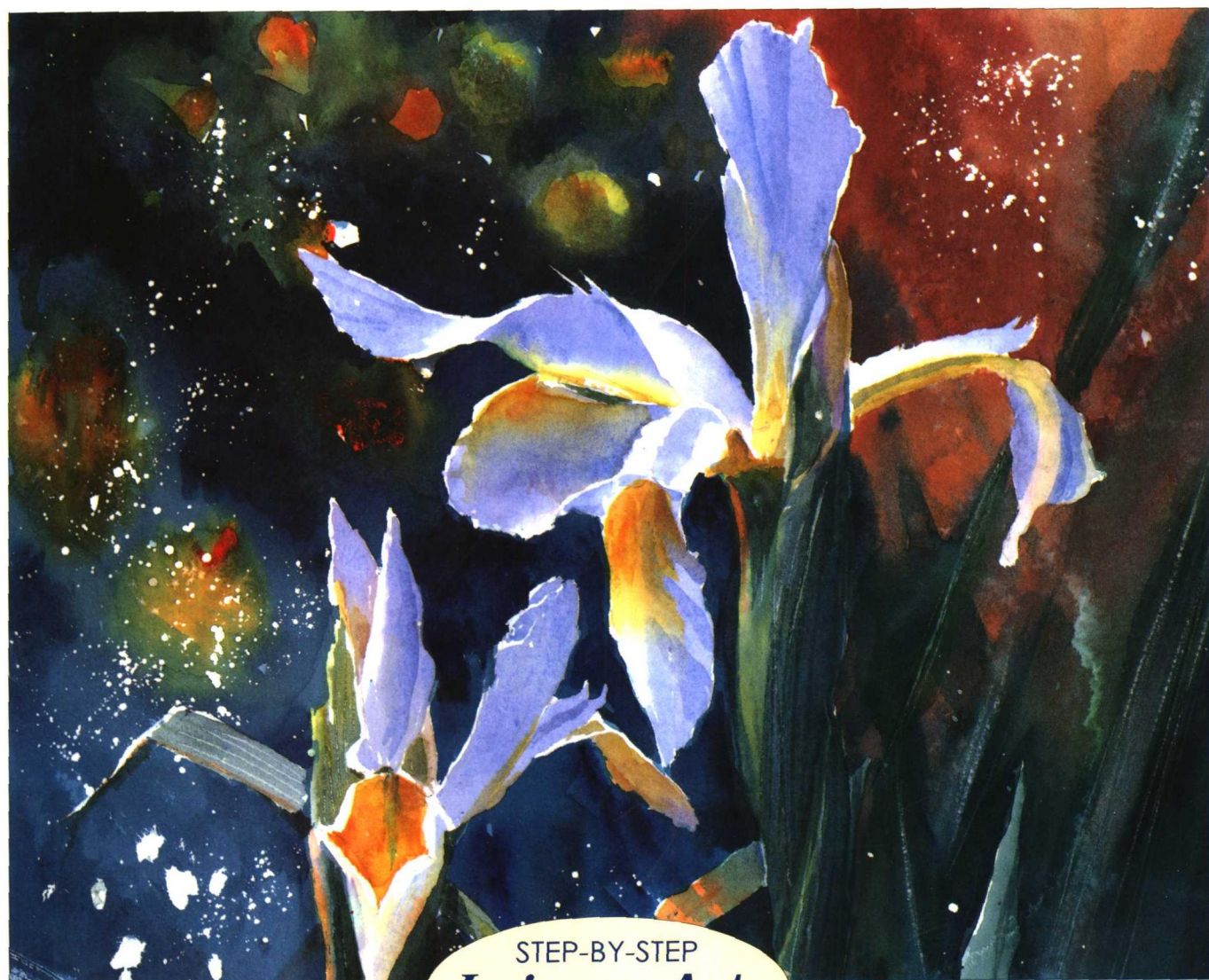

Creative
创新水彩画技法
Techniques

学习如何创作美丽画面

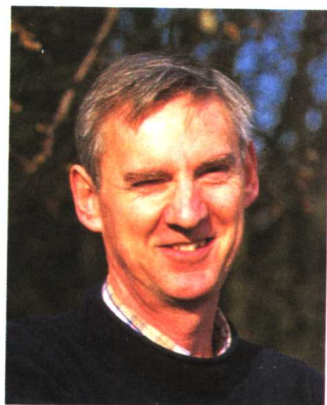
[英] 理查德·波尔顿 著 钟志强 译

STEP-BY-STEP
Leisure Arts

~ 7 ~

上海书店出版社

理查德·波尔顿是一位职业水彩画家，喜欢旅行和绘画。他写出了许多成功的美术书，近期他把其中国台湾之行用一系列富有灵感的水彩画记录下来，已经用中文出版。他的工作画室位于剑桥郡，在那里他和妻子及家人生活在一起。尽管他喜欢四处旅行以寻找灵感，但他的一些作品还是反映了他家周围的乡村风光。

创新水彩画技法

我想感谢我的家人和收集我作品的收藏家，是他们鼓励我去追求和探索我最喜爱的艺术。感谢探索出版社的罗兹（Roz）和约翰（John），他们的专业技术对这本书的完成给予了很大的帮助。

创新水彩画技法

[英] 理查德·波尔顿 著

钟志强 译

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

创新水彩画技法/ (英) 波尔顿著; 钟志强译. —上海: 上海书店出版社, 2004.4

(休闲艺术)

ISBN 7-80678-223-0

I.创... II.①波...②钟... III.水彩画—技法(美术)

IV.J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第016850号

图字: 09-2003-399号

Text copyright © Richard Bolton 2000

Photographs by Search Press Studios

Photographs and design copyright © Search Press Ltd.2000

