

[美] 克劳蒂亚·尼斯 编著 马东芳 译

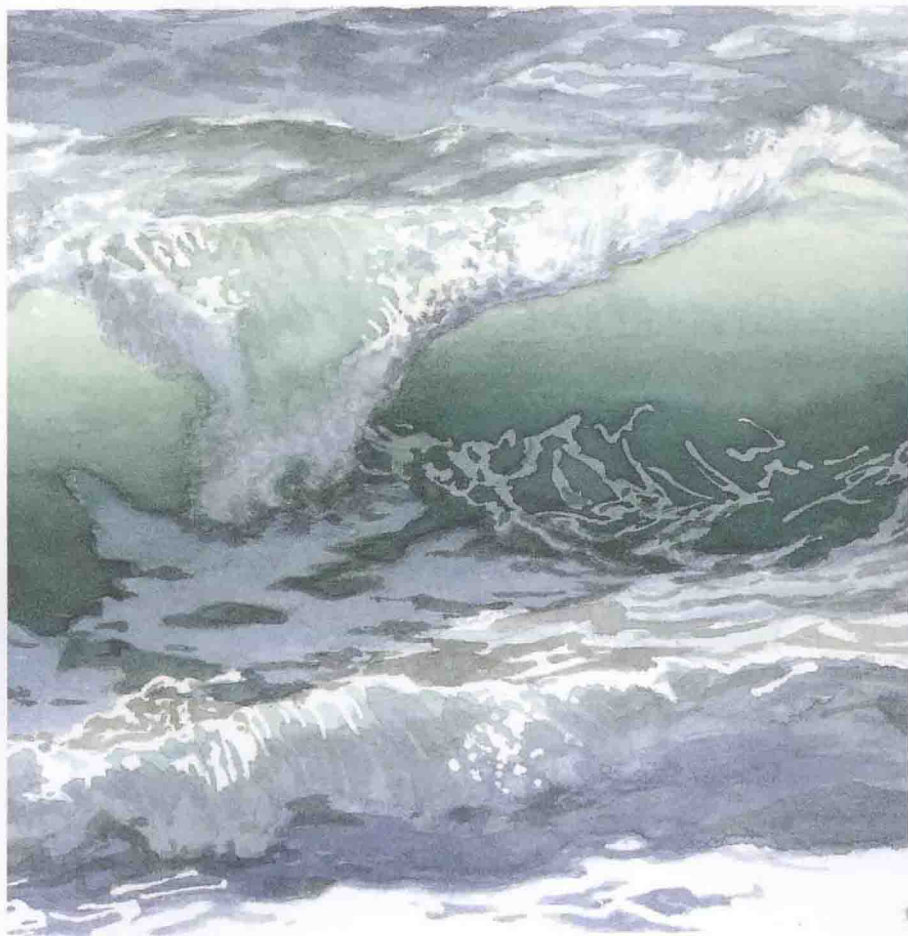
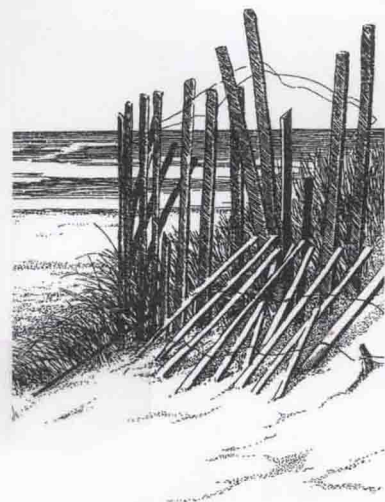

世界绘画经典教程

风景之美

Down by the Sea with brush & pen

海洋和沙滩绘制方法全集

使用线条和颜料描绘如画的海景风光

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

风景之美 : 海洋和沙滩绘制方法全集 / (美) 尼斯
编著 ; 马东芳译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2014.3
世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-34261-4

I. ①风… II. ①尼… ②马… III. ①风景画—钢笔
画—绘画技法—教材②风景画—水彩画—绘画技法—教材
IV. ①J214.2②J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第313268号

版权声明

Down by the Sea with Brush & Pen.

