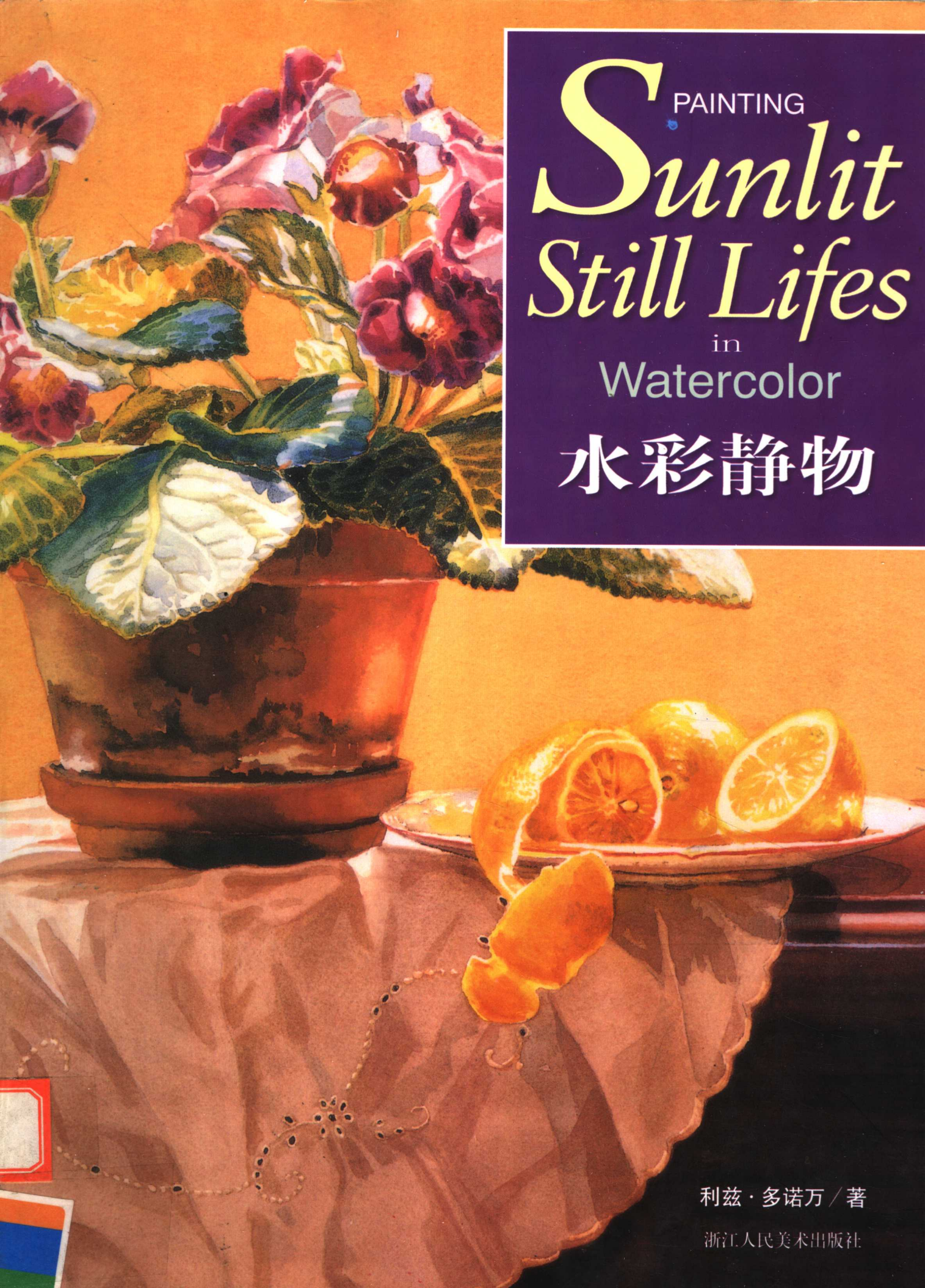

PAINTING
*Sunlit
Still Lives*
in
Watercolor
水彩静物

利兹·多诺万 / 著

浙江人民美术出版社

致 谢

由衷感谢伊丽莎白·卡拉德(Elizabeth Callard), 是她提出了此书的最早思路, 并拟出大纲, 将之提交给北光书社。没有她的热情、干劲和组织能力, 我不能想象此项工作如何得以付诸实现。

