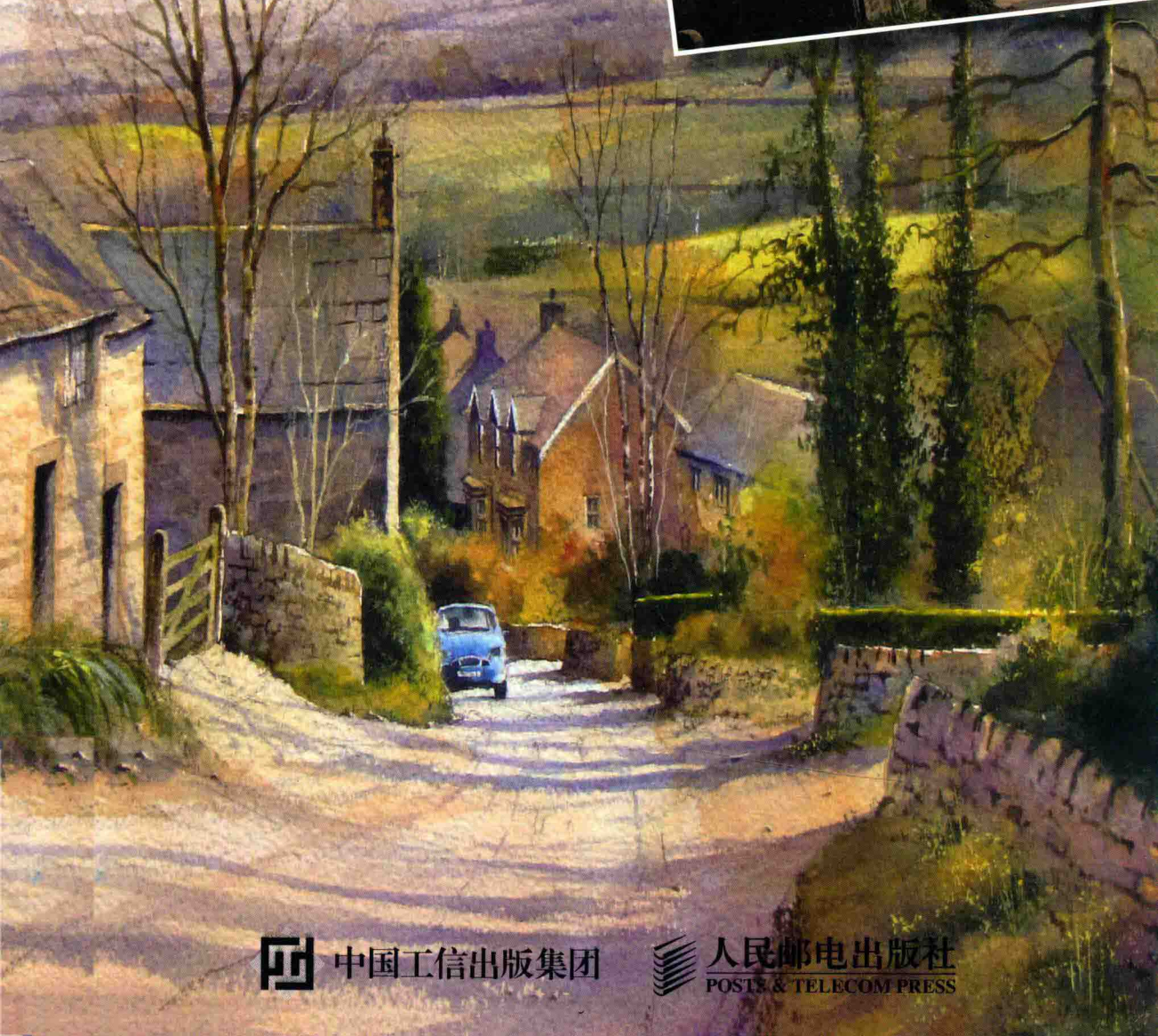
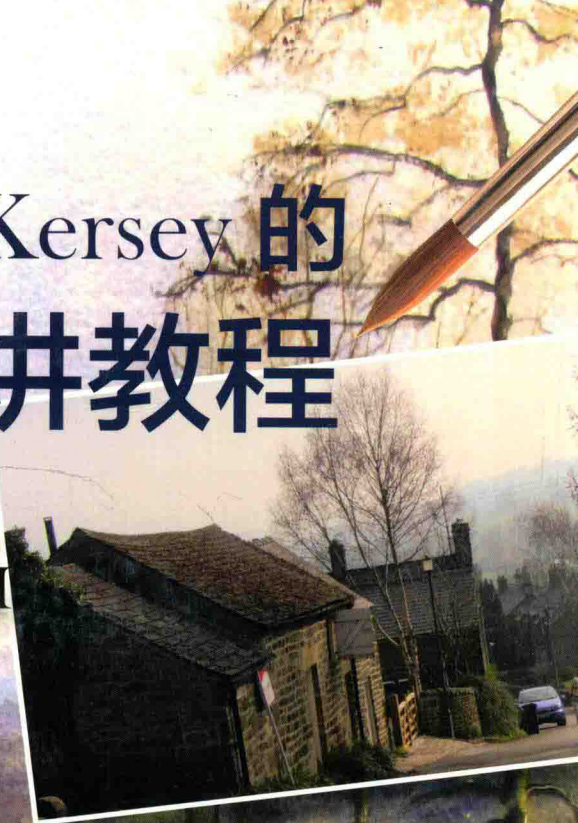

