

当代美国绘画技法分类丛书

风化建筑物的画法

原著：克劳蒂亚·尼丝(美)

翻译：任静

辽宁美术出版社

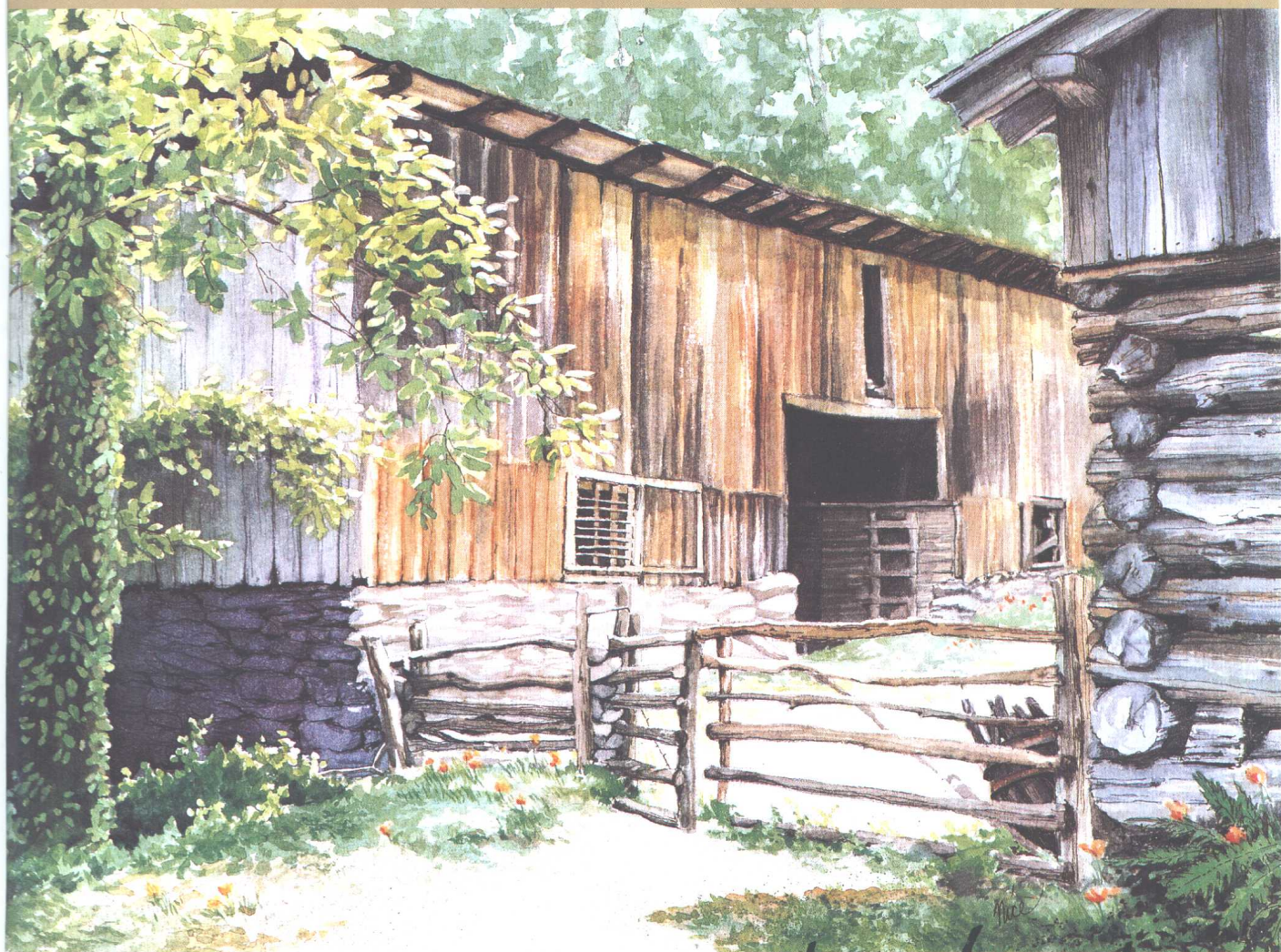
P

WEATHERED BUILDINGS
PAINTING

当代美国绘画技法分类丛书

风化建筑物的画法

PAINTING WEATHERED BUILDINGS

step by step

原著
(美) 克劳蒂亚·尼丝
翻译
任静
辽宁
美术出版社

PAINTING WEATHERED BUILDINGS IN PEN, INK
& WATERCOLORS

Original Edition: © NORTH LIGHT BOOKS

an imprint of F&W PUBLICATION

CINCINNATI, OHIO 45027 U.S.A

© Copyright of this first edition: Liaoning Fine Arts Press

著作权合同号 06 — 2001 第 213 号

图书在版编目(CIP)数据

风化建筑物 / (美) 尼丝著; 任静译. — 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2002.2

(当代美国绘画技法分类丛书)

ISBN 7 — 5314 — 2871 — 7

I. 风… II. ①尼… ②任… III. ①建筑物—钢笔
画—技法(美术) ②建筑物—水彩画—技法(美术)
IV. TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第082006号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 8

