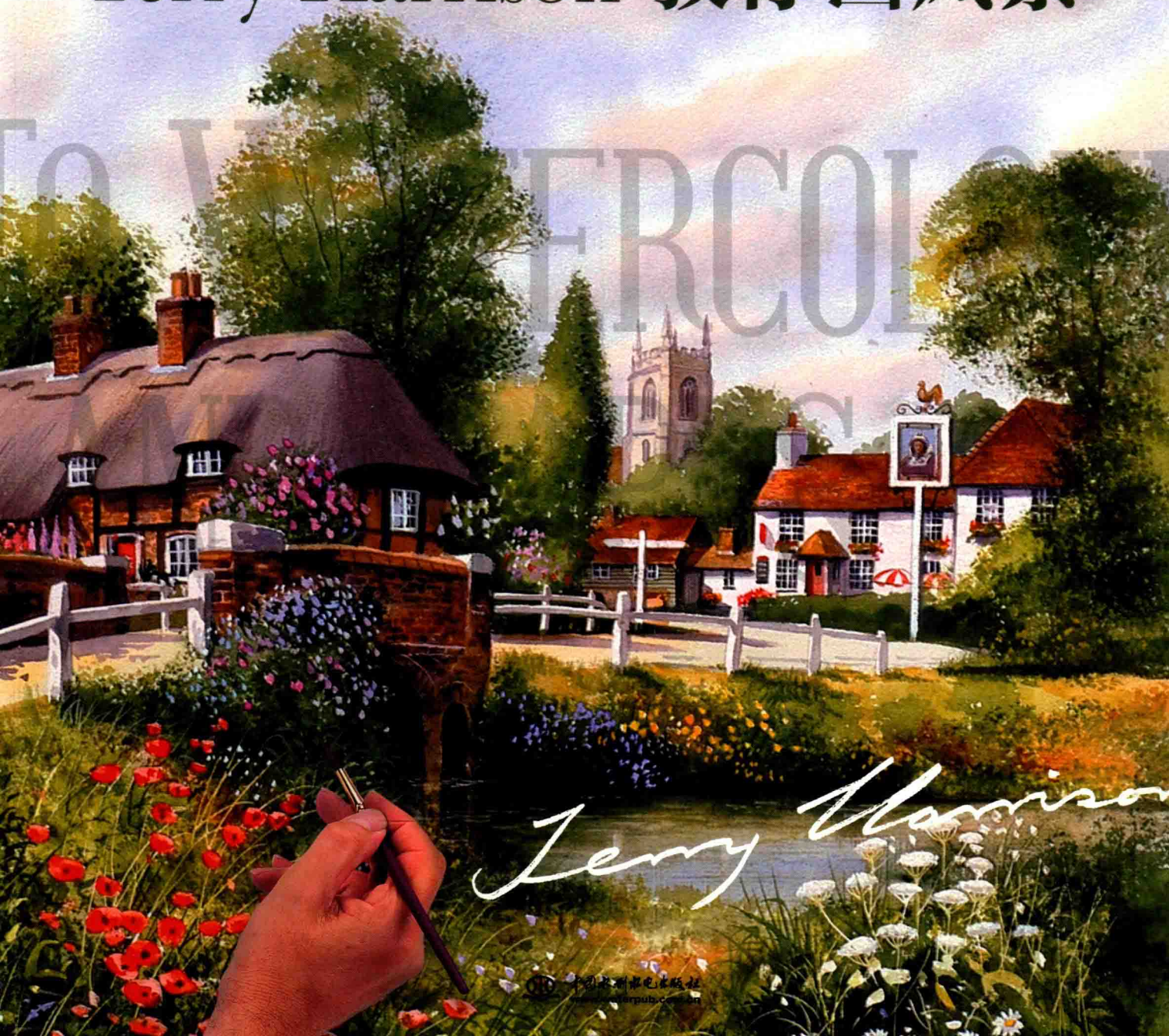

[英] Terry Harrison 著
姜晓林 译 飞乐鸟工作室 审定

水彩的诀窍

Terry Harrison 教你画风景

中国美术学院出版社
www.cuph.com.cn

Terry Harrison's

水彩的诀窍： Terry Harrison 教你画风景

[英] Terry Harrison 著 姜晓林 译 飞乐鸟工作室 审定

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩的诀窍 : Terry Harrison教你画风景 / (英)
泰瑞·哈里森 (Terry Harrison) 著 ; 姜晓林译. — 北
京 : 中国水利水电出版社, 2016. 11
书名原文: TERRY HARRISON COMPLETE GUIDE TO
WATERCOLOUR LANDSCAPES
ISBN 978-7-5170-4750-6

