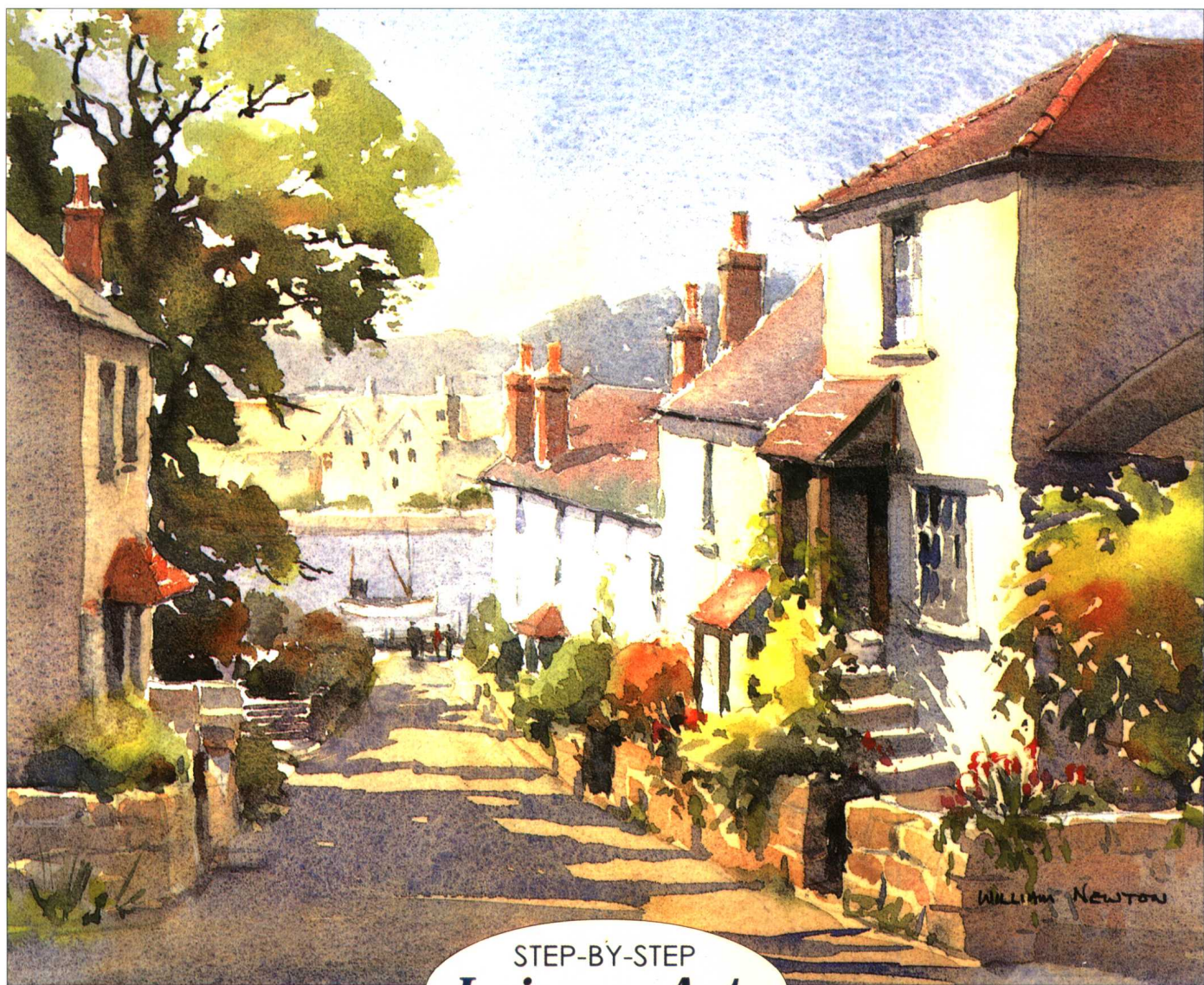

Painting with 水彩画

学习如何创作美丽画面

[英] 威廉·牛顿 著 钟志强 译

STEP-BY-STEP
Leisure Arts

~ 1 ~

上海书店出版社

威廉·牛顿是一位职业画家。他几乎对所有类型的主题进行过创作，能运用各种技法，尤其专长于水彩画和油画。作为一位经验丰富的美术老师，他有着多年对成人和儿童的教学经验，其作品在全世界范围内被广泛收藏。现今他专注于画廊作品、展览作品及私人委托作品的创作。

