

[加] 松德馨·珀雷西尔 著 马旭红等 译

水彩画新技法

零基础也能轻松上手的水彩入门教程

上海人民美術出版社

水彩画新技法

零基础也能轻松上手的水彩入门教程

[加] 松德馨·珀雷西尔 著

马旭红等 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩画新技法: 零基础也能轻松上手的水彩入门教程 /
(加)珀雷西尔 著; 马旭红等 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2016.6

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Fearless Watercolor For Beginners

ISBN 978-7-5322-9861-7

I. ①水... II. ①珀... ②马... III. ①水彩画—绘画技法—教材
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第072077号

Fearless Watercolor for Beginners. Copyright©2015 by Sandrine Pelissier.
Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may
be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means
including information storage and retrieval systems without permission
in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief
passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of
F+W, a Content + eCommerce Company, 10151 Carver Road, Suite
200, Blue Ash, Ohio, 45242. (800)289-0963. First Edition.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有, 侵权必究

合同登记号: 图字: 09-2015-514

西方经典美术技法译丛

水彩画新技法

——零基础也能轻松上手的水彩入门教程

著 者: [加] 松德馨·珀雷西尔

译 者: 马旭红 马振晗 孙苏宁 高腾悦

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 潘 亮

版式设计: 徐晓莉

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 9

版 次: 2016年6月第1版

印 次: 2016年6月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9861-7

定 价: 48.00元

目录

介绍 6

本书中用到的材料 7

第一章

开始之前 8

全是关于水 • 冒险、犯错和拥有乐趣的重要性 • 关于绘画风格及绘画的时间和地点 • 记录绘画过程 • 构思和即兴创作

第二章

你所需要的材料 20

不同类型的纸张以及它们对绘画的影响 • 明星材料：管装颜料和固体颜料 • 画笔和其他替代品 • 其他材料 • 转印画作

第三章

基本技巧 38

薄涂：水彩画的基础 • 渐变涂法 • 杂色涂法 • 颜料的特征 • 调色 • 色彩理论基础 • 在水彩纸上调色 • 颜色的层涂 • 多种调色技巧综合涂色 • 边界的重要性

第四章

添加肌理的技巧 80

喷溅、色点和色滴 • 用盐创造肌理 • 如何用干画笔涂色 • 剪下的蜡纸图案 • 酒精肌理和水肌理 • 刮掉颜料 • 蜡质防染剂 • 颜料的流挂 • 保鲜膜 • 肥皂

第五章

多种绘画介质的综合运用 104

打破规则享受乐趣 • 干性彩色粉笔或油性彩色粉笔与水彩的结合 • 水彩画中水粉的运用 • 水彩画中丙烯的运用 • 在纸上缝纫 • 用马克笔在水彩画中添加禅绕画®纹饰 • 用水彩铅笔在肖像上绘画 • 混合介质在合成纸上的综合运用 • 合成纸上的拼贴艺术

