

Creating Textures in Watercolor

世界绘画 经典教程

水彩奶奶的
83 例质感极致表现秘技

[美] Cathy Johnson 著

王潇月 于众 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Creating Textures in Watercolor

世界绘画 经典教程

水彩 藏彩 奶奶 奶奶 的
83 例质感极致表现秘技

[美] Cathy Johnson 著

王潇月 于众 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩奶奶的83例质感极致表现秘技 / (美) 凯西·约翰逊 (Cathy Johnson) 著 ; 王潇月, 于众译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 10
世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-43101-1

I. ①水… II. ①凯… ②王… ③于… 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201295号

版 权 声 明

Creating Textures in Watercolor by Cathy Johnson

ISBN: 9780891344179

Copyright © Cathy Johnson

Simplified Chinese translation edition arranged by NORTH LIGHT BOOKS, an imprint of F+W Media International through Copyright Agency of China.

中文简体字版由 NORTH LIGHT BOOKS 通过中华版权代理授权人民邮电出版社出版。

版权所有, 侵权必究。

-
- ◆ 著 [美]凯西·约翰逊 (Cathy Johnson)
 - 译 王潇月 于 众
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 9.25 2016 年 10 月第 1 版
 - 字数: 197 千字 2016 年 10 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2015-6182 号
-

定价: 69.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

目录

引言.....	9	第 4 章		第 7 章	
第 1 章		叶子	33	石头	57
纸面	13	• 叶子 (渐变画法) • 叶子 (湿画法) • 叶子		• 远处的石头 • 卵石或岩石 • 火山沉积 • 砂岩	
• 粗纹纸 • 冷压纸 (中粗) • 热压纸 (细纹)		(使用天然海绵) • 灌木丛 • 从冬天到早春		• 石灰岩 • 石墙或建筑物	
或铜版纸 • 在纸张上形成的纹理		• 从夏天到秋天 • 树木: 落叶树 • 树木: 常			
		青树			
第 2 章		第 5 章		第 8 章	
4 种制造肌理的方法	19	树皮	43	草和种子	65
• 盐 • 刮擦 • 海绵 • 喷溅法		• 树皮 (从远处看) • 树皮 (从近处看) • 观		• 使用扇形笔 • 两种版本的草 • 远处的草地 • 近	
		察树皮的纹理: 杨木、胡桃树、桦树 • 橡树、		处的纹理 • 杂草和高茎草 • 干草或稻草	
		美国梧桐、雪松			
第 3 章		第 6 章		第 9 章	
水	25	土地、鹅卵石、沙土	49	风化的木头	73
• 静止的、能反光的水面 • 流动的倒影 • 有		• 裸露的土壤 • 多岩石的土壤或碎石沙砾 • 从		• 树桩 • 树根 • 风化的栅栏 • 风化的石头:	
浪的水面或波浪 (湖面、海面) • 水面 / 浪花		沙地到有鹅卵石的沙滩 • 受到侵蚀的地面 • 地		老旧的木纹 • 建筑形式	
• 瀑布		里的犁沟		第 10 章	
				地衣和苔藓	81
				• 远处的地衣 • 近处的地衣 • 远处的苔藓	
				• 近处的苔藓	

第 11 章

花 87

• 有光泽 / 无光泽的表面 • 粗糙而复杂的图形
和有纹理的花瓣 • 有着整体纹理的花朵 • 田
野中的花

第 12 章

水果和蔬菜 93

• 苹果和其他有光泽的水果 • 香蕉和其他没
有光泽的水果 • 有光泽到无光泽的蔬菜 • 不
同的水果有不同的形状和光泽

第 13 章

皮毛 99

• 湿画法 • 干皴法 • 远处的皮毛 • 近处的皮
毛 • 有光泽的深色皮毛 • 粗糙的皮毛或毛发 • 皮
毛图案 • 人造毛皮

第 14 章

头发 109

• 直发 • 波浪卷发 • 卷发 • 面部毛发

第 15 章

肤色和纹理 115

• 年轻平滑的皮肤 • 饱经风霜的皮肤 • 表现
远距离和近距离 • 各种混色的建议

第 16 章

玻璃和金属 121

• 有光泽的玻璃 • 雕花玻璃或模制玻璃 • 磨
光的金属 • 生锈的和有纹理的金属

第 17 章

锈迹 127

• 远处的锈迹 • 近处的锈迹 • 老化的金属——
工具、铰链等 • 旧汽车、拖拉机等

第 18 章

杂录 133

• 纤维织物——灯芯绒、粗麻布和斜纹粗棉
布 • 毛衣针织品 • 纤维织物——人字呢和格
子呢 • 令人充满幻想的织物——蕾丝、薄纱、
绸缎 • 自然质感——菌类和羽毛……、鳞片
和贝壳…… • 森林地被物 • 沙漠仙人掌 • 室
内纹理——窗帘、拉毛粉饰、壁纸…… • 编
织篮和抛光木材

