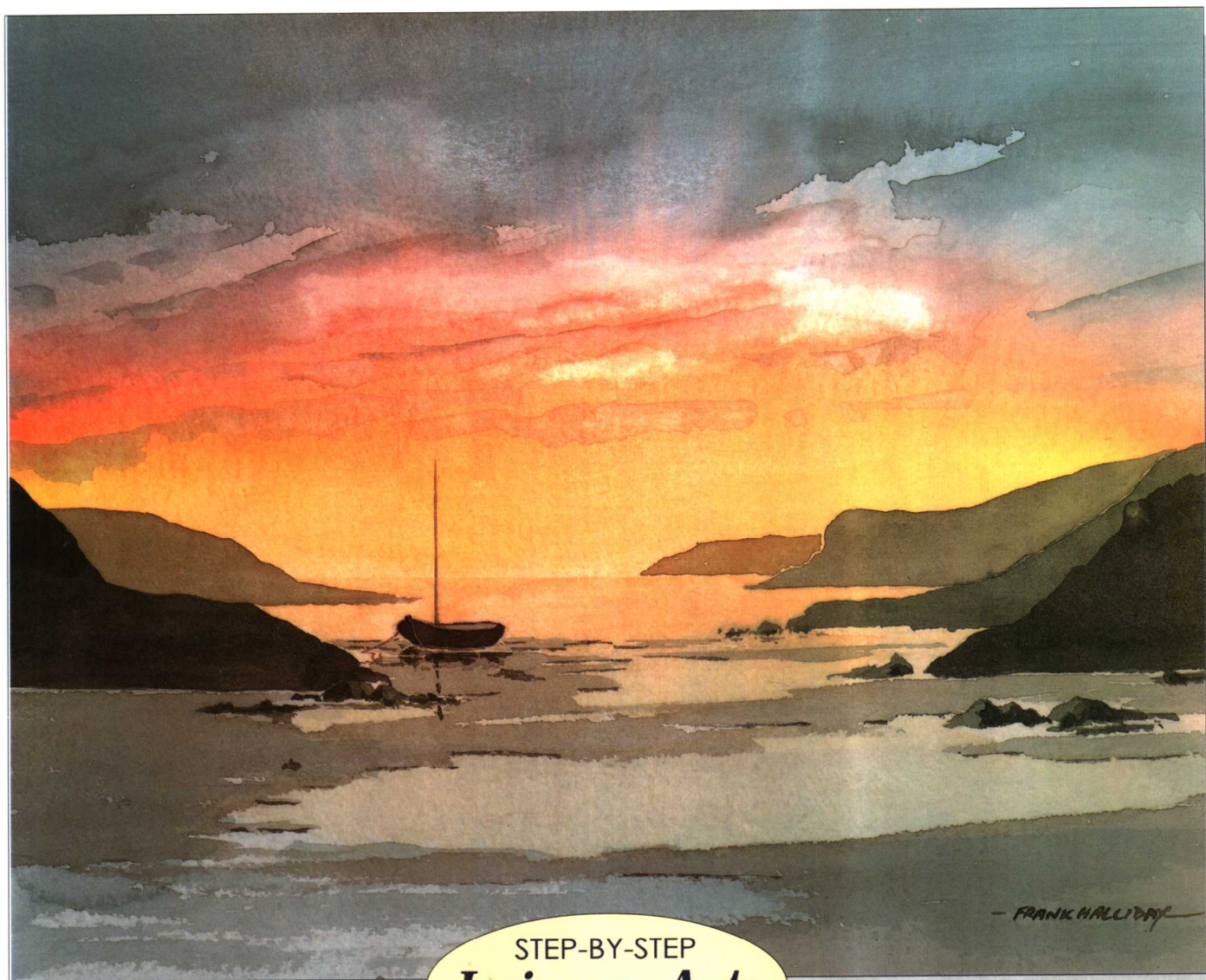

Laying a 水彩薄涂技法 Wash

学习如何创作美丽画面

[英] 弗兰克·哈利迪 著 严莉 译

STEP-BY-STEP
Leisure Arts

~ 6 ~

上海书店出版社

弗兰克·哈利迪是温莎牛顿的特约讲师，一位成熟的引路人。他自己开画廊，而且在家教授水彩画课程。

他的作品在英国、澳大利亚和美国都销售得很成功。他曾经拍摄录像片教授如何作水彩画，而且在约克郡等地方举办了多次展出，展出的作品有油画、彩色蜡笔画和水彩画。他住在诺福克，是诺福克和诺威奇艺术界中的一员。