第六章

一些后期思路 134

做自己的批评家 • 评估标准 • 后期处理

关于松德馨·珀雷西尔 141

献辞和致谢 141

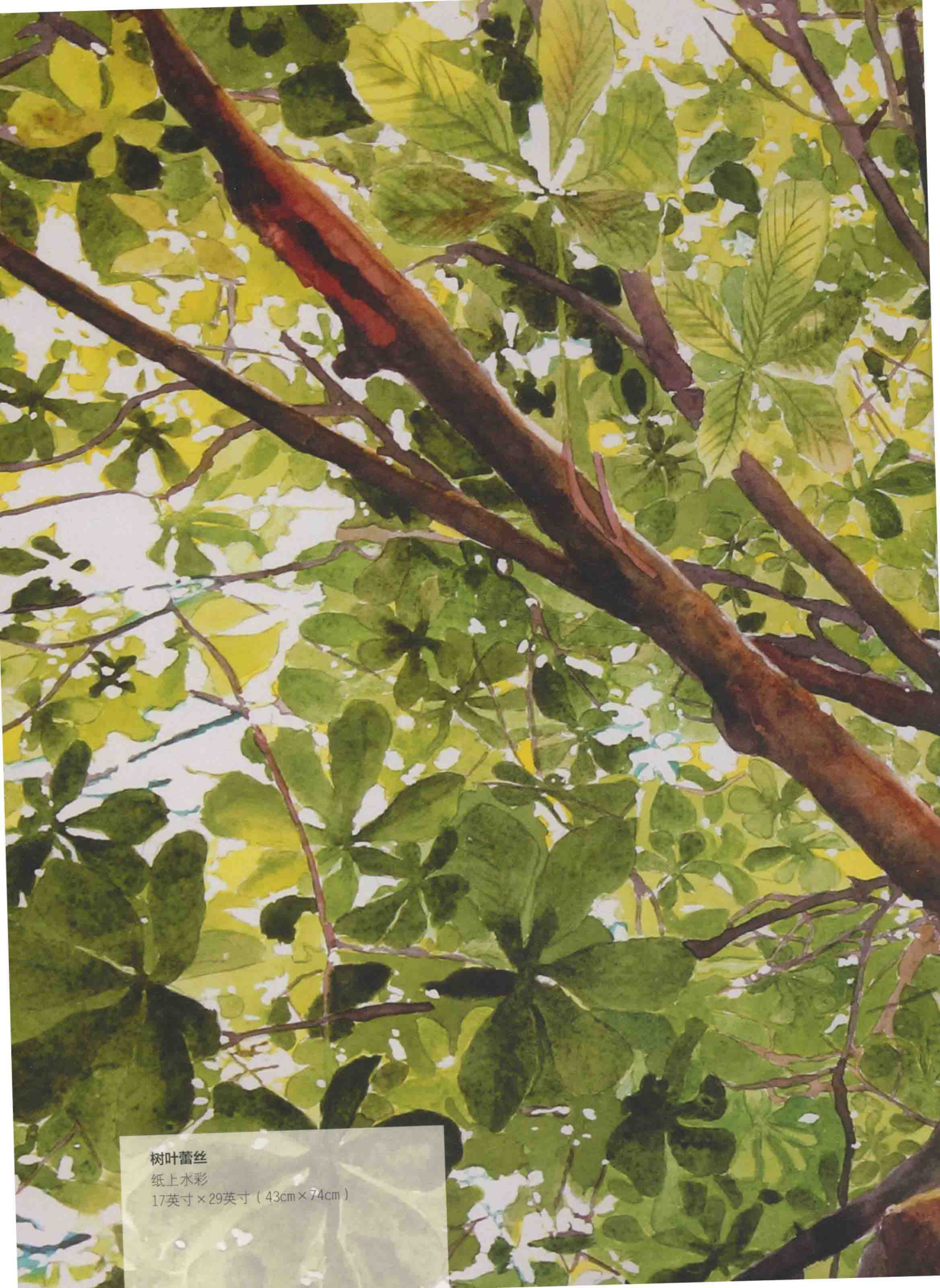
水彩画新技法

零基础也能轻松上手的水彩入门教程

[加] 松德馨·珀雷西尔 著

马旭红等 译

上海人民美術出版社

树叶蕾丝

纸上水彩

17英寸×29英寸(43cm×74cm)

目录

介绍 6

本书中用到的材料 7

第一章

开始之前 8

全是关于水 • 冒险、犯错和拥有乐趣的重要性 • 关于绘画风格及绘画的时间和地点 • 记录绘画过程 • 构思和即兴创作

第二章

你所需要的材料 20

不同类型的纸张以及它们对绘画的影响 • 明星材料：管装颜料和固体颜料 • 画笔和其他替代品 • 其他材料 • 转印画作

第三章

基本技巧 38

薄涂：水彩画的基础 • 渐变涂法 • 杂色涂法 • 颜料的特征 • 调色 • 色彩理论基础 • 在水彩纸上调色 • 颜色的层涂 • 多种调色技巧综合涂色 • 边界的重要性

第四章

添加肌理的技巧 80

喷溅、色点和色滴 • 用盐创造肌理 • 如何用干画笔涂色 • 剪下的蜡纸图案 • 酒精肌理和水肌理 • 刮掉颜料 • 蜡质防染剂 • 颜料的流挂 • 保鲜膜 • 肥皂

第五章

多种绘画介质的综合运用 104

打破规则享受乐趣 • 干性彩色粉笔或油性彩色粉笔与水彩的结合 • 水彩画中水粉的运用 • 水彩画中丙烯的运用 • 在纸上缝纫 • 用马克笔在水彩画中添加禅绕画®纹饰 • 用水彩铅笔在肖像上绘画 • 混合介质在合成纸上的综合运用 • 合成纸上的拼贴艺术

