

美国畅销20年的经典绘画教程

色彩入门

1到99岁都可以从零开始
只要学会观察，就能学会绘画

PAINTING FOR THE ABSOLUTE
AND UTTER BEGINNER

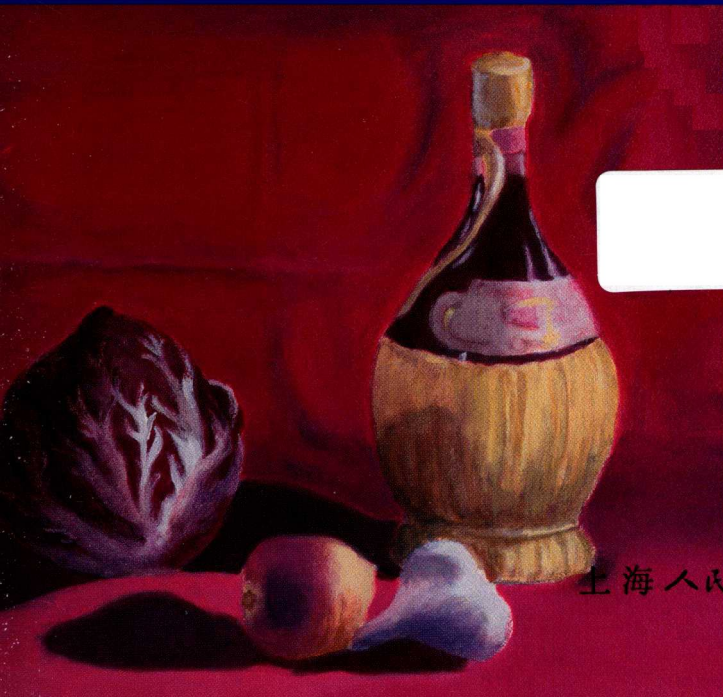
[美]克莱尔·沃森·加西亚 著 王洁鹂 译

上海人民美術出版社

色彩入门

[美] 克莱尔·沃森·加西亚 著 王洁鹂 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩入门/(美)克莱尔·沃森·加西亚 编著;王洁鹂 译.
—上海:上海人民美术出版社,2017.1

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: painting for the absolute and utter beginner

ISBN 978-7-5586-0075-3

I.①色... II.①克... ②王... III.①水粉画—绘画技法
IV.①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第233058号

Painting for the absolute and utter Beginner

Text © 2009 by Claire Watson Garcia

This translation published by arrangement with Watson-Guptill,
an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin
Random House LLC

Right manager:Doris Ding

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有,侵权必究

合同登记号:图字:09-2015-1008

西方经典美术技法译丛

色彩入门

著 者:[美]克莱尔·沃森·加西亚

译 者:王洁鹂

策 划:姚宏翔

统 筹:丁 雯

责任编辑:姚宏翔

流程编辑:马永乐

封面设计:朱雪俊

版式设计:胡思颖

技术编辑:戴建华

出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号 邮编:200040)

印 刷:上海丽佳制版印刷有限公司

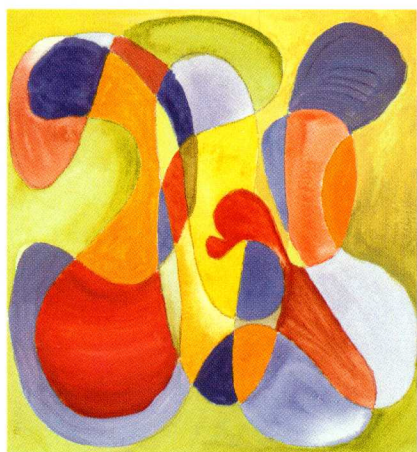
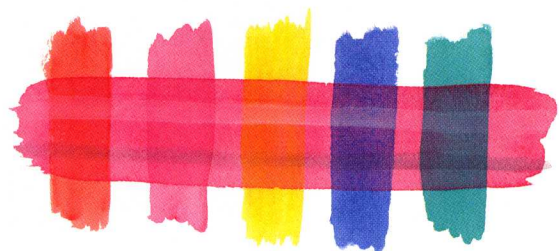
开 本:889×1194 1/16 印张10

