

ART
ANSWERS

怎样制造水彩的渐变?

什么是干画法?

什么是湿画法?

怎样使用遮挡液?

什么是压印?

叠加颜色的方法有哪些?

如何应对户外光线的变化?

Watercolour PAINTING

艺术家解答

——水彩画的 221 个疑问

〔美〕乔治·詹姆士 著 黄超成 刘畅 译

广西美术出版社

由顶尖的水彩画专家解答的话题宽泛而重要,

涵盖了材料、色彩、构图、静物、肖像、光影、笔触等等

艺术
家解答

Watercolour

水彩画的221个疑问

专家回答
每位艺术家
的问题

〔美〕乔治·眉姆士

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画的221个疑问 / [美] 乔治·詹姆士; 黄超成, 刘畅译. — 南宁: 广西美术出版社, 2015.4

(艺术家解答)

书名原文: Art Answers: Watercolour Painting

ISBN 978-7-5494-1296-9

I. ①水… II. ①乔… ②黄… ③刘… III. ①水彩画—
绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第066229号

本书由英国Quantum出版授权

广西美术出版社有限公司独家出版

版权所有, 侵权必究

艺术家解答——水彩画的221个疑问

YISHUJIA JIEDA——SHUICAIHUA DE 221 GE YIWEN

著 者: [美] 乔治·詹姆士

翻 译: 黄超成 刘 畅

责任编辑: 覃西娅 黄冬梅

版权编辑: 冯 波

责任校对: 陈小英 陈露妃 王雪英

审 读: 林柳源

出 版 人: 蓝小星

终 审: 姚震西

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号 (530022)

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 深圳市新联美术印刷有限公司

印 次: 2015年6月第1版第1次印刷

开 本: 889 mm × 1220 mm 1/32

印 张: 7

书 号: ISBN 978-7-5494-1296-9/J · 2303

定 价: 55.00

艺术
家解答

Watercolour

水彩画的221个疑问

专家回答

每位艺术家

的问题

〔美〕乔治·詹姆士

艺术
家解答

Watercolour

水彩画的221个疑问

专家回答
每位艺术家
的问题

〔美〕乔治·眉姆士

 广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画的221个疑问 / [美] 乔治·詹姆士; 黄超成, 刘畅译. — 南宁: 广西美术出版社, 2015.4

(艺术家解答)

书名原文: Art Answers: Watercolour Painting

ISBN 978-7-5494-1296-9

I. ①水… II. ①乔… ②黄… ③刘… III. ①水彩画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第066229号

本书由英国Quantum出版授权

广西美术出版社有限公司独家出版

版权所有, 侵权必究

艺术家解答——水彩画的221个疑问

YISHUJIA JIEDA——SHUICAIHUA DE 221 GE YIWEN

著 者: [美] 乔治·詹姆士

翻 译: 黄超成 刘 畅

责任编辑: 覃西娅 黄冬梅

版权编辑: 冯 波

责任校对: 陈小英 陈露妃 王雪英

审 读: 林柳源

出 版 人: 蓝小星

终 审: 姚震西

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号 (530022)

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 深圳市新联美术印刷有限公司

印 次: 2015年6月第1版第1次印刷

开 本: 889 mm × 1220 mm 1/32

印 张: 7

书 号: ISBN 978-7-5494-1296-9/J · 2303

定 价: 55.00

Contents

目 录

内容概要

第1章 9

工作空间与工具材料

第2章 29

色彩与构图

第3章 75

基础水彩技法

第4章 117

特殊技法

第5章 163

静物

第6章 173

风景

第7章 197

人物

第8章 207

风格

第9章 217

完成和展示

术语 222

Introduction

引言

水彩画虽然只是由颜料、毛笔、纸张和水构成，但是它却以独特的魅力流传千百年。水彩画媒材的使用在东方开始于公元前300年，在欧洲则开始于公元1400年。中国人把水彩画赞美为“笔端的颂歌”。

在欧洲，16世纪伟大的画家丢勒以他的风景水彩画成为“水彩画之父”。在英国，水彩画通过伟大的水彩画家透纳（1775—1891）而得到民众充分的认识和赞美。透纳一生画了超过1.9万幅水彩画作品。

如今人们可以通过图书馆、出版物、印刷品和互联网来看到历史上水彩画大师的作品和有关的研究文献，它使我们有了很好的学习、回顾和模仿的条件。

由于绘画材料的不同，大多数过去的绘画和现在的绘画有明显区别。现代化学工业给画家提供了丰富的颜料，人造纤维做的毛笔可以和最好的动物毛制毛笔媲美。另外，人造纸张如YUPO也可以为水彩画提供很好的品质，这也反映了我们今天生活的丰富多彩。

