

后浪出版公司

PAINTING BOATS & HARBOURS IN WATERCOLOUR

特里·哈里森的水彩课VI

轻松描绘船舶和港口

[英] 特里·哈里森 著 Kirara 译

湖南美术出版社

Terry Harrison

 后浪出版公司

[英] 特里·哈里森 著 Kirara 译

PAINTING
BOATS & HARBOURS IN
WATERCOLOUR

Terry Harrison

特里·哈里森的水彩课VI

轻松描绘船舶和港口

CTS

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

特里·哈里森的水彩课. VI, 轻松描绘船舶和港口
(英) 特里·哈里森 (Terry Harrison) 著; Kirara 译. --
长沙: 湖南美术出版社, 2018.9
ISBN 978-7-5356-8388-5

I. ①特… II. ①特… ②K… III. ①水彩画—绘画技
法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 136918 号

Text copyright © Terry Harrison 2014
Website: www.terryharrisonart.com
Photographs by Paul Bricknell at Search Press Studios
Photographs and design copyright © Search Press Ltd, 2014
First published in Great Britain 2014
Search Press Limited,
Wellwood,
North Farm Road,
Tunbridge Wells,
Kent,
TN2 3DR
Simplified Chinese translation © 2018 by Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd.
本书中文简体版权归属于银杏树下 (北京) 图书有限责任公司。
著作权合同登记号: 图字18-2018-164

特里·哈里森的水彩课 VI: 轻松描绘船舶和港口

TELI HALISEN DE SHUICAI KE VI QINGSONG MIAOHUI CHUANBO HE GANGKOU

出版人: 黄 啸

著 者: [英] 特里·哈里森

出版统筹: 吴兴元

特约编辑: 杨 青

营销推广: ONEBOOK

出版发行: 湖南美术出版社 后浪出版公司

开 本: 787 × 1092 1/16

版 次: 2018 年 9 月第 1 版

印 次: 2018 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

出版策划: 后浪出版公司

译 者: Kirara

编辑统筹: 蒋天飞

责任编辑: 贺澧沙

装帧制造: 墨白空间·张莹

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

字 数: 48 千字

印 张: 8

书 号: ISBN 978-7-5356-8388-5

读者服务: reader@hinabook.com 188-1142-1266

直销服务: buy@hinabook.com 133-6657-3072

投稿服务: onebook@hinabook.com 133-6631-2326

网上订购: www.hinabook.com (后浪官网)

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有印装质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