还有戴维·朱卡瑞尼(David Zuccarini), 他教我如何进行思考、观察和描绘以及欣赏静物的“谦卑的真实”。

特别感谢雷切尔·沃尔夫(Rachel Wolf)、帕梅拉·西林(Pamela Seyring)、乔伊斯·多兰(Joyce Dolan)和珍妮弗·莱伯尔(Jennifer Lepore), 这些为此书尽心尽力的北光编辑们, 他们充分了解我的每一点意图, 在我未能遵守最终期限时, 他们又表现出充分的耐心 and 老练。

最后, 同样要感谢所有该感谢的人, 那些在我辛劳耕耘的无数日夜里忠诚地陪伴着我的人。

水彩静物

原著: 利兹·多诺万

翻译: 张湘

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 7.25 印数: 0,001-5,000

ISBN7-5340-0875-1/J·770

浙江人民美术出版社出版·发行

(浙江省杭州市体育场路 347 号)

美国北光书社(North Light Books)授权出版

合同登记号: 图字 11-1998-31

全国各地新华书店经销 浙江兴发印刷厂印刷

1998 年 11 月第 1 版·第 1 次印刷

定价: 45.00 元

Painting Sunlit Still Lives in Watercolor. Copyright © 1997 by Liz Donovan. Printed and bound in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer, who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F&W Publications, Inc., 1507 Dana Avenue, Cincinnati, Ohio 45207. (800) 289-0963. First edition.

W A T E R

C O L O R

PAINTING
Sunlit Still Lives
in
WATERCOLOR
水彩静物

利兹·多诺万 / 著

浙江人民美术出版社

◀《百合花》(56cm × 89cm)

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

■ 目录

序言 ■ 6

术语汇编 ■ 8

第一章

布置一个精彩的日光静物构图

学会用一个艺术家的眼光观察你周围的环境，创作美丽的自然光静物画。■ 10

第二章

创造性地运用材料、颜色及明暗调子

有关表现灿烂的日光效果的建议，如何使用色彩、工具及材料。■ 28

第三章

描绘漂亮的织物及花边

逐步指导描绘花边、东方地毯、绸缎和丝绒、印花织物和印花墙纸。■ 40

第四章

如何画反光表面

12个图例逐步展示如何画各种材料质地的闪光表面，如铜、银、玻璃、窗户以及其他。■52

第五章

如何画木质和大理石表面

逐步指导画橡木、蔷薇木、大理石和大理石桌面的梳妆台。■66

第六章

描绘鲜花和水果

用7个图例逐步示范如何捕捉花及水果上明亮的日光效果。■74

第七章

综合运用

用以上你所学的所有技法来创造美丽的画面。■86

作品欣赏 ■114

■ 序言

很多写实主义艺术家，在你问及时都会告诉你光线在他们的作品中是最为重要的部分。光线使物体产生阴影和高光部分从而显示出其形状，产生立体的物象。

对我而言，光线还给呆滞的静物以动感和活力。观察放置在长方形玻璃窗台上的物体，当阳光照射于其上时，它们当中的某些部分会慢慢移动，花会逐渐枯萎，叶会慢慢转向阳光。阳光倾溢、飞洒、跳跃、舞蹈般穿过你的布局，使之充满了生命和活力。看看以上这些形容阳光动感的词语吧。

温暖的阳光给你的画面以丰富的色调，并使投影部分以及阴影部分产生反光色彩，使画面产生丰富的色调。投影的花边似的造型和大块面清晰的形状成为与物体本身一样有趣的东西。利用光和影来造型将是把你的静物组合成为一个令人愉悦的光感画面的最佳策略。

当我还是艺术专科学校的学生时，某些教师在允许我们拿起画笔上色前，让我们描了一年的稿子，这期间我还要与影响绘画精确性的近视和散光斗争。通过阅读我最钦佩

的水彩画家之一卡罗琳·布莱迪(Carolyn Brady)的著作,我激动地发现她将其拍摄的负片装入幻灯机中投射到纸上,从而画出这

些物像精确的翻版画。

通过照片和幻灯片的投射,在学习比例和线条的同时,你就知道应如何处理画面的调子、图案和笔触。初学者可以更快地领悟这些概念,并且更快地见到令人鼓舞的结果。你不必在开始绘画时学习如何画一条直线。我并非建议用大量复制照片的方式绘画,而是要学习其背景的透视和构图。照相机的取景器可以解决种种问题,可以帮助艺术家在尝试较难的题材时节省时间并增强信心。

