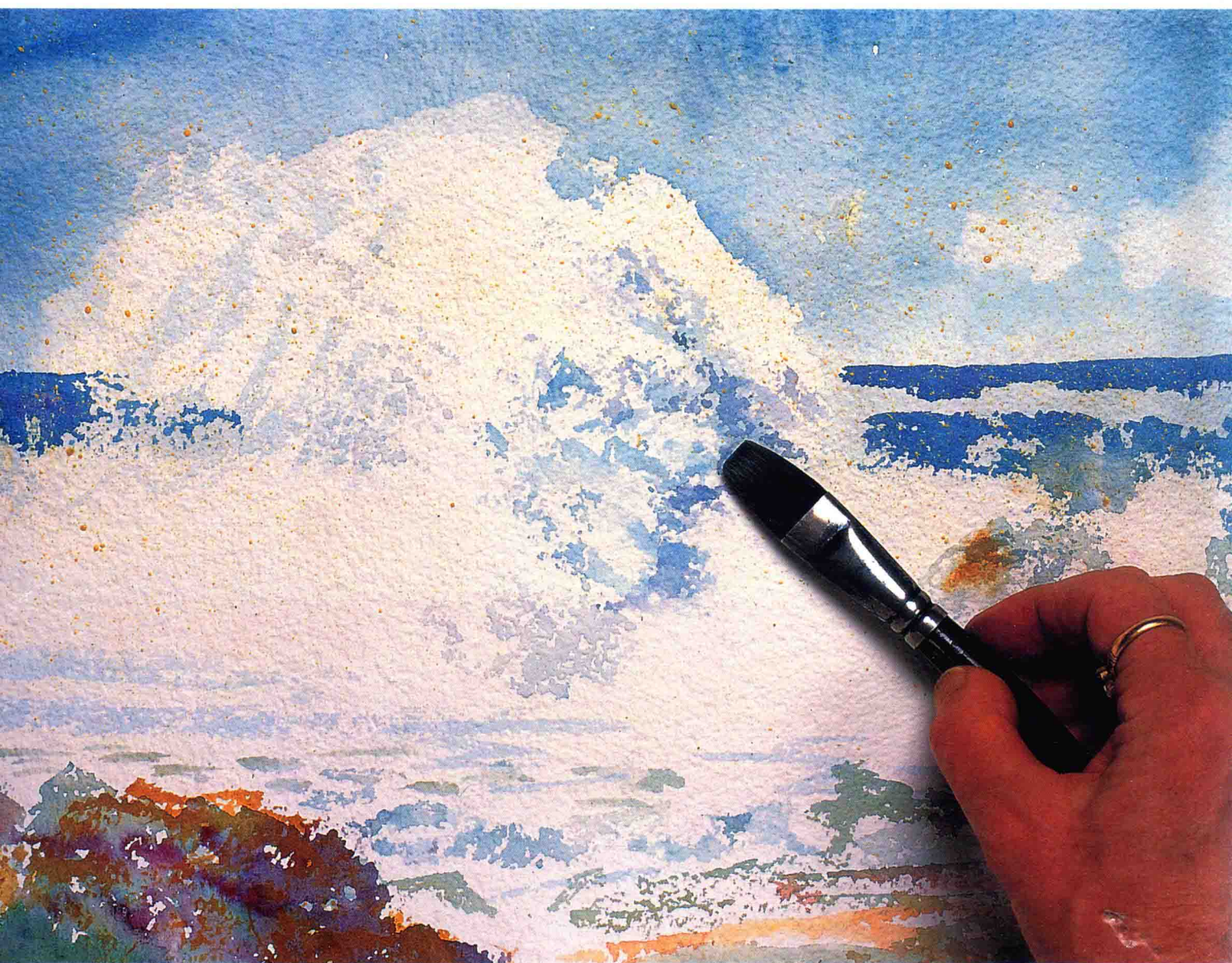

用水彩技法画水景

【英】克里斯汀·沃顿 著

上海人民美術出版社

“穿过错落的岩石，
流淌着我的姐妹、我的母亲，
是湖泊之灵，大海之魂，
我念念于心，愿永不分离。”

——T.S.艾略特

用水彩技法画水景

【英】克里斯汀·沃顿 著
王施佳 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

用水彩技法画水景 (英) 沃顿 著 ; 王施佳译 .

