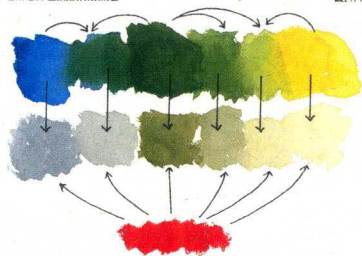

[美] 克劳迪娅·尼斯 著 陈晨 译

钢笔水彩画技法

上海人民美術出版社

钢笔水彩画技法

[美] 克劳迪娅·尼斯 著

陈 晨 译

上海人民美術出版社

图书在版编目（CIP）数据

钢笔水彩画技法/（美）尼斯 著；陈晨 译．—上海：
上海人民美术出版社，2014.8
（西方经典美术技法译丛）
原文书名：Discover your world in pen, ink and
watercolor
ISBN 978-7-5322-9076-5
I . ①钢… II . ①尼… ②陈… III . ①钢笔画-水彩画-
绘画技法 IV . ①J214.2
中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第155854号

Discover Your World in Pen, Ink & Watercolor. Copyright
© 2012 by Claudia Nice. Manufactured in China. All rights
reserved. No part of this book may be reproduced in any form
or by any electronic or mechanical means including information
storage and retrieval systems without permission in writing from
the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages
in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W
Media, Inc., 10151 Carver Road, Suite 200, Blue Ash, OH,
45242. (800) 289-0963. First Edition.

Right manager: Ruby Ji
本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版
版权所有，侵权必究。
合同登记号：图字：09-2013-654号

西方经典美术技法译丛
钢笔水彩画技法

著 者：[美] 克劳迪娅·尼斯
译 者：陈 晨
策 划：姚宏翔
责任编辑：姚宏翔
统 筹：丁 雯
特约编辑：孙飘丝
技术编辑：戴建华
出版发行：上海人民美术出版社
（上海市长乐路672弄33号 邮编：200040）
印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司
开 本：889×1194 1/16 印张 8
版 次：2014年8月第1版
印 次：2014年8月第1次
书 号：ISBN 978-7-5322-9076-5
定 价：48.00元

关于作者

克劳迪娅·尼斯居住于美国太平洋西北地区，通过描绘大自然，培养现实主义绘画技巧，成为一名自学成才的画家。她是一位善于运用多种绘画方式的艺术家，但是更喜欢用钢笔、墨水和水彩在野外作画。克劳迪娅一直是 Koh-I-Noor/Rapidograph 和 Grumbacher 两个艺术品牌的艺术顾问。她是英国全艺术家协会顾问小组成员中的美国代表。

克劳迪娅到全世界的学校、俱乐部、商店和商品展中组织工作室、研讨会和宣传演示。在俄勒冈州的胡德雪山附近，她在美丽的有着瀑布的野外运营自己的教学画室——光明树木画室。在全国以及全世界的私人绘画收藏中，我们可以找到她的油画、水彩画和钢笔画。

克劳迪娅著有二十余本畅销的绘画教学书籍。北光出版社出版的她的图书包括《用钢笔和墨水描绘你最喜爱的物体》、《用钢笔墨水和水彩描绘纹理》、《如何记速写簿》、《用刷子和钢笔描绘海边景物》以及 2010 年出版的《如何观察，如何绘画》。

