

[美]保罗·拉塞尔 著 魏苙津 译

水彩写生教程

上海人民美術出版社

水彩写生教程

[美] 保罗·拉塞尔 著

魏彦津 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩写生教程 / (美) 保罗·拉塞尔 著; 魏苙津 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2015.07

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Watercolor Sketching

ISBN 978-7-5322-9514-2

I. ①水... II. ①保... ②魏... III. ①水彩画—写生画—绘画技法—教材
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第114175号

Copyright©2012 by Paul Laseau

All rights reserved

本书简体中文版由美国W.W. Norton & Company公司

授权上海人民美术出版社出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2013-114

西方经典美术技法译丛

水彩写生教程

著 者: [美] 保罗·拉塞尔

译 者: 魏苙津

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 宋 燕

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美術出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/18 印张 6.23

版 次: 2015年7月第1版

印 次: 2015年7月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9514-2

定 价: 28.00元

目录

本书简介 7

水彩速写技法概述 8

水彩速写的创作与观察 10

1. 水彩速写的工具和基本技巧 13

水彩速写的必备工具 14

水彩速写的颜料 15

纸张介绍 16

画笔特性 17

湿画法 18

干画法 20

重叠法 21

速写底稿 22

2. 自然环境中的建筑速写 31

起稿 32

建筑速写实例 36

3. 明暗色调与细节处理在环境中的表现 51

明暗色调 52

表现明暗色调的基本技法 54

色彩的观察与表现 56

明暗处理小练习 60

色调处理和细节表现 64

4. 水彩写生 73

必备工具 74

表现内容的组织与筛选 76

观察力的培养和训练 80

时间限制 84

人物的基本表现技法 86

树木的基本表现技法 88

速写簿 / 写生日志 90

5. 工作室里的创作 93

画面重塑 94

电脑基本软件功能的应用 96

风格体验 98

混合手法 100

色调调控 102

后期编辑 104

创作成果 106

总结 109

图像版权 110

参考书目 111

Watercolor Sketching

水彩写生教程

[美] 保罗·拉塞尔 著

—— 魏冬津 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩写生教程 / (美) 保罗·拉塞尔 著; 魏苙津 译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2015.07

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Watercolor Sketching

ISBN 978-7-5322-9514-2

I. ①水... II. ①保... ②魏... III. ①水彩画—写生画—绘画技法—教材
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第114175号

Copyright©2012 by Paul Laseau

All rights reserved

本书简体中文版由美国W.W. Norton & Company公司

授权上海人民美术出版社出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2013-114

西方经典美术技法译丛

水彩写生教程

著 者: [美] 保罗·拉塞尔

译 者: 魏苙津

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 宋 燕

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/18 印张 6.23

版 次: 2015年7月第1版

印 次: 2015年7月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9514-2

定 价: 28.00元

目录

本书简介 7

水彩速写技法概述 8

水彩速写的创作与观察 10

1. 水彩速写的工具和基本技巧 13

水彩速写的必备工具 14

水彩速写的颜料 15

纸张介绍 16

画笔特性 17

湿画法 18

干画法 20

重叠法 21

速写底稿 22

2. 自然环境中的建筑速写 31

起稿 32

建筑速写实例 36

3. 明暗色调与细节处理在环境中的表现 51

明暗色调 52

表现明暗色调的基本技法 54

色彩的观察与表现 56

明暗处理小练习 60

色调处理和细节表现 64

4. 水彩写生 73

必备工具 74

表现内容的组织与筛选 76

观察力的培养和训练 80

时间限制 84

人物的基本表现技法 86

树木的基本表现技法 88

速写簿 / 写生日志 90

5. 工作室里的创作 93

画面重塑 94

电脑基本软件功能的应用 96

风格体验 98

混合手法 100

色调调控 102

后期编辑 104

创作成果 106

总结 109

图像版权 110

参考书目 111

《午后雾霭》查理斯·阿班塞绘，美国建筑师协会会员

本书简介

介于两耳之间的——大脑，是人类所特有的最强武器，它为人类的发展提供无尽可能。

——艾伦·凯

现在你手中所捧的是一本有关水彩速写的书籍，本书将速写作为体验社会环境、激发思考的一种重要手段和媒介。但是，本书也会像《手绘速写》、《水彩速写》等同类书籍一样，将水彩作为加强画面效果和提升设计师创造力的一种有效手段的基本途径。

在早年，有关美国建筑学的教育教学中，水彩作为一种表现手法在国外的建筑速写和相关建筑研究资料中有着举足轻重的作用。由于水彩有一种与生俱来表现画面张力、体现绘者笔触的特性，所以水彩技巧有时就显得可有可无了。特别是近些年，科技的迅速发展、信息技术的高度发达，我们的设计过程、研究手段也因辅助工具的演变和发展而变得轻而易举，但我们仍不可忽视画面表现技巧的训

