

世界绘画经典教程

水彩风景课堂

Experimental Landscapes in Watercolour

[英] 安·布洛基 (Ann Blockey) 著 赵东蕾 译

课外借

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

水彩风景课堂

Experimental Landscapes in Watercolour

[英] 安·布洛基 (Ann Blockey) 著

赵东蕾 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 水彩风景课堂 / (英) 安·布洛基 (Ann Blockey) 著; 赵东蕾译. — 北京: 人民邮电出版社, 2019. 2

ISBN 978-7-115-49951-6

I. ①世… II. ①安… ②赵… III. ①水彩画—风景画—绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第251362号

版 权 声 明

Copyright © Batsford 2014

Text and Illustrations © Ann Blockley 2014

First published in Great Britain in 2014 by Batsford

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

This Simplified Chinese edition was published in 2018 by Posts & Telecom Press

内 容 提 要

绘画创作中对于技法的创新和探索, 是绘画者追寻的前进方向。本书展示了世界级水彩创新大师安·布洛基的绘画探索之路。

本书分为 6 部分, 分享了作者曾探索的多种绘画方法, 辅以她令人惊艳及印象深刻的绘画作品, 鼓励读者尝试她所创新的技法, 并应用于自己的画作中而形成自己的风格。书中涉及的技法包括: 结合墨水、水基颜料及其他媒介来绘画的技法, 将作品拆解并用于新的作品中的技法, 用布料和其他手边材料制造纹理的技法等。同时作者通过展示自己的画作并分享创作感想, 让读者体会创意与技法的融会贯通, 启发读者的创作灵感, 能够让读者在一睹艺术家艺术风采的同时, 探寻自我风格。

本书适合水彩画爱好者阅读参考, 也适合相关专业院校作为教学用书。

-
- ◆ 著 [英] 安·布洛基 (Ann Blockey)
 - 译 赵东蕾
 - 责任编辑 王雅倩
 - 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>
 - 北京东方宝隆印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8 2019 年 2 月第 1 版
 - 字数: 193 千字 2019 年 2 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2017-3647 号
-

定价: 89.80 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

引言	7	图案的表面纹理与拼贴画	45
关于本书	8	石膏的应用	46
风景与自然	10	在石膏中加入其他成分	48
作者前言	11	在石膏层上使用水彩	50
		图案的解构与重组	52
		拼贴画	54
绘画技法与色彩介质	13		
品鉴水彩的质地	14	创造性思维	57
表现力丰富的水彩笔触	16	收集创意与信息	58
丙烯墨水	18	丰富你的想象力	60
水粉的广泛用途	20	创造性的色彩	63
绘画材料	22	构图	65
灵光乍现	24	抽象表现形式	66
擦、刮和割	26	灵感与直觉	69
盐画	28		
表面有粗糙颗粒的纹理	31	风景绘画实例讲解	71
薄膜纹理	32		
塑料膜的应用	34	风景绘画中的花卉与自然景观	103
玻璃纸	36		
拾来品的印迹	38		
利用布料创作图案	40		
整合图案	43		

