纸，颜料颗粒在平滑的纸面上与水混合渗化，产生像扎染图案似的花色。利用溅洒，抖动的画笔，牙刷制造色点肌理。罗伯则习惯用笔画出各种形状的色点。在他的画中许多树丛，枝叶，石头都是转动开叉的毛笔画出的。他在《午后交响曲》中，用一种写意的图形，一排排垂直的线条，形象的画出了湖边的草丛和倒影。罗伯还善于用塑料布拓印制造肌理，自然的纹理和笔触共同构成了罗伯水彩艺术的笔法美。

水渍。传统的写实水彩画追求笔触和造型的吻合，笔触衔接的完美。不管是湿接还是平涂，都避免出现水渍。尤其是大量水分堆积留下的硬边缘，画家通常认为是败笔。

但是随着艺术观念的变化，审美情趣的转移，当代艺术更加关注画面纯绘画要素在视觉上的审美价值。比如《苗圃》，天空中大块棉团状的水渍似云非云，它传达给观众的是一种意象。在《故宫的门》中，红门上的大片水渍不是木纹，也不是剥落的油漆，它不是任何具体形象。但它给人的感觉又恰恰是某种物质，它留给观众一种岁月的联想。

在罗伯的一些抽象水彩画作品中，水渍已经成为他组织画面的重要语言。

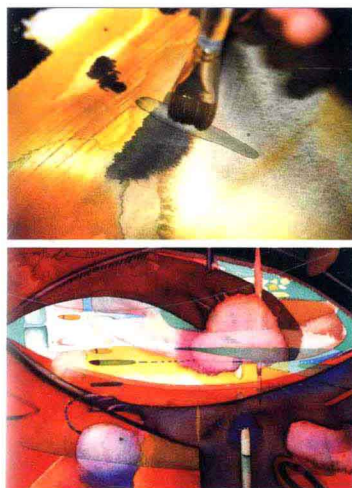
关于罗伯的抽象水彩画。20世纪堪称艺术的探索世纪，具象领域和抽象领域无不呈现空前繁荣的面貌。艺术史表明，绘画空间经历了从平面——立体——平面的趋势。文艺复兴前绘画是平面的图象学布局，文艺复兴后绘画追求逼真的立体空间。塞尚的平面化意识，确立了变形手法和视点移动的手法对画面进行构成。

美国的抽象绘画，对罗伯的水彩创作产生很大的影响。他不断进行抽象绘画的探索。与冷漠的不表现个人情感的冷抽象相反，罗伯的抽象画充满了热情和想象。在近年创作的作品中，形象依然是抽象的，但不再给人以平面感。