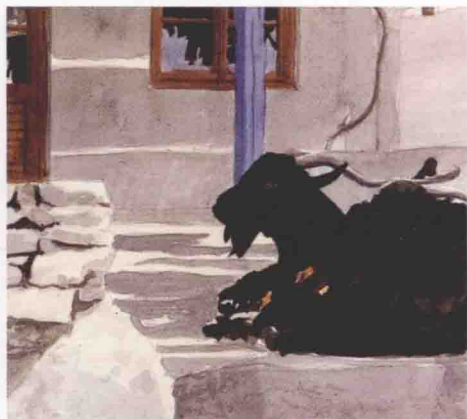
练和培养。水彩作为一种画面表现手法特别是在理论和实践中，总对人们有致命吸引力。特别是现今，我们所面对的客户和同行都十分关注设计师间的建筑设计经验差异，而评判差异的最重要和最直接的主要手段则是设计师的水彩表现技法。

因为一份完美的设计方案一定是架构在丰富的建筑类知识以及各种不同的设计创意之上，所以不断地学习和研究对各位的建筑生涯有着举足轻重的作用。水彩速写为你发现自身所现存的或潜在的问题提供了有利的手段。此时，你的问题就不再是你能做出什么而是怎么能做得更好。

当然，一份好的设计方案是建立在设计师与客户、使用者间大量且有效沟通的基础上。而这样的

沟通需要建立在高超的语言技巧和作品强大的视觉表现基础上。

所以，无论你是一个水彩的初学者，还是重拾水彩的前辈，无论是旅行建筑师、艺术家，抑或是正准备环游世界去发现生活之美的设计师，此书正是为你提供相关的速写技巧、为你的设计工作坚实基础的良好益友。无论现在你学习到什么阶段、事业发展得如何，本书都将为你提供有益且实用的建议，特别在提升图形表现力方面有十分重要的价值。

水彩速写技法概述

正如本人深知广泛阅读与完美写作之间的必然联系，音乐家深知音乐创作需要广泛涉猎各种音乐作品，艺术家、画家、雕塑家以及建筑师也认识到观察对艺术创作力的重要性。

本书所涵盖的各种练习以及案例都是将速写作为视觉表达的有效手段进行阐述的。其中，绘画风格与观察方式有着相辅相成的关系：绘画的风格影响了我们的观察方式，而观察角度也是影响绘画效果和质的一个重要因素。同样的，我们观察的方式同样会影响我们的思考方式和角度。正因我们每

个人的观察方式和思考角度的差异造就了我们每个人别具一格的绘画风格。这也是为什么把观察方式和思考角度作为速写中两个不可分割的重要组成部分。钢笔速写和铅笔速写为我们记录和创作图形提供了基础，但水彩速写可以辅助我们完整表达画面意境，画面中的感染力甚至远远超过了摄影作品。我建议你选择此书以外的更多素材进行创作，不断扩充和丰富你的水彩技能。其实在你进行艺术创作的同时，你的透视表现能力也同样得到了提升；你在刻画人体、表现树木、工具时，你的观察力也

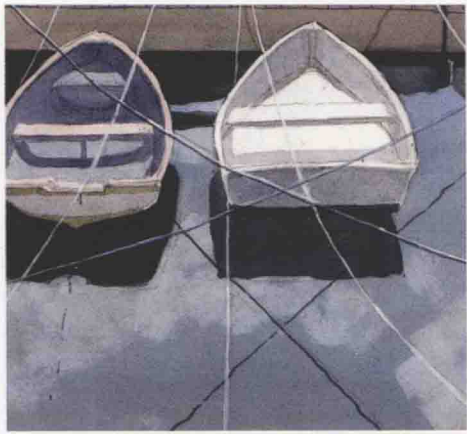
会随着你对各种事物的敏感程度的提升而得到锻炼。

有些人认为，学习水彩主要是为了能够完成并完整画作。虽然画面最后呈现的效果很重要，但若只关注最后的呈现效果，一定会在速写创作中忽略或掩盖速写创作的情感体验和价值体会。

如果在创作中，你能仔细观察每一个表现对象，那么一个崭新、激动人心的视觉新世界就这么悄无声息地向你打开了大门。举例来说，描绘房屋前廊时，如能仔细观察，就会发现在一些看似简单的结构中还暗含着丰富的细节：

