

英国皇家美术学院绘画技法丛书

水彩风景

[英]雷·史密斯 著 曹剑 译

阿拉伯树胶

旅行水彩盒

旅行画笔

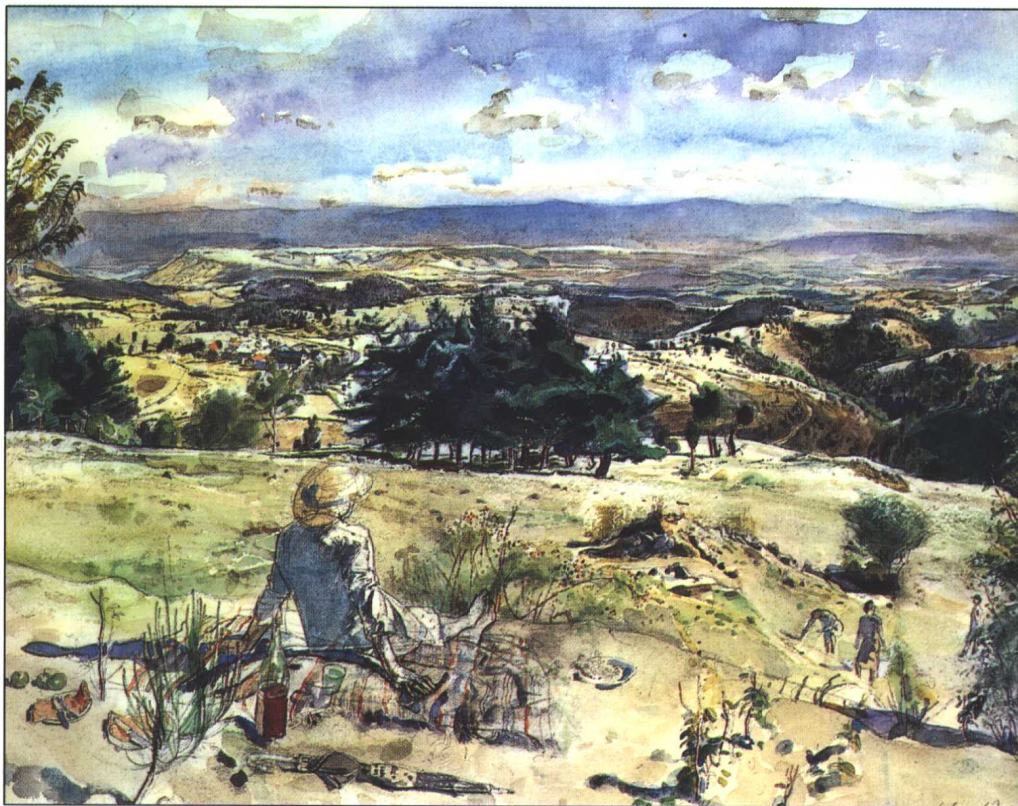
镉红

镉黄

天蓝

翠绿

钴紫

约翰·沃德·艾莉森在奥弗涅山上(局部), 1985

吉林美术出版社

遮盖液和画笔

管装颜料

生赭

茜红

暗绿

镉黄

镉红

深贺克绿

永固蓝

用于“吸除法”、
薄涂淡彩和造成纹
理效果的天然海绵

水彩盒或调色盘

陶瓷
调色盘
水罐

用于平涂
的扁刷

18号合成
圆头笔

14号合成
圆头笔

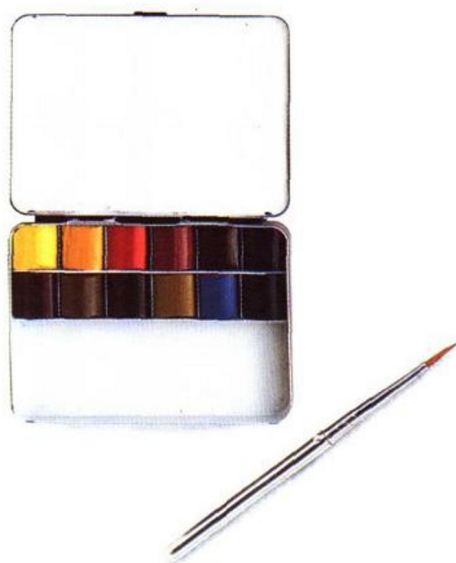
8号貂毛
圆头笔

5号貂毛
圆头笔

英国皇家美术学院绘画技法丛书

水彩风景

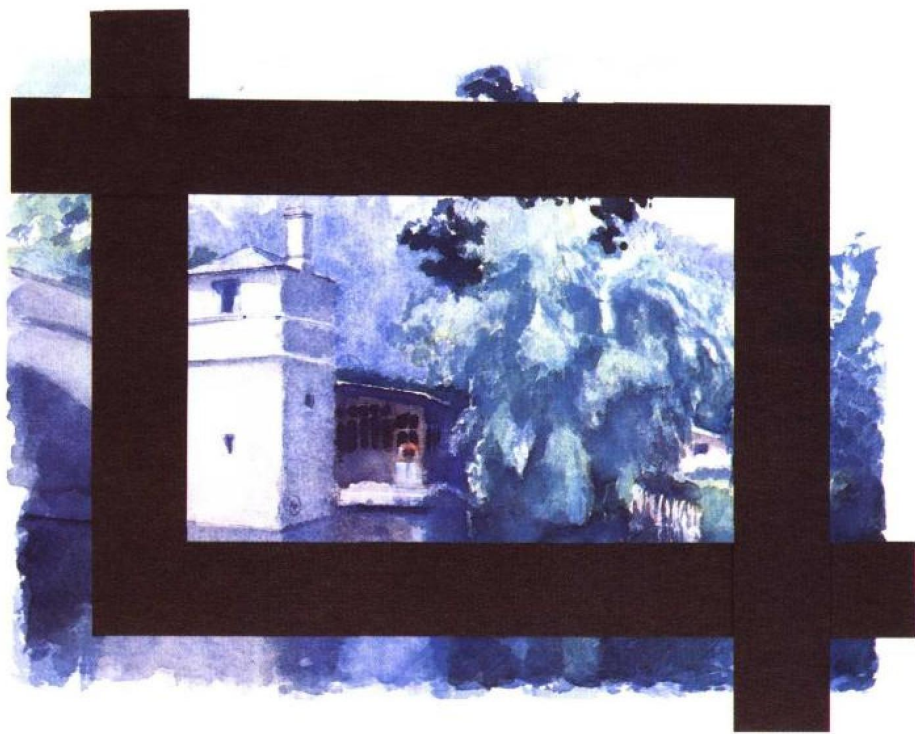

英国皇家美术学院绘画技法丛书

水彩风景

[英] 雷·史密斯 著 曹剑译

吉林美术出版社

(吉)新登字 06 号

A Dorling Kindersley Book

Original title: DK ART SCHOOL: WATERCOLOUR LANDSCAPE

Copyright ©1993 Dorling Kindersley Limited, London

简体中文版授予吉林美术出版社出版发行

吉林省版权局

