

用水彩、墨水和彩色铅笔绘制绚丽的写实绘画

PAINT RADIANT REALISM IN WATERCOLOR, INK & COLORED PENCIL

最新引进 美国原版

世界绘画大师
动物画技法

7

光影与色彩

[美] 休伦·罗斯 编著
常宁生 贺万里 冯伟 翻译

江苏美术出版社
北灯出版公司(美国)

图书在版编目 (CIP) 数据

光影与色彩: 用水彩、墨水和彩色铅笔绘制绚丽的写实绘画 / (美) 罗斯编著; 常宁生, 贺万里, 冯伟译.

南京: 江苏美术出版社, 2001.7

(世界绘画大师, 7. 动物画技法)

ISBN7-5344-1260-9

I. 光 ... II. ①罗 ... ②常 ... ③贺 ... ④冯 ...

III. 动物画 - 技法 (美术) IV. J211.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第031880号

Paint Radiant Realism in Watercolor, Ink & Colored Pencil. Copyright © 1999 by Sueellen Ross. Published by North Light Books, an imprint of F& W Publications, Inc., 1507 Dana Avenue, Cincinnati, Ohio 45207, U.S.A

由美国海马图书出版公司协助, 经美国 North Light Books 授权出版本中文版。

登记号 图字: 10-2001-010号

责任编辑 胡博综

装帧设计 冯亿南

责任审读 钱兴奇

文字校对 吕猛进

责任监印 吴蓉蓉

光影与色彩

江苏美术出版社出版发行

(南京中央路165号 邮编 210009)

江苏省新华书店经销

扬州鑫华印刷厂印制

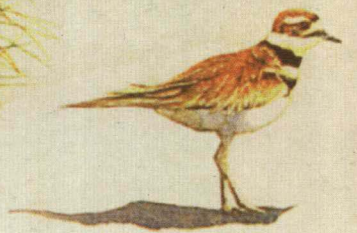
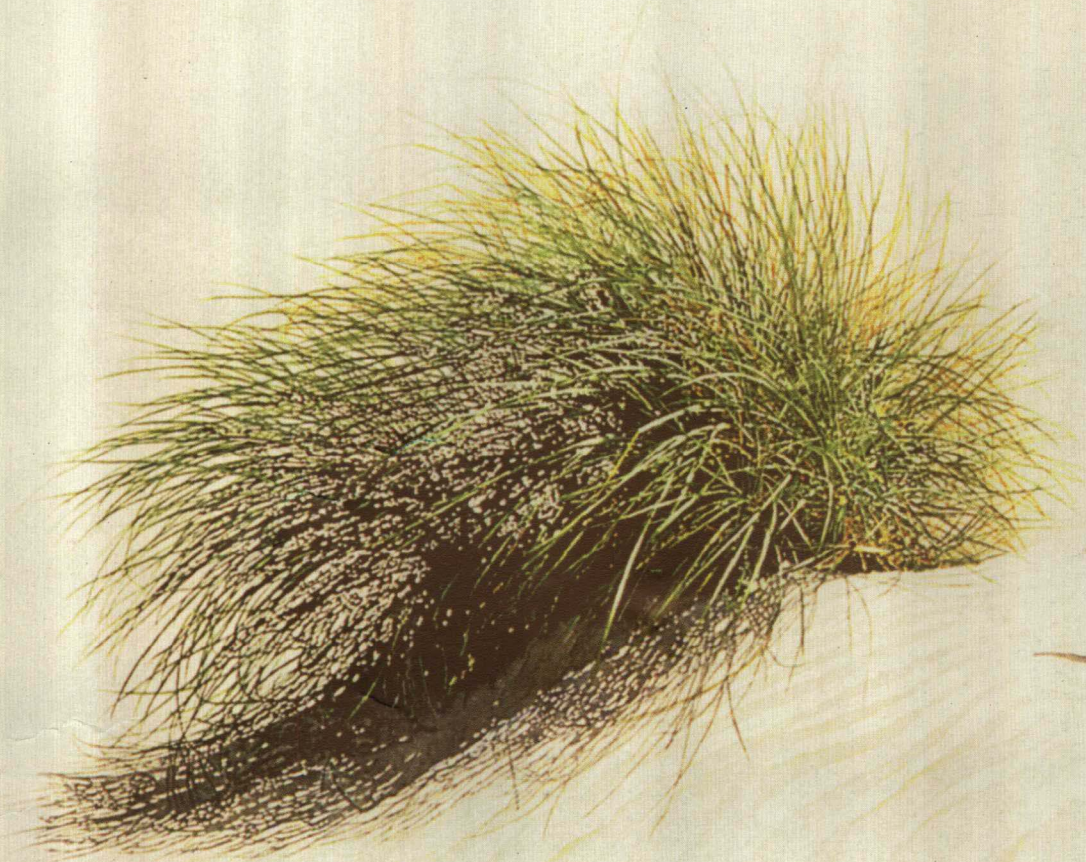
开本 889×1194 1/16 印张 8