Copyright licence arranged with Andrew Nurnberg Associates
International Limited

出版社申明

所有本书中所采用的分步图片表现了作者理查德·波尔顿如何进行水彩作画。所有的范例都未曾被使用过。

创新水彩画技法

著 者 (英) 理查德·波尔顿

译 者 钟志强

责任编辑 黄步红 王 军

技术编辑 张伟群

封面设计 程 钢

出 版 世纪出版集团上海书店出版社

发 行 上海世纪出版集团发行中心

社 址 200001上海福建中路193号www.ewen.cc

印 刷 上海美术印刷厂

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 3

印 数 1-5000

版 次 2004年4月第一版 2004年4月第一次印刷

书 号 ISBN 7-80678-223-0/J·123

定 价 18.00元

第1页

簇叶丛生的门

260 × 310mm(10¹/₄ × 12¹/₄in)

在画砖墙时,应当注意细节部分。这幅作品通过砖块颜色的变化和规则的灰泥缝间隙共同将视线引至砖块上,表现出锈垢感而给主题添上乡村气息的神韵。

第2-3页

屋檐上的龙

405 × 260mm (16 × 10¹/₄in)

在这幅作品中我采用了一些丙烯墨水,将亮黄、一点黑色与水彩相混合,使作品变得鲜活起来。丙烯墨水非常鲜艳明亮,提供了一条很好的试验创新的途径。

对面

明清森林休闲公园

台湾

335 × 500mm (13¹/₄ × 19³/₄in)

水是我最爱的一个主题,而且我喜欢来自捕捉其自然美的挑战。比如湖中的深色,想不让它们变得枯燥无味和避免表现过度都是很难达到的。对于这幅景色,我涂上了大量的薄层水彩以形成充足的暗色调,但是我不得不小心谨慎,避免产生过硬的边缘或使得先前的薄层水彩具有流动感。