世界绘画经典教程

水彩男神 Geoff Kersey 的 水彩风景精讲教程

PAINTING SUCCESSFUL
WATERCOLOURS FROM
PHOTOGRAPHS

[英] Geoff Kersey 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

水彩男神Geoff Kersey的水彩风景精讲教程

[英] Geoff Kersey 著
曹青 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. 水彩男神Geoff Kersey的水彩风景精讲教程 / (英) 杰夫·克西 (Geoff Kersey) 著 ; 曹青译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2018. 1
ISBN 978-7-115-46973-1

I. ①世… II. ①杰… ②曹… 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(2017)第249091号

版 权 声 明

Copyright © Geoff Kersey 2015

Photographs and design copyright © Search Press Ltd. 2015

This Simplified Chinese edition was published in 2017 by Posts & Telecom Press

内 容 提 要

许多人想把精美的照片画成水彩风景画,但在作画时又会萌生出许多疑问:采用哪一种构图方式?如何取景?如何对照片进行取舍并进行创作?本书作者总结了多年的作画和教学经验,教你对照片做出自己的诠释并将其转化为一幅水准较高的水彩风景画。

本书除介绍了绘制水彩风景画必备的画材和绘画技法以外,还包含超过 20 个绘画实例,每个实例都示范讲解了详细的作画过程,读者可以跟着步骤一步一步地绘制,逐步掌握通过照片画水彩的基本要领。本书可以激励读者外出寻找绘画素材,运用所学知识,举起相机取景并进行构图和创作,然后将得到的照片应用在水彩风景画的绘制练习中。

本书适合水彩画爱好者,尤其是水彩风景画爱好者阅读、参考。

-
- ◆ 著 [英]杰夫·克西 (Geoff Kersey)
 - 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>
 - 北京东方宝隆印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8 2018 年 1 月第 1 版
 - 字数: 199 千字 2018 年 1 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2016-9378 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 6

画材 8

绘画技法 10

春天的湖 16

暮色 20

山村 24

伦敦的公园 30

夏天的河流 34

尼斯湖 38

有亭子的花园 42

废弃的磨坊 46

划艇 50

意大利的韦尔纳扎 54

湖畔 58

运河 62

冬天的公园 66

秋日的乡间小路 72

地中海街边咖啡馆 76

渔港 80

湖区的桥 86

威尼斯 90

海边小村 96

平静的溪流 100

小村庄里的桥 104

林中峡谷 108

河上的桥 112

乱石嶙峋的山崖 116

白雪覆盖的山峰 120

交给你来画 124

术语 127

世界绘画经典教程

水彩男神Geoff Kersey的水彩风景精讲教程

[英] Geoff Kersey 著
曹青译

人民邮电出版社
北京

此为试读，需要完整PDF请访问：www.it-ebooks.info

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 水彩男神Geoff Kersey的水彩风景精讲教程 / (英) 杰夫·克西 (Geoff Kersey) 著; 曹青译. — 北京: 人民邮电出版社, 2018. 1
ISBN 978-7-115-46973-1

I. ①世… II. ①杰… ②曹… 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(2017)第249091号

版 权 声 明

Copyright © Geoff Kersey 2015

Photographs and design copyright © Search Press Ltd. 2015

This Simplified Chinese edition was published in 2017 by Posts & Telecom Press

内 容 提 要

许多人想把精美的照片画成水彩风景画,但在作画时又会萌生出许多疑问:采用哪一种构图方式?如何取景?如何对照片进行取舍并进行创作?本书作者总结了多年的作画和教学经验,教你对照片做出自己的诠释并将其转化为一幅水准较高的水彩风景画。