2001年7月第1版 2001年7月第1次印刷

印数 1-3,500册

ISBN 7-5344-1260-9/J·1257

定价: 58.00元

用水彩、墨水和彩色铅笔绘制绚丽的写实绘画

PAIN T RADIANT REALISM IN WATERCOLOR, INK & COLORED PENCIL

世界绘画大师

动物画技法

7

光影与色彩

[美] 休伦·罗斯 编著
常宁生 贺万里 冯伟 翻译

试读结束：需要全本请在线购买：www.douban.com

作者简介

休伦·罗斯在她刚能握住铅笔时就开始画动物了。在做了近20年的专职艺术家之后，她目前仍然在画动物。休伦·罗斯尤其以绘制精美又可爱的猫和野生动物肖像而著称，她将创造艺术的激情与对动物的热爱结合在一起，从而创作出了具有强烈的图案效果和精妙巧智的艺术作品。她的油画、蚀刻和其他版画曾经在世界各地展出。她是著名的威斯康星州沃索市利雅克·伍德森艺术博物馆“鸟的艺术”展览会和怀俄明州杰克森谷地国家公园基金会赞助的“公园艺术”展上

的一位主要参展艺术家。她的作品可以在雷切尔·鲁宾·伍尔夫编著的《野生动物画技法》和巴特·路伦编著的《画鸟技法入门》中见到。这两部画册均由俄亥俄州辛辛纳提北灯出版公司出版，后又被译成中文在江苏美术出版社出版。她的作品还出现在杰夫里·怀廷的《北美猫头鹰》一书（加拿大安大略省克莱顿的海利克尼亚出版公司出版）中。休伦·罗斯现已结婚，与其丈夫住在美国华盛顿州西雅图市。

献词

献给理查德

鸣谢

在编撰本书的过程中，我的合作者有如下诸位：

理查德·利昂：我的丈夫，文书、电脑专家、球赛拉拉队队长，他是我的事业走向成功和迈向21世纪通道的铺路人。

大卫·阿祖塞：我的官方图书摄影师和长年的老朋友，他的才华与随和的好性格使我的计划能够顺利地实施。

珍妮弗·莱波雷：我的编辑，一位和蔼而坚定的完美主义者，

他激励我认真地为这部书去做（和重做）各种我不会为其他人去做的事务。

帕特和丹·霍华德：他们是我事业发展的伙伴、代理人、出版商和珍贵的朋友，他们与霍华德-曼德维尔画廊的员工们一起用车船装运绘画，合理地安排出书的各项事宜。

扎卡里·普莱斯、琼·平尼、马丁·维尔克、苏珊·汉森：这些艺术家用照相机、画笔和铅笔

为本书的编辑提供了一部分他们的猫、鸟和野生哺乳动物的照片和图稿。

最后还有美国各地热爱动物的朋友也给我寄来了他们最心爱的宠物的照片。

在此，我将对他们表示我最真诚的感谢！

休伦·罗斯

土生土长

(27mm × 32mm)

目 录

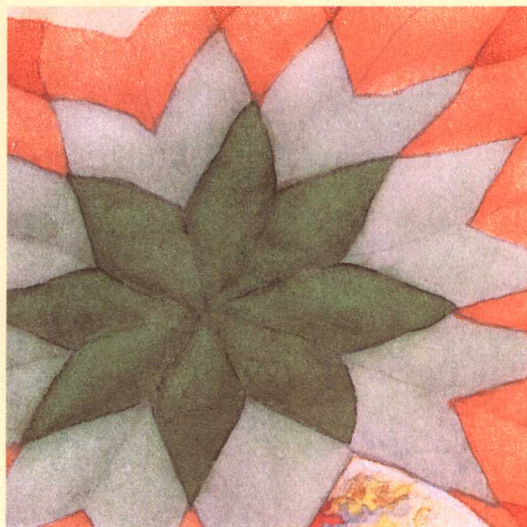
前言	8
引言	9
第一章	
先期的准备	11
材料	12
发展你的构想	18
设计要素	20