第六章

一些后期思路 134

做自己的批评家 • 评估标准 • 后期处理

关于松德馨·珀雷西尔 141

献辞和致谢 141

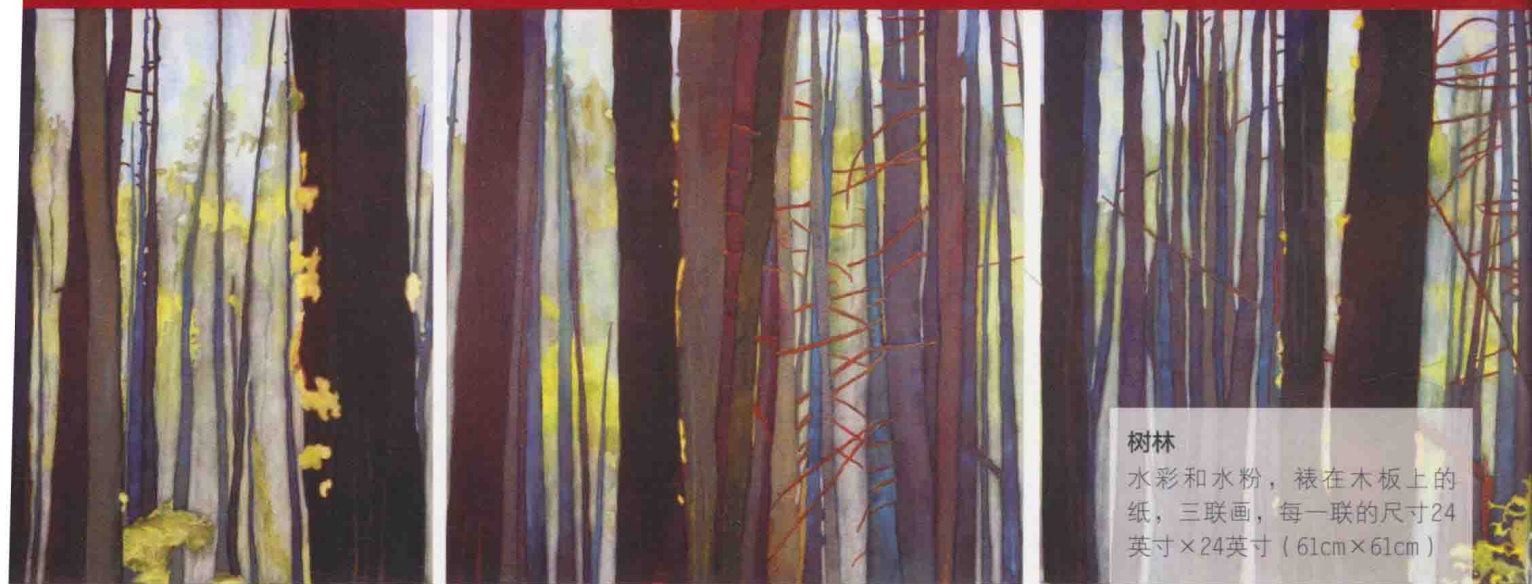

货轮

水彩和水彩铅笔，水彩纸

15英寸×22英寸（38cm×56cm）

在用水彩涂完这幅画之后，我用水彩铅笔强调了画中的几个地方，然后用大量的水将整个画面喷湿，这时候，水溶性彩铅就会扩散开，从而强调了水花飞溅的效果。这种技巧在表现海洋主题的画作中有很好的效果。

树林

水彩和水粉，裱在木板上的纸，三联画，每一联的尺寸24英寸×24英寸（61cm×61cm）

介绍

你第一次画水彩画的时候，或许对这种绘画介质感到惊奇，当颜料迅速在纸张上滑过，水彩画像是有了自己的生命和思想。

水彩是半透明的，也就是说很多痕迹是不容易被盖住的。最初接触水彩会觉得它似乎是难以预测、不宜修改的。

这就使得水彩画创作既具有挑战性又令人兴奋。当有了一定的经验和合适的工具时，你慢慢就会学会如何控制涂色，能够预测颜料的表现，掌握不同的绘画技巧，学会如何修改错误。你会享受轻松自在在无忧无虑的水彩创作过程，而绘画中的偶然性因素也总是水彩魅力的一部分。