本书除介绍了绘制水彩风景画必备的画材和绘画技法以外,还包含超过 20 个绘画实例,每个实例都示范讲解了详细的作画过程,读者可以跟着步骤一步一步地绘制,逐步掌握通过照片画水彩的基本要领。本书可以激励读者外出寻找绘画素材,运用所学知识,举起相机取景并进行构图和创作,然后将得到的照片应用在水彩风景画的绘制练习中。

本书适合水彩画爱好者,尤其是水彩风景画爱好者阅读、参考。

-
- ◆ 著 [英]杰夫·克西 (Geoff Kersey)
 - 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>
 - 北京东方宝隆印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8 2018 年 1 月第 1 版
 - 字数: 199 千字 2018 年 1 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2016-9378 号
-

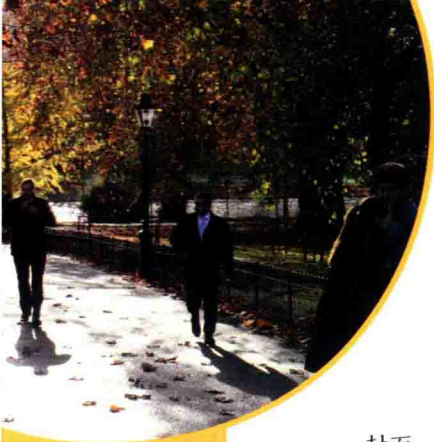
定价: 68.00 元

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

致谢

将本书献给我的编辑Sophie，是她通过孜孜不倦的工作，将大量的图片和文字组织成一本连贯的图书。

封面

山村

在第24-27页对这张照片及其画作进行了深入分析。

扉页

渔人码头

在第80-85页对这张照片及其画作进行了深入分析。

第3页

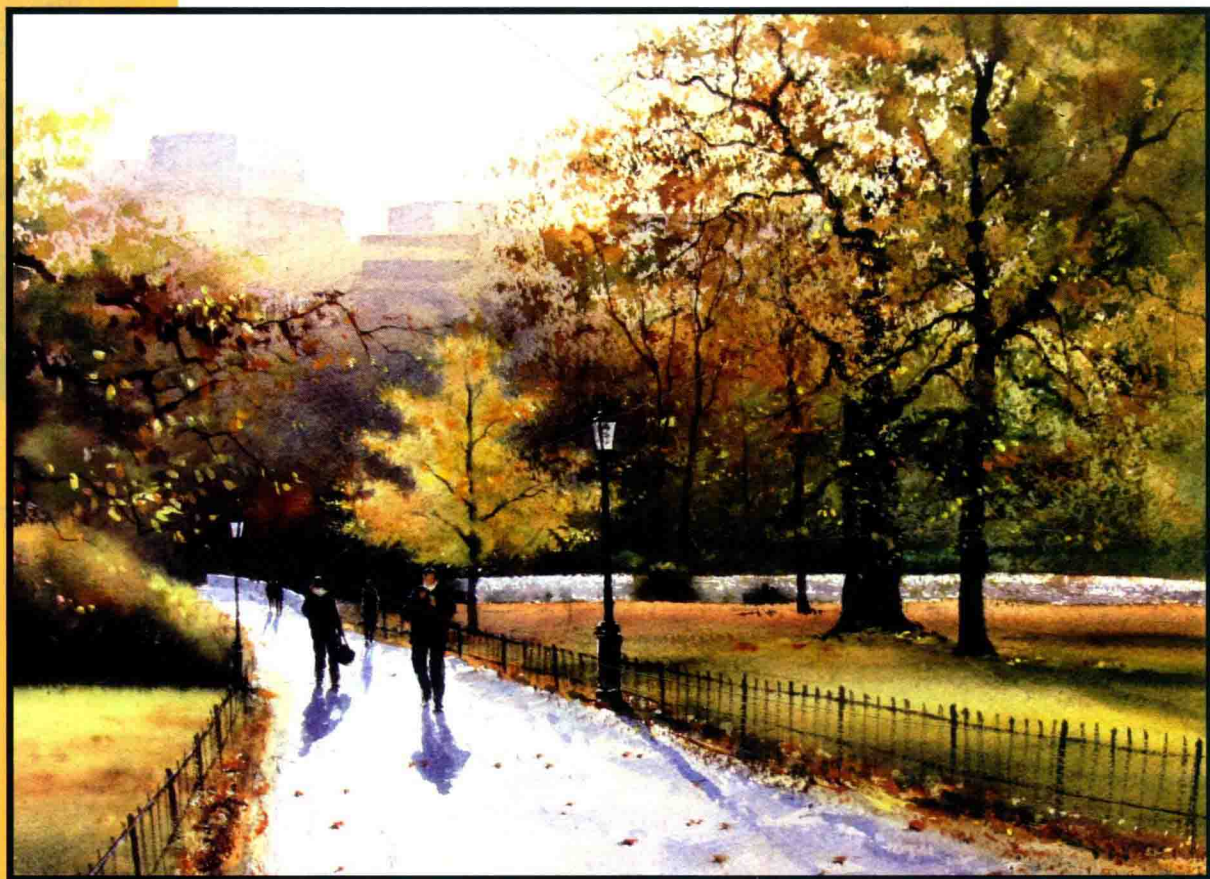
划艇

在第50-53页对这张照片及其画作进行了深入分析。

本页

伦敦的公园

在第30-33页对这张照片及其画作进行了深入分析。

目录

前言	6	冬天的公园	66
画材	8	秋日的乡间小路	72