印数: 1—3 000册

2002年2月第1版

2002年2月第1次印刷

责任编辑: 孙世奇 李 智 关家鹤 责任校对: 孙世奇

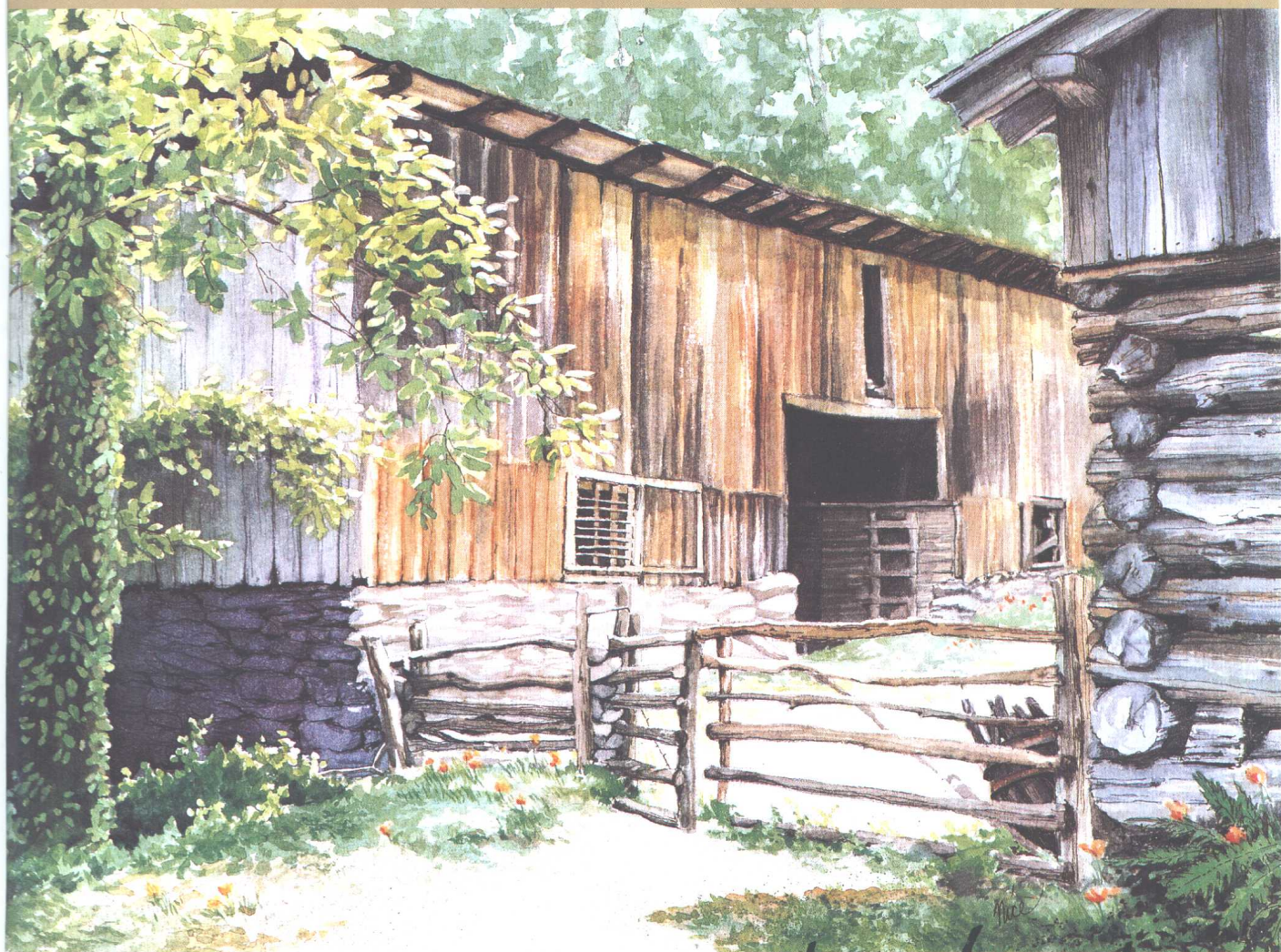
封面设计: 李 智 技术编辑: 鲁 浪 版式设计: 李 智

定价: 55.00元

当代美国绘画技法分类丛书

风化建筑物的画法

PAINTING WEATHERED BUILDINGS

step by step

原著
(美) 克劳蒂亚·尼丝
翻译
任静
辽宁
美术出版社

PAINTING WEATHERED BUILDINGS IN PEN, INK
& WATERCOLORS

Original Edition: © NORTH LIGHT BOOKS

an imprint of F&W PUBLICATION

CINCINNATI, OHIO 45027 U.S.A

© Copyright of this first edition: Liaoning Fine Arts Press

著作权合同号 06 — 2001 第 213 号

图书在版编目(CIP)数据

风化建筑物 / (美) 尼丝著; 任静译. — 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2002.2

(当代美国绘画技法分类丛书)

ISBN 7 — 5314 — 2871 — 7

I. 风… II. ①尼… ②任… III. ①建筑物—钢笔
画—技法(美术) ②建筑物—水彩画—技法(美术)
IV. TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第082006号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 8

