

绘画艺术成功捷径丛书

水彩画工作室II

Watercolour Workshop II

著/[英] 格丽妮斯·巴恩斯·梅利什 译/郭莹

中国文联出版社

水彩画 工作室II

水彩画 工作室II

[英] 格丽妮斯·巴恩斯·梅利什/著
郭莹/译

中国文联出版社

A Dorling Kindersley Book

www.dk.com

Original Title: Practical Art: Watercolour Workshop II

Copyright © Dorling Kindersley Limited, 2007

目录

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画工作室. II / [英]梅利什著; 郭莹译.

北京: 中国文联出版社, 2009.1

(绘画艺术成功捷径丛书)

ISBN 978-7-5059-6157-9

I. 水… II. ①梅… ②郭… III. 水彩画—技法 (美术)

IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第192423号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2008-6203号

书 名	水彩画工作室 II
作 者	[英] 格丽妮斯·巴恩斯·梅利什
译 者	郭 莹
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	张海君 侯亚静
责任校对	张杰利
责任印制	焉松杰 侯亚静
印 刷	鸿兴印刷 (中国) 有限公司
开 本	810×530 1/16
印 张	8
插 页	2页
版 次	2009年1月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-6157-9
定 价	80.00元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

导读

6

起点

10

材料

12

主题的选择

14

色彩

16

色调

18

构图

20

风景画

22

风景画

24

佳作赏析

26

① 法国葡萄园

28

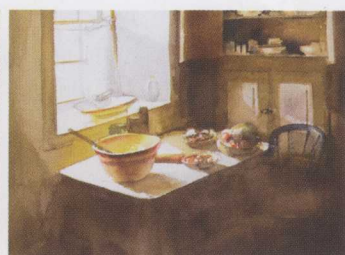
② 金门大桥

32

③ 湖上小舟

38

静物画

静物画

佳作赏析

④ 花园桌子

⑤ 带丁香花的柄罐

⑥ 水果篮

46

48

50

52

58

64

室内画

室内画

佳作赏析

⑩ 修道院

⑪ 村舍厨房

⑫ 美式餐台

98

100

102

104

108

114

人物和动物画

人物和动物画

佳作赏析

⑦ 恒河浴者

⑧ 裸体画

⑨ 抱兔子的女孩

72

74

76

78

84

90

词汇表

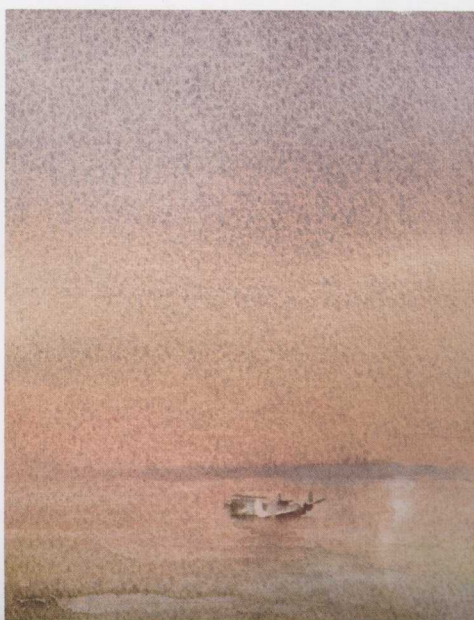
索引

致谢

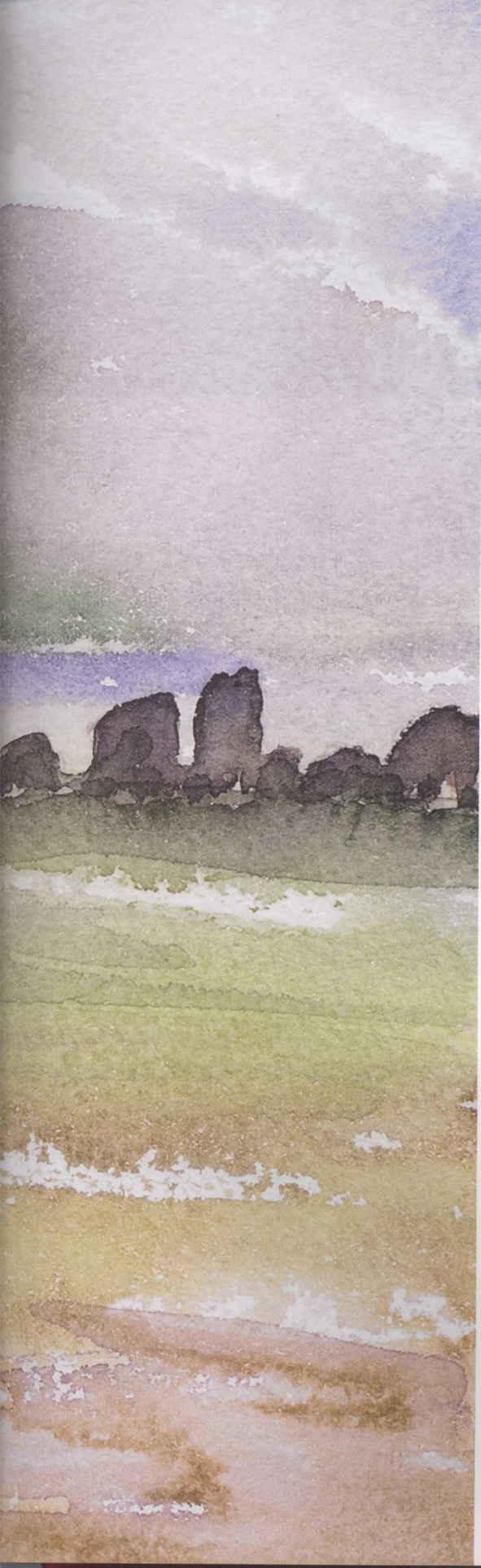
122

126

128

导读

水彩绘画是绘画中最令人愉快和让人受益的领域之一。透明的颜料质地给你的作品带来明亮的光泽。水彩非常灵活，适合于轻松流畅的风景写生和技法精确的植物习作。然而，当你完全以艺术的自由进行创作时，它则有真正发自内心的表现力。由于水彩在纸上干燥用时短，你可以使用一种在别的绘画方式中无法做到的简单方法来融和色彩。可以在使用后再继续混合色彩，用本能的方式进行颜色构图，或在添加更多色彩前让每一层先干燥。如果你准备做一点点尝试来利用这种流动性，你能够创作出充满活力而让人印象深刻的绘画作品。

