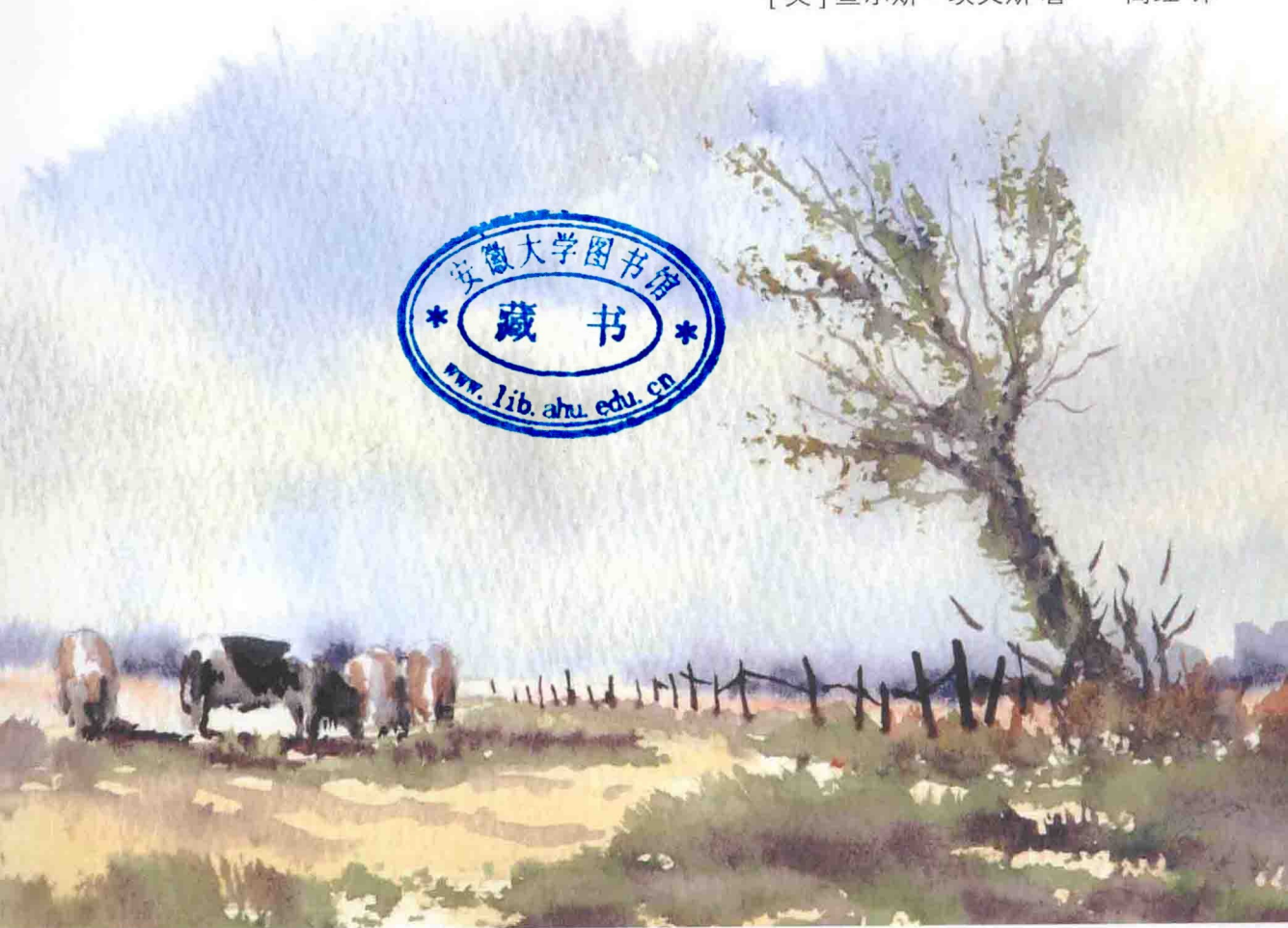

世界绘画经典教程

查尔斯·埃文斯 水彩基础教程

[美] 查尔斯·埃文斯 著 高红 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Contents | 目录