版 次:2017年1月第1版

印 次:2017年1月第1次

书 号:ISBN 978-7-5586-0075-3

定 价:48.00元

目录

简介

由此出发

8

第一章

做好准备：颜料、工具、结构

12

第二章

混合颜料：关于稠度

22

第三章

继续混合：创造出你想要的色彩

32

第四章

运用画笔：你的画笔能做些什么

42

第五章

小试牛刀：样本的制作

56

第六章

探索色彩关系：制作比色图表

66

第七章

3D效果的秘密：空间错觉

76

第八章

基本标准：静物绘画

90

第九章

**标准以外：
属于你独特风格的静物绘画**

102

第十章

完成构图：静物，不止一件物品

114

第十一章

**静物绘画的要素：
花、玻璃、织物**

124

第十二章

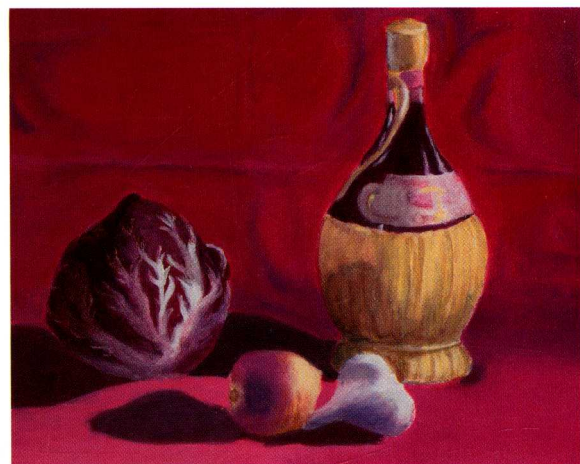
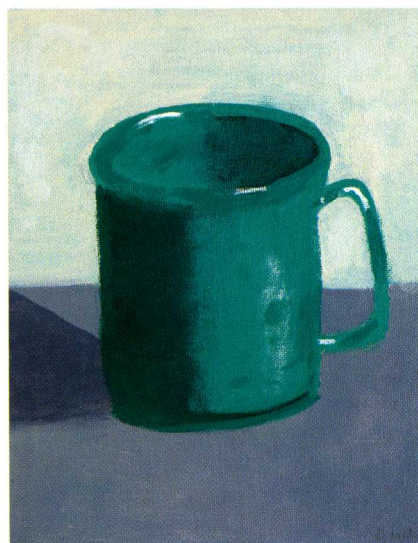
人像：裸体绘画