I. ①水… II. ①泰… ②姜… III. ①水彩画—绘画
技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第226170号

First published in Great Britain 2008 with the title “Terry Harrison’s Complete Guide to
Watercolour Landscapes” by Search Press Limited, Wellwood, North Farm Road, Tunbridge
Wells, Kent, TN2 3DR, United Kingdom

Text copyright ©Terry Harrison
Photographs by Roddy Paine Photographic Studios
Photographs and design copyright ©Search Press 2008

If you have any difficulty obtaining any of the materials and equipment mentioned in this book,
please contact Terry Harrison at:
Telephone: +44 (0)1451 820014
Website: www.terryharrisonart.com

书 名: 水彩的诀窍: Terry Harrison 教你画风景
SHUICAI DE JUEQIAO:TERRY HARRISON JIAO NI HUA FENGJING
作 者: [英]Terry Harrison 著
译 者: 姜晓林
审 定: 飞乐鸟工作室

出版发行: 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658 (营销中心)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

规 格: 210mmx285mm 16开本 12印张 186千字

版 次: 2016年11月第1版 2016年11月第1次印刷

定 价: 69.00元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

目录

前言 3

绘画材料 6

- 颜料 6
- 画笔 6
- 画纸 6
- 其他材料 7

树木水彩画 8

◆ 我的调色板 10

- 树叶和草 10
- 秋天的颜色 11
- 阴影的颜色 11

◆ 照片的运用 12

- 结合多张照片 13

◆ 技巧 14

- 画笔的用法 14
- 不同的效果 16
- 塑料卡片的使用 16
- 海绵的使用 16
- 留白液的使用 17
- 纸板的使用 19
- 树干和树枝的画法 20
- 树叶的画法 21

[案例] 简单的树 22

- 天空的画法 22
- 湿画法 22
- 没有树干 24
- 简单的树的画法 25
- 浓密的树叶 26
- 先画树叶 27
- 春天的树 28
- 夏天的树 29
- 秋天的树 30

- 冬天的树 31
- 冬天里爬满常春藤的树 32
- 冬天的灌木林 33

[案例] 进阶 34

- 快速画柏树 34
- 随意的云杉 35
- 孤独的松树 36
- 哭泣的柳树 37
- 受欢迎的白杨 38
- 简单的棕榈树 38
- 完美的棕榈树 39
- 鲜花盛开的苹果树 40
- 橡树 42
- 白桦树 44
- 七叶树 46
- 橄榄树 48