目录

前言 6

画具 8

水彩的真本色 12

照片的使用 14

开始作画 16

倒影 20

港口 24

绳索 28

扬帆 30

弃船! 34

滨水区 38

枯潮期的防波堤 44

分步讲解

繁忙的船坞 50

海滩与河口 54

增加人物 60

大海的喜怒哀乐 64

乘风破浪 72

海上轮船 80

分步讲解

希腊小船 88

分步讲解

河港风光 96

分步讲解

夜晚的小船 104

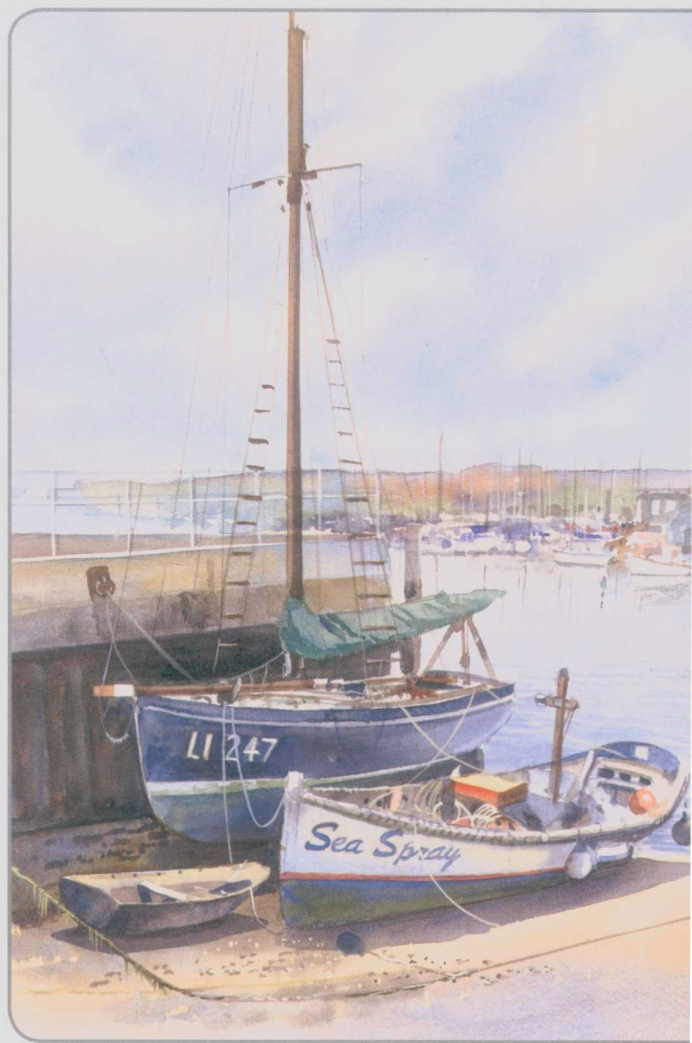
分步讲解

晚霞中的轮船 110

分步讲解

港口村庄 116

分步讲解

 后浪出版公司

[英] 特里·哈里森 著 Kirara 译

PAINTING
BOATS & HARBOURS IN
WATERCOLOUR

Terry Harrison

特里·哈里森的水彩课VI

轻松描绘船舶和港口

  湖南美术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

PAINTING
BOATS & HARBOURS IN
WATERCOLOUR

目录

前言 6

画具 8

水彩的真本色 12

照片的使用 14

开始作画 16

倒影 20

港口 24

绳索 28

扬帆 30

弃船! 34

滨水区 38

枯潮期的防波堤 44

分步讲解

繁忙的船坞 50

海滩与河口 54

增加人物 60

大海的喜怒哀乐 64

乘风破浪 72

海上轮船 80

分步讲解

希腊小船 88

分步讲解

河港风光 96

分步讲解

夜晚的小船 104

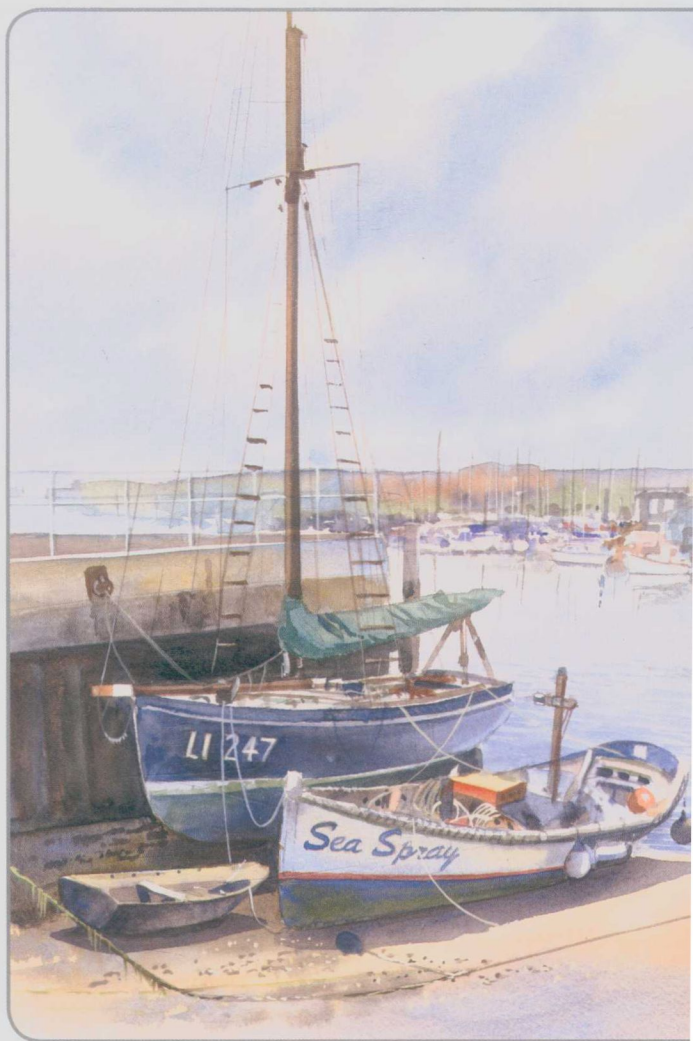