材料和用具	9	作业：林地与田野	50
颜料	11	作业：麦田	55
画笔和画纸	13	作业：沼泽和山丘	60
水彩铅笔、钢笔和水	14		
其他画具	17	水与天空	66
技法	18	练习：船只和岩石	69
铺底色	18	练习：天空	75
技法	19	作业：海景	81
制作颜色涂层	19	作业：湖泊	88
技法	20	作业：水景	95
湿上干画	20	作业：海港中的船只	102
技法	21		
添加湿图案	21	建筑物	106
技法	22	练习：建筑物	109
在纸上混合颜色	22	作业：住宅和小路	117
技法	23	作业：村庄入口	128
在毛笔上混合颜色	23	作业：城堡与河口	133
技法	24	作业：荷兰谷仓	144
湿与干的结合	24	作业：教堂	148
写生注意事项	26		
		人和动物	152
练习和作业		练习：人与动物	155
风景画	30	作业：牛和羊	161
练习：用水彩颜料画树	33	作业：宠物犬	168
练习：使用水彩铅笔画树	41	作业：带有人物的风景画	173
作业：树木与湖泊	47	作业：经典的人体写生习作	180
		作业：野鸭	186

世界绘画经典教程

查尔斯·埃文斯 水彩基础教程

[美] 查尔斯·埃文斯 著 高红 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

世界绘画经典教程. 查尔斯·埃文斯水彩基础教程 /
(美) 埃文斯著 ; 高红译. — 北京 : 人民邮电出版社,
2014. 4

ISBN 978-7-115-34444-1

I. ①世… II. ①埃… ②高… III. ①水粉画—绘画
技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第017168号

版权声明

Copyright © Charles Evans David & Charles, David & Charles Ltd 1997, an imprint of F&W Media International, LTD. Brunel House, Newton Abbot, Devon, TQ12 4PU

The Simplified Chinese Language edition © 2014 Posts & Telecom Press.

The Simplified Chinese translation rights arranged with F&W Media International, LTD through Copyright Agency of China.

内 容 提 要

本书是一本水彩绘画教程, 全书由 23 堂学习课程和小练习构成, 首先讲解了水彩绘画的基本工具和基础技法, 然后循序渐进地用最直白的方式教授读者水彩绘画中的不同绘制方法。除此之外, 书中贴心的提示和图示还可以扩展读者的思路; 各种基础小练习可以使读者提高水彩的绘画水平, 增强其自信心, 最终让读者达到可以自由创作的程度。