134

第十三章

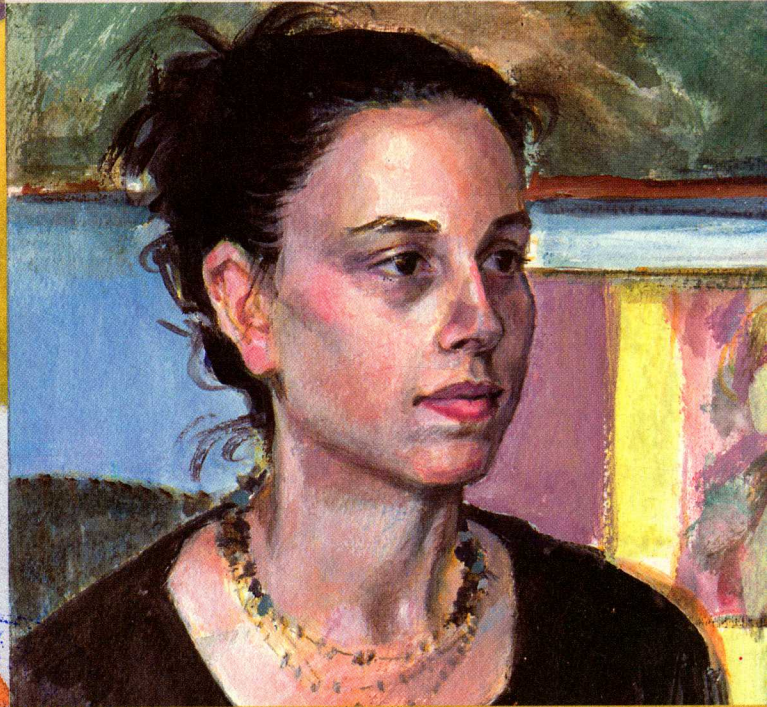
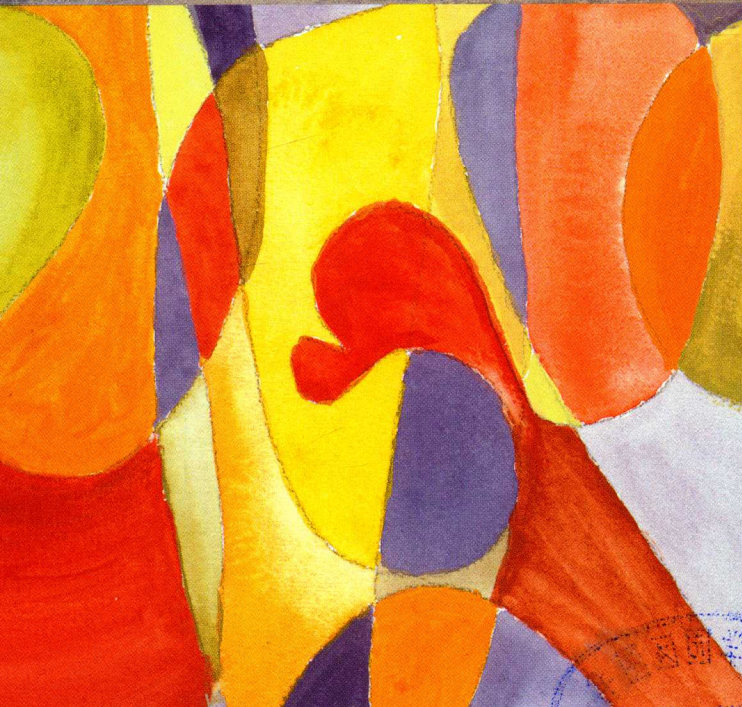
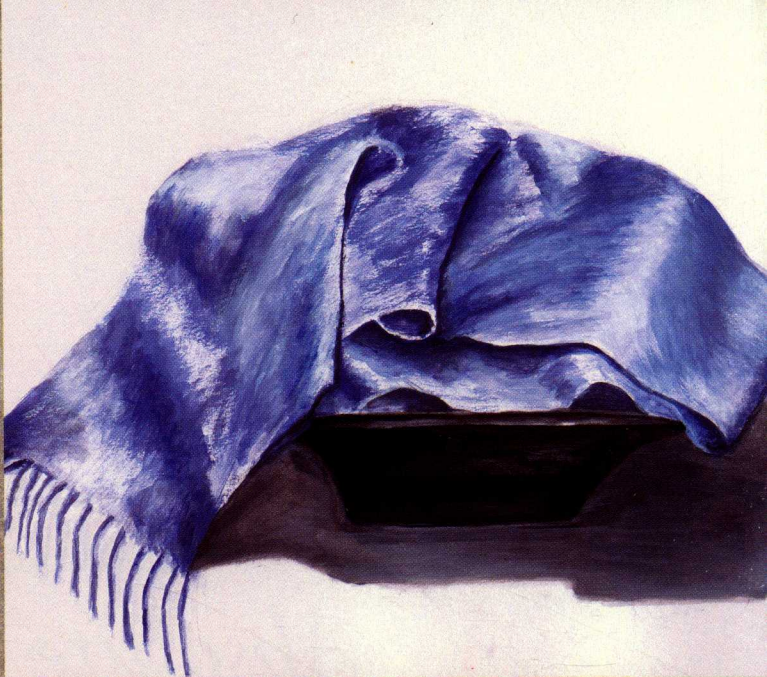
肖像画：人脸画像