Creating Textures in Watercolor

世界绘画 经典教程

水彩 奶奶 的
83 例质感极致表现秘技

[美] Cathy Johnson 著

王潇月 于众 译

人民邮电出版社

北京

with love to Molly
Cathy

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩奶奶的83例质感极致表现秘技 / (美) 凯西·约翰逊 (Cathy Johnson) 著 ; 王潇月, 于众译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 10
世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-43101-1

I. ①水… II. ①凯… ②王… ③于… 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201295号

版 权 声 明

Creating Textures in Watercolor by Cathy Johnson

ISBN: 9780891344179

Copyright © Cathy Johnson

Simplified Chinese translation edition arranged by NORTH LIGHT BOOKS, an imprint of F+W Media International through Copyright Agency of China.

中文简体字版由 NORTH LIGHT BOOKS 通过中华版权代理授权人民邮电出版社出版。

版权所有, 侵权必究。

-
- ◆ 著 [美]凯西·约翰逊 (Cathy Johnson)
 - 译 王潇月 于 众
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 9.25 2016 年 10 月第 1 版
 - 字数: 197 千字 2016 年 10 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2015-6182 号
-

定价: 69.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

献词

致我亲爱的学生们，
你们问的那些聪明的问题，
促使了这本书的形成；
致格雷格·艾伯特，
我的编辑，
感谢你的支持、细致的工作与理解；
致哈瑞思，
你的存在使一切成为可能。

目录

引言.....	9	第4章		第7章	
第1章		叶子	33	石头	57
纸面	13	• 叶子（渐变画法）• 叶子（湿画法）• 叶子（使用天然海绵）• 灌木丛 • 从冬天到早春 • 从夏天到秋天 • 树木：落叶树 • 树木：常青树		• 远处的石头 • 卵石或岩石 • 火山沉积 • 砂岩 • 石灰岩 • 石墙或建筑物	
• 粗纹纸 • 冷压纸（中粗）• 热压纸（细纹）或铜版纸 • 在纸张上形成的纹理		第5章		第8章	
第2章		树皮	43	草和种子	65
4种制造肌理的方法	19	• 树皮（从远处看）• 树皮（从近处看）• 观察树皮的纹理：杨木、胡桃树、桦树 • 橡树、美国梧桐、雪松		• 使用扇形笔 • 两种版本的草 • 远处的草地 • 近处的纹理 • 杂草和高茎草 • 干草或稻草	
• 盐 • 刮擦 • 海绵 • 喷溅法		第6章		第9章	
第3章		土地、鹅卵石、沙土	49	风化的木头	73
水	25	• 裸露的土壤 • 多岩石的土壤或碎石沙砾 • 从沙地到有鹅卵石的沙滩 • 受到侵蚀的地面 • 地里的犁沟		• 树桩 • 树根 • 风化的栅栏 • 风化的石头：老旧的木纹 • 建筑形式	
• 静止的、能反光的水面 • 流动的倒影 • 有浪的水面或波浪（湖面、海面）• 水面 / 浪花 • 瀑布				第10章	
				地衣和苔藓	81
				• 远处的地衣 • 近处的地衣 • 远处的苔藓 • 近处的苔藓	

第 11 章

花 87

• 有光泽 / 无光泽的表面 • 粗糙而复杂的图形
和有纹理的花瓣 • 有着整体纹理的花朵 • 田
野中的花

第 12 章

水果和蔬菜 93

• 苹果和其他有光泽的水果 • 香蕉和其他没
有光泽的水果 • 有光泽到无光泽的蔬菜 • 不
同的水果有不同的形状和光泽

第 13 章

皮毛 99

• 湿画法 • 干皴法 • 远处的皮毛 • 近处的皮
毛 • 有光泽的深色皮毛 • 粗糙的皮毛或毛发 • 皮
毛图案 • 人造毛皮

第 14 章

头发 109

• 直发 • 波浪卷发 • 卷发 • 面部毛发

第 15 章

肤色和纹理 115

• 年轻平滑的皮肤 • 饱经风霜的皮肤 • 表现
远距离和近距离 • 各种混色的建议

第 16 章

玻璃和金属 121

• 有光泽的玻璃 • 雕花玻璃或模制玻璃 • 磨
光的金属 • 生锈的和有纹理的金属

第 17 章

锈迹 127

• 远处的锈迹 • 近处的锈迹 • 老化的金属——
工具、铰链等 • 旧汽车、拖拉机等

第 18 章

杂录 133

• 纤维织物——灯芯绒、粗麻布和斜纹粗棉
布 • 毛衣针织品 • 纤维织物——人字呢和格
子呢 • 令人充满幻想的织物——蕾丝、薄纱、
绸缎 • 自然质感——菌类和羽毛……、鳞片
和贝壳…… • 森林地被物 • 沙漠仙人掌 • 室
内纹理——窗帘、拉毛粉饰、壁纸…… • 编
织篮和抛光木材