绘画技法	10	地中海街边咖啡馆	76
春天的湖	16	渔港	80
暮色	20	湖区的桥	86
山村	24	威尼斯	90
伦敦的公园	30	海边小村	96
夏天的河流	34	平静的溪流	100
尼斯湖	38	小村庄里的桥	104
有亭子的花园	42	林中峡谷	108
废弃的磨坊	46	河上的桥	112
划艇	50	乱石嶙峋的山崖	116
意大利的韦尔纳扎	54	白雪覆盖的山峰	120
湖畔	58	交给你来画	124
运河	62	术语	127

前言

从多年的水彩风景画工作室和课程的教学经验中，我产生了写作本书的想法。我通常的教学方式是选择一个主题，找一张合适的照片给每人打印一张，然后示范作画的过程，让学生们跟着我一步一步地画。这个方式不一定适用于所有的绘画教师和学生，但很适合我，而且来参加课程的学员们通常也能满意而归。

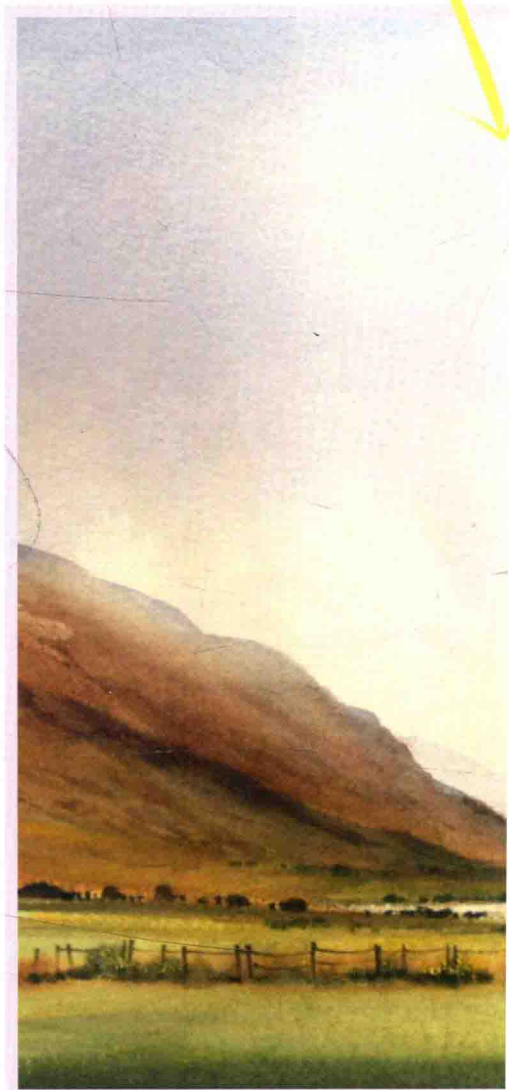
很多人想把自己拍摄的照片画成水彩风景画，他们确实也很喜爱在外出时寻找可能的绘画主题，但真的作画时又往往在第一关就败下阵来，其难点在于，从照片的场景中构思出画作，并且知道该如何对照片进行取舍，换句话说就是对照片做出自己的诠释并将其转化为一幅画。

我是从大约20年前开始进行风景画创作的，那时我买了一本书，作者是非常出色的水彩画家James Fletcher Watson，他现在住在英国的科茨沃尔德。我被他的画作《温德拉什的磨坊》深深吸引，于是当我正好在温德拉什附近度假时，我决定找到画作中的那个地方，并拍一些照片以便就同一主题创作出自己的作品。但当我终于找到温德拉什的磨坊时却倍感失望。这地方看起来不仅不像画作中那么充满魅力，而且由于有一棵大树挡住视线，我无论从哪个角度都无法看到那张画作中的景象。此刻我意识到，其实你不需要找到完美的主题和构图，而是可以将你眼前所见加以处理，变成一幅画作。我崇拜的艺术家就是这样做的，我也可以这样做。这对于我来说是十分重要的一课。