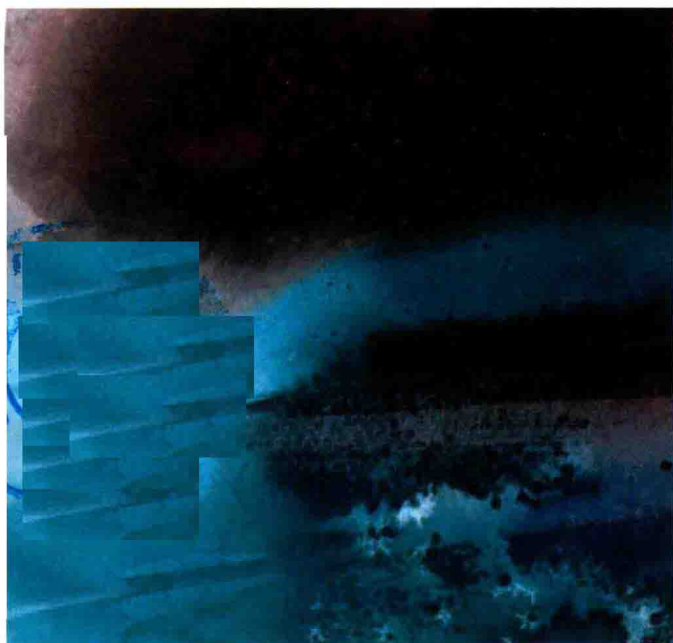
世界绘画经典教程

水彩风景课堂

Experimental Landscapes in Watercolour

[英] 安·布洛基 (Ann Blockey) 著

赵东蕾 译

人民邮电出版社

北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 水彩风景课堂 / (英) 安·布洛基 (Ann Blockey) 著; 赵东蕾译. — 北京: 人民邮电出版社, 2019. 2

ISBN 978-7-115-49951-6

I. ①世… II. ①安… ②赵… III. ①水彩画—风景画—绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第251362号

版 权 声 明

Copyright © Batsford 2014

Text and Illustrations © Ann Blockley 2014

First published in Great Britain in 2014 by Batsford

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

This Simplified Chinese edition was published in 2018 by Posts & Telecom Press

内 容 提 要

绘画创作中对于技法的创新和探索, 是绘画者追寻的前进方向。本书展示了世界级水彩创新大师安·布洛基的绘画探索之路。

本书分为 6 部分, 分享了作者曾探索的多种绘画方法, 辅以她令人惊艳及印象深刻的绘画作品, 鼓励读者尝试她所创新的技法, 并应用于自己的画作中而形成自己的风格。书中涉及的技法包括: 结合墨水、水基颜料及其他媒介来绘画的技法, 将作品拆解并用于新的作品中的技法, 用布料和其他手边材料制造纹理的技法等。同时作者通过展示自己的画作并分享创作感想, 让读者体会创意与技法的融会贯通, 启发读者的创作灵感, 能够让读者在一睹艺术家艺术风采的同时, 探寻自我风格。