水彩有多种创作方式，可以传统也可以现代，可以适应多种不同风格，可以写实也可以抽象，可以对比度高也可以对比度低，可以精确也可以模糊。

水彩可以用传统的半透明的方式涂在纸上，也可以与其他介质混合涂在多种载体上：合成纸、帆布、提前用石膏或其他介质处理过的纸、裱在木板上的纸等等。

本书会让你看到水彩画可以提供的多种可能性。你将学会一系列的基本绘画技能，得到起步阶段的基本知识。本书主要

由三部分组成：

- 作画前（准备、构思和材料）
- 作画时（技巧）
- 作画后（评估和后期处理）

就某些技巧而言，其实有多种不同的方法可以达到期望中的效果。我不相信存在一种适合所有人的方法和技能。我希望你可以根据自己的风格和品味去选择那些适合的方法，将那些不适合自己的方法放在一边。

每一种新技巧都有分步演示图，有些技巧还包括网络视频的链接，可以向你演示如何在具体绘画中运用那种技巧，或者分享给你一些配套练习。

你将会学到画前准备、材料选择和各种技巧：淡彩涂色、湿罩湿涂色及湿罩干涂色、混合调色或者层涂调色、纸张的留白、颜色的清除、完成多种边界效果、为作品添加肌理及修改错误。

我们也将讨论如何构思画作（绘画中增加自信避免困惑的关键因素之一），如何评估自己的画以及如何进行后期处理。

本书中用到的材料

不要认为你需要在开始绘画和创作前一次买齐所有这些产品。先练习那些能用上你已有材料的技能，或者先买最基本的材料：水彩颜料、纸张和画笔。随着本书绘画的进展，再增添新的材料和介质，从而达到你想要的奇特效果。不久你就会找到适合自己的方法以及自己的热情所在，然后去购买那些能实现自己绘画梦想的工具和材料。

纸张：提前拉伸过的或没提前拉伸过的90磅、140磅或者300磅（每平方米190克、每平方米300克或者每平方米640克）热压纸、冷压纸或者糙面纸，合成纸。

水彩颜料：固体的或者管装的，颜色自选（应该包括至少六种“基本色”）。

调色盘：水彩调色盘、陶制调色盘或者搪瓷盘。

画笔：自选（圆头或者扁头，型号1、10和20，几把拖把笔和板刷）。

其他基本工具和材料：手滚、海绵、滴管、喷水瓶、吹风机、留白液、硅胶笔、尺子、剪刀、工艺刀、纸巾、盛水用的各种杯子、小碗、固定剂、清漆、蜡介质、凝胶介质。

拉伸纸张用到的材料：木板或泡沫塑料、一盆水、订书机或胶带、伸纸器。

临摹所用到的材料：铅笔、钢笔、石墨纸或炭纸、投影仪、灯箱、储物盒、荧光灯、美工刀、延长线、有机玻璃。

添加肌理的材料：肥皂、粒状介质、酒精（工业酒精或外用酒精）、丙酮、漂白剂、柠檬汁、水粉、盐、大米、从蜡纸上剪下的形状、线、蜡笔、保鲜膜、牙刷、梳子、小号硬毛笔、刮颜料用的工具比如画刀和塑料卡片。

