

Colour
and
Line
in Watercolour

水彩技法

色彩与线条

[英] 格伦·斯库勒 著

刘 洋 刘广滨 译

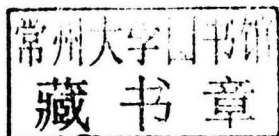
- 150幅清新美妙的作品与步骤示范，涵盖风景、静物、人物、动物等主题。
- 明快色彩与灵动线条的搭配，传统水彩与综合媒材的融合，这些碰撞将带领你体验有趣的探索过程。

广西美术出版社

水彩技法·色彩与线条

[英] 格伦·斯库勒 著

刘 洋 刘广滨 译

 广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩技法: 色彩与线条 / (英) 格伦·斯库勒著;
刘洋, 刘广滨译. — 南宁: 广西美术出版社, 2017.5
书名原文: COLOUR AND LINE IN WATERCOLOUR
ISBN 978-7-5494-1759-9

I. ①水… II. ①格… ②刘… 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 (2017) 第117883号

Volume Copyright © Batsford 2016
Text and illustrations copyright © Glen Scouller 2016
First published in the United Kingdom in 2016 by Batsford
1 Gower Street, London, WC1E 6HD
An imprint of Pavilion Books Company Ltd

水彩技法·色彩与线条

SHUICAI JIFA · SECAI YU XIANTIAO

著 者: [英] 格伦·斯库勒
译 者: 刘 洋 刘广滨
图书策划: 覃西娅 黄冬梅
责任编辑: 覃西娅 黄冬梅
责任校对: 陈小英
审 读: 马 琳
封面设计: 熊艳红
责任监制: 凌庆国
终 审: 姚震西
出版发行: 广西美术出版社
地 址: 南宁市望园路9号
邮 编: 530023
网 址: www.gxfinearts.com
印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司
版 次: 2017年6月第1版
印 次: 2017年6月第1版第1次印刷
开 本: 889 mm × 1194 mm 1/12
印 张: 10 $\frac{8}{12}$
书 号: ISBN 978-7-5494-1759-9
定 价: 78.00元

