

水彩画技法

Watercolor Techniques

格雷格·艾伯特 雷切尔·沃尔夫 / 编著 郝文建 / 译

万卷出版公司

水彩画技法

Watercolor Techniques

格雷格·艾伯特 雷切尔·沃尔夫 / 编著 郝文建 / 译

著作权合同登记号：图字 06-1999 年第 163 号

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画技法 / (美) 沃尔夫 (美) 艾伯特编著; 郝文建译. — 沈阳: 万卷出版公司, 1999.6

ISBN 7-80601-319-9

I. 水… II. ①沃… ②艾… ③郝… III. 水彩画 - 技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 26512 号

WATERCOLOR TECHNIQUES

copyright © 1991 by North Light Books

本书由美国 F&W 出版公司授权万卷出版公司(原辽宁画报出版社)出版发行

万卷出版公司出版发行

沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码:110003)

沈阳新华印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 字数: 66 千字 印张: 8

印数: 1~5000 册

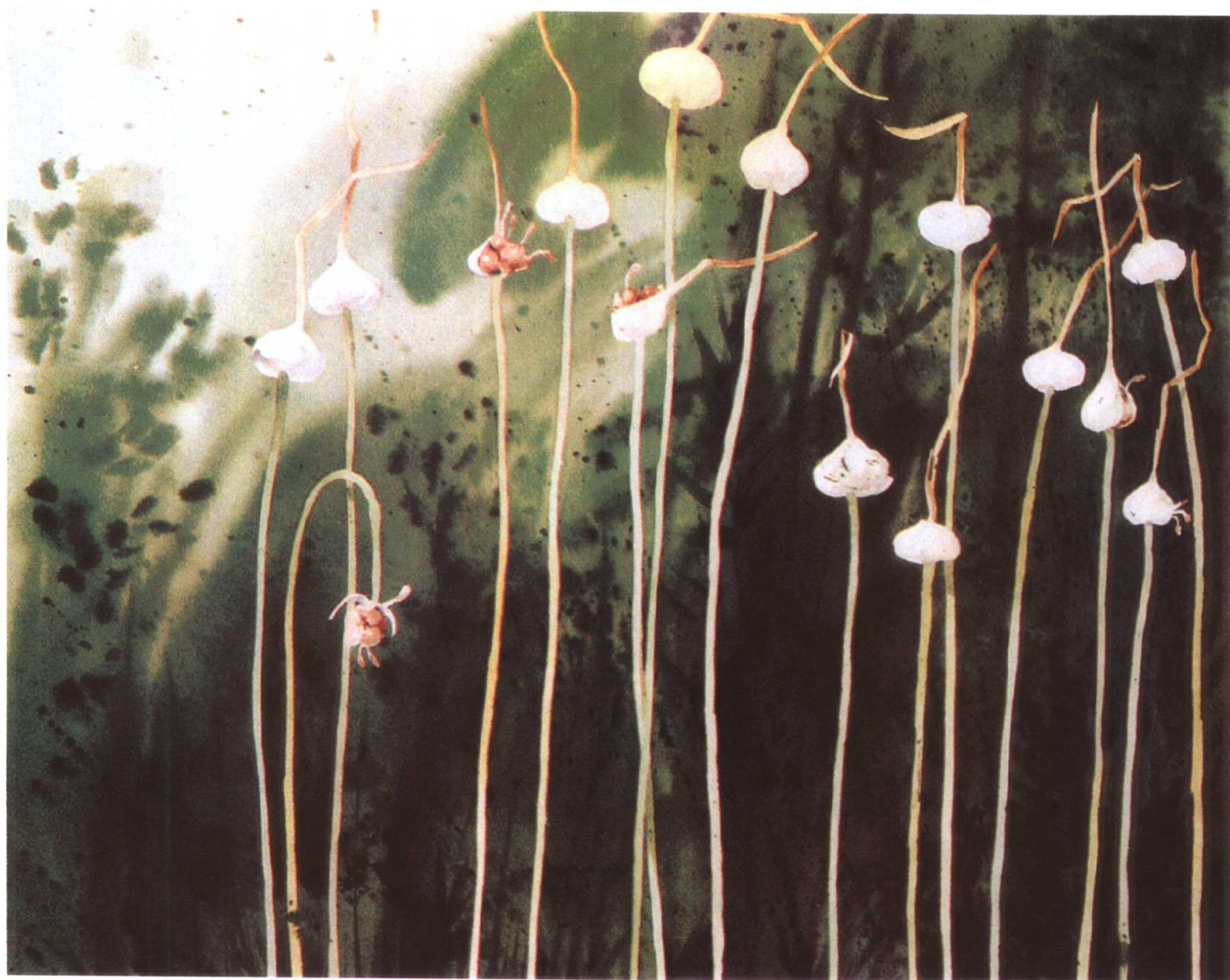
责任编辑: 许大庆

责任校对: 和 明

译文审定: 马文启

文字编辑: 晓 风

定价: 68.00 元

鸣 谢

本书的编著得到了许多艺术家的大力支持，并为此书提供了大量示范作品，没有他们的参与是不可能成书问世的，特在此对这些艺术家表示衷心的感谢，他们是：

菲尔·奥斯汀

托尼·库奇

J·埃弗雷特·德雷珀

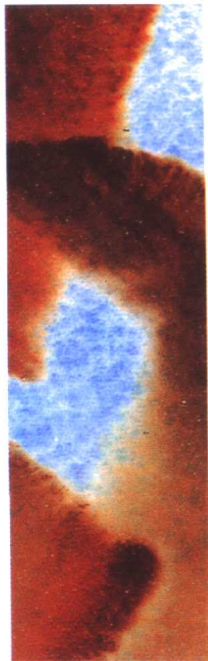
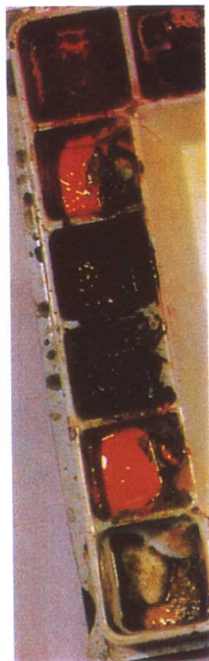
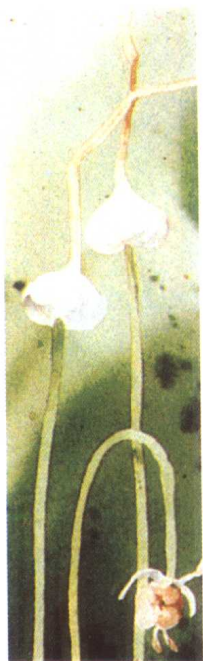
拉维尔·哈钦斯