引言

任何事物都有肌理——它是一种你可以感觉到或当灯光打到它上面时会影响物品外观的表面特性。想一想树皮、野草、婴儿的面颊和纯种马光滑的胁腹。所有这些事物都有一个共同的特点——它们都具有高辨识度的独特肌理。

你可以在水彩画中突出表现这些肌理，从而加强作品的质感。你可以通过在软面或硬面、粗糙面或发光面、平滑面或脊状面上着色，使得每一主体都呈现立体的真实感。这仅仅需要提前想清楚并且计划好之后便可获得的效果。

有些人说水彩是非常棘手的——不可能，那只是偶尔的情况！——如果你只是想要那些令人不由自主地兴奋、产生所谓“意外之喜”的效果，那么它的确会很棘手。当然，它是令人兴奋的，但是如果没有适当的指导，它几乎就会像滑翔运动那样危险，需要练习才能知道如何在不会撞到的情况下使它飞起来。

就像学习滑翔运动一样，水彩画也需要练习——你不会在打下良好的基础之前跳下悬崖。学习水彩画中的肌理表现也是一样的道理。

正确表现肌理的关键之一是仔细观察，接下来是充分地（使用右脑）进行思考。灯光是如何打到你观察的物体上的？它是斜的还是直的？你看到的东西告诉你什么了？它是加强了还是弱化了表面特性？为了之后能得到理想的效果，你应该先画什么？接下来呢？你应该画多长？什么会最先吸引你？

为了得到毛发柔顺的效果，是否有必要画出小猫身上的每一根毛发，或是表现出雕花玻璃瓶的每一个光照细节？这些技巧是一些只要你想记就能记得的速成技巧（然而，如果你是超级

现实主义者，那么你可以那样做）。我喜欢更简单的方法，而且这本书中的大部分例子也会反映出这种简洁性。

这本书中包含的技巧非常依赖于你对纸张的选择；粗纹纸、热压纸还有铜版纸所呈现的效果非常不一样，如果你能接受这种不同，你就可以学着将它们用在对你有利的地方。第一章会带你了解纸面的基本知识。

其他的基础依赖于画法——干皴法、湿画法、湿到干的画法或是相反。留意整本书的用笔技巧，它们会告诉你怎么根据具体事物选择合适的方法。

还有一些其他更加华丽的技巧——我在我的另一本书《水彩窍门与技法》中提到了一些，但是出于对这本书的写作目的的考虑，我把它们归纳总结到了第2章“四种肌理制作方法”中了。由于需求不同，选择技巧时要有所侧重；我基本上不怎么使用盐，但我离不开喷笔。你应该根据想要的效果找到你最喜欢的技巧。

这本书的主体部分是很基础的，只是一步步地告诉你怎么做。但是，需要提醒你的是，这不是一个“这么做就可以”的方法，因为每个人的绘画方法都不同。如果我所选择的特定例子并不适合你，那就跳过它们然后尝试别的。不要只看表面。尽管我可能讨论的是平滑、有光泽的苹果，同样的技巧也适用于梨或是茄子——适用于任何发光的有机物体。如果你喜欢我画的锈迹的肌理，却认为它适合用于画苔藓，那就改变颜色，用来画苔藓。

这本书的例子都是一步一步的。我建议你先画一层底色（简单或稍微复杂一些的），接下来用颜料制造肌理，或是在干了的第一层肌理上覆盖第二层颜料。最后为画面增添细节，制造亮点，这样一幅画就完成了。在大多数情况下，你会等颜料干透再进行下一步——这就使得这个方法十分可行，而且比其他许多水彩画技巧简单得多（更具预测性）。等待颜料变干需

要耐心，或是需要一个好的电吹风，但得到的效果值得你这么 做，而且你受挫的可能性肯定会降低。

这不是一个新的技巧，也并非昙花一现的手法。它是一种英国传统的水彩画风格，从一个世纪或更久之前就出现了。学会控制一种复杂的媒介，这样下次你想乘坐悬挂式滑翔机从悬崖上往下滑的时候，你就会有知识也有技术这样做了。享受这段旅程——景色会很棒。

这本书是想做成一本像练习簿那样让读者能够理解并且易于使用的书。书页做成这样的大开页是为了让你能够更容易地看到一步步是怎么进行的，如果你喜欢，可以跟着一起画。这些年来，我已经在我的讲习班中用过其中的一些例子，而且我的学生都很喜欢临摹它们。通常他们会说“告诉我这是你的下一本书”。好吧，它就是，希望它能像你们已经拥有的书那样有用。