印数: 1—3 000册

2002年2月第1版

2002年2月第1次印刷

责任编辑: 孙世奇 李 智 关家鹤 责任校对: 孙世奇

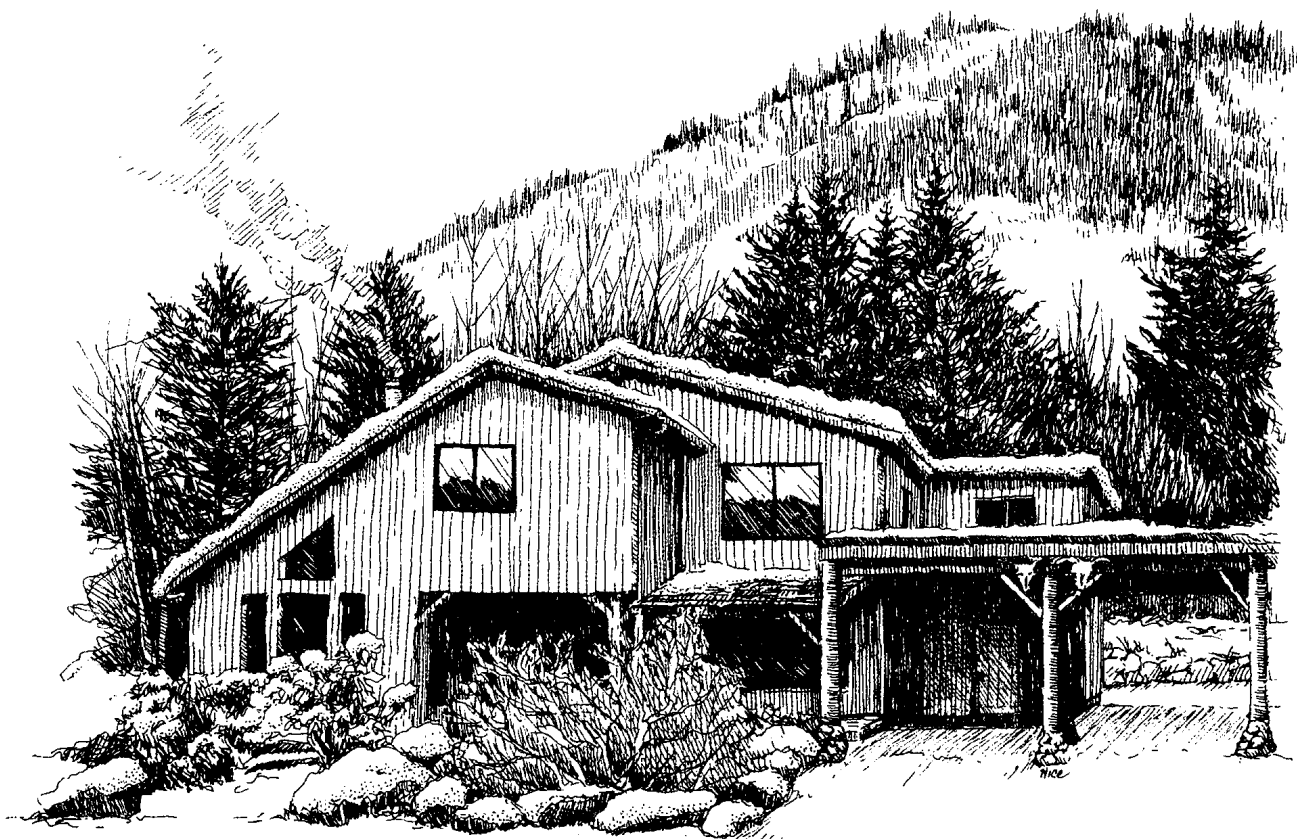
封面设计: 李 智 技术编辑: 鲁 浪 版式设计: 李 智

定价: 55.00元

作者简介：

克劳蒂亚·尼丝是太平洋西北部人，并且是一个自学成才的画家。她在取材于大自然的绘画过程中形成自己独特的写实主义的艺术风格。写生的时候，作为一个擅长多种绘画方法的她最喜欢的还是使用钢笔、墨水和水彩作画。她一直是 Koh-I-Rapidograph 讲师和顾问，最近又在 Grumbacher 做了讲师和顾问。她环游北美，在学校、俱乐部和商业展览中心建立很多画室、研究会并举办画展。其油画、水彩画和墨水画多次获奖并为欧洲大陆的许多私人收藏家收藏。克劳蒂亚已经出版了十四本畅销一时的绘画书籍，其中包括《用钢笔和墨水勾画你喜欢的物体》、《用掺有水彩的钢笔墨水画出结构》和《用掺有水彩的钢笔和墨水画自然》。这些书籍成为了北极光图书俱乐部的主要特色。

业余时间，克劳蒂亚喜欢在她家后面俄勒冈州胡德山上的荒野上远足或骑马。在用其特有的艺术家的眼光捕捉自然美景的同时，还形成了男性的创作风格，并且与其丈夫吉姆一起加入了荒野探索队和志愿救护队。

