

后浪出版公司

The Essence of Watercolor

(英) 哈泽尔·索安 (Hazel Soan) 著 孙薇 译

水彩画的实质 怎样画得更高级

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

后浪出版公司

The Essence of Watercolor

水彩画的实质

怎样画得更高级

(英)哈泽尔·索安 (Hazel Soan) 著 孙薇 译

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画的实质 / (英) 索安著; 孙薇译. ——北京: 北京联合出版公司, 2015.5

ISBN 978-7-5502-4770-3

I. ①水… II. ①索…②孙… III. ①水彩画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第040626号

Copyright © Batsford, 2011

Text & illustrations © Hazel Soan, 2011

First published in Great Britain in 2011 by Batsford

An imprint of Anova Books Ltd, 10 Ssoutcombe Street, London, W14 0Ra

Simplified Chinese translation edition Copyright © 2015 POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (Beijing) Co., Ltd.

本书中文简体版权归属于后浪出版咨询(北京)有限责任公司

水彩画的实质

著 者: (英) 哈泽尔·索安 (Hazel Soan)

译 者: 孙 薇

选题策划: 后浪出版公司

出版统筹: 吴兴元

特约编辑: 蒋天飞

责任编辑: 王 巍

营销推广: ONEBOOK

装帧制造: 墨白空间

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)

北京艺堂印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数158千字 889×1194毫米 1/12 11印张 插页2

2015年5月第1版 2015年5月第1次印刷

ISBN: 978-7-5502-4770-3

定价: 60.00元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

目 录

导言 水彩画的魅力	7	湿 度	34
一种吸引人的画法	8	重力作用	37
画成什么样，就是什么样	9	渲 染	38
充满惊喜	10		
不断追求的兴奋感	11	第3章 画笔的用法	43
		绘画技巧	44
第1章 透 明	13	释放颜料	45
颜料的融合性	14	笔触的形态	46
透明还是不透明	15	画笔型号很重要	48
光泽和色泽	16	笔触的边缘	50
叠加颜色层次	18	干笔画法	51
各种各样的色相和色调	19	铺开晕染	52
晕 染	19	顺势而为	54
看着水彩晾干	20	打湿画纸	57
维持透明感	21	初次晕染是最鲜活的	58
红黄蓝	22		
选择你的调色盘	22	第4章 像演奏音符一样精准	63
色彩的温度	25	色 调	64
		观察色调	65
第2章 色彩的融合	29	打造色调	67
融合色彩	30	放弃细节吧	68
掌握控制力	31	消失与重现	69
时 机	32	色调的转换	70
紧张感	32	要大胆一点	71

第5章 如何画出光线	75	选 择	103
给白纸留白	76	作出决定	104
光线的不规则感	77	独特的你	105
光线的方向	79	少即是多	107
多重高光	79		
对 比	81	第8章 学会观察	111
着色的光线	81	画家的世界是平的	112
涂 白	82	一切都是相关的	113
多彩的不透明色	83	相对的色调	114
		相对亮面和相对暗面	115
第6章 允许修改	87	间 距	116
鲜活感很重要	88	积极落笔与消极覆盖	117
转移注意力的技巧	89	所见与所画	118
改还是不改	90	线条的韵律	119
问题还是机会?	91	改变的颜色	120
擦 除	92	专心致志	121
可补救的不透明色	93		
刮 掉	94	画 廊	122
彩色蜡笔	95		
等到最后	96	索 引	128
无法挽回	97	出版后记	131
第7章 爱上简约	101		
了解画面的焦点	102		

上页图：归属

33 厘米 × 25 厘米

水彩画是及时地捕捉这一时刻的最佳方式。

本页图：托斯卡纳的果实

30 厘米 × 30 厘米

水彩颜料本身的色彩再加上交叠出的色泽，使树上熟了的杏栩栩如生。

后浪出版公司

The Essence of Watercolor

水彩画的实质

怎样画得更高级

(英)哈泽尔·索安 (Hazel Soan) 著 孙薇 译

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

目 录

导言 水彩画的魅力	7	湿 度	34
一种吸引人的画法	8	重力作用	37
画成什么样，就是什么样	9	渲 染	38
充满惊喜	10		
不断追求的兴奋感	11	第3章 画笔的用法	43
		绘画技巧	44
第1章 透 明	13	释放颜料	45
颜料的融合性	14	笔触的形态	46
透明还是不透明	15	画笔型号很重要	48
光泽和色泽	16	笔触的边缘	50
叠加颜色层次	18	干笔画法	51
各种各样的色相和色调	19	铺开晕染	52
晕 染	19	顺势而为	54
看着水彩晾干	20	打湿画纸	57
维持透明感	21	初次晕染是最鲜活的	58
红黄蓝	22		
选择你的调色盘	22	第4章 像演奏音符一样精准	63
色彩的温度	25	色 调	64
		观察色调	65
第2章 色彩的融合	29	打造色调	67
融合色彩	30	放弃细节吧	68
掌握控制力	31	消失与重现	69
时 机	32	色调的转换	70
紧张感	32	要大胆一点	71