混合介质：油画棒、彩色粉笔、墨水、墨汁、丙烯颜料、彩铅、水彩铅、蜡笔、马克笔、钢笔、铅笔、黑铅、纸巾、拼贴纸、缝纫机、针、线。

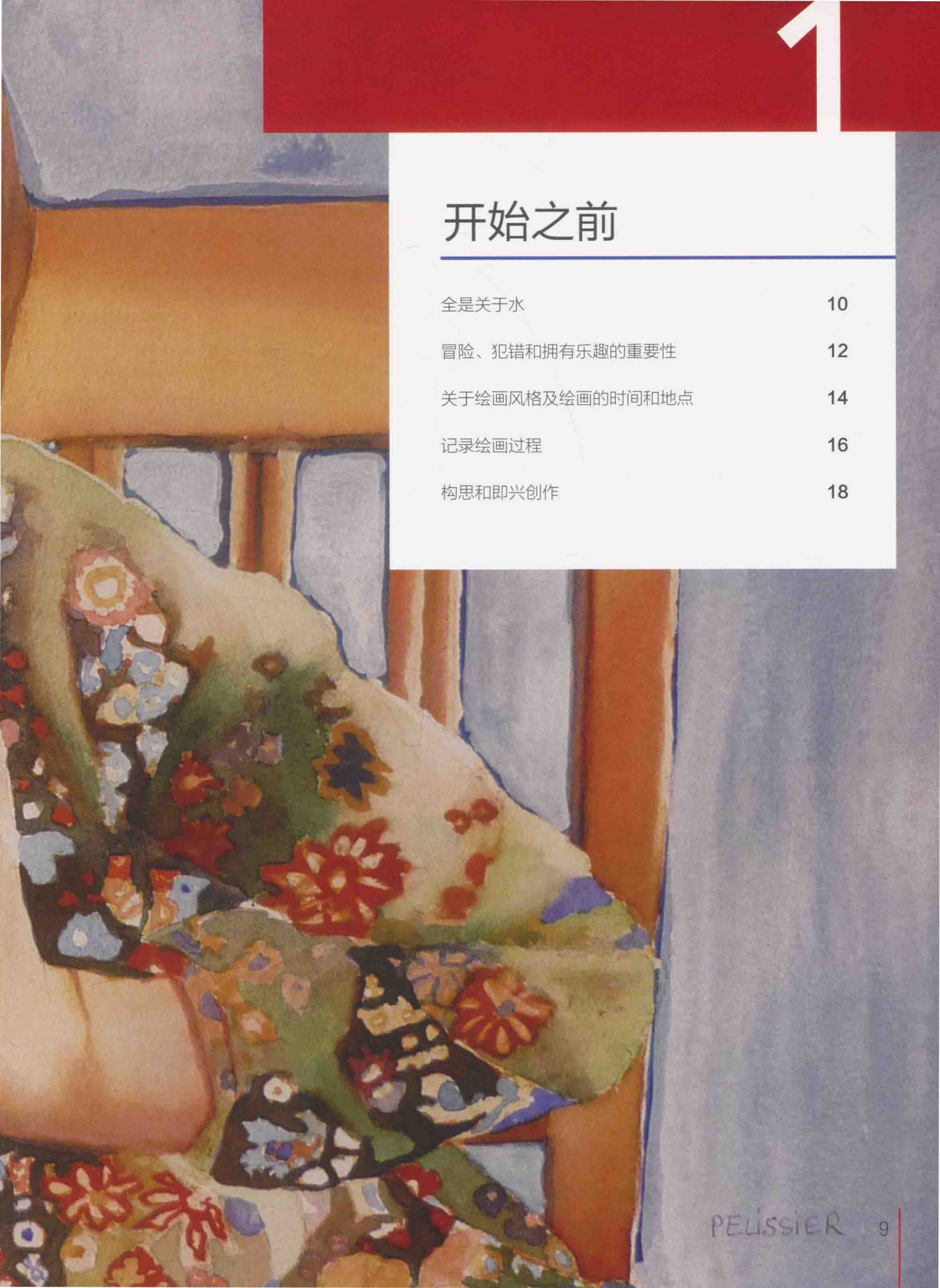
点击！收看！下载！

在整本书中，你会看到很多这样的图标和指令。这是你解锁海量网络**免费**赠送资料的钥匙，网络资料包括可以下载的PDF文件、视频演示以及作者提供的贴士。所有赠送的内容均通过 **ArtistsNetwork.com/fearless-watercolor** 网站链接。一定要去登录并充分利用本书提供的**所有**资料！

钟爱靛蓝

水彩和水粉，水彩纸
15英寸×22英寸
(38cm×56cm)

开始之前

全是关于水	10
冒险、犯错和拥有乐趣的重要性	12
关于绘画风格及绘画的时间和地点	14
记录绘画过程	16
构思和即兴创作	18

全是关于水

水始终是决定水彩作品最终效果的最重要因素。水彩和颜料的比例会影响水彩作品的明暗程度。纸张的干湿程度会影响水彩在纸上的移动速度以及边界的柔和程度。因此学会

但是首先，退后一步来看，水彩到底是什么？

水彩基本就是放入了水溶性黏合剂的颜料，水溶性黏合剂的加入使颜料可以用画笔涂开，也可以使颜色变干后更好地黏着在纸上。

几种添加剂（比如增塑剂、保湿剂、填充剂、分散剂）与颜料混合可以增加颜色的保存期，同时可以修饰颜料的一些物理特性。

传统黏合剂一般使用的是阿拉伯树胶，一些现代品牌的颜料也会使用人造黏合剂。

水和颜料有时朝相同方向移动，有时朝相反方向移动，因为使其移动的力不同：

- 颜料会从高浓度的区域移向低浓度的区域，这被称为扩散。
- 水从最湿的区域渗到最干的区域。

还有其他因素会影响颜料的移动速度，包括纸张的规格、质地和拉伸程度。

颜料中微颗粒的大小也会影响水彩在纸上的表现。比如，水彩和水的混合液中如果含有大颗粒的颜料，那么放置几分钟后颜料和水就会分离；颜料会沉到底部（会落到纸张有纹理的地方或者缝隙处）。而混合液中如果只有小颗粒，