—上海 : 上海人民美术出版社 , 2016 . 1

书名原文 : Paint Water in Watercolour

ISBN 978-7-5322-9688-0

I . ①用… II . ①沃… ②王… III . ①水彩画 —
绘画技法 IV . ① J215

中国版本图书馆CIP数据核字

(2015) 第273643号

用水彩技法画水景

原版书名 : Paint Water in Watercolour

原作者名 : Christian Wharton

原版书号 : 13: 978-0-7153-2784-5

© 美国F&W出版公司

Copyright © Christian Wharton, David &
Charles, 2008 an imprint of F&W Media
International, LTD. Brunel House, Newton
Abbot, Devon, TQ12 4PU

本书经美国F&W出版公司授权, 由上海人民
美术出版独家出版。版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2015-516号

用水彩技法画水景

著 者: [英] 克里斯汀·沃顿

译 者: 王施佳

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 季 卫

装帧设计: 周志平 王未沁

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编:

200040 网址: www.shrmms.com)

印 刷: 上海海红印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 7.5印张

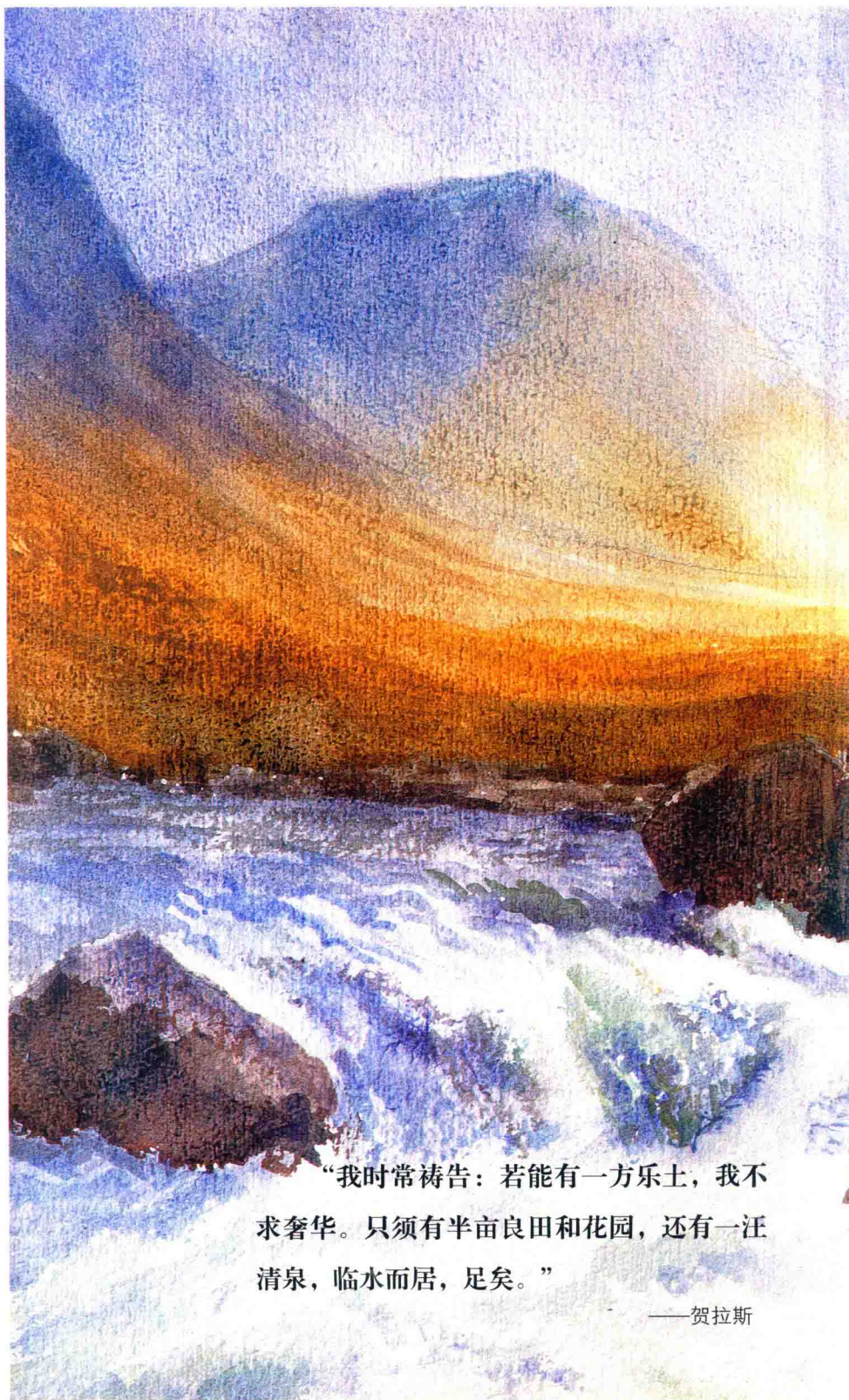
版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-9688-0

定 价: 55.00 元

“我时常祷告: 若能有一方乐土, 我不
求奢华。只须有半亩良田和花园, 还有一汪
清泉, 临水而居, 足矣。”

——贺拉斯

目 录

引言：两条狗引发我思考如何画水	4
1. 入迷与困惑	6
2. 观察水	14
3. 画材和技法	26
4. 精巧构思与即兴创作	38
5. 风景画的5个要素	54
6. 水的无尽变化	74
7. 问题的解决及收尾	106
后记：水面的最后一波倒影	118

“穿过错落的岩石，
流淌着我的姐妹、我的母亲，
是湖泊之灵，大海之魂，
我念念于心，愿永不分离。”

——T.S.艾略特

用水彩技法画水景

【英】克里斯汀·沃顿 著
王施佳 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

用水彩技法画水景 (英) 沃顿 著 ; 王施佳译 .

