

水彩风景画

学习如何创作美丽画面

[英] 雷·坎贝尔·史密斯 著 房晓怡 译

STEP-BY-STEP
Leisure Arts

~ 8 ~

上海书店出版社

水彩风景画

水彩画教程

作者：[作者姓名]

水彩画教程

雷·坎贝尔·史密斯 FRSA

FBSP BWS是一位多产而多才多艺的

职业画家，他擅长于使用水彩颜料。

他已举办过四十多次个人作品展，许多本国和海外的画廊定期展览他的作品。

他的作品被收录在英国和其他国家的许多作品集中。

在重要的美术杂志开专栏的同时，他也经常为美术团体开设讲座、进行示范，给出评论意见。他已经制作了12部非常成功的水彩画教学录像片，撰写了9本关于绘画的书，这些书中包括一些主要的最畅销书。

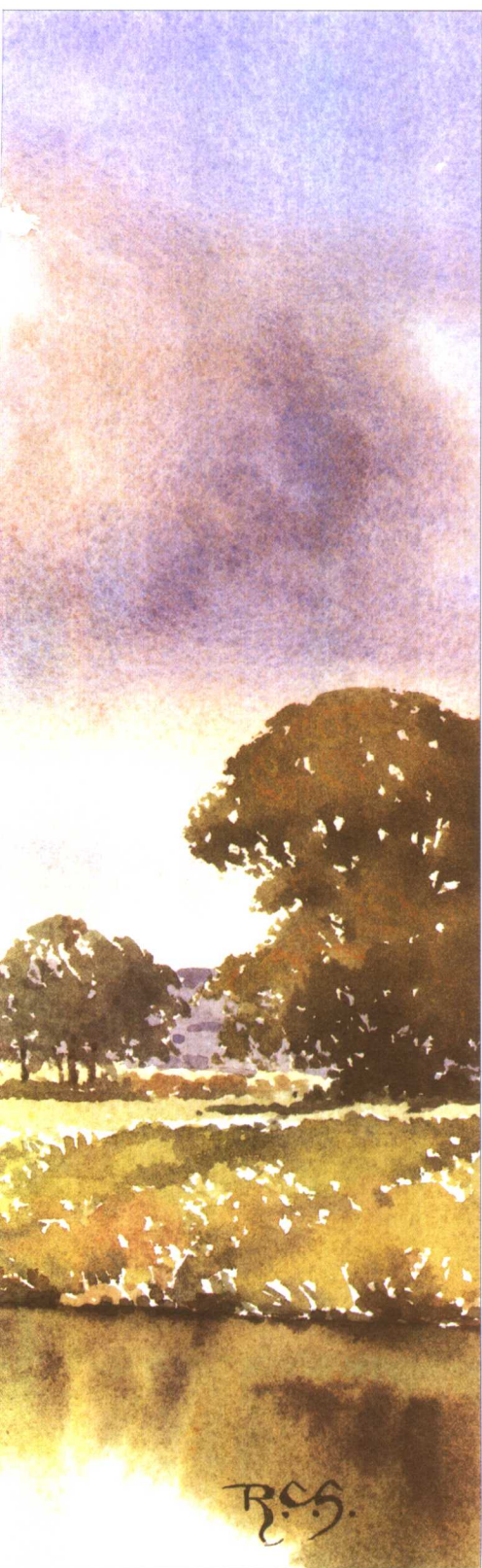
雷是业余美术家顾问团的成员，也是秋季画展评审团的成员。

水彩风景画

献给我的家人、朋友、同事，以及所有
和我一起热爱纯净水彩的人们。

水彩风景画

[英] 雷·坎贝尔·史密斯 著
房晓怡 译

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩风景画/ (英) 史密斯著; 房晓怡译. —上海: 上海书店出版社, 2004.4
(休闲艺术)
ISBN 7-80678-224-9
I.水… II.①史…②房… III.水彩画: 风景画—技法(美术)
IV.J215
中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第016844号
图字: 09—2003—399号