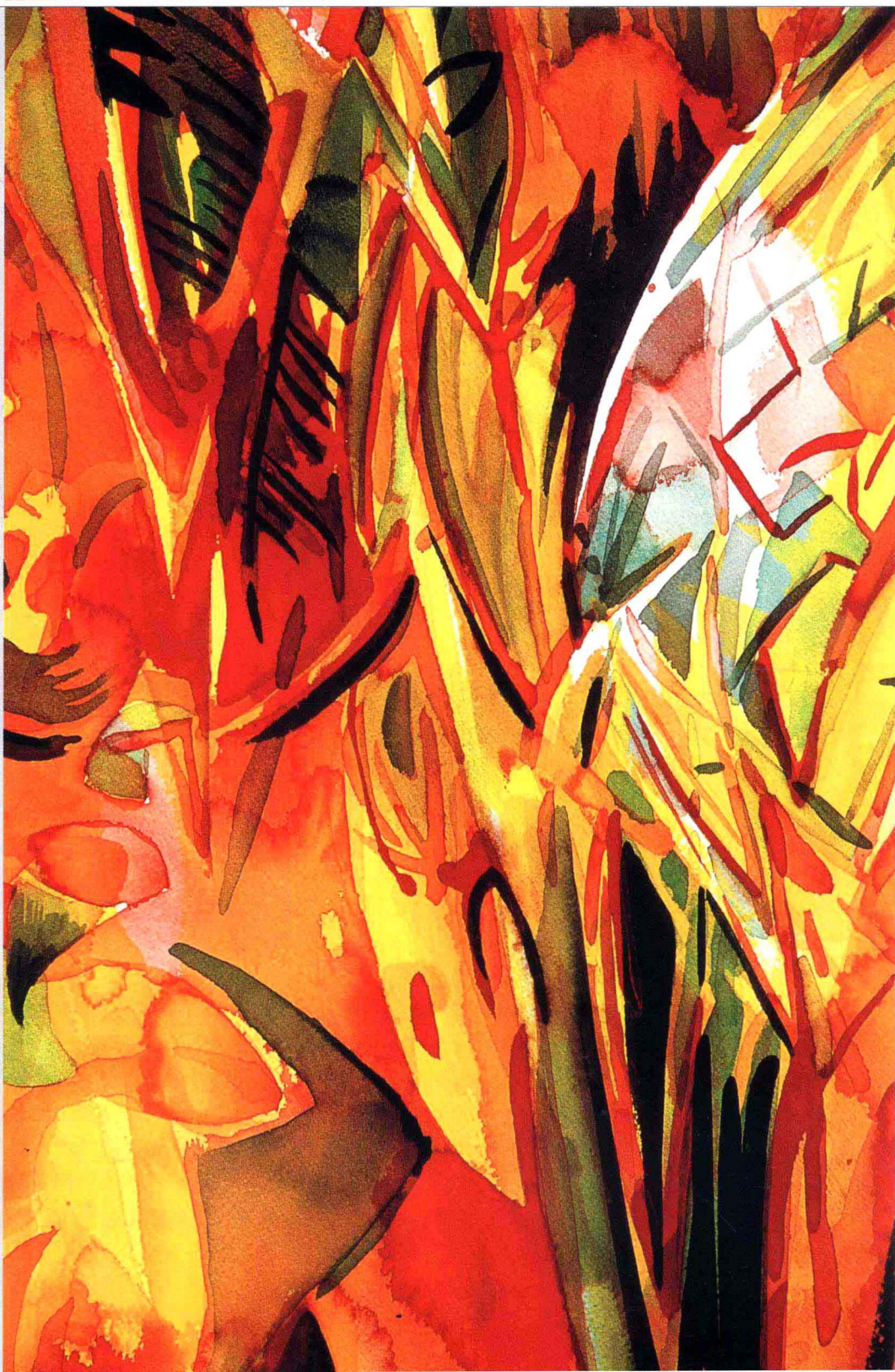
水彩画是从小幅写生发展起来的，这个传统延续了几百年。发展到现在，美国水彩画家纷纷绘制巨幅画面。罗伯的大幅水彩画具有很高的欣赏价值和收藏价值，在美国各界深受欢迎并受到评论界的关注。