本书适合想要学习水彩画的读者阅读, 也可作为初级美术培训班的参考用书。

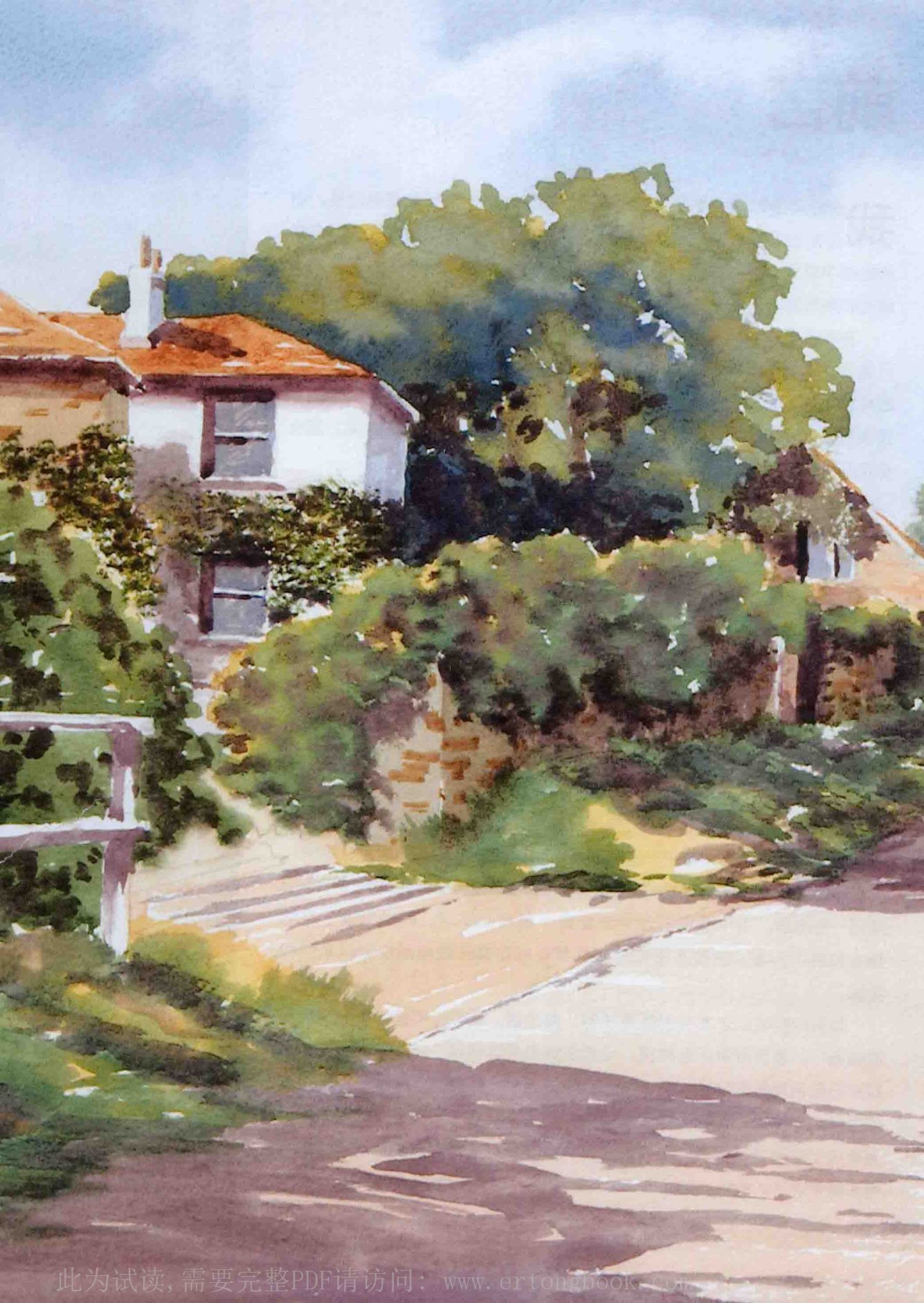
-
- ◆ 著 [美] 查尔斯·埃文斯
译 高 红
责任编辑 董雪南
责任印制 方 航
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 12
字数: 316 千字 2014 年 4 月第 1 版
印数: 1—4 000 册 2014 年 4 月北京第 1 次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2013-4687 号
-

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010) 81055410 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

前言

我的绘画套路并不是使用一些细小的画笔纠结于繁冗复杂的过程，而是挥洒大号画笔在画纸上涂抹颜色，使用水彩铅笔胡写乱画，在瞎涂乱抹中享受乐趣。我在这里想要表达的核心意思是：绘画这件事是关于嬉戏和娱乐的，这才是我们要做它的原因所在。

在这本书中我可以向读者许诺的一件事是：你不会被那些令人困惑的行话或术语搞得焦头烂额，相反，你遇到的都是下面这样的词汇和语句：“把颜料拍上去”，“一抹”，“胡画的几笔”，“溅上一些颜色”。这些就是我通常使用的绘画手法，在必要的时候，为了让你们弄清楚含义，我也使用几个比较专业一点的用语。