在她的绘画事业之余，克劳迪娅喜欢在胡德雪山她家后面的野外做园艺、远足和骑马。访问她的网站 brightwoodstudio.com。

测量单位转换表

转换	到	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

目录

引言 5

工具和材料 6

基本混色 7

使用六种基本色调的调色指南 8

基本钢笔笔画 10

刷子笔画和技巧 11

钢笔、墨水和水彩技巧 13

第一章

田野绘画练习 14

第二章

怀旧的建筑 32

第三章

捕捉城市风景 48

第四章

野生动物 64

第五章

水道 82

第六章

室外天气 100

第七章

常见的静物 112

索引 124

关于作者 126

DISCOVER YOUR WORLD
IN PEN, INK & WATERCOLOR

钢笔水彩画技法

[美] 克劳迪娅·尼斯 著

陈 晨 译

上海人民美術出版社

目录

引言 5

工具和材料 6

基本混色 7

使用六种基本色调的调色指南 8

基本钢笔笔画 10

刷子笔画和技巧 11

钢笔、墨水和水彩技巧 13

第一章

田野绘画练习 14

第二章

怀旧的建筑 32

第三章

捕捉城市风景 48

第四章

野生动物 64

第五章

水道 82

第六章

室外天气 100

第七章

常见的静物 112

索引 124

关于作者 126

入门指南

如果我把创作水彩画比作从头开始烤蛋糕，那这个引言就是一个列表，列出了烤蛋糕所需要的原料和基本信息。如果你是一位有经验的厨师（画家），你可能已经具备了所需的工具和原料，而且知道如何使用它们。然而，复习你所掌握的技能总是好事。在那些经过检验而可靠的工具和方法中，有些新的工具或最最新的想法很可能被你忽略，这是很难预料的。如果你刚刚开始学习作画，那就认真地学习这些技巧，因为你将反复用到这些技能。

做蛋糕一开始要把所有原料放在一个碗里并搅拌混合，同样地，画水彩画一开始也要学会使用铅笔和颜料的技巧。一旦你开始在纸上作画，你就在一定程度上投入到这个创作中。如何继续下去取决于你的选择。厨师可能会小心缓慢地用手将这些原料混合在一起，或者他们也可能用搅拌器很简单就将它们混合在一起。在接下来的几章中，我将向您呈现如何使用铅笔和稀薄的水彩，简单而轻松地进行整体构图。你也可以直接用鲜明的色彩、对比强烈的明暗度和大胆的笔画，以即兴而随意的方式作画。无论厨师最后做成的蛋糕如何，在最初混合原料的过程中都会产生黏稠的液体糊状物，这和最后的蛋糕形状相差甚远。画家也会经历这个糊状物阶段，在这个阶段，画作看起来就像一些图形和颜色的混杂拼图，这还远远达不到预期的目标。这是丑陋的阶段。不要放弃，所有的创作在完成之前都会经历这个阶段。厨师会将糊状物放在锅里继续烘烤。作为画家，你必须大步跨过这个糊状物阶段，享受这幅画成形的过程。

最后，蛋糕师会给蛋糕洒上糖霜，画家通过添加一些小细节和点睛之笔来完成画作——添加最深的阴影和鲜明的色调，用剃刀刮掉遗漏的白色高光处。这步完成后，这幅水彩画就完成了，或者画家也可以选择用铅笔和墨水再添加一些纹理使画作锦上添花，就像烘焙师最后给糖霜添上一些装饰一样。本书就有章节向你展示应该在何时何处如何添加这些细节，让你成功完成独一无二的蛋糕烘焙，并以此骄傲。

工具和材料

以下列出了主要绘画材料，用这些材料可以完成本书中的绘图和绘图示例。然而，在商品目录和美术用品商店中，新的材料总是不断出现，受人欢迎的老材料有时候会停产。以下列表可以作为一个总体向导，你还需要根据需求更新你的美术用品。不要害怕试验不同的材料。

钢笔

一支完美的钢笔流墨稳定，不会泄漏，笔尖精密，每个方向都能流畅作画。

- 针管笔（比如 Koh-I-Noor 红环牌绘图笔，尺寸有 0.25 或 0.30、0.35 和 0.50mm）
- 永久纤维尖头钢笔（比如 005 和 05 彩色尖头钢笔或者 Faber-Castell Pitt 牌艺术钢笔，尺寸有极细、细和粗，颜色有黑色和棕色）
- 102 号和 104 号乌鸦羽毛蘸水笔