■ 术语汇编

艺术家级和学生级

前者是为专业画家生产的高级颜料，后者是给学生使用的填充剂多而颜料成分少的较次一级的颜料。

花斑

较湿的颜料渗入几乎已干的颜料中形成毛羽般的斑块。

冷压纸

指纸的制造方法及其表面效果。冷压纸有种肌理表面，但决非“粗糙”(参见“齿纹”)。

补色

色环上互相对应的颜色：如橙黄色与蓝色，红色与绿色，黄色与蓝紫色。

凹形

像球形内表一样的凹陷或向内弯曲。画自然界的事物时，凹线条表现为柔弱，并将弱化图案。

凸形

像球体或圆的外侧一样弯曲。凸线有向外扩张的饱满感，并被视作强烈型的标志或形状。

枯笔

笔上的颜料加水甚少，因而画出的每一笔都有种粗糙、干枯的效果。

护纸

用以保护光照区域较关键的白色部分。有液态、纸或薄膜三种形式可供选择，本书示范的是液态的护纸。

透明画法

在一层颜料上再刷上一层透明颜料，从而使底层的色彩也能呈现出来。加上补色和其他色彩使灰度加深，从而改变色彩的纯度或饱和度。

高调色

亮部明度值最大的色彩。

高光部

物体上明度高的部分。

色相

色彩的名称。

基调色

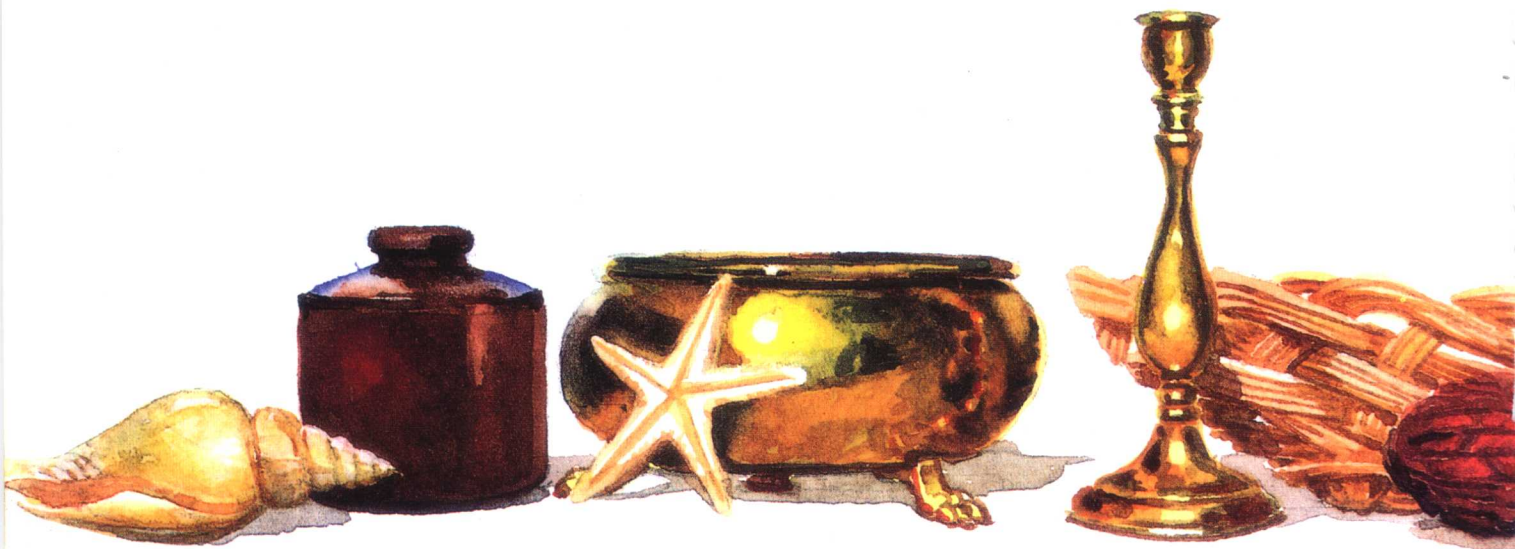
物体的固有色或描绘的主要色彩。

亮光

色彩鲜明强烈的光。

反射光

从环境中其他物体上反射到暗部的光。

折射光

光穿过某一介质进入另一个不同密度的介质时所产生的屈折。

纯度

即色彩的鲜灰程度。

对称

分界线或轴的两边对等。

齿纹

画纸的一种表面纹理，用以支撑颜料。

三色组

色环上任何三种色彩都会有一个三角关系，基本的三色组为红、黄、蓝，次三色组为绿、橙黄和蓝紫。

明度

色彩相对的明暗或深浅程度。

湿画法

将湿颜料画到已被颜料或水打湿的纸面上。

第一章

布置一个精彩的日光静物构图

