

*Water Colour
Light & Water*

世界绘画经典教程

水彩光影
魔法教程

[美] 罗斯·爱汀·蒂·简普森 著

李彤 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

*Water Colour
Light & Water*

世界绘画经典教程

水彩光影
魔法教程

[美] 罗斯·爱汀·蒂·简普森 著
李彤 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 水彩光影魔法教程 / (美) 罗斯·爱汀, (美) 蒂·简普森著; 李彤译. — 北京: 人民邮电出版社, 2017. 1

ISBN 978-7-115-44066-2

I. ①世… II. ①罗… ②蒂… ③李… III. ①水彩画—绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第278441号

版 权 声 明

Simplified Chinese translation copyright ©2016 by Posts & Telecom Press, China

Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

本书是“世界绘画经典教程”系列中的一本。作者为美国著名水彩大师罗斯·爱汀和她的学生蒂·简普森。罗斯·爱汀一直致力于艺术教学, 本书既是水彩爱好者看的绘画书, 也是一本传授水彩绘画技法的绘画教材。

作者将这本书的内容和技法定位在基础水彩技法书上。本书共 5 章。第 1 章介绍了作画地点、画纸、画笔和其他画材等知识; 第 2 章讲解了提升画面效果的技巧, 包括留白液、创作肌理的工具和技法、使用晕映法等内容; 第 3 章讲解了绘制底稿轮廓及构图, 包括用模板绘制正负图形、使用照相机进行构图、运用图形创建画面的整体感和动感、静态构图和动态构图等内容; 第 4 章讲解了利用色彩创建和谐, 包括了解调色盘、色轮、色彩互补、产生生动色彩的色调融合、创建和谐的灰色区等内容; 第 5 章讲解了创建动态画面, 包括光和影的设计、使用明快色彩建立层次、使用色彩展现光等内容。

本书适合作为美术爱好者的自学用书及专业教师的参考书, 还可以作为相关美术院校和美术培训机构培训的教材。

-
- ◆ 著 [美] 罗斯·爱汀 蒂·简普森
 - 译 李 彤
 - 责任编辑 何建国
 - 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>
 - 北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8 2017 年 1 月第 1 版
 - 字数: 416 千字 2017 年 1 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2015-8752 号
-

定价: 58.00 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

第一章

起步绘画材料 13

作画地点	14
画纸	15
画笔和其他画材	16
颜料	17

第二章

提升画面效果的技巧 19

留白液	20
示范多彩的底色	22
创作肌理的工具及技法	26
使用米纸	32
使用晕映法	34
修正错误	36

第三章

绘制底稿轮廓及构图 39

用模板绘制正负图形	40
使用栅格	42
使用照相机进行构图	44
创建强有力的构图	45
突出焦点	46
运用图形创建画面的整体感和动感	48
静态构图和动态构图	50
使用明度进行构图	52
表达心情	54
照片之间的组合	56

删除不必要的细节	58
----------	----

示范 - 修改照片	60
-----------	----

第四章

利用色彩创建和谐 69

了解调色盘	70
我调色盘中的其他颜色	71
色轮	72
色彩互补	73
近似色的色彩和谐	74
创建色彩和谐	75
产生生动色彩的色调融合	76
色温与色彩和谐	78
创建和谐的灰色区	80
分层叠加使色调加深	82
示范 - 分层遮盖	84

第五章

创建动态画面 91

质感增添兴趣点	92
光和影的设计	94
示范 - 突出画面视觉中心	96
示范 - 使用明快色彩建立层次	100
使用色彩展现光	104

结语 111

作品集	112
-----	-----

*Water Colour
Light & Water*

世界绘画经典教程

水彩光影
魔法教程

[美] 罗斯·爱汀 蒂·简普森 著

李彤 译

人民邮电出版社

北 京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

世界绘画经典教程. 水彩光影魔法教程 / (美) 罗斯·爱汀, (美) 蒂·简普森著; 李彤译. — 北京: 人民邮电出版社, 2017. 1

ISBN 978-7-115-44066-2

I. ①世… II. ①罗… ②蒂… ③李… III. ①水彩画—绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第278441号

版 权 声 明

Simplified Chinese translation copyright ©2016 by Posts & Telecom Press, China

Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

本书是“世界绘画经典教程”系列中的一本。作者为美国著名水彩大师罗斯·爱汀和她的学生蒂·简普森。罗斯·爱汀一直致力于艺术教学, 本书既是水彩爱好者看的绘画书, 也是一本传授水彩绘画技法的绘画教材。