墨水

对于使用混合技法的绘画，要选择不褪色的墨水，而且这种墨水要能够与你的钢笔相容，在添加几层湿的薄涂层后也不晕染。

- 黑色墨水——选择防刷印度墨水，比如 Koh-I-Noor 牌的 3090 号通用黑色印度墨水
- 棕色墨水——棕色、熟褐色、深褐色或者棕黑色等色度都是很好的选择
- 彩色墨水——选择添加水彩薄涂层后也不晕染的而且不退色的永久墨水。我推荐 Daler Rowney 牌的 FW 艺术丙烯墨水

水彩纸

选择高质量的 140-lb. (300gsm) 的冷压水彩纸。我更喜欢 Arches 或者 Winsor & Newton Artist 牌。不要选择学生用纸。将纸的边缘用胶带粘在模板或塑料板上，这样可以保持纸面平整，而且可以旋转纸面，以更好的角度画出钢笔笔画。

刷子

画水彩画最好的刷子是貂毛刷或者带有貂毛的刷子，貂毛刷可以在作画时保持原有形状。初学者的基本绘画工具中应该包含 4 号和 8 号圆头刷、1/4 英寸 (6mm) 和 1/2 英寸 (12mm) 的平头刷或者长刷 (亮色)，还有一支用来点彩的旧综合平头刷。如果绘画版面大小超过 9" × 12" (23cm × 30cm)，我们需要更大尺寸的刷子。

留白液

随着绘画产品的不断更新，市面上有各种留白液供你选择。现在我更喜欢使用 Daniel Smith 牌的艺术留白液，它的涂抹管可以更换。

画板

你需要一块白色塑料画板或者白色餐盘来混合你的颜料。

水彩颜料

选择六种基本的原色开始作画。本书使用的颜料是 M. Graham 牌颜料（以下列出了本书用到的颜料，破折号后是可替代的颜色）。

- 暖黄——橙黄，新橙黄或者中镉黄
- 冷黄——偶氮黄，柠檬黄，温莎柠檬黄或者浅镉黄
- 暖红——浅镉红或者镉鲜红
- 冷红——喹吖啶酮玫瑰红或永固深红
- 暖蓝——深海蓝或者法国深海蓝
- 冷蓝——酞菁蓝或者温莎蓝（略带绿色）