目 录

前言 6

材料 8

我的颜料盒·画笔·画纸
其他装备

技法 12

水彩薄涂法·天空
干笔画法·趁湿画法
其他技法

颜色运用 18

鸢尾花 20

逐步示范

白鲑河流 28

逐步示范

乡村小路 38

逐步示范

索引 48

前言

水彩画有着悠久的历史传统。早期的作品趋向于素描，应用淡彩来创作出色调和形状。随后，在18、19世纪，那时时兴前往一些著名的城市——罗马、威尼斯和那不勒斯——进行“壮游”，水彩画家也随之将景色记录于纸上，就如我们在假日里使用照相机一般。画家经常给他的主顾讲课，而用水彩作画则在广大的社会范围中流行起来。随着水彩画的普及和维多利亚时代日益增长的繁荣，出现了为成功实业家装饰墙壁而作画的需求。这是作为画家的大好时光，而水彩画家的技法也得到了非常大的发展。风格变得多种多样，有些画家使用鲜明活跃的媒质，以至于能够在表现力上挑战油画。

当你第一次开始作画时，欣赏名家的作品总能有助于你寻找灵感，而且能给予你指导。有些水彩画家是“纯粹”的水彩画家——他们不允许引入任何东西来掺杂色彩——而其他的水彩画家，就如我，会采用别的技巧，如果它们能对作品有帮助的话。多年以来我的风格得到了发展。当我第一次作画时，我遵循着“规则”而创作松散的透明图画。然而，我很快发现自己希望作品能够有进一步的发展，因此我逐渐引入了不同的技巧为自己的作品增加纹理和复杂度。

问题随着作品尺寸而增加，而理解水彩的局限性需要时间。每一笔画都有其重要性，需要你全心关注，所以当你引入一种新的技巧到你的画法中时，可以在小作品中多加练习。不要过早地放弃一幅作品——虽然事情必定是出错了——但是尽量要从你的错误中吸取教训。如果你觉得作品显得不够生动、修饰过度或者看起来一团糟，不要将其扔掉，用海绵吸走尽可能多的颜料然后让其变干。这样就留下了你原始作品色彩非常淡的一个版本，你可在上面继续作画，而有可能创作出一幅杰作来。

在本书中，我展示了在我的作品当中所使用到的一些技巧，希望它们会是令人兴奋、充满挑战性的。不要在你的作品中过度地使用它们；尤其当你希望保留该媒质的流动特性，这需要取得一个很好的平衡。应当对你的作品严格要求，始终寻求改进，这样你的画技和信心将逐步得到提升。

对面
老橡树

230 × 260mm(9 × 10 1/4 in)

使用防蚀蜡以形成这棵老橡树上树皮斑驳的不规则表面，然后涂上适当的液态混合色颜料，让其在画纸上聚成水珠或形成一滩而创造出自然的图案。我也在前景处涂上了液态的混合色，然后在颜料快变干前，用刀片的尖角刮出草的茎干。

材 料

水彩画的一个迷人之处在于其所用材料比较简单。一些颜料、几枝画笔和一罐水是你画出一幅优秀作品所需的一切。有各种各样的颜料系列供你选择，应当选择一种能让你在经验丰富时有空间增加更多色彩的系列。

我的颜料盒

我的颜料盒相当古老，但是它依旧很好地工作着（尽管我的画笔已擦掉调色盘的白色瓷釉）。颜料部分占了盘面的两排，根据需我往其

你可以买到很小的颜料压缩盒装系列，这非常适合于假日期间携带。虽然如此，在我的口袋里还是配备着较大号的管装颜料。

在这混乱当中存在着一种有序。最常用的颜色我会装满整格，而对于其他的颜色则装半满。也有一些空的格子，那是我为可能选用的新颜色准备的。我会不定期地把整盘的颜料取出，然后彻底清洗颜料盒。

猩红

镉红

印度红

深茜红

生赭

拿浦黄

熟褐

熟赭

普鲁士蓝

青绿

群青

天蓝

祖母绿

鲜绿

中国白

中装一半或装满。中间的凹槽，原本是用来装画笔的，现在也装满了颜料。在我的颜料盒里有二十二种颜色的放置空间：左边所示的十五种颜色是我所用的标准系列；一格牛胆汁；以及任一种我有时候会加上的特别颜色。盘子分成两大颜色区域，红的在一边，而蓝的在另一边。

