

后浪

Janet Whittle's

Watercolour Flowers

珍妮特·惠特尔的 花卉水彩课

[英] 珍妮特·惠特尔 著
Kirara 译

JANET WHITTLE

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

后浪

Janet Whittle's

Watercolour Flowers

珍妮特·惠特尔的 花卉水彩课

[英] 珍妮特·惠特尔 著
Kirara 译

图书在版编目 (CIP) 数据

珍妮特·惠特尔的花卉水彩课 / (英) 珍妮特·惠特尔著; Kirara 译. — 北京: 北京联合出版公司, 2017.5

ISBN 978-7-5596-0171-1

I. ①珍… II. ①珍… ②K… III. ①水彩画—花卉画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 079349 号

First published in hardback in Great Britain 2007

Search Press Limited

Wellwood, North Farm Road,

Tunbridge Wells, Kent TN2 3DR

Text copyright © Janet Whittle 2007

Photographs by Roddy Paine Photographic Studio, and David and Shelley Marsden

Photographs copyright © Search Press Ltd. 2007

Design copyright © Search Press Ltd. 2007

Simplified Chinese translation © 2017 by Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd.

本书中文简体版权归属于银杏树下 (北京) 图书有限责任公司。

珍妮特·惠特尔的花卉水彩课

著 者: [英] 珍妮特·惠特尔

译 者: Kirara

选题策划: 后浪出版公司

出版统筹: 吴兴元

编辑统筹: 蒋天飞

特约编辑: 张丽捷

责任编辑: 熊 娟

营销推广: ONEBOOK

装帧制造: 墨白空间·张莹

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)

北京盛通印刷股份有限公司印刷 新华书店经销

字数 24 千字 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 8 印张 插页 4

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5596-0171-1

定价: 68.00 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

前言	6	教程实例	
画材与工具	8	郁金香	60
色彩	14	玫瑰	70
构图	26	灯笼海棠	84
素描	34	银莲花	94
准备工作	42	黄水仙	106
技法	44	鸢尾花	116
光影	56		

Janet Whittle's
**Watercolour
Flowers**

致 谢

给我的妹妹苏，这本书为可爱的你而作。

后浪

Janet Whittle's

Watercolour Flowers

珍妮特·惠特尔的 花卉水彩课

[英] 珍妮特·惠特尔 著
Kirara 译

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

目录

前言	6	教程实例	
画材与工具	8	郁金香	60
色彩	14	玫瑰	70
构图	26	灯笼海棠	84
素描	34	银莲花	94
准备工作	42	黄水仙	106
技法	44	鸢尾花	116
光影	56		

前言

很高兴能将这本书呈献给大家。我很享受写作这本书的每一分钟。对我来说，画家的生涯就像是一段旅程。在我的第一本书《花卉与植物手绘》(Painting Flowers and Plants) 出版后的三年里，各项技术的进步使得演示水彩技法变得更加便捷，书中的步骤也更清晰更好理解，方便读者学习。在此期间，我也发现了一些激动人心的新颜色和新配色，并把它们纳入到我的绘画中去。我希望你们也能喜欢这些新颜色。就这样，我继续着绘画的旅程……

我希望你能愉快地学习书中的范例，得到一些启迪，并利用所学到的技法创作属于自己的作品。书中收录了一些铅笔草稿，还有一章节专门分步骤讲解铅笔素描，附有完成稿和对应的水彩画。在开始画水彩画之前先画一幅铅笔素描不仅能让你在画水彩时更自信，还能让你对所画的花朵的构造有更全面的了解。

本书自始至终都鼓励读者尝试不同的绘画手法，例如：绘制圆形的作品、组合不同的花卉、运用边角晕影手法、组合不同的静物，等等。最重要的是释放你的想象力，不要过于依赖参考照片，要去感受水彩在纸上的流动。

Janet

► 瑞士卷和雷格泰姆蓝调

51cm × 38cm

我尝试用清爽的蓝色和绿松石色混色，表现出清晨的宁静。这两种颜色用在花朵上使花朵很有冲击力，又不至于失真。我在画面边缘为后排的花朵罩上一层紫色和蓝色，使它们融入背景之中，让观者的目光集中在前景的花朵上，丰富作品的构图并增强深邃感。