我要感谢主编若斯·得斯和编辑昌特尔·罗萨, 感谢他们给予我的非常宝贵、具有专业水准的帮助。我同样也要感谢苏珊娜·贝克, 她把我潦草的笔迹变成了完美的印刷体。还有, 与以往一样, 感谢妻子艾琳对我不变鼓励与支持。

Text copyright © Ray Campbell Smith 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雷·坎贝尔·史密斯如何用丙烯作画。所有的范例都未曾被使用过。

在本书中提及了貂笔以及其他用动物毛发制成的画笔。但出于本出版社的传统, 我们建议, 在任何可能的地方, 使用人工合成的材料作为动物制品的替代品。现在可以买到很多人工纤维制成的画笔, 它们与那些用天然纤维制成的画笔一样令人满意。

水彩风景画

著 者 (英) 雷·坎贝尔·史密斯

译 者 房晓怡

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 7-80678-224-9/J·124

定 价 18.00元

第1页

老石桥

430 × 330mm(17 × 13in)

第2-3页

小河的弯道

370 × 280mm(14" × 11in)

对面

塔 桥

375 × 285mm(14 1/2 × 11in)

目 录

前言 6

设想和构图 8

材料和装备 10

颜料·画笔·纸张

其他

更多的色彩相关问题 12

起步 16

技法 18

淡彩画法·趁湿法

干笔画法·张笔画法

逐步演示 乡村风景

逼真的天空 26

逐步演示 积云

水和倒影 32

逐步演示 苏格兰湖

逐步演示 农场池塘

树木和叶子 38

色彩·阴影

灌木篱墙

建筑物 42

画人物 46

前方的路 47

索引 48

前言

水彩通常被认为是所有绘画媒介中最难的一种，水彩的这种“不好”的名声吓退了许多画家，使他们不敢接受它的挑战。尽管水彩有难度，但是困难可以通过经验和练习来克服。水彩还具有其他颜料无法比拟的独特性质。运用得当，水彩具有纯净而美丽的特点，非常接近大自然本身的鲜明色彩和微妙变化。当运用技巧和想象力来使用水彩，从而表达薄雾风景的朦胧效果时，水彩或许正处于最佳状态，特纳（Turner）的绝代水彩画可以为证。水彩表现光线的能力仅仅被这样的一些画家实现，他

们懂得用纯净简洁的水彩来传达他们的信息，用一笔富有表现力的水彩来表达他们想说的，而不是用两笔或者更多。这种鲜明的特点太容易因为用笔过多、或由于过分修饰细节而丧失了。随之而来的便是黯淡和混浊露出了它们的丑陋面目，水彩的美丽消失了。

或许最常见的错误就是太专注于精确性，试图将景色的每一个细节都画得像实物一样准确。通常这些错误包括改变已上的水彩颜色，以使其与所画物体的色调和颜色更加符合，以及添加上繁琐的细

群山倒影

550 × 375mm(21³/₄ × 14³/₄in)

渔 村
380 × 270mm
(15 × 10 1/2 in)

节。那么，你必须做什么来避免黯淡和混浊呢？幸好存在这样的水彩技法，它们可以使你以一种纯净的、艺术性的方法，来捕捉你所选择物体的外形和质感。这也正是我在这本小册子中所要研究并让你练习的内容。确实，它们无法让你描绘主题的每一个细节——照相机能做这件事——但它们能让你捕捉到主题的特征和精要所在，这应该是每一个水彩画者的目标。这里是一些你应该做的：

- 将面前的景色进行简化，忽略无关的细节。这样，你就能以大胆、自由的笔法来画出你的主题。不要直接应用调色板上的颜料，永远要准备好水彩（颜料和水调好后的一小滩液体），但要减少用量。尽量避免使用小号画笔——大的画笔有助于你大胆、自信地表达。