卡西·约翰逊

简·孔兹

艾尔·斯坦

水彩基础技法

前言

1

第一章 基本材料

一切从头开始

- 基本工具
- 水彩画纸和画笔

2

第二章 技法

有效地使用
水彩画材料

- 使用颜色的
四种基本方法
- 涂层
- 实验性的方法

18

第三章 色彩

从基础训练到
专业水彩画家
使用色彩的秘诀

- 色彩和色度
- 水彩画颜料特征表
- 色环
- 了解颜料
- 颜色的发现
- 特定颜料

34

第四章 构图

简单易学的
绘画方法

- 构图设计的原则
- 实体周围的空间
- 色调差别
- 设计色调层次
- 留白

48

第五章 风景画

描绘你周围
的世界

- 天空
- 树和树叶
- 雪

56

第六章 植物和花卉 局部特写

- 观察
- 充分利用速写本
- 画面主体形象
- 画面植物主体的形象
- 永久的形象
- 连续的形象
- 精美的画面对比

76

第七章 水

- 寻找动感
- 水的形态
- 水的形状和结构
- 流动的水
- 倒影
- 倒影与色彩

96

第八章 人物动势

- 展示人的特征
- 从简单的动势到人物的整体形象
- 儿童的形象

108

第九章 人物头像

- 正面观察主体
- 青年人的头像

116

水

彩画是一种令人激动的绘画形式。同时，我们相信，它也是勇敢者探索的领域。任何绘画媒介都不如水彩画那样能够准确地表现出色彩的透明度和纯度。学习和掌握水彩画的技巧并不比学习油画和丙烯画困难。当然，要成为一名真正的专业水彩画画家，还需付出艰苦的努力。我们相信你能够在学习水彩画的过程中，获得令人满意的成果。

有些人认为水彩画是一种令人烦恼的绘画形式，这不公平。水彩画可能比油画更容易产生出败笔的作品。但是，你也能够轻松地创作出比油画或丙烯画更漂亮、更优秀的水彩画作品。

熟练地掌握水彩画技法，才能真正理解水彩画颜料的特性。本书将教授你如何使用水彩画技法和如何利用水彩颜料特性的全部优势。

我们精心挑选了一批有价值的优秀水彩画作品编辑在书中，其目的是能够使初学水彩画者从中获得启发。在本书的第一章中，你将会看到有关水彩画材料和基础技法的介绍。而且，本书还有许多水彩画色彩理论方面的内容。在本书的几个章节中，将会教授你一些水彩画基本技法。这些基本技法将会帮助你学习和掌握水彩画风景、花卉、水和雪等写生要领。最后需要说明的是，成为一名有成就的优秀水彩画画家的基本要素是反复实践。绘画兴趣和勤奋努力能够弥补天赋的不足，所谓“勤能补拙”，这是一条真理。

基本材料

一切从头开始

一般来说,所有的水彩画家都使用差不多的绘画工具和材料,按照自己的感受创作出不同风格的水彩画作品。当然好的绘画工具对绘画有很大的帮助,但绘画工具不是万能的,有些获奖的作品可能就是用最简单的绘画工具和普通材料完成的。

基本工具

在本书的后几页中,你将会对水彩画画家使用的绘画工具有一个整体的了解和画家如何挑选和使用这些工具的过程。你将掌握和使用这些工具的基本要领,探索和研究这些绘画工具的使用技巧,逐步尝试和理解水彩画。

挑选调色盒

画水彩时,你可以使用一个普通的白磁盘或者盛食品的托盘作调色板,将要使用的水彩颜料挤在盘的边缘。使用颜料时,在盘的中央部分进行调色和混合颜色。最具有经济价值的是使用调色盒。调色盒能够保持颜料湿润柔软,不会因颜料干燥、变硬而浪费时间和金钱。干硬的水彩颜料将不能表现出优美的画面效果。

调色盒内的颜料湿润程度可以保持大约四天时间。但是,在调色盒上加盖一块薄湿海绵,颜料的湿度将会保持更长久一些。

防止颜料干涸的最好办法是每天都使用调色盒内的颜料。遗憾的是,很多人并不是每天都能够使用调

色盒内的颜料作画。所以,另外一个最好的办法是将一只装满水的喷水瓶放在调色盒旁,如果不使用调色盒内的颜料作画时,就用喷水瓶在盒内喷洒一点水。这样可以使盒内的颜料能够长时间地保持一定湿度。使用调色盒时,将喷水瓶放在身旁,因为颜料中的水分容易蒸发,尤其是在户外写生时,画面特别容易干燥。

挑选调色盒时,应仔细地观察调色盒内的盛色槽,每一个盛色槽大约一平方英寸左右的容积。画大幅水彩画时,需要用大号水彩画笔,调色盒就没有多大用途了。挤颜料时,盛色槽中的颜料不要装填太满。

水彩画笔

一般来说,大号水彩画笔是用来表现醒目粗犷的线条,局部的细节刻画则需要小号水彩画笔来完成。购买所有型号的水彩画笔将会使画笔商非常满意。但是,有些画笔对你并不实用。下面介绍的各种水彩画笔将会满足你画水彩画时的实际需要。

