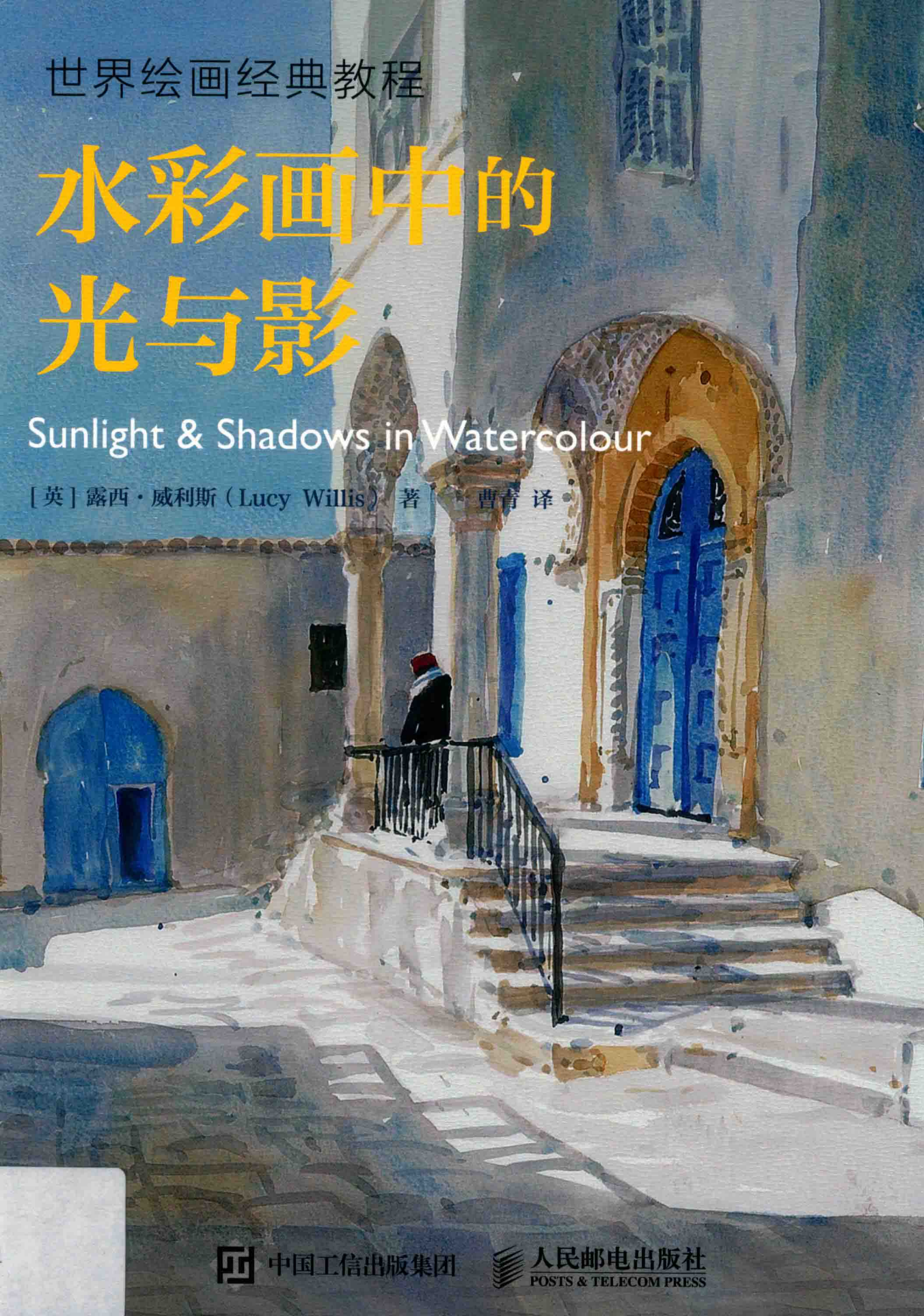

世界绘画经典教程

水彩画中的 光与影

Sunlight & Shadows in Watercolour

[英] 露西·威利斯 (Lucy Willis) 著 曹青 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程

水彩画中的光与影

[英] 露西·威利斯 (Lucy Willis) 著

曹青 译

人民邮电出版社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

世界绘画经典教程. 水彩画中的光与影 / (英) 露西·威利斯 (Lucy Willis) 著; 曹青译. — 北京: 人民邮电出版社, 2019.3
ISBN 978-7-115-50167-7