- 建筑构成的表达与呈现
- 光与影的对比与融合
- 建筑自身的特色
- 自我感受与画面创作中的表现和互动

水彩速写的创作与观察

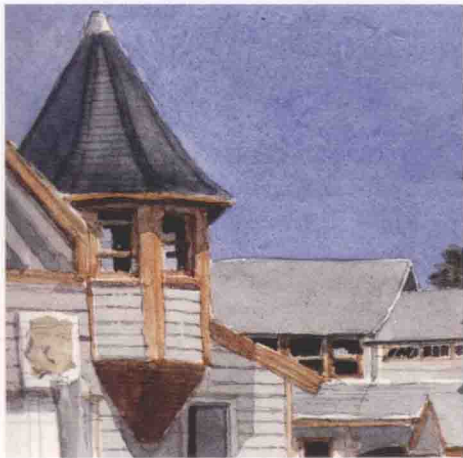
传统的速写要求我们仔细观察周遭的事物，随着不断的练习以及经验的累积，你会开始慢慢观察和注意到一些不起眼的细节。如此页中所示图片，以及本书中其他的例子，基本都是巨幅作品中截取的片段和细节，而你的观察力也随之有了发展。可见，作者对画面细微之处的处理之精妙。而从这些实例中，我们不难发现速写是一种需要细致观察来表现对象的艺术表达过程。细致的观察能让我们清晰表达灯塔的质感、表现树木的特殊结构，能让我们细致描摹各种小船的不同造型，甚至是灯塔的各种微

小细节、门廊门框的结构、风车是如何支撑桅杆等诸如此类的细枝末节。

观察细致与否直接决定了速写作品的精彩程度，当然了，速写的创作过程也能不断训练你的观察能力，可谓相辅相成。但学会如何观察远比学会如何作画要难得多。那么，我们到底该从何下手呢？其实观察力的养成是需要一些外在动力的。就像小马达需要一股强大的电流冲击才能运作起来，对绘画的兴趣和对过程的享受是你初次作画的强大推力，当你细细品味你的“大作”时，你不由自主地会去观察作品中的不足，

从而促使你去观察表现对象并进行修改，此时你的观察力得到了提升，作品也进行了细致的雕刻，可谓一箭双雕。

这本书将为你提供许多基础知识和一些合理的建议，伴你自信满满的开始水彩探索。当然了，想要获得成功，即流畅、完整地完一幅速写作品，很大程度还是建立在大量练习和实践的基础之上。只有勤于练习才是你的成功之道。除此之外，持有积极的心态也将有助你完成各种速写练习，它会让你享受学习的过程，让速写练习的过程不再是一项

枯燥、乏味、重复性的工作。

若你想完全沉浸于水彩的完美体验，那一定要谨记以下几点：

- 只画你感兴趣的人或事物。
- 抓住一切机会，不被任何外界因素束缚，放手去创作，勇敢去体验。不要因时间限制、恶劣的环境或者过于复杂的表现对象给自己压力。在创作过程中不断告诉自己“我可以完成、我可以做得很好”，并且学会对自己的作品进行自我欣赏和自我鼓励。

- 学会自我取悦，没有什么比自我取悦来得更重要了。因为水彩创作的过程也是一个自我实现的过程，而正是这个过程决定了我们最后的成败，所以在别人没有欣赏到你的作品之前，你必须学会自我欣赏。

本书会指导你在循序渐进的过程中逐步提高绘画技巧。如果你是初学者，建议你先从第一章着手读起，如果你已经对水彩速写有所了解，那就从后面几章开始研读，相信这样能更好满足你的个人需求。其中，第一章主要指导读者在水彩速写过程中

如何协调手和脑的作用，进行手脑并用以及如何进行构图。第二、第三章将速写对象置身于建筑环境和风景描绘中，从中扩展速写技巧、色调、细节处理，并进行相关指导。在第四章，你能了解如何在不同的野外环境下进行写生创作。最后在第五章中，我们将与你探讨如何在工作室里继续通过后期制作，以加强水彩速写的画面效果，其中还涉及各种媒介的应用以及数字媒体相关功能的介绍。

《浇水壶》托尼·康纳

1. 水彩速写的工具和基本技巧

在这一章中，我们将通过对基本水彩工具以及相关技巧的应用深入介绍水彩速写。我们还会告诉大家要手脑并用、记录技巧等方面养成观察能力。书中每一章都配有相关小练习，其目的是为了帮助大家更好地了解水彩速写的基本步骤和方法。所以无论你是刚刚接触速写的新手还是对水彩和速写创作已经有了一定经验积累，相信这本书都将使你受益匪浅。

我真正开始接触水彩是我进行了很久的钢笔和

铅笔速写实践以后。所以就我个人的经验而言，大量的速写练习对我观察事物、记录事物的能力有极大的帮助，因为速写与水彩间的关系是密不可分的，所以我强烈建议各位读者在进行水彩速写之前先打好牢固的速写基础。听我这么说来，大家可能觉得水彩速写会很难掌握。其实你不必介怀，特别是初学的你，这些不必要的顾虑会成为你成长路上的障碍。水彩之所以让人着迷的原因是因为它有一种独特的神奇力量：它的创作过程简单、快速但又能完

整地抓住事物特征。想要达到这样出神入化的境界，只有通过不断地练习、实践，才能完全掌握各种水彩的技巧以通向你的专业之路。当然，你首先要做的就是享受水彩速写给你带来的快乐体验。所以，我真诚地希望你在读完此书之后，能为水彩速写的神奇魅力而感叹的同时也能充满自信地去享受这个学习的过程，祝你成功！