- 在你还不太有经验时，当你在水彩纸上正式开始画之前，可以在废纸片上先试试你的水彩，以确定它们是否是正确的颜色和色调。这可以免去你

在作画时不得不改变色彩的麻烦，而作画中途改变色彩会使作品失去纯净的色彩。

- 避免在一种水彩中使用很多种颜料——最多三种。同样，出于相同的原因，也要避免使用残留水彩。你的目标应该永远是让纸张从透明水彩中透出光芒。

- 即使你的画不能准确地描绘出你的主题，你也要抵制住做修改的诱惑。你在鲜明自然方面所失去的，将会比你在准确性上所获得的更多。有时我们都会对是否应该添加最后一笔或是细节感到疑惑。我的建议是不要添加！

这些就是你在处理随后几页中的风景画时所要遵循的原则。如果你在独立尝试相同主题时能牢记这些原则，我确信你的绘画会受益匪浅，你将成功地保持水彩透明的美丽，从而获得纯净明亮的效果。

设想和构图

对于一幅成功的水彩画而言，设计和构图是基本的。在这里，构图就是指如何在纸上安排所选主题的元素，以使整体的效果令人愉快而和谐的。这并不像听起来那么容易。如果你想让构图吸引人并且比例均衡，你就必须警惕许多很常见的错误。这里是一些避免这些错误的方法。

- 永远不要将你的画分割成相等的两半，无论是水平（可能是通过将地平线准确地放在画面中央形成的）或是垂直（通过将某些决定性的竖直物体放得太中央而形成，比如教堂的尖顶）。如果天空富于变化，那就把地平线往下移，如果你对下方的景物更感兴趣，那就把地平线往上移。把决定性的教堂尖顶往右或左移，然后用其他物体与它平衡。

- 避免将所有厚重的色调放在画面的一侧——

通常，这可以通过在一侧安排一棵深色的树，或安排一朵阴沉的云朵来进行平衡。警惕这种危险，去运用你的独创性！

- 试着加入色调的对比——用亮色与暗色相对，或暗色与亮色相对。你可以运用一些艺术性的不拘一格来达到这个目的，例如，把深色的杂树林移到浅色调的农舍后面。

- 画中拥有一个焦点，或是注意力的中心，这总是一个好的设计。这样的点是视线自然被吸引的地方。如果你能安排一些主要的线条架构，让它们将视线引向焦点，这样就更好了。避免拥有两个竞争性的焦点——视线会在它们之间来回移动，无处停歇。

- 如果你的构图中有运动的物体，例如骑马的

海角上的城堡
185 × 135 mm
(7 1/4 × 5 1/4 in)

这里，海角上的城堡的色调浓度，被右侧阴沉的云朵及其倒影所平衡了。

冬季的韦尔德农场

365 × 270mm(14¹/₄ × 10¹/₂in)

农夫和他的狗不仅为画面提供了人物，而且成为了画面的焦点。农场的小道把视线引向了他们，而且前景中大雪覆盖的屋顶也直接指向了他们。

人或帆船，你要确保让他们移向你的画面，而不是离开你的画面，这样，观赏者的视线也就会被吸引到你的画面中心了。

- 诸如马路、轨道和河流这样的部分很容易将视线带离画面。在这些情况下，运用一幢建筑物、一片树林或是其他物体作为障碍物是有帮助的。
- 避免所谓无关线条的重合。比如，如果前景

中的屋顶线正好与地平线重合，那就通过增加或减少屋顶的倾斜角度来改变它。

如果它不被算作是消极的话，避免错误是一个必须的过程，一种更积极的方法是研究娴熟画家的作品，自己去发现为什么他们的构图令人愉快、富有吸引力。

材料和装备

下面这些是我选择的材料，但你有自己的画风，它们未必是你的最佳选择。不断地尝试，直到你找到最适合你的选择。

颜 料

我坚信使用有限的颜料是有益的——你可以深入了解一个所含颜色不多的色彩系列——建议初学者避免使用大而昂贵的颜料盒，尽管其中有许多不同的色彩。你所需要的只是一个小小的，但有充足调色空间的颜料盒。如需更多色彩选择的信息，请参见12-15页。