水彩画

WILLIAM NEWTON

献给我的妻子苏珊
和我的儿子罗素与巴纳比，谢谢他们的
帮助与支持

水彩画

[英] 威廉·牛顿 著
钟志强 译

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩画/ (英) 牛顿著; 钟志强译. —上海: 上海书店出版社, 2004.4

(休闲艺术)

ISBN 7-80678-217-6

I.水... II.①牛...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016853号

图字: 09—2003—399号

Text copyright © William Newton 1999

Photographs by Search Press Studios

Photographs and design copyright © Search Press Ltd.1999

Copyright licence arranged with Andrew Nurnberg Associates
International Limited

出版社声明

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

本书中曾提及由貂毛和其他动物的毛制成的画笔。按出版者的习惯做法, 建议尽可能使用人造材料替代动物产品。现已有大量由人工纤维制成的画笔, 它们是天然纤维所制画笔的合适替代品。

水彩画

著 者 (英) 威廉·牛顿

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 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 7-80678-217-6/J·117

定 价 18.00元

封面

朝河流走去

230x190mm (9 x 7¹/₂ in) 300gsm (140lb) 冷压纸

作品的主题是表现近傍晚时分强烈的日光穿过马路, 照耀着小屋的墙壁, 产生长长的阴影。

第1页

海港的低潮

250x320mm (9⁷/₈ x 12¹/₂ in) 640gsm (300lb) 冷压纸

在海岸的周围可以发现非常多的创作主题, 尤其像这样的老海港。

第3页

古老的高地街道

365x280mm (14¹/₂ x 11 in) 300gsm (140lb) 冷压纸

作品中的街道有着混杂在一起的建筑物、树、树叶和强烈的阳光, 像这样的主题对我和其他许多画家来说是无法抵抗的诱惑。

对面

老谷仓

290x190mm (11¹/₂ x 7¹/₂ in) 300gsm (140lb) 冷压纸

这个可爱的农场老建筑物对于研究和和谐的色调来说是个极好的主题。

目 录

前言 6

材料 8

我的调色板·颜料·画笔·画纸·画板·画架·其他工具

颜色运用 12

混色

基本技法 14

渐变薄层水彩·平涂·重叠薄涂法·细线条·趁湿法·干笔画法

色调的理解 16

农舍 (逐步示范)

构图 20

三分规则·透视·天空

使用有限的颜色 26

乡村小路 (逐步示范)

画树 32

风景中的树 (逐步示范)

画水 40

渔船 (逐步示范)

索引 48

前言

一幅精心描绘的水彩画中所含有的透明、光亮及纯净之美是无与伦比的。我作为职业画家已有二十余年，创作（并出售）了相当多的水彩画，所以对我来说，这是一种重要的绘画技法，它占据了我的一大部分创作时间。

我也创作油画作品，经常有人问我：“哪一种技法是最难运用的？——水彩画还是油画？”我的答案是：“各有各的特点，任何一种都不容易掌握，但是两者都非常有用。”作画在得失上所冒的风险极小，可能发生的最糟糕的事情也就只是你花费一些快乐而专心的时间去尝试而已。