Copyright © 2009 by Claudia Nice. 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 Media, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 45236. (800) 289-0963. First edition.

Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

Simplified Chinese translation copyright©2013 by Posts & Telecom Press, China

海景是绘画中常见的题材。奔涌的海浪、细腻的沙洲、若隐若现的海岸线、陡峭多岩的海崖、在阳光海滩玩耍的孩子,以及海港和船坞、船只和小艇、湿地沼泽和淡水海港,甚至不同时刻的海景……这些海景的描绘,都在克劳蒂亚·尼斯(Claudia Nice)的笔下绽放出来,构建了沿海风景最美妙的绘画方法。

本书涉及海景绘制的方方面面,优美而实用,任何沉醉于美丽海景的绘画者,都能在本书中获得不一样的绘制心得。

◆ 编 著 [美] 克劳蒂亚·尼斯

译 马东芳

责任编辑 王雅倩

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: 9

字数: 265千字

印数: 1-4000册

2014年3月第1版

2014年3月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2013-4683号

定价: 58.00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 京蒙工商广字第0021号

目录

涨潮	7
----	---

工具和技法库	8
--------	---

第一章

汹涌的海浪	17
-------	----

第二章

沙滩和绵延的海岸线	35
-----------	----

第三章

海边峭壁和岩石海岸	55
-----------	----

第四章

阳光下的乐趣——海边的孩子们	73
----------------	----

第五章

海港、小船和码头	93
----------	----

第六章

静谧的沼泽和深水湾	109
-----------	-----

第七章

热带乐园	127
------	-----

索引	143
----	-----

世界绘画经典教程

风景之美

海洋和沙滩绘制方法全集

[美] 克劳蒂亚·尼斯 编著

马东芳 译

使用线条和颜料描绘如画的海景风光

世界绘画经典教程

风景之美

海洋和沙滩绘制方法全集

用线条和颜料描绘如画的海景风光

关于作者

克劳蒂亚·尼斯（Claudia Nice）是太平洋西北部的本地居民，依靠自学成为了画家，通过写生实践形成了自己的现实主义艺术风格。她是一位多媒体艺术家，但在野外时喜欢使用墨水笔、油墨和水彩颜料。克劳蒂亚已经是捷克酷喜乐（Koh-I-Noor）、红环牌（Rapidograph）和 Grumbacher 的美术顾问和指导老师。她还是温莎和牛顿艺术学院（Winsor & Newton College of Art）的持证老师，以及大不列颠艺术家协会顾问小组的美国代表。

克劳蒂亚经常在世界各地旅行，在学校、俱乐部、商店和贸易展览上指导讨论会、研讨会和示范。她在美国俄勒冈州的胡德雪山附近的卡斯卡特原野开设了自己的教学演播室 Brightwood Studio。她的油画、水彩画和墨水画在整个欧洲和世界各地都可以找到。

克劳蒂亚已经编著了二十多部成功的美术教学用书。她在北极光出版社出版的图书包括《Sketching Your Favorite Subjects in Pen & Ink》、《Creating Textures in Pen & Ink with Watercolor》、《How to Keep a Sketchbook Journal》。她的最新书籍《Creating Textured Landscapes with Pen, Ink and Watercolor》于2007年出版。