可以买到的颜料形式有盘装或管装两种。虽然我开始用一个装满颜料块的罐盒，但是我现在买管装颜料，当盘中颜料用尽时可将其加满。这样，我经常重新填充颜料，因此总是可以用到新鲜、干净的颜料。我也试验不同类别的颜料。

画 笔

当在遥远的东方旅行时，我形成了使用中国毛笔的偏好，而且我倾向于在我的所有作品中使用它们。但是，当地的美术商店现有的水彩画笔也是相当不错的。作为一个普遍规则，我建议你购买比你所需需要的更大号的画笔。一枝大的圆头笔仍然可用于精巧的点笔画，所以你可用它来画所有类型的作品。小号画笔使用非常有限，它们无法吸取大量的颜料。

一枝大的圆头笔或扁刷（取决于你的偏好）是作薄层水彩所必需的。如果你要节约的话，一枝小号的家用刷子也行。我通常使用一枝14号的圆头笔或一枝25毫米（1英寸）的扁刷。

我建议你买两枝6号圆头笔来实现一般的使用功能。一枝用来作画，一枝用清水来柔化边缘。

一枝小号的圆头笔（2号或3号）可方便地用来画精巧细节中的笔触，而一枝长毛的尖头笔则非常适合用来作长而细的笔画。

一枝小号的硬毛油画笔对你的工具箱来说是一项有用的补充装备。

永远不要丢弃任何画笔。当它们不能用于普通的绘画时，你仍然可用它们实现裂笔画法以及涂留白胶。

画 纸

有很多类型的水彩画纸，各有各的特点。要确定哪种类型的画纸适合你，唯一的方法就是取一些样品进行试验。如果你能获得制造商的样品，那将是非常大的帮助。

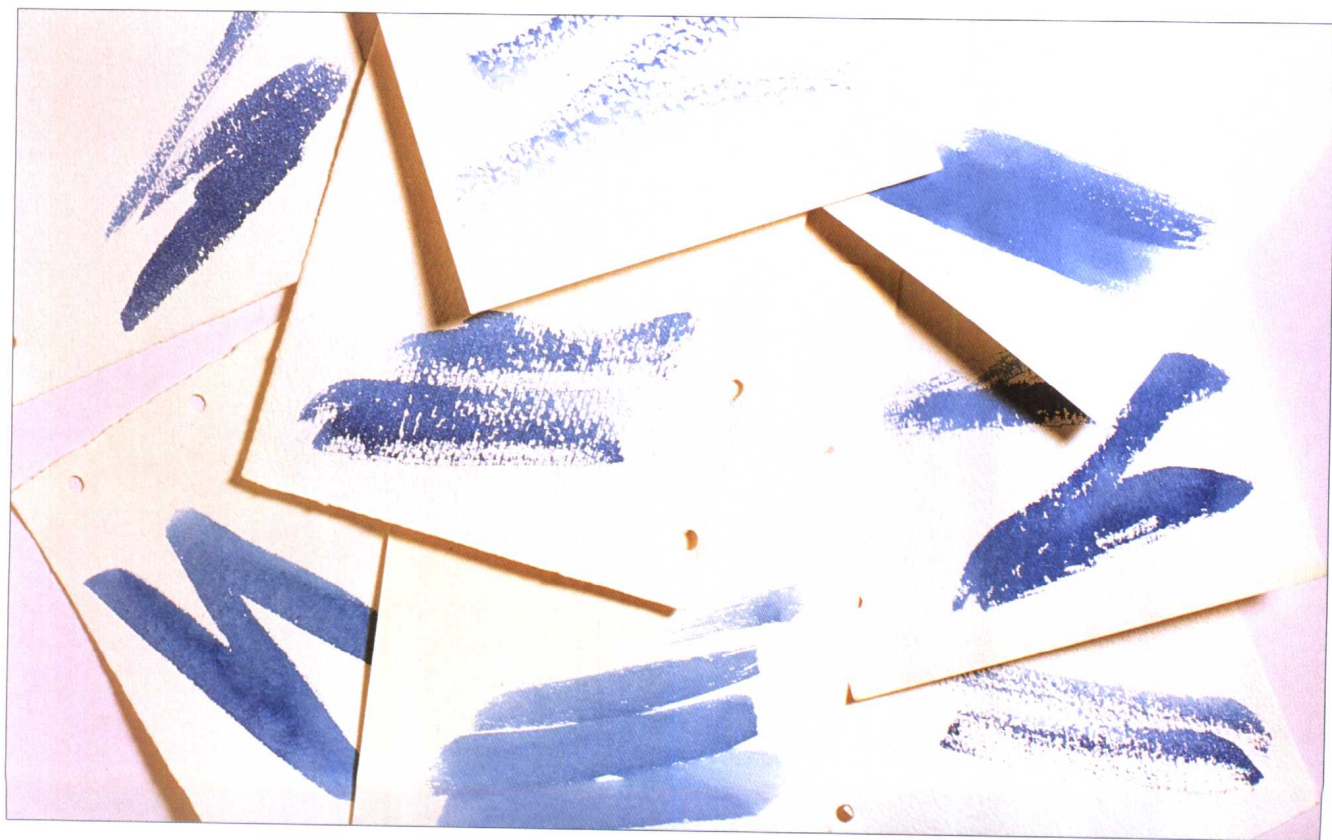
画纸按纸面分有三种类型：热压纸、冷压纸和粗糙纸。热压纸有平滑的表面，很适合于创作精致的作品。但是它在表现有拖画的纹理效果和干笔画法的作品时用途有限。冷压纸的表面具有纹理，是使用最普遍的纸面。它的材质允许你运用所有不同的效果，而且仍然可以加上细节描述。粗糙纸的纸面具有厚重纹理，最适合表现大范围的画法技巧。横向迅速移动画笔将会在粗糙的纸面上留下零星的点——用右手控制非常有效。