花卉水彩画 50

◆ 我的调色板 52

- 我常用的颜色 52
- 实用的混色 53
- 关于调色板的说明 53
- 冷色系 54
- 暖色系 55

◆ 照片的使用 56

◆ 技法 58

- 画笔的使用 58
- 其他技法 61

[案例] 去除留白液 62

[案例] 玫瑰门庭 68

[案例] 花溪 74

[案例] 农庄罂粟花 80

[案例] 风铃草树林 86

山脉、山谷和溪流水彩画 92

◆ 我的调色板 94

实用的混色 95

暖色系 96

冷色系 97

◆ 照片的使用 98

◆ 技法 100

画笔的使用 100

平涂法 102

塑料卡片刮擦法 104

笔杆刮擦法 105

留白液的用法 106

纸板的使用 108

[案例] 天空的画法 110

[案例] 山脉的画法 112

[案例] 山谷的画法 116

[案例] 水的画法 120

[案例] 山间湖泊 122

[案例] 山谷景观 130

[案例] 磨坊小溪 140

[案例] 海洋的画法 160

平静的海面 160

起伏的海面 161

汹涌的波涛 161

拍岸的惊涛 162

海岸线 163

色带 164

天际线 165

[案例] 天空的画法 166

晴朗的天空 166

乌云密布的天空 167

另一种多云的天空 168

落日余晖 169

[案例] 倒影的画法 170

[案例] 其他元素 172

岩石 172

海滩 172

沙丘 173

峭壁 173

灯塔 174

船只 175

[案例] 拍岸惊涛 176

[案例] 海边小路 180

[案例] 海边落日 186

海洋和天空水彩画 150

◆ 我的调色板 152

实用的调色 153

◆ 技法 154

画笔的使用 154

湿画法 156

干画法 157

吸色法 158

留白液的用法 159

索引 192

书中共有两种形式的注释：

1.“注”，为飞乐鸟工作室对作者所授水彩技法的点评；

2.“译者注”，为译者对译文的补充说明。

Terry Harrison's

水彩的诀窍： Terry Harrison 教你画风景

[英] Terry Harrison 著 姜晓林 译 飞乐鸟工作室 审定

 中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩的诀窍 : Terry Harrison教你画风景 / (英)
泰瑞·哈里森 (Terry Harrison) 著 ; 姜晓林译. — 北
京 : 中国水利水电出版社, 2016. 11
书名原文: TERRY HARRISON COMPLETE GUIDE TO
WATERCOLOUR LANDSCAPES
ISBN 978-7-5170-4750-6

I. ①水… II. ①泰… ②姜… III. ①水彩画—绘画
技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第226170号

First published in Great Britain 2008 with the title “Terry Harrison’s Complete Guide to
Watercolour Landscapes” by Search Press Limited, Wellwood, North Farm Road, Tunbridge
Wells, Kent, TN2 3DR, United Kingdom

Text copyright ©Terry Harrison
Photographs by Roddy Paine Photographic Studios
Photographs and design copyright ©Search Press 2008

If you have any difficulty obtaining any of the materials and equipment mentioned in this book,
please contact Terry Harrison at:
Telephone: +44 (0)1451 820014
Website: www.terryharrisonart.com

书 名: 水彩的诀窍: Terry Harrison 教你画风景
SHUICAI DE JUEQIAO:TERRY HARRISON JIAO NI HUA FENGJING
作 者: [英]Terry Harrison 著
译 者: 姜晓林
审 定: 飞乐鸟工作室

出版发行: 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)
网址: www.waterpub.com.cn
E-mail:sales@waterpub.com.cn
电话: (010) 68367658 (营销中心)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司
电话: (010) 82960410、82960409
E-mail:sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司
规 格: 210mmx285mm 16开本 12印张 186千字
版 次: 2016年11月第1版 2016年11月第1次印刷
定 价: 69.00元

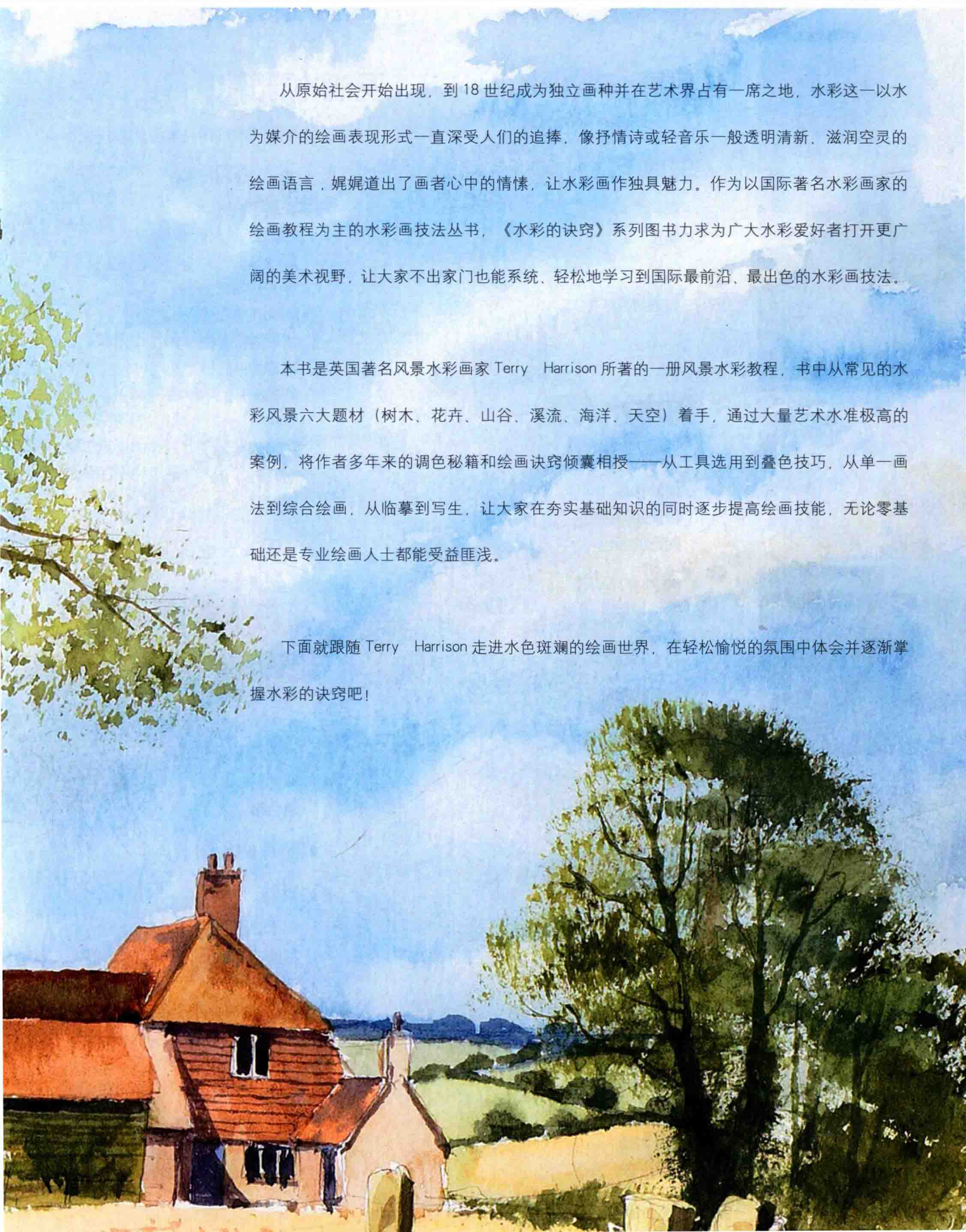
凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换
版权所有·侵权必究