在还未开始艺术生涯时，克劳蒂亚喜欢在胡德雪山的屋后原野上布置园林、徒步旅行和骑马。

谨以此书献给那些热爱海、喜欢海风的味道，以及喜欢长时间漫步在海滩上的人们，尤其要献给我的丈夫吉姆（Jim），感谢他陪我一起欣赏了多次海上落日的美景。

还要感谢天、地与海的创造者，感谢他们给我提供了灵感。

——克劳蒂亚·尼斯

这幅数码绘画中有我的丈夫吉姆 (Jim)，还有两个海滩冲浪爱好者——白色牧羊犬 Merlin 和 Dakota Snow。

目录

涨潮 7

工具和技法库 8

第一章

汹涌的海浪 17

第二章

沙滩和绵延的海岸线 35

第三章

海边峭壁和岩石海岸 55

第四章

阳光下的乐趣——海边的孩子们 73

第五章

海港、小船和码头 93

第六章

静谧的沼泽和深水湾 109

第七章

热带乐园 127

索引 143

涨潮

海浪永不停歇地延伸、流淌
凌驾于涨潮时的痕迹之上
炙热阳光下的海滩如饥似渴
静静地延伸，直至消失在远方

就像孩童时象征友谊的礼物
献给海滩
大海将这些漂浮的礼物一字排开
直至其最远的边际

瓶子、救生圈和鱼骨
贝壳以及外国商品
全都停留在了各种海草之间
还有少许蛀虫木头

——尼斯

工具和技法库

使用水彩笔绘画时开始仅需一些画笔、六管颜料和纸张。白色的餐盘可用作调色盘；玻璃杯或奶酪桶就是很好的储水器；而且2号铅笔最适合绘制草图和速写。当然，还需要一些胶带来将纸张的边缘粘到一个平整的防水面上以防压弯。

画笔

水彩笔能够保存大量水，画家无需不断停下来重新饱蘸画笔，就可以绘制出流畅的线条或大块的冲洗区域。貂毛笔就是最好的蓄水池，而且画出来的感觉很好，富有张力。但这些笔的价格非常贵，以西伯利亚貂最贵。如果开始学画时的预算有限，则可以使用优质紫貂/化纤混合材料的画笔。

水彩笔有两种基本形状：圆形和扁平形状，下一页的图片显示了其中的一些细微变化。画笔的大小取决于要绘制的画的大小。如果绘画是9英寸×12英寸（23厘米×30厘米）或更小，那么请选择4号圆形细节画笔、8号圆形画笔和半英寸（13毫米）的水彩画笔或平刷。扁平的硬合成笔刷也有

用，而且价格也便宜。这种基础的笔刷组合在学画的起始阶段是再适合不过的了。

选择笔刷时，笔头要平滑、造型美观，不能弯曲，笔毛不能太稀疏。笔套应紧紧套在笔杆上。圆形细节笔刷应该是尖头，平刷的笔毛应汇合成笔直的楔形。笔刷必须浸在水中来清除颜料，这样才能将颜料清洗干净，大多数水彩笔经销商都允许这么做。

颜料

水彩颜料包括色素、黏合剂（通常为阿拉伯胶）、用于保湿的甘油和糖类，用于散发颜料的润湿剂、防护层和水。颜料公司可能会加入特殊的配料来使其品牌独一无二。例如，M.Graham水彩（本书中使用）包含蜂蜜以防潮湿。

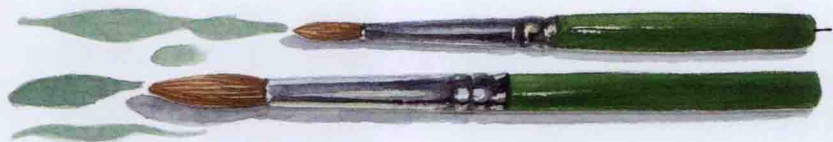
当颜料装在玻璃管里时，很难确定究竟会涂出什么效果，所以多问问周围的人，采纳一下同伴的意见。无论选择哪种品牌，最好购买几管专家使用的优质颜料，而不是廉价的学生级颜料。这样颜色就会更丰富、更平滑，甚至还可以一种颜色向外扩展。