如果挑选你常见的和熟知的主题，那么绘画将变得更有意义。从花园里采来的花，家里祖传的什物或从车库里取来的生锈了的废旧物品，经过精心布置，将成为激发你产生杰作的灵感源泉。当你以一个全新的艺术家的眼光观察时，直接从你周围的事物产生灵感的可能性是没有止境的。注意一下一块生锈了的机器部件那漂亮的深褐色。早上巡视一下你的早餐，观察一下窗户上太阳流光打出的影像。当太阳低沉时，窗板投下的长长影子。不要对是否重复使用同一种物体而犹豫，因为光线的每一次改变都带来新的挑战。通过改变各物体的相互关系，使你的静物达到一种和谐。

《鸟笼和装李子的碗》(56cm × 76cm)作者收藏

■有趣的静物要素

艺术如同生活,鲜有绝对的东西。但如果你在构图的开始便加以大量的思考,你的静物画就找到了通向成功的基石。

和谐与变化

要使你的画协调起来,首先必须在头脑中围绕主题选择物体,如一种颜色的物体以不同的色调重复,类似园艺的主题或玩偶的收集。运用补色(参见 35~36 页)来提高和谐感,同时观察色彩是如何反射到相邻的物体上的。

另一方面,对比性的物体,如不同的颜色、形状、明度、尺寸及质感等将给你的画面增添戏剧性色彩。一个意外的增添使你的画面更可信、更亲切和更具

吸引力。如:破碎的或弄脏了的物体,一片枯萎的叶子,苹果上的一个小棕点,一朵凋谢的花或掉到桌子上的一片花瓣。

背景形状和调子形状

背景空间和调子(明暗调子)也有形状。背景空间是作品中未被实际物形所占据的区域,但仍属于艺术家的一个设计区域。背景空间和调子与物体本身对构图一样重要,也应当有一个变化与和谐的关系。

将物体适当重叠,改变它们之间背景空间的宽度,从而使画面产生自然感和整体感。

当你布置静物时,不仅要设想各物体的单独造型,还应设想其明暗调子。明度近似的物体可

以放在一组,将它设计成支配视觉的主导。将明度最深和最浅的物体对应放置,以加强其对比效果。运用强烈的明暗调子和大范围的与物体固有色相近的色调,同样可以使你的画面从平庸中超脱出来。