图字 07-1997-151 号

水彩风景 SHUI CAI FENG JING

出版发行 / 吉林美术出版社

长春市人民大街 124 号

责任编辑 / 魏 冰

封面设计 / 魏 冰

装帧设计 / 赵岫山 魏 冰

技术编辑 / 赵岫山

译文审定 / 马文启

印 刷 / 深圳当纳利旭日印刷有限公司

版 次 / 1998 年 3 月第 1 版

1999 年 3 月第 2 次印刷

规 格 / 275 × 215mm

印 张 / 4.5

印 数 / 4001 - 7000 册

书 号 / ISBN 7 - 5386 - 0695 - 5/J·438

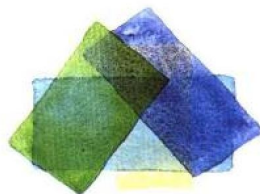
定 价 / 40.00 元

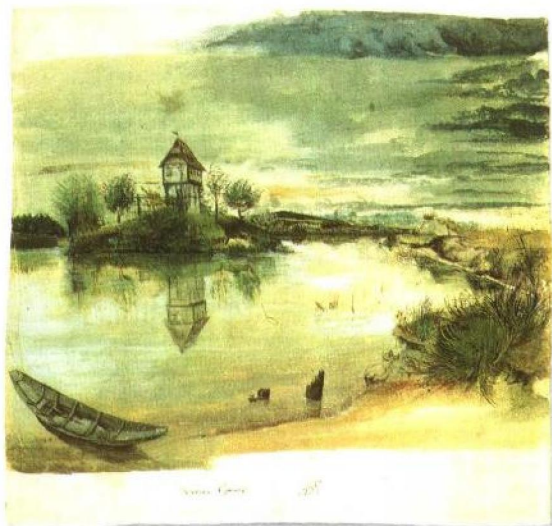
(版权所有, 不准翻印)

目 录

引言	6
水彩画材料	8
起步	10
到户外去	12
单色习作	14
单色画的示范图例	16
退远色	18
调色	20
有限色	22
有效的互补色	24
树的示范图例	28
色彩的协调	30
光的示范图例	34
创造气氛	36
天空的示范图例	40
建筑物速写	42
画城市	44
建筑物的示范图例	48
水的速写	50
画水	52
水的示范图例	56
人物速写	58
走向抽象	60
抽象风景画	64
抽象画的示范图例	68
术语汇编	70