从原始社会开始出现，到18世纪成为独立画种并在艺术界占有一席之地，水彩这一以水为媒介的绘画表现形式一直深受人们的追捧，像抒情诗或轻音乐一般透明清新、滋润空灵的绘画语言，娓娓道出了画者心中的情愫，让水彩画作独具魅力。作为以国际著名水彩画家的绘画教程为主的水彩画技法丛书，《水彩的诀窍》系列图书力求为广大水彩爱好者打开更广阔的美术视野，让大家不出家门也能系统、轻松地学习到国际最前沿、最出色的水彩画技法。

本书是英国著名风景水彩画家 Terry Harrison 所著的一册风景水彩教程，书中从常见的水彩风景六大题材（树木、花卉、山谷、溪流、海洋、天空）着手，通过大量艺术水准极高的案例，将作者多年来的调色秘籍和绘画诀窍倾囊相授——从工具选用到叠色技巧，从单一画法到综合绘画，从临摹到写生，让大家在夯实基础知识的同时逐步提高绘画技能，无论零基础还是专业绘画人士都能受益匪浅。

下面就跟随 Terry Harrison 走进水色斑斓的绘画世界，在轻松愉悦的氛围中体会并逐渐掌握水彩的诀窍吧！

目录

前言 3

绘画材料 6

- 颜料 6
- 画笔 6
- 画纸 6
- 其他材料 7

树木水彩画 8

◆ 我的调色板 10

- 树叶和草 10
- 秋天的颜色 11
- 阴影的颜色 11

◆ 照片的运用 12

- 结合多张照片 13

◆ 技巧 14

- 画笔的用法 14
- 不同的效果 16
- 塑料卡片的使用 16
- 海绵的使用 16
- 留白液的使用 17
- 纸板的使用 19
- 树干和树枝的画法 20
- 树叶的画法 21

[案例] 简单的树 22

- 天空的画法 22
- 湿画法 22
- 没有树干 24
- 简单的树的画法 25
- 浓密的树叶 26
- 先画树叶 27
- 春天的树 28
- 夏天的树 29
- 秋天的树 30

- 冬天的树 31
- 冬天里爬满常春藤的树 32
- 冬天的灌木林 33

[案例] 进阶 34

- 快速画柏树 34
- 随意的云杉 35
- 孤独的松树 36
- 哭泣的柳树 37
- 受欢迎的白杨 38
- 简单的棕榈树 38
- 完美的棕榈树 39
- 鲜花盛开的苹果树 40
- 橡树 42
- 白桦树 44
- 七叶树 46
- 橄榄树 48