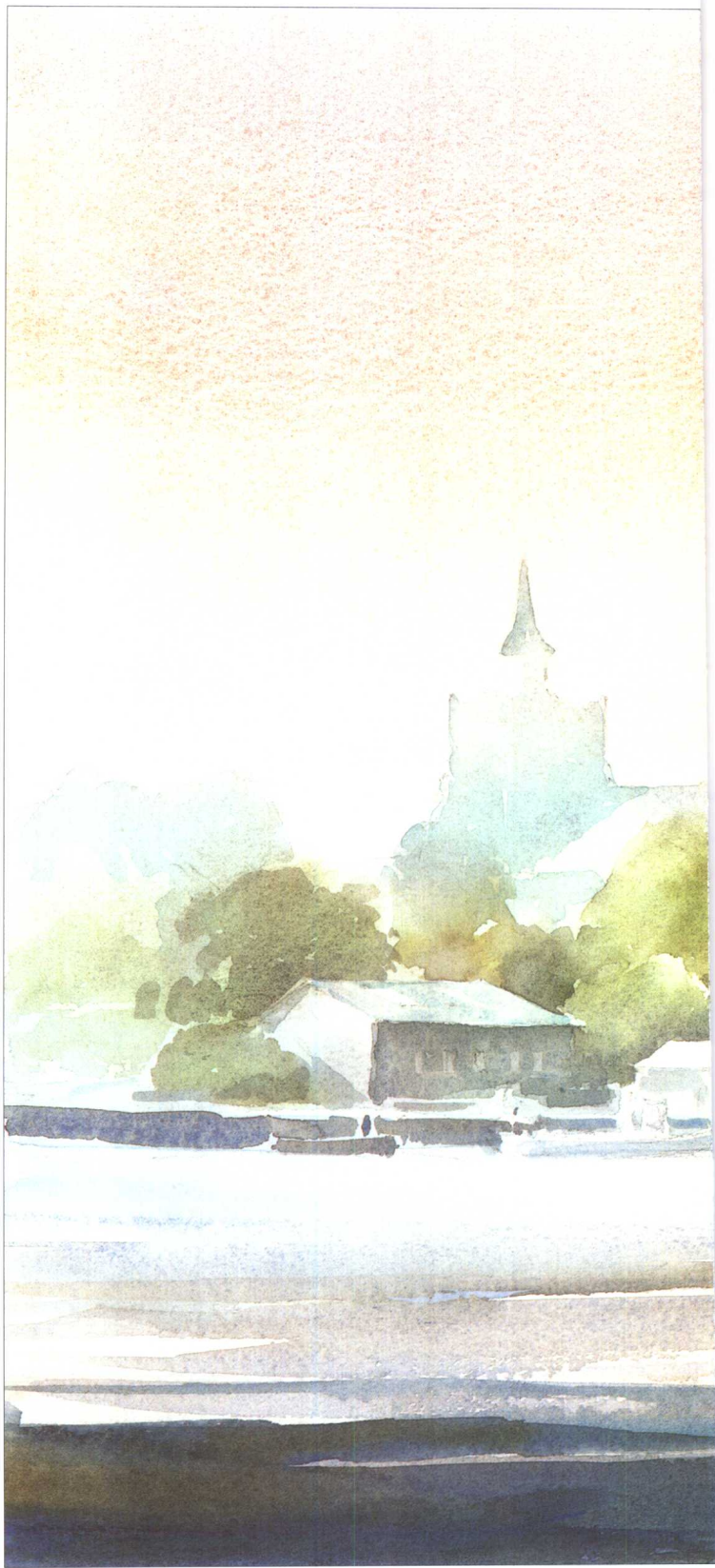
一幅成功的绘画作品，它必须能激发欣赏者，能表达出其独特的效果，其中各种各样的元素必须能共同形成一个富有凝聚力的整体。因此，你完全有权利运用尽可能多的“破格”去创作出极具平衡感的作品：你可以将云层引入到亮澈的天空当中，可以改变树的形状和位置，可以移除可能破坏布景的物体。总而言之，你可以通过改变所使用颜色的色调和均衡来巧妙处理作品的基调和风格。

在这本书中，我将告诉你我如何使用颜色，如何去创作一幅作品。我举例说明了一些基本技巧，选用了四个逐步进行的创作示例。同时，我也选入了一些优秀的作品以激发你的灵感……那么，就让我们开始实际行动起来吧。

薄雾中的早晨

365 × 275mm (14¹/₄ × 10³/₄in), 300gsm (140lb), 冷压纸

这是一幅十足的空间透视作品，驳船浓重的色调与柔软、混合的背景构成鲜明的对比。它违反了优秀构图的原则，因为桅杆从天空中逃出了画面。但是，由于整个驳船的“重量”稍微偏离开了中心，所以我觉得这样才有足够好的效果。

材 料

美术材料供应商能提供非常多的颜料、画笔、画纸和其他美术工具，而对一个初学者来说，决定去买何种物品是一件相当困难的事情。确信无疑的是，最初你没有必要为买材料花费过多，因为完全有可能只用一种颜色和一支画笔创作出一幅精美的作品。在这，我提到了我用的所有材料与装备，但是你可以先从一些必要的入手，然后随着你的逐渐深入而增加装备。