我用的其他颜色还包括偶氮橙或者镉橙、二氧化紫、永固绿、暗绿、深褐、棕黑以及佩恩灰。

其他实用工具

其他实用的材料（包括日常生活用品）：垫板、相机、吸管、面巾纸、遮蔽胶带、纸巾、马克笔、剃刀、沙子、直尺、带喷头的水瓶。

基本混色

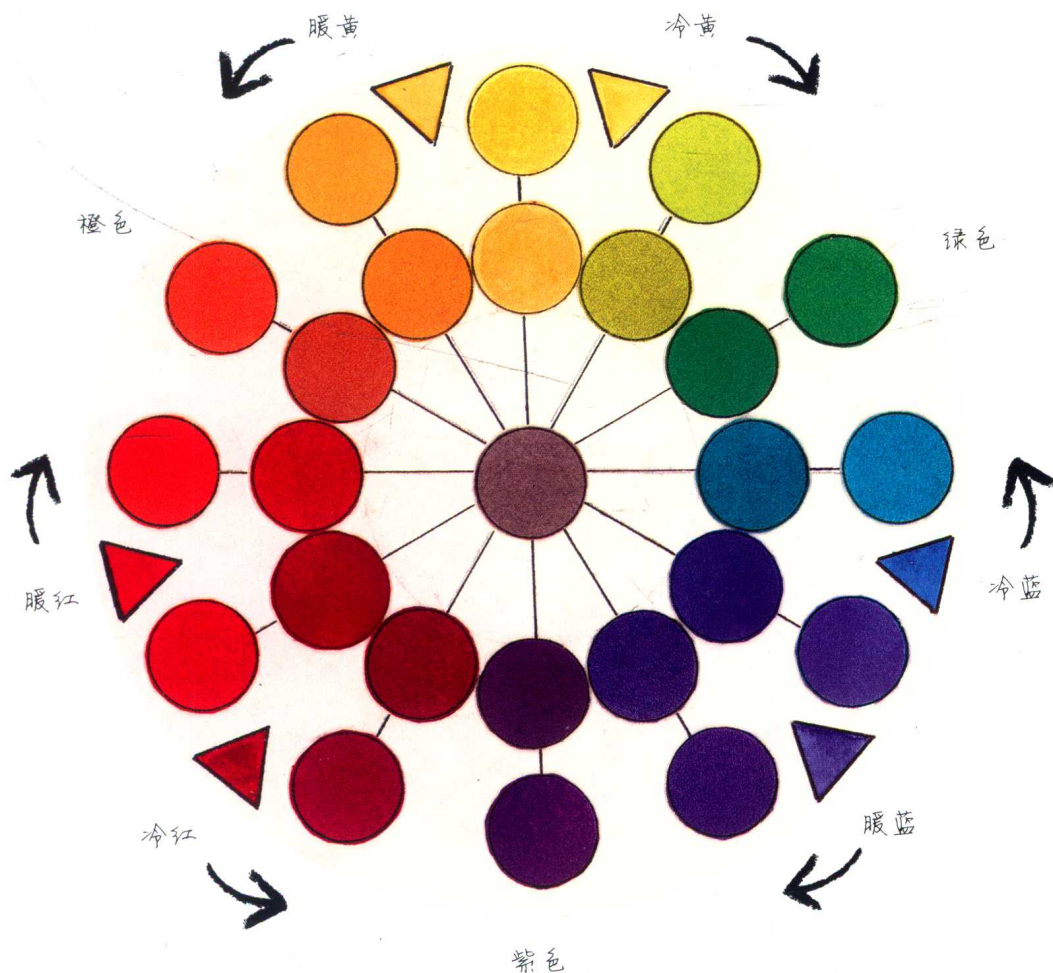
原色是红色、黄色和蓝色。除了黑色和白色，其他的所有颜色都可以通过混合最纯状态的这三种颜色得到。红色是最鲜明的原色。含有很多红色的混合色被认为是暖色。黄色也是暖色，但是没有红色鲜明。蓝色是冷色。

间色是橙色、绿色和紫色，由两种原色混合而来。然而，我们很难找到由绝对纯粹的原色混合出的鲜亮的间色。比如，标了“黄色”的颜料可能混合了一些红色，使其看起来更暖。用这种颜色可以很好地调出橙色，但是用它调绿色就会得到亚橄榄绿。

解决方法就是使用六种基本混合色，将每种原色的暖色和冷色代表混合，如图所示。想要得到纯正的中红色、黄色或蓝色，只要将它们的暖色和冷色代表混合就可以了。

复色是通过混合原色和它对应的间色而得到，包括黄橙、红橙、红紫、蓝紫、蓝绿和黄绿。

补色是色轮中彼此相对的一组颜色。紫色的补色是黄色，绿色的补色是红色，橙色的补色是蓝色。将一组补色混合会得到饱满的棕色和灰色。

使用六种基本色调 的调色指南

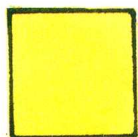

暖蓝
深油蓝
法国深油蓝

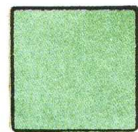

冷蓝
酞菁蓝
温莎蓝 (略带绿色)

粉蜡笔
(用水稀释)