146

PAINTING FOR THE
Absolute AND Utter
BEGINNER

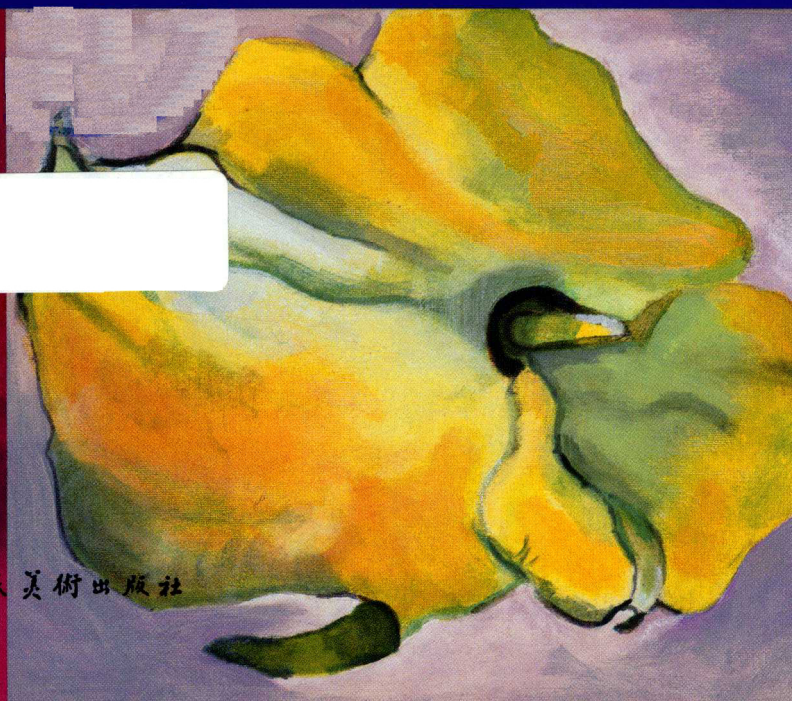
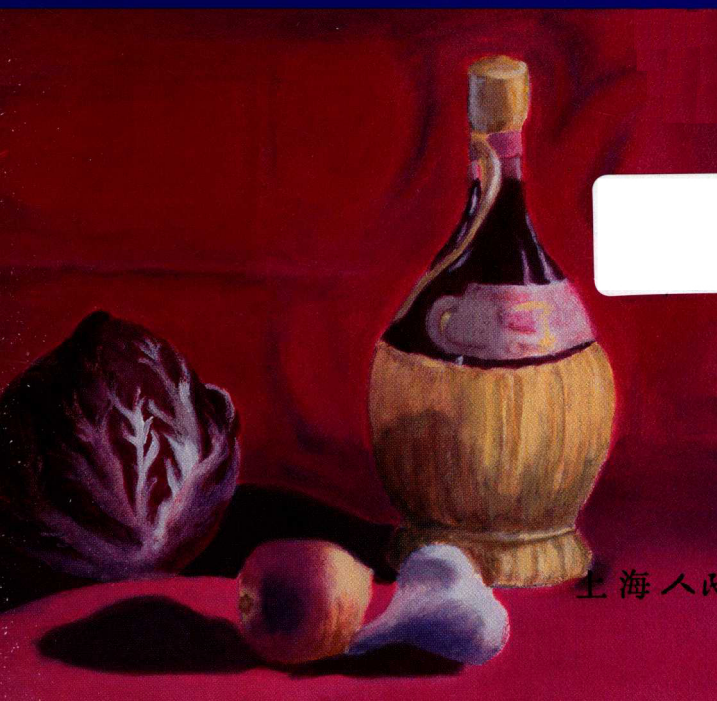

色彩入门

[美] 克莱尔·沃森·加西亚 著 王洁鹂 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩入门/(美)克莱尔·沃森·加西亚 编著;王洁鹂 译.