这里还有两个进一步的选择——你应该选择管装颜料还是盘装颜料，应该选择学生颜料还是画家质量的颜料呢？我倾向于使用管装颜料，因为它们的流动性和敏感度更好。在开始画之前，我会先在颜料盒的适当位置挤上大量所需的颜料。新鲜的颜料刷新了先前的颜料，这样就不会有浪费。如果你使用盘装颜料，时不时在颜料里加上几滴水，确保它们保持一定的柔软度（用画笔从干涸的盘子上去取不听使唤的颜料，没什么比这更能伤害画笔了）。

画家质量的颜料比学生质量的更鲜艳透明，我相信它们值得你多花费一些。和油画家或丙烯画家

不同，水彩画家并不会留下很多废弃的颜料，因此，水彩画使用的颜料应该能够维持一段时间。在近几年，我为美术杂志测试报道了很多不同国家的颜料——来自于俄罗斯、丹麦、德国、荷兰、意大利和西班牙的水彩颜料——其中一些质量非常好，价格也公道，因此到各地去购买是有好处的。

画 笔

众所周知，由于其良好的弹性、含水性、耐用性以及其它多方面的特点，西伯利亚紫貂水彩画笔是所能买到的最好的笔。不幸的是，它们变得非常昂贵，以至于大部分的画家不得不寻找其他的画笔替代。在市场上有一些非常好的笔，而价格只是紫貂笔的一小部分——一些完全是合成纤维的，一些是紫貂毛和合成纤维的混合。

选择画笔正确的大小也是困难的。你至少需要一枝大的画笔，来处理诸如天

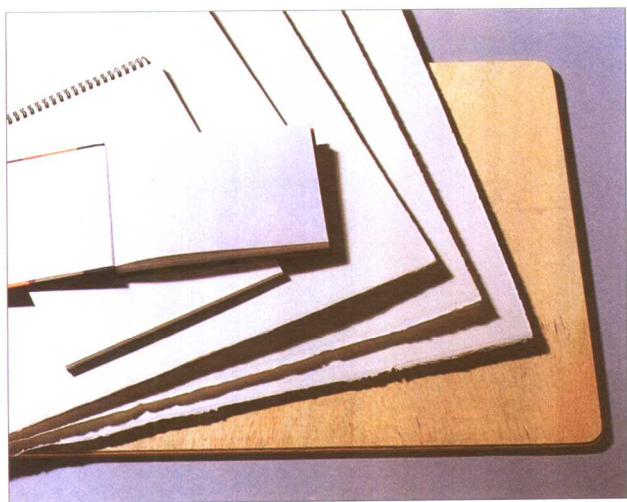

空之类的大片区域。画笔的实际大小取决于画的尺寸，但我建议买一枝25毫米(1英寸)平头笔，或是类似大小的刷子。我用三枝大的画笔来画天空，这样，在画阳光照到的云朵，云朵的阴影以及蓝天的时候，我就不必中途清洗画笔了。但你也可以只用一枝笔完成。此外，我建议你买三枝圆头笔——一枝12号，一枝8号，一枝4号，再外加一枝尖头笔，用于处理精细的线条。在你更有经验之后，无疑你会在这些基础装备上再增加一些，但这些基础装备在你刚起步时已经足够了。

纸 张

对于水彩纸，我坚持使用质量好的纸，尽管这会多花费一些。你会发现，一张质量好的纸的确能让你的画变得更美！

重量也很重要。轻一些的纸——如190和300克

(90和140磅)——在上水彩后皱得很厉害，这会带来各种各样的困难。无论你怎么地小心上色，你的水彩总会从隆起处流下来，在凹陷处累积起来。这会导致晾干后的水彩不均匀，跟着又会引起变形以及其他问题。这些分量轻的纸应当绷紧，以防止它们起皱。