—上海 : 上海人民美术出版社 , 2016 . 1

书名原文 : Paint Water in Watercolour

ISBN 978-7-5322-9688-0

I . ①用… II . ①沃… ②王… III . ①水彩画 —
绘画技法 IV . ① J215

中国版本图书馆CIP数据核字

(2015) 第273643号

用水彩技法画水景

原版书名 : Paint Water in Watercolour

原作者名 : Christian Wharton

原版书号 : 13: 978-0-7153-2784-5

© 美国F&W出版公司

Copyright © Christian Wharton, David &
Charles, 2008 an imprint of F&W Media
International, LTD. Brunel House, Newton
Abbot, Devon, TQ12 4PU

本书经美国F&W出版公司授权, 由上海人民
美术出版独家出版。版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2015-516号

用水彩技法画水景

著 者: [英] 克里斯汀·沃顿

译 者: 王施佳

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 季 卫

装帧设计: 周志平 王未沁

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编:
200040 网址: www.shrmms.com)

印 刷: 上海海红印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 7.5印张

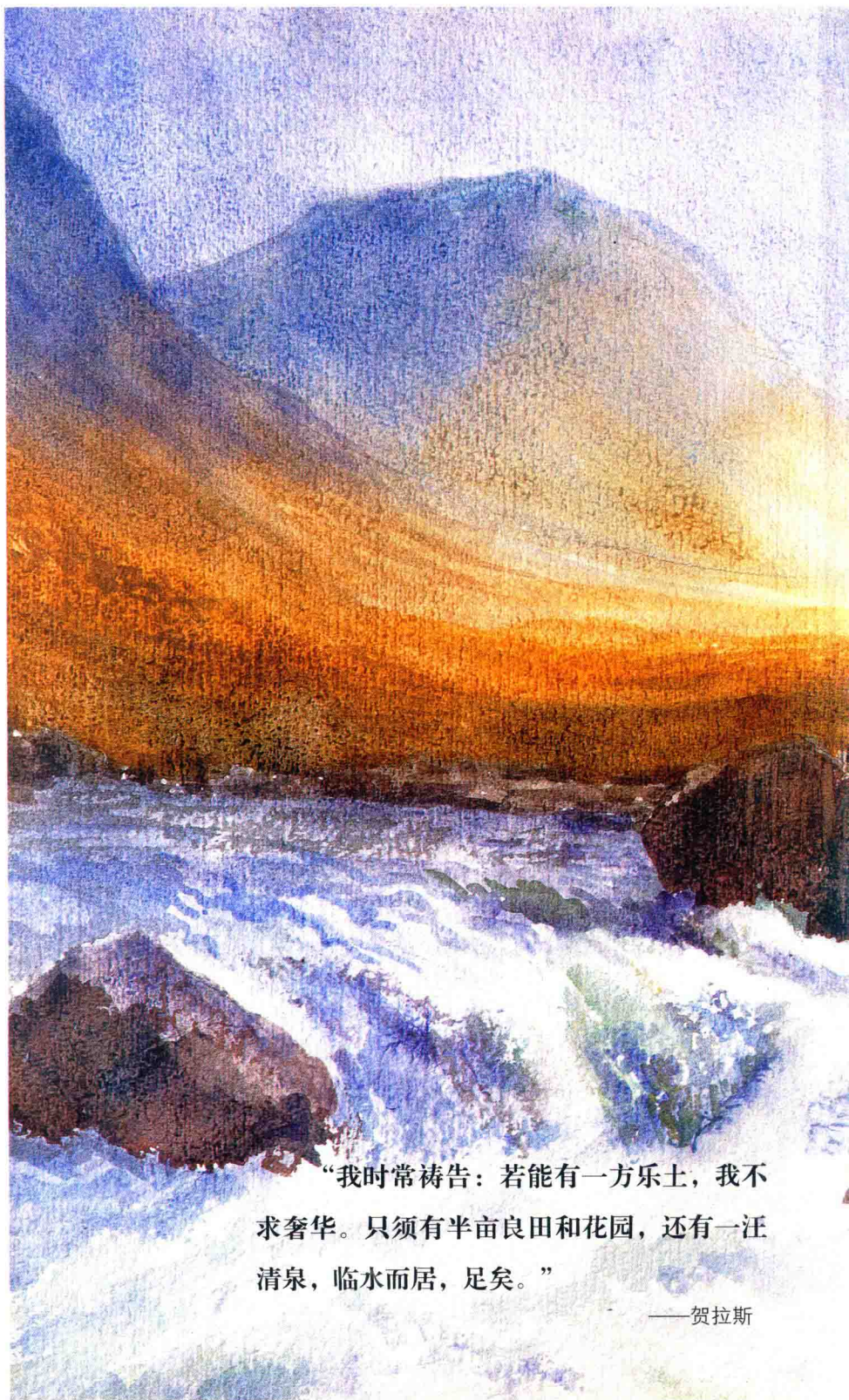
版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-9688-0