阿尔布莱希特·丢勒：岛上房屋，约 1495

丢勒用重叠色层法与综合湿画法笔触显示了水彩的透明性和柔和性。他的绘画风格约领先塞尚 400 年，被誉为现代水彩画之父。

引言

水彩画有很多吸引画家的地方。它所需要的材料非常简单——几只画笔，一些颜料和水，也就是说，可以带着绘画用品到任何地方去画，而且水彩颜料本身那天然鲜艳的性质也会使你很想跑到户外去，用轻快流畅的笔触去捕捉那浮光掠影般的景色。水彩也是一种便于作画前绘制草图的工具，所以手边应当备有一本速写簿。

现代水彩画

水彩颜料虽然给画家提供了很多绘画上的方便，但是自 16 世纪以来，欧洲画坛却一直为油画所统治。当时水彩画是被忽视甚至轻视的，它的主要用途是为大型油画作品准备草图。但是，阿尔布莱希特·丢勒（1471—1528）是一位水彩画的天才（见第 6 页），他用水彩作主要颜料，创作了许多富于诗意的风景习作。法国画家克劳德·洛兰（1600~82）（见第 17 页）和尼古拉·普桑（1593~1665）也用水彩进行创作，发展了薄涂法和单色画法（一种颜色）。不过，还是伟大的英国画家保尔·桑德比（1725~1809）（见第 29 页），约翰·康斯太勃尔（1776~1837）（见第 16 页，40 页）和透纳（1775~1851）

生赭

这是一种天然土质颜料，产于意大利北部。它能产生细粒的亮黄褐色，极适用于风景画。

印度黄

这是由食芒果叶的水牛排尿在土上经浆化而成的颜料。

绿土

这种天然色素曾被罗马人用作绘画颜料，能产生灰蓝至橄榄绿色，故有时被命名为绿土，原产于塞浦路斯。

普鲁士蓝

18 世纪 20 年代引入，是最早用合成方法制成的，能产生深厚的蓝色。

19 世纪初期的颜料盒

18 世纪末，英国需求新的纸和颜料。绘画用的颜料均制成饼状，可以装在颜料盒内。

J.M.W. 透纳：莱茵河上，1817

透纳曾多次到英国和欧洲旅行。这是根据莱茵河畔铅笔速写以浪漫主义手法所画成的一系列优美水彩画之一。

(见第 7 页，41 页) 的创作才使水彩颜料得到了应有的重视。这些画家那综合的色调和轻快流畅的笔触鼓励了 19 世纪英国很多职业画家和业余爱好者。但是，水彩颜料还是被法国印象派画家们采用后才获得了进一步的发展。印象派的主要画家保罗·塞尚 (1839~1906) (见第 35 页) 成了水彩画大师。德国的奥古斯特·麦克 (1887~1914) (见第 49 页) 和美国的温斯洛·霍默 (1836~1910) (见第 57 页) 采用了粗犷有力的画法，提高了现代水彩画的重要性。

袖珍颜料盒
约 1900

水彩颜料普及后，制造出了各种各样的袖珍用具。这个袖珍颜料盒可装风景速写所需的所有颜料。

银水壶和笔筒

这些制造精美的绘画用具是在水彩画成为有钱的业余画家爱好的时代制造的。

本书的内容

本书讲解水彩画中处理颜色、光线和调子的原则，全面解释构图和技术要点。一旦掌握了基本技法，就可画出熟练和专业性的风景画。书中还有历史上的和现代的艺术作品示范图例，会帮助你了解更多的知识，促进你的进步。

奖牌
约 1850

水彩画和水彩材料制造商受到广泛的支持和关注。这两枚印有艾伯特王子和拿破仑头像的奖章是专为 1851 年和 1855 年世界博览会定制的。

詹姆斯·麦克贝：

费拉德尔菲亚 (费城)，1932

斯科特·詹姆斯·麦克贝是 20 世纪很多选择去美国进行创作和展出的画家之一。这幅画画的是美国。前景的一伙工人使我们想起了这个城市所包含的人类的努力。

水彩画材料

开始用水彩作画时，需要一支铅笔，一些调料，一支细毛笔，各色颜料和纸。还需要一些水，用以稀释颜料；一个调色盒，用以调色。画具中可以添加两

支不同尺寸的画笔，一支中号画笔和一支或两支细画笔。水彩颜料可以是块状的(左)或管装的。两者没有很大的差别，只是薄涂用量大时，管装的较好。画纸有很多种供选择，可经过实验来选择一种适合你的描画对象或技法的画纸。

透纳灰

颜料盒

这是一个可携带的水彩颜料盒，它装有基本所需的颜料，并可调配各种颜色。

博金福德 140 磅
HOT (冷压) 纸

温泽和牛顿 90 磅
HOT (冷压) 纸

桑德斯、沃特福德 140 磅
HOT (冷压) 纸

画纸

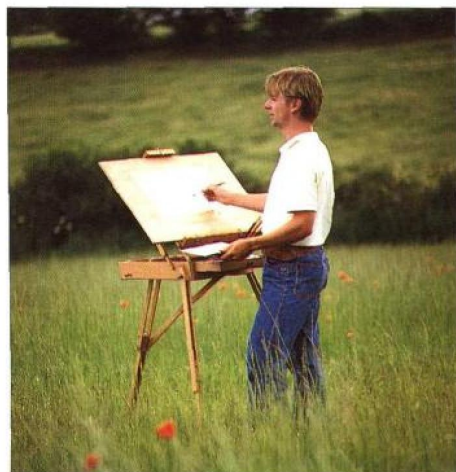
纸的种类极多，有机制的和手制的。机制纸按纸面粗细，基本分为三种：热压纸，纸面纹理光滑；冷压纸或 NOT 纸，纸面半光滑；粗糙纸，纸面如名称所说。