水彩画笔有两大类型:平头笔和圆头笔。这两种笔具有多种型号。但水彩画初学者应先购买一支2"、一支1"和1支1/4"平头水彩画笔,一支8号圆头水彩画笔和一支尖头貂毛笔。尖头貂毛笔是一种长毛圆头的小画笔。(由于大多数艺术商店不了解尖头貂毛笔,你可以确认盖姆巴彻(Grumbacher)系列品牌中的4702No.3 No.4即可。

平头水彩画笔用于画直角状形体,特别适用于形体的纵横交叉形态的描写。圆头笔适用于画弯曲的物体形象。而较小的物体和其细部的刻画则需用最小号的画笔来完成。尖头貂毛笔用于表现细小的线条。

各种各样的毛发都适合制作水彩画笔。但是,最好的毛发应该属价格昂贵的红貂毛。白尼龙纤维制作的水彩画笔也比较适于画水彩画,而且物美价廉。

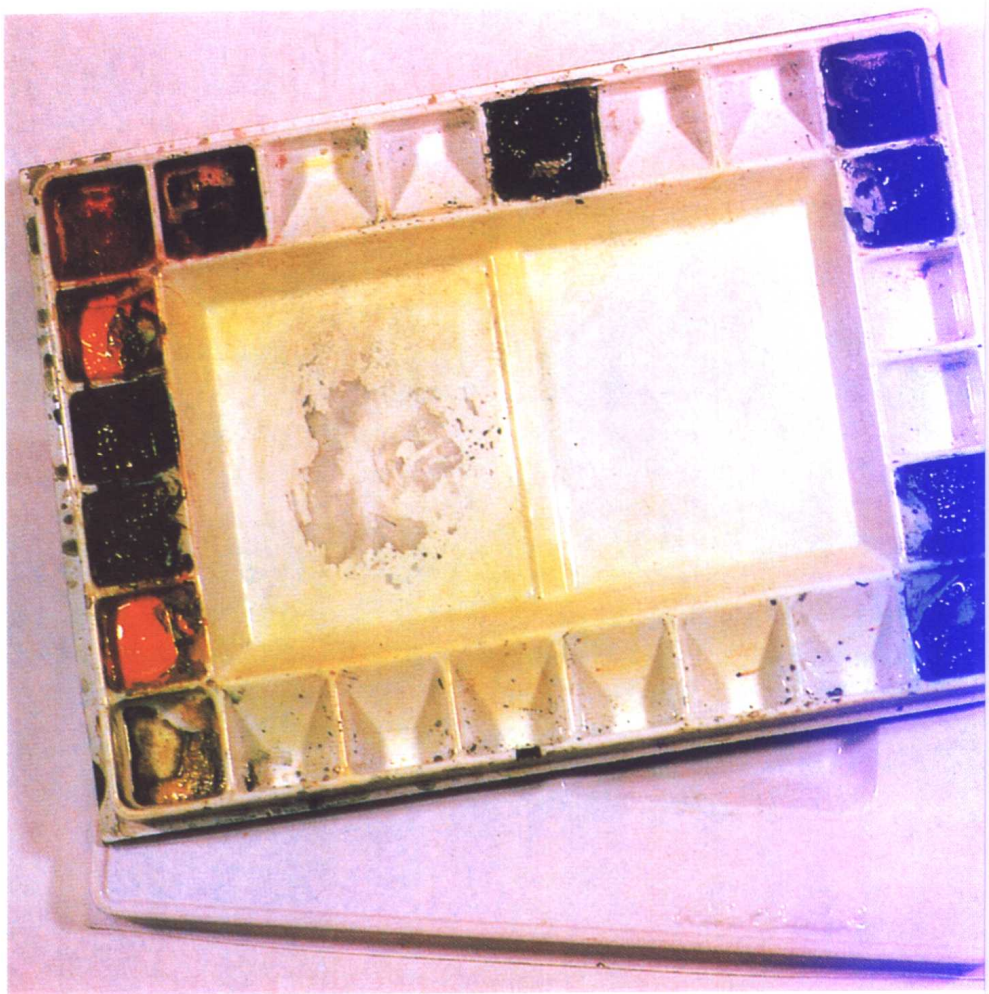
艺术品商店可能不太了解尼龙水彩画画笔,但他们可能会知道白貂毛笔。你也能够认出这些画笔的各自外貌。

水彩画颜料

水彩画管装颜料是水彩画最好的绘画用品。这种牙膏状湿润的颜料可以分装成大小不同重量,使用时用多少挤出多少。市场中有许多品牌的水彩画管装颜料在出售。温泽和牛顿牌(winsor & Newton)、盖姆巴彻(Grumbacher)等品牌水彩画颜料非常畅销。但是,水彩画颜料的品种随着绘画时间的延续和发展显得并不十分重要了。因为近些年新品牌水彩画颜料的研制也发展很快。

下面的水彩画颜料的色彩组合是调色盒中最佳的排列。但是,今后随着你的不断实践,你可以在这种排列中增补其他水彩画颜料。

- 柠檬黄或汉莎黄
- 新雌黄或镉黄

- 生赭或土黄
- 熟褐
- 赭桔黄
- 赭红
- 紫红
- 翠绿、铈绿或温泽绿
- 铈蓝、温泽蓝、普蓝
- 群青。

由于在绘画中逐步认识了冷色、暖色、淡色和重色,你会感觉到调色盒中的水彩画颜料色彩排列非常合理有序了。将冷色排列在调色盒的一端,而暖色排列在调色盒另一端,使水彩画颜料色彩构成了一组有序的色彩排列——从冷色到暖色。色彩排列确定后,你就可以画水彩画了。