所有的这三种纸面都有不同的厚度（重量），最重的最贵。轻质画纸，190克（90磅）及以下型号的画纸在作画前需要将其绷紧。更厚的画纸，比如300克（140磅）则不用绷紧。

我最喜欢的画纸是190克（90磅）的冷压纸。它的材质让我能使用富有创意的绘画技巧，而且它有足够韧性来经受住我所使用的刮擦技法。

绷紧水彩画纸

当你打湿薄的水彩画纸时，它往往会卷起来而变得扭曲，无法在上面涂上色彩层，甚至只是薄层水彩。为了防止这种情况发生，你可以在画板上绷紧画纸。先在清水中将画纸浸透，将其平铺在画板上，然后用棕纸胶将其粘住。虽然画纸在变干时会收缩，但是它被胶带绑紧，因而具有韧而平的纸面。

其他装备

画板 这可使用层压木板、夹芯木板或配线板。如果你给自己准备两到三块画板的话，你将始终能有绷好的纸面可供使用。

盛水容器 果酱罐或老式人造黄油容器即是足够好的盛水容器。无论你使用什么，应当选择具有较大平底容器，这样它就不会被轻易打翻。我使用的是一个可折叠的容器，它是我在中国旅行时找到的。

铅笔 我使用2B的软铅笔来画素描。你可以使用B或HB的铅笔，但较硬的笔芯会刮伤画纸留下难看的印迹。

橡皮 用软橡皮来擦除铅笔线，以及用来在已画好的纸面上造出高光部分。

铅笔刀或工艺刀 用来削尖铅笔和从画板上切下完成的作品。它也可用于刮除法。

纸巾 用来擦干调色板以及从画笔中吸取过量的水的理想工具。它也可用来轻抹已画好的纸面以吸去不想要的色彩。

吹风机 用来加速变干过程，但应提防硬边缘的形成。

海绵 我用它来提色，它对形成大面积的高光部分也非常有用。

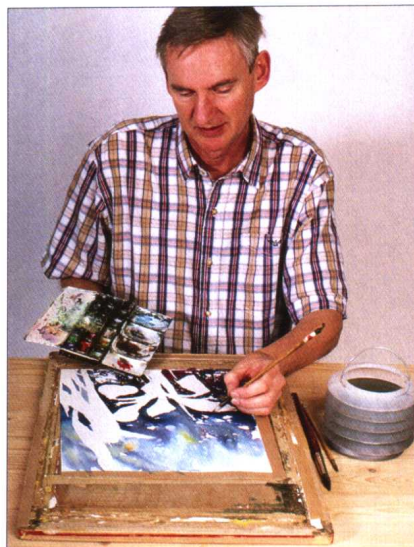
剃刀刀片 用来刮除细线条比如草的叶片以及小枝条。它也可和橡皮联合使用以创作出高光部分。