我对绘画一直都抱有巨大的热情并深得其乐。常有人对我说，“你总是把它们搞得看上去很容易”。但是，如果你使用大画笔一边玩着一边往纸上拍着颜色，画面上的结果肯定就会很快出现，并且让你自己从中得到享受。这就是关于绘画的全部意义了。

当你快速浏览了本书的内容之后会发现：这本书不是教你如何从一个简单的起点开始，循序渐进地到达复杂的终点而结束，如果中途漏掉一些章节就会自担风险。相反，这本书上演的是一出游戏，游戏的名称就叫做“让你画你想画的主题”，所以你可以完全根据自己的情况想跟进就跟进，想退出就退出（但是，这并不意味着你不能从头至尾全程跟下来，你如果想这么做的话）。

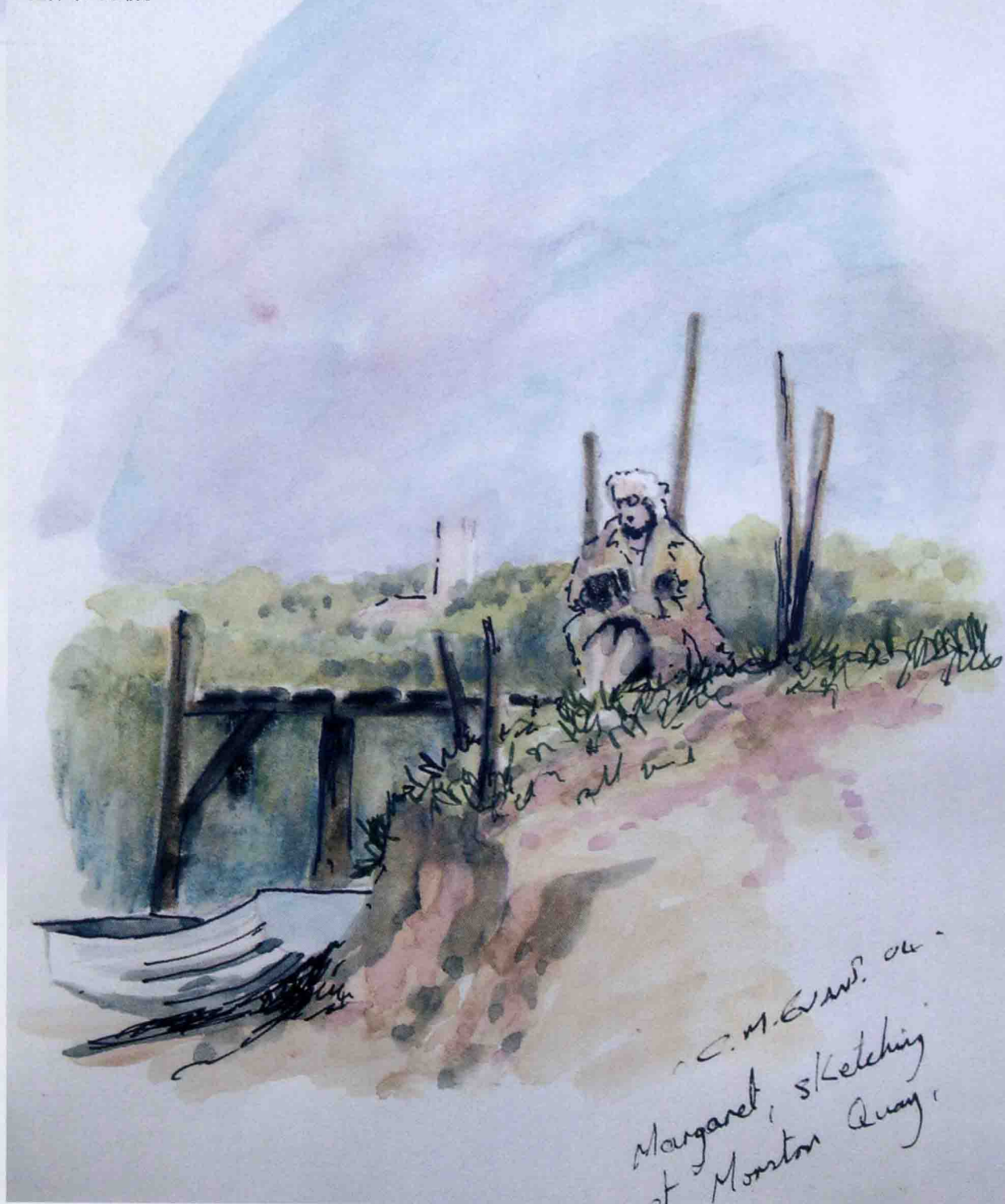
本书中的练习设计都是适合快速操作的绘画类型，而且比较容易，能够帮助你在处理绘画对象的一些部位和细节时建立自信，如树木、船只、天空、建筑物、人物和动物等，而通常大家在这些题材的绘画创作中都会遇到一些困难。书中的所有作业都配置了相应的练习，同时引进了新的想法和解决方案。这些想法和方法你都可以在自己的绘画中加以采纳和实施。