最理想的水彩画颜色调色盒必须有较深的盛色槽和盒盖,使颜料能够保持湿润。颜色的排列非常重要。当颜色的排列安排就绪,你就可以画水彩画了。

水彩画纸的特征

水彩画纸通常分有四种重量(或厚度)和三种质地。水彩纸的重量可分为400、300、140和75磅。但是,这些画纸的真实重量非常轻。纸的重量直接影响纸的厚度。三种质地的纸是热压纸(光面),冷压纸(粗纹/细纹)和纹理纸。水彩画纸可分为20"×30"的标准纸,无规格纸和25张一刀的纸。另外还有25"×40"的大象纸

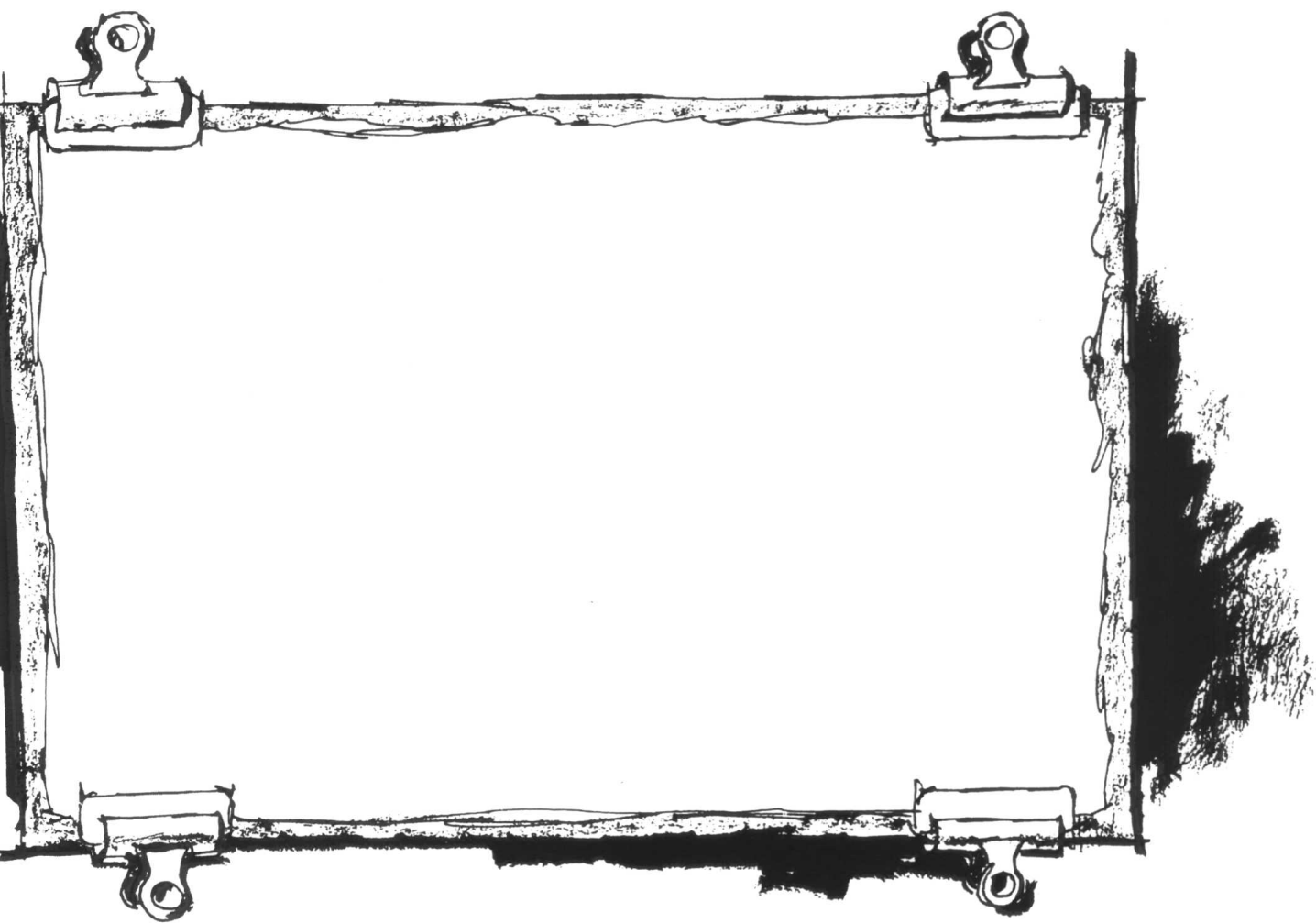
(elephant)和43"宽,长近10码的滚筒纸。纸的纹理并不影响纸的价格。但是,纸的重量有价格高低之分,纸越厚价格越高,纸越薄价格越低。

你还将会发现小于22"×30"的拍薄纸和印刷纸。这些纸的四边都涂有胶质,用时只要拿刀将它们分离开即可。

市场中还出售着许多种类的纸张,每一种纸张都会表现出不同的绘画效果。如果你的经验和技巧都提高

了,你就能选择和购买到物美价廉的水彩画画纸了。

除了价格上的原因外,任何特殊质地的水彩画纸都具有标准的重量。你应该选购具有水彩画特性的厚纸。无论如何,有些水彩画家还是喜欢用300磅和400磅厚的水彩画纸。因为这些画纸在绘画时不易起皱纹。但是,起皱纹这个小小的障碍可以采用将画纸绷裱起来的方法加以解决,参照下图。有些画家不在乎轻微的皱

在户外写生时,如果没有画架,最简便的办法是将画板放在地面上,用一块小石头垫在画板前端下,使画板向你坐的方向翘起。然后,你可以坐在地上,将绘画用品散放在你的周围。

纹,但75磅重的画纸起皱纹是一个很大的麻烦,绷裱有时可以成功地将皱纹解决了。但是,有时画纸的张力也可能将用按钉、胶水、夹子等固定在画板上的画纸撕裂。

绷裱画纸前,首先要将画纸浸湿。然后,将整张画纸固定在画板上。绷裱画纸的媒介可以用浆糊、胶带、夹子、图钉等。如果使用胶水,你应该使用亚麻布条。但布条不要太硬,否则画纸干透时会从布条中脱出。