控制调色时水和颜料的比例以及画笔和纸张的含水量会让你更好地掌握水彩这种绘画手段。

水彩好玩、不贵、没有气味、容易运输。

则会长时间保持充分混合的状态。也可以这样理解：结粒的水彩颜料由大的颜料颗粒组成，当这些颗粒落进纸张纹理小缝隙里的时候粒化现象就会出现。

有时如果一种颜色由大小不同的颜料颗粒组成，大的颜料颗粒（通常是最深色的颜料）会先落下去。因此，如果你没有提前搅拌，就会看到浅颜色的一层颜料（由小颜料颗粒组成）浮在上面。

同样比例的钴蓝色和赭色混合液在调色盘的两个格子中看上去不同。左边的是刚刚混合成的，右边的是已经放置不动10分钟的。因此如果你想要画中颜色均匀，最好在涂色前用画笔将调色盘中的颜色搅匀。

了解关于涂色的所有原理真的很重要吗？

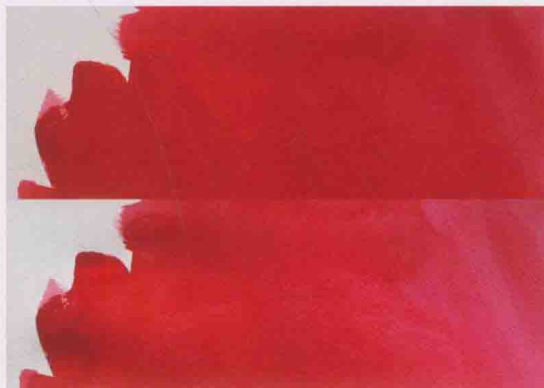
没有必要理解涂色行为背后所有的化学原理。定期的涂色练习会使你对颜料的表现方式产生本能的判断，会慢慢摸索出达到期望效果所需的水和颜料的比例。慢慢地你就会了解哪些技巧最适合你的绘画风格，也会找到哪些颜色或者哪

些颜色混合在一起是你最喜欢使用的。记住一定要关注画笔、画纸以及水彩混合液中的含水量，因为这才是水彩画中最重要的因素。

水彩变干后颜色会变浅

水彩变干后颜色会变浅，通常比湿的时候浅20%。记住一点：多涂一层颜料使原先的颜色变深通常比去掉已经涂上去的颜料使颜色变浅要容易。所以在没有把握的情况下，先涂得稍浅一些，然后再在上面加涂几层。只是要等前一层彻底干了之后再开始涂另一层。

如果你的画没有占满整个纸张，涂色前可以在空白处试色，等这些颜色干了之后看一下效果。也可以在以前剩下的纸片上调试颜色，并且保留这些纸张供作画时参考。

未干的永固红涂层

干后的永固红涂层

水彩在变干后会比湿的时候颜色浅一些、黯淡一些。慢慢地你就会预测出这种效果，在湿涂的时候要涂深一些以弥补干后的不足。

和小狗一起远足

水彩和水粉，裱在木板上的纸张
20英寸×24英寸（51cm×61cm）

这幅画中，叶子的画法采用了湿罩湿的涂色技巧，树干采用了层涂的技法。为了创造出一种湿漉漉的效果，我添加了一些蓝色点、溅上了一些水花。我也让一些颜料自己滴在画上，这是一种有点冒险的技法，因为不小心可能会毁掉整张画，不过以往作画经验给了我信心，因此决定冒险一试。