第三章	
温暖的室内景	47
东方的小地毯	49
木椅、瓶状扶手和室内装潢	50
壁炉	53
被子	57

第二章	
综合媒材的技法	26
拓宽构思和设计画面	28
描绘一幅画的正稿	29
用墨水设置最暗的调子	30
用水彩活跃画面	32
利用白纸留出白色	36
水彩的最后调整	38
用彩色铅笔刻画细部	40
色彩调整	42
其他水彩铅笔技法	44

第四章

花和花园

杜鹃花	61
石子路和花团	63
雪球花	66
天竺葵	71
草	74
	77

第五章

宠物

虎斑猫	80
黑白相间的小猫	83
粗毛狗	87
亮毛狗	91
	95

第六章

野生哺乳动物和鸟类

	98
狼	101
浣熊	105
鹿	109
雪豹	113
松树金翅雀翼	117
猎鹰(游隼)	121
大蓝苍鹭	125

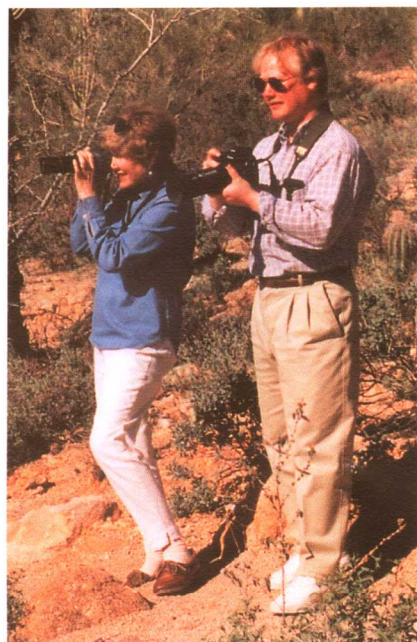
前言

我第一次见到休伦·罗斯是在威斯康星州沃索市利雅克·伍德森艺术博物馆“鸟的艺术”展览会上。我们两人都第一次被邀请参加这个颇有权威性的、一年一度的鸟类绘画作品展的。我们一见如故，立刻就成了朋友。她说我长得很像她的侄儿。我们的头发都是淡黄色，而且色泽也相同，于是我们便开玩笑地对别人说，她是我的姑姑，而我是她的侄儿。