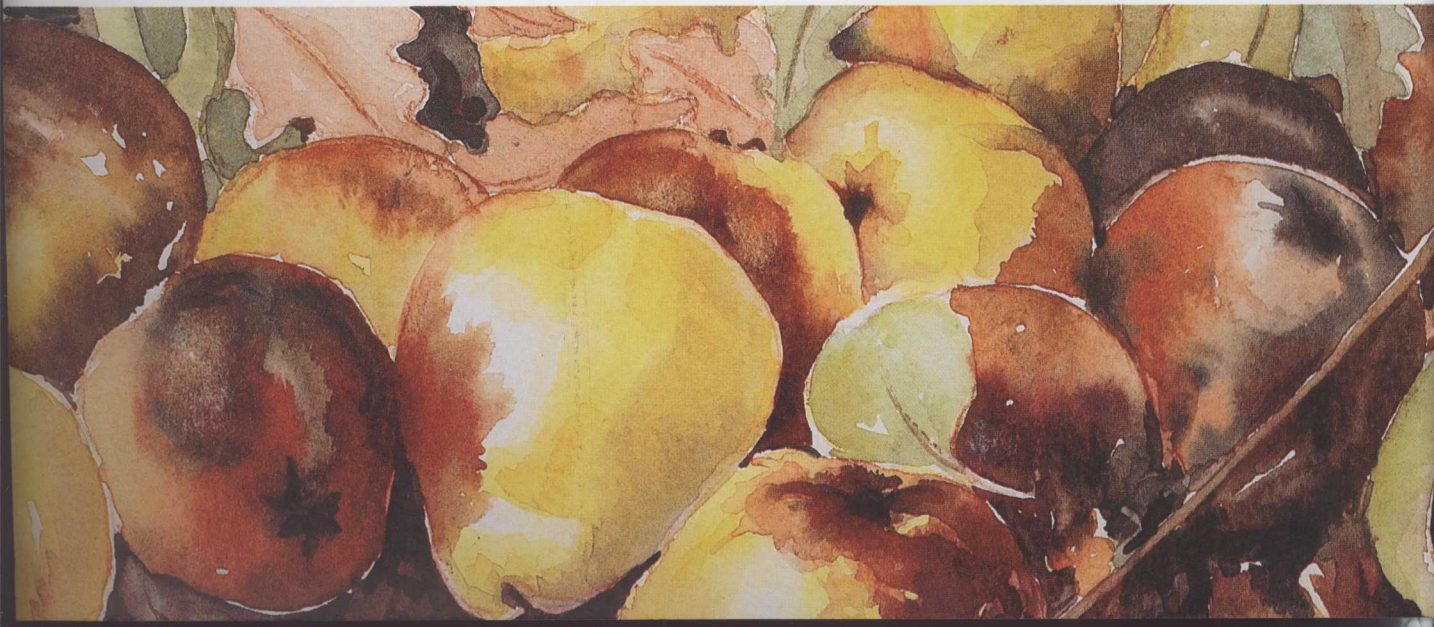

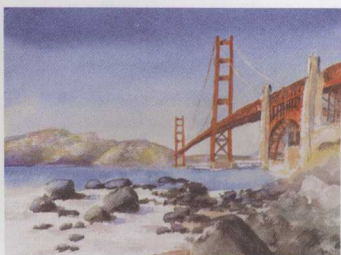
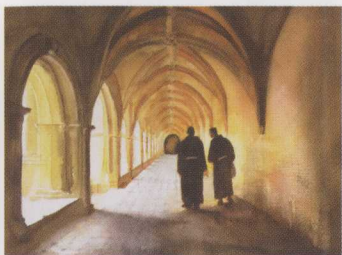
提高你的技法

从本书中你将学到如何在已经取得的技法基础上进行提高。现在你可能已经有了很好的基础技法，比如如何使用画笔和建立颜色的层次。你也知道色调、透视和制造焦点。现在你可以将这些知识更进一步，学习对新的环境如何使用基础的原理，运用技法适应作画需要，以创作更复杂的画作。这些只能在开始时进行仔细的计划才能取得，这也是本书要开始的地方。

有几种方法来计划你的画作，在这里你可以找到草图和

照片——或两者的结合——如何为你的绘画工作提供一个起始点。你也可以找到在进行绘画构图时需要考虑些什么。如果你在开始的时候就对作品有着仔细的设计，对作品完成后是什么效果有一个好的创意，在绘画过程中就能最低限度地减少失误。虽然能够用水彩来更正错误，重大的改动会减少你创作出一幅新鲜光彩作品的机会。那将是一种无奈，因为正是水彩的活力才是使它如此吸引人的原因。

成功的画作

本书旨在帮助你提高水彩画技法，这样，不管你在画什么或用了多少时间，都能创作出成功的画作。法则和原理虽然对所有形式的绘画都有共通性，但对于水彩画而言，他们是特别恰当的。因为水彩画是透明的，你需要学习如何以最小的改动来完成作品，从最轻到最重色调的的创作。在你充满信心、加速工作时，你将在绘画上拥有自由表达的更大范围和体验。

本书的绘画范例分为风景画，静物写生，人物与动物

画和室内画。每个部分的学习要点描述了如何最好地获得每个主题的独特状态。当然，经常会有不止一种方法来诠释一些东西，这也帮助你理解所选择的主题。为了激励你，每个章节收录了艺术大师和当代艺术家们的精品画作，展示了他们是怎样去诠释一个特别的主题。在你的作品中会折射出你对所选主题的强烈喜好，这将会帮助你创作出新鲜而有创意的作品。