分步讲解

晚霞中的轮船 110

分步讲解

港口村庄 116

分步讲解

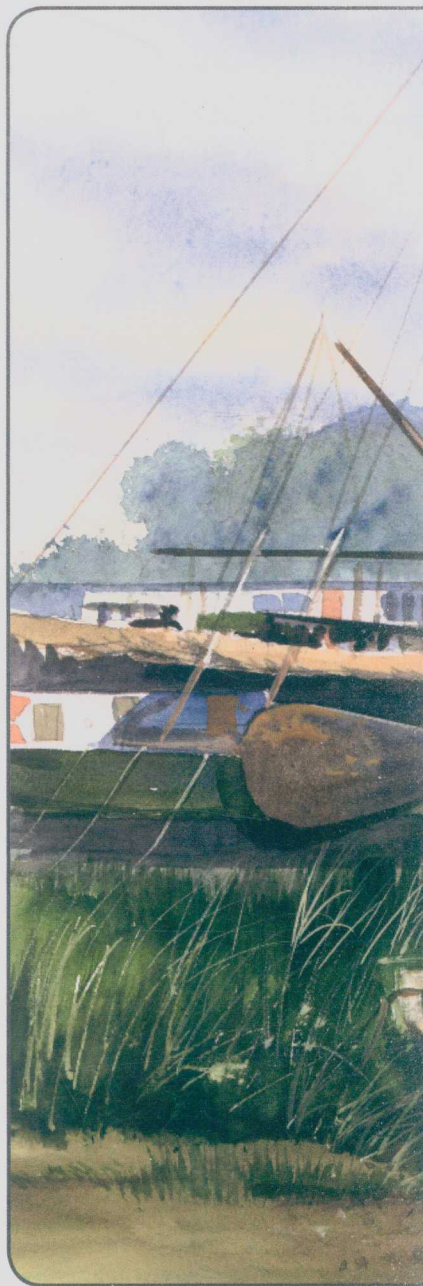
前言

我本人并不会开船，严格说起来我可能属于某些人常说的“旱鸭子”（航海用语中称呼那些不了解船和大海的人的谐谑名词）。因此这本书其实是一个旱鸭子在传授画船舶和港口的技法。不过你大可不必担心，不会造船或是开船也能画好一艘船，你只需要满腔的热情和这本书就足够了！我从小就喜欢画船，或许是因为我们家族和海军的渊源。1940 年左右，我的父母在查塔姆历史造船制绳厂相遇，当时他们二人都在那里工作，相遇后的二人很快就被命运之绳牵到了一起。

我第一次接触与航海相关的事物是在小时候拜访梅德伟的亲戚时。每年海军节开放日大人们都会带我们去查塔姆造船厂。那时我最喜欢的就是坐明轮蒸汽船“梅德伟女王号”自罗切斯特沿着梅德伟河逆流向上前往绍森德。一路上伴着蒸汽船的“突突”声驶过泰晤士河口，越过无数的泰晤士驳船。我永远忘不了它们载着满满的货物来回穿梭的样子。有一幅油画常常让我想起那些年的日子，那就是我最爱的画家 J.M.W. 透纳的《被拖去解体的战舰无畏号》。作为一个风景画家，我最喜欢的作品竟是海景画，想来也是奇怪。

船舶和沿海风光究竟有什么魅力吸引了无数艺术家呢？是因为它们画起来很有成就感吗？许多人说是因为英国是个四面环水的岛国，可那又怎么解释其他国家的画家也喜欢呢？你无法否认无论在世界的哪个角落，有水 and 船的地方往往就有画家在那里写生。有的船和港口比其他的更适合写生。作为画家，我们总是试着从一个场景中寻找不寻常的要素——一个吸引我们拿出画笔的亮点。这个亮点可能是夕阳斜挂在泥沼的废弃船只上，也可能是大轮船全速行驶在暴风雨中。