您将需要暖色调和冷色调的红、黄、蓝来开始绘画。参考第13页的色轮。

水粉颜料也是一种水彩颜料，但浓度更高，具有大颗粒状的色素，看起来有点模糊。这种颜料适合与标准水彩颜料一起使用，可对亮色或高亮白色进行最后修饰。建议至少使用一管钛白水粉颜料。

水彩画技法工具

圆笔刷

用于绘制从稀疏到广泛的笔触，也用于填充较小的区域。还会绘制出椭圆形的画笔印记。

圆细节笔刷

用于绘制较窄的线条、略尖的椭圆形图案，还可以添加细微的细节。

线笔刷

用于绘制极细到较厚重的曲线或直线。

水颜料笔或涂抹画笔

可吸附大量的水，用于打湿纸张或绘制圆边的水颜料画。

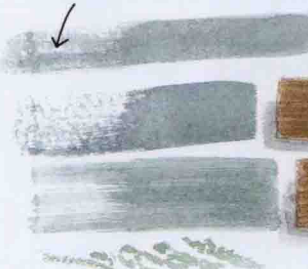

水彩画笔

用于绘制颜色的较宽笔触，凿边的笔杆可用于擦除。

干笔画

平刷

用于绘制彩色的较宽笔触、平涂，以及混合或软化边缘、点画等。

筒画笔

用于绘制水颜料画，形成流畅的宽笔触，并用于绘制展开的画笔纹理。

硬扁平笔刷

用于擦洗干燥的颜料层。

纸张

我大部分绘画是用140磅的冷压水彩纸创作的。纸张的质量非常重要，会与颜料在表面上的平整程度有很大关系，还影响着画家创作的成败。学生级水彩画纸通常具有粗糙的压制纹理，而且容易排斥大量水彩颜料。建议使用温莎牛顿（Winsor & Newton）公司、阿诗（Arches）公司和莎费尔（Savoir Faire）公司生产的艺术家级高质量水彩画纸。

其他用品

其他有用的绘画工具包括纸巾、用于形成纹理的面巾纸、非持久性的留白液或一瓶化妆笔、一个刀片、一块厨用海绵、一块天然海绵以及一个防水的垫板。

用丙烯颜料作画

与水彩颜料相比，使用丙烯颜料作画所用的工具有三个主要的区别。首先，需要丙烯基颜料。向六种基本原色中添加一管钛白颜料。丙烯颜料是不透明的，可用来补画白色区域，而不是像在水彩画一样在纸张上留白。丙烯颜料干得很快，而且永不变色。虽然并不是绝对需要，但丙烯增量剂会增加颜料在调色板上保持可用的时间。

其次，画笔需要稍硬一点，以便处理较厚的丙烯颜料。合成或合成混合刷的效果就很好。画家在每次用完这些画笔后，需要用肥皂和水迅速清洗，以便保持良好的状态。我并不建议使用好的水彩画笔来涂抹丙烯颜料，因为这样会缩短这些画笔的寿命。

最后，您将需要在布纹纸或绷框画布上作画，而不是在水彩画纸上作画。您可能还需要购买一次性的丙烯纸调色板以便于清理，但晾干后的颜料将会形成闪亮的平面。

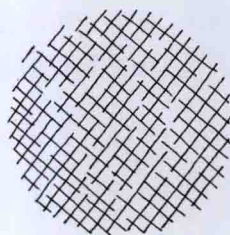
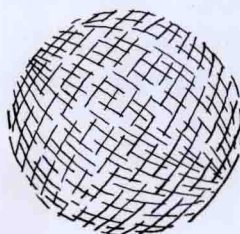
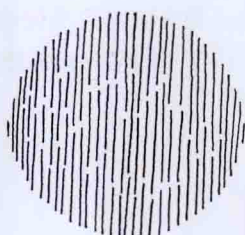
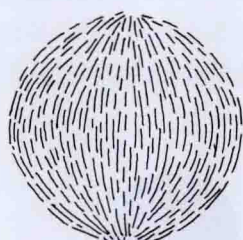
墨水笔