怎样才能够将画纸绷裱平整呢?当画纸浸湿后,画纸膨胀、伸展了。这个伸展过程大约可持续5分钟。然后,将画纸固定在一个平面上。随着水的蒸发,画纸能够恢复它的本来面目。但是,由于画纸被固定在某种状态下,画纸只能平展地保持伸展状态。画水彩颜料时颜料可再次将画面浸湿,画纸不再伸展,这样就可以避免出现皱纹了。

有些水彩画家在写生时用两个夹子将画纸固定在画板上,他们根本就不在乎画面是否能够出现皱纹。如

果你作画时也不在乎画面出现皱纹,这种方法更简单易行。

有时,画家还有另外一种处理皱纹的方法。他们用加热的熨斗在画面上烫两分钟,画面就自然平整了。

画架

你可能还没有一个画架,因为它太昂贵了。但是画架是户外写生必备的工具。你可以从艺术用品商店或杂志广告中了解到画架的种类样式。

绘画时,有许多方法可以解决没有画架的问题。如果你的资金非常紧张,可以采用下列方法,放弃这项投资。在户外写生时,如果没有画架,最简便的办法是将画板放在地面上,用一块小石头垫在画板前端下,使画板向你坐的方向翘起。然后,你可以坐在地上,将绘画用品散放在你的周围。还有一个好办法是带一个折叠式的简易画桌,你可以站立着画写生。在室内写生时,你又不想使用画架时,最方便的办法是利用一张桌子站着画。

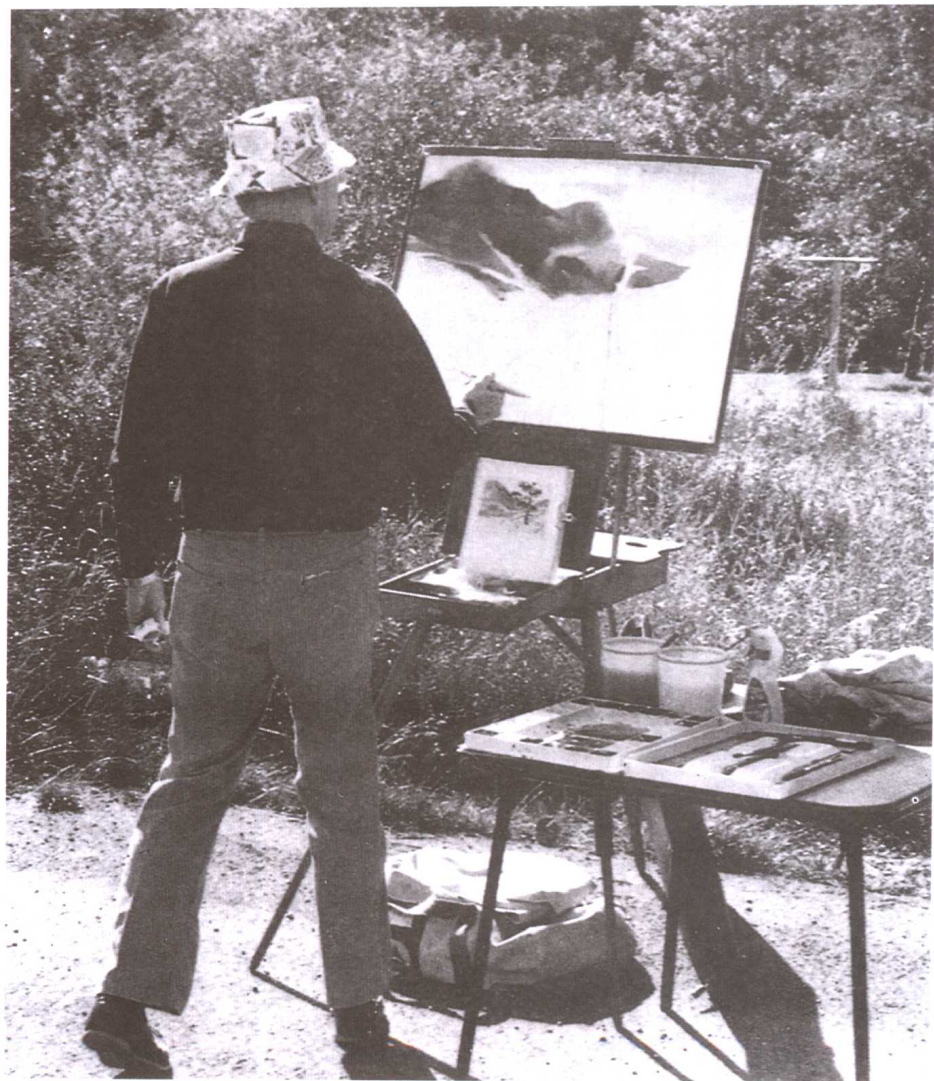

水彩画画板

画水彩画时,你可以使用一块木板铺展画纸,任何大一些的木板都行。你可以用胶水、图钉、夹子等将画纸固定在板面上。如果你想用图钉固定画纸时,就必须用比画纸大一些的画板才能将画纸固定牢实。画板的规格是 $16 \times 23"$,可铺上半开画纸。 $23 \times 31"$ 的画板可用于整张画纸。当然,作大幅水彩画时,可以不用这类画板。

如果画板是用防水材料制成,它的好处是不能直接吸吮画纸中的水分,使画纸自然干燥。水彩画家总是喜欢画纸的湿润时间能够长一些。

有机玻璃板、甲基丙烯酸板、福米加塑料贴面板和任何表面光滑的塑料板都可以防止水的渗透。在 $\frac{1}{2}"$ 厚的三层胶合板的两面刷上防水的清漆,

可以作为防水画板。三层胶合板的两个面必须用清漆刷匀,否则画板会变形。画板的最佳替代品是硬纸板,这种材料即轻便又透气,两个面也可以用清漆作为涂层防水。

水彩画其他材料和工具

水彩画常用工具:画水彩画时,你就会发现许多工具是必备的,比如旧的毛巾和布块,它将被用于擦抹溢出的水和颜料。你还需要用一块海绵和手纸吸干画笔和画面的水和颜料。人工合成海绵在一般的商店中都可以买到,你必须买一块,用于制造刮擦效果。任何人工海绵都具备吸水的特征。但是,你必须购买一块像大象耳朵形状的天然海绵,用于在湿润画面局部制造刮擦效果。