阿切斯 90 磅纸

小号水彩速写笔

画架

这种金属画架(上图)轻便，可折叠缩小，高低随意。像这种现代画架逐渐取代了笨重的木制画架(右图)。但是有的木制画架安有抽屉，可装材料。

水罐

绘画时经常使用两种水罐——一个用以调色；另一个用来涮笔，防止颜料变得混浊，保证颜料的洁净和透明。

外加颜料

你可能喜欢多带几管用其他颜料不易调配的颜料，如果你习惯于依靠几种颜料并经常使用它们，则管装颜料较适用于调配大面积涂层。

铅笔

1号合成尖头貂毛笔

4号合成笔

7号貂毛笔

1/2英寸合成平涂笔

1英寸合成平涂笔

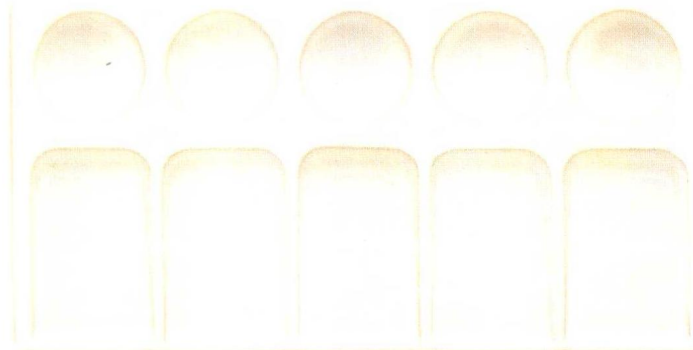

海绵

用海绵吸收纸面上过量的颜料，用时要轻柔。

水粉颜料

水粉颜料或不透明色料是一种不透明的水彩颜料。与其他水彩不同，其外观无光泽。白色水粉用于高光。

调色盘

调色盘是画具中至关重要的。这种水彩调色盘有几个浅槽，用以盛由水稀释的颜料。如果你买一套水彩盘，盒盖通常对折起来用做小调色盘。大多数可洗刷的容器，如浅碟、盘子、杯子和罐子，均可用做调色器。

起步

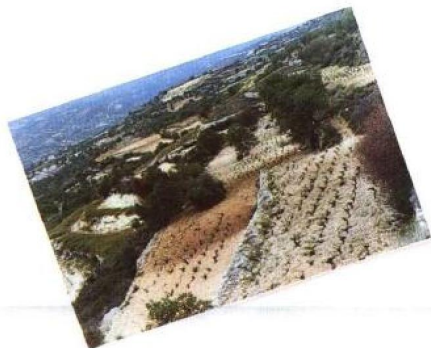
选 择一处风景来画，开始时可能令你有些为难。尽力不要去考虑什么景色才是“艺术的”，最好先从我现有而又喜欢的风景照片或明信片画起。这样开始会使你增强以后到户外去画的信心。记住，你是在练习作画，错误在学习过程中是不可避免的。水彩是最能表达印象的材料，所以不要过分用力去再现照片中的细

节。在下面几个例子中，画家采用了淡彩画法来表现照片中光的效果。用小调色盒绘画时，尽量不要用三种以上的颜色。刚开始涂色时，笔上要有充足的水分以保持颜色的浅淡。在此阶段，等第一层颜料干燥后再加深色调较为容易，而颜料涂于纸上后，再要变浅就难了。

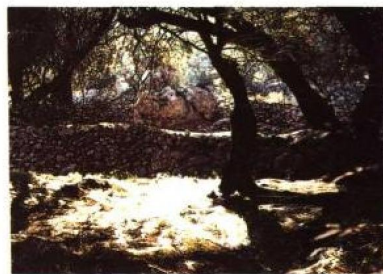
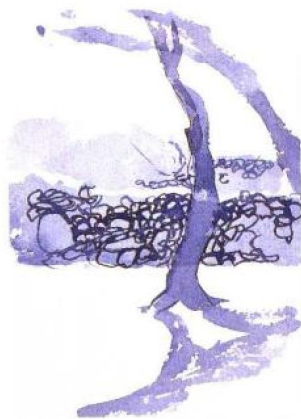
日落时的色彩