版权所有 翻印必究

水彩技法·色彩与线条

[英] 格伦·斯库勒 著

刘 洋 刘广滨 译

献给卡洛尔、金和劳拉

第2页

船只和钓鱼用具，黑斯廷斯
水彩画，贝罗尔牌水溶性铅笔，
油画棒，获多福牌冷压纸，
77 cm × 53 cm，画家自藏

目录

第一章 简介	7
水彩概述	7
扎实的写生功底	9
灵感之泉	10

第二章 画具和画材	13
基本画具和纸张	13
户外写生装备	18

第三章 方法和技巧	21
探索水彩	21
混合媒材	23
范画：蓝色背景的静物	26
范画：有静物的自画像	28

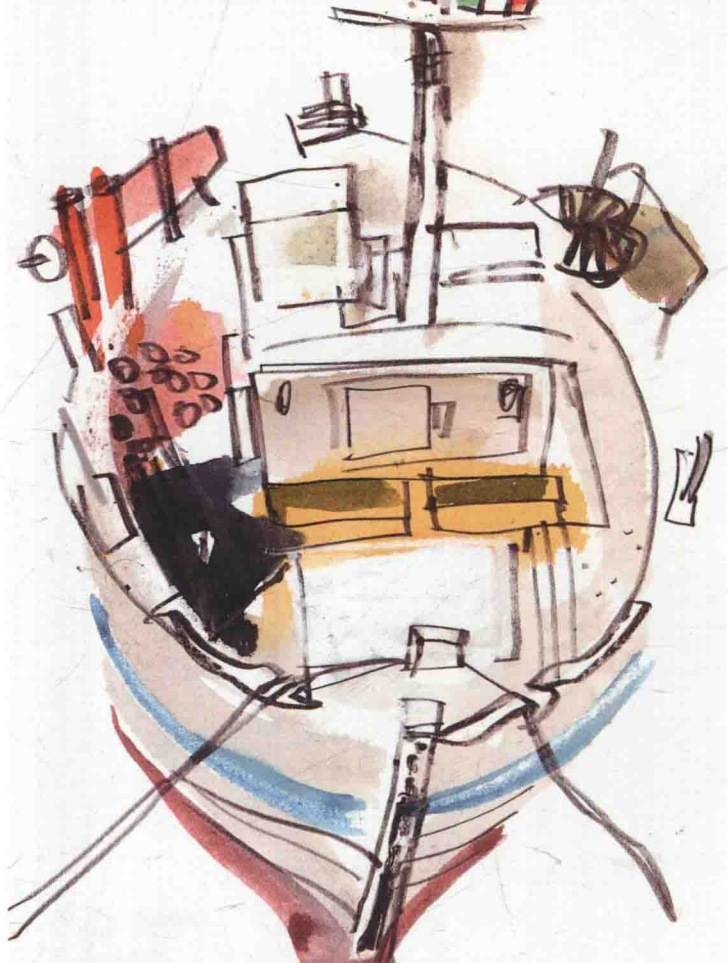
第四章 速写本	33
选择速写本和纸	33
了解自己的需求	35

第五章 户外写生	53
炎热气候	53
恶劣天气	55
范画：章鱼船，圣卢西亚，阿尔加维，葡萄牙	60

第六章 光线和色彩	63
营造出光线	63
浓郁的色彩	68

左页图
粉红色桌布
水彩画，贝罗尔牌水溶性铅笔，获多福牌冷压纸，白色油画棒，71cm × 53cm，画家自藏

右上图
小船，西西里
水彩画，保罗·阿尔比牌手工制作皮面水彩速写本，白色油画棒，水溶性铅笔，30cm × 23cm，画家自藏

第七章 最喜欢的题材	75
合适的主题	75
船只与船厂	80
静物	82
风景与街景	86
范画：红桌子与水壶	88
窗景	94
人物	96
动物	100
农场与村庄	102