水桶:准备两个如装咖啡的小水罐,一只用于换色时清洗画笔。另一只装满清水。冷藏食品的塑料容器也比较好用。

铁夹子:铁夹子在办公用品商店中可以买到,它们是将画纸固定在画板上的最理想工具。但你购买时至少要买四只。如果画纸需要绷裱时,请你使用亚麻布胶条。

创造纹理结构效果的工具:每一个水彩画家都准备一些常备工具,用于在画面上湿润颜料深层上擦刮纹理效果。他们都有着自已习惯用的工具,例如小刀、画笔杆、剃刀等。你也可以按自己的绘画习惯准备一些工具。

铅笔:普通的No.2铅笔适用于速写和在水彩画面上勾画草稿。请不

要使用No.3和“H”系列的铅笔。这是因为这些铅笔太硬,太容易破坏水彩纸表面。宽大的木匠用的铅笔可以在你的速写本中非常轻松、流畅地留下粗犷、醒目的黑粗线条。

橡皮:最好的橡皮应该是现代塑料橡皮或古老的艺用橡胶橡皮。塑料橡皮擦画时极少留下废屑。

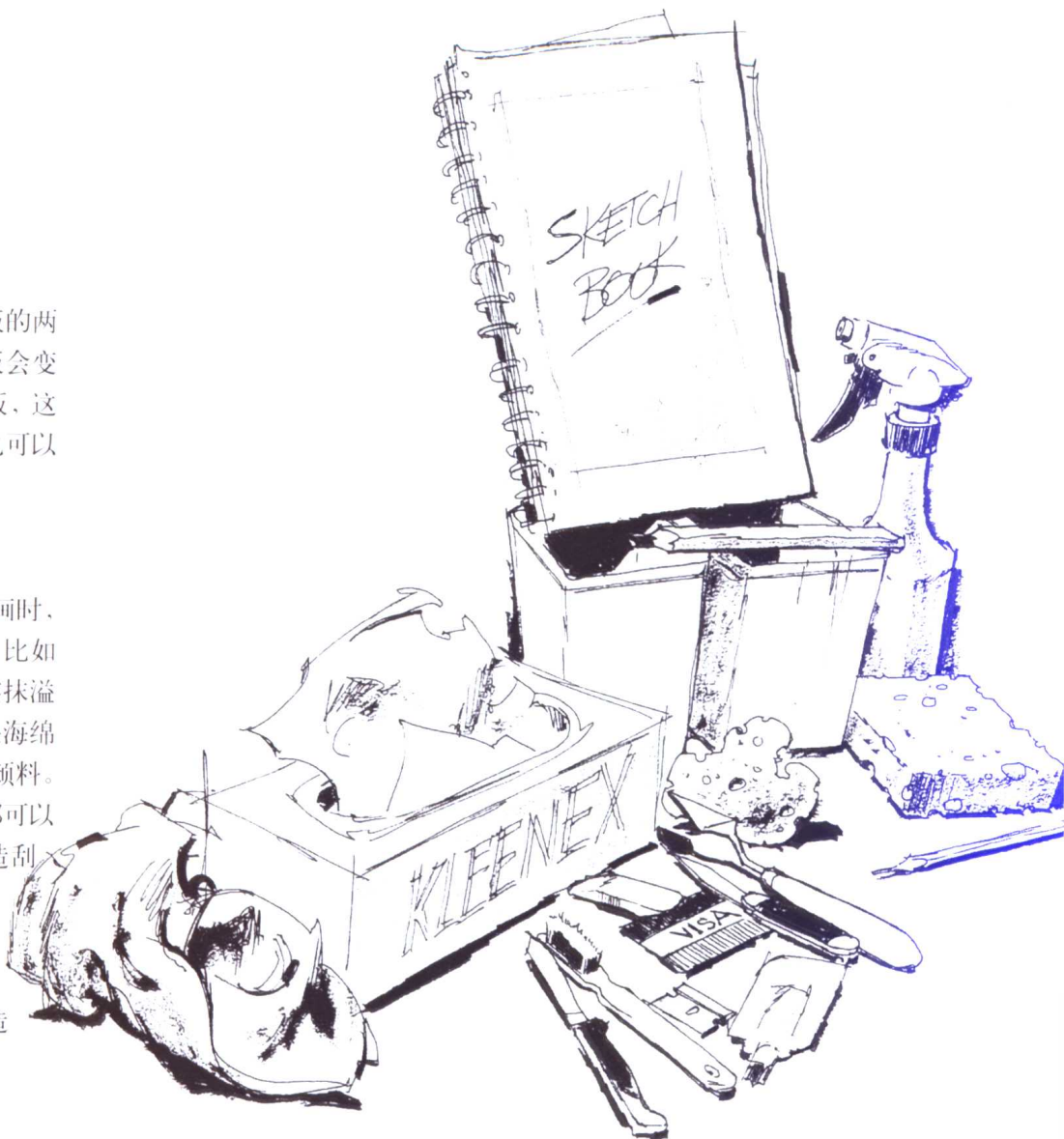
速写本:你必须准备一本速写本用来记载你观察到的景物、想法。我的速写本是用8 1/2" × 11"证券纸制作的。

请不要被我们在这里所讲述的水彩画材料和工具束缚起来,增加负担。初学画者的永恒标记是大量地购

买绘画工具。他们不断地购买一批批画笔、颜料和画纸等。我猜测他们特别想成为一名优秀的画家。当然,如果准备了充足的画具就能成为画家的话,任何人都可以把自己的画挂在卢浮宫里了。