明亮的树林牧场——作者在山上的家

目 录

简介	7
第一章	
材料和技法	8
第二章	
选取绘画主题	28
第三章	
风化的木头和生锈的铁	46
第四章	
褪色和脱落的油漆	66
第五章	
破旧的窗户	82
第六章	
砖、土坯和石头	94
第七章	
柱子和装饰	112

生锈的门

10 × 8 英寸 (25 × 20cm)

有灰色和深棕色墨水

简介

为什么旧的建筑会具有这样的吸引力呢？是因为那双使用简单的工具和过时的方法建造这些建筑物的双手，还是我们所好奇和尊敬的园艺师？或者是他们所使用的简朴的材料——木头、石头和砖头——这使我们想起人类和自然共处的原始时代。无论什么原因，古老的建筑物就是魅力无穷。它们本身的魅力是无限的，柔和的阳光笼罩下的高贵色彩、自然的大地色调。一些建筑物傲然地矗立着，显示着建造者的风范。另外一些则随着时间的流逝开始失去其原有的风格，建筑物上的鹅卵石和窗户已经不复存在。然而，正是这种残缺使其更具有吸引力，使你更有兴趣走上前去仔细看看，在某种程度上这很像我们非要挖掘废墟和研究满是灰尘的窗户才能发现古人的聪明才智一样，对于这种渴望我们用怀旧来形容决不为过。看过本书，如那些进入一个阴冷的破旧的仓棚，或者是对一所维多利亚时代的旧房子感到好奇，或者是为了感觉一下一块被阳光照射的木头的存在而轻轻地敲打它的人们能够有一种怀旧感的话，那么这本书就足能满足他们的情怀。愿本书能够使对过去怀念不已的人们得到满足，使渴望用自己的双手来掌握造型与心境的艺术家的得到鼓舞。

快乐地画吧！

克劳蒂亚·尼丝

维多利亚式的风化建筑物

8 × 10 英寸 (20 × 25cm)

钢笔、墨水和水彩颜料

材料和技法

材料

成功地完成一幅作品离不开好的绘画工具。为了完成作品，一个画家在创作过程中必须要学会使用所需要的绘画工具，而且要了解会碰到很多困难。对一个画家来说，重要的不是买昂贵的工具，而是要掌握工具的原理，这样就可以在可能的范围内聪明地选择自己所需要的工具了。

纸

速写本的纸面一定要光滑，这样在绘画过程中才不会使线条受阻，运笔自如。线条要干脆有力度。为了达到一种综合效果，要选适合钢笔绘画的纸，也要适合湿画。为了避免使用湿画技法时出现“永久性”变形弯曲线条，水彩纸要有很好的吸水性。绘画时将纸边拍展便可以保持纸原有的形状。我最喜欢的是 Fabiano Uno (Savoir Faire) 品牌的重 140 磅 (300gsm) 的冷压水彩纸。

钢笔

理想的钢笔应该是墨水通畅、笔尖适合绘画各个方面的笔触。本书中的范画就是用 Koh-I-Noor Rapidograph 品牌的钢笔画出来的。每支钢笔都有一个空洞的笔尖、独立并可变化的墨水囊和一个塑料笔杆。笔尖里是一根精细的金属线，使用时会前后移动，使墨水向前流出。Rapidograph 笔有很多型号，在我的作品中使用最多的是 0.25 毫米的笔。（本书中的笔尖型号都标在圆括号中。）缺点：价格和保养。与其他绘画工具一样，Rapidograph 笔需要适当的保养和清洗。

更经济并不用保养的专业笔就是 Grumbacher 生产的一次性艺术笔。笔内本身就带有质量很好的墨水。这种艺术笔在使用上与 Rapidograph 笔没有区别，

但在设计和密封的内部结构上有很大区别。缺点是：艺术家无法选择墨水，用完的笔也不能再充添墨水。蘸水钢笔是最经济的，有塑料或木质笔杆和可更换的钢笔尖。带 102 号（中号）和 104 号（小号）罕特笔尖的乌鸦羽毛的蘸水笔画出来的线条很流畅，整理起来也很简单，且易于更换墨水。缺点是：在笔触方向的掌握上乌鸦羽毛笔的局限性很大，需要经常蘸水，而且墨水容易溅落。

墨水

对于使用多种绘画方法的作品来说，要选择不易褪色的墨水，要和你所使用的笔相匹配。在使用湿笔触的表层不会出现墨水流淌和图像拖尾现象。耐久性很强的墨水必须经过试验。在此，我推荐一种对笔没有损害的黑色印度墨水，即 Koh-I-Noor 牌 3080 印度万能黑色墨水。

在画很细的线条时，要选择相匹配的、对笔没有腐蚀性的彩色墨水。透明、彩色的以丙烯为原料制成的墨水比较受欢迎，因为以颜料为原料的墨水很快就会褪色。本书中的彩色作品我是用 Koh-I-Noor 牌的 9065 号绘画墨水来完成的。然而，9065 号的黑白墨水就不适合专业笔。