现在有大量的画笔和油墨可供画家选择。由于可选种类繁多，所以需要注意以下特点。画笔应画出顺畅、流动、一致的线条。油墨应该防水，但应该与画笔相容。也就是说，当油墨干燥后，应能够在其上刷上黄色水彩颜料，而且颜色始终保持亮黄。建议使用装有3080万能黑墨汁（Universal Black India Ink）的红环牌针笔（Pigma Micron Pens）和辉柏嘉公司（Faber-Castell）生产的皮特（Pitt）艺术家画笔。也可以使用细尖头的蘸水笔，但在可以绘制的笔触方向上会有所限制。至于彩色油墨，我喜欢使用FW公司的丙烯艺术家油墨。

基本笔触

(轮廓线)

(平行线)

轮廓线

横跨曲线或物体的平面，但不相互交叉的线条。

- 平滑的固体
- 流动的水

平行线

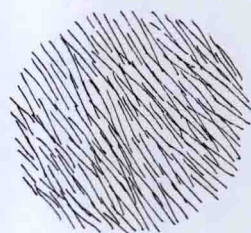
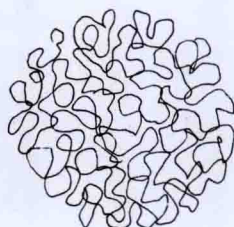
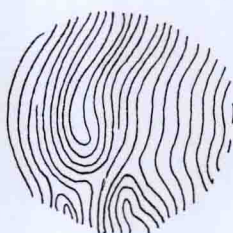
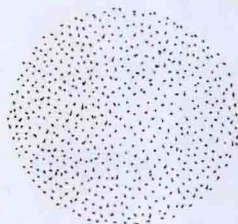
手绘的直线，可以是水平、垂直或对角线。

- 平整、光滑的物体
- 远处的物体
- 描绘雾中的物体

交叉影线

两组或两组以上的轮廓线或平行线，利用不同的方向和交叉点绘制。

- 纹理面较粗糙的物体
- 布料、网眼布
- 形成的阴影区域
- 木瓦片
- 覆盖藤壶片的岩石

打点或点画法

用笔尖在纸张上垂直点画形成的点。

- 落满灰尘、覆有沙砾或沙质的纹理
- 形成老化的表面
- 绘制优美的云彩或水雾

波浪线

并排绘制且形成波纹图案的线条。

- 木纹
- 水波纹
- 羽支

草绘

以自由流畅的古怪方式来回扭曲的连续线条

- 树叶
- 云
- 海面泡沫，水雾
- 疏松质地的物体

交错线

角度变化细微且允许自由交错的线条

- 草
- 毛发，皮毛

设置调色板

很难找到一种绝对纯净的三原色（红、黄和蓝）混合成的栩栩如生的二次色和三次色。例如，如果标记为红色的颜料管含有一点黄色，那么将会产生橙黄色，但是暗淡的柔和紫色。解决办法是使用6种原混合色，用暖色和冷色表示每种基色调。色轮（下一页）显示了如何有效地使用这些基本的混合色。从下列列表中选择您的原色。我在自己最喜欢的选择下面划了线。