根据我的经验，找到每个要素位置都合适的完美构图需要运气，所以如果能对照片进行审视并从中构思出画作、对其做出处理，而非简单地照搬现实，就能极大地扩充可以用来作画的主题。在本书中，我将向你们介绍我是如何根据自己拍摄的照片来创作的，详细介绍了对照片中的素材如何取舍，展示了创作过程中用到的草稿和小图，以及最终作品中所用的调色方案。这不是一本教授绘画技法的书，但鉴于在过程讲解中我提到了一些技法，所以本书一开始就安排了一章对这些绘画技法做出解释（参见第10页）。

从酒店窗户看到的景色。
拉根北部，苏格兰

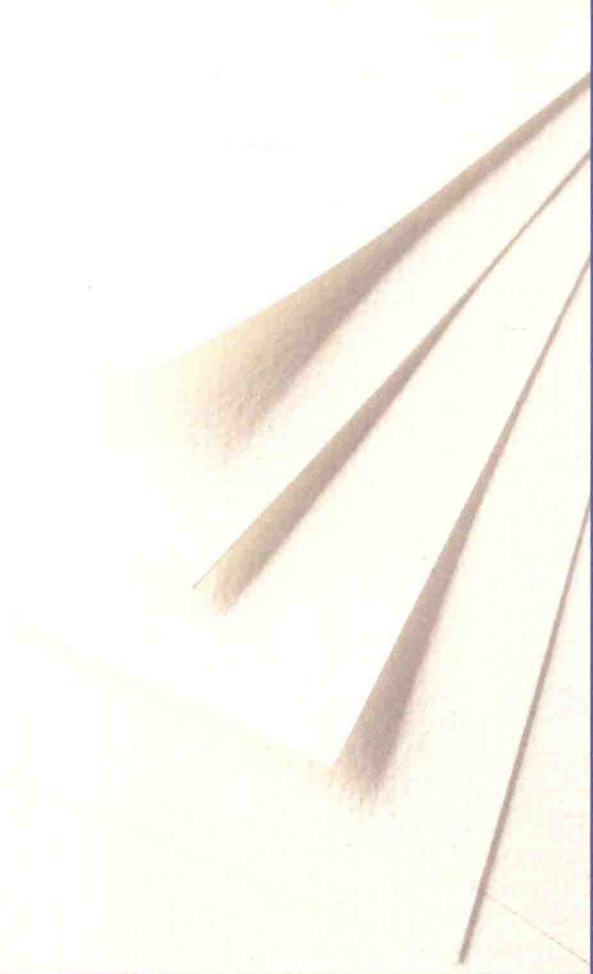

这不是一本摄影方面的图书，其中照片的水平参差不齐。但这不要紧，因为我并不想让读者认为他们需要上摄影课并购买昂贵的器材才能拍摄出可以用来作画的照片。

本书中的大部分照片是用便宜的卡片相机抓拍的。我也有一台更昂贵的单反相机，但有时候我还是想在旅行中轻装上阵，觉得它个头太大。没有一张照片是从需要有很好的体力才能到达的位置拍摄的，也没有什么少见的景色。例如本页的这张照片就是从酒店卧室的窗户往外拍摄的。

希望本书能激励你走出家门去寻找绘画素材；从你举起相机的那一刻开始进行构图和创作，然后有效地将得到的照片利用起来。

画材

纸张

无论从作画过程还是最终效果来考虑，你采购画材时都应该把纸张放在首要位置，购买正确的纸张会给你带来很多好处。

和其他画材一样，个人喜好会有所不同，但我建议不要使用便宜的木浆纸，而是选择标识有“棉浆”的纸张。棉浆纸通常会贵一些，也确实更结实耐用。我的大多数画作中都要使用留白液，如果将其用在木浆纸上，由于木浆纸比较脆弱，在擦去留白液的时候纸面就会被损伤。在开办的绘画课程中我曾多次看到这种情况。

我主要用粗纹的纸，有时如果需要画有很多细节的主题，我也会选择中粗的纸（也被称为冷压纸，这种类型的纸有一些纹理，但没有粗纹的那么明显）。在粗纹的纸上使用枯笔技法会更容易、效果更好。