水彩薄涂技法

献给我的妻子卡罗尔，她是
最不留情的批评家和第一画迷，没有
她就没有这本书。

水彩薄涂技法

[英] 弗兰克·哈利迪 著
严莉 译

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩薄涂技法/(英)哈里迪著;严莉译.—上海:上海书店出版社,2004.4

(休闲艺术)

ISBN 7-80678-222-2

I.水... II.①哈...②严... III.水彩画—技法(美术)

IV.J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第011212号

图字:09—2003—399号

我要感谢罗兹·戴斯,是他促使我写这本书;感谢我的编辑钱特·波特,是他为我制定了周密的计划;感谢洛蒂提供了高质量的照片,以及其他所有探索出版社中可爱的人们。同样向温莎·牛顿的詹姆斯·李和其他所有人,在诺威奇市贾诺德工作的乔克·克拉克,以及我多年前的艺术指导迈克·克罗宁致以谢意。

Text copyright © Frank Halliday 1999

Photographs by Search Press Studios

Photographs and design copyright © Search Press Ltd.1999

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弗兰克·哈利迪作水彩画的方法。所有的范例都未曾被使用过。

本书中提及貂毛和其他动物毛制成的画笔。出版者一向建议尽可能用人造材料代替动物制品。有大量人造毛制成的画笔可供使用,可以很好的替代那些天然毛制成的画笔。

水彩薄涂技法

著 者 (英) 弗兰克·哈利迪

译 者 严 莉

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 商务印书馆上海印刷股份有限公司

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 7-80678-222-2/J·122

定 价 18.00元

第1页

等待潮涨

300×400mm (12×16in)

第2-3页

通向海湾的小路

380×300mm (15×12in)

第5页

朝着城市

510×355mm (20×14in)

目 录

前言 6

材料 8

我的调色板·颜料·画笔·

画纸·画板·其他用品

基本技巧 12

纸的拉伸·着色

构图 16

正确的构图

透视 18

线性透视·空间透视

使用有限的色彩 20

两种颜色作画·三种颜色作画·薄雾中的
海岬(逐步示范)

风景画 30

天空·树·树叶概貌

清晨(逐步示范)

流水 40

水的种类

低潮的码头(逐步示范)

索引 48

前言

祝贺你刚刚迈出了体验水彩画魅力的第一步。我将带你一起走过绘画的旅程。希望能与你一同分享其中的魔力。你将学习如何调制美丽明亮的颜料，以及使用它们创造氛围、色调、外形和轮廓。你可以画天空、风景与海景，也可以通过颜色的相互渗透创造出日落、山峦、雾霭、原野、河流、海洋和倒影。

我先教你如何使用颜色，如何利用有限的颜色作画。通过循序渐进的图例来讲解透视和烘托氛围的方法，以及如何画天空、树、风景画、流水和海景。除此之外，书中还提供了一些作品，激励你继续学习，变得富有创造力。

作为导师，我清楚学生遇到的问题，所以书中有许多有益的提示。一些经常会碰到的问题集中在以下几个方面：河水的描绘、颜色的混和、如何防止画纸在涂上湿的水彩后卷曲、透视和氛围的掌握等问题。初学者总是会在颜料与画笔的选择上受挫，很难学会如何正确使用它们。这本书包含所有这些问题的解答。

我希望你能一直使用书中所介绍的绘画技巧。你当然也可以随着技巧的熟练和经验的增长而逐渐采用自己的想法。如果在许多年前，我开始学画时能买到这样一本介绍实践的书，我怕是会在买材料前就渴望开始作画了。现在，我仍然对水彩画充满了激情，每一幅画都是一个新的挑战。它是我快乐的源泉，很高兴现在能有机会与你分享。乐趣由此开始，让我们出发吧——我们将会一起创作出一些优秀作品来。

逐渐淡去的薄雾

510 × 355mm (20 × 14in)

在创造氛围和基调的方法中，薄涂法是非常理想的。这幅画中，我试图捕捉到早晨阳光下，远方开始淡去的薄雾，天空、小河和亮雪用淡淡的生赭石绘出。右侧顶部的天空与河面的倒影用钴蓝描绘。钴蓝和紫红混和起来产生距离感，用稍淡的混和液描绘远处的树木。然后加入一些熟褐产生更暖的色调，中间的篱笆用此混和色。前景的树则用不同浓度配比的法兰群青与熟褐。水面的阴影与树的倒影则用较浓的法兰群青与熟褐，最后，以相应的比例画上人和狗。