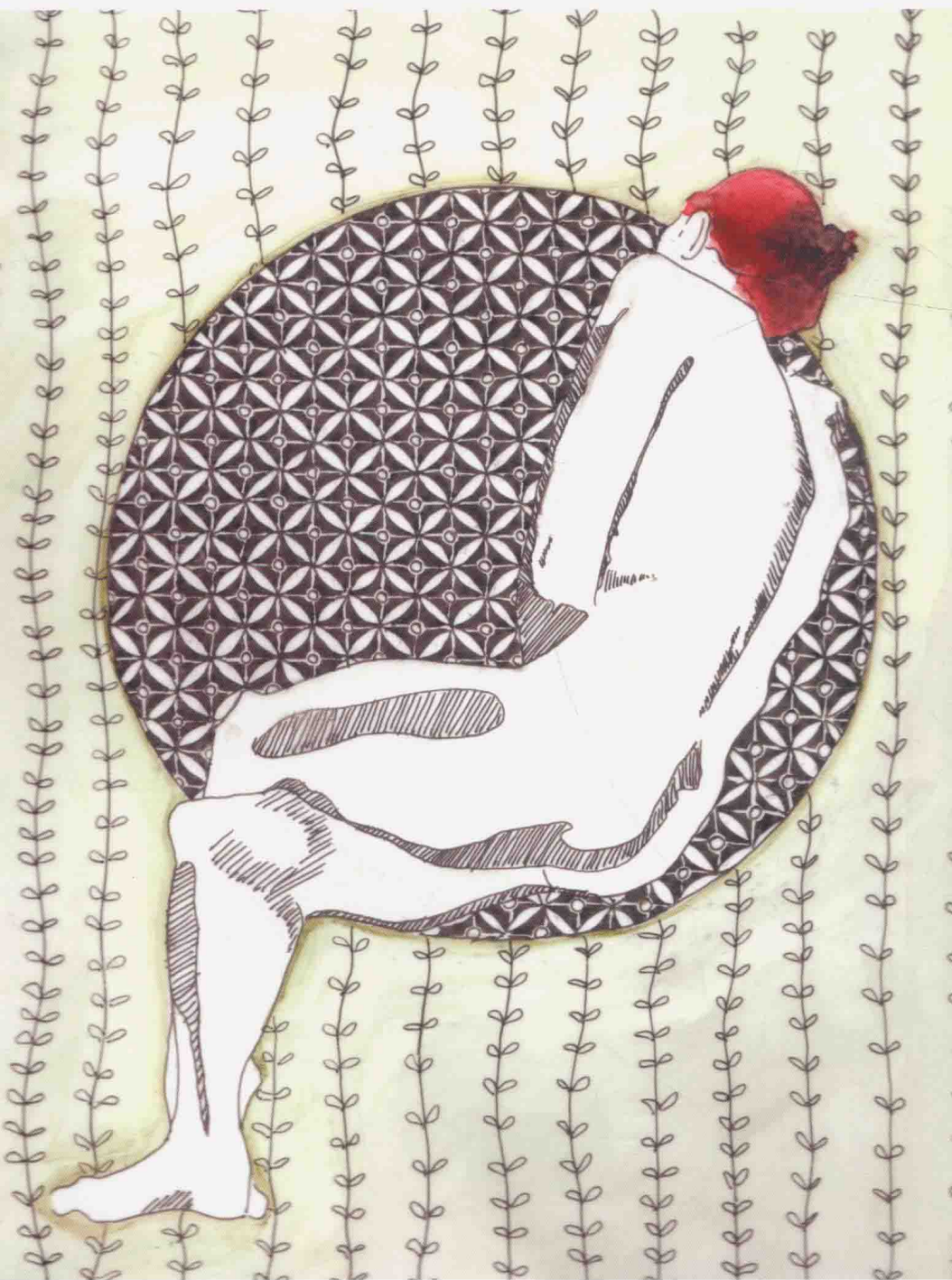
冒险、犯错和拥有乐趣的重要性

有时候，你可能会想到下面这个问题，其实这个问题发生在每个艺术家身上，包括最有天赋的艺术家：我们每个人都会有不时地不满意自己的创作。毕竟，创作是一个不断尝试和犯错的过程。当你尝试、冒险的时候，你在学习和成长。停止尝试和冒险，你会发现自己其实也已经停止了学习。犯错可以（也应该）被看成是学习过程的一个副产品；缺少错误很可能是一个信号，提示你已经一定程度上丧失了

冒险的激情。

不要因为水彩画中那些不成功的尝试泄气，它们是你成功画出下一幅作品的必经之路，也标志着你正在学习和冒险。

另外，我相信创造性的能量会表现在你的绘画中，即使绘画技巧（或其他方面）可能还不够完美，那种能量也会让一幅作品看上去很有趣。有时候，你也可以从一幅作品中感受到这个画家是全心投入，还是只是为了卖画而去创作。