花卉水彩画 50

◆ 我的调色板 52

- 我常用的颜色 52
- 实用的混色 53
- 关于调色板的说明 53
- 冷色系 54
- 暖色系 55

◆ 照片的使用 56

◆ 技法 58

- 画笔的使用 58
- 其他技法 61

[案例] 去除留白液 62

[案例] 玫瑰门庭 68

[案例] 花溪 74

[案例] 农庄罂粟花 80

[案例] 风铃草树林 86

山脉、山谷和溪流水彩画 92

◆ 我的调色板 94

实用的混色 95

暖色系 96

冷色系 97

◆ 照片的使用 98

◆ 技法 100

画笔的使用 100

平涂法 102

塑料卡片刮擦法 104

笔杆刮擦法 105

留白液的用法 106

纸板的使用 108

[案例] 天空的画法 110

[案例] 山脉的画法 112

[案例] 山谷的画法 116

[案例] 水的画法 120

[案例] 山间湖泊 122

[案例] 山谷景观 130

[案例] 磨坊小溪 140

[案例] 海洋的画法 160

平静的海面 160

起伏的海面 161

汹涌的波涛 161

拍岸的惊涛 162

海岸线 163

色带 164

天际线 165

[案例] 天空的画法 166

晴朗的天空 166

乌云密布的天空 167

另一种多云的天空 168

落日余晖 169

[案例] 倒影的画法 170

[案例] 其他元素 172

岩石 172

海滩 172

沙丘 173

峭壁 173

灯塔 174

船只 175

[案例] 拍岸惊涛 176

[案例] 海边小路 180

[案例] 海边落日 186

海洋和天空水彩画 150

◆ 我的调色板 152

实用的调色 153

◆ 技法 154

画笔的使用 154

湿画法 156

干画法 157

吸色法 158

留白液的用法 159

索引 192

书中共有两种形式的注释：

1.“注”，为飞乐鸟工作室对作者所授水彩技法的点评；

2.“译者注”，为译者对译文的补充说明。

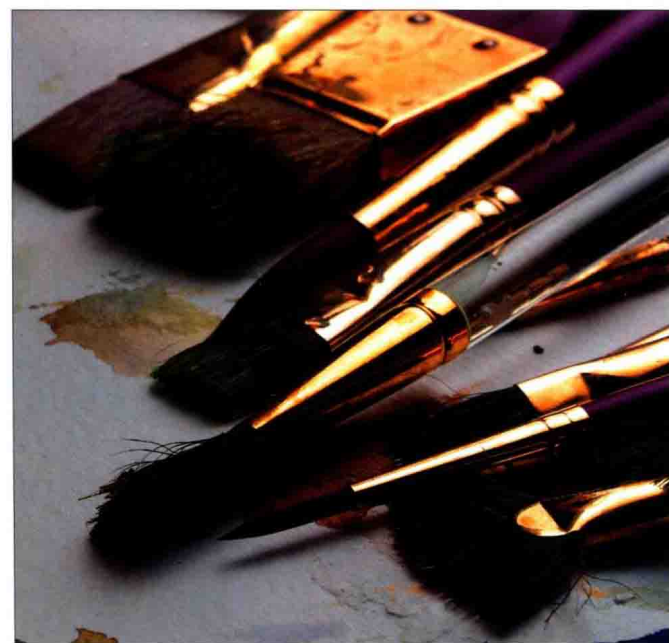

绘画材料

在接下来的内容中，你需要用到一系列的画笔和颜料。但在本书的绘画案例中，我只用了一种画纸，当然你也可以选用不同克重和不同材质的画纸。

颜料

我会选用专业的水彩颜料，因为比起学生用水彩颜料，它的质地更细腻，也更容易调匀。所以，我建议大家在经济条件允许的情况下，最好购买好一点的水彩颜料。可能在很长一段时间内，你都只用几种主流的色彩和小号的调色板绘画，但是随着绘画技术的提高，你可能会想尝试用更多色彩进行创作。