颜料

当被稀释成柔和清淡的颜色时，要选颜色丰富、浓烈的颜色。颜料要充分处理，不要有颗粒存在。所以笔触看起来就会很干净。颜色要有很好的耐褪色力。本书中的作品都是用 Grumbacher, M Graham 和温莎牛顿水彩颜料来画的。无论你选择哪个品牌，记住最好选择一套质量好的颜料，千万不要使用劣质的颜料。

画笔

最好的水彩画笔是貂毛笔。柔软、吸水性很好的貂毛笔可以吸附大量的液体颜料,同时还可以保持很锋利的笔尖和笔边,使用起来富有弹性。但这种笔很贵。一支好的貂毛笔或合成笔都是不能用任何替代品所取代的。当笔湿润时变形和弯曲的笔都不是好笔,太硬而无法运笔的笔也不是好笔。切记:画水彩画的笔只能使用水彩颜料。

其他用得上的工具

- 2号铅笔和白色乙烯基橡皮
- 用于保护白纸区的留白胶 (牛顿和温莎牌)
- 用于使用留白胶的旧圆形笔 (使用前将笔用肥皂和水浸透)
- 用于遮盖纸边的遮盖胶条和除去胶条的液体
- 用于压画的铁笔和牙签
- 岩盐、精盐、酒精、塑料布、喷雾器和用来塑造肌理的干净沙子等等
- 用来放盐和有特色物体的镊子
- 用于刮干颜料的刀片
- 用于沾色的小块海绵
- 用于擦污的面巾纸和纸巾

我最喜欢的笔的大小和型号

3/4 号和 1/2 号的水彩笔

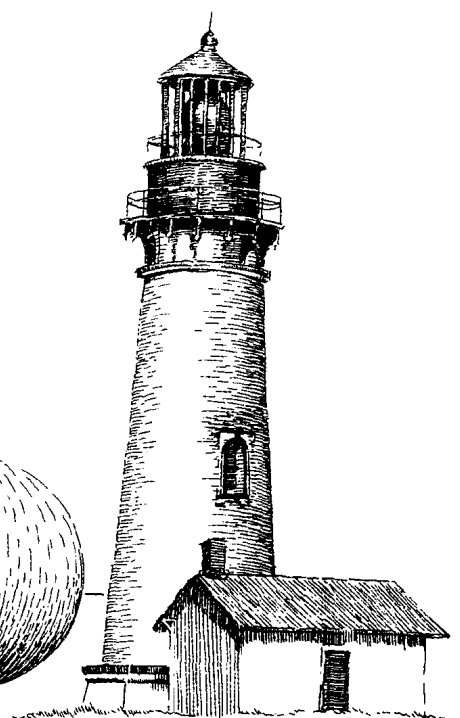
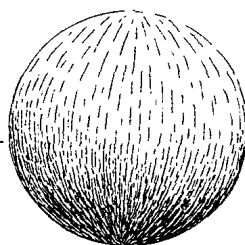
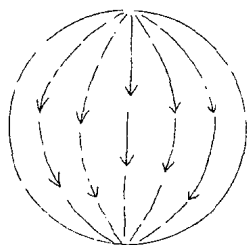
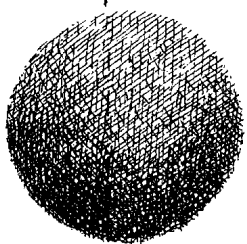
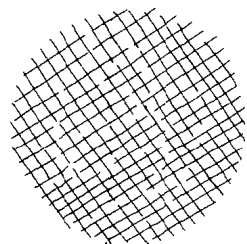
6 号和 10 号平涂笔

其他有关绘画工具和技法的资料在以下书中有所描述:《用钢笔和墨水勾画自己喜爱的物体》《用掺有水彩的钢笔墨水画出结构》和《用掺有水彩的钢笔和墨水画自然》,它们均由北极光图书出版社出版。

轮廓线

(光滑流畅，形成相称的笔触)

- 光滑曲面的物体
- 光面
- 动态
- 玻璃，金属

交叉排线

(两条或更多的交错线)

- 加深的色调层次，很重的阴影
- 根据角度、精度和笔尖的尺寸而不同程度变化的粗糙结构
- 在远处看到的鹅卵石、石头和生锈金属

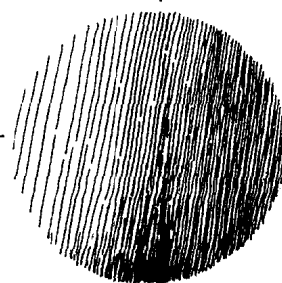
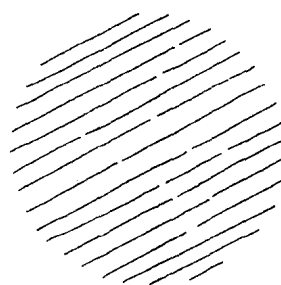
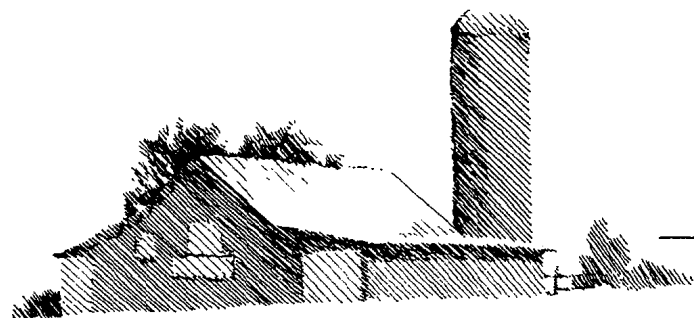