定 价: 55.00 元

“我时常祷告: 若能有一方乐土, 我不
求奢华。只须有半亩良田和花园, 还有一汪
清泉, 临水而居, 足矣。”

——贺拉斯

目 录

引言：两条狗引发我思考如何画水	4
1. 入迷与困惑	6
2. 观察水	14
3. 画材和技法	26
4. 精巧构思与即兴创作	38
5. 风景画的5个要素	54
6. 水的无尽变化	74
7. 问题的解决及收尾	106
后记：水面的最后一波倒影	118

引言：两条狗引发我思考如何画水

深夜里神秘的影子从我眼前闪过，忽然间，我仿佛听到先知的启迪。这只是惯常的开篇，我的故事与此无关，讲的是两条狗。

1982年夏，我住在曼诺河边、威尔士河岸的农舍里，一条威尔士狗叫“罗比”的陪伴着我、同我玩耍，与我共度欢乐时光。虽然水性不佳，“罗比”却总爱在水塘里戏水。假如你往水里扔几颗石子，水花飞溅，就能引它下水。

我的另一条德国猎犬却以截然不同的态度对待水。如果你把木棍扔到深水里，它就往水里跳、享受水的浮力。我的小狗似乎在祷告，请水将它托起，这是多么奇妙的画面啊！绝佳的创作主题！

画起来可不是想象那么容易。画面转瞬即逝、难以捕捉。我试着用相机把画面拍下来，但只能拍出小狗模糊的外形和朦胧的水影，与眼前的景象全然不同。

我买了一台新的相机。为提高摄影技术，我换了感光更快的胶片，把相机架在岸上，并让助手站在对岸，往水里扔石子。

神奇的事发生了！我从照片中找到了，多年来百思不得其解的构图灵感。这些照片没能拍出我想要的瞬间，但科学地记录下了小狗跳水的完整过程。

德国猎犬的前胸宽阔，后背苗条。它先悬空跳起60cm。接着，头朝后，同时爪子在空中拍打、使得前身扬起。最后，后身竖起直直地进入水中。出人意料的是，刹那间并没有溅起水花，直到它身体完全浸入水中，水花才四处溅起。

小狗戏水 38×28 cm

这幅画的水花，很难画。起初，我无从下笔，只能用几笔留白胶画白色的水花；其余的部分，大面积留白。我不知道该怎么画。

现实中，人的眼睛往往会产生错觉。比如：在19世纪埃德沃德·迈布里奇的摄影作品中，你看不到赛马前腿向前飞奔，同时后退奋力地向后蹬的场景。

再回到我的画中，灵感来了——将水花飞溅的画面叠加在小狗跳水的画面上！此时，我心中仍然没谱。另一个想法闪现：瀑布是由连续不断的水花组成的。是否可以用同样的方法，画小狗跳水的过程呢？原来这才是我想要的效果。