亚里士多德说：“艺术不是模仿自然，而是完善自然。”为了达到完善自然这一目的，我们在风景写生时就可以以本书的答案为指导，很快地解决问

上图：《草地一角》，丢勒。丢勒找到了一种水彩画表现的方法，但他精湛的技法我们很难推定，或许，他一开始是用透明水彩，然后再用不透明水粉来画最后的细节。

上图：《在歌剧中的佛罗里达和我》，乔治·詹姆士。这张画是画在一种人造纤维的纸上，此画在2011年美国水彩协会展览上取得了很大的成功，获得D.I.D.I.Deglin奖。

题，取得良好的效果。但无论如何，没有什么可以取代不断地练习的作用。一个星期至少要完成7幅练习，没有任何借口。引用我最喜欢的一位大学教授的一句话：“你的第1000张水彩画是练习如何描绘自然，而你的第2000张水彩画就应该探索抽象和设计的形式语言。”也许经过几千张水彩画的练习，

你会发现你深深地爱上了颜料和纸张。

艺路漫漫，生命短暂。祝大家好运！

乔治·詹姆士

George James

室内作画需要什么样的工具与材料?	10
户外写生需要什么基本工具和材料?	11
画前需要什么特殊工具?	12
如何放置工具与材料?	13
水彩颜料是什么?	14
开始用什么样的颜色?	15
如何选择水彩纸?	16
水彩纸有几种规格?	17
初学者用什么水彩纸?	17
如何裱纸?	18
裱纸需要什么特殊工具?	19
如何选用水彩笔?	20
水彩笔上的数字代表什么?	21
选用什么样的调色盘?	22
还需要什么特殊工具?	22
在室内作画需要画架吗?	24
穿什么特殊的衣服?	25
用什么样的画板?	25
水彩画家用什么样的铅笔?	26
需要一张画桌吗?	26
需要一个拷贝桌吗?	26
需要一张小桌子吗?	26
需要一台投影机吗?	27
如何保存水彩画?	27
需要一个文件夹吗?	27

第 1 章

工作空间与工具材料

室内作画需要什么样的工具与材料?

水彩画需要一些特殊的工具,这里仅列出一些最基本的,更多的工具将会在本书后面提到。

1. 管装颜料

管装水彩颜料,方便挤出使用。

2. 块状颜料

水彩颜料还有块状的,分为干块和半干块,这种颜料要注意保持干净,不要被弄脏了。

3. 颜料盒

一个装有颜料块的盒子可以随时置换颜料块放进调色盒里。

4. 白水粉色

白水粉色是一种高浓度的不透明白色颜料,它和水彩颜料混合可达到不透明效果,这种性质的颜料也称为“不透明色”,它常用于画高光部分。

5. 铅笔

铅笔的硬度可以从6H到9B,6H是硬度最高的,也是最淡的,而9B是最软的,也是最浓黑的。水彩画通常只是用HB到4B的。

6. 橡皮

软橡皮用后会产生残渣,一定要用毛笔扫除于画纸之外。橡皮可擦去画纸上的颜料,但要特别使劲。

7—8. 洗笔罐

一个带盖子的洗笔罐是理想的户外或室内的写生用具。如果是玻璃罐还可以看到水的干净程度。

9—10. 调色盘

调色盘有一些格子用来装不同的颜料,调色盘有塑料材质和玻璃材质的,还有不同的形状和尺寸。

11. 画笔

水彩笔通常是用貂毛或人造毛,貂毛质量是最好的,它在使用后能恢复原有的形状。

户外写生需要什么基本工具和材料?

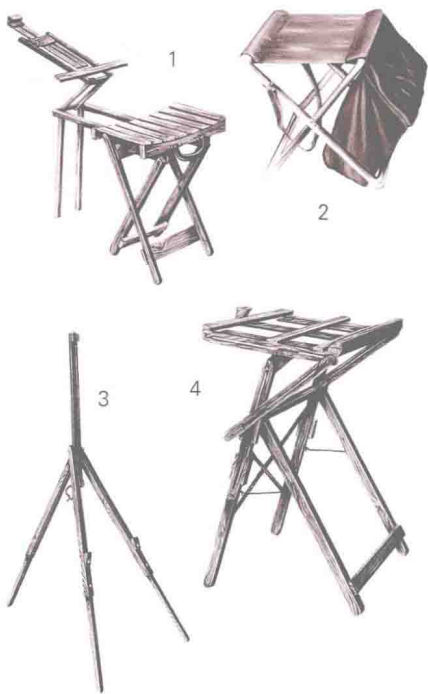
在户外写生主要强调工具的便携和简洁紧凑,当然,这都取决于你的交通工具和写生地点。

简易画架

最理想的户外画架是那种带有小凳子的画架(图1)。另外一种户外写生的用具是带有工具包的坐凳(图2)。这种写生画架是用脚底的尖钉固定在地面的三脚架,它可以随意调节高度(图3)。还有一种既可以做画架也可以做小画桌的两用绘画工具,它小巧而便于存放(图4)。