第八章 室内创作	107
静物	110
肖像	114

词汇	127
----	-----

水彩技法·色彩与线条

[英] 格伦·斯库勒 著

刘 洋 刘广滨 译

水彩技法·色彩与线条

[英] 格伦·斯库勒 著
刘 洋 刘广滨 译

广西美术出版社

献给卡洛尔、金和劳拉

第2页

船只和钓鱼用具，黑斯廷斯
水彩画，贝罗尔牌水溶性铅笔，
油画棒，获多福牌冷压纸，
77 cm × 53 cm，画家自藏

目录

第一章 简介	7
水彩概述	7
扎实的写生功底	9
灵感之泉	10

第二章 画具和画材	13
基本画具和纸张	13
户外写生装备	18

第三章 方法和技巧	21
探索水彩	21
混合媒材	23
范画：蓝色背景的静物	26
范画：有静物的自画像	28

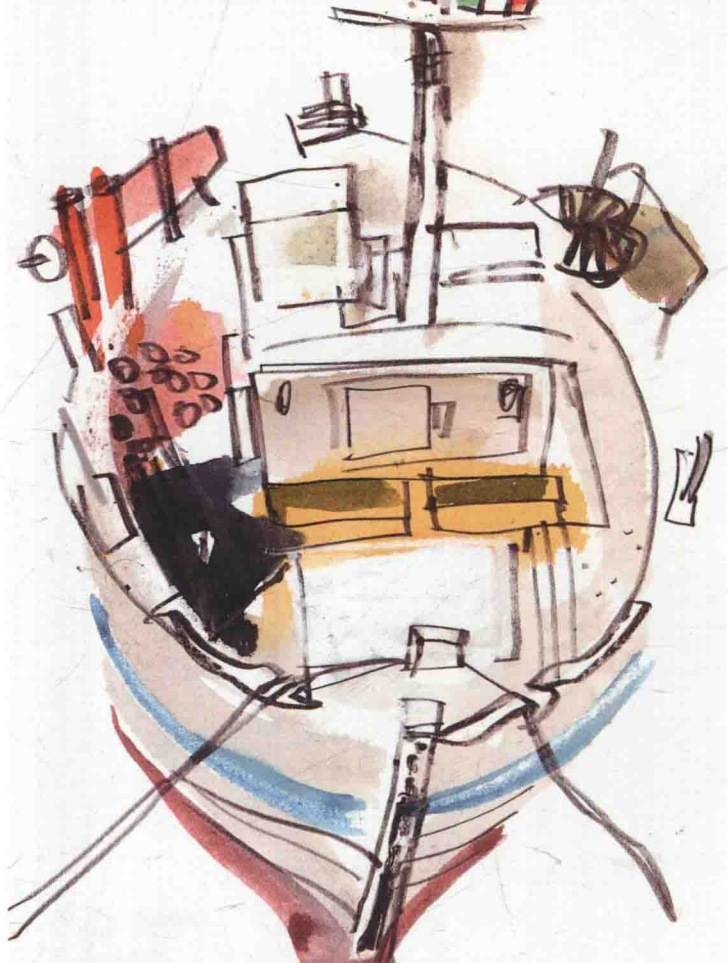
第四章 速写本	33
选择速写本和纸	33
了解自己的需求	35

第五章 户外写生	53
炎热气候	53
恶劣天气	55
范画：章鱼船，圣卢西亚，阿尔加维，葡萄牙	60

第六章 光线和色彩	63
营造出光线	63
浓郁的色彩	68

左页图
粉红色桌布
水彩画，贝罗尔牌水溶性铅笔，获多福牌冷压纸，白色油画棒，71cm × 53cm，画家自藏

右上图
小船，西西里
水彩画，保罗·阿尔比牌手工制作皮面水彩速写本，白色油画棒，水溶性铅笔，30cm × 23cm，画家自藏

第七章 最喜欢的题材	75
合适的主题	75
船只与船厂	80
静物	82
风景与街景	86
范画：红桌子与水壶	88
窗景	94
人物	96
动物	100
农场与村庄	102

第八章 室内创作	107
静物	110
肖像	114

词汇	127
----	-----

水彩概述

“水彩画是遨游于生活中的哲思，是一面心灵的镜子。让水彩画随性绽放，绚丽多姿！”

——无名氏

一提起水彩画，固守成见的当代画家们往往不屑一顾。在他们眼中，水彩画只是“业余人士”或“绘画爱好者”的玩意儿。这些偏见明显罔顾事实。回看英国绘画史，透纳（1775—1851）、柯特曼（1782—1842）、桑德比（1731—1809）等绘画大师，早在十八、十九世纪就开始用水彩来描绘风景了。之后，随着“风景画”这一绘画题材的流行，人们逐渐接受了水彩画这种绘画形式。正因为这些水彩画前辈们简化了作画方式，摆脱画架、画布和其他笨重画材的束缚，才使得后人能告别四壁环绕的作坊，将整个世界都变成了他们的“画室”！

教堂，大梅希略埃拉，阿尔加维，葡萄牙
水彩画，铅笔和油画棒，获多福牌300克冷压纸，
53 cm × 71 cm，私人收藏

站在美丽的教堂前，面对冬日里的枯枝，我无法退得更远去构图，却又想把整个场景都纳入画面中。虽然画下的是大广角的透视畸变，但我还是挺喜欢这种极具张力的画面效果。

五彩陶罐

水彩画，获多福牌300克冷压纸，
53cm × 71cm，私人收藏

这是一幅较早期的水彩作品，画面是艳丽的色彩和图案。我绘制前并未打底稿，只凭感觉先用大刷子蘸上水彩颜料快速铺了大模样，然后用小笔以点状笔触画出罐子上的图案和各种水果。

水彩画是一种较难把握的绘画形式。水彩画在绘制的过程中，具有其自身的突出特点，一旦画错便难以修改。但这种“将错就错”又随机应变的作画过程，正是水彩画的迷人之处。作画时，无论是出现意外的笔墨、滴落的水迹、逃逸的色彩还是飞溅的颜料，当它们融入画面后，往往会给人以惊喜。正如大卫·霍克尼所说：“失误无需掩饰，正确自在其中——除非你像画油画一样画水彩。”但是，也不必如弗朗西斯·培根说的那样：“我的创作可以用上旧扫帚、烂毛衣和所有稀奇古怪的东西当工具。”当然他指的是画油画，所以不适宜用来绘制水彩画。但是谁知道呢，我也没这样干过。

水彩画的成功之道，就是如何恰到好处地控制画面，这是一门平衡的艺术。一方面，画家要任由水彩颜料在纸面上自然流动；另一方面，他又得小心拿捏其流动的适度分寸。把握好这种微妙的平衡是很困难的，可是一旦成功其效果让人拍案称奇。再也没有其他画种像水彩画这样，能在画面中表现出如此通透的水性韵味了。