在这幅画中，只用了三种颜色。第一次涂的是镉黄，然后是紫红，最后是人造群青（总的称为群青）。涂第一层色时要留出空白以造成阳光及其反射光的效果。

在铅笔轮廓线内涂色

根据照片作画时，画家先用铅笔在纸上画出轮廓，勾出树和大地的形状。他给山峦薄涂了一层那不勒斯黄。有的树涂成了暗绿色，有的未涂色，使画面有一种新鲜自然的面貌。

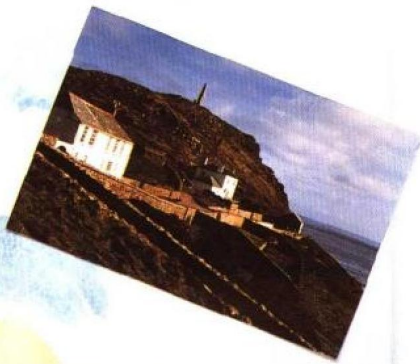

单色习作

这幅单色习作中使用的是由紫红和群青混和成的紫红色。巧妙地调配水和颜料，可以由一种颜色产生出多种色调。

最初的涂层

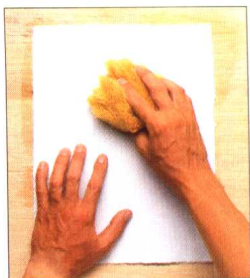
这幅画分为三个色区，细节是用铅笔勾出的。地面涂的是暗绿色，天空和海面则涂的是群青。云和建筑物侧面未涂色，以便利用纸的本来白色来创造它们的形状。