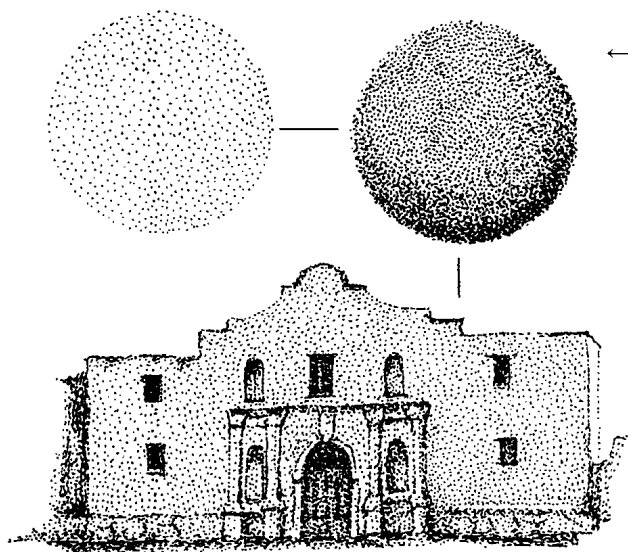
通过笔触层层叠加所产生的丰富的效果。

平行线

(同一方向直而随意的线条)

- 光滑的平面物体
- 朦胧渐退的远景
- 背景
- 窗户玻璃

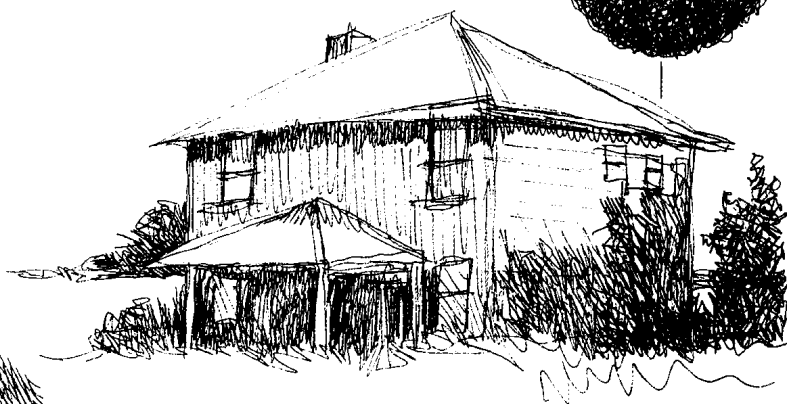
点画法 (圆点)

- 微弱的层次变化
- 柔软如天鹅绒般的外表
- 古老布满灰尘的质感
- 多颗粒表面
- 砖块、土坯、灰泥
- 沙子和土
- 锈金属——上端密封

潦草的线条

(连续、循环、自由形态的线条)

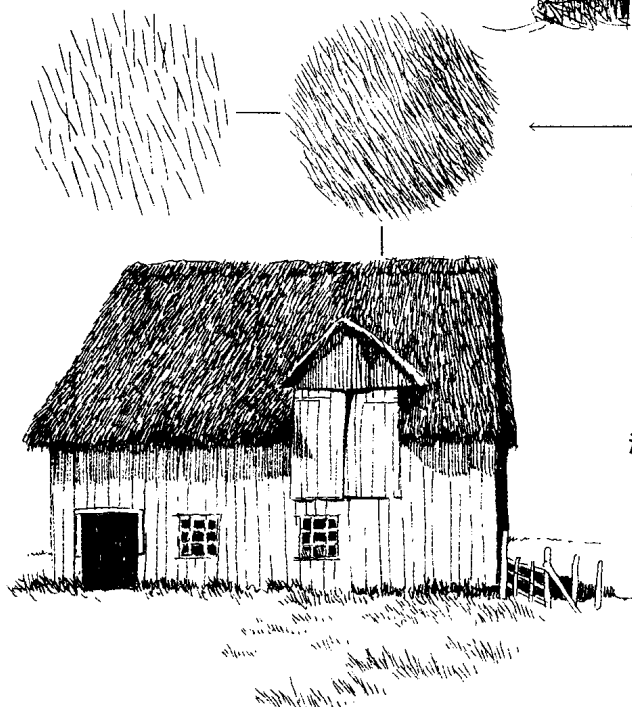
- 快画的草图
- 粗而杂乱的外观
- 树、灌木、树叶

十字交叉线

(随意交叉酷似发丝的笔触)