I. ①世… II. ①露… ②曹… III. ①水彩画—绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第279976号

版 权 声 明

Sunlight and Shadows in Watercolour

Copyright © Batsford 2015

Illustrations and text copyright © Lucy Willis 2015

First published in Great Britain in 2015 by Batsford

An imprint of Pavilion Books Company Limited, 43 Great Ormond Street, WC1N 3HZ

This Simplified Chinese edition was published in 2019 by Posts and Telecom Press

内 容 提 要

光与影, 一直是绘画中难以表现的对象。尤其在难以捉摸的水彩绘画中, 如何才能画出令人信服的光影效果? 在本书中你将找到答案。

本书作者露西·威利斯 (Lucy Willis) 为读者提供了一套实用的水彩光影绘制技法。书中从水彩画的基础知识讲起, 介绍了如何进行写生, 如何以照片或草图为素材进行绘画, 以及在不同的情况下使用的装备。接着讲解了水彩颜料的正确使用方法, 包括水彩画中的两种基本技法——湿画法和干画法, 让读者感受不同技法带来的不同效果, 同时学会处理色晕、颜料硬边的技巧。然后讲解了如何进行微妙的晕染, 以及如何运用颜色和明度调出正确的阴影色, 在一天中不同的时刻或一年中不同的季节光和色彩是如何与环境发生相互作用的。最后通过分析主题创作中遇到的实际问题帮助读者将所学技法进阶提高, 付诸实践, 创作出属于自己的独特作品。拿起画笔, 跟随作者一同创作这色彩斑斓的水彩光影世界吧!

本书适合水彩爱好者阅读, 也可作为美术培训机构的参考教材使用。

-
- ◆ 著 [英]露西·威利斯 (Lucy Willis)
 - 译 曹 青
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京富诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8 2019年3月第1版
 - 字数: 174千字 2019年3月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2017-3646号
-