材 料

从大堆画笔、颜料和材料中做选择很是令人头疼。下面列出我所用到的，可供参考。要买质量好的材料，先买少量，然后再慢慢地增加。

我的调色板

它是一个画家必备的工具，用于混合颜料。我总是将选中的颜色放在调色板边沿的小格中，这样能方便使用。一个好方法是将颜色按照色系排列，这样，你可以在绘画的时候很清楚需要的颜色在什么地方。为了混合颜色，需要选择一个带尽量多大格子的调色板。我总是预先准备一些颜色，以在需要的时候很快地使用，而不必停下来混合颜色。

下面列出了我使用的十四种颜色。这一系列颜色足够应付任何绘画的场合，其中一些用得很多，一些很少用到。

下面的颜色按照我调色板上的位置顺序排列。

柠檬镉黄

镉黄

生赭石

烧赭石

生褐

熟褐

淡红色

紫红

温莎红

佩恩灰

钴蓝

法兰群青

温莎蓝（偏绿）

温莎蓝（偏红）

在现场作画时，便携式凳子或者椅子是不可或缺的。它应该足够矮，使人坐在凳上也能够到放在地上的水杯和其他必要的东西。在将东西放到地面上之前，可以使用一条旧毛巾将地面垫平。

颜 料

水彩颜料往往装在圆管或者小格子中。我偏向于管装颜料，比较湿润，相比之下结合更紧密，这个特性在混合大量颜料时非常有用。

画 笔

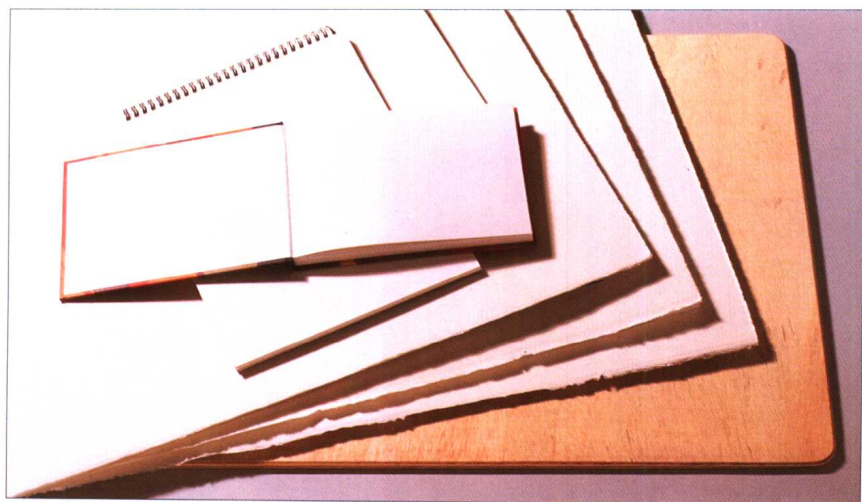
画笔的种类繁多，比较明智的选择是从你能买得起的画笔中挑最好的。纯貂毛笔能很好地保持颜色，貂、牛毛混和笔或者人造纤维笔也可以。

我用圆头笔调颜色，它可以保持许多颜色并且大小齐全，从00到24号。如果保存得好，圆头笔也可以用来描绘画中一定的细节。论尺寸，我更喜欢用6号、12号和16号。

我也使用平头笔，它们顶端平整，也有很多种尺寸。绘制大片区域时，50毫米（2英寸）的平头画笔非常理想，但我通常使用16号圆头笔来完成。10毫米（ $\frac{3}{8}$ 英寸）和13毫米（ $\frac{1}{2}$ 英寸）的画笔可以用来表达更细致的物体，例如中距离的屋顶、砌砖和栅栏柱。由于用的不多，我仅保留了几只。

尖头貂毛笔（riggers）是笔毛较长的圆头画笔，通常以1—3编号。在画树或灌木丛的细枝、船上的索具（它因此得名，译者注：riggers为索具的意思。）和所有的细节时，尖头貂毛笔是极好的选择。我使用1号和3号笔。