- 软毛、发丝
- 草、灯心草
- 茅草覆盖的屋顶

波浪线

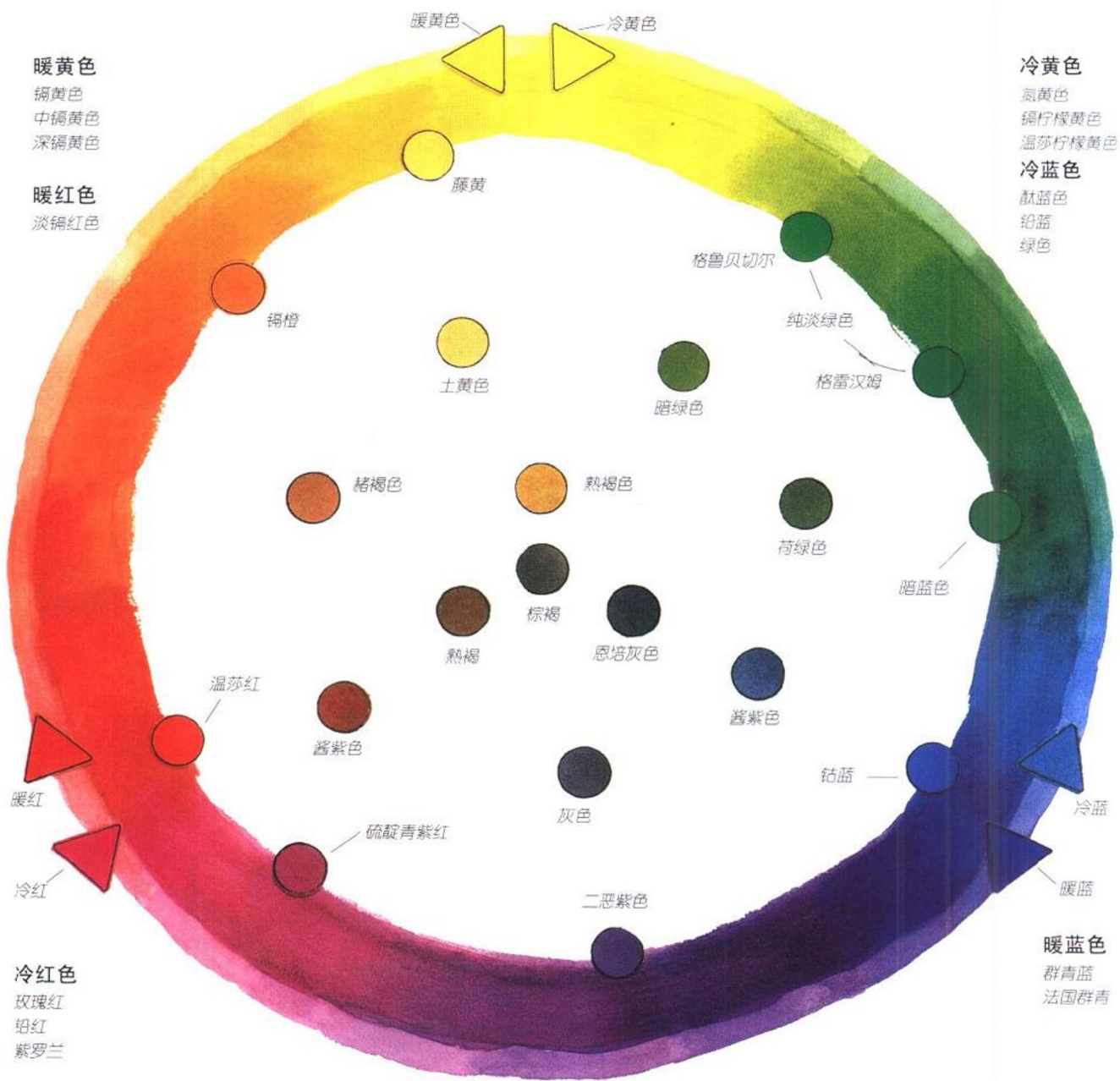
(成直线状重复图案的笔触)