优秀的作品需要好的绘画工具来完成,但同时还需要你的思想、大脑、决心和时间。绘画工具只能伴随你的工作。随着时间的推移和反复的训练,任何画笔在任何画纸上都能创作出优秀的作品。

接着往下读,让我们共同探讨如何使用绘画用品的问题。这一段时间你要始终把自己藏在这本书中。

水彩画纸与画笔

纸

水彩画纸非常有生气,它既漂亮又具有多变性。有时,它像水彩画媒介变化一样,使人无法预测。随着绘画技巧的提高,你可能希望把某种绘画形式集中表现在画纸上,这样,你总是在不同规格和质地的画纸中寻找最适合你绘画需要的水彩画纸。你可能在云纹纸、冷压纸、热压纸、手工制画纸、装饰纹纸、法国、意大利、英国或美国生产的画纸,百分之百的优质纸等一切画纸中寻找和确定适合你使用的水彩画纸。

如果水彩画画面需要更多的水份时,你可能喜欢用300磅的画纸,或许更厚的画纸。最实用的是140磅的画纸。假如你想在画水彩画前,把画纸绷裱在画板时,最好是用75磅的画纸。但千万要注意,别绷裂了。

140磅的冷压纸适用画各种形式的水彩画。但是优质的热压纸或纸板确实是创作画面特殊效果的好材料。而冷压水彩纸板可以表现出粗犷的画面效果。

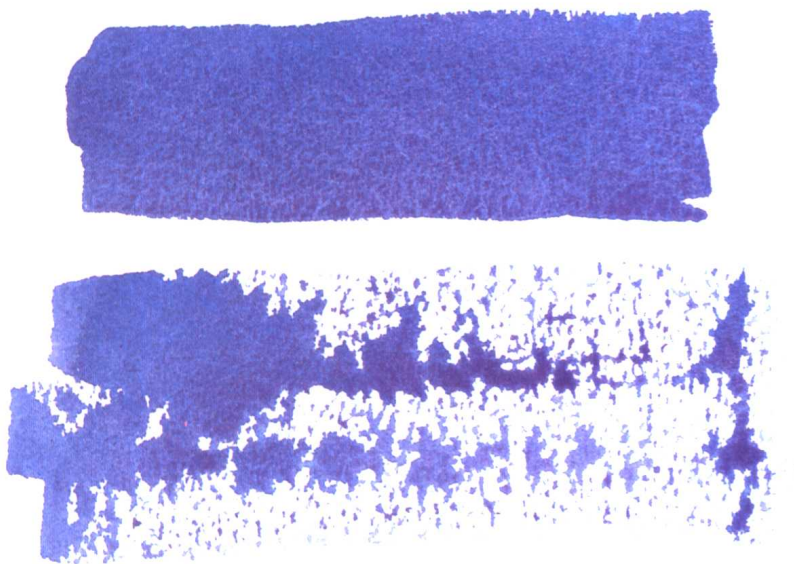
请注意观看我们展示的实例,但不要停留在此,这些内容只是整册书的前奏曲。

这里展示出了三种不同规格的画纸样:纹理纸(上面),冷压纸(中间)和热压纸(下面)。请注意左面的蓝笔触。画纸上,一笔或两笔直线的水彩笔触是用水彩笔整个笔肚画出的,其中有一笔是干笔笔触。另外,用笔尖画出笔触也展示在每张画纸中。在纹理纸中,你可以看出许多块宽阔的笔触。你还可以在纸面上看出颜料在纸面上的堆积现象,而很少出现凹面。这是因为,当带有水分的颜料画在纹理纸上时,其笔触也表现得也很平滑,湿

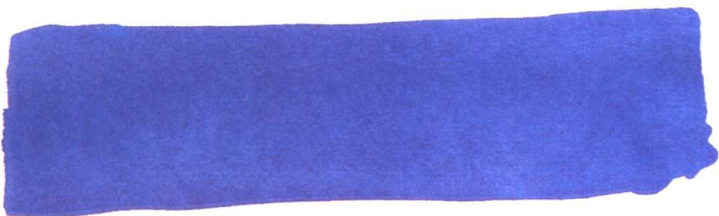
颜料笔触有助于将纸面填平。

在右面的一栏中,我们将颜色重叠在每张纸面上,使你能看出每种颜色在重叠中的变化。一块平坦的笔触非常贴切地与纹理纸融合成一体。另外,一种颜色的加入,可以填平纸面中的微小凹面。热压纸能够平滑笔触,大面积的笔触在热压纸上表现得非常平滑。请注意在两种颜色重叠在一起时,两种颜色的边缘能够相互融合,形成许多小小的水坑或水泡。