定价: 68.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

目录

前言 8

第一章 基础 13

水彩的基础——速写和素描 14

范例:《Patsy的花园》, 英格兰 16

随身携带速写本 19

用照片作为素材 24

范例:《倒影》, 威尼斯 26

阴影 28

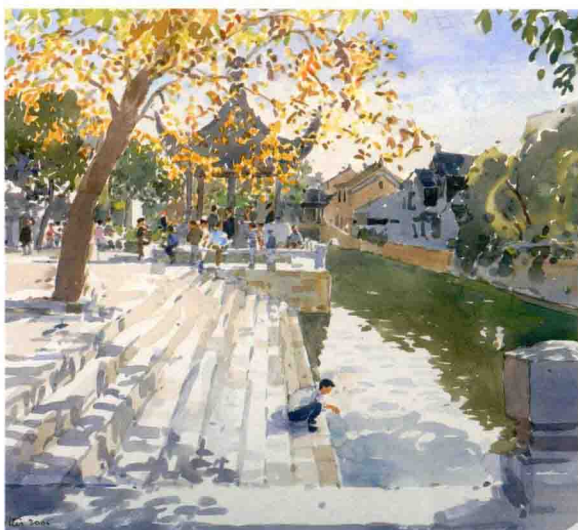
光影图案 32

阴影的透视 34

第二章 用具 37

颜料、画笔和画纸 38

速写素描用具和其他工具 40

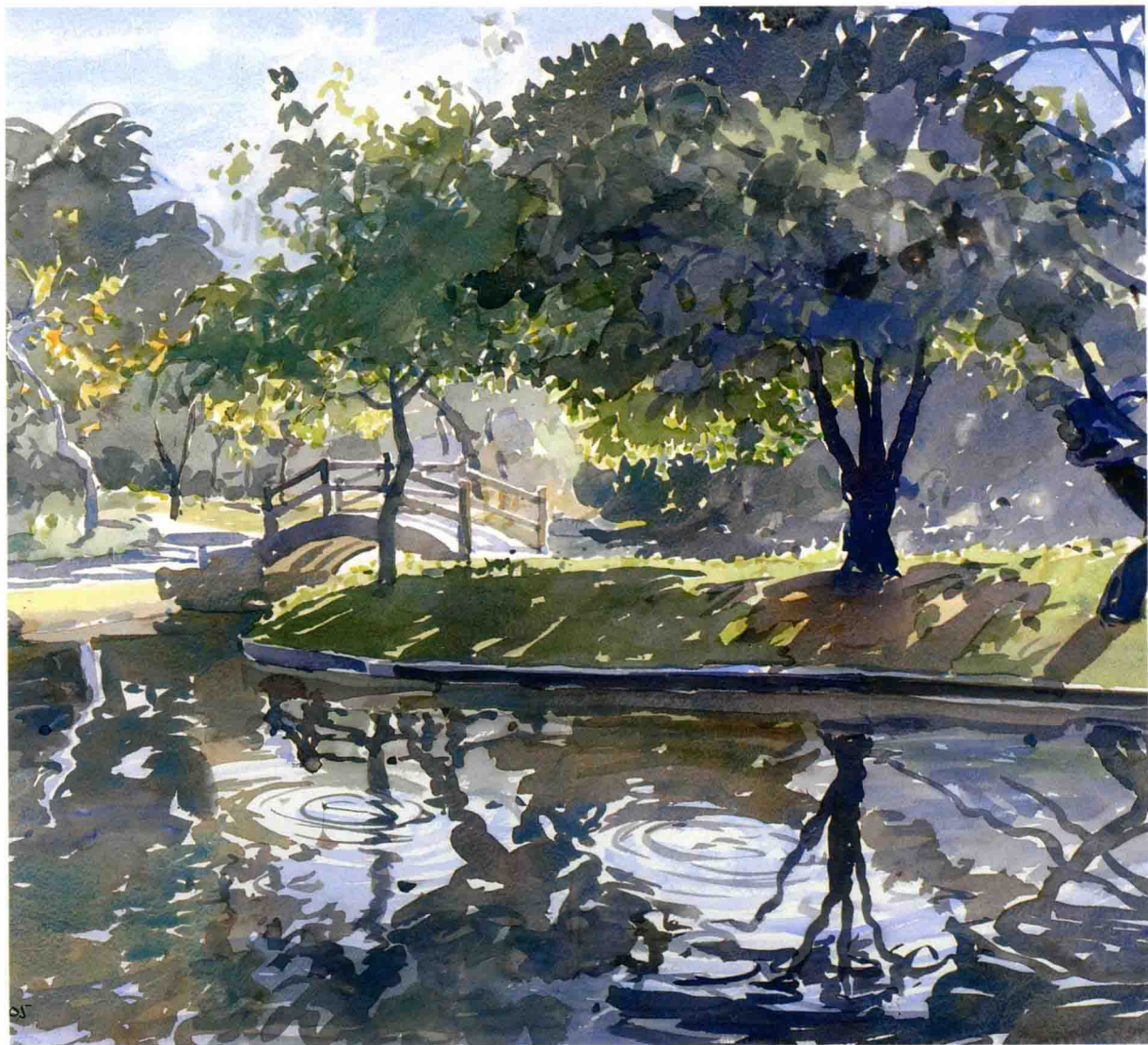

第三章 水彩的运用 45

- 透明的晕染 46
- 阴影的调色 50
- 范例：《窗边的鹅蛋》 54
- 描绘阴影 56
- 留白 58
- 范例：《夏日游廊》，英格兰 58
- 负形 61
- 补救措施 62

第四章 实践 65

- 描绘不同的天气 66
- 捕捉稍纵即逝的瞬间 68
- 雪、风和阳光 70
- 一天中的不同时刻 72
- 季节的影响 79
- 在室内画画 82
- 范例：《壁橱》 84
- 确定画作的尺寸 86

第五章 主题和变化 97

风景和乡间 98

江河海 102

花园和植物 106

建筑和城镇街景 110

室内和门廊 114

静物和花卉 118

人物和肖像 122

世界绘画经典教程

水彩画中的光与影

[英] 露西·威利斯 (Lucy Willis) 著

曹青 译

人民邮电出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

世界绘画经典教程. 水彩画中的光与影 / (英) 露西·威利斯 (Lucy Willis) 著; 曹青译. — 北京: 人民邮电出版社, 2019.3
ISBN 978-7-115-50167-7