起点

材料

对一个水彩画家来说最重要的材料是颜料、画笔和纸。颜料可以买管装的流体颜料或者被称为色块的固体颜料。你可以用很少数量的画笔创作出各种各样的效果，

但最明智的是购买经济上能承受的最好的材料。纸张的选择是相对更加灵活的事情，因为你可以根据所处理的主题来选择使用不同类型的纸张。

颜料

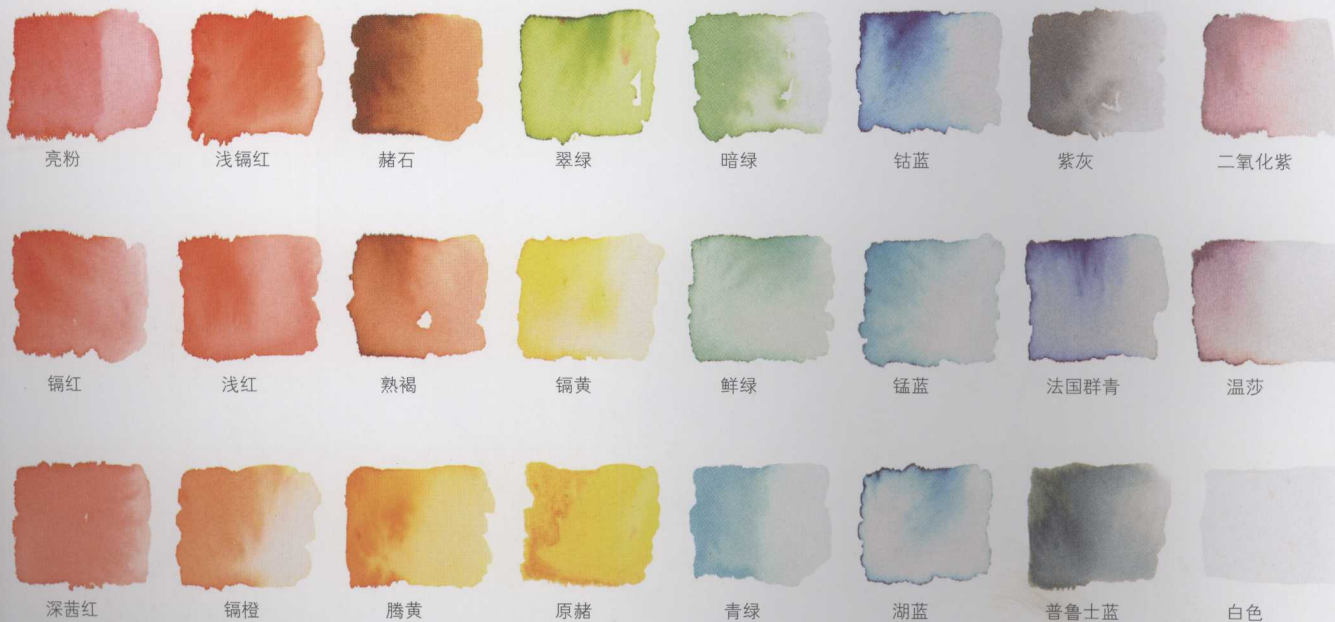
当你对水彩绘画更有经验时，想要扩充颜料盘色彩是正常的。你应该经常去买能够负担的最好的颜料。然而便宜点的颜料会让你有更多的创作自由，让你更乐于去尝试。当你想要毫无约束地去绘画时，担心浪费材料是不利的。但是，作为一个重要的考虑是，更昂贵的画家专用颜料在混色中能提供更好的控制性和稳定性。这些颜料比学生用的颜料也更通透，可以制造出更光泽的画面。

制作色表

经常地，当你购买一盘画家用品质的颜料时，会附有一张示范卡显示出颜料在纸上的效果。在大多数情况下，这会是一张印刷卡片，要牢记卡片上显示的色彩很可能并不是你想像的那么准确。因此制作自己的色表是个不错的主

意。取一张水彩纸——用经常使用的类型比较理想——把色盘中的每一个颜色按顺序画出小块样板，记住在进行过程中对每一块都标识好。这在你的工作中将是一个无价的参考。

画笔

不管你购买何种类型的画笔，有良好的笔触和保持成形是重要的。也应该能够吸取大量颜料。你可选的画笔类型包括黑貂毫笔，人造毫笔和黑貂毫／人造毫混合型。最昂贵的类型——和最好的——是黑貂毫笔，但出于复制传统画笔的目的，其他两种类型的画笔被制作出来。