我用的纸是阿诗以及山度士获多福这两个牌子的300gsm和1640gsm粗纹纸。这两个品牌的纸都是用100%棉浆制作的，因此表面比木浆纸结实，其最重要的优点是可以在干透的涂层上再次进行晕染而不用担心会把之前涂上的颜色搅动起来。

画笔

和其他材料一样，关于画笔的选择不同的人会有不同的意见，需要找到你喜欢并且适合你的绘画风格的画笔。我个人认为，并不需要花很多钱去买最好的画笔。我喜欢用人造毛画笔，因为这种画笔弹性很好，一离开纸面就会立刻恢复原来的形状。人造毛画笔吸收颜料和水分的量比貂毛或者山羊毛等动物毛画笔要少，而对于初学者而言这恰恰是个优点，因为较少的水分或者颜料会更容易控制，不容易造成纸面水分过多或者形成水痕。我用的笔中唯一的例外是用来画天空的椭圆形画笔，这支笔是用松鼠毛和尼龙毛混合制成的，吸水量很大，可以大面积快速覆盖。

我有一套平头画笔，分别为2号、4号、6号、8号、10号。

我还会用到一套2号、4号、6号、8号、10号、16号的圆头画笔、一支勾线笔、一支很大的椭圆形画笔和一支毛刷。

颜料

我有一个固体水彩套装（左图），体积很小，非常适合用来进行户外写生和速写，为我之后在画室中的作品提供素材和信息。除此以外我所有的颜料都是管状的，因为我希望能快速调出大量的颜色。管状颜料从管子里挤出来就已经是半流动的状态，因此可以非常方便快速地调整其浓度。

颜料的品种很多，根据颜料与其作品风格的匹配程度以及个人习惯，人们也都有各自喜欢的、常用的颜料品牌。主要的区别在于颜料是属于艺术家级或是学生级的。艺术家级的颜料价格大约是学生级的三倍，个别颜色这个差异还会更大。我一直用的都是艺术家级的颜料，因为它们确实是物有所值。我对艺术家级颜料的品质更为信赖，而且学生级的颜料中胶的比例比色素要高，所以不耐用，算下来也并不经济。

其他材料

我用可折叠的或者“灯笼”型的水桶，因为我需要带很多东西，而这种水桶最轻便且易携带。随便什么旧罐子都可以用来洗笔，不过还是要选一个大一点的，否则过不了几分钟你就得去换水。

厨用纸巾非常有用，不仅可以让一切保持清洁，还能用来制作肌理效果。

美纹胶带可以用来遮盖留白，得到例如高楼的一侧或是海平面等笔直整齐的线条。你需要试用一下不同牌子的美纹胶带，以找到黏性刚好合适，既不会让颜料漏过，也不会在撕下时损伤纸面的一款。美纹胶带在湿的表面上没有黏性，所以不能用来裱纸。裱纸时要用水胶带。

我发现自动铅笔非常好用，可以省去频繁削铅笔的麻烦。根据所画题材的不同，我会选用5mm、7mm或9mm的铅芯。这种铅笔自带的铅芯大多是HB的，我觉得有点太硬了，所以会将其换成2B的。

我只在赶时间的时候使用吹风机，例如在课上示范时。但是当你使用湿画法时如果觉得颜料扩散的程度刚好合适，希望立刻让纸面变干以防止颜料继续扩散的时候，吹风机就能派上用场了。

我几乎在每张作品上都或多或少地使用了留白液。市售留白液的品牌很多。无色的留白液涂到纸上很难看清，因此你可能会更喜欢用带点蓝色的留白液。在不用的时候要将瓶盖拧紧，否则留白液在空气中会很快凝固。蘸留白液之前要先在毛笔上涂肥皂以保护画笔。

绘画技法

减淡颜色

这里以减淡远山的边缘为例，其目的是要在保留远山整体形状的基础上让其看起来更柔和、颜色更浅淡。在开始前一定要让天空和远山都完全干透。在山的上部涂水，然后用干净的纸巾按压吸色（见下图）。有时候做一次就可以了，但如果你希望将其减淡得更多，可以重复这一过程。涂水时运笔不要太过用力，否则就有可能将天空部分的颜色也搅动起来吸掉，之后很难再补画上去。

这一技法在质量好的棉浆纸上实施效果更好，因为在棉浆纸上的颜色一旦干透就不容易被洗掉。而在便宜的木浆纸上，颜色往往是浮在表面的，很容易被擦下来，从而会造成天空和山的颜色一起被减淡。