过去，我住在蓝卡夏郡。从那里出发，去任何

一个英国著名的瀑布，都很方便。因此，我时常有机会画瀑布。画得越多，对它越着迷。我费尽心思，寻找其中的诀窍。与此同时，探索的过程也让我感到非常充实。

本书讲的是画水的过程。我愿与你分享这份

独特的乐趣：观察流水能使人愉悦，美景跃然纸上能使人满足。唯有亲身实践，才能体会其中的奥妙。

“兴趣”是成功的首要前提，许多书都这么写（《教孩子读书》就是其中之一）。不巧的

是，情感并非由需求掌控；幸运的是，水对世间万物都具有吸引力，多数人都喜欢流动的水——假如本书讲的是田园风光，那就难多了。

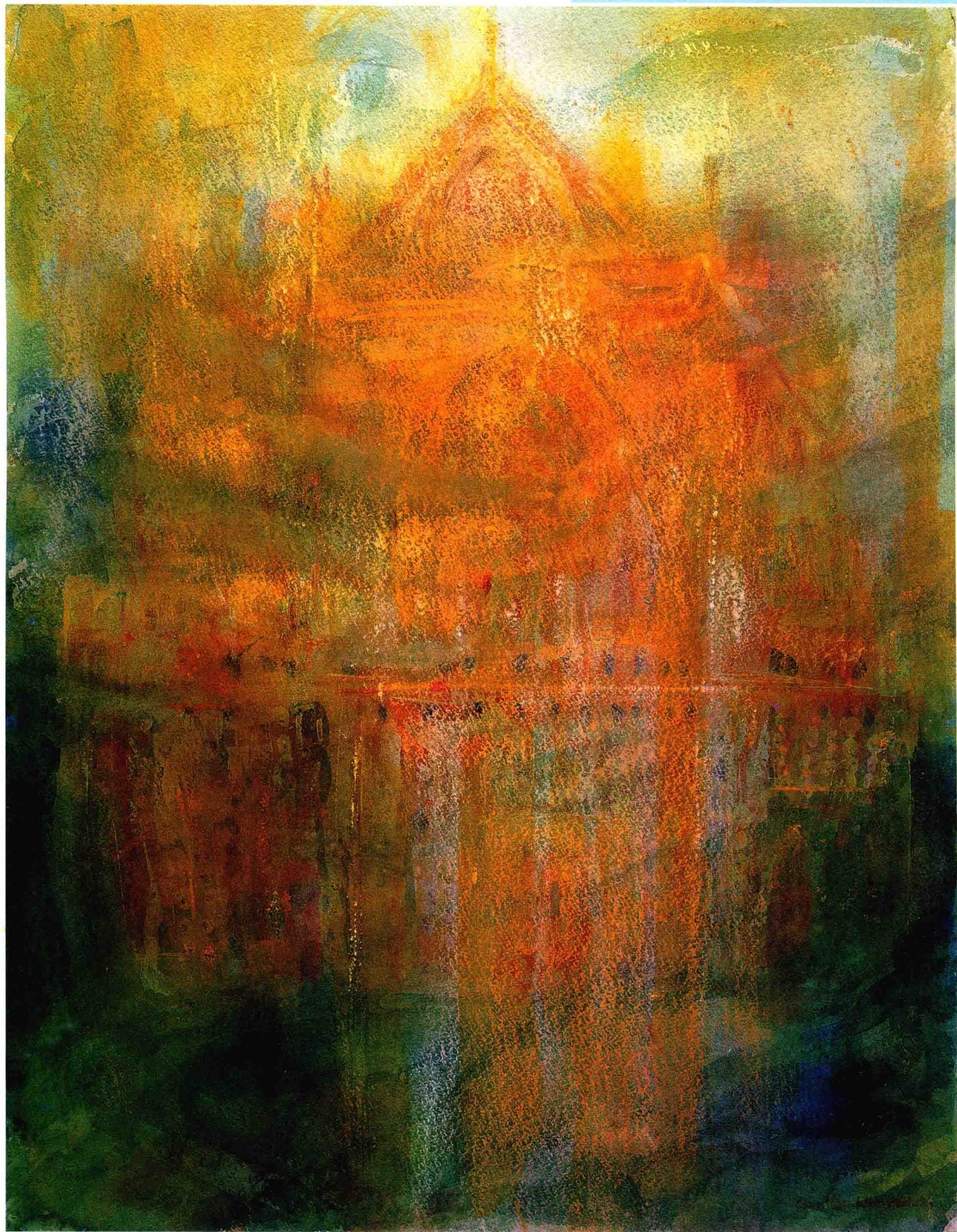
人们常用“挑战”一词，委婉地暗示“问题”的存在。不过，前者更侧重于积极的一面。恕我直言，画动态的水，你一定会遇到不少“问题”，但只要方法得当、态度端正，就能解决问题。态度、思路、感受是解决问题的方法，它比技术更重要。满怀信心地画水，享受画水的过程，你能从中获得更多的乐趣。

无论是初学者还是画家，本书能帮助感兴趣的读者，获得画水的乐趣。请先通读本书，再动笔，这样能节省不少时间，这是我多年来的经验。

曼诺的罗比 38×28 cm

这是我第一次画流动的水。这幅画的成功之处在于，用书法技法处理飞溅的水花，用防渗剂画水花与水面的涟漪、树干，河岸相呼应——体现了小狗旺盛的生命力。只不过，我对水下的水泡仍旧无能为力。

“……那至高无上的
是深深的、相融的景。
它是日出之所在，
是茫茫的汪洋、是周遭的空气，
它在蓝天里、在人们的脑海中，无处不在。”

——威廉·华兹华斯

第1章 人迷与困惑

水在我生命中具有特殊的意义。我从小在大河边长大，出国求学，也是远渡重洋。我曾用了数小时的时间，观察爱尔兰西岸的瀑布和大西洋的海浪，我想如果自己有一幢房子，花园里一定要有一潭清泉。我常会问自己：20年来为何总是钟情这独特的景？

威尼斯 76 × 56cm

威尼斯真实的色彩十分灰暗，我却用丰富的色彩画出浪漫、梦幻的氛围。我用大量的水彩色铺底色，再用泼溅的技法，直至色彩关系惟妙惟肖，另外还用金色蜡笔进行勾画。

为何画水？

我长期从事画水的这项工作，其理由简单而现实，水的主题很难画。水是流动的——转瞬即逝——它也是多变的。即使在静止的时候，光线和太阳的位置也在变

化。它时而波涛汹涌、时而密不透光、十分恐怖，难以在室外完成创作。相反，画静物就容易得多——比如鲜花、水果、茶具等静止不动的景物。

然而，经过长时间的练习，我发现画静物和画水难度相当。这时，我才明白我的顾虑是多余的。我还发现水彩更适合画流动的水。

事实上，人们画的是生命本身，无论流动或静止，都是人的感受，画家需要全身心地投入创作，所谓画如其人，即由此而来。心灵指引我们找到画中的自我。中文里有个词——“气”，极好地表达了这层意思。中国的画家用寥寥数笔，就能画出景物中的精神力量和生命力。