工具、材料与技法



ROB EARDLE SHUI CAI HUA JI FA

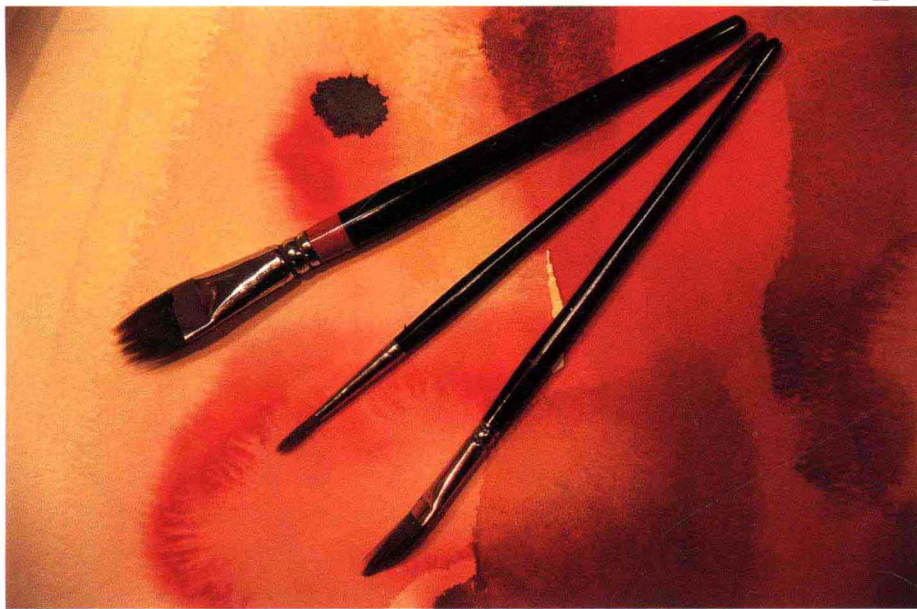




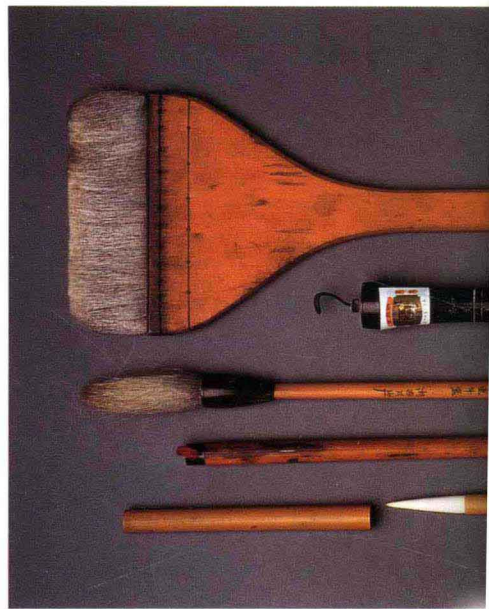
图·8

工具材料

工欲善其事，必先利其器。选择得心应手的工具材料，是每个画家讲究的事。罗伯在工具材料的挑选和运用上具有丰富的经验。



图·9



罗伯常用的水彩画笔有两类。一类是由天然貂毛狼毫精制而成的笔。另一类是由猪毛、羊毛、牛毛或人造尼龙合成纤维制成的。两类笔的形状，笔毛弹性各有特点和长处。罗伯根据不同的用途，提高驾驭画笔的技巧，并把它们发挥到极致。貂毛笔的弹性和含水量极好，但它的价格昂贵，西伯利亚和中国北方的貂毛最好。国内的狼毫笔是理想的替代品。羊毫笔的笔毛柔软，含水量大。而猪毫笔以及尼龙笔的笔毛坚挺，含水量比较少。

水彩画家常用画笔的基本组合：大薄涂刷，狼毫平头扁笔，尼龙平头扁笔，

大中小不同型号的狼毫圆形及锥形笔（水彩专用笔，中国画笔均可）。圆形笔（从0号到16号）可以画细节也可以涂面，是水彩画的主要工具。

（图8）从上至下：1——3是涂大面积的薄涂刷，有貂毛，狼毫，猪毛刷。4—7是貂毛平头大号扁笔，狼毫园头

水彩画 · 笔

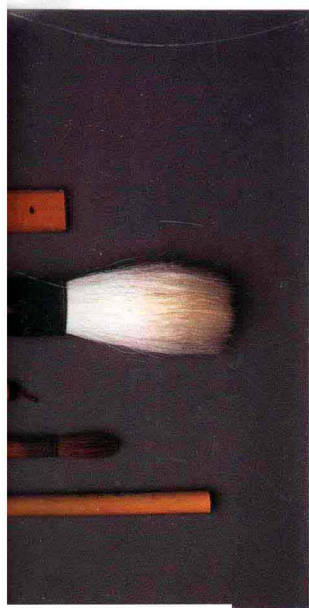


图 · 10



图 · 11

扁笔，尼龙平头笔，狼毫小号锥形笔。左下角为拓印肌理用的泡沫塑料胶滚。

(图9)从上至下：狼毫平头扁笔，狼毫小型锥形笔，狼毫扁头笔。

(图10)从上至下：涂大面积的羊毛排笔，中国狼毫“提斗毛笔”，中国狼毫长峰毛笔，中国羊毫长峰毛笔。

(图11)从上至下：涂特大面积的羊毛或狼毫排刷(哈凯笔)。透明杆的尼龙笔及薄涂刷。型号不等的圆形笔和锥形笔。



水彩画颜料

水彩颜料由色料，阿拉伯胶和甘油(起粘和剂湿润剂作用)构成。色料分有机和无机材料，有机色料是取自动植物的机体，无机色料取自矿物和金属及染料。颜料有管装，瓶装和块状。判断颜料质量的优劣，可以看它的色泽，透明度，纯度及饱和度。国外著名品牌大多制造工艺严谨，质量可以得到保证，但它的价格比较昂贵。现在有的水彩虽然出自名牌厂家，但使用的是纯原料的替代品，它价格比较低，质量却很好。温莎与牛顿水彩颜料历史悠久，品质稳定。

画家除了注意管装颜料的色名之外，还要看上面标明的色泽度。英文是HUE。