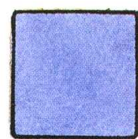
淡黄绿色

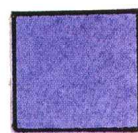
浅绿

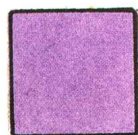
水绿

淡蓝色

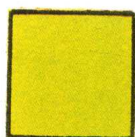
淡紫色

兰花紫

基本色

冷黄加绿色

黄绿

冷绿加冷蓝

绿色

绿色加冷蓝

蓝绿色

冷蓝加暖蓝

蓝色

暖蓝加紫色

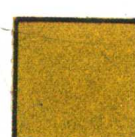
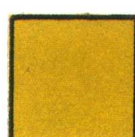
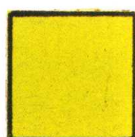
蓝紫色

暖蓝加冷红

紫色

不同的明暗度、棕色和灰色
(基本色与它的补色混合)

与不同量的红紫色混合

与不同量的红色混合

与不同量的红橙色混合

与不同量的橙色混合

与不同量的黄橙色混合

与不同量的黄色混合

冷黄
偶氮黄
浅镉黄
镉柠檬黄
温莎柠檬黄

暖黄
橙黄
中镉黄
新橙黄

暖红
浅镉红
镉鲜红

冷红
喹吖啶酮玫瑰红
永固深红

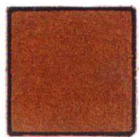
不同的明暗度、棕色和灰色
(基本色与它的补色混合)

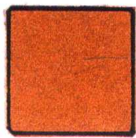
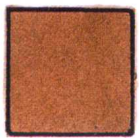
与不同量的黄绿色混合

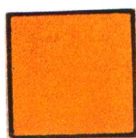
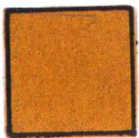
与不同量的绿色混合

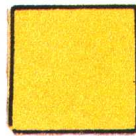
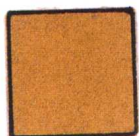
与不同量的蓝绿色混合

与不同量的蓝色混合

与不同量的蓝紫色混合

与不同量的紫色混合

基本色

冷红加紫色

红紫

冷红加暖红

红色

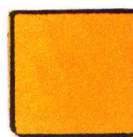
暖红加橙色

红橙

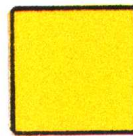
暖黄加暖红

橙色

暖黄加橙色

黄橙

暖黄加冷黄

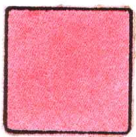
黄色

粉蜡笔

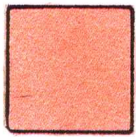
(用水稀释)

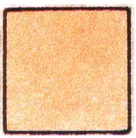
淡红

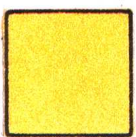
粉红

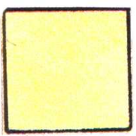
珊瑚色

桃色

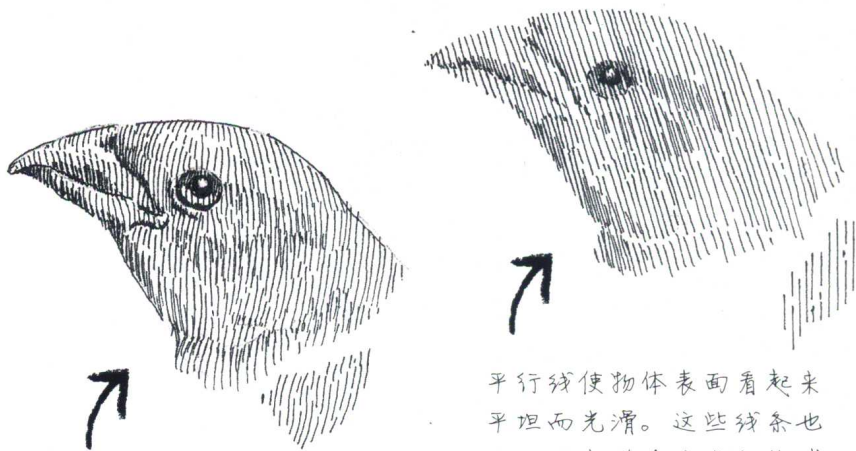
淡橘黄色

黄油色
(淡黄)