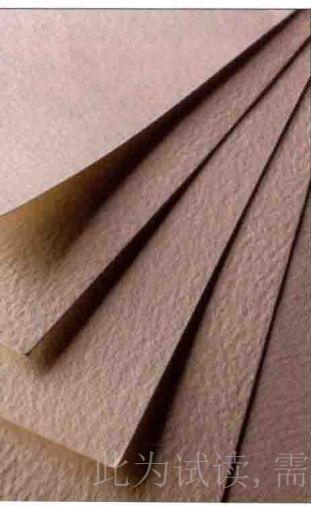
画笔

一些画家通过调整画笔来满足自己的绘画需要。而我下了更多功夫，我自己设计了一套专属画笔，可以轻松得到理想的绘画效果，本书将全程使用我自制的画笔。在本书的第14至15页、58至60页、100至101页、154至155页，我将为大家介绍在画不同的风景时，如何使用不同的画笔来实现各种绘画效果。

画纸

水彩画的画纸有不同的克重，而且按画纸的粗糙程度分为三种：细纹（热压）、中粗纹（冷压）和粗纹。我通常使用300gsm（140磅）的粗纹纸，因为这种纸可以让我毫无压力地施展很多绘画技巧而不损坏。如果你需要描绘细节，那么可以选用同等克重的冷压纸。我在绘画之前从来不去压平画纸。如果画纸在晾干过程中出现褶皱，可以把画纸正面向下铺到平滑干净的平台，用湿布将画纸背面全部刷平，然后将画板放到画纸上，将其压平。这样放置一晚，等画纸晾干，褶皱就消失了。

其他材料

吹风机

在时间紧迫的情况下，可以用吹风机将画纸快速吹干。

留白液

如果想要画水面的涟漪或泡沫，或是画风景中的强光部分，可以用留白液来辅助留白。

肥皂

一块肥皂可以保护画笔不受留白液的侵蚀。在蘸取留白液之前，将画笔浸湿并打上肥皂，这样用完后，留白液会随着肥皂被轻松洗掉。

勾线笔

勾线笔可以和留白液一起使用，还可以用它画出细长的直线。

纸胶带

用纸胶带把画纸粘到画板上，能使画纸保持平整。

铅笔和削笔刀

在构图和画线稿时最好用2B铅笔，而且要保持笔尖尖细。

橡皮

橡皮可以用来擦掉错误的笔迹，擦掉留白液。

塑料卡片

在画岩石和峭壁时，可以用旧的塑料卡片刮出质感。

纸巾

在画云彩之类的图像时，可以用纸巾晕染。

画架

这是我的老画架。你可以像我一样站着绘画，或者把支架收起来，把画架放到桌子上画。画架上有一个滑动支架可以放调色板。就在我给这个老画架拍完照之后，它就散架了。我把没坏的部分和另一个画架整合了一下，又重新修好了。

水桶

画画时会经常用笔蘸水。我在上绘画课时都会随身带着这个大水桶，所以我画画时从不缺水。

树木水彩画

树木是我最爱的绘画主题，我非常喜欢画树木。树木是风景画的重要组成部分，造型别致的树木可以让景色大放异彩。无论是迎风狂舞的橡树，还是碧绿耀眼的山毛榉，都可以让一幅平庸的风景画焕发新生，所以我经常因艺术的缘故为一幅平平的风景图添上一棵树。虽然我也重意境轻模仿，但是我们仍然有必要了解树木的不同形态以及树叶的四季变化。如果想让图画可信，就必须深入了解要绘画的对象。

我建议有意学习绘画的人先临摹其他画家的作品，了解他们的绘画方法，继而总结出自己的绘画风格。我最早开始画画时，深受画家罗兰·希尔德（Rowland Hilder）的启发，这让我萌生了创作的激情，开始独立创作。本章的演示案例向大家展示了几个简单技法，只要掌握这几个技法，再选用合适的画笔，就能轻松开始绘画了。教程中有几个相对简单的树木绘画案例，我希望它们能够帮助大家树立信心，完成整个章节的学习，以便后面进一步学习更细致的绘画技法。水彩之所以是一种很棒的绘画方式，是因为它本身是透明质感的。干画法、平涂法、湿画法等技巧可以帮助大家轻松画出树干、枝桠和树叶，所以经常练习这几种画法，很快你就可以开始自己创作了。

无论去哪儿，我都会随身带着相机和写生本。照片和写生对绘画很有帮助，当回到工作室绘画时，我经常参照带回来的照片和写生。此外，在一年四季不同时节去细看这些树木也是一件乐事。落叶树木在四季更迭中呈现出迥异的景象：夏日举华盖而葱茏，秋日映骄阳而炫目，冬日于落叶后肃穆，春日萌新芽而清丽。