本书适合水彩画爱好者阅读参考, 也适合相关专业院校作为教学用书。

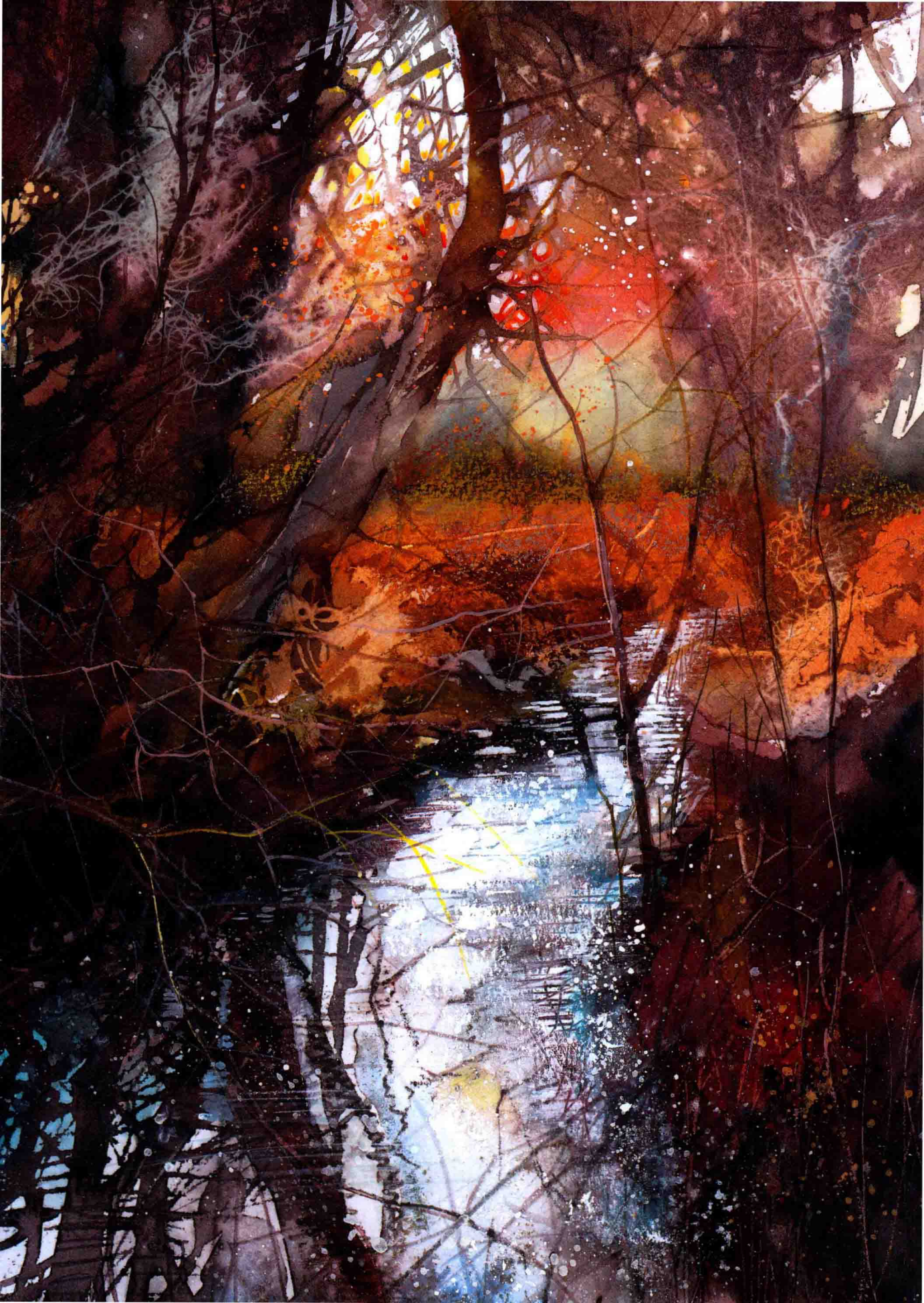
-
- ◆ 著 [英] 安·布洛基 (Ann Blockey)
 - 译 赵东蕾
 - 责任编辑 王雅倩
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京东方宝隆印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8 2019 年 2 月第 1 版
 - 字数: 193 千字 2019 年 2 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2017-3647 号
-