作者将这本书的内容和技法定位在基础水彩技法书上。本书共5章。第1章介绍了作画地点、画纸、画笔和其他画材等知识; 第2章讲解了提升画面效果的技巧, 包括留白液、创作肌理的工具和技法、使用晕映法等内容; 第3章讲解了绘制底稿轮廓及构图, 包括用模板绘制正负图形、使用照相机进行构图、运用图形创建画面的整体感和动感、静态构图和动态构图等内容; 第4章讲解了利用色彩创建和谐, 包括了解调色盘、色轮、色彩互补、产生生动色彩的色调融合、创建和谐的灰色区等内容; 第5章讲解了创建动态画面, 包括光和影的设计、使用明快色彩建立层次、使用色彩展现光等内容。

本书适合作为美术爱好者的自学用书及专业教师的参考书, 还可以作为相关美术院校和美术培训机构培训的教材。

-
- ◆ 著 [美] 罗斯·爱汀 蒂·简普森
 - 译 李 彤
 - 责任编辑 何建国
 - 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>
 - 北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8 2017年1月第1版
 - 字数: 416千字 2017年1月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2015-8752号
-

定价: 58.00元

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

反盗版热线: (010)81055315

作者简介

罗斯·爱汀

8岁时，罗斯得到了她的第一套绘画颜料，从那时起，艺术对她来讲成为了一种激情。因为罗斯所在的高中当时不提供艺术课程，她就申请了明尼波利斯艺术教育学院商业美术的函授课程，并获得了奖学金。

罗斯在明尼苏达中部从事初中学生的艺术教学工作长达11年之久，正是这样的教学经历为她如今在美国及海外开办众多研修班打下了基础。她笑言，“如果你可以教授初中学生，那么你就可以教授任何人！”

作为老师期间，罗斯开始参加当地及美国全国范围内的艺术比赛，并获得众多奖项。如今，她是美国国家水彩协会的署名会员及美国透明水彩协会的大师级水彩画家。

罗斯和他的丈夫斯坦，引领着世界各地的绘画及摄影团队，去熟悉且遥远的地方进行创作。在这些地方，罗斯为她的水彩创作汲取思路，获得灵感。

蒂·简普森

蒂在美国中西部出生长大。1978年，因为丈夫入选美国参议院而移居华盛顿特区。1981年，蒂被任命供职于有关私营部门事务的总统特别工作组，开启一项鼓励志愿服务的工作。1982—1983年间，她被任命为总统的特别助理，并在白宫工作，致力于妇女组织间的公共联络。

结束了华盛顿的政府工作之后，蒂撰写了获奖书籍《女性：超越平等权利》。随后她又执笔另外3本书籍，并为其他大量图书和出版物撰写文章。

蒂从事油画及丙烯画的学习与创作已有35年，其中包括参加在法国吉维尼举办的夏季艺术学习课程。她为客户绘制很多动物肖像，并且为慈善活动的拍卖会捐赠自己的画作。她在罗斯·爱汀的指导下开始绘制水彩作品。

中文版序

“色彩的和谐 - 绘制充满光影的水彩画”一书能够被译成中文，对我来说是莫大的荣幸。我曾经多次去到中国，也有幸见到很多位中国一流的艺术家的作品，他们在水彩领域表现出卓越的才华。另外，我也感到很荣幸自己的作品可以在上海朱家角国际水彩双年展中展出。

水彩是一种具有多样性又富有挑战性的绘画媒介。在我从事多年油画创作之后，我意识到自己的艺术表现方式需要更深层地拓展。我需要一种媒介能够表达颜色的细微差别和变化。这一点对我来讲一直都是一种挑战，同时我也认为它是作品中一个重要的组成部分。