画苹果或茶具，从来不是为了证明你能够表达出它们放在人们面前的真实性，这是技艺高超的错视画的画法。我们要表达的是艺术的真谛：艺术给人以鼓舞，艺术揭示了事物的内在本质，艺术传递了人的感受。因此，画静物的人不计其

数，而优秀的画家却寥寥无几。不少人能画好贺卡上的水果或鲜花，却很少有人能像凡高那样把它们画得鲜活生动。画静物看上去简单，而画得好实属不易。仅凭仔细地描摹细节，或使用高难度的一次完成的直接画法是无法画出真实感的。原因是仅仅将各个细节组合在一起是不够的，必须力求画得真实、生动。要消除顾虑，不去担心是否能够画好，就能收获更多的乐趣。

水的重要性

当今科技迅猛发展，为人类理解事物的本质发挥了重要的作用。事物到底是移动的还是静止的？实难区分，因为一切都在变。世间万物都是由跳动的、微小的能量体组成。从表面上看，它们就像电脑屏幕的粒子，一成不变。那些外表各异的物体，从细胞层面上看，是相近的；从分子上看，更是相似的；从原子上看，几乎找不到差异。因此，我们就像微小颗粒组成的云团，各有各的外形，最终消失在大同世界里。

想到这里，画水彩就变得容易多了。从表面上观察，水是流动的；水覆盖着地球表面；水是人体的重要组成部分；水是生命之源。水是流动的，它具有潜在的能量，与世间万物共同组成了大千世界。

简而言之，艺术能帮助我们发现事物的本质。艺术鼓舞着我们、让我们振奋，给我们带来愉悦、祥和。诚然，画面感觉十分重要，但仅限于画面的指导，却是失败的。技术离开了感受，等于失去了生命。

总之，我想用伦勃朗和弗蓝斯·哈尔斯例子来总结，请你思考一下两者之间的区别。哈尔斯

康沃尔的海浪 28×38 cm

水彩轻柔的笔触，既体现了波涛翻滚，又带有水的柔和。

是一名优秀的画师，擅长画光线、纹理，闪光；伦勃朗是天才，并不是因为他技艺出众，而是他的画中融入了情感，从他的画中，我们能看出他对人类无限的怜悯和关爱。

不是天才，也能成功

人人都有同情心，并非天才独有；每个人都可以用艺术的手法表达自身感受，并非只有天才做得到。曾经有位年轻的母亲向我展示了她的作品，她画的是熟睡的孩子。画中有许多疏漏——床的透视角度是错误的，人物的位置也不对，铅笔把画面弄得很脏，但画是有情感的，充满了爱与纯真。这幅画，显然是成功的！这位母亲画得

很出色。我不明白她是怎么做到的，用一支笨拙的画笔，表达了那份最温柔的情感，可见艺术有多么神奇！（如果你将信将疑，试试用左手画一幅自画像——左撇子用右手画。你会发现笔触是模糊的，画面的感觉却还在。）

由此，我明白了一个道理：情感会给人带来绘画的勇气。画由心生，将心中的情感呈现在纸面上，表达爱意是画者本能的举动，我们应该充满爱心地动笔。

画水彩正是这种本能的表达方法，十分纯粹、充满了喜悦。

光线

关于光线，更精彩的内容等着你。有位朋友曾经说过一句令他本人颇感自豪的评语（他短期内重复了多次，看得出他有多自豪）。他说：

“你是画水的高手。现在我想看看你如何处理光线？”这个问题值得让我好好想想。

画水，也像是画光线。水无色、无形，绘画中的水同样如此，它反射了光线。好比海的蓝色，来自于天空；“黑苔潭”的水面呈现出蓝色、绿色和金色，而阳光照射到的地方，又瞬间

消失了色彩；白色的瀑布和翻滚的海浪看上去很精美，它们的水滴就像灯泡中的细丝，闪烁着光芒，也折射出一丝丝细微的光谱色彩。（这里的光谱色彩并不一定是彩虹，不过，特定的环境下，我们常常能见到彩虹。）