如果你能够从这本书中获得任何认知的话，我希望不是“水彩是最难的绘画”，我常常听人这样说。我希望你们会这样说：“使用水彩这种材料进行绘画是最有趣的，能够得到最快的效果”。此外，通常一旦在绘画的中途出了错，对于初学者来说简直就是灾难。这种情况会完全改善，因为事实上这不是一幅画的毁灭或终结，而你只需将错误直接清洗掉，重新再来就可以了。所以，坐舒服了，放松自己，享受乐趣吧。

谨以此书献给 Margaret Abbey 作为纪念。图中表现的是她在 Morston Quay 写生的情景。那是我最后一次见到她，当时她正在度假，并且那么幸福地沉醉于她的绘画创作之中。与她相识是一场愉快的经历，没有了她的世界令人悲伤。

C. M. Evans. on -
Margaret, sketching
at Morston Quay.

Contents | 目录

材料和用具	9	作业：林地与田野	50
颜料	11	作业：麦田	55
画笔和画纸	13	作业：沼泽和山丘	60
水彩铅笔、钢笔和水	14		
其他画具	17	水与天空	66
技法	18	练习：船只和岩石	69
铺底色	18	练习：天空	75
技法	19	作业：海景	81
制作颜色涂层	19	作业：湖泊	88
技法	20	作业：水景	95
湿上干画	20	作业：海港中的船只	102
技法	21		
添加湿图案	21	建筑物	106
技法	22	练习：建筑物	109
在纸上混合颜色	22	作业：住宅和小路	117
技法	23	作业：村庄入口	128
在毛笔上混合颜色	23	作业：城堡与河口	133
技法	24	作业：荷兰谷仓	144
湿与干的结合	24	作业：教堂	148
写生注意事项	26		
		人和动物	152
练习和作业		练习：人与动物	155
		作业：牛和羊	161
风景画	30	作业：宠物犬	168
练习：用水彩颜料画树	33	作业：带有人物的风景画	173
练习：使用水彩铅笔画树	41	作业：经典的人体写生习作	180
作业：树木与湖泊	47	作业：野鸭	186

材料和用具

我使用的所有绘画材料都是 Daler Rowney 制造的。通常情况是你往往会使用你的前辈或师长推荐你使用的材料，比如你的课程导师或学院讲师，而且你会一直沿用你所习惯的东西。就我来说，除了这个原因以外，还有就是 Daler Rowley 的产品具有格外长的传统，而且一直为伟大的 J.M.W.Turner 所使用，仅仅这一点对我来说就足够了。

无论你是否决定使用和我一样的画材，都要记住这本书的标题中那个“快”字。这里的一个重要规则是：不要让你自己受累于各种你根本用不着、而且只会碍事的物品。参考我在本章节中给你们提供的指南，将绘画所使用的配备缩减到最小规模，你就不会错得太离谱了。