画 纸

水彩画纸根据表面、厚度/重量和尺寸的不同有许多种。画纸可以是760×560毫米(30×22英寸)大小的单独纸张，也可以是画簿(线圈或者粘胶装订)。较轻质的纸需要事先拉伸(见第12页)，以免在加上湿润的水彩后卷曲。单独的纸张可以在四面边缘用胶固定，所以不需要拉伸。

表面的选择：热压(H.P.)纸表面光滑；NOT或者称作冷压纸，具有细微的纹理；糙面纸的纹理清晰，使用粗笔法和干笔法技巧时效果很好。

厚度以重量度量。重为190克(90磅)的纸薄且轻，使用前需要拉伸(见第12页)。纸越重越适用。用途最广的是重为300克(140磅)的纸，同190克的纸一样，在湿润作画前需要拉伸。更重的纸，425-640克(200-300磅)，不需要拉伸，而且可以承受各种粗糙的处理。

我通常选用重为640克(300磅)的纸，因为我喜欢在它带纹理的表面作画。事实上这本书中的所有画都是在这种纸上画的。

在户外作画时一般使用写生簿。可以是线圈装订的，可以是标准的书刊装订式样，或者是打了孔的纸张。

画 板

画板是用作绘画前拉伸画纸的底板，也可承载拉伸后的画纸。它应该比画纸在各个边都大50毫米(2英寸)左右，我的夹板画板大小是660×510×6毫米(26×20×1/4英寸)。

注意 我画水彩画时不用画架，因为屡次被突如其来的疾风将所有东西掀翻在地，使我对之失望透顶——正如掉在地上的黄油面包，总是带黄油的那面掉在地上。

其他用品

遮蔽胶带和胶纸带 我用遮蔽胶带缠住较厚画纸的边缘，等待画完成后撕下胶带，可以得到明显的白色边界。胶纸带用来在画板上拉伸较轻的画纸。

留白胶 使用绘图笔或者旧画笔，蘸上细线条的留白胶可以产生高光的效果。如果用的是画笔，需要用完后在液体变硬前洗干净。

水容器 我使用两只旧水罐，一只用于漂净画笔，另一只用于调色。

铅笔 在水彩画纸上我使用2B或者4B铅笔。软头铅笔很理想，因为它们不会破坏精细的表面。

油灰橡皮擦 用来擦去铅笔印，不会破坏纸的表面。

吹风机 很有用，可加快水彩干燥的速度。

小刀 用于削铅笔，切断遮蔽胶带和胶纸带。

吸水纸 有许多用处，擦抹、使画笔变干和清洁调色板。

回形针 代替遮蔽胶带，将重画纸固定在画板上。

画架 我喜欢将画板放在膝盖上工作，这样画可以自由移动。但是，你可能会发现在画架上作画更加容易。

基本技巧

这一节介绍如何拉伸轻质的画纸；同时介绍三种基本着色方法——平涂着色、渐变着色和渗透着色。

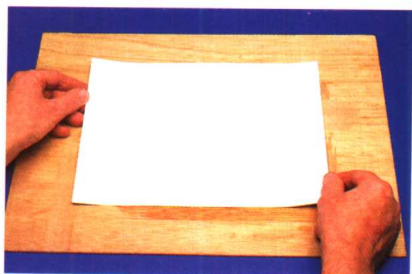
纸的拉伸

开始作画前，首先需要选定画纸。我喜欢使用425克(200磅)以上的重量纸，不需拉伸。如果你选择了轻量纸（见第10页），就需要考虑进行纸的拉伸以免湿画法时纸张卷曲。虽然听起来复杂，但是其中技巧并不难，如果你要均匀着色，那么拉伸是必不可少的。如果你是个高产画家，那么在画板上一次拉伸数张画纸也未尝不可。

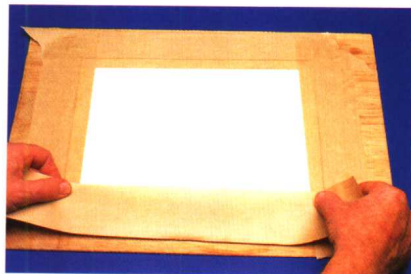
注意 提前24小时拉伸画纸是明智的决定，这样给画纸充分的时间变干。也可以用吹风机加速干燥。