提示：如果你打算相当认真地开始从事水彩画创作，那么永远设法买你力所能及的最好质量的材料。

我的调色板

一个便携式的调色板对户外创作来说是必需的，但若是在家中或者在工作室内的话，一个老式的白色餐碟就非常适合调色。虽然我的作品通常是用数量相当少的颜色画成，但我喜欢有选择的余地，能为不同的对象做出有限的几种调色板。我通常的调色板里会有如下所列的十二种颜色（也可见第12页）——有些我经常使用，其他则用得较少。每种颜色在调色板里都有它自己的位置，这样我就能确切地知道它们各自的位置。我也会用一枝管装深褐色颜料来创作单色画。

我的便携式调色板

左排，从上往下：法国群青，镉黄，镉红，亮红，生赭，天蓝。

右排，从上往下：钴蓝，柠檬黄，棕茜，温莎蓝（偏绿），熟赭，熟褐。

提示：在你开始作画之前先调配好你的薄层水彩，这样在需要之时可以将其转到画纸上。若在画薄层水彩时中途停下来去调色则会产生问题。

颜 料

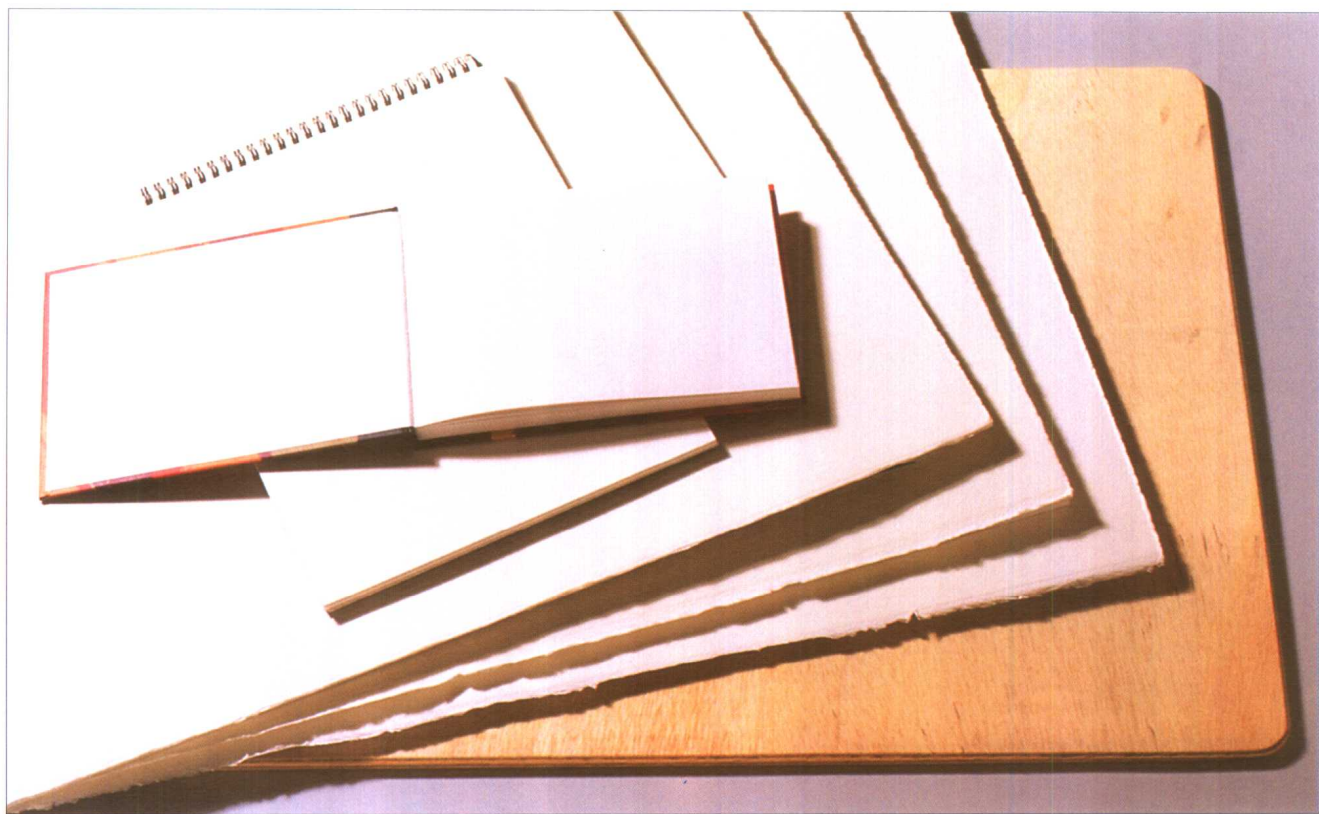
水彩颜料有管装和盘装两种。我更喜欢使用管装颜料，因为里面的颜料更为柔软、更为湿润，在作薄层水彩时更易于溶解。因为你在作画初期可以只使用一些颜色，所以购买专业级质量的颜料是一项明智的投资。这些颜色更为纯净、浓厚，从长远眼光来看，使用它们比使用低级质量的颜料更为经济合算。而每幅画的费用差别是可以忽略的。我经常被一些学生弄得哭笑不得，因为他们会找出一个陈旧的颜料盒，里面有着无数块像石头一样坚硬的、颜色无法辨别的颜料。如果这种情况和你类似的话，请把它们扔掉并用新鲜的颜料重新开始作画！