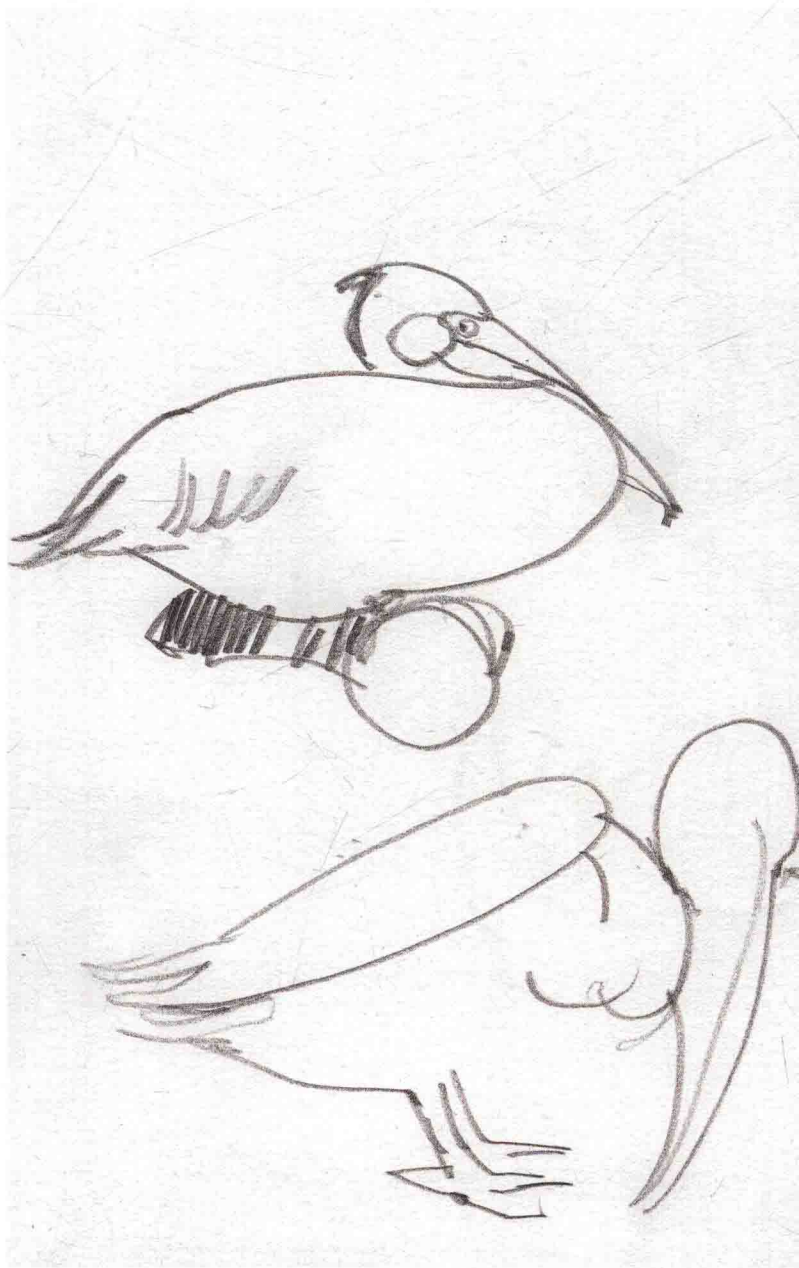
扎实的写生功底

“当一个人从四楼窗户坠向地面时，如果你不能在他落地前快速地画下来，你就别想成为大师。”

——欧仁·德拉克洛瓦（1798—1863）

20世纪60年代末至70年代初，我在格拉斯哥艺术学院接受过相当正规、严格的绘画训练，尤其是在传统素描表现方面，这段经历让我受益终生。

素描的确太重要了，因此我一直坚持每天用素描来练笔。可是，现在的美术教学对素描训练并不重视，结果导致学生普遍缺乏这一基本素养，非常可惜！学校里一味强调表达个人的观念和想法，忽略了学生实实在在的手头功夫。老师宁愿让学生把日常生活写下来、把人体模特拍下来，而不是用画笔画出来。然而，不管学生将来进入到视觉艺术的哪一个领域，他们眼的观察力和手的表现力才是立足之本，这也是美术教学目标的重中之重。真不知道任课老师们什么时候才能明白这个道理。也许，当今许多老师并没有受过正规的传统绘画训练，或者他们根本就对此毫无兴趣，认为传统绘画早已过时、跟不上时代！

鸽鹁，伦敦动物园

施泰特勒牌4B铅笔，哈尼慕勒牌速写本，
29.7 cm × 21 cm，画家自藏

动物很少静止不动，所以捕捉鸽鹁的神态颇具挑战性。它们优美的形体仿佛高迪埃·布泽斯卡的雕塑。这是我在动物园里诸多速写中的两张，还得感谢两只鸟儿一动不动地配合。