1. 将纸浸在一盆冷水中，大约持续三分钟。

2. 小心地取出，将纸上水倒干，然后放在画板的中央。

3. 撕下四条胶纸带，大小以盖住纸的四边为准。将胶带条打湿，贴在纸的边缘以保护画纸——每条大概覆盖20毫米($\frac{3}{4}$ 英寸)的边缘。

4. 保持画板平整，等画纸变干。现在可以开始作画了，现在无论你的水彩有多湿，画纸都会是紧绷的。

着色

水彩很简单而且非常生动，可以产生不同的效果——从柔和的天空和薄雾弥漫的风景，到浓密的树叶和生动的海洋。画纸是否需要着色前打湿，由你的画纸决定，打湿的画纸可以保证得到均匀的色彩。在画水彩画前，明智的做法是先训练着色的技巧。

平涂着色 通常用在干的画纸上，但是也可以用在湿画纸上。画纸的干湿程度影响水彩的均匀性。

渐变着色 在风景画中可以产生出理想的距离效果。举例说，如果在顶部使用浓色，向下渐渐变淡，一直到地平线，那么就产生出三维的效果。

渗透着色 是两种或者两种以上颜色形成的。不同的颜色会在相交的地方互相渗透，产生出奇妙的效果。如果你对一种特殊的颜色情有独钟，记下这个颜色，以便日后还可以调配出来。

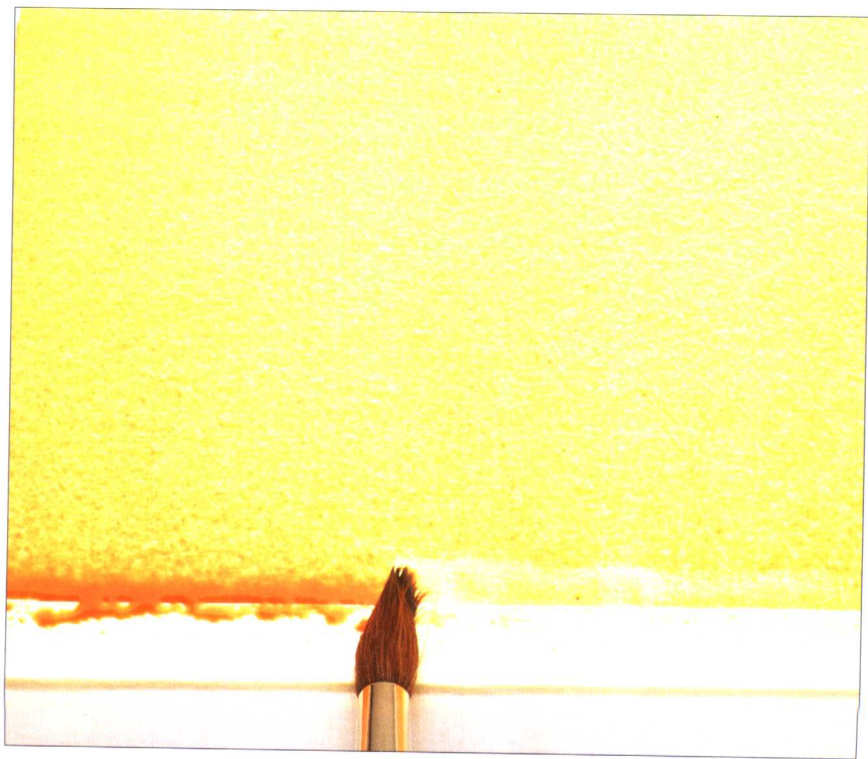
注意 学习着色时最好选用大号画笔，既可容纳更多水分，保持水彩的流动性，也便于均匀地分配色彩。可以在与你将要使用的画纸相仿的小纸条上试验颜色的配合和浓淡程度。对所有的着色都一样，画板最好是倾斜的。预先调足够量的水彩，这点很重要，因为一旦你用完就不可能再生成同样的颜色了。