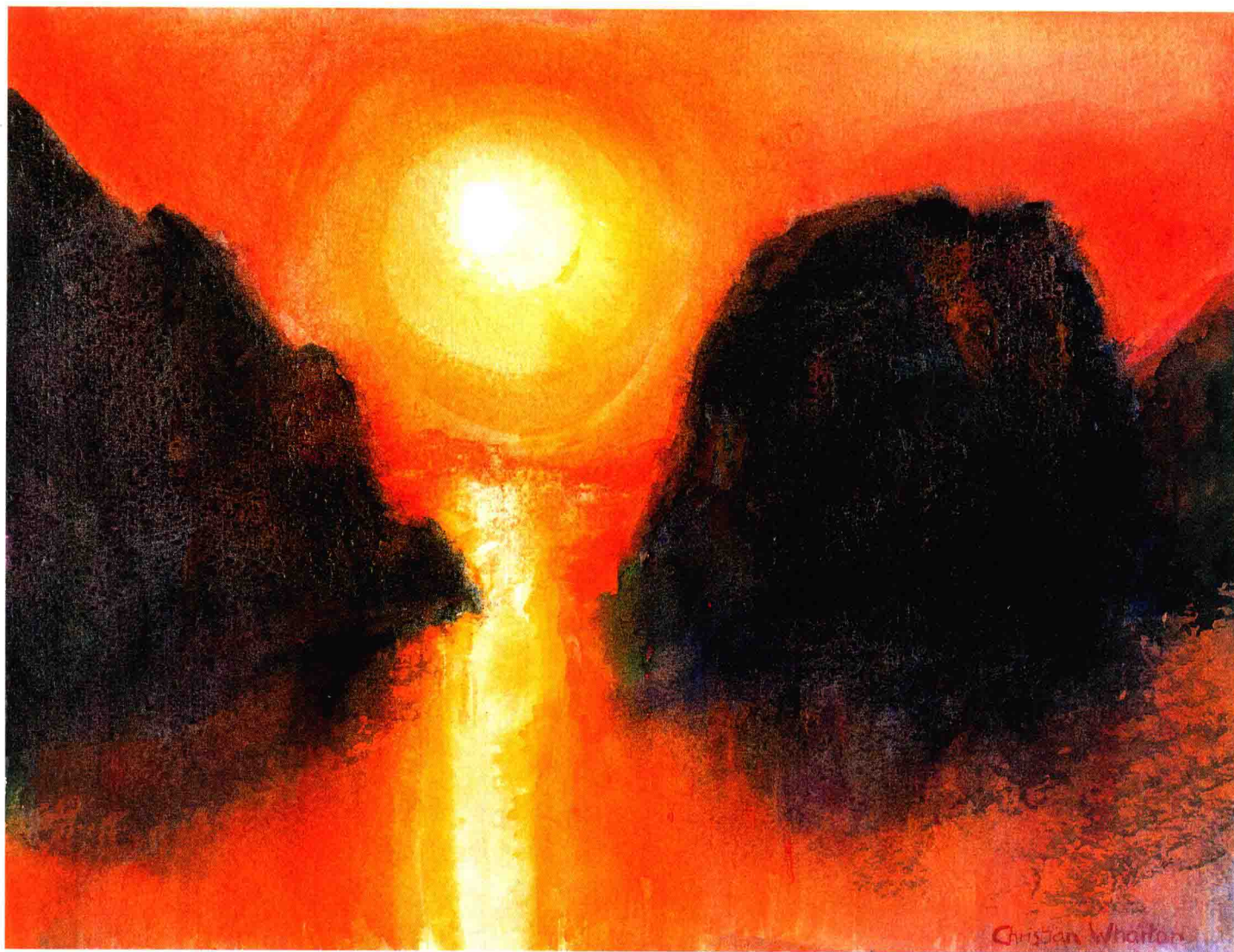
人们眼前的水，是周边景物的倒影，是天空的影子，也是水下景物的映射。当然，水也会有颜色：蓝色、绿色或棕色，它们由周边的生态环境决定。冰川泉水是不透明的——富含冰川矿物质——越是靠近源头，颜色越白。水越纯净，越

萨瑟蓝的海面

38 × 28 cm

这幅画画的是夏日波光粼粼的水面。沙滩上的阳光吸引了我的注意力，越是靠近岸边的地方，浪花越泛着金光。我用留白胶画出了金色的轮廓，再用水彩色画其余的部分。

接近无色。

画水时，不仅要注意手中的液体颜料，还需注意光线的运用。

探讨水彩

不用理会别人对水彩画的评价。有人说它不是好工具；也有人说它是老妇人和三脚猫的把戏；有人说用水彩色画不出浓烈的色彩，无法创作大型作品。这些诸如颜料廉价、画笔普通之类的说法，纯属不负责任的无稽之谈。

水彩颜料是经济实用的画材，其色系与油画相同。每年我只花上15英镑购买画材。购买画笔是笔不小的投资，但画笔很耐用；画纸是最贵。

设得兰的日落 28×38 cm

我特意为本书创作了这幅画，用来解释水彩的颜色区别。这幅画中，我使用了不常见的色彩：镉黄色、粉色，画出了色彩绚丽的日落。

我喜爱水彩画还有其他的原因：水彩色很干净、无气味，使用方便。就算在画水彩的桌上用餐也无妨——我亲自尝试过。水彩便于清洗、干得快。水彩很轻，与油画颜料相比，更适宜假日外出旅行时携带。这也许正是人们戏称它为三脚猫工具的理由——他们并没有认真地对待它。现实生活中，人们常用水彩画来尝试表现新的景物。然而，对于画水，油画颜料是远远不及它的，愿所有人都能享受水彩的乐趣！