本书中收录了一些我最喜欢的海岸风景画及它们所用的技法和技巧，其中也包括如何利用照片进行创作。利用照片不是投机取巧，我所知道的绝大多数画家都会参考照片，只是他们不怎么

愿意承认罢了。如今已经没有几个画家会把自己绑在船头，一头扎进暴风雨里来寻找水彩的真谛了。

我在书中尽量避免使用太多的航海术语和专业词汇，因为那样对绘画并没有什么帮助——画船之前用不着背下一本造船手册。知道某种船帆的正规叫法也没法帮助你画得更好，但是了解帆的形状则大有帮助，因此随身带上你的相机多多收集图片资料吧。

夏季避风港

傍晚的阳光洒在河畔小酒馆的墙上，驳船下锚停靠在停泊区。我在建筑的周围使用深色画树木以反衬出建筑物的轮廓，然后用稍浅稍偏蓝的颜色画远处的树木，表现出景深。

画具

颜料

你可以购买块状或者管状的水彩颜料。我喜欢管状的，因为它们更适合大面积上色，例如画海水和天空。我按照一定的顺序把颜料挤到调色盘上，这样调色时能很快找到想要的颜料。在开始画大块的颜色前务必要调好足够的颜料。

我建议读者购买个人经济能力范围内最好的颜料。学院级的颜料往往所含的色素少、消耗快、颜色还不够鲜艳。我一直使用艺术家级的颜料，画出的作品效果相对更好。

画笔

我有一套自己设计的定制画笔，能够帮助我用最简单的方法画出最理想的效果。当然你也可以选择其他画笔，可以在选购时参考以下描述。

金叶笔能蘸取大量颜料，适合画天空或水面等大面积的区域。

大号、中号和小号细节画笔为一组圆头画笔。大号细节画笔能蘸取大量的颜料，因此适合铺底色。它的笔尖相对细巧，可用于多种场合。中号细节画笔也能蘸取较多的颜料，而且笔尖更细巧，适用于除了画最小的细节之外的各种需要。而小号细节画笔如其名所示，适用于画最为精细的细节。