基本钢笔笔画

用钢笔可以创作出两种符号：点和线。线条的外观可以十分多变，比如长的、短的、直的、弯曲的、环形的或者互相覆盖。这里展示了基本的笔画技巧，帮助你开始作画。

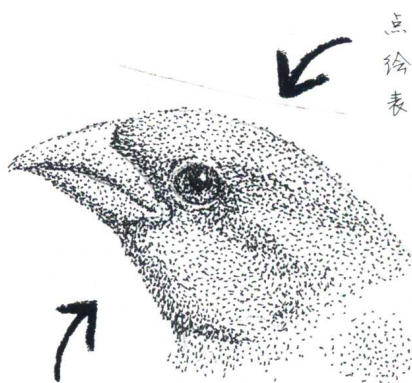

轮廓线条可以很好地描绘光滑的圆角的物体。

平行线使物体表面看起来平坦而光滑。这些线条也可以用来描绘远处物体或者表现朦胧感。

交叉排线法可以创作出各种不同的纹理，从半光滑到十分粗糙，这取决于笔尖大小、线条角度和笔画的精确度。

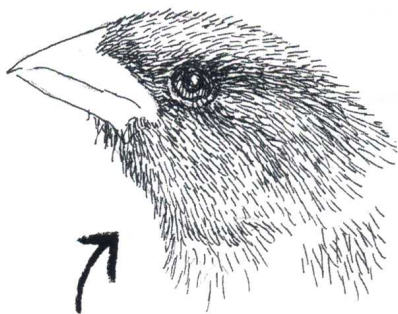

点画法可以很好地描绘由无数小点构成的表面。

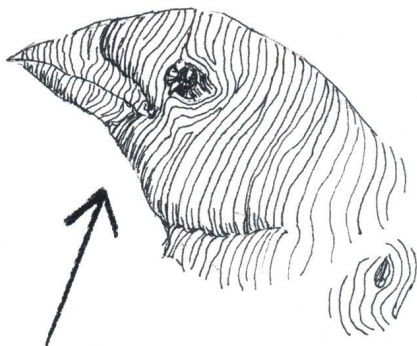
细点可以表现物体落满灰尘的陈旧的特征。

潦草线条表现厚实而凌乱的外观，可以很好地描绘落叶、卷发和缠结的纹理。这些线条可以和松散的刷子笔触互相补充。

交叉线条表现类似于草地或者头发的纹理。

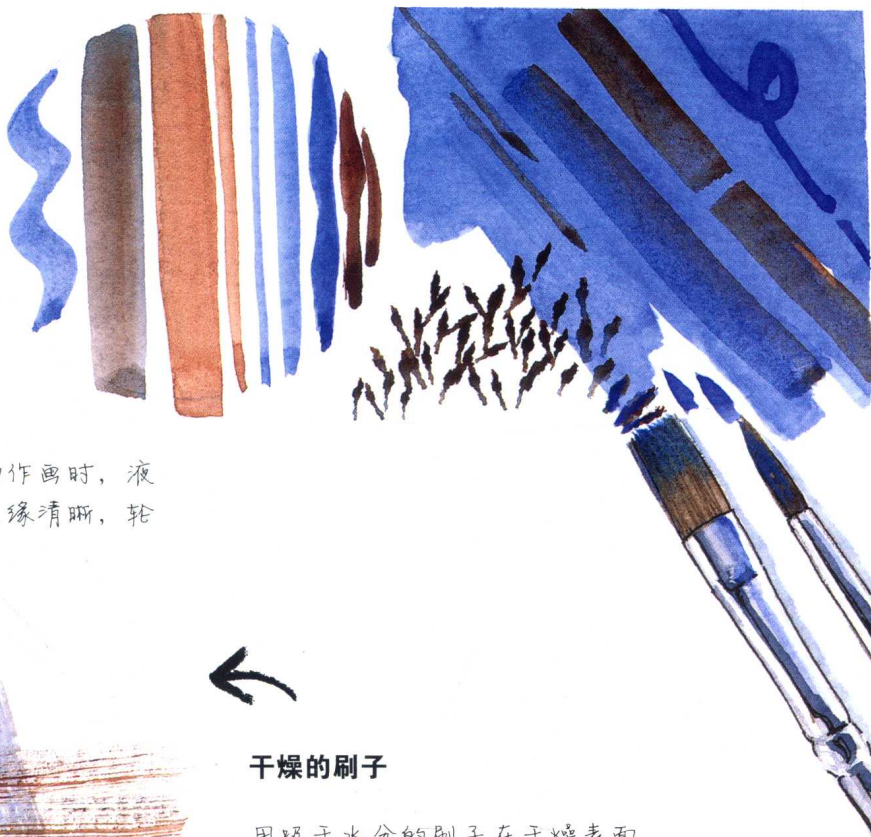
波浪线条可以用来描绘重复的粗糙图案，比如木头的纹理。

刷子笔画和技巧

你选择的刷子的种类和大小、画纸表面的干燥度或潮湿度对最终的完成图都有显著影响。

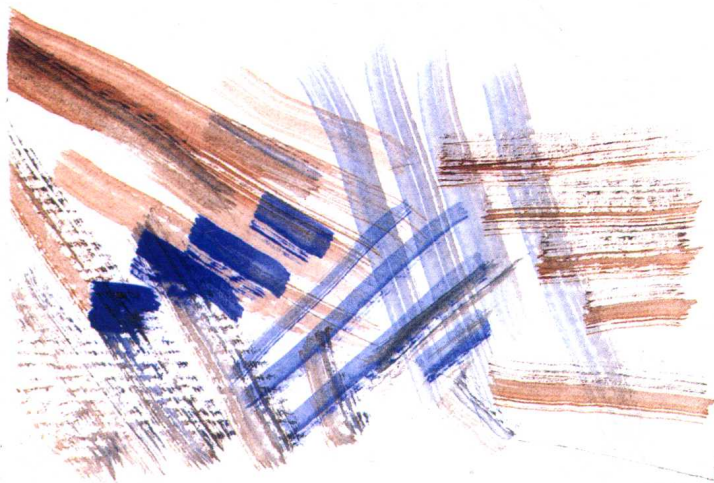
干燥的画纸