—上海:上海人民美术出版社,2017.1

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: painting for the absolute and utter beginner

ISBN 978-7-5586-0075-3

I. ①色... II. ①克... ②王... III. ①水粉画—绘画技法
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第233058号

Painting for the absolute and utter Beginner

Text © 2009 by Claire Watson Garcia

This translation published by arrangement with Watson-Guption,
an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin
Random House LLC

Right manager: Doris Ding

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有,侵权必究

合同登记号:图字:09-2015-1008

西方经典美术技法译丛

色彩入门

著 者:[美]克莱尔·沃森·加西亚

译 者:王洁鹂

策 划:姚宏翔

统 筹:丁 雯

责任编辑:姚宏翔

流程编辑:马永乐

封面设计:朱雪俊

版式设计:胡思颖

技术编辑:戴建华

出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号 邮编:200040)

印 刷:上海丽佳制版印刷有限公司

开 本:889×1194 1/16 印张10

版 次:2017年1月第1版

印 次:2017年1月第1次

书 号:ISBN 978-7-5586-0075-3

定 价:48.00元

谨以此书，献给我美丽有趣的母亲简·沃森，
她带我领略了毕加索的大师风采。

致谢

这本书的问世得益于许多人的无私帮助。我首先要感谢我的丈夫巴克斯特和女儿利兹的关爱和鼓励，感谢我的母亲简、弟弟温、已故的父亲温·沃森。我还要感谢Watson-Guptill出版社的同仁们：责任编辑乔伊·阿基利诺不断地给予我支持；项目编辑凯西·亨尼斯提供了专业可靠的指导意见；艺术总监杰斯·墨菲以及制作经理埃林·伊万斯才能出众，使我获益匪浅。同时，还要感谢我出色的经纪人玛丽莲·艾伦。

感谢Silvermine艺术学院的教职员工们，尤其是院长安妮·康奈尔。感谢帕姆·布思、蕾妮·葛杜、帕特·格拉斯、利兹·芬克尔斯坦、卡利·洛宁、贝奇·哈利迪、道恩·哈特利奇，这些“颇具眼光”的朋友们和艺术家们带给我许多的宝贵意见和帮助。感谢康涅狄格州丹伯里Visual Impact公司乔希·伯克霍尔德提供的技术支持和风趣幽默。此外，我还要特别感谢Silvermine艺术学院的学生们，他们为本书出版做出了很大贡献，并且通过多年的教学授课使我体会到了教学相长的真谛。

目录

简介

由此出发

8

第一章

做好准备：颜料、工具、结构

12

第二章

混合颜料：关于稠度

22

第三章

继续混合：创造出你想要的色彩

32

第四章

运用画笔：你的画笔能做些什么

42

第五章

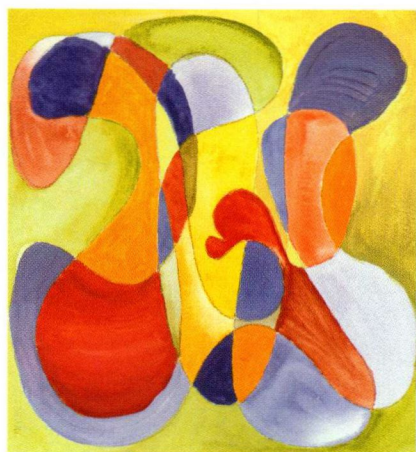
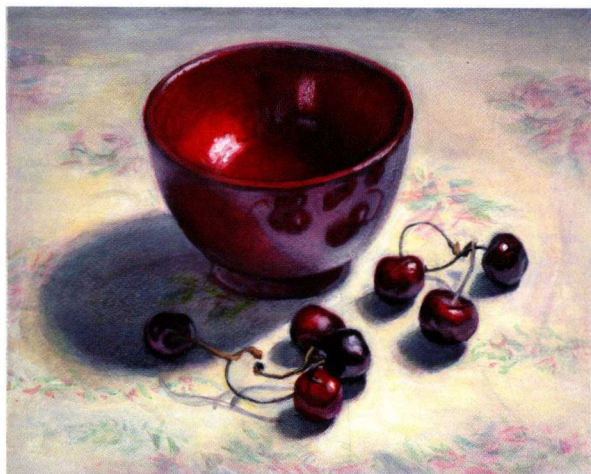
小试牛刀：样本的制作