在我的水彩创作旅程的初期，我研修了一些美国顶尖级的水彩画家提供的课程，观察他们使用的绘画材料，学习一些非常有用的技巧，之后我决定将我的调色盘简化成只包含两种黄色，两种红色，及两种蓝色——即只包含原色。我的另一个巨大发现是分层叠加色彩及尝试发掘一些令人惊奇的色彩所带来的兴奋。在使用水彩创作的道路上，我的又一个发现则是使用钴蓝来绘制作品的构图，从而进一步创建深暗及中等色调。这一点让我在使用其他颜色之前，可以认真地观察作品的构图。因为水彩是一种透明媒介，所以我可以在蓝色的底色上叠加纯的红色和黄色，这样就形成了美丽的更深色调。我的调色盘中也包含另外一些颜色，它们被我称之为“餐后甜品色彩”。我仅仅在一些特定的区域，在其他颜色之上，在最后的阶段才少量地使用它们。这些颜料大多不是透明的。

我期望读者可以喜欢书中那些在强调和谐色彩的前提下，有关技法、草图绘制、构图及创建动态作品的内容。

罗斯·爱汀

原序

对于我来讲，与罗斯一同为这本书工作是一件非常愉快的事情。毫无疑问，罗斯是美国最优秀的水彩画家之一。她不单单是一位伟大的水彩画家，她还是一位出色的女性，我们成为了很好的朋友。在我为这本书辛勤工作的同时，通过描述和研究罗斯的画作，我本人也学到了很多。

罗斯成为了我艺术上的导师，同时我也成为了一个满怀热情的学生。我从事油画和丙烯画的创作已有几十年，但是，对于如何更加有效地使用色彩，展现色彩和谐的神奇，我仍然可以从罗斯那里学习到很多有价值的知识。罗斯的画作给了我启发，让我去尝试水彩创作，但是同时我也认识到，罗斯的技巧可以应用到我选择的绘画媒介中。

我希望你们可以吸取书中教授的内容，从里面的艺术理念和练习中获得启发。我们每个人都拥有创作的渴求，这本书可以帮助你们实现你们的初衷，去创作美丽优雅的画作。

蒂·简普森

罗斯的致谢 献词

在发展成为一名艺术家的过程中，有多位非常特别的人给予了我重要的影响。在这里我要向他们表示感谢。

罗伯特·伍德 (Robert E. Wood) 是美国最伟大的水彩画家之一。他在底色绘制及针对明亮色调的分层色彩叠加方面的教学给了我很大的启发。罗伯特同时也是一位设计大师，他让我懂得了在每幅作品中进行风格统一的设计的重要性。

艾德·惠特尼 (Ed Whitney) 帮助我建立了个人艺术哲学。因为他，我渐渐地相信我们每个人都是造型师。

华纳·塞尔曼 (Warner Sallman)，世界上著名的宗教人物画家。他曾经是我在北园大学的艺术导师。对于如何准确绘制人物，他给予了我极大的鼓励。

知晓自己可以绘画和教学，有时是一个谦卑地重新认识自己的经历。要把所有这一切汇总并书写记录下来，对我来讲却并非易事。蒂·简普森 (Dee Jepsen) 在一个恰当的时刻来到我这里，和我一起共同撰写了这本书。凭借她在写作、艺术及组织上的经验，她让我的重要艺术理念得以被他人所理解。所以我要说，因为你出色的工作，谢谢你，蒂。

此书献给我的丈夫斯坦，我的女儿 凯西及我的儿子乔纳森，你们对于本书初稿的鼓励录入和评判使得这本书可以最终成为现在的版本。

斯坦，不但是一位摄影家，也是一位电脑专家。在我为此书忙碌工作的最后几个月里，最棒的是，他竟然成为了一位美食餐饮厨师。

另外，我的赞许也要给予那些我有幸在世界各地遇到的艺术家同行及我的学生们。他们对于我的绘画能力给予了鼓励和启迪。正是通过教学，我才创造出了很多在此书中分享的技法。

前言

8岁时，我得到了我的第一套油画颜料，从那以后，色彩成为了我最大的挑战。我不断地努力去获得我想要的色彩。我对色彩的兴趣让我决定从事透明水彩的绘画创作。在对完美绘画媒介的探索中，我发现表达色彩时，使用水彩能够获得最美丽的效果。