画材与工具

我总是不断更换画材和工具。我建议你也这么做，因为这也是享受绘画的一个部分。要敢于尝试新的方式和方法，不要因为别人的做法不同就犹豫不决，或是因为别人反对就望而却步。虽然在刚开始画画的时候可以多听取他人的建议，但是随着你的水平进步，最终还是要相信自己的决定，并且勇于探索。

我的词典里没有“配色上限”这种概念。我热爱色彩，并且不断尝试新的颜色和配色。因此，在本书的一些作品里你会看到一些我之前不曾用过的颜色。我也常常会试用新的画笔，不过在本书里我只列出了最喜欢的几支。

如果你还是水彩初学者，那么建议你还是先入手少量的基本工具——也就是纸、颜料和画笔，之后再慢慢增加。买廉价工具其实并不划算，通常越是优质的画材存放的时间越长，也越能帮助你画出优秀的作品。

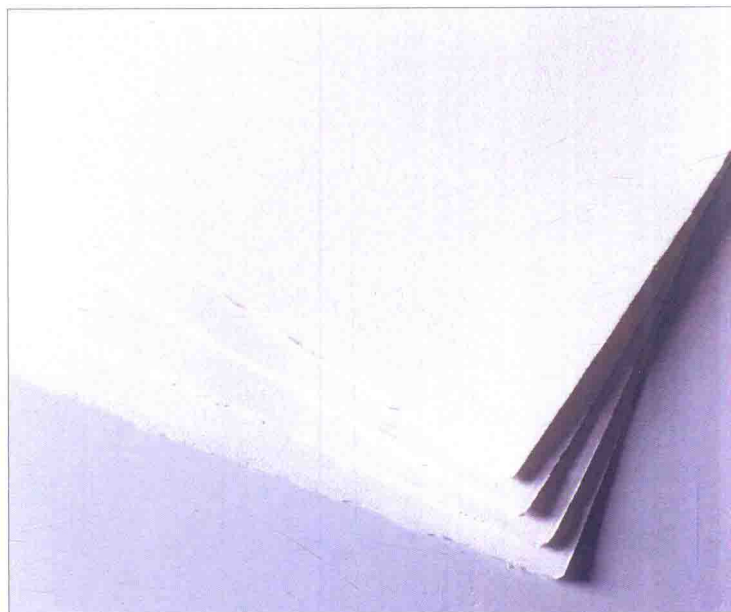
画纸

首先，我必须强调，画纸非常非常重要。每一种画纸都有自己的特性，其中的一些可能需要你使用一段时间才能完全适应。画纸的选择取决于你的画风和常用的技法，因此你有可能会需要一系列不同种类的画纸。如果你开始画画之前还不知道自己在用的是什么画纸，那毫无疑问是犯了致命的错误。有不少学生会鲁莽地随便抓起手边的一张纸就开始画起来，也不关心它是什么类型的纸，又是由哪里生产的。千万不能这样！画画本身就已经够难了，何必还要用这些不必要的人为障碍为难自己。选择合适的画材才能增加作品成功的可能性。

我最喜欢的画纸，同时也是本书教程部分使用的画纸，都是 300 克或 640 克的中粗纹纸。这种画纸能很好地配合留白胶使用，同时具有细腻平滑的纹理。在用更轻薄的画纸时我会事先进行裱纸（详见第 43 页），因为起皱的画纸会让水分过多的颜料堆积成一条条“小河”，会严重影响绘画效果。

▲ 无木石墨铅笔，需要用卷笔刀削尖。

▲ 300克和640克的中粗纹水彩画纸。

铅笔

我用 HB 铅笔画最初的线稿，因为它们比较容易擦掉。如果铺完底色之后还需要进一步用铅笔画画，我就会选择更软一些的，例如 2B 铅笔。它们颜色更深，能确保在底色上依然比较明显（底色必须已经干透）。它们也能避免像硬质铅笔那样在纸上划出凹痕。