定价: 89.80 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

献词

献给我的家人，詹姆斯、汤姆、
帕姆和安德鲁。

献给我的坚实后盾——凯文。

致谢

亲爱的读者朋友们，我要在这里
向你们表示最诚挚的谢意。如果没有
你们，便不会有这本书。

扉页：《海景》

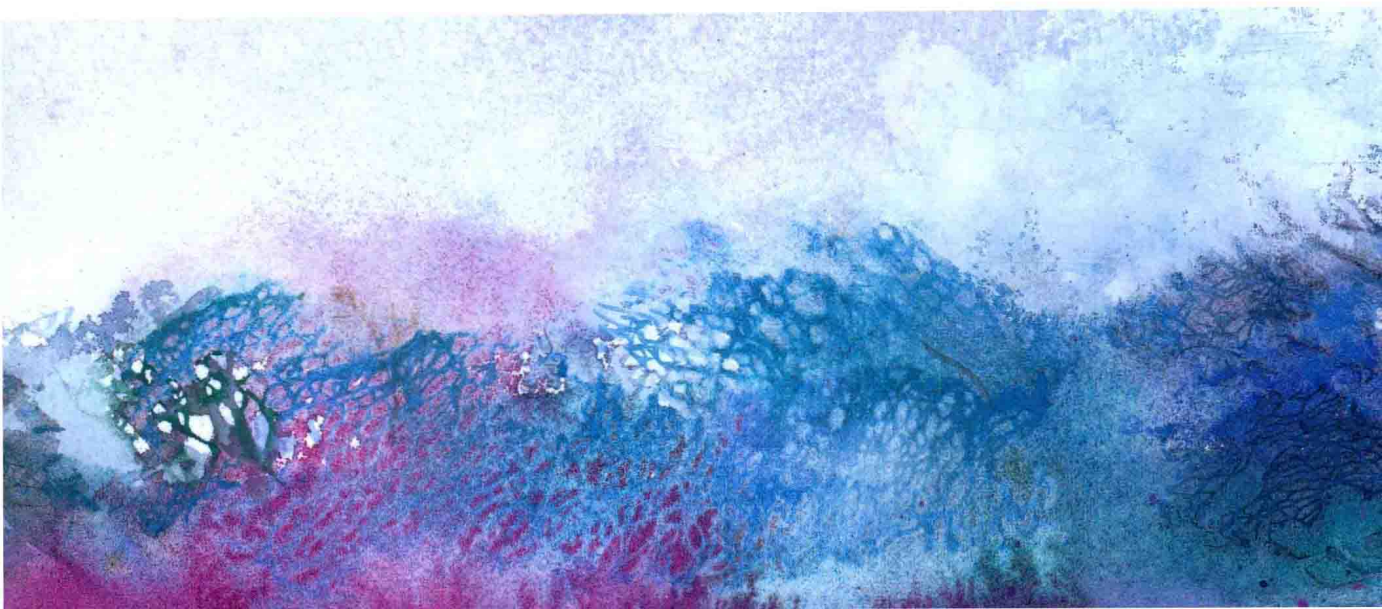
11.5 cm × 11.5 cm

左图：《林中倒影》

39 cm × 28 cm

下图：《蓝调风景》

10 cm × 46 cm

引言	7	图案的表面纹理与拼贴画	45
关于本书	8	石膏的应用	46
风景与自然	10	在石膏中加入其他成分	48
作者前言	11	在石膏层上使用水彩	50
		图案的解构与重组	52
		拼贴画	54
绘画技法与色彩介质	13		
品鉴水彩的质地	14	创造性思维	57
表现力丰富的水彩笔触	16	收集创意与信息	58
丙烯墨水	18	丰富你的想象力	60
水粉的广泛用途	20	创造性的色彩	63
绘画材料	22	构图	65
灵光乍现	24	抽象表现形式	66
擦、刮和割	26	灵感与直觉	69
盐画	28		
表面有粗糙颗粒的纹理	31	风景绘画实例讲解	71
薄膜纹理	32		
塑料膜的应用	34	风景绘画中的花卉与自然景观	103
玻璃纸	36		
拾来品的印迹	38		
利用布料创作图案	40		
整合图案	43		