56

第六章

探索色彩关系：制作比色图表

66

第七章

3D效果的秘密：空间错觉

76

第八章

基本标准：静物绘画

90

第九章

标准以外：

属于你独特风格的静物绘画

102

第十章

完成构图：静物，不止一件物品

114

第十一章

静物绘画的要素：

花、玻璃、织物

124

第十二章

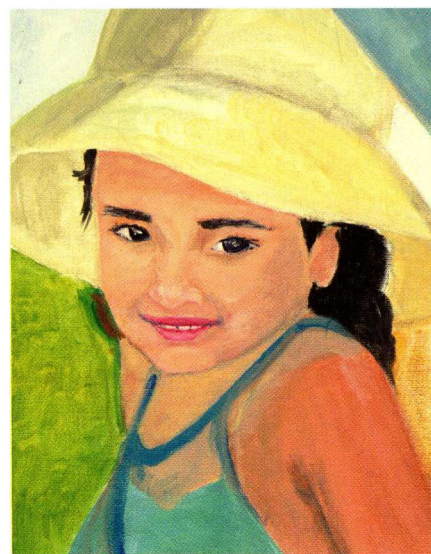
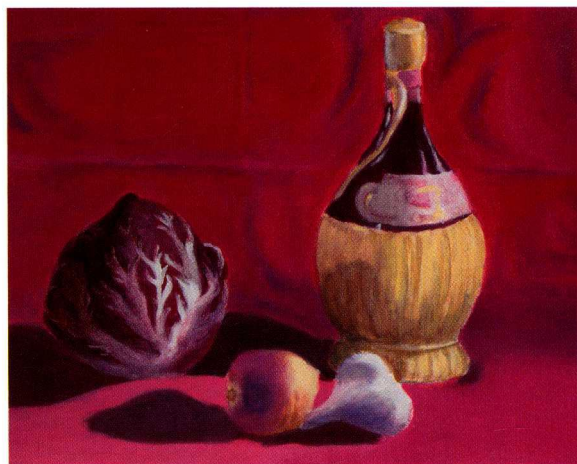
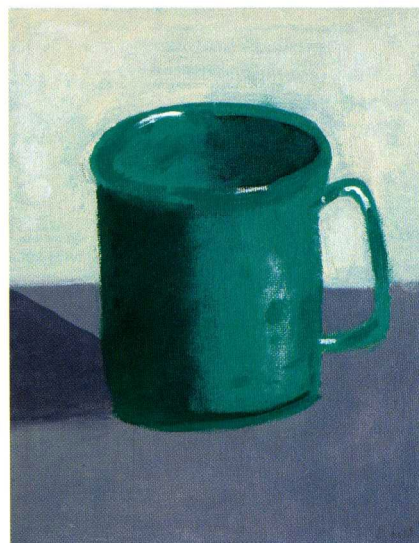
人像：裸体绘画

134

第十三章

肖像画：人脸画像

146

由此出发

“如果你听到自己心灵深处某个声音说‘你不会画画’，那你千万要画下去，那声音自然会沉寂。”

——文森特·凡·高

你想学画画吗？也许你一直梦想着画画，已经准备好要去实现梦想了；也许你时常流连于博物馆和美术馆，现在想要欣赏自己的艺术创作。如果你感觉自己内心涌起了学习绘画的冲动，但是苦于未曾接受过专业的训练，那么这本书应该很适合你。

“眼睛是最为敏锐的感官，眼睛跟我们的思想、我们的意识产生了直接的沟通。”

——罗伯特·德诺内

不少人都有过绘画经验。童年时，我们是小艺术家；年轻时，绘画是自然的表达方式；年老后，也许我们看着自己的孩子或是孩子的孩子作画，突然萌生了

参与其中的念头。不论年幼年长，我们都能用一笔一划记录精彩，在鲜明的色彩中汲取乐趣。

不论出于何种原因，你都有理由学习绘画。进行绘画创作是一种人类的基本欲望，它可以追溯到人类历史的诞生之初。我们通过视觉获取大部分的个人体验。绘画是一种能与人类视觉体验直接互动的语言，一种共通的语言，一种充满丰富色彩和形状信息的语言。借助这种语言，我们能够跨越时间、跨越国界、跨越世代，进行自由的沟通。