颜料

我使用的颜料都是艺术家等级的：法国绀青、熟赭色、土黄色、棕土色、霍克绿色（暗）、天蓝色或钴蓝色、大红和浅红色。

在这本书中我第一次介绍了三种新的颜色，即 Charles Evans 系列色：英国海蓝色、地中海蓝色和英国沙黄色。这几种颜色都是 Daler Rowley 根据我的具体情况设计制造出来的。它们都是调制好了的颜色，便于读者更容易捕捉水的色彩。绘画的时候，你可以从颜料管中取出来直接在画面上着色，也可以拿它们来涂着玩，或混合、配置其他颜色，或进行实验。

这三种颜色中的前两种被称为“海的颜色”，但是，如果你给它们多掺些水，尤其是英国海蓝色，它们就可以用来描绘任何一种水域，不论是湖泊还是河流。如果你想对颜色进行微调，我的建议是加一点点霍克绿色，这少许的添加会将原来的海蓝色变成一面美丽的湖，湖光将周围绿色植物的神韵尽收于水中。

当然，和所有其他颜色一样，这些色彩的浓与淡同样取决于加水量的多少。地中海蓝色是一种美丽的暖色，如果你想稍微加深它的色调，使它的色性更暖、色度更浓，可以添加少许的大红色。但是，如果将它们直接从颜料管中取出单独使用，效果一样很好。

你还可以稍微添加一点熟赭色将沙黄色变暖，也能用一抹法国绀青让其冷下去，或者通过加入差不多量的土黄色让原来的颜色亮起来。如果是在描绘一个中性色调的海滩，直接使用颜料管中的颜色就可以了。

沙黄色的另外一个非常有用的特性是它可以用来代替白色颜料与其他颜色进行混合。当你给一种颜色掺入白色使其变浅时，混合出来的颜色是不透明的，因为白色颜料是完全不透明的。而使用沙黄色作为替代品，它的中性和透明的特点可以将所有的颜色变浅，同时又不会使混合色变得不透明。

画笔和画纸

我使用的最大号画笔是一支 1½ 英寸（1 英寸 = 2.54 厘米）的 Dalon，笔毛完全是合成材料的。在过去大约十年的时间里，我一直在毫不吝惜地使用它。它看上去很好用，也被用得很苦，已经腰弯背驼了，但是，它的确干得一手好活儿。我的另外三支画笔都是 Sapphire 品牌，其中既有质量最好的黑貂笔毫，也有合成笔鬃的，这就形成了可以完成不同任务的画笔组合。这三支笔分别是 ¼ 英寸平头画笔、一支 8 号圆头笔和一支 3 号长毫细笔。

所以你看，我一共只用四支笔，既没有庞大的工具配备，也没有成捆的画笔挤满笔囊，因为那些大多根本用不着。如果我不能把它拿在手上或者放在我的笔筒里，这样的笔就不是我所需要的。

我平常使用的画纸和在这本书中使用的都是 Langton Rough 品牌。这种纸的规格是 300gsm（140lb），纸的两面是一样的，没有不对的那一面，所以你不用担心用错表面。我从来不会对画纸进行预拉伸，或干些胡整画纸的事情。我只是将一张纸一劈两开，使用普通的遮蔽透明胶带将它粘在画板上。你还会在本书作业中看到，在一些绘画中，我也使用有色画纸，这些纸张都来自于 Bockingford 出品的有色纸本。

水彩铅笔、 钢笔和水

我所使用的铅笔是 Daler Rowley 系列的高质量水彩铅笔，这种铅笔都是选用饱和度很高的艺术家级别的颜料做笔芯的。你将在本书中看到，我很少使用大量不同的颜色。但是，铅笔的价格并不昂贵，所以在你需要的时候，尝试一种特别的色彩也是很不错的，哪怕一年只有一次。