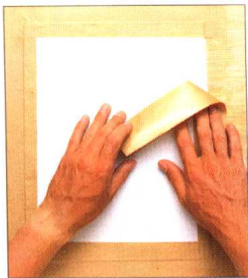
绷平画纸

除非纸很厚，否则需要弄湿，然后放在平板上绷平，再开始绘画。这个步骤很重要，可防止画纸在涂色时起皱翘棱。

- 1 把纸裁成所需大小，在盛水平盘中浸泡数秒钟。

- 2 把纸铺在平板上，用湿海绵碾平，直至完全碾平。

- 3 用胶条将画纸粘牢在画板上，确保干燥后再涂色。

笔触

水彩画的技法取决于颜料与水的仔细调配程度和把混合好的颜料用笔涂在纸上的熟练程度。有的笔能保持水分不流失，可宽涂扫抹；有的笔很

尖细，用以画细硬线。用粗笔涂底层，用较小号笔覆盖颜色和调子。合成笔较细，用于大多数勾边画线等操作。

用1英寸平涂笔画出宽而平的色层。

用中号笔可画出较细的线。

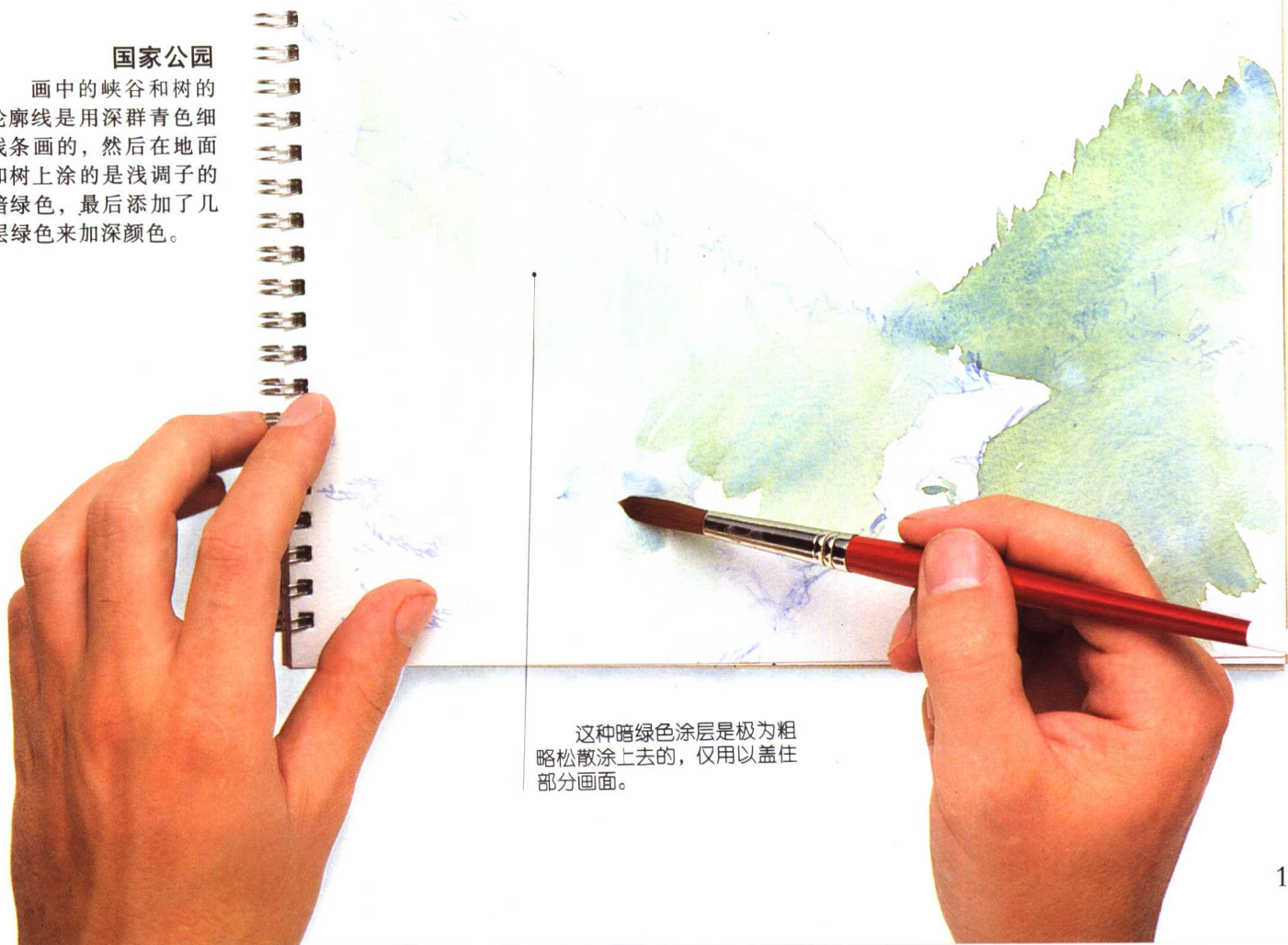
用细貂毛笔画极细的线。

可以用小圆头笔表现干笔法。

国家公园

画中的峡谷和树的轮廓线是用深群青色细线条画的，然后在地面和树上涂的是浅调子的暗绿色，最后添加了几层绿色来加深颜色。

这种暗绿色涂层是极为粗略松散涂上去的，仅用以盖住部分画面。

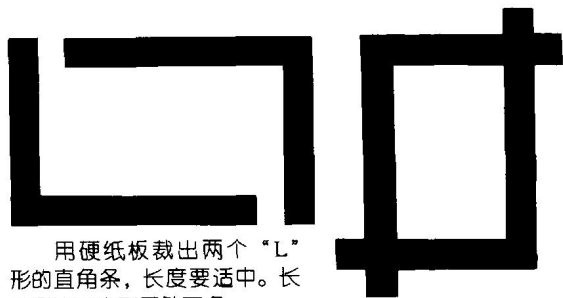
到户外去

根据照片绘画是练习运用水彩的好方法。你对自己的绘画能力有了较大信心后，就可以大胆地到户外去画风景。从窗子里往外看或在公园里散步时，均可观察到阳光是如何改变颜色的。注意阴影的不同色调，

了解树木、山丘、尖塔、建筑和地平线之间的平衡。借助取景器可以训练眼睛的构图能力和对风景细节的概括能力。在开始绘画之前，先试着对这些景色画些速写。

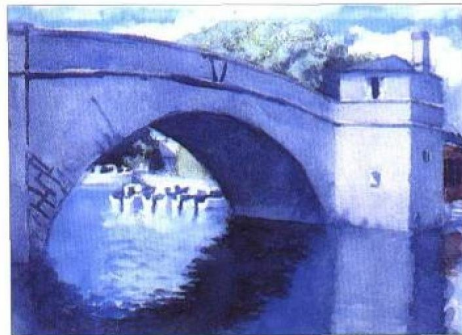
纸板取景器

用两片“L”形的纸板，便可做成一个很简单的取景器。取景时，把取景器举向身前约15至30厘米处，与眼睛的视平线平行，向周围移动，直至找到你所喜欢的景色为止。调节取景器，使其成竖长方框（肖像格式）或横长方框（风景格式）。确定构图焦点后，判断周围形体的平衡关系，注意使它们形成围绕并加强习作主焦点的有韵律的图像。