本章的案例教学无法将所有树木的画法一一展示。虽然我在区分树木种类方面还存在不足，但我已经尽我所能展示了我最喜欢的树木种类的画法。我更喜欢呈现一种意境，而不是纠结于植物学上的细节。我非常喜欢植物园和林园，因为那里的树木都有说明标签！所以，如果我在区分树木种类上出现错误的话，还请您原谅。最重要的是享受绘画的过程，我现在还能做到这一点，我很满足。

Larry Harrison

捷径

430×535毫米（17×21英寸）

这幅画里树是主要景观，但是栅栏却召唤着你越过平地去探索远处的原野。画前景的草时，先用留白液遮住，然后再用不同色调的绿色晕染出来。

我的调色板

在绘画时我会用到本页所展示的所有颜色。把它们全部挤到调色板上，然后我就可以在色槽里调色了。同时，我可以反复使用颜料，因为我的调色板带有一个盖子，可以保证到下一次绘画时颜料不会变质。

树叶和草

树叶和草可以呈现很多颜色，但主要是绿色，在风景绘画和树木绘画中绿色的使用十分广泛。我自己研制了一套颜料，其中包括三种绿色：草绿色、橄榄绿色和墨绿色。下面我给大家展示了这三种绿色，以及它们分别和镉黄色、钴蓝色调和后的颜色。

草绿色

这种暖色调的浅绿色可以直接使用，或者和镉黄色调和和使用，来呈现一种多层次的淡绿色。如果要更明亮一些的效果，可以和柠檬黄色调和在一起使用。如果要呈现远处的淡绿色效果，则可以和钴蓝色调和在一起使用。

草绿色

草绿色 + 镉黄色

草绿色

钴蓝色

橄榄绿色

这是一种暖色调的绿色，深浅适中。橄榄绿色和镉黄色调和会呈现出更暖的绿色。如果要呈现冷色调的绿色，可以把它和钴蓝色调和使用。

橄榄绿色

橄榄绿色 + 镉黄色

橄榄绿色

钴蓝色

墨绿色

这种深绿色更趋近于蓝色，所以从色调上来说偏冷色调。将其和镉黄色调和可以呈现更暖的绿色，和钴蓝色调和则呈现更冷的绿色。

墨绿色

墨绿色 + 镉黄色

墨绿色

钴蓝色

绿色的其他调色方法

镉黄色

暖绿

群青色

镉黄色

冷绿

钴蓝色

我使用的颜色

用这些颜色你可以调出大多数想要使用的颜色。

镉红

茜红

群青

钴蓝

土黄

生赭

熟赭

熟褐

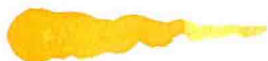
镉黄

秋天的颜色

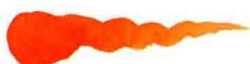
我专门研制了这些颜色来描绘秋天的色调。若要用基础颜色来调出这些颜色十分困难，但如果选用我研制的颜料就轻松很多。它们透明的质地非常适合描绘秋天的树叶。

(注：作者对色彩进行解析，便于读者学习配色。)

金黄色

橙黄色

阴影的颜色

我研制的这几款特制颜色非常适合用来画阴影！

灰色

(译者注：这种灰色是作者研制的颜色，略偏紫色)