I. ①世… II. ①露… ②曹… III. ①水彩画—绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第279976号

版权声明

Sunlight and Shadows in Watercolour

Copyright © Batsford 2015

Illustrations and text copyright © Lucy Willis 2015

First published in Great Britain in 2015 by Batsford

An imprint of Pavilion Books Company Limited, 43 Great Ormond Street, WC1N 3HZ

This Simplified Chinese edition was published in 2019 by Posts and Telecom Press

内 容 提 要

光与影,一直是绘画中难以表现的对象。尤其在难以捉摸的水彩绘画中,如何才能画出令人信服的光影效果?在本书中你将找到答案。

本书作者露西·威利斯(Lucy Willis)为读者提供了一套实用的水彩光影绘制技法。书中从水彩画的基础知识讲起,介绍了如何进行写生,如何以照片或草图为素材进行绘画,以及在不同的情况下使用的装备。接着讲解了水彩颜料的正确使用方法,包括水彩画中的两种基本技法——湿画法和干画法,让读者感受不同技法带来的不同效果,同时学会处理色晕、颜料硬边的技巧。然后讲解了如何进行微妙的晕染,以及如何运用颜色和明度调出正确的阴影色,在一天中不同的时刻或一年中不同的季节光和色彩是如何与环境发生相互作用的。最后通过分析主题创作中遇到的实际问题帮助读者将所学技法进阶提高,付诸实践,创作出属于自己的独特作品。拿起画笔,跟随作者一同创作这色彩斑斓的水彩光影世界吧!

本书适合水彩爱好者阅读,也可作为美术培训机构的参考教材使用。

-
- ◆ 著 [英]露西·威利斯 (Lucy Willis)
 - 译 曹 青
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 陈 桦
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京富诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8 2019年3月第1版
 - 字数: 174千字 2019年3月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2017-3646号
-