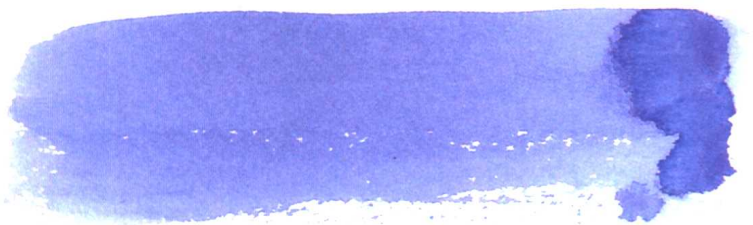

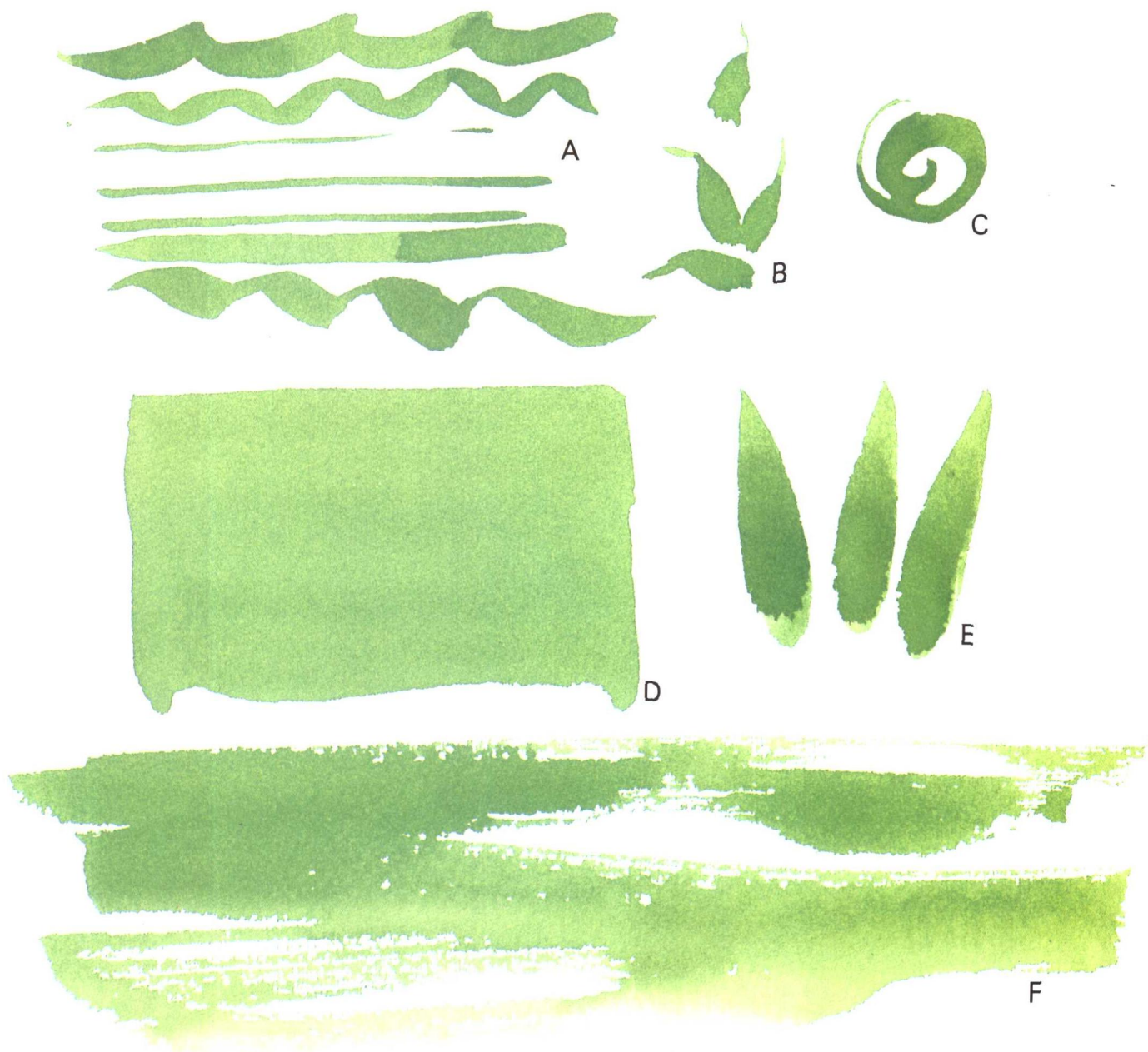
用你手中的画笔在每一种画纸上画出不同的笔触效果，在本页左面展示出了两种画在纹理纸上的实例。上面的一例是用平头笔在纸面上画出的平深笔触，下面的实例展示出了当平头笔平行地画在纸面上时，纸面出现了一种特殊的笔触效果。这是用整个平头笔肚快速地画出的笔触。用笔尖慢慢地画不出来这种效果。这种干笔画出的笔触效果看上去非常活泼有生气。

这是一种在冷压纸上画出的笔触效果实例。这种效果的产生，首先是将画笔垂直地横向拉出，然后再将画笔变换成水平状画出笔触(见下图)。这时，你就可以从宽阔的笔触中看出了一些画面肌理效果。这种在冷压纸上创造肌理效果比在纹理纸上更加讲究运笔的方式。

这里展示的是热压纸上的笔触实例。纸面上的两大块笔触非常相像。而且，在宽阔的笔触中看不出颜料的浓淡关系。要想完全达到干笔的笔触效果，就必须用一张手纸将画笔擦干。

用一支你最喜欢的水彩画圆头笔画一页水彩颜料笔触。尝试一下画笔的整体功能。**A.** 部分是用画笔的前锋画出的变化多样的笔触。这些笔触表现出了波浪形状、不规则的振动状态、平行直线和粗犷醒目的线条。**B.** 部分展示出了圆头笔特有的变化功能。画这些树叶状的笔触时首先是将笔的前锋落到画纸上，然后再轻轻地整个笔肚接触在纸面上。**C.** 部分是比较夸张的螺旋形笔触，画这

种笔触时，画笔在纸面逐渐增加了旋转的压力。**D.** 部分是用圆头画笔非常轻松地在纸面上画出一个平面涂层。**E.** 部分的笔触是用12号笔的整个笔锋完成的。这些有价值的笔触可以表现出多种景物的形象。例如：树叶、鱼虫、花瓣、鸟的翅膀等。**F.** 圆头画笔具有画飞白和干笔皴擦的功能。**G.** 小点子是由圆头画笔的笔锋完成的。**H.** 画眼睛时也要使用画笔的笔锋。**I.** 这些笔触与**E**部分相同，只是

用画笔笔锋在第一层笔触上又覆了一层其他颜色。请注意观察笔触覆色后的变化与效果。**J.** 是一些宽大醒目的笔触，可用于风景画的构图色块。**K.** 小面积漂动的重复笔触。**L.** 要表现出这种效果的笔触，将画笔蘸上颜色，待笔稍干一些后，使画笔毛伸展开，将画笔落在纸面上向上方拖曳。**M.** 在纹理纸上，用画笔的侧锋画出的过渡层。