- 木头、大理石的木纹图案
 - 水波纹图案
- 注意: 用轮廓线或交叉线来处理由线条组成的物体的层次变化。

基本水彩颜料

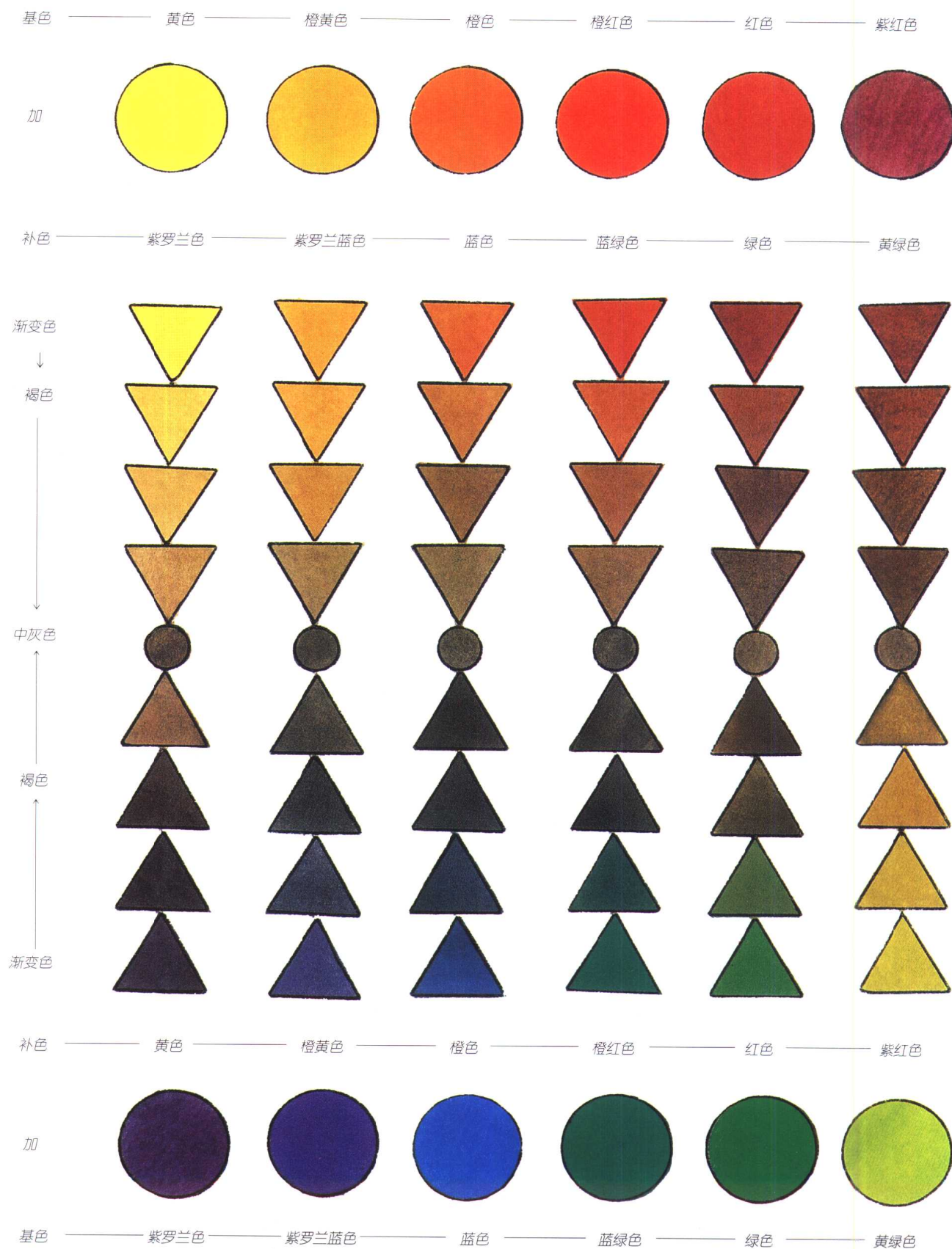
首先用六种由原色混合而成的颜色，暖红色和冷红色、黄色和蓝色（如下面三角形所示）。下面所列颜色是格雷汉姆公司、格鲁贝切尔和牛顿温莎品牌的颜料。将每一色彩的冷暖代表色混合就可以得到中间色调的红色、黄色和蓝色。

将补色（这些补色在颜色圈上彼此相对）混合在一起便能产生自然的暗色调，纯土褐色和淡中灰色。上面所示的这个颜色圈展示出手头所有管装并便于使用的颜色的搭配。

将冷黄色和冷蓝色混合在一起得到明快的绿色。将暖黄色和暖红色混合在一起得到鲜艳的橙色。将冷红色和暖蓝色混合在一起就会得到一系列生动的紫罗兰色。

补色搭配表

干画法

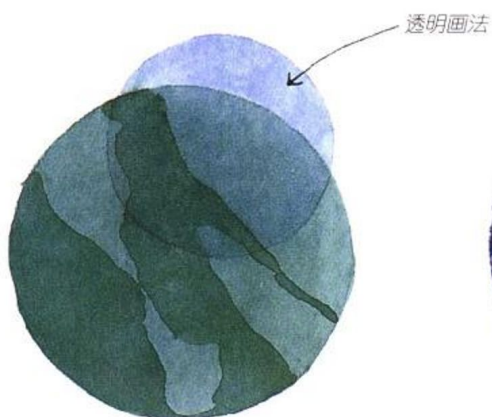
在干燥的纸表面颜料很快就会被吸收，而且随着画笔的干燥还会形成干脆有力的边和纸本身的纹理。干笔画法就是用蘸湿后擦干多余颜料的笔在干燥的表面移动形成的笔触。

涂层——在干燥涂层上面画出的圆形细部笔触。

用分层的平头笔在斑驳的干燥涂层上用点画法画出的效果。

干笔画法——随着笔上的颜料被纸表面吸收，肌理效果就形成了。

透明画法——这是一种轻微改变下层颜料的色调的画法，上面是很薄的分层涂层。每一层都要充分干燥后才可以再在上面再涂。

覆盖画法——在干燥的纸或涂层的表面涂上留白胶（夹纸）来阻止不需要颜料的地方吸收多余的颜料。用胶带把留白胶从画面上粘附下来。

刮擦法——用刀片刮去干燥的颜料露出下面纸的白色。