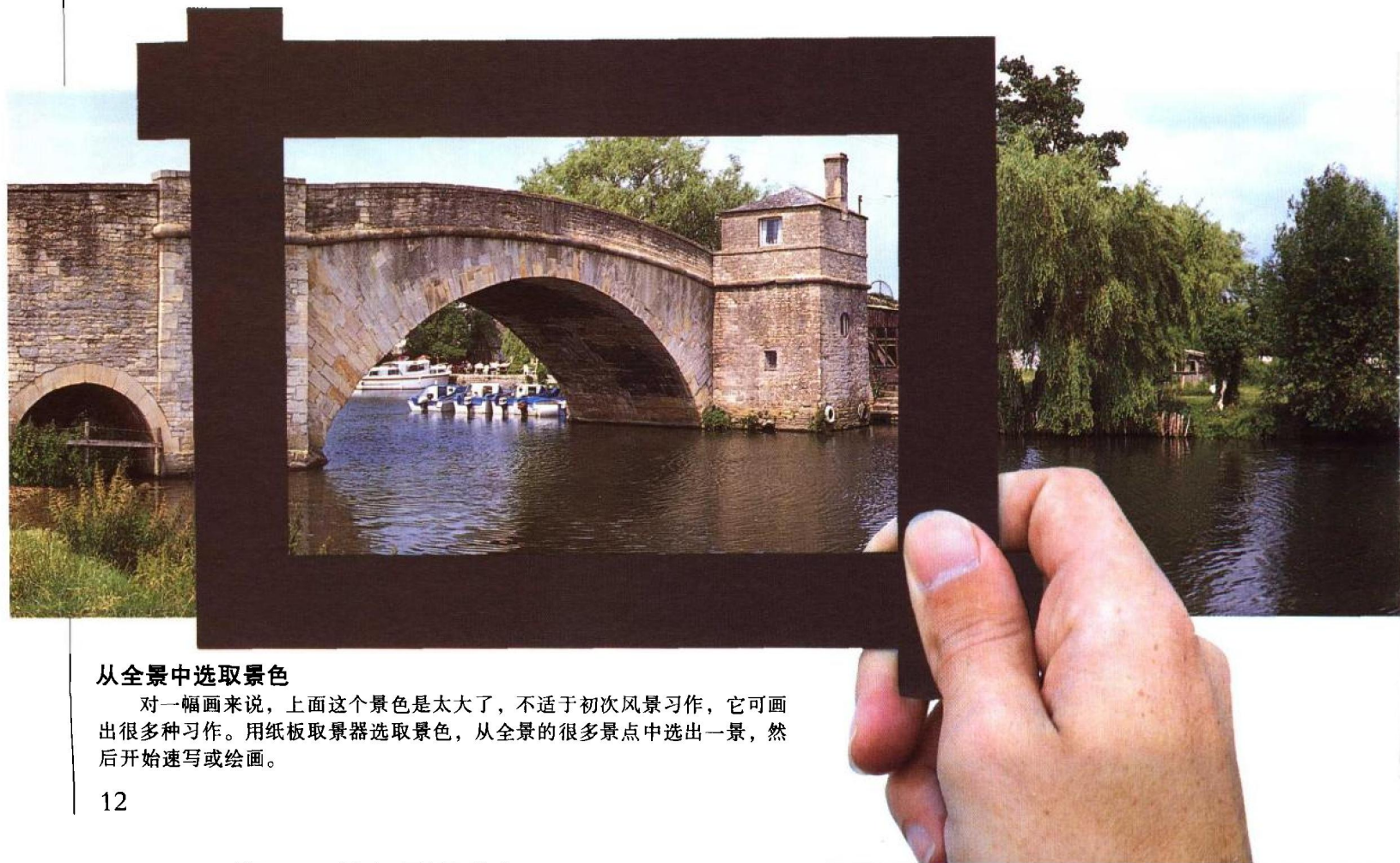
用硬纸板裁出两个“L”形的直角条，长度要适中。长方形比正方形用处更多。

两个“L”形如此相搭，中间框空距大小可以按景物调节。

桥拱中的景色

桥体放在画面上部，这样就能使桥的倒影着重反映出美妙的拱形。桥拱的宽度几乎与画面宽度相等，拱中景色成了焦点。

从全景中选取景色

对一幅画来说，上面这个景色是太大了，不适于初次风景习作，它可画出很多种习作。用纸板取景器选取景色，从全景的很多景点中选出一景，然后开始速写或绘画。

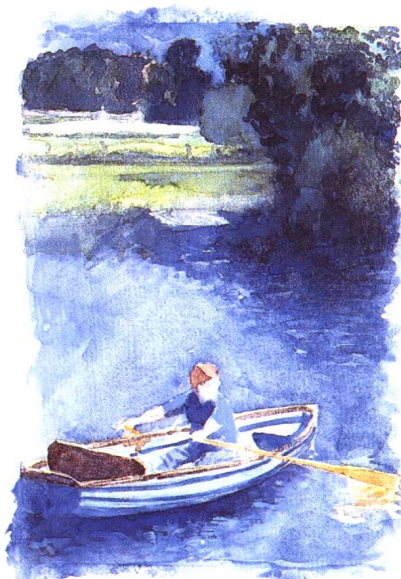
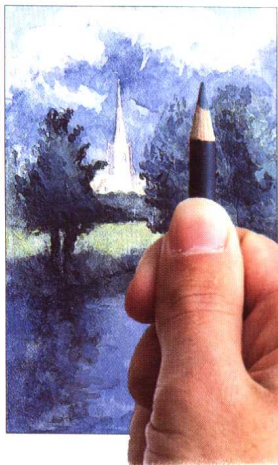
人物习作