5号圆头笔

9号圆头笔

松鼠毛 9号圆头笔

14号圆头笔

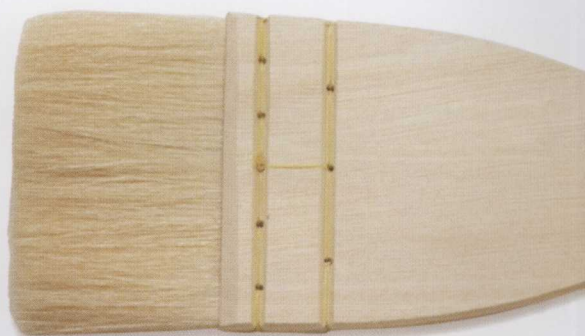
这款更柔软的圆笔
用于融色比较理想。

12.5 毫米 (1/2 英寸) 扁笔

25 毫米 (1 英寸) 扁笔

50 毫米 (2 英寸) 小羊毛笔

纸张表面

纸张表面的选择受你要进行的绘画类型的影响。非常光滑且热压过的纸张有着大量优质精密的线条纹理，冷压过或 NOT 纸是最通用的——能承受复杂的细节和提供很大的流动性。一张表面粗糙的纸张最适用于制作有纹理和自由发挥灵感的画作。

热压纸的使用有利于
表现蜀葵花瓣的
光滑。

这张粗纸的坑洼表面
隔断了颜色涂刷。

主题的选择

对于水彩画创作，对将要进行的绘画工作做出一个详细的计划非常重要。虽然让一幅作品顺其发展非常具有解放性，但没有计划的工作很可能变成没有章法，稀里糊涂。大部分看起来轻松的即兴水彩画实际上都是经过缜

密计划的。你选择的要做的计划数量也许取决于你的经验和信心，但是也有一些选择可以帮助你了解想要从创作中获得什么。

选择一个主题

如果你从喜欢的或赞成的或包含有激动你的要素——比如色彩或主旨——的东西开始，你是

经常会成功找到绘画主题的。对主题的强烈感受会迅速引导你去了解如何描绘它。

水彩画是如此灵活，它是描绘任何素材的合适媒介——从动态中人的活力到静态物体的沉静。一旦选定了主题，在开始绘画前，你将经常需要制作参考材料，因为让实际的物体确切地保持你要描绘的样子是不太可能的。

写生簿

一个计划画作的行之有效的方法是在开始之前先制作出主题的详细草图。目前，很多画家转为用摄影的方式来捕捉和制作原材料，但你没有理由不能用老一代艺术家所使用和实验的方法。实际

上，使用这种方法的核心好处是它会帮助你找到你将要描绘主题的感觉，在以后要用画笔画到纸上时，这将是很关键的，特别是在水彩画中。

根据照片绘画

根据照片的参考制作成功画作，关键是使用尽可能多的照片。这是取得作品主题参考的最简单的方式。如果这个主题你将不会再看到的话，这就是必须的。从不止一个角度，尽可能的，运用照

像机的取景器以多种方式来观察主题。照片叠加在一起在你的脑海中重现景物，通过这种方法激起你的记忆，创作出一幅比单纯依靠一张照片制作的场景更形象的画作。

多种多样的照片有助删除对绘画不起作用的因素，也能突出起作用的因素和角度。

这只绵羊被选为画作的焦点。

在对绵羊的各个方面进行实验时你可以删除一些照片。即使如此，这些除去的形象给了你有用的背景信息，使你在绘画构图时拥有更多的选择。

完成稿中绵羊的位置，相比在实际照片所站立的地方，更能制造出良好的视觉效果。

色彩

必须熟悉你的颜料的质量和特点。通过制作一份色调盘中色彩和这些色彩如何互相作用的纪录，你可以加快混色速度并避免买到所不需要的颜料。通过对最初所使用

的颜色数量的限制，你将发现更容易记住他们的特性。大部分画作仅仅通过使用一个有限的调色盘就能做到最好。

色彩关系

原色是指不能被其他颜色制造得到的三种颜色。它们是红色、黄色和蓝色。混合任意两种原色制造出合成色（间色），它们是三种颜色：绿色、紫色、和橙色。每个原色也有一个互补的间色。

这是混合其他两种原色制造出来的颜色。例如，红色的补色是绿色（黄 + 蓝）。当混合一种原色和一种间色时合成了第三色（复色）。例如黄绿、红橙和蓝紫。