画 笔

水彩画笔有很多种类。貂毛笔虽然非常贵，但是它们的吸水性非常好，使用起来是一种享受。而人造毛与貂毛相混合的画笔也同样优秀并且价格相对低廉。

我选用一枝38毫米（1½英寸）的扁刷，或一枝大的松鼠毛刷来润湿画纸及作较大面积的薄层水彩，而用一枝19毫米（¾英寸）的扁刷来平涂。我也会用到5号、10号、12号和14号的圆头笔来作常规的描绘，最基本的是用1号尖头笔（长毛刷）来画精巧的细节。

画 纸

水彩画纸有着不同的大小、表面粗糙度及重量(厚度)。同样地，永远使用优质的画纸。

你可以购买到的画纸形式有：散装、螺旋装订成本和装订成块。散装形式的画纸通常大小为760 x 560毫米(30 x 22英寸)，而后两者则有不同种类的尺寸。

有三种标准类型的表面光洁度：热压(HP)纸有着光滑的表面；非热压/冷压纸有着中性的材质；而粗糙纸则有厚重的材质。然而，由于加工方式的不同，纸面的光洁度确实差别很大。

水彩画纸也有很多的重量系列，范围包括从190克(90磅)到640克(300磅)，甚至更多。190克纸相当薄，当然需要绷紧。最常用的是300克(140磅)，如果你只使用四分之一版面380 x 280毫米(15 x 11英寸)的话，就不用绷紧了。对于更大幅画面的作品我推荐使用更重的纸张。

我一直在车上携带着一本A4(11³/₄ x 8¹/₄英寸)

的厚纸质速写本，而在我的大衣口袋里放着较小的一本，同时携带一对铅笔(2B和4B)。我用这来画小幅写生以及记录诸如光线方向、阴影的形状位置之类的信息——有时这些小幅的写生将转变成大幅的画室作品。

画 板

画板必须比画纸的尺寸大50毫米(2英寸)，并且有足够的刚硬度，以防止作画或绷纸时产生弯曲。我的画板是12毫米(1/2英寸)厚，大小为610 x 430毫米(24 x 17英寸)，这有足够大的面积来容纳560 x 380毫米(22 x 15英寸)大小的画纸。胶合板可以使用，但有一些既刚硬又很轻的优质泡沫板值得推荐——当在画室之外时，装备的重量是必须考虑的一个因素。

画架

画架的选择取决于你的工作室，或取决于你在室内作画还是在室外作画。桌式画架在画较小的作品时有用。坚固的盒式画架也是可供选择的。我更喜欢使用素描画架，因为它质量轻而易于携带，在室内和户外都可以使用。