暖黄色

（倾向于橙色）

镉黄
深镉黄
新藤黄
深耐晒黄

暖红色

（倾向于橙色）

浅镉红
鲜红
镉鲜红
猩红色

暖蓝色

（倾向于紫色）

法国紺青
深蓝色

浅黄色

（倾向于绿色）

氮黄
钴黄
温莎柠檬
浅镉黄
耐久黄
钛黄

冷红色

（倾向于紫色）

永固玫瑰红
耐久玫瑰红
永固茜素深红
永固洋红

酷蓝色

（倾向于绿色）

酞菁蓝
酞菁蓝
温莎蓝（绿色阴影）
蓝绿色
锰蓝色

通常使用二次色进行混合。因此在调色板上可以很容易就得到大量橙色、绿色和紫色。可以利用原色调制这些颜色，也可以购买管状的颜料。

绿色

永固绿
温莎绿（黄色阴影）

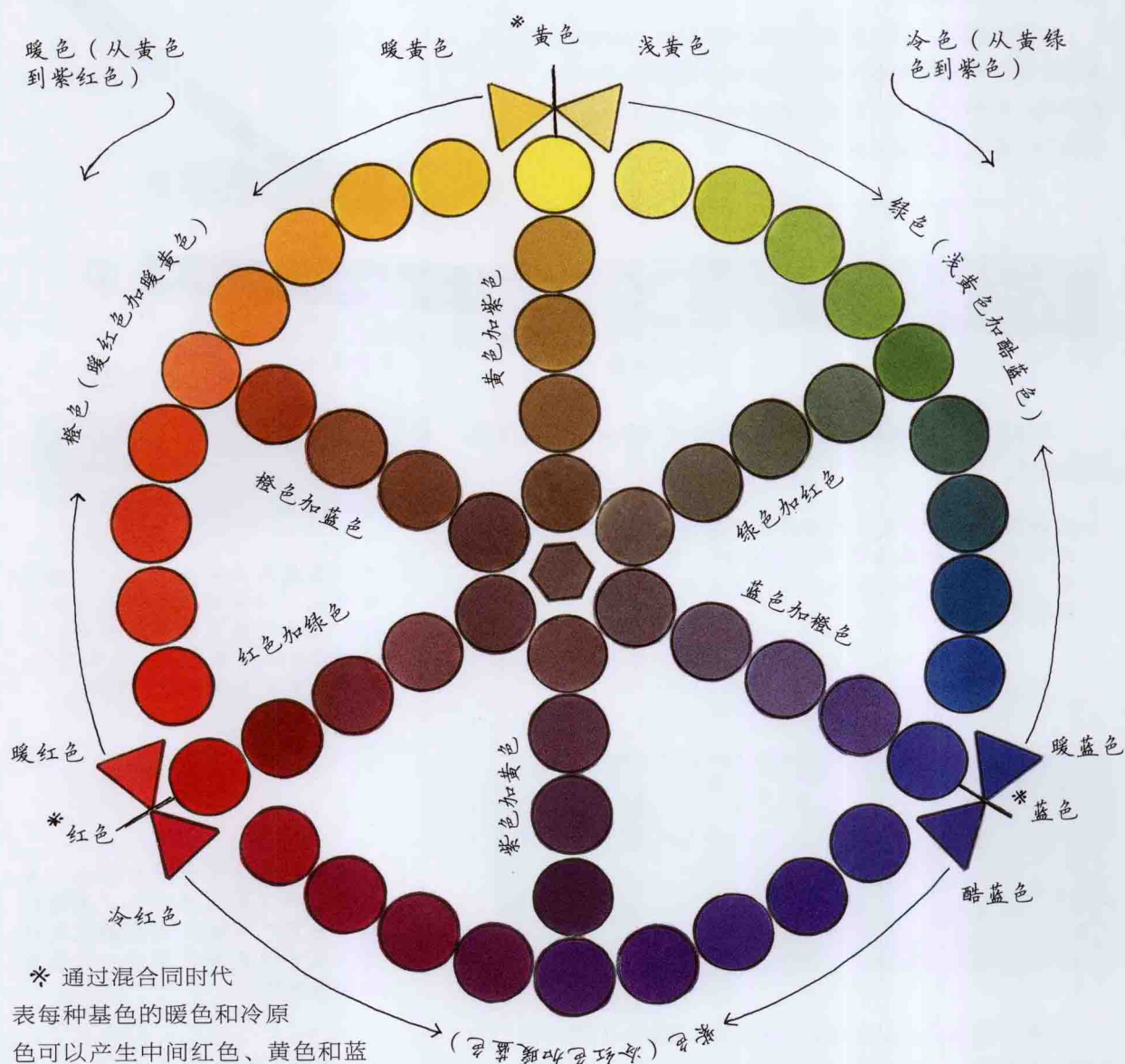
橙色

镉橙色
氮橙色

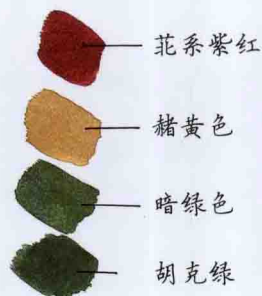
紫色

二氧化紫
温莎紫

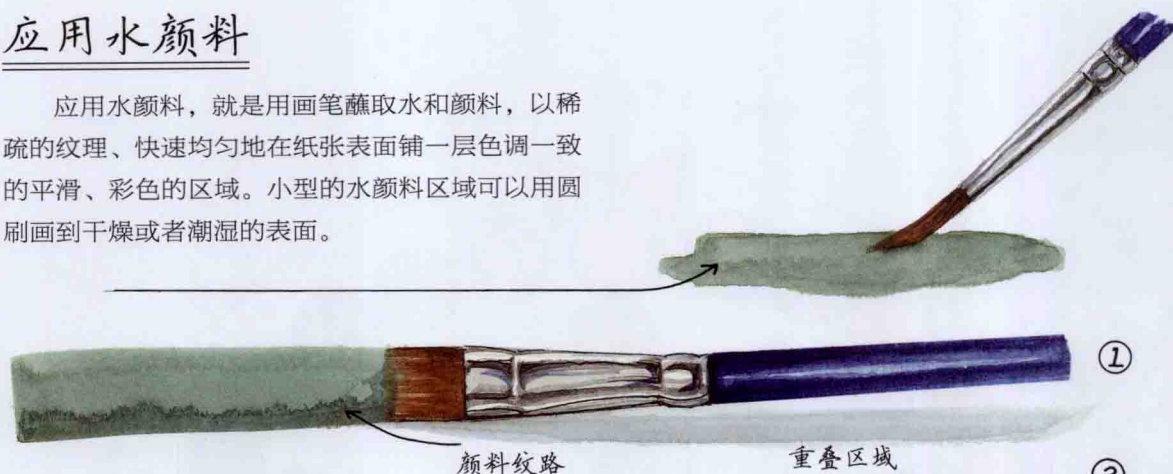