当蘸满颜料的刷子在于燥的画纸表面作画时，液体颜料就会被画纸纤维很快吸收，边缘清晰，轮廓鲜明。

干燥的刷子

用吸干水分的刷子在于燥表面作画时，它只在画纸突出的地方留下痕迹，呈现粗糙的不完整的外观。

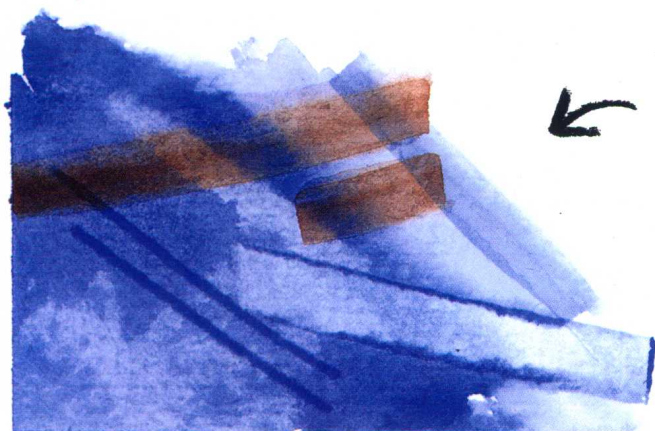
趁湿画

当蘸满颜料的刷子在潮湿有光泽但水分恰当的画纸表面作画时，笔画会自由地晕染，呈现出柔化的边缘，颜色自然混合，颜料向外扩散时颜色变浅。

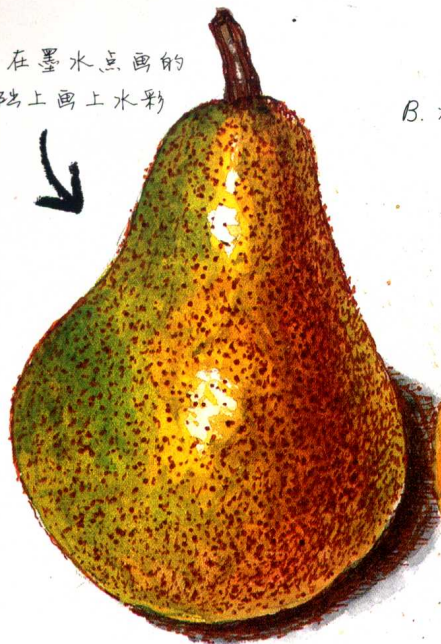

潮湿的画纸

潮湿的表面是指被故意湿润，然后吸走多余水分以减少光泽的表面。潮湿的表面吸收颜料更慢，这样就可以更简单地吸走或混合水彩和笔触，可以更简单地使用湿印法或者以另外的方式改变画作。潮湿表面的笔画通常有着半柔化的边缘。

A. 在墨水点画的基础上画上水彩

B. 水彩

C. 在浓厚的墨水笔画上添加水彩涂层

E-G 在水彩涂层基础上用墨水点画

D. 水彩

F

H

I

Three

钢笔、墨水和水彩技巧

我总是喜欢将钢笔和墨水作为绘画工具。钢笔和墨水所画的线条轮廓鲜明，可以在画纸上留下有力的痕迹。断线可以表现消失的边缘和高光，每条小线条都能与白纸形成鲜明对比，因为黑白对比是最鲜明的。棕色墨水和白纸的对比更隐晦些，因此在本书某些绘图示范中，我用了更暖的赭色、褐色和棕黑色。钢笔不但可以呈现出轮廓鲜明的笔触，还可以创造出各种奇妙的纹理，从光滑和波状的到粗砂质、木纹状和粗糙枯萎的。当优美的色调和透明的水彩与钢笔墨水的鲜明笔画相结合时，我们可以创作出无数种画作。