生活模式#2

水彩和混合介质，合成纸

12英寸×9英寸（30cm×23cm）

一开始我并不确定这样作画是否行得通，但是我知道我想让生活的即兴性与禅绕画®纹饰那种规则的图形模式相结合。这种类型的作品不同于我通常作画的方式，但是我喜欢冒险尝试那些全新的东西。

水彩是一种很难的绘画介质吗？我听说它很难。

学习新的绘画方式是一件令人望而生畏的事情，尤其是水彩这种备受争议的作画方式。水彩通常被认为很难、需要很多技法且不易修改错误，但是实际上它比你想象的要好修改得多。

水彩有很多优点：没有气味、价位适中、方便运输。它是一种多样性的绘画介质，可以用来画不同风格的作品，既

可以高度写实也可以抽象。那种认为水彩指的就是那些漂亮却容易褪色的画作的时代一去不复返了。今天水彩可以被运用到非常现代的绘画中，可以单独运用也可以与其他多种介质混合使用。（你可以阅读第五章：多种绘画介质的综合运用，获取更多关于多介质混合运用的技能。）

但是我以前尝试过，我并不喜欢我画的画。

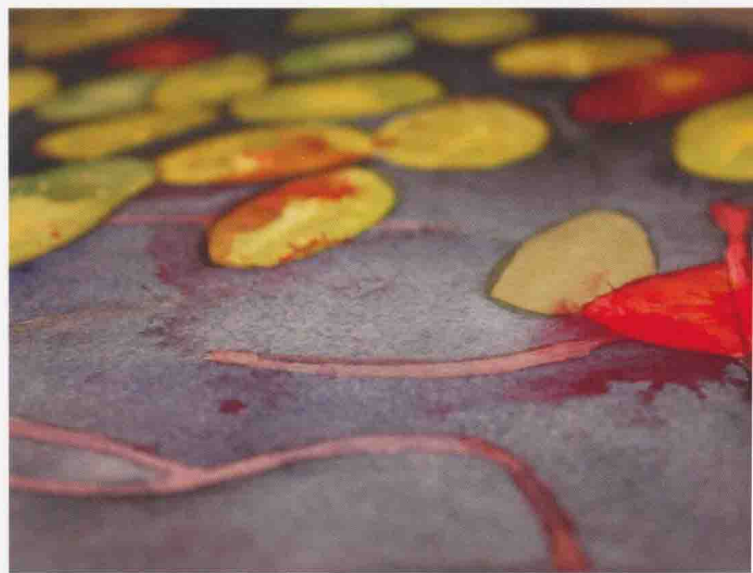
或许你还没有喜欢上你的画。过于强调绘画的结果会让绘画变成一件充满压力的事情。正如其他的活动一样，如果你投入时间定期练习，便会离自己的目标越来越远——比较理想的是每天练习一点。成为一个高水平的水彩画家需要花大量时间，但是这并不是说你不能同时享受绘画过程和绘画

结果。

有时候更多地享受绘画过程会使得绘画变成一件快乐的事情。即使你画的画最后只是被扔进了垃圾桶，也并不意味着你浪费了时间。可能就是在这个过程中你学到了东西，或许你学到了不应该做什么。

扔掉那张画之前

我们通常在刚画完一幅画的时候会特别挑剔，可能是因为创作过程的最后阶段我们太关注画的评估及错误的修改。有时我们需要的仅仅是一点距离来获得客观的观点。你可以这样尝试：下次当你画完一幅画的时候，将它收起来放几天或者几周，总之一段你觉得舒服的时间，然后用全新的眼光重新审视这幅画，你可能会发现它并没有那么糟糕。在第六章：一些后期思路中，我们会讨论几种可以客观评价自己画作的策略。

一英里湖里的睡莲（细节）

水彩，裱在木板上的纸，涂以清漆
12英寸×36英寸（30cm×91cm）

不要过于强调完美

你的画作不需要每次都看上去完美，有时候一点混乱会增加趣味。保持乐趣是关键，而且始终是关键。享受绘画的过程会让你愿意花更多的时间来画画。享受过程会让你保持动力，有助于你加强绘画技能。

帮你放松并且享受过程的东西因人而异。我个人喜欢在绘画时喝一杯茶，收听法语电台的节目，这有助于我进入创作状态。

下载！请访问 ArtistsNetwork.com/fearless-watercolor 下载PDF文件：
修改错误和清除颜色。松德馨与你分享技巧，教你修改作品中不喜欢的地方。