尽管纸张的制作方法千差万别，但按表面不同可以分为三种：光滑（热压）、非热压（冷压）和

粗糙表面。我通常喜欢用粗糙纸来画风景画，因为它能方便表达肌理的技法，还能捕捉到植物不连续的轮廓。但冷压纸用起来也很适合、很舒服。

我买的是760×560毫米（30×22英寸）大小的纸，然后把它们裁成两半——560×380毫米（22×15英寸）——或者裁成四半——380×280毫米（15×11英寸）。为了找到最适合你的纸，尝试各种制作方法和各种表面的纸是非常值得的。

绷紧水彩纸

通常，任何低于425克（200磅）的纸都应该绷紧，以防止起皱。绷紧就是把纸浸没到清水中约五分钟，然后提起纸张的一角，将纸取出，把纸放到一个平整表面，例如一块画板上。用一块柔软的布小心地擦除所有的气泡，记住，当纸张湿润的时候，它的表面非常容易损坏。最后，用胶纸带（非遮蔽胶带）把纸的各边都固定上，放置一个晚上。第二天早上纸就会干了，像鼓面一样绷紧，就可以使用了。

其 他

你会需要一个用于野外的轻质画架，除非你和我一样，喜欢把画板放在膝盖上，这样你就可以把它四处移动，引导你的水彩流动。如果喜欢坐着工作的话，你会需要一个轻的折叠椅、一个取景器、一个小的颜料盒、一个外加的调色盘、一个水罐、一块画布或其他织物、一枝2B的铅笔、一块软橡皮、一把削笔刀、用于消灭蚊虫的杀虫剂，上述用品你可以用背包或类似的东西很方便地携带。

还有很多可供选择的辅助用品，如留白胶和胶带（需要保留白色纸面的有效方法），用于刮出高光等效果的小刀，等等。这些用品必须有节制地、谨慎地使用，否则效果会变得非常不真实。

更多的色彩相关问题

随着经验的积累，你有限的调色板将逐渐改进。但在那幸福的一天来临之前，采用画风和你一致的画家的色系，不失为一个好主意。我用于风景画的有限的色彩调色板中包括：生赭石、熟赭石、亮红、法兰西群青、温莎蓝和佩恩灰色。在这个名单中，有时我会加入深茜红和各种褐色，当表现更加充满阳光的天气时，我经常加入镉黄色和镉橙色。

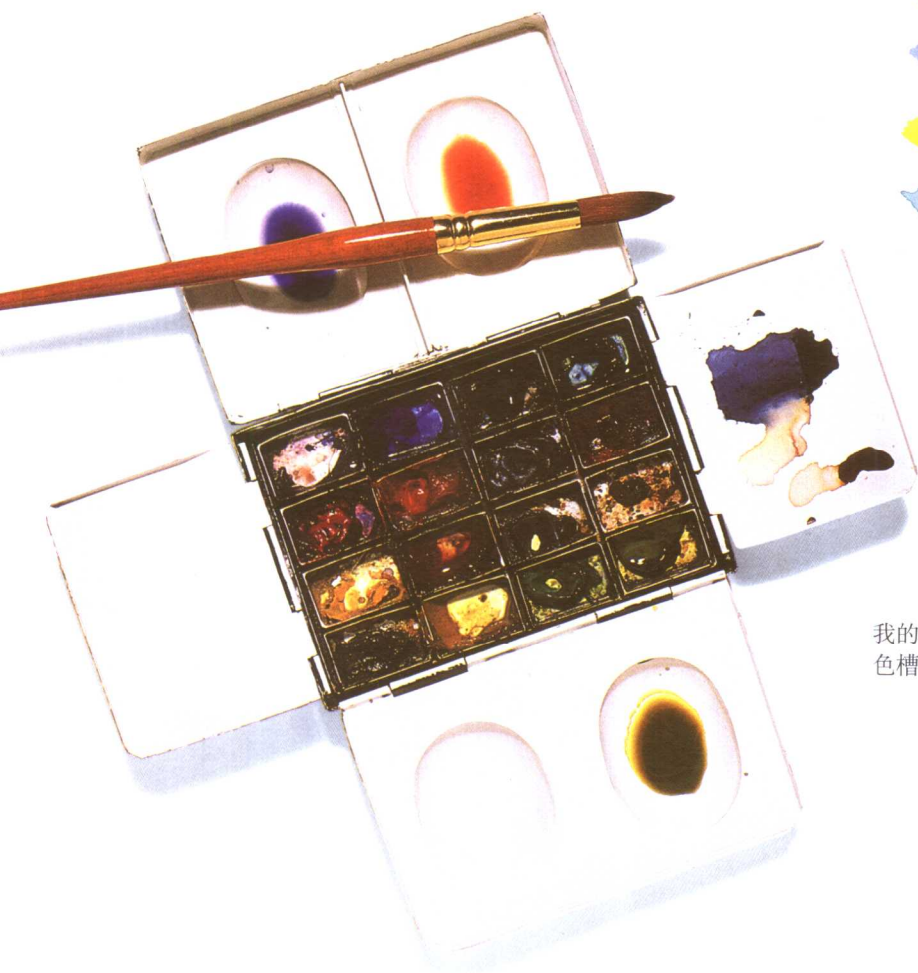
现成的绿色颜料由于含有了太多的蓝色，经常看起来不太自然。和我一样，许多画家偏爱自己调