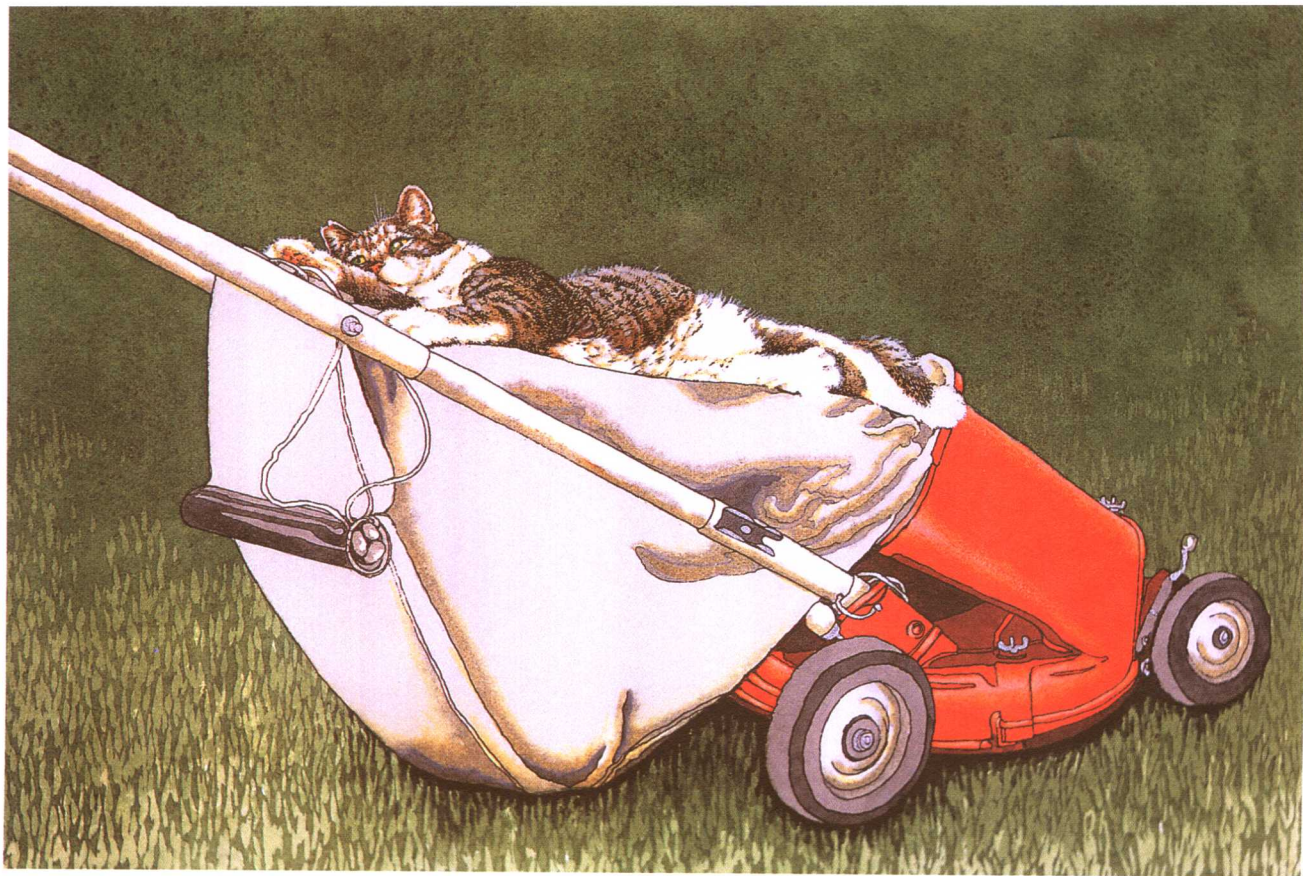
我除了敬慕她的人格之外，我喜欢她的艺术几乎到了一种痴迷的地步。她不但在描绘家养猫方面享有盛名，而且

也是创作野生动物绘画和素描的高手。浓烈的色彩运用、对构图准确把握，再加上扎实的素描功底和对所描绘对象的极大的情感投入，使得她的作品别具一格，一眼就能认出来。另外，她还经常在郊外的环境中描绘她的对象，以便观众在观看她的作品时产生一种联想。他们可能在自己的后院曾经看到过这些景象和有过类似的体验。本书的题日恰如其分。她用各种各样的媒材来进行创作，但无论用何种媒材创作的作品，休伦·罗斯的作品永远都是绚丽夺目的，这真是画如其人。

特利·伊萨克

特利·伊萨克和休伦·罗斯在搜寻参考素材

特利的猫——乔治

乔治
休伦·罗斯
手绘蚀刻 18cm×27cm

引言

当面对一个艺术方案时，你总是会这样说，“是什么使我认为我应该推迟进行？”或“为何要毁坏一幅绝妙的铅笔(或墨水/钢笔)素描呢？”如果遇到这样的情况，这本书就是为你准备的。

看到一张空白的纸你会不知所措吗？

你想要组织画面或了解一整套清楚的绘画步骤吗？

你喜爱绘画，但又害怕运用颜色吗？

当一大团油画颜料弄脏了你小心计划好的素描稿时你会惊慌吗？

你是一位想运用更多色彩的铅笔画家，钢笔、墨水画家或版画家吗？

你是一位想要加速进步的彩色铅笔画家吗？

如果你是一位水彩画家，你想使你的作品更有活力和色彩鲜明吗？

你想使你的作品有一个新的面貌吗？

如果是这样，这本书也同样是为你们准备的？

下面是我开发出的混合媒材技法：

- 利用我作为一个艺术家的说服力。
- 补偿我的弱点，其中一些弱点在上面的段落中已列出。
- 从每一种我所使用的媒材中获益，同时避免任何可能出现的不利因素。
- 找到一种完全是我自己的工作方法。

我没有运用油画颜料和坚硬的方头画笔的天赋。我只是试验性地使用大块、松散的水彩颜料。但我能够画素描。因此，我设计了一种新的绘画方法，这使我能够巧妙地处理所有那些我不擅长表现的对象，并且能够使我作画的过程安全而顺利。