其他工具

盛水容器 虽然几乎所有的东西都可以临时提供此功能，但是盛水容器必须足够大，以容纳1升（2品脱）的水。如果容器有手柄的话，则可将其挂在画架下。

胶带或夹子 我用胶带将画纸固定在画板上，不过大的夹子也能胜任。

铅笔 我用2B和4B的铅笔在水彩画纸上描绘。它们柔软的铅笔芯不会损伤纤细的纸面。

软橡皮 使用时小心，在擦除初始的铅笔线条时它应该不会损伤画纸。但是，最好尽量少用。

吹风机 当你在画室里工作匆忙的话，它是有用的，但也仅仅用来做最后的吹干。

工艺刀 用来削铅笔。

吸水纸 用来擦干净调色板和弄干画笔的理想工具。

胶带纸 用来绷紧轻质画纸。

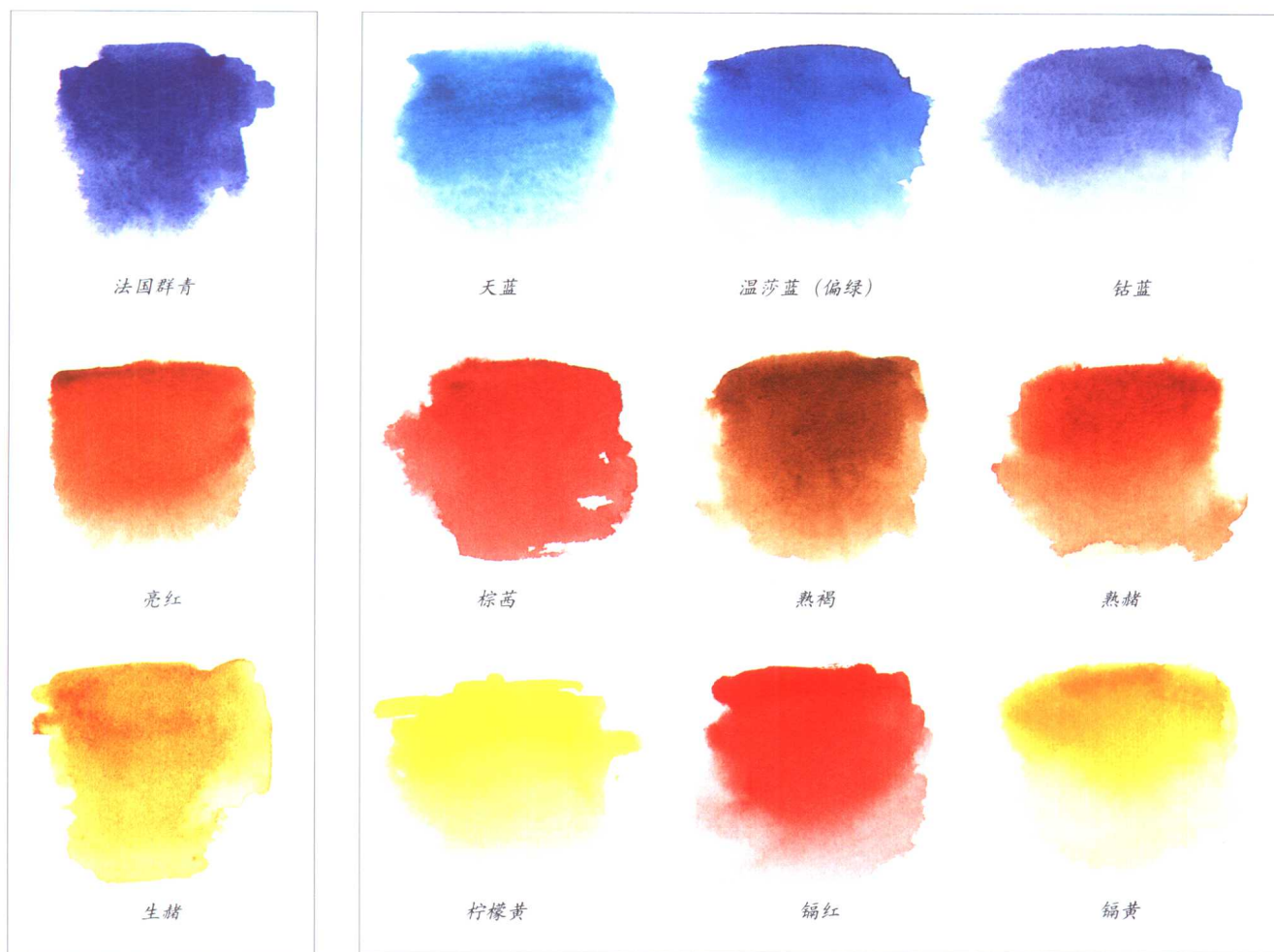
绷紧水彩画纸

我通常使用不需绷纸的重质画纸。但是，绷纸是件简单的事情：先彻底润湿它，再用胶纸带将湿纸固定在刚硬的画板上，然后让它变干，直至开始作画。

颜色运用

在我的整个作画生涯中，我尝试过种种新的原色、混色以及调配技巧，所以我现在的十二色调色板随时间而一直变化。而我肯定它将继续变化，但那是以后的话题了。下面我陈列了各种颜色的一小块渐变薄层水彩，主要用来展示你所可能得到的色调值。