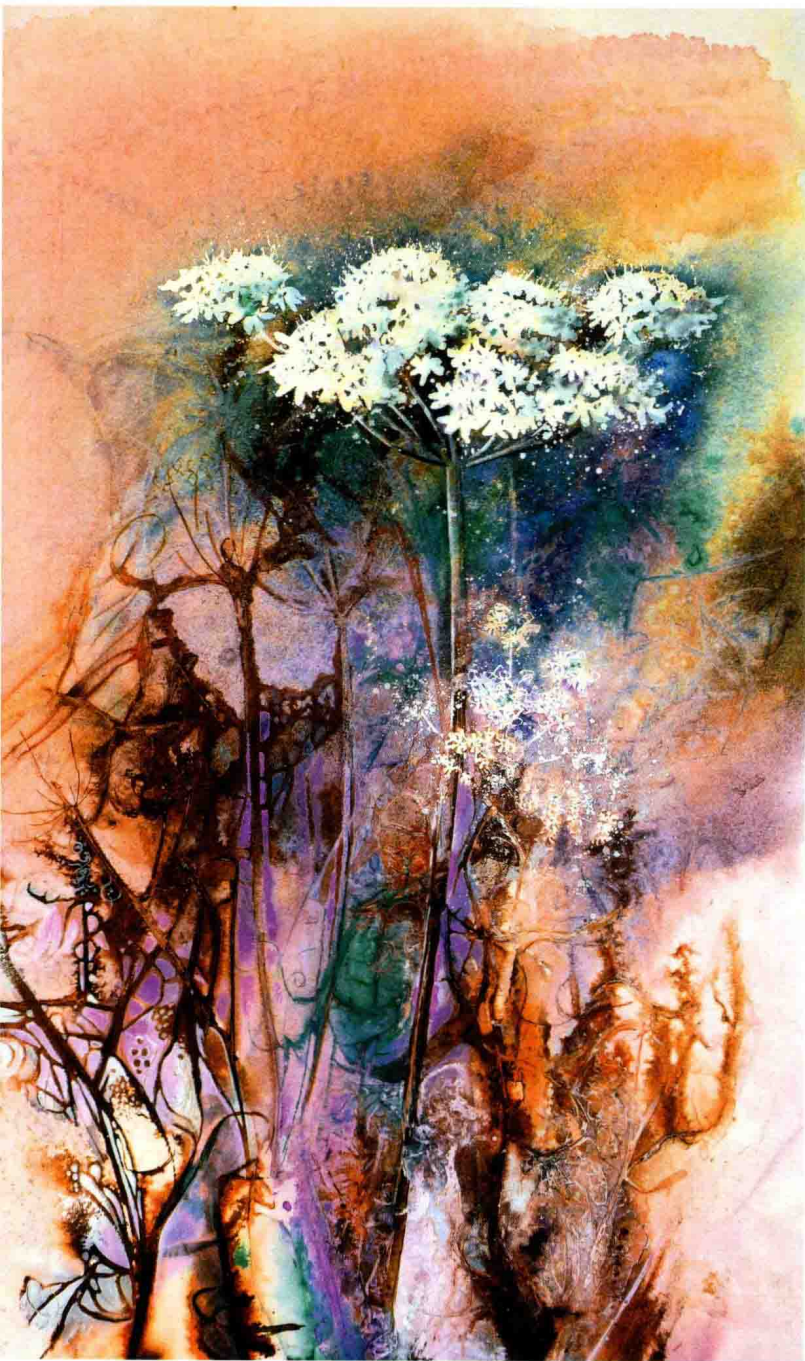
引言

我创作这本书的初衷是引领读者领略水彩和其他色彩介质在画布上所激发出的无限可能。我会与大家共同分享一些自己十分推崇的绘画技法，以及新近形成的激动人心的创意，希望能够鼓励你们在艺术创作的旅程中不断探索。我常常思索，如果我把自己内心中关于绘画的体会与热忱分享给你们，会帮助你们开发出一套专属于自己的对风景和自然进行诠释的独特体系。

相比于传统的风景绘画，本书所选取的绘画主题普遍倾向于激发出某一处场景或某一时间段中的氛围和感觉。通过绘画的魔力滋养我们的灵魂，探索大自然中的曼妙与美丽，这就是本书创作的目的。

《谷仓附近的景色》

27 cm x 35 cm

《夏日里的豕草》

50 cm × 33 cm

关于本书

绘画像是在变魔术。我们可以通过画笔让世界改变模样，随意变换天气和色彩，令植物茁壮生长，使某物移形换影。我们可以在画布上把最奇妙的创作游戏玩味于方寸之间，而唯一的制约因素仅仅是我们自己的想象力。为了吸收到成长为一位画家的养分，我们需要在绘画中寻找快乐，不断地尝试。我曾经在之前的《水彩花卉艺术课堂》一书中对这样的想法进行过探讨，目的是鼓励那些爱好绘画的人去挑战自己，尝试全新的创意。