第5章 如何画出光线	75	选 择	103
给白纸留白	76	作出决定	104
光线的不规则感	77	独特的你	105
光线的方向	79	少即是多	107
多重高光	79		
对 比	81	第8章 学会观察	111
着色的光线	81	画家的世界是平的	112
涂 白	82	一切都是相关的	113
多彩的不透明色	83	相对的色调	114
		相对亮面和相对暗面	115
第6章 允许修改	87	间 距	116
鲜活感很重要	88	积极落笔与消极覆盖	117
转移注意力的技巧	89	所见与所画	118
改还是不改	90	线条的韵律	119
问题还是机会?	91	改变的颜色	120
擦 除	92	专心致志	121
可补救的不透明色	93		
刮 掉	94	画 廊	122
彩色蜡笔	95		
等到最后	96	索 引	128
无法挽回	97	出版后记	131
第7章 爱上简约	101		
了解画面的焦点	102		

导 言

水彩画的魅力

水彩画的魅力不言而喻。颜料的色泽、色彩的透明度、每一种颜色充满异国情调的名字，以及颜色的融合所带来的各种变化，都是水彩画非凡魅力之所在。水彩画只需用水调合，在纸上渲染，易于携带，并且简单易学，这使得其对每个想学绘画的人来说都相当实用。无论是闪烁的光线还是怡人的夜晚，都是水彩画的创作素材，更不要说还有运用水彩这一利器来画画的乐趣了。这些特点都是内容丰富的水彩画的与众不同之处，这使得水彩画成为独一无二的画种，同时也是水彩画的实质所在。

沐浴在阳光下的回廊

35.5 厘米 × 51 厘米

水彩画中透明的、带有光线感的色调使得光线产生一种神秘感，这在其他绘画媒介中很难表现出来。

一种吸引人的画法

我水彩画画得越多，就越沉迷于这种绘画方式。其固有的美感，加上着色后所带来的亮泽、光线感和透明度，都足以赋予每幅作品令人震撼的效果。不单如此，选择颜料、画笔和纸张本身就是美感的体验，用调色盘混合颜料也会带来很大的满足感，下笔时令人既紧张又兴奋，就算是等待水彩颜料变干的过程也是观察色彩融合的一种享受。为写作本书，我做了一些关于水彩的研究，这使得我更爱水彩了！正如同水彩的特点一样，你越少控制它，它发挥得越充分，还有，你越信任它，得到的回报也就越好。

有个性的鞋子

51 厘米 × 51 厘米

水彩有办法把生活中普通的东西，即使是鞋子，也变得生动。正是这种透明、新鲜又明亮的色彩使得水彩画充满了魅力。

牛津街上的大帽子

15 厘米 × 15 厘米

色彩微妙的扩散、白纸上高光的部分，以及画笔末端不规则的形状，是水彩画最令人喜爱的三大特点。

画成什么样，就是什么样

水彩画具有那么多优点，但还是充满挑战的。当面对着一张白纸，难免会对第一笔感到恐惧。表现为肾上腺素飙升，胃开始绞痛，满满的焦虑感。为什么会这样？

不同于油彩或者丙烯颜料，水彩是流动的——液体颜料会在纸上发生变化。这会使画家觉得无法驾驭水彩，从而令人生畏。一旦你能预料到即将发生的状况，你就能掌控，并且让其朝着你想要的效果变化。不久之后，你就会信任这种出色的颜料，以及拥有貂皮般柔滑触感的纸张，它们不会辜负你的信任，它们在作品中呈现的效果也会增加你的自信。

画好水彩画，要果断，不能犹豫。我的原则是“画成什么样，就是什么样”。想好构图、调和颜料、下笔绘画，然后就交由水彩在纸上去发挥其自身的魅力吧。这正是水彩画的实质和艺术性所在。

沙滩上的城堡

13 厘米 × 18 厘米

水彩画中很多美妙的效果是在落笔之后发生的。

充满惊喜

水彩画总能带给人惊喜。不同于精确的科学实验，画家完成自己的工作，但是出来的效果却不确定。水彩画自己决定一切可能出现的效果。有时候效果超出了画家的预期，但也有失败的风险——这正是刺激之所在。本书旨在通过介绍关于水彩画的知识来帮助你建立信心。为了鼓励你充分发掘水彩的魅力，并克服对色彩的力度和画笔的肆意的恐惧，在每章之后要用“探索”的精神来练习方法技巧。了解如何表现清晰感、透明度和光泽感将会事半功倍。

灌木丛 (细部)

7.5 厘米 × 10 厘米

把盐洒到水彩上，水分蒸发后，会产生一种让人欣喜的图案。

不断追求的兴奋感

我对水彩画的理解得益于多年的经验积累，现在我仍在不断地学习。我不觉得自己可以完全掌握水彩画，而正是这种挑战使我在面对白纸一张的时候仍会感到既紧张又兴奋。几乎每一张作品都是一次试验，一个重新认识水彩画的机会。我热爱水彩画。我热爱那种全神贯注的感觉，专注创作的喜悦，还有那美丽的色彩、舒适的笔触和诱人的纸张所带来的魅力。对我而言，我在用调色盘调色，等待最佳时刻添加哪怕最细微的笔触的时候，就和在纸上运笔创作一样兴奋。整个绘画的过程带来的愉悦感和最后的结果一样重要。

瓦莱塔

25 厘米 × 35.5 厘米

如果再进一步画下去，色彩融合的效果就会被破坏了，虽然我的创作计划才刚刚开始！水彩具有流动性，一幅画在任何阶段都可以被认为是“成品”。