通过有控制地使用一层层各种不同的媒材，我可以制作出一幅色彩丰富、生动活泼的绘画作品。我可以做到这点而又不失去底层色彩和素描的效果。同样，如果一个色彩涂层不能达到预期的效果，我几乎总是可以用新的色彩涂层来把画面处理好。

这本书不能用来替代一个初学者常规的素描和水彩技法课程。在最好的情况下，它是对一位艺术家的挑战，可以激发你去发现每一种你自己的技法，从而表现出你的特殊才能并弥补你的各种不足之处。这是一种可以利用每一种媒材特性的方法，同时提出一种总体的方法，这种方法比所有的部分技法会更好。这是一种可以使你的作品面貌看起来完全不同于任何其他人的方法，而且也许还会是一种使你现在的作品比你以前所做的一切更好的方法。

你在这本书中所看到的一切并不见得都能适合你的绘画风格、趣味和才能。因此，你可以采纳对你有用的作品绘画技法，同时加上你自己的新发现，并且提出你自己独特的作画方法。这将会多么有趣啊！

Sue Ellen ROSS ©

第一章

先期的准备

也许在你还没有熟悉这种绘画的时候，你就已经是位综合媒材的艺术家了。你用过铅笔吧？你试用过蜡笔、粉笔、广告色或钢笔和墨汁作画吗？如果你确实画过画，你就会发觉你至少已经有了从事这种绘画所必需的某些材料知识。

你需要使用这四种普通的材料（碳铅笔、墨汁、水彩和彩色铅笔），这些材料订购容易，使用方便。我也赞同你用手头现成的材料代替我所推荐的材料。当然，我不能保证使用效果，但是你也也许会因此而找到一种你自己能使用的相当好的材料。记住，你用的墨汁必须是防水的，彩色铅笔必须是蜡质的或油质的。

我的蓝天

42cm×55cm

描绘猫的乐园

这幅画体现了我的构想，即把一对懒猫置于一个理想的环境中：正午温暖的阳光、门廊边的窗台，大小适中的瓷缸。

缸用稀释的水彩色绘制，猫则用墨汁、水彩和彩色铅笔综合绘成。窗户上的影像则是用彩色铅笔在印度墨色上画出来的。

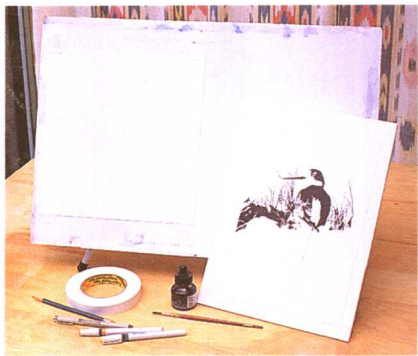
材 料

水彩纸

多年来，为找到理想的纸张，我涉足过许多艺术品商店。我想要一种锦缎般光滑洁白的纸。它结实坚韧，可多次涂擦；它能增加水彩的绚丽，不易渗墨，而且价格便宜。

我找到了符合上述要求(除了便宜的价格之外)的纸张：阿克旭140磅热压高密纸(乳白色调)和莱纳夸里140磅热压高密纸(较明快的冷色纸)。

我建议每个人——无论初学者还是职业画家——都要选购最适用而又优良的纸张。这是值得的，因为它确实会增强你的信心。

盖特板和泡沫板

盖特板(垫在画纸背面)比泡沫板更结实也更昂贵一些。所以我常常切割一块泡沫板贴附在我的每幅画后。

我也把其他一些物品用于绘画中：将画纸粘在画板上的美术胶带、HB铅笔、两种蘸水钢笔(宝石牌专用可充水钢笔和皮格马·麦克隆一次性笔)、印度墨汁和一把墨刷。

衬背

你需要一块光滑、坚硬而又轻巧的画板，以使用胶带粘贴画纸。一个有衬垫的画板可使画纸免受损伤，能绷紧画纸而不致卷缩弯曲。画板不必比你的画纸大多少，如果画板太大，当你想移动它时，就无法随意地把每件东西从板面上除去。

盖特板和泡沫板是我最中意的两种支撑物。光滑的塑料表层和坚硬的泡沫内芯使盖特板显得刚硬直挺而轻盈。一开始买盖特板的费用高于泡沫板，但它是永久性的。盖特板难以切割，所以买的尺寸大小要切合实际需要。