在美国和欧洲参观画廊时，我发现自己着迷于印象派画家。当我研究印象派绘画作品时，远远地审视它们的色彩，我感到非常兴奋。我沉迷于这些画作，观察到艺术家们通过搭配彼此相邻的颜色，使用近似色和互补色，创造出多变但和谐的效果。我还发现他们使用纯色来保持色调的明艳。

作为一名艺术家，我所能做的仅仅是复制上帝创造的神奇。经过多年从事水彩绘画，我发现色彩是需要诠释的。也就是说，当我们观察一个物体的固有颜色时，比如草的绿色，我们能够看到的不仅仅是绿色，或者不仅仅是单一的色调。在阳光下，草看起来会更加黄一些；在阴影区域，草看起来会更加蓝一些。如果我们将这些颜色运用在一起：黄色用于有光的部分，绿色用于中间色调，蓝色用于阴影部分，这些颜色就会营造一个和谐的整体。为什么呢？因为这些颜色在色

轮上是彼此相邻的近似色；它们能够创建出色彩的和谐，也就是说，将它们融合在一起，可以构造出愉悦统一的色彩组合。

当然，绘画不仅仅是色彩。绘制底稿轮廓和构图也是非常重要的，我相信任何一个人都能够学习去绘制有意义的构图。只要你愿意接纳任何意想不到的可能性，你就会发现很多能够为画作增添质感，带来趣味的技法。

对于我来讲，相对于主题本身，我更看重事物的形状，色彩的提亮，明亮色彩和深暗阴影之间的关联和对比。我希望你们能够喜爱书中的每一个练习、每一个技法和每一个尝试，不过，最重要的是享受你们所能获得的美妙色彩。

罗斯·爱汀

目录

第一章

起步绘画材料 13

作画地点 14

画纸 15

画笔和其他画材 16

颜料 17

第二章

提升画面效果的技巧 19

留白液 20

示范多彩的底色 22

创作肌理的工具及技法 26

使用米纸 32

使用晕映法 34

修正错误 36

第三章

绘制底稿轮廓及构图 39

用模板绘制正负图形 40

使用栅格 42

使用照相机进行构图 44

创建强有力的构图 45

突出焦点 46

运用图形创建画面的整体感和动感 48

静态构图和动态构图 50

使用明度进行构图 52

表达心情 54

照片之间的组合 56

删除不必要的细节 58

示范 - 修改照片 60

第四章

利用色彩创建和谐 69

了解调色盘 70

我调色盘中的其他颜色 71

色轮 72

色彩互补 73

近似色的色彩和谐 74

创建色彩和谐 75

产生生动色彩的色调融合 76

色温与色彩和谐 78

创建和谐的灰色区 80

分层叠加使色调加深 82

示范 - 分层遮盖 84

第五章

创建动态画面 91

质感增添兴趣点 92

光和影的设计 94

示范 - 突出画面视觉中心 96

示范 - 使用明快色彩建立层次 100

使用色彩展现光 104

结语 111

作品集 112

起步 绘画 材料

在过去很多人认为一幅水彩画只能保存很短的时间，因为水彩画很快会褪色，从而失去它的生动性。而现今随着绘画材料制作工艺的改进，越来越多的画家开始使用改进后的专业级的颜料和无酸水彩纸。新工具、新画材的使用不但明显地提升绘画效果，而且还可以让画作看起来很多年都美丽如初。

亚当的印记。造物主的触摸。
灵魂的神圣刺青。
它是一种形象，让伊甸园的孩子开始想象和创造。
它赋予所有绘画或勾勒之人以生命，
在他们的画布或印制中得以体现。
它是花园王子借助上帝之手，
凭借欲望触摸于你，
只为在世界中创造你的印记，
并帮助你看见光。

—葛瑞格·阿西马可波罗斯 (Greg Asimakoupoulos)