第一列中的三种颜色组成了第26页示例所用到的有限调色板，令人非常惊奇的是，由这些原色可以创造出无数的颜色种类以及色调变化。

我几乎在我的所有作品当中都使用到了这三种颜色。

这九种颜色配齐了我的整个调色板。有些颜色我经常使用，其余则较少用到。

法国群青和生赭

钴蓝薄层水彩

赭红和生赭

天蓝和亮红

法国群青、生赭和赭黄

生赭

赭红

熟赭

赭红

熟褐

混色

颜色的混合对创作出一幅优秀的作品是至关重要的。理解颜色非常重要，无论我怎么强调都不为过。认真观察用清水稀释将如何影响色调值。以不同的比例混合颜色，注意你能得到的不同色相——那将让你大吃一惊，只由红、黄、蓝可以创造出如此之多的色调和颜色。

你应立志于在第一时间能够准确地调配出描绘一个特别物体所需的正确颜色和色调，而无需太多

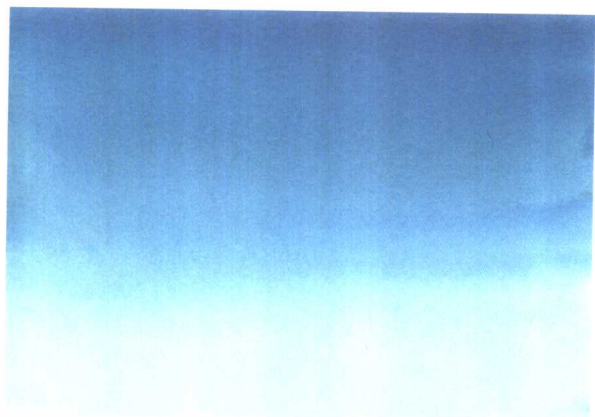
的修正。靠这种方法，你才更有可能创作出干净、新鲜并且一目了然的图画。因此，你所需做的是练习、练习、再练习。

上面是一幅完成好的作品，我对其中使用到的原色和混色作了标注。我希望你觉得这样演示比通常的色轮更容易理解。

基本技法

给自己装备好之后，第一件该做的事情就是去熟悉使用你的工具和材料。最值得做的是用几张水彩画纸来充分练习下面的技法，开心地探索颜料特性以及不同的画笔。

虽然这种绘画媒介称作水彩，你还是得小心控制用水量。在图中的特定区域作画之前、当中和之后，需经常将画笔在清水中清洗一下，并且使用干净的吸水纸吸走画笔中过量的水分。

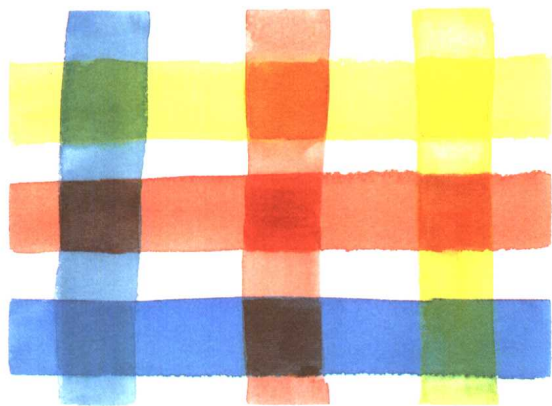
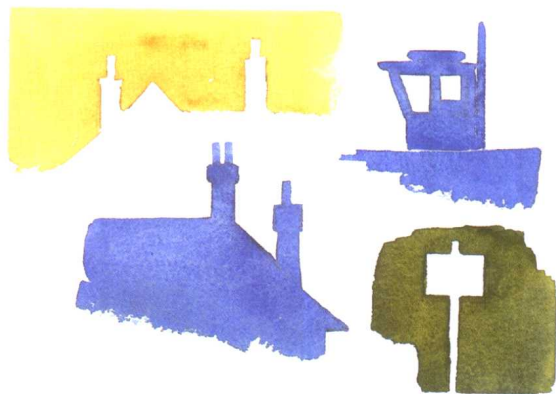