笔毛 1.9 厘米的平头画笔适用于大面积铺色、画水波或是提白水面波纹。笔毛 1.3 厘米的平头画笔适合画直线和小一些的波纹。

树叶笔适合画纹理。比它大一号的夏日树叶笔还能用来铺底色。树叶笔 PX 则带有透明树脂笔杆，可以用来刮去颜料。

我还会使用小号勾线笔，它的笔锋纤长，能蘸取较多的颜料，适合画绳索等细节。

我还有一只专门用来涂留白胶的画笔，防止结块的留白胶损坏其他画笔。不过你也可以用任意旧画笔，只需要注意在蘸取留白胶之前先涂上一些肥皂液保护笔毛。

画纸

水彩画纸有三种不同的纹理：细纹（热压纸），中粗纹（冷压纸）以及粗纹。粗纹纸的纹理最明显，因此非常适合枯笔法等技法。

水彩画纸还有不同的克重，也就是厚度可供选择。轻薄的画纸遇水后容易起皱，所以许多画家会事先裱纸。我用 300 克的画纸，可以不用裱纸直接画。

本书中所有作品都使用 300 克的中粗纹水彩画纸。

画家的宝物盒

贴士

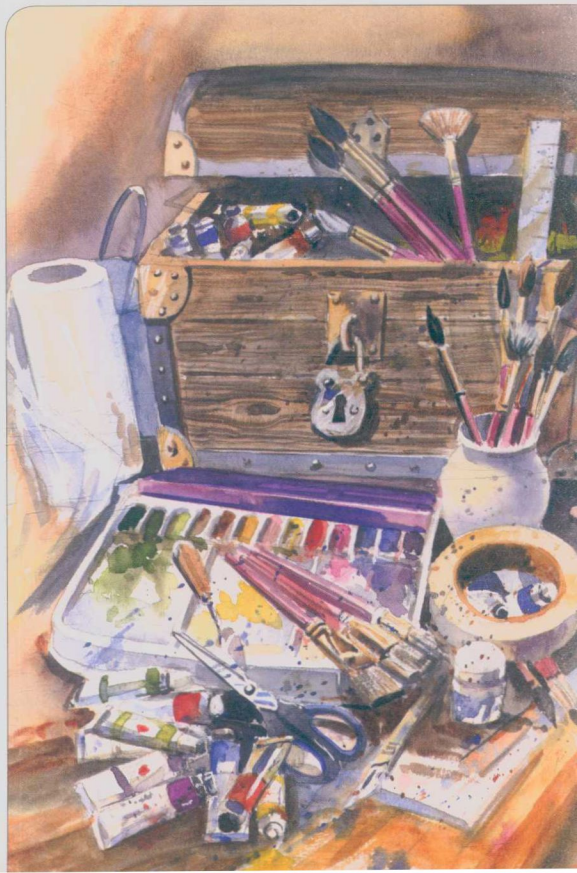
本书铺色时主要使用金叶笔，读者也可以使用其他大号的画笔代替。

大号、中号和小号细节画笔可以分别用 12 号、8 号和 4 号圆头画笔代替。

笔毛 1.9 厘米的平头画笔可用其他品牌的同款画笔代替。

树叶笔可以用笔毛 1 厘米的平头画笔代替。

读者还可以用勾线笔代替小号勾线笔。

其他画具

我用美纹纸胶带把水彩纸固定到画板上。美纹纸胶带还可以用来辅助画地平线。

吹风机可以用来加快各个作画步骤间颜料的干燥速度。

许多画家用小玻璃瓶盛水，但我喜欢用敦实可靠的大水桶，这样能时刻保持画笔干净，也不用在画画的过程中频繁更换清水。

在将照片上的图案转换到水彩纸的过程中需要用到描图纸、铅笔、签字笔和勺子。用勺子柄摩擦描图纸的背面可以将正面的铅笔线稿转到水彩纸上。具体步骤参照第 14~15 页“照片的使用”部分。