定价: 68.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

上图：《黑莓和苹果》，56cm × 41cm

上页图：《希腊克里特岛的光影》，28cm × 38cm

目录

前言 8

第一章 基础 13

水彩的基础——速写和素描 14

范例:《Patsy的花园》, 英格兰 16

随身携带速写本 19

用照片作为素材 24

范例:《倒影》, 威尼斯 26

阴影 28

光影图案 32

阴影的透视 34

第二章 用具 37

颜料、画笔和画纸 38

速写素描用具和其他工具 40

第三章 水彩的运用 45

透明的晕染 46

阴影的调色 50

范例：《窗边的鹅蛋》 54

描绘阴影 56

留白 58

范例：《夏日游廊》，英格兰 58

负形 61

补救措施 62

第四章 实践 65

描绘不同的天气 66

捕捉稍纵即逝的瞬间 68

雪、风和阳光 70

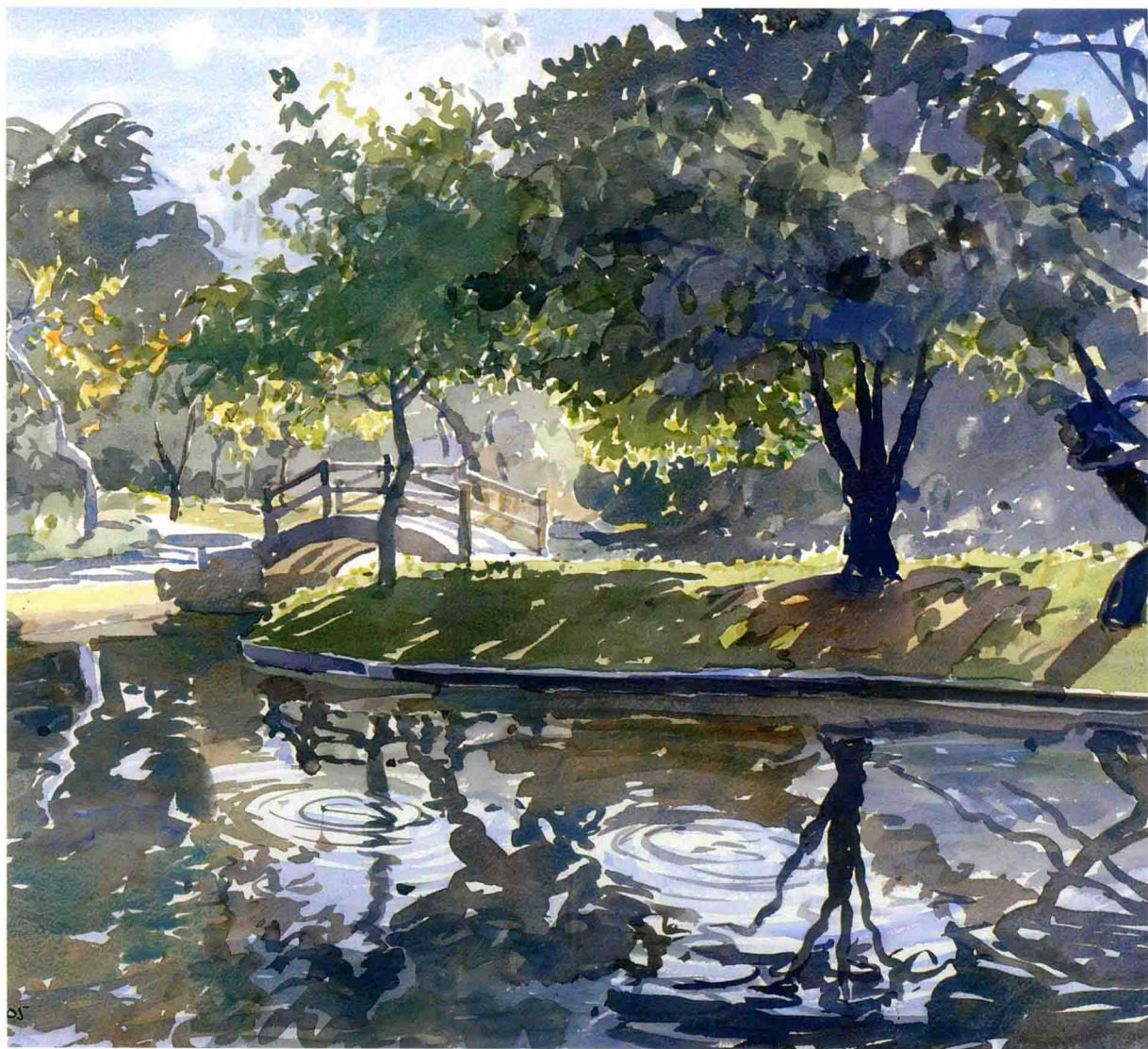
一天中的不同时刻 72

季节的影响 79

在室内画画 82

范例：《壁橱》 84

确定画作的尺寸 86

第五章 主题和变化 97

风景和乡间 98

江河海 102

花园和植物 106

建筑和城镇街景 110

室内和门廊 114

静物和花卉 118

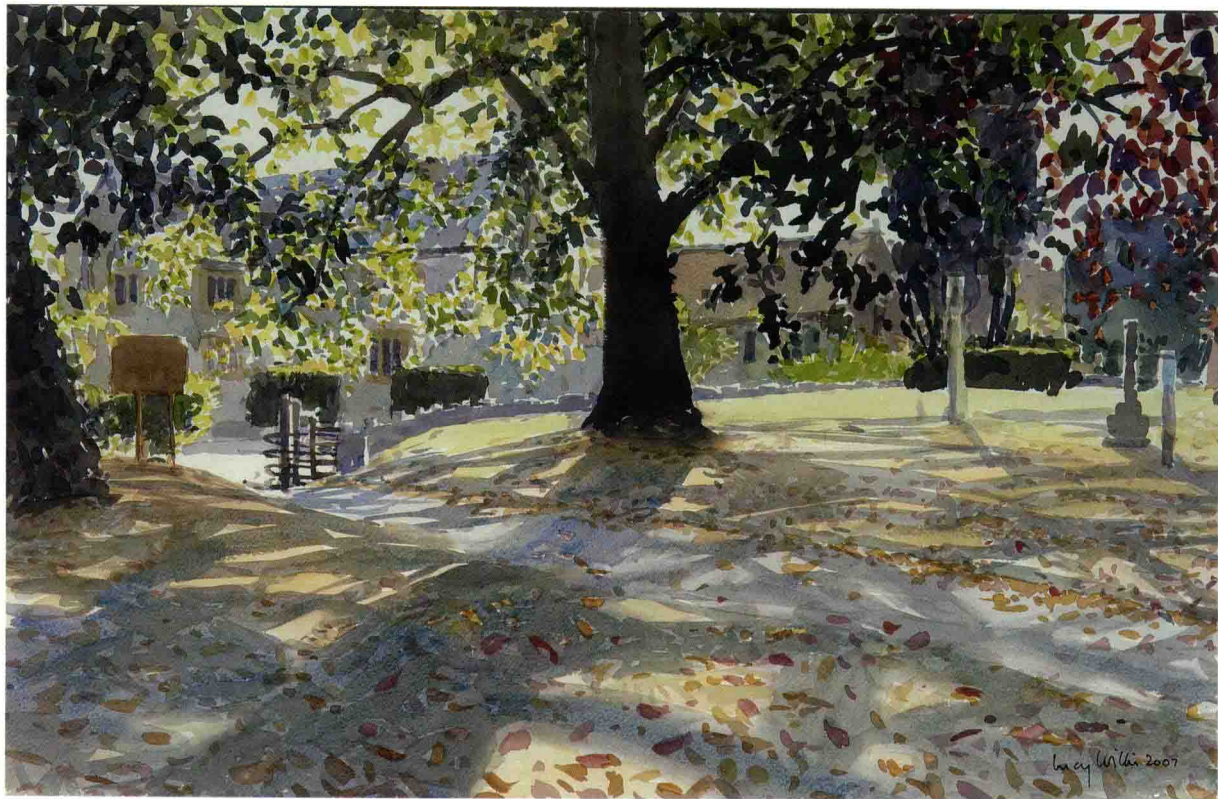
人物和肖像 122

前言

在从我早期描绘阴影的素描作品中为本书寻找范例时，我发现自己已经画了 40 年的水彩画了。我于 1975 年从美术学校毕业，那时虽然还在继续运用学校里学过的媒介（油画、素描和版画）进行绘画，但也已经开始尝试水彩了。

我也是从这个时期开始到国外旅行、画画的。1973 年，还是个学生的我第一次去了希腊的海岛，那时我并没有带水彩，而是用帆布大包装了一套油画用具。我爱上了在国外作画的体验，沉浸在新的视觉刺激中，但得到的油画作品却成了难题。画作晾干之前我没法将其打包再继续上路，有的画粘在了一起，调色盘上剩的一团团颜料也不知该如何处理。尽管有这

《北柯里（North Curry）的教堂院落》，56cm × 36cm