其他的便携材料

一个颜料盒包括有干块的颜料和调色的功能,一叠包装好的重磅水彩纸或厚水彩纸板要比画板和普通单张水彩纸更便携些。一支上色用的毛笔或海绵,一些有笔尖的绘画工具都应该放在一个笔筒里,这样可以在旅行过程中保护笔尖不受损。一个有密封盖的宽口果酱瓶是很好的洗笔工具。

户外写生需要的基本工具和材料:

便携式画架

颜料盒

厚质水彩画本或单张水彩纸

水彩纸板

水彩笔(带笔筒)

海绵

洗笔罐

11

画前需要什么特殊工具？

在你开始画水彩之前，为你提供一份用具的清单，此外再加上水彩画颜料、画纸、水彩笔和调色盒就可以为水彩画提供基本的绘画条件了。在本书的后面，我们将进行水彩画的技法实验，那时会针对相应的主题而增加其他的用具。

1. 电吹风

电吹风可用于吹干画面和加快裱纸的干燥速度，用电吹风时要注意不要靠近水。

2. 遮挡胶带纸

胶带纸主要用于在画纸边上进行粘贴，以产生画边框的效果。也用于将画纸贴在画板上起固定作用。胶带纸是低黏度的，从画纸上剥下来时不会撕破画纸。

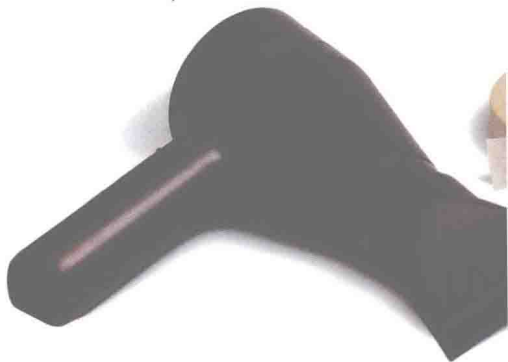
3. 胶带纸

这种胶带纸主要用于裱画纸。5厘米宽的胶带纸就可以承受裱纸时的拉力了。

4. 天然海绵块

天然海绵块可以吸收纸面的水分，还可以制造出不规则的图案。

1

5. 棉签

它便宜而实用，用于吸取画面中高光部分的水分以达到恢复画纸白色的目的，它比用笔来吸收水分更迅速。

6. 遮挡液

遮挡液是一种橡胶溶液，用它画在画面上某个地方使其保持不被其他颜色覆盖到。它的使用期很短，当它变色了就不能用了。

7. 人造海绵

人造海绵非常适合于用来打湿纸面，撕成小块的人造海绵可用来制造肌理效果。

8. 卷筒纸

具有吸水性强的卷筒纸有不少用途，它包括清洁、吸收画面的水色和清除被颜料水溅到的污点等。用抓皱的卷筒纸可以吸收画面上的颜料以制造高光和云彩的效果。

9. 画板

画板用于在画画的时候支撑住画纸，它应该是轻巧而结实的，薄一些的宝丽板就很适合做画板。

如何放置工具与材料？

你的画架边要放一张放置工具与材料的桌子。你的工具与材料有：颜料、画笔、水、海绵、刀和橡皮，这些东西的放置要小心考虑，与蘸有颜料的笔之间要有足够的距离，以免互相污染。

水彩颜料是什么？

水彩颜料是由颜料粉和阿拉伯树胶组成，水是它的媒介，透明性是它的品质。传统的水彩画技法是从明亮的地方画起，然后渐渐加深暗色调。

颜料的类型

颜料成品有各种不同的形式，最常见的是管装和干块状的，所有这些颜料都含有甘油成分，它们都保持着半干的状态，不像传统颜料那种完全干的颜料块，在用前必须把其磨松散。

水粉颜料，即我们常说的“设计师用色”，它们通常都是管装的，便宜一些的有广告色和颜料粉。它们因为加入了滑石粉而变得较厚，所以不透明，这是和透明水彩颜料的不同之处。水彩颜料可以和中国白混合后变成不透明或半透明色。相对于水粉颜料，水彩颜料更为柔和和精细。

的本质都是一样的，只是有些更方便携带而已。如块状包装和管状包装的区别，常见的产品有：温莎·牛顿、容尼·李维斯和格鲁伯奇。

艺术家贴士：

各种颜料的耐久性是不一样的，无论是画速写还是其他的形式，只要你将来要挂出来或展览，就必须考虑它们的耐久性，厂家都会标明它们耐久性的级别，聪明的做法是坚决把低耐久性的颜料清理出去。

颜料的选择

在买颜料的时候，价格是反映颜料品质的很好参照，俗话说“一分钱，一分货”，成功的水彩画作品往往由许多色层来取得效果。总之，买最好品质的总不会错，最好的颜料就是被我们称为“艺术家用颜料”的产品。

在这些高品质的颜料产品里，它们