云雾缭绕的山

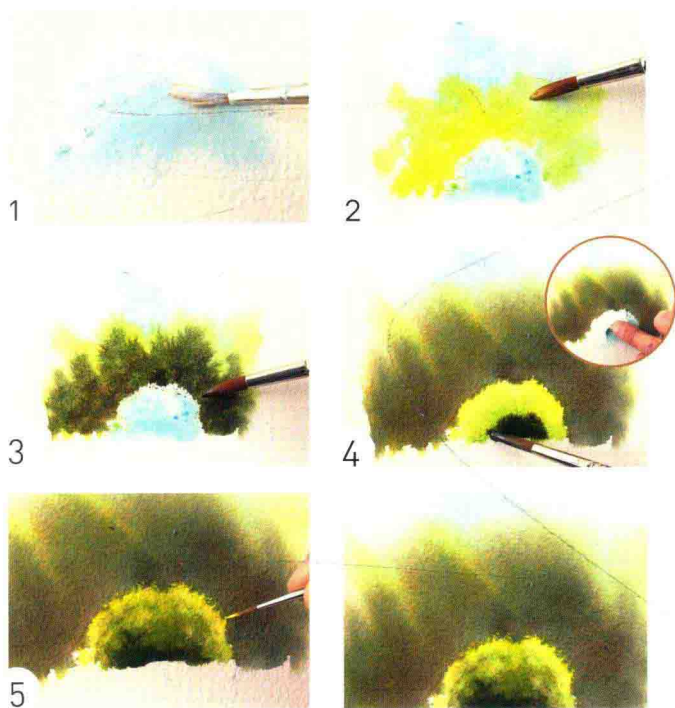
想要表现出云雾缭绕的山或水岸那种若隐若现的感觉不是一件容易的事，但其效果也很激动人心。首先要画出天空，让其彻底干透，再开始之后的步骤。这一技法的关键是要在画山时不断地涂上清水，表现出在移动的云雾缝隙中瞥到一点山的感覺。同样地，在云雾部分也不需要过多地着力，而是通过涂上清水、从缝隙中露出之前画好的天空来表现云层的形状。先在小画幅上加以练习，在正式画之前画几张草稿。在本例中，你可以看到我用来画山和画云的颜色是一样的，都是灰和蓝，这样能让两者融合在背景中。

表现这种效果时要适可而止，否则就会失去光感，而且画笔涂抹在快干的颜料上还会形成水花或水痕。

在湿背景上涂留白液

我经常用这个方法来得边缘柔和的留白效果。这个方法在你想要将灌木丛、树、一片草或一丛花的区域加以留白的时候特别有用。

1 打湿纸张，然后涂上留白液，让其扩散形成边缘柔和的灌木丛的形状。等干。

2 再次将纸张打湿，涂上钴蓝色表现天空，然后在被留白液覆盖的区域周围涂上钴黄和钴蓝。

3 用群青、钴黄和熟赭混合出深绿色，与浅色的灌木丛形成对比，等干。

4 去掉留白液。在灌木丛区域涂上柠檬黄，然后是钴黄加钴蓝，最后是钴黄加群青和熟赭。

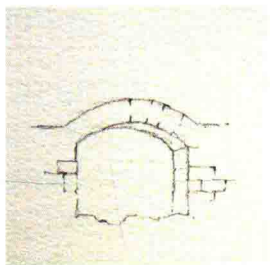
5 用小号画笔，画出几片柠檬黄色的叶子。

完成灌木丛的绘制。

从门洞里看到的景色

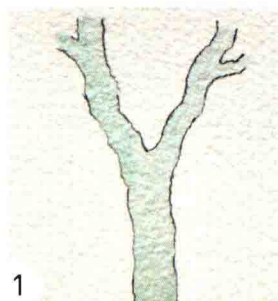
表现这种情形的要点在于要让门洞中的景色和背景融为一体。为了达到这个效果，需要同时完成门洞中景色和背景的绘制。但该如何避免将颜料弄到石头建筑上呢？

以第46页《废弃的磨坊》为例，从中你可以看到，在将石头拱门部分画好后，我将这个区域涂上留白液；涂的时候要仔细地将其全部覆盖，以免背景的绿色染到石头上。留白液干后，画出背景，等背景干后，去掉留白液，就能得到边缘清晰的白色的石头建筑形状。

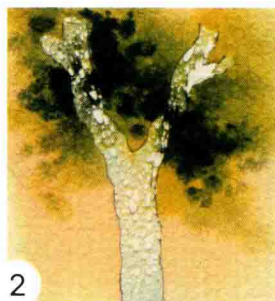

粗糙斑驳的树皮

这个方法也可以用来表现欧洲桦的树皮以及其他粗糙的表面。需要加以练习方能熟练掌握这一方法。第76页至第79页上的画作《地中海街边咖啡馆》中的梧桐树就用了这个技法来表现。