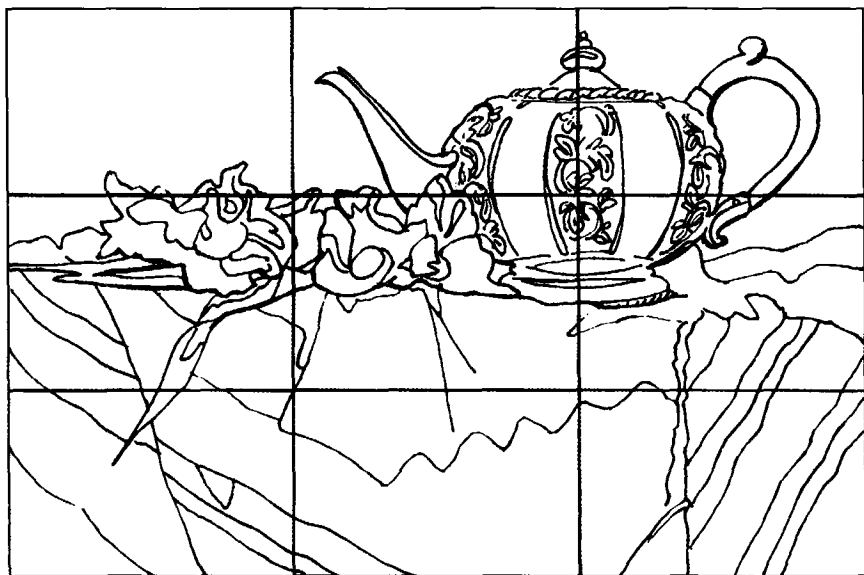
视觉中心

决定你的视觉中心或焦点。这可能是最为明亮或最为活跃的区域,也是最主要的物体或首先激发你创作灵感的部分。看看你是否可以将最深的调子放置在最亮的调子前面或后面,然后使那部分区域成为画面的视觉中心。

你一定不会想要让你的关注中心正好落在布局的中间,因为一个太对称的画面将会令人生厌,同样,你也不会想把视觉中心设在画面的边角上。可借助四条线画出的矩形来确定画面的视觉中心。避开它在任一格子的中间,否则画面就会显得呆板。理想的位置应是视觉中心的一部分落在四条格子线上。

补色

补色为在色环上互相成直径对应的色彩,如黄色与紫色,红色与绿色,蓝色与橙色。

●在这幅《茶壶与剑兰》中,视觉中心落在格子线的右上方。布与剑兰叶的视觉方向成对角,使茶壶在画面上稳定下来,并将视线引至视觉中心。

布置台子

注意画面各个因素的变化程度。如你希望某区域单纯,可用布料大面积的铺张,设置表面不反光的大型物体,没有什么变

化的背景。而鲜艳的色彩、精心的细节或视觉中心附近复杂的反光表面等则是使台子活跃起来的因素。考虑一下物体造型的

方向性,使之将人的视线导向画面的视觉中心。尽量设法避免与画面边缘平行的直线。

- 此幅画的视觉中心是一个份量最重、色彩最深、形体最大的茶壶。其他物体则均有轻而半透明之感。背景的紫色调与黄色的剑兰成补色关系。

《茶壶与剑兰》(27cm × 61cm)
哈蒙达·泰勒·奥斯古德收藏

- 虽然此画光影变化及色彩变化较为复杂，但画面的视觉中心显然是画面右上方那一把红色的雏菊。

《扶郎花属雏菊》(65cm × 88cm)

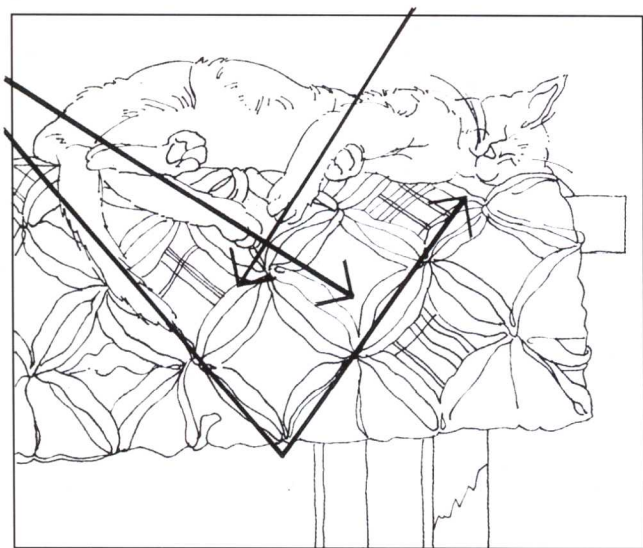
变化即活力

著名的风景画家约翰·F·卡尔逊在其著作《卡尔逊风景画指南》中写道：“据说没有什么比完全的对称更让画之魂感到沮丧的东西了，对称即静止，变化即活力。”

- 被子图案上那些热烈的红色聚集在猫脸下面，从而突出其作为视觉中心的重要性，暗色背景与亮色的主题素材形成戏剧性对比。

《被子上的猫》
(48cm × 53cm)

- 被子图案的对角性线条引导视线上升到令人感兴趣的中心——猫的脸部。猫的爪子和尾巴将视线向下引导，从而使因靠近画的上部而产生不稳定感的猫稳定下来。

明暗调子

即画面的明暗关系。