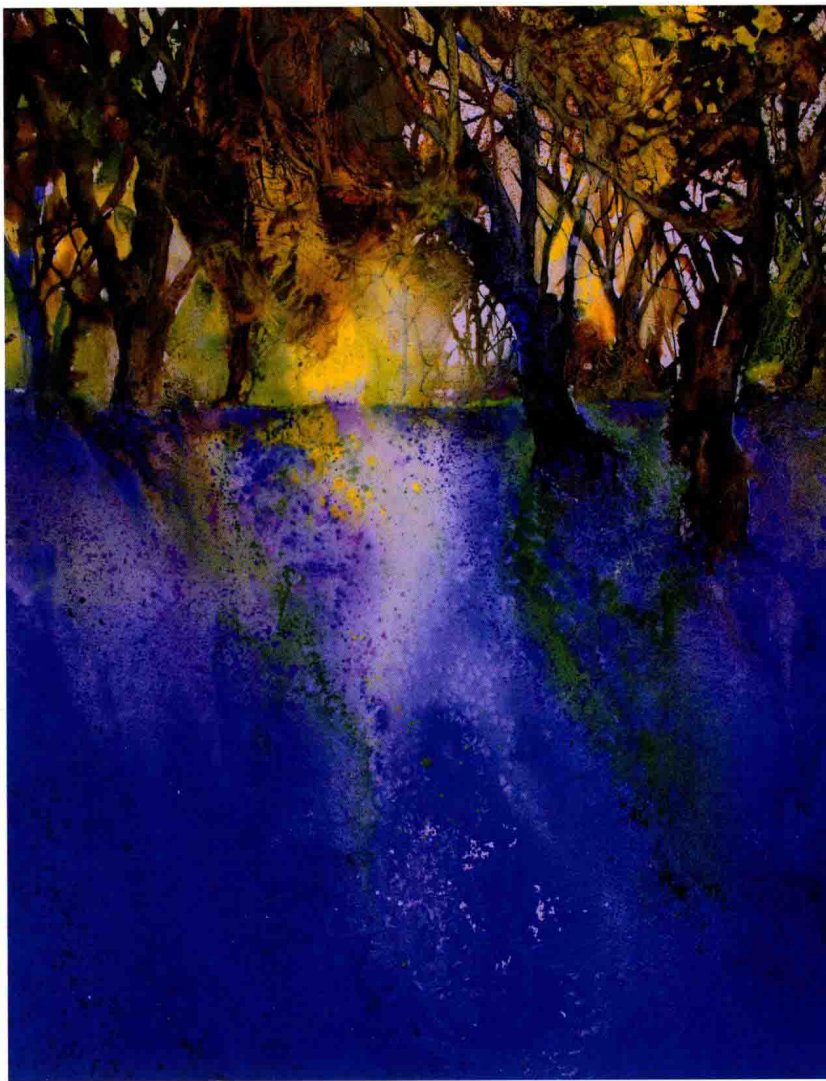
在早期的创作过程中，有一种想法在我的脑海中日渐清晰：花朵上的抽象纹理及花卉图案的背景往往会与其他风物景致形成共鸣效果。从那之后，我便把风景画作为灵感的源泉，对以此为切入点深入研究下去充满了信心。我所熟识的原生态、自然的造型与纹理可以轻而易举地加入到树木、画面前景，以及天空、土地的图案中。不断的探索让我逐渐形成了一种以更加抽象化，想象力更丰富的方式来观察景物。在教学过程中，我证明了利用颜料的搭配和开放式的绘画试验完全能够帮助我们甩掉习惯性的思维模式，把眼光放在目之所及的景物中。

本书为读者提供了丰富的绘画技法，以不同的方式进行尝试和搭配，从而使读者的基础绘画技法得到进一步发展。我在本书对风景和自然绘画的总结和叙述中介绍了该在哪些部位使用这些技法，让读者获得深入研究和探索的灵感。