熟灰色

我的调色板看起来一团糟，但我知道所有颜色的位置，因此在绘画过程中我可以轻松找到需要的颜色。建议大家每次绘画时都按照同样的顺序排列颜色，这样会让绘画更加轻松。

我将各种颜色分区排列。

第一区：墨绿色、橄榄绿色、草绿色。

第二区：各种色调的大地色，包括熟褐色、熟赭色、生赭色和土黄色。

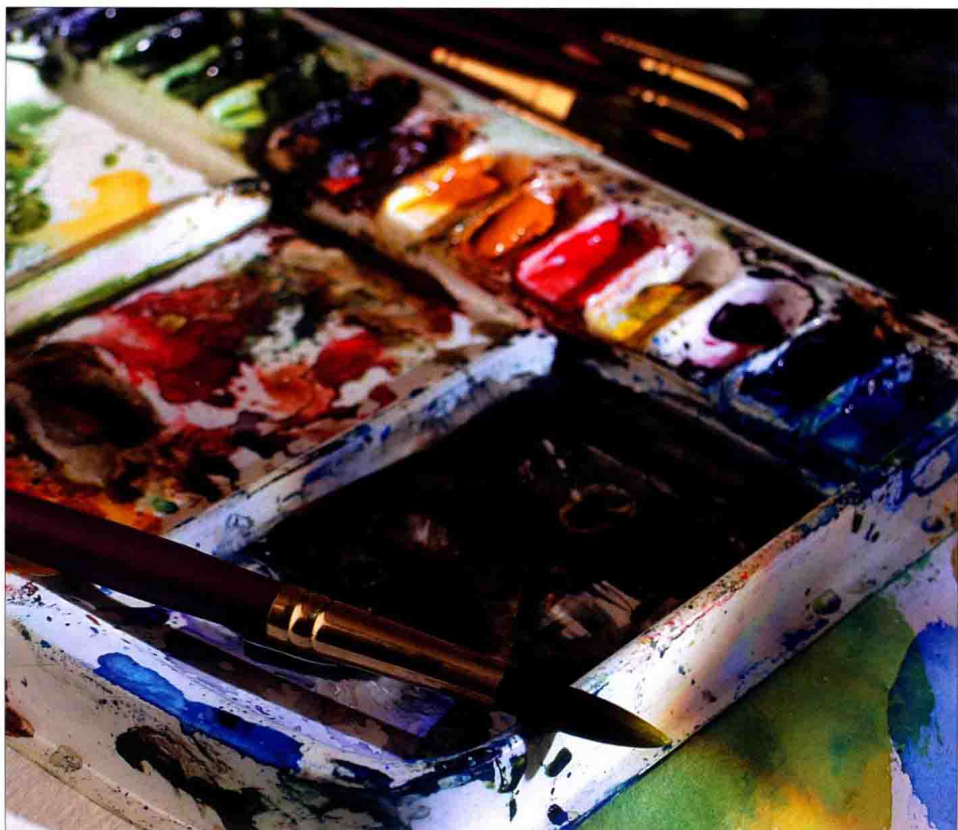
第三区：各种色调的红色和黄色。

第四区：各种色调的蓝色。

秋影

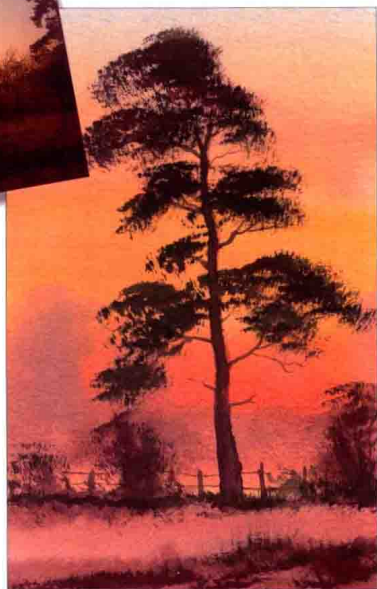
这幅图画的是橡树和白桦树，画中用金黄色和橙黄色勾勒出秋高气爽的美丽画面，用灰色和熟灰色在前景绘出阴影，与树干和空地上的强光形成鲜明的对比。

照片的运用

理论上说，绘画的理想状态是带上画板和所有绘画工具到大自然中去待上一天，画一幅迷人的风景。但从实际情况来说，这几乎是不可能的。我行走路上的时候，经常会看到一些想画下来的风景，但却因为没时间而无法付诸行动。这个时候，相机就派上大用场了。

正如下面右侧的松树照片所示，相机可以很好地呈现树木的轮廓，从而帮助我们掌握它们的形状。如果你的手里有一组精美的照片，那就不用担心刮风下雨、光线变化，或其他的突发状况了，因为没有什么可以妨碍你创作了。最妙的是，照片库可以帮助你任何季节画任何形态的树。

秋影

这棵橡树枝桠繁茂、阴影清晰，是很好的描绘对象。照片提供了我所需的所有信息，我只是从艺术的视角添加了水面和亮丽的秋色。

赤松日落

照片中的赤松在明亮天空的衬托下呈现清晰的轮廓，是很好的参照材料。我在画树之前用湿画法描绘了柔和的背景，营造出飘渺的气氛。

冬日橡树

拍完这张照片之后，我决定画一幅这棵树的写生画，因为它的结构非常繁复。当我开始画的时候，这张照片帮了大忙，多亏有照片，我才能画出树杈的盘枝错节。