观察这里画的几只梨。A 和 C 先用墨水勾勒然后用水彩上色。先用墨水勾勒的画只是一幅素描画，而不是上完色的完整绘画。因为墨水线条轮廓鲜明，所以如果用它描绘比较柔软的物体，就会看起来不自然或者轮廓过于鲜明。梨 A 故意用深褐色点画，但是这些点看起来是凹痕而不是斑点，而梨 C 是用浓密的轮廓线描绘，然

后用暗棕色点画，看起来很粗糙、很单调。

相比之下，注意梨 B 和梨 D 的柔和表面。它们是用半透明水彩所画，然后在表面泼溅了一些彩点，这需要花费很多功夫。这两只梨看起来画得非常好，但是这些技巧需要花时间去完善，需要很多练习。我们有更简单的方法达到同样的效果。

画梨 E 到梨 I 使用了趁湿法的技巧，或者简单的笔画与水彩涂层的覆盖 / 混合，然后用墨水表现纹理（这里用了点画法）。用这些技法所画的梨色彩丰富、明亮、有质感，看起来十分可口。将水彩与钢笔墨水笔画结合，这个技巧将贯穿本书。墨水笔画可能是柔和谨慎的，也可能是大胆夸张的，这取决于作画对象。

有些读者喜欢用轻松自由的刷子笔画来作画，为了增加乐趣，我还会介绍一些简单的印象主义水彩技巧，供那些读者参考，见梨 J 和 K。

J-K 自由的印象主义技法，运用了轻松的刷子笔画