蜡烛 用来在作画之前往纸上擦上防蚀蜡。蜡的存在使得颜料成水滴状而形成纹理效果。

牛胆汁 这是一种湿润剂，可用于薄层水彩中，有助于色彩更为自由地流动。我也用它来往薄层水彩中添加高光部分和不寻常的效果——轻涂于湿的薄层水彩表面，它将使得颜色从涂入点散开。可以买到液态或固态的牛胆汁。

留白胶 我使用一枝旧画笔涂上它来蒙盖复杂的区域，使其难以上色。

盐 将盐撒于湿润颜料上以创造出抽象的图案和纹理。你可以使用任何一种盐，不过普通的精制食盐已可胜任。

我喜欢在平坦的表面上作画，将画板放在我的膝盖上，或在画室时则将其放置在工作台面上。当进行薄层水彩时，我撑起画板的一端，形成轻微的倾斜以促使色彩流过纸面。

盛水容器，纸巾，留白胶，液态牛胆汁，海绵，盐，小刀，吹风机，软橡皮，2B铅笔，蜡烛，剃刀刀片。

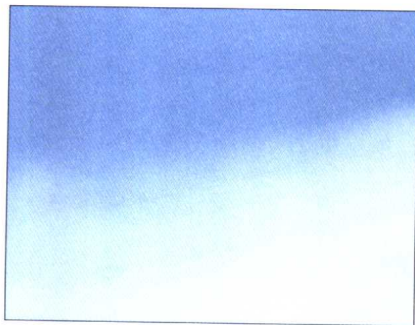
技 法

在这章，我将介绍我在作品当中所使用到的一些技法。除了基本的薄涂法、干笔画法和趁湿画法之外，其他的技法应当有选择地使用以创造出特殊的效果。

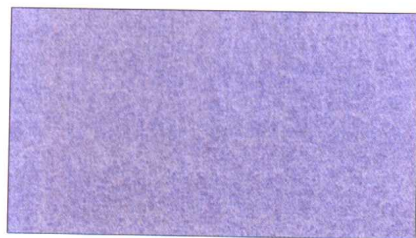
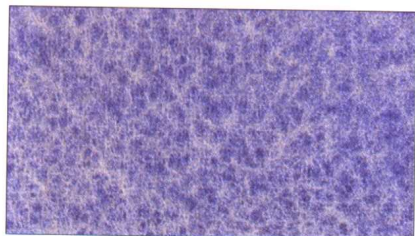
水彩薄涂法

倘若你做好了准备，涂出平坦而均匀的色彩是相当容易的。调配足量的颜色以能完成此任务。将画向上形成一定角度让薄层水彩向下扩散。将画笔蘸满颜料，然后沿画纸顶部横向运笔，颜料将沿着这条笔画底部的整个边缘形成小水珠。给画笔重新蘸上颜料，连上已有的颜色小水珠而作出另一笔画。在作品上向下继续涂画，画每一笔时都让画笔蘸足颜料。使用干笔或纸巾的轻触来吸走最后一条笔画下面的小水珠（如果你让它变干的话，可能会形成一条难看的硬边缘）。

可通过在每条笔画上加水稀释颜色的方法来作渐变薄层水彩，或通过逐渐引入另一种颜色的方法来作混合薄层水彩。你也可以将薄层水彩涂加在另一层上，但是必须确定第一层已完全变干，否则它将会开始消散。