如果是画铅笔素描，我会选择从软到硬的一系列铅笔，先从 F 铅笔开始轻扫一层柔和的阴影，直到最后用 9B 的无木石墨铅笔画出最深的部分。

其他辅助工具

我用一只化妆刷来专门掸去橡皮屑或者留白胶的碎屑，这样能避免用手直接接触画纸。我们手上的油脂会弄脏颜料或者铅笔线条，如果油脂渗入纸张也会影响纸的吸水性。

我用塑料橡皮擦去铅笔印，如果是细小的区域则使用电动橡皮，后者的使用在本书第 37 页有演示。我用卷笔刀削无木石墨铅笔，普通铅笔则习惯用美工刀或者刻刀削尖，这样削出的笔尖更好。如果是画圆形的作品，可以用圆规画出外轮廓。

拷贝线稿的工具

在往水彩纸上拷贝线稿的时候，我一般会用红色的圆珠笔描一遍线稿，因为红色笔迹即使在黑色的铅笔底稿上也依然能看得很清楚（详见第 43 页）。或者是用黑色水笔在描图纸上描一遍线稿，然后再拷贝到水彩纸上。这样做的好处是能保留描图纸上的线稿并反复使用。

画笔

我常用的画笔有大号铺水笔，主要用来为纸刷水；6 号、7 号和 8 号圆头画笔；13 毫米平头画笔；以及 0 号和 3 号描线笔，用来画植物的脉络。如果要吸走颜料或者晕开边缘，我选择笔尖宽度为 13 毫米或者 6 毫米的平头丙烯画笔，因为它们比水彩画笔稍微硬一些，能更好地起到摩擦的作用。

颜料

在开始画一幅作品时，我会使用大量的颜料先画出背景底色，并在之后的绘画过程中继续使用这些颜色。因此，相比于固体水彩我更偏好管状水彩，因为我使用的量比较大。如果你想要两者都用，可以将管状颜料挤到固体颜料的分装格里，避免浪费。

虽然学院级的颜料比较便宜，但是相比之下艺术家级的颜料要鲜艳得多，也能更持久地保持湿润，易于使用。

调色盘

我通常使用单格颜料盘进行调色，不过在混合背景底色的时候会使用有五个分格的大调色盘。这款调色盘的分格底部带有斜面，能够在一格里调两种颜色：在较浅的一侧调出浓稠的颜色，在较深的一侧则可以调出大量稀释的颜色。

白色陶瓷调色盘能确保你看到颜料的真实色彩，不会受调色盘的底色所影响。有些画家会用旧餐盘，甚至用白色的塑料烤盘来调色。

▲ 我用移液管在颜料里加水，这样就不用每次都洗笔了。

► 我在湿画的时候会用到水溶性彩色铅笔，先湿润画纸然后使用彩铅上色。具体的示例可以参见第41页。

其他绘画工具

小喷壶可以在颜料干燥不均匀的时候用来重新湿润画纸，或者在铺色的部分还没干燥的时候进行稀释。吹风机可以用来加速干燥的过程，但是它可能会使颜色暗淡。并且在使用前要先确认纸面上的水已经干透。剪刀可以用来修剪画纸，钢尺则用来测量并画出作品的外边框，如果画纸是用水胶带粘在画板上的，钢尺还可以用来配合刻刀裁下画纸。我一般会同时用两个储水器，一只用来在上色过程中湿润画笔，另一只则存放清水。可折叠的水桶则适合旅行或户外写生时使用。我还会用美纹纸胶带给作品留出白边。上色时可以用可塑橡皮擦掉铅笔印迹。陶瓷笔架能用来放置暂时不用的蘸了颜料的画笔。用旧笔刷蘸取留白胶涂在需要留白的部位，可以防止颜料渗透上去。用吸水性强的纸巾调整笔刷上的水量，或者擦掉不小心溅出来的颜料。化妆刷可以用来掸去橡皮屑和留白胶的碎屑。在完成的铅笔画上喷上薄薄的一层定画液能避免作品被蹭花弄脏。如果需要进一步保护作品，我会用美纹纸胶带在画纸上面再固定一张描图纸。最后，水彩裱纸板能保证完美无失误地完成裱纸。裱纸板有三种不同尺寸，适用各个尺寸的画纸。只要打湿画纸的一面就能直接开始画了。