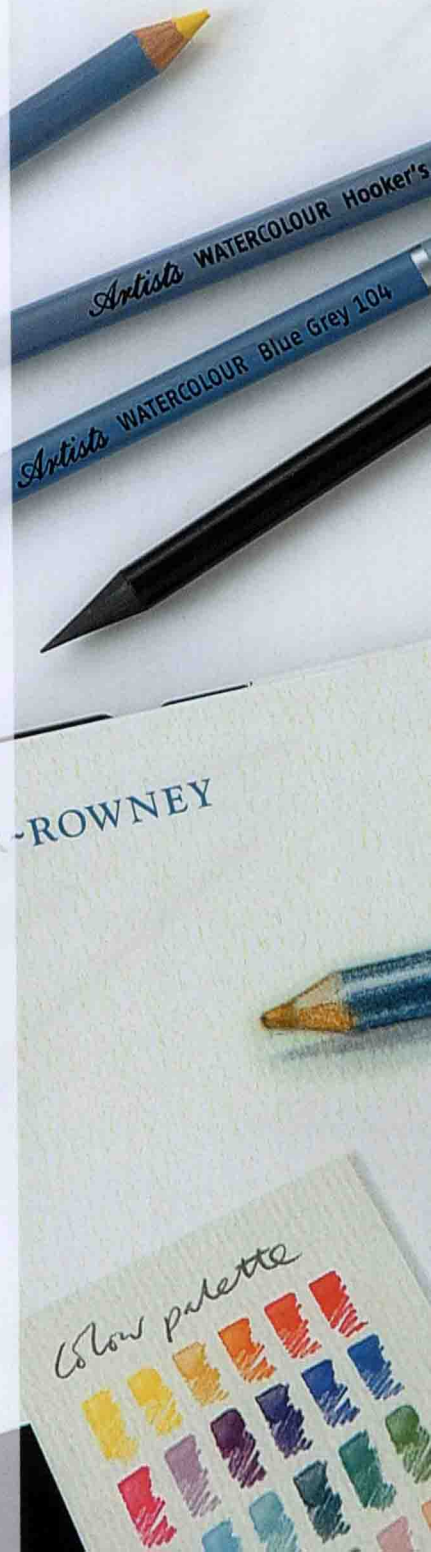
关于水彩铅笔需要牢记的重要一点是，如果你使用袖珍折刀或工艺刀削铅笔，而不使用专门削铅笔的转笔刀，笔尖就不会变脆或易于折断，这样可以延长铅笔的使用时间。

关于户外写生，我想给出的有用提示是：在铅笔上，你的手指持握的位置裹上一些透明胶带，这样做可以避免在天热的时候手指上的汗水流到铅笔上，或者在潮湿的气候中水分聚集到铅笔上。在这两种情况下，铅笔都会从手指意外滑脱。你可以在本书的作业中看看我是怎么做的。

我不使用橡皮擦，因为如果在打底稿时出错了，你要记住你所使用的铅笔是水彩铅笔，所以你所要做的就是上面涂水，那些画错的痕迹就会随之消失。

有几种钢笔在绘画中是用得到的。我经常使用一种纯黑色圆珠笔或一种细纤维笔尖的水笔，这种笔不是用来划线或涂色的。在颜色涂层干了之后，我只是用这种笔在这里和那里乱划一些不规则的痕迹，将细节牵出来，或描实一些线条。

在出门写生的旅行中，大部分时候我都不带水，因为沿途中总会遇到水坑、溪流、河流或海；早晨的时候，植物和草叶上布满露水。我将毛笔或铅笔浸湿一下，就可以作画了。我在进行旅游和巡展的时候经常要住旅馆。大多数旅馆都有一项服务，就是提供廉价的小瓶洗发水，我只要将那些洗发水清空，把瓶子冲洗干净，装满清水，旋紧后放到口袋里，就足够一天使用了。

DALER~ROWNEY

12 Artists' watercolour pencils

Color palette