绘画是习得性技能，只要激发潜能，任何人都能作画。事实上，我的观

《梨子》，南希·布朗·康登，学生作品。

“我从来没有画过画，因此只是大致地画了一只梨子……我感到惊讶极了。比色图表真的很有用。”

《蓝色锅子》，朵拉·J·欧德伦科，学生作品。

“我对阴影的最终效果不太自信，但在小组评估中，有人说我的锅子看起来跟真的一样，她简直想要直接在里面做汤！真是鼓舞人心！”

点是：学习绘画是我们与生俱来的权利。翻开这本书，深信自己能够画画，就是学习绘画最关键的初始步骤。

如果你已经准备好探索绘画艺术的魅力，接下来就要运用书中提到的、专为绘画初学者设计的绘画技巧。它们都是我在二十多年的教学过程中总结提炼出来的，并且已经实践于我所开设的初学者绘画班和工作室。这些内容不仅适用于初学者，而且适用于在绘画准备阶段需要填补空白的有经验的画家。

“如果能用语言表达，我又何必画画。”

——爱德华·霍普

《蘑菇》，朱莉·S·斯韦林根，学生作品。

“绘画和烹饪类似。你必须沉浸其中，无论是一幅画，还是一顿饭。”

如何使用这本书

多年来，我在课堂上遇到过不少有志向的画家，他们都怀有同样的期望：学习如何完成具象绘画。也就是说，他们想要真实地描绘周围世界，学习使之成为现实的基本绘画技巧和原则。具象绘画不是绘画

的唯一形式；但是不可否认的是，它能有效教会我们绘画的工具和提升我们的理解力，使我们轻松掌握任何形式的绘画。

——保罗·塞尚

这本书是你绘画生涯起步的好助手。你不需要知道关于绘画的任何知识，只需要遵循事先组织好的学习流程，习得基本的绘画技巧，例如如何使用画笔、如何稀释颜料、如何混合所需要的色彩。每一项

训练都将提升你的绘画技巧，并为接下来的课程打好基础。绘画练习越来越有挑战性——从单个物体的静物画，到多个物体的静物构图，再到肖像画和裸体画——但仍然属于初学者的训练范畴。逐步演示展示了每一幅绘画的创作步骤，你可以借此加深对于绘画过程的了解，随后将其运用于你所选择的绘画对象。书中还有不少初学者的绘画范例，你也会使用他们此前接触到的绘画素材。这些初学者们会据此作出评论，提供有用的提示，再加上一些知名艺术家的名言，你势必会受到启发和鼓励。

在使用本书时，不需要事先掌握任何的绘画技巧；当然，素描的经验会有助于绘画学习过程。书中将会呈现一些基本的

习作：《柑橘》，海伦·洛布拉诺，学生作品。

原作来自：胡安·桑切斯·克坦的静物画《柑橘、白菜、甜瓜和黄瓜》

导师绘画，研究著名艺术作品同样是学习绘画的有效途径。

静物画《大水罐、柠檬、红辣椒》，梅琳达·考德威尔，学生作品。

“画中的静物确实像是大水罐、柠檬和红辣椒，我感到很惊讶。这算不上是一幅杰作，但是对于一个几周前还不知道画笔哪端朝上的初学者而言，这算是不错的进步。”

绘画指导以及暂时避开素描、继续绘画的方法。我的学生用书《素描入门》是提高绘画基础能力的有效素材。

绘画能力与生俱来，它蛰伏在我们自觉意识的表层。只要运用正确的方法，我们就能够迅速激活这种能力。即便没有绘画经验，我们也能在极短时间内掌握绘画的核心概念以及所需的绘画技巧，创作出有说服力的佳作。你还在等什么？这里有你所需要的学习绘画的一切。快来追寻你的梦想，用绘画表达你的独特视角！

“每个人都是艺术家，不管他在做什么，都有资格表达自己的成长和生活的碰撞。”

—— 罗伯特·亨利