为了获得渐变薄层水彩真正的柔和边缘，正如此例，最后一笔应使用清水。

一些色素是颗粒状的。如果你在颜料变干时将画来回倾倒，颜色的细颗粒落入画纸的凹处而形成具有相当粗糙纹理的薄层水彩（上图的上面一幅）。要避免这样而获得真正光滑的薄层水彩（上图的下面一幅），应将画翻转过来让它面朝下变干。

在这幅风景画中，允许天空的蓝色薄层水彩扩散入前景草地的薄层水彩中。只需加上一些笔画即可完成这幅作品。

天 空

描绘天空给予你真正表现创意的机会。应当花时间观察天空，记录下可能在作品中有很好表现效果的形状。黄昏和清晨展现了最充分的天空氛围。

最初的生赭薄层水彩变干，然后猛烈地涂上由群青与一些熟赭混合成的第二层薄层水彩。我使用蘸有清水的画笔柔化某些云彩的顶部边缘。

天蓝和一条深茜红斑纹形成了这幅天空的最初的薄层水彩。然后我在这上面涂上群青和一点熟赭。同样地，云的顶部边缘用蘸好清水的画笔作了柔化。

在这里，将生赭按平坦光滑的薄层水彩方式铺涂。然后，趁它仍然湿润之时涂上天蓝与少许深茜红的混合色以作出云的精细灰色薄层水彩。我将画的底部翻起以促使颜色向上流动。

让镉橙和群青的混和薄层水彩变干。云层是用群青和熟赭以干笔画法形成的。

我先铺涂了印度红和天蓝的薄层水彩。在中心处留下高光部分。当此薄层水彩仍然湿润时，我加上了温莎蓝和印度红以形成云彩。

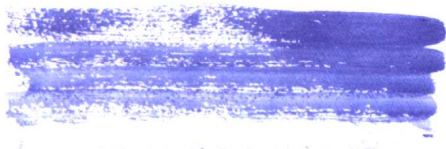

在这幅景色中，大量使用了干笔画法以表现大树下参差不齐的树冠阴影。

干笔画法

这种技法你应尽可能少用水。颜料立于具有纹理的纸面上（而不是渗入其中），使笔画当中留下白纸斑纹。在水分不足和水分过量之间存在一种很好的线条，所以应在一张便条纸上先尝试这种技法。

干笔画法对画笔来说损耗非常大——它们不得被用力地压在纸面上——所以可选择一枝已经失去笔尖的旧画笔。

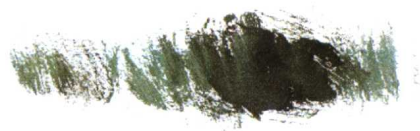
当画笔拖过画纸表面时颜料分裂开来。这些痕迹可以是河面上斑纹状的高光部分。

干笔画法用来创作出罐子粗糙不平的表面。

将画笔蘸好颜料，然后用纸巾轻触与笔杆连接处的画笔笔毛以吸走过量的水，但不要将颜料吸走。

在这里，随意的色彩擦涂表现出了绿色灌木丛的纹理。

趁湿画法

这是一种非常有用的技法，它代表了我们所认为的水彩画的本质。它被广泛地运用。在作画之前用水将画纸的整个表面浸湿，或运用于小规模细节区域。

当颜料涂于湿润的表面时，它将在色彩的轻触中扩散开来。可以加上其他颜色，这些颜色可在纸上自然地融合。开始尝试，你将发现有无尽的可能性。

然而，存在一种经常出现的危险：硬边缘的形成。当纸上有大量的水时，画纸的一些部分将比别的部分更快地变干，而在变干和湿润的区域之间将形成难看的线条。为防止硬边缘的产生，应当避免纸上出现过多的水，同时注意变干的过程，这样你就可以在适当的时候作出调整。

这个罐子上的所有颜色都是由趁湿画法合成的。底部的颜色是天蓝色，在这当中我涂上了祖母绿和一些深茜红。锈点由熟赭笔触作成。

涂于湿表面的颜料如羽毛状轻柔地展开。

下图往湿润的生赭背景中滴入颜色而自然地形成天空。同样的颜色在下面的河中回现。当颜料变干时形成了不规则的云彩线条。