本书第一部分重点介绍了如何使用精彩技法并给出指导性建议。在找到属于自己的表达方式之前，反复地去研究、练习和选择适合自己的方法是进步过程中必不可少的一课。由于过往已有众多图书对基础的传统水彩与笔触技法做出了详细的讨论，因此本书并没有过多介绍这一部分内容。讲解的重点在于使用水彩、其他水溶性颜料及大量辅助颜料，通过自由的、表现力丰富的、试验性的手法进行绘画。

中间两部分把重点放在了“风景背后”，包括收集参考资料和独特新颖的创意等。学习绘画方法的过程中最好保持一种游戏娱乐的心态，但是仍然需要经过一番深思熟虑。在面对某一个主题进行纯粹而又个性化表达的过程中应考虑清楚画出一处景致时使用这种特定技法的前因后果。

最后展示了一系列应用之前介绍的技法对风景和自然进行诠释的作品。为了帮助读者们获得更多的灵感，我在每幅作品旁边介绍了作品的主要创作方法、色彩搭配及构思过程。

《蓝铃草漫步》

76 cm × 55 cm

风景与自然

居住和生活的地方会对画家所选择的图案主题产生影响。我生活的地方是英格兰的科茨沃尔德。这里是一个布满了山丘、田野、树篱和森林的地方。生长在草场上的野花、荆棘丛中飞翔的鸟儿、一处坍塌的断墙和一棵在风中摇摆的大树，这些特写镜头式的田园风光、富有万千变化的质感纹理，都使我深深着迷。我对“风景”一词的理解中蕴含着对这些微观景物的细致观察，同样也包括对广阔自然的切身感受。不过，我觉得上面提到的这些都属于“家门口的常见风景”。每当外出度假时，我会被盘根错节的橡树或热带雨林中的蕨类植物吸引；我的目光会自动调整为去搜索那些平时在家里看不到的景物。每一位画家都需要在他们的作品中打上独特的个人烙印，去描绘自己非常熟悉的景物会帮助你找到自己的长处，开发出自己喜欢的创作模式和兴趣爱好。

《秋的魔幻》

28 cm x 34 cm

作者前言

《风景绘画》
22 cm x 28 cm

我在编写本书的过程中开发了丰富多彩的绘画创意与技法，并时常会因为看到水彩与画纸所表现出的无限可能而兴奋得拍案叫好。然而，我很快便意识到画纸上不会有足够的空间让我把自己所有的发现一一归纳，必须严谨细致地选择出自己最钟爱的绘画方式。我希望你们能够享受这些绘画尝试并且把自己的个性融入其中。说到这里很容易让人产生老生常谈的感觉，但是我坚信总是会有未知的事物有待发现。通过与你们一同分享我对绘画的热爱，希望你们能够以全新的眼光看待绘画，充满信心地去创作个人风格明显的风景绘画作品。

绘画技法与色彩 介质

如梦似幻的半透明、流畅的笔触痕迹让水彩成为了一种令人为之着迷的色彩介质。让我们在牢牢掌握水彩质地的基础上，不断去开发与之互补的其他水溶性颜料，使绘画过程更加激动人心和灵活多变。本部分主要介绍了在创造出独特纹理和笔触的过程中体验到的乐趣，并控制水彩在画纸上的流动状态。我们会利用这些方法对主题进行自由诠释，或者说营造出一种水彩幻象，不再仅仅停留在字面上或逐字逐句的文字解释中。请你把自己从对绘画的要求中解放出来，带着探索和冒险的精神去创作。如果你觉得某一次尝试并不成功，我会在后面的文章中告诉你该如何使用这些技法进行调整，所以不要轻易放弃！

《树篱边的黑刺李》

36 cm × 50 cm

本部分中介绍的绘画技法都十分有趣，但是有时却很难控制，所以要在各种类型的画纸上使用不同的颜料多多尝试，找到最适合自己的方法。本书中的绝大多数图案都是在 Saunders Waterford 的克数不同的粗面画纸上创作的。