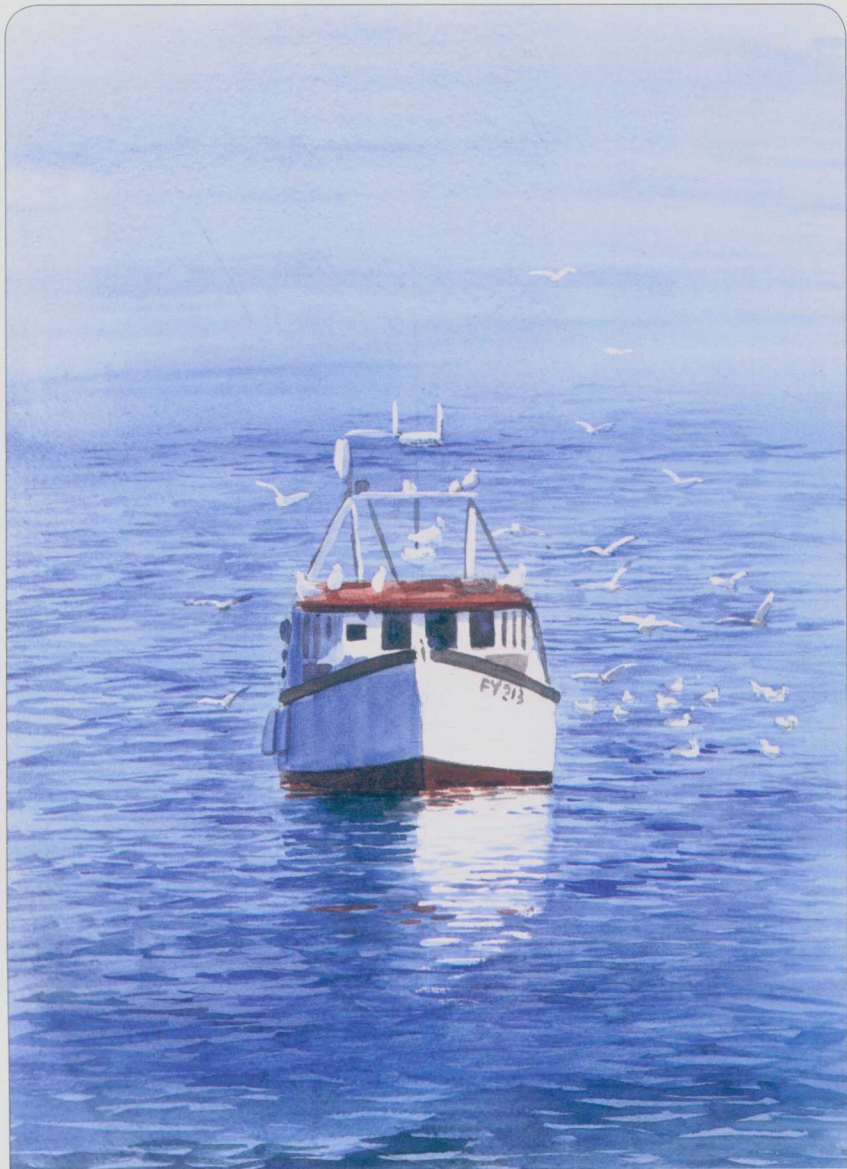
橡皮用于修正画错的地方或是擦淡线稿。

复写纸可以用来代替描图纸和铅笔进行线稿的拷贝（参见第 15 页）。

留白胶是一种液态乳胶溶液，用来覆盖在想要留白的部分，保持画纸干净整洁，适用范围如：海浪的波峰，白色的船帆或是海鸥（见下图）。使用后可以盖过留白胶为大范围的区域铺色；或是紧贴着留白的部位上色而不用刻意留出一条缝隙。

可任意弯曲的蛇形尺可以帮助你画出船帆的轮廓。

数码相机更是画家的好帮手。从多个角度拍摄那些为你带来灵感的场景，留下丰富的参考素材。还可以将照片打印成你想要的尺寸，直接用第 14~15 页上的办法将轮廓拷贝到水彩纸上。

水彩的真本色

下面是一些我在本书中频繁用到的几种颜料和配色组合。其中有几种颜料是我专门定制的，如果你手边没有这几款颜料，也可以用如下办法自己调色：暗影色可以用法国群青、熟赭和永固玫红混合调出；午夜绿可用虎克绿代替；乡村橄榄绿可用橄榄绿代替；光斑绿可用金绿色代替。

群青

钴蓝

镉黄

镉红

茜红

生赭

熟赭

熟褐

午夜绿

乡村橄榄绿

光斑绿

暗影色

青绿

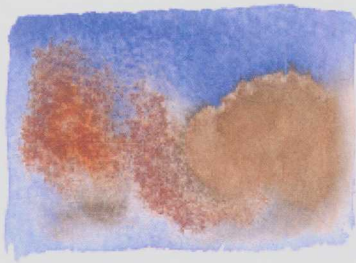
熟赭

熟褐

钴蓝

锈迹斑斑的漆面

画锈迹斑斑的船体时，先用钴蓝画底色，然后湿画混色熟赭和熟褐。

生赭

熟褐

群青

陈旧的漆面

另一组可以用来画船体旧漆面的配色是先用群青画底色，然后混色生赭和熟褐，同样使用湿画法。

生赭

钴蓝

船帆

画船帆时可以用生赭和钴蓝进行混色。

生赭

熟赭

钴蓝

沙滩

可以配合使用生赭、熟赭和钴蓝画沙滩。

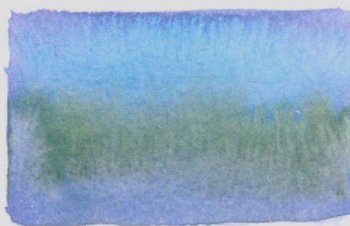
钴蓝

青绿

午夜绿

温暖的海水

用钴蓝、青绿和午夜绿可以画晴天时的海水。

群青

光斑绿

午夜绿

深邃的海水

调和不同比例的群青、光斑绿和午夜绿可以画出非常生动深邃的海水。