制绿色。我发现生赭石色加上一点温莎蓝，特别适合画牧场的草地，对于更鲜亮的绿色（比如更加葱翠的花园草坪），镉黄色比生赭石色更为适合。对于干草，生赭石色加上一点法兰西群青，颜色就差不多了。如果你喜欢用现成的绿色颜料，我建议使用

这些有用的绿色有着不同的亮度。

我的颜料盒里有十六个格子和四个深陷的调色槽。

橄榄绿色，它是用于草和树叶最自然的颜色了，但即便如此，通常也需要在橄榄绿色中加入一点黄色。

水彩画的真正美丽在于它的纯净与透明。应该调制和运用正确的水彩颜色，来保持这些可贵的特点。因为水彩是一种清澈的媒剂，当纸张能够从已上的水彩后透出来时，水彩就达到了它最佳的亮

度。你应当避免任何损害这种透明度的东西，例如使用不透明色。如果你没有预留出亮部，使用锌白来补救看起来很有吸引力，但在我看来，锌白有些白垩色的外观，比不上原本纸张的色泽。

留白胶和遮蔽胶带用来保留浅色调的部分。留白胶是一种液体胶，可以用刷子或笔把留白胶涂到被保护区域。遮蔽胶带可以用来保护更大的区域。

加泰罗尼亚的卡达克镇
380 × 275mm(15 × 10³/₄in)

明亮的颜色用来捕捉这一地中海风景的色彩。

必须等留白胶干了以后才能在上面作画。当所上的水彩完全干了以后，留白胶薄层可以被轻易地擦除，露出底下纯净的白纸。有两点需要注意：第一，确保你的水彩纸能够经受留白胶的使用（对于一些柔软的纸，表面纤维会和干的留白胶一起被擦掉）；第二，无论你怎么在使用后立即小心地清洗你的画笔，留白胶还是破坏了它们，因此，在运用留白胶时，只使用便宜的画笔，或那些快要废弃的笔。

有两种有效的方法可以让你的色彩变得醒目，当然，这是在正确调色和上色基础上的两种方法。其一，如果你把深色物体放在浅色物体旁，对比会使浅色的物体更加醒目。在这幅附加的草图中，白

这些海鸥的形状是用留白胶保留出来的。

在花园里喝茶

330 × 245mm (13 × 9 1/4 in)

留白胶在保留白纸区域很有用。这里，它用于太阳伞、人物和花园家具的部分。