渐变薄层水彩

将画板顶部从水平方向倾斜约十度。将画纸全部润湿，然后将蘸有浓颜色的画笔在顶部沿水平方向横涂一笔。稍微稀释颜料涂出另一道颜色线，与第一条线轻微地重叠。用逐渐变淡的颜色迅速向画纸下部绘出更多的线条。你也可以从下向上及从一侧向另一侧使用此技法。

平涂

平涂是一件简单的事情，即往画纸区域填充颜色，然后可用其他颜色加涂在上面以添加形状和构成。扁刷最适合用来使用此技法。

重叠薄涂法

你可以利用水彩的透明性质来创造出中间及更暗的色调，所需做的仅仅是将另一薄层水彩加涂在已变干的第一层上。但是，你必须快捷而轻巧地完成，这样才不会破坏第一层。此技法在画阴影时特别有用。

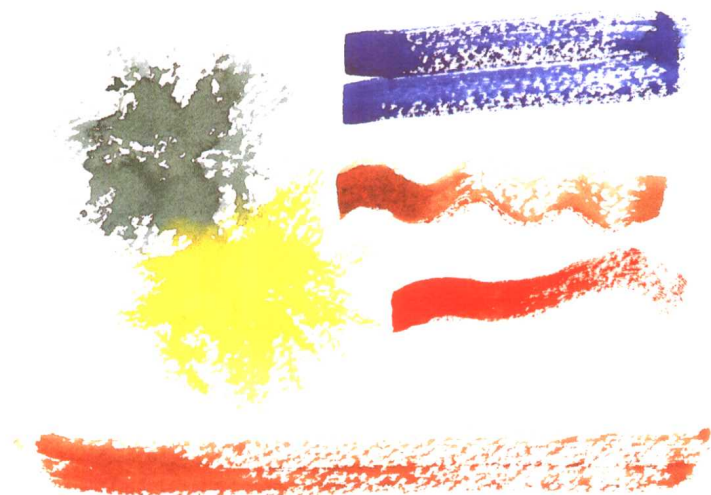
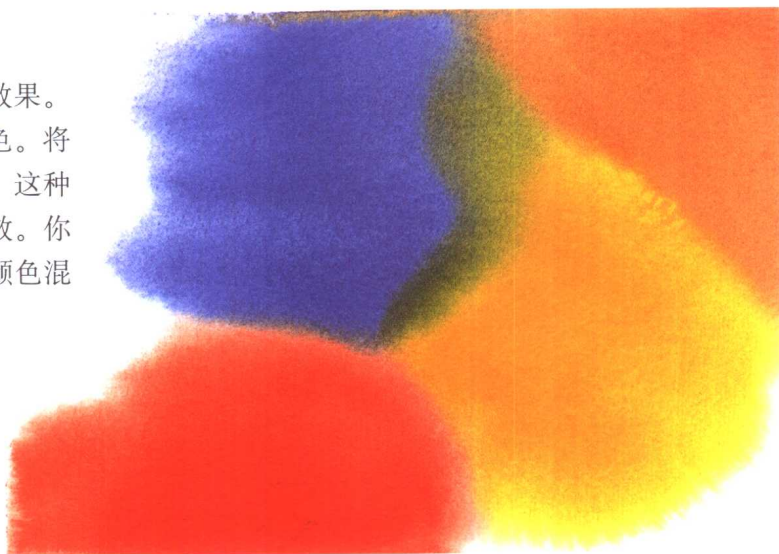

细线条

我用一枝尖头貂毛笔来画大部分的细线条。这种画笔最初用来在海运图中画船的帆缆。但是在风景画中，它特别适合用来画树上逐渐变细的树枝和小树条。通常是直立地握笔，而线条的粗细则通过改变下压的力量来控制。练习画从粗端到细尖的逐渐变细线条。同样地，多练习才能画得好。

趁湿法

可以利用此法来得到一些令人兴奋的效果。用清水润湿画纸区域，然后滴入不同的颜色。将画板沿不同角度倾斜以使得颜色相互渗透。这种画法相当费时——多练习和试验会颇有成效。你也可以小范围地使用此技法来创作精细的颜色混和，比如树叶。

干笔画法

试着以不同的方法来运用你的画笔，使用不同的颜料浓度在不同的纸面上练习。

干笔画法是这样的一种技法，即轻拉或轻推蘸有“干”颜料（颜料色素成分高而水分低的混合物）的画笔，横穿过纸面以充分利用其材质。改变使用的压力，观察你所能获得的各种笔迹和效果。