* 通过混合同时代表每种基色的暖色和冷原色可以产生中间红色、黄色和蓝色。使用这些混合色可以形成总数和灰色。

以下是一些常用的棕色和灰色，这些颜色很容易形成。

应用水颜料

应用水颜料，就是用画笔蘸取水和颜料，以稀疏的纹理、快速均匀地在纸张表面铺一层色调一致的平滑、彩色的区域。小型的水颜料区域可以用圆刷画到干燥或者潮湿的表面。

大型、平整的水颜料区域是用平刷画到潮湿、完全模糊的表面的。

1. 在调色板上混合足够的颜料浆。蘸满画笔并在设计好的水颜料区域画出笔画，使绘制区域倾斜足够的角度，以便使多余液体向下流到画笔的底部。液体的这种聚集称为纹路。

2. 第二层笔画应覆盖在前一个颜料标记上，以便能够识别并吸收纹路。液体的新纹路应沿着第二层笔画的底部边缘形成。如果不是，那么画笔就没有保持足够湿。

3. 继续使用重叠笔触进行绘画，直到水颜料区域画满为止。快速绘制，使用尽可能少的笔触完成画作。使用湿刷细化最后一行多余的纹路液体。

单色平洗可通过加入清水（而不是水和颜料的混合物）而变成梯度值。可通过类似的方式形成颜色的变化效果。