平涂着色

1. 用12号圆头画笔吸满薄涂液。沿着纸的边缘涂上均匀的第一笔，趁着未干，与之微微重合处涂上第二笔。一直涂下去，直到涂完。

2. 完成涂抹后，用吸水纸吸干画笔，然后用画笔吸收画上多余的水彩。

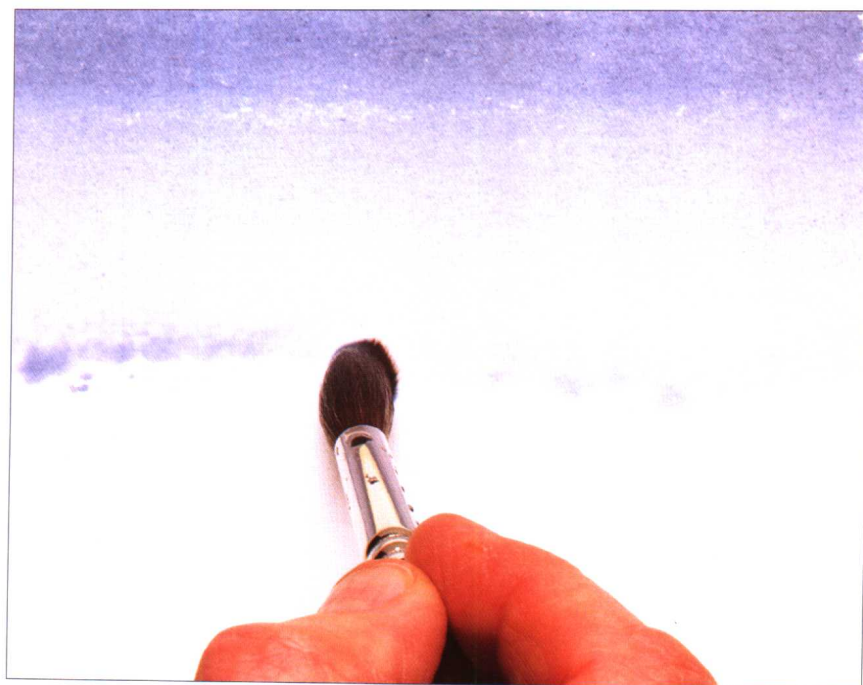

渐变着色

1. 用12号圆头画笔沿着纸的上缘涂上若干笔。

2. 将薄涂液加水稀释，继续涂抹。重复加水，涂抹，完成。

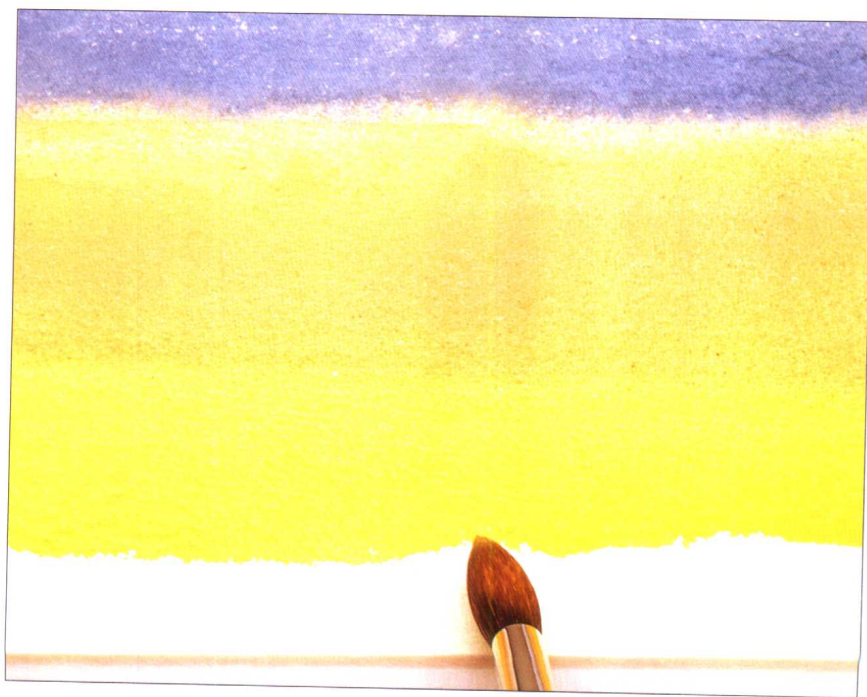

渗透着色

1. 用12号圆头画笔蘸上第一种颜色的薄涂液，沿着纸的上缘涂上几笔，然后用第二种颜色的薄涂液涂上一笔。

2. 继续用第二种颜色的薄涂液涂抹若干笔后，再用第三种颜色的薄涂液涂抹。

冬日奇境

250 × 200 mm(10 × 8in)

这幅习作是为几位学生做示范而完成的，所以画得比较粗糙。主要的特点是用渐变着色画天空，这也决定了整幅画的调主题。巨大的树连接了前景和天空，左侧的灌木丛给以平衡。阴影指出光的方向；我使用浅色调表达远处空旷土地外的树和房屋。