我通常使用泡沫芯板或泡沫板。泡沫板由中间夹着塑料泡沫的两层厚纸构成，它并不像盖特板那样是一种永久性的材料。切割泡沫板的尺寸比你所要的画幅大一点，用白色的美术胶带把画纸四角固定在画板四角(这样一来，当画纸因媒材不同而卷曲和伸展时，你就能绷紧它)。要让画纸固定在泡沫板上，直到你的画完成，拍成照片，安全地揭下画来。到这个时候，泡沫板已经被用得破旧了，无法在画另一幅画时使用了。

墨水

我使用印度的(黑色的)FW丙烯合成墨水。写实画的基本条件就是要用黑色的防水墨汁。我喜欢它那漆黑色的表面粗糙的效果、它的可塑性和覆盖力。

墨水笔

你将要运用墨水和钢笔在作品微小的细部作画。如果你以前没有用过钢笔和墨水，不妨先用本身储有黑色防水墨水的绘图笔练习。塞拉麦克隆笔和麦克隆笔可以像个记事器一样随意画出适中的线条来。

这些绘图笔储存的墨水有限，所以我经常使用可重复注水的工艺笔。我喜欢用00号笔尖的宝石牌专用速写笔，刚使用时可能不易掌握。工艺笔的笔尖实际上是一个带有针头和管子的针管笔。当你在纸上画画时，针头突出，溢出墨水。用上几次后，墨水就会流畅而稳定。

可注水工艺笔易出污渍，笔头要一次次清洗，以免阻塞，然而工艺笔却品质优良，使用便利而精巧。

当你的绘图笔中的墨水用完之后，你就要决定你是否准备选用工艺笔。不一定非要改变，除非你感到不这样做不行。

墨刷

当你的作品中有较大面积需要涂刷墨水时，你就要准备一把刷子。考特曼或普林斯顿牌圆头6号笔刷就很适用。一旦你将刷子蘸上墨水，就不能再做他用。用肥皂和温水泡后会使得刷子变得柔软而耐用。不过，墨水会玷污其他颜色，所以要把刷子洗干净，或用胶带绕在墨

刷把手上以便提醒自己这把刷子只用于刷墨水用。

基本的水彩色

使用优质水彩画纸并不能确保你画出好画。颜料的质量越高，它所包含的颜料载色值也越高。因此，每一点颜料都要充分利用，让它们焕发更多光彩。

刚作画时要少用颜料，你就会惊奇它们的妙处了。

已经是水彩画家的读者可以使用你用过的任何类似的颜料，再加上下面所列出的，在你的调色盘中不曾有的颜料。如果你是个初学者，就买一小套温莎-牛顿牌水彩，再补充下表所列的在你的套盒中不曾有的颜料。

钴黄

新藤黄

熟褐

深棕

乌贼黑

木炭灰

中灰

法国群青

霍克绿

永固草绿

基本的水彩颜料（温莎-牛顿牌）

这些颜料可以和其他颜色调和，他们构成了我的基本颜色表。如果你喜欢我用的这些颜色画的画，就把你尚缺的颜料买下来。

如果你是一位水彩画新手，就买一套温莎-牛顿牌或其他牌号的水彩色，再加上这里所介绍的而在你的套盒中又没有的颜料。

查验色彩名称

在买颜料前要小心看一看锡管上的颜料名称。法国群青不同于群青，新藤黄不同于藤黄。我很惭愧地告诉你，我花了很长时间才识别它们。第一次就要认清它。我觉得重要的是在你调脏了颜色，以及在调出的色彩与设想的色彩效果不一致时，不要畏惧和灰心。

最喜爱的水彩色

木炭灰——涂厚时几乎就等于黑色，大量用水时又成了银灰色、浅灰色。用墨水涂色时它是最理想的：能使墨水的光泽表面变暗而不留下砂砾般的或乳状的斑痕。木炭灰能在白底上留下美妙的暗影。它有光泽而又不玷污其他颜色，最适宜于描绘兽毛、鸟羽和绒毛。在墨水用过之后，我需要相对明亮的颜色时就使用它。

乌贼黑——一种冷调的灰褐色，它的色度之黑致使其常常被用于描写那些天然灰暗的物品：兽毛、禽羽、木制品、暖色的暗部。

深棕色——这种“暖色”直接从锡管中挤出时是一种高贵的金子般的色彩，加水稀释成浅黄色可用来画暖色调的树木、兽毛、鸟羽，几乎画每一种自然物都要用到它。

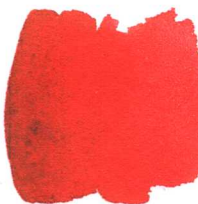
永固草绿——一种令我们想起纽约州北部夏天明快鲜亮的色彩。确实，北纽约就是这种绿。但是，没人相信这一点，所以总要加上其他颜色来平和这种色彩的跳跃。加上些深棕色或熟褐就成了天然的橄榄绿。要是加些黄，那种新生出的春叶就会迸然而出。