地面上影子形成的图案与树本身、建筑、前景中的树叶在画作中具有同样的重要性。

些烦恼，从第一次旅行中的一幅小油画（见下图）开始，我就对如何将光影留在画面中产生了兴趣。但直至 1976 年我搬到了希腊居住，才开始认真地用水彩来表现光影。

在之后的这些年中，我有时在英国家中，有时到国外旅行，没有人教过我水彩，我开发了自己独特的技法。我将向你介绍这套技法，通过练习与尝试，你也可以将其作为开发出自己特有的方式的参考。

我选择水彩作为主要的绘画媒介很大程度上是出于实用的考虑，水彩用具携带方便，作画速度快，画作也可以立刻带走。但同时也因为我非常喜爱水彩的效果：它独特的丰富的表现形式、它的力量、它的微妙，即使画了 40 年水彩，我每次作画时仍会有新的发现。

阴影，尤其是强烈阳光下的阴影，最迷人的特点之一就是能为我们熟悉的场景加上醒目的图案。我们的大脑似乎已经习惯了这种情况，所以我们常常对此视而不见。只有当描绘光线对周围环境产生的影响时，你才会发现阳光带来的变化是如此地强烈和复杂。我也很乐于去分析这些变化并从看似混乱无序的阴影中找到规律。

《废弃的别墅》，锡罗斯岛，希腊，纸上油画，

45cm × 35cm

最近翻出这幅 1973 年的作品时，我惊讶地发现我从那时起就像现在一样热衷于捕捉阳光和阴影的效果了。

本书中的画作是我在英国国家中和在其他国家旅行时绘制的。1990年，在出版了第一本绘画方面的书之后，我被《画家》（*The Artist*）杂志邀请参加了一个出国绘画的旅行团。从那以后，我到世界各地旅行了15次。我的上一本书《带着水彩去旅行》（也是Batsford出版社出版的）中就收录了许多我在旅行中画的作品，而本书中收入了更多的旅行画作。能在世界上一些特别有趣的地方画画我深感幸运：在中国刚开始对西方开放时去了中国，还去了印度一些偏远的地方，以及桑给巴尔和也门。

但我总是提醒自己也希望在本书中能向你说明的一点是，描绘光影并不需要到很远的地方。不管在家乡还是在国外，你所面临的挑战都是相同的：观察和理解你看到的东西，并将其用颜料表现出来。在本书中我尽力讲解了该如何做到这一点。

《晨之影》，锡罗斯岛，希腊，41cm × 29cm

此处吸引我的不仅是建筑物的样式，还有阴影在建筑物上形成的难以捉摸的图案。