1

2

3

4

1 用铅笔画出树干，然后将其全部涂上留白液。

2 在背景晕染一层淡淡的生赭，然后用浅绿和深绿表现出树叶。干后用指尖小心地将一部分留白液搓掉。

3 在部分被留白液覆盖的树干上涂上生赭和深棕，表现出斑驳的、不均匀的效果。可以再次涂上一层留白液，并在其周围上色来进一步加强这种效果。

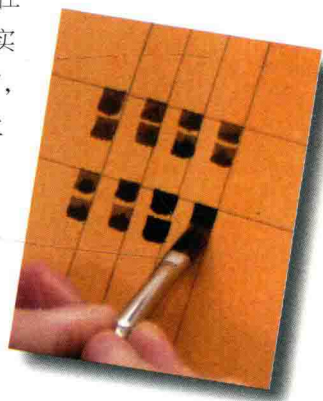
4 最后将所有的留白液都去掉，然后涂上一层生赭。

平头笔的运用

用小号的平头笔可以很方便地画出窗户，尤其在有很多窗户要画时。我常用的画笔中包括了2号、4号、6号、10号的平头笔，这样我就可以根据画作和建筑物的尺寸来选择合适的笔来得到不同宽度的笔触。用这个方法不但能快速画出窗户，还能避免用圆头画笔画窗户时直角处不够锐利的问题。

从右图中你可以看到，在上色之前，我先用铅笔在纸上打了格子，以保证窗户能大致位于一条直线上。其实即便在破旧倾斜的建筑上，窗户也应该是成直线排列的，但这一点在正常的房屋上显得尤为重要，例如第67页上的查茨沃斯庄园或第55页上韦尔纳扎的房屋。要在上完底色之后再用铅笔打格子，这样才能在画完窗户之后很容易地将铅笔线擦除。一定要记住，只要你在铅笔线上涂了颜色，哪怕是非常薄而淡的颜色，也会将铅笔线遮盖起来，再也擦不掉了。

小号平头画笔也很适合用来表现砖头或石头建筑的细节。

根据照片进行构图

在进行构图时将三分法牢记心中会很有帮助。三分法是指如果你将画面从横向和纵向各画两条直线进行三等分，这四条直线得到的四个交点就是安排画面焦点的最佳位置（见图1）。在下面的构图草稿中，焦点是位于D点处的房子。我将这个房子从照片中的实际位置移动到了这个位置以获得更好的构图。

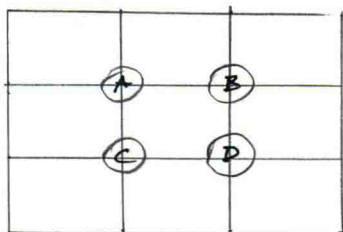

图1

三分法的变种就是简单的L形构图法，如右下方图2所示。我在下方的构图草稿中就运用了这一方法。

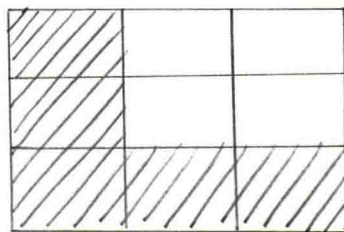
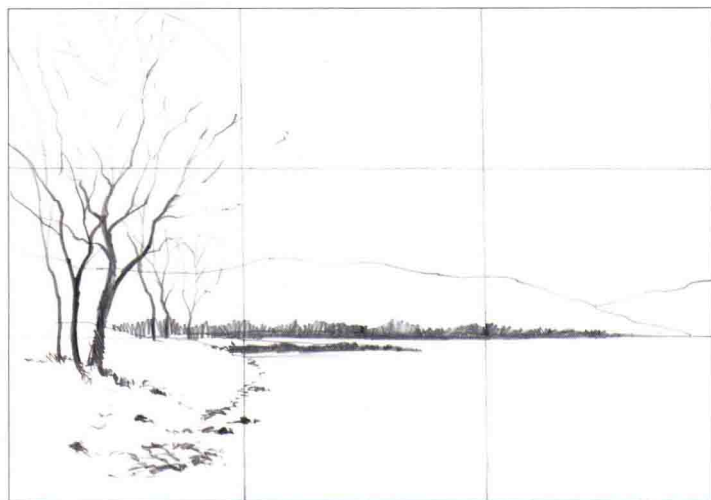

图2

在照相的时候对构图进行思考是一个很好的训练构图的方式。不过请记住照片只是个起点，你可以在将照片描绘下来的时候对构图进行修改。