奥配拉
(荷尔拜因)

亮红
(温莎-牛顿牌)

茜素深红
(温莎-牛顿牌)

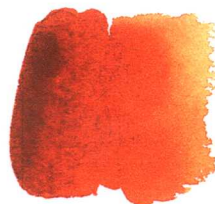
佩恩灰
(温莎-牛顿牌)

其他中意的水彩色

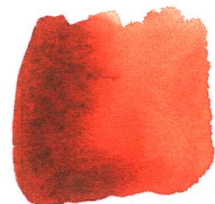
有些颜色我特别喜欢。桃青色与橘黄色相辅相成，加上冷色的深紫红调暗部可以表现花团锦簇。用佩恩灰来表现暗部丰富的阴影，或者再以丹尼·史密斯的半透明鸡纳黄颜色上光提亮。

纳皮金
(丹尼·史密斯牌)

纳皮熟黄
(丹尼·史密斯牌)

纳皮猩红
(丹尼·史密斯牌)

其他中意的水彩色

奥配拉、亮红和茜素深红——用这些颜色有步骤地去表现种种桃色和红色的花卉。奥配拉是一种可以和暖红色相颀颀的暖桃红色。可以用深紫红描绘红色物的暗部。这些颜色并不是必不可少的，但用起来却挺有趣。

中灰色和佩恩灰（温莎-牛顿牌）——是很有用的暗色。两者从锡管中挤出时几乎就是黑色的。中灰泛紫，而佩恩灰则泛一点蓝绿色。

纳皮金——由丹尼·史密斯制造出的颜料是新近进入我的调色盘子中的。我很快也很乐意地喜欢上了它们的光泽和半透明。金色、棕土色、红色的奇妙组合使我的作品比以前更为灿烂夺目。现在，纳皮金是我的调色盘中的常客。当厚涂时，它是一种红铜色，稀释则成了光灿灿的淡金色。纳皮熟黄和纳皮猩红——我用这两种颜色来画《阳光》中猫红色部分（见第43页《阳光》）。

中意的水彩复合色

法国群青和深褐——这两种颜色粗糙而易沉淀，相互间性能有别。红和蓝两色可以相互交叉却不能混合。有两种看起来像灰色的混合物——加上深褐色就成为温暖的土灰色，再加些蓝色就成为冷暗的紫红灰了。我用这种复合色刷出深色背景，并在背景上画暗部有光泽的东西。

霍克绿和乌贼黑——混合成为浓郁的森林绿，几乎接近黑色，稀释后又成为泛着淡淡银光的叶绿。多加些霍克绿，你就会拥有一株云杉树，加些乌贼黑后，这棵树就开始落叶了。这种调配色是我得意的植物绿系列。

新藤黄和深褐——混合成精美的红兽毛、红禽羽、红绒毛和红木头。藤黄多一些就是灿烂的金橘黄；褐色多些就

成了较深的红铜色。

深棕色和玫瑰红——我把它们调和起来用于画动物鼻子、耳朵和鲜活的舌头。你也可以用茜草玫瑰或其他桃红色代替玫瑰红，但是，这种桃红色可能少了些鲜活感。

水彩刷

我喜欢那些触感好而又耐用的水彩刷子。另外，我也不过分挑剔。刷子使用许多年以后才会磨损用坏，所以一把水彩刷子花不了多少钱。假如有一把考特曼·普林斯顿或格鲁巴切牌优质水彩刷你就会做得更好。我所中意的水彩刷有两种：用于较大面积的普林斯顿10号刷和用于细部的4号或6号刷。他们都是你要准备好的。

水彩的存放

我把我的水彩放在一个由阿特宾（Atbin）公司制造的大而轻便的塑料盒里。记住所有这些颜色的标识，就像我所做的例图那样。我的水彩刷放在右边，旁边有几只储水盒。

中意的水彩复合色

法国群青

熟赭

霍克绿

乌贼黑

熟赭

新藤黄

深褐

玫瑰红