选用水彩的原因

水彩是表现光线最好的工具，水彩色具有透明的、直观的、鲜明的色相。各种色彩在湿润的纸面上混色，多么神奇！如何用轻轻几笔深色的颜料，画出白色的浪花拍打岩石的效果？如何让笔触在指间舞动，让光线跃然纸上？不可否认，水彩色是经济、实用的画材，而水彩的画面却如此真实！水彩快速流动时，还会给人带来愉悦感；有时，我手中的画笔像在自动地画画——不受我的掌控；似乎我只是媒介，情感却能自然地流露，这感觉真好！

水彩色非常灵活，它是画水的好工具。使用方法有很多：由快到慢，从小笔触、干画法到大笔触、湿画法。如果画得慢一点也无妨，周密安排、精巧构思，进一步达到精深的效果。

不经意间，作品就呈现在了你的面前。某天清晨，海面微风徐徐；某天傍晚，日落染红了瀑布，这些作品都取自于自然写生，水彩浑然天成地画出了实景。

不过，有时也会发生意外，我也有过失败的经历。尽管不愿说它们是“悲剧”，坦率而言，的确只能称之为“学习经验”，将它们丢了重新画，或是利用画纸的反面另作他用。

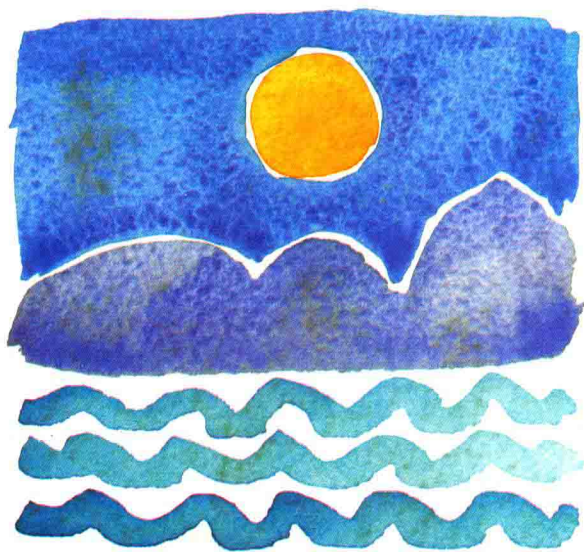
因此，水彩比油画更难学。画油画时，上多少颜料就会呈现出多少色彩，水彩则不然，水彩会流动、颜色干了会变淡。水彩色各有特性。有

颜色干了，会变淡

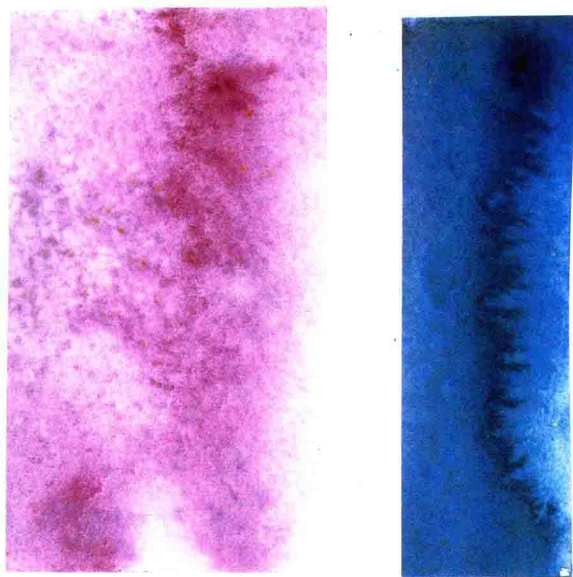
湿的画面比干的画面更深。

些水彩笔触干得很快，很柔和；有些则不然。但大多数水彩色干了后都会产生硬朗的边线。有的是你想要的效果，比如山脉，岩石。有的并不是，比如云彩。水彩颜料会相互融合，却很难控制到恰到好处。在用干画法画水彩画的时候，你必须格外小心（比如画天空下的山脉）。

硬朗的边线

水彩干了，会产生一条硬朗的边线，尤其是水分充足的时候。

意外的水印

水彩能带来令人意想不到的效果。右图中的效果是水彩色沿着画纸边缘返回后所形成的。

色彩流动

天际线上的小山丘都是由山脉上的水彩色流到天空后交汇而形成的。

画纸太湿

这幅画中，画纸太湿，无法上色——我本意是在湖中央画一艘小船。

留白的问题

水彩最让人头疼的问题是留白——水彩画不了白色——因为有底色，很难在上面画白色。比如：石头上的白色。当然，白色颜料是有的——俗称中国白——不过，这种不透明的粉色与画纸本身的白色无法相提并论。水彩是半透明的。如同一层层彩色的纸巾放在一块儿，层层叠加。任何白色的颜料与这一特性难以相融（但又不能排斥使用白色）。

有一种方法可以解决这个问题，我会在第3章中详细介绍。有了清晰的思路 and 完善的构图，画水彩并不像想象中那么难。