在这幅习作中，坐着的人是构图的焦点。人物的位置稍稍离开画面中心，这样给观众一种人物周围平静安宁的感觉。注意人物头部和肩后部的光线，以及与远处树的阴影及小舟倒影形成的对照。

测量法

拿一支铅笔，竖着伸出，与视平线取平，便能很容易地测量出教堂塔尖的高度，然后将测量教堂塔尖高度的铅笔长度做为画面上的塔尖高度。此法在风景画中可用于横向测量或竖向测量。

“风景格式”横向取景

画中划动的小舟位于画面前景，成了注意的中心。划船人划船的方向似乎要横越画面。河流和小路的方向既强调又延续了这一运动的路线。

“肖像格式”竖向取景

在此构图中，人和船占据了主导地位，这不仅是因为他们位于前景，也因为光线使他们的色调清晰，而周围的树和水中倒影具有较深的色调和微妙的阴影曲线，更突出了船的地位。

全景中的比例

在这个风景的广阔空间内，很难找到物体间的比例关系。选择一条基线——地平线或河岸线——然后用铅笔根据基线来测量树和建筑物的高度。

单色习作

在水彩画中，色彩的调子是随颜料中加入的水量而变化的。例如群青配入的水量大时，会产生淡蓝色调子；水量再大时，就会产生亮蓝色。纸上的颜色干燥后，就不能再变淡了，所以开始绘画时，要使调和的颜料保持充分的水分。要加深色调时，可在已涂好的色层上再涂一层，直至达到所需的色调。单色习作就表现了水彩的这一重要特性。按下面步骤涂生褐。

彩色照片

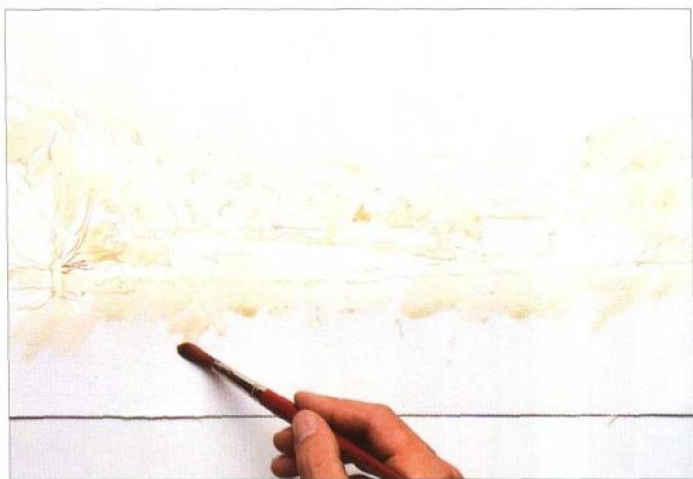
可用照片作这种单色习作练习。注意远处的色彩并分析画面中的明暗关系。

1 ▲用铅笔构图，简单勾出树和山的形状，略去细节。用大号薄涂笔蘸水调和少量生褐颜料。用这种淡色调的颜料涂绘天空，笔触要宽松轻快。观察自然光线落在何处，留下这些区域，不要上色。

2 ▲选择一支略小号的笔，例如10号笔，在水中加入较前多些的颜料，调配出较强的色调。将此较暗的色调涂在树的轮廓线内和前景上，但光线落在构图中心的田野上，所以这些区域不要涂色。

3 ▲调配更深一些的色调，用以画出前景左右两侧树的轮廓，然后在树间的地面上涂上同样的调子。此种色调也可用以勾出中景树的轮廓线。用湿笔以均匀流畅的笔触涂色。

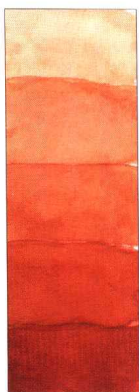

4 ▶调配强烈的色调，用以勾出树间地面的曲线，加深前景和中景树叶的调子。调配色调的强度时要大胆，要用迅速短促的笔触表现出树和地面阴影区的质感。

薄涂

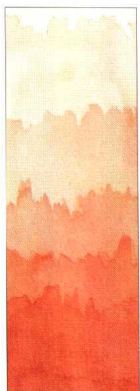
薄涂层是涂在纸上的一薄层颜料。这是水彩画的基本技法。薄涂能形成一种光滑的色调或者根据所用笔触

可以使色彩分别产生不同的调子。利用这种薄涂层可以控制和改变作为水彩画特性的透明色彩。

邻近薄涂

用十分干的画笔涂一很深的平面薄涂层。待颜料干燥后，在相邻的未着色区，薄涂一层较淡的颜料，并把颜料扩展到第一涂层的边缘，但不要覆盖上。重复此过程，薄涂层越涂越淡，每一涂层必须干燥后再涂下一层。

覆盖薄涂

用粗笔薄涂一层色调均匀清淡的色层。待其干燥后，用同样色调涂第二层，但只是部分地覆盖住第一层。重复此过程。你会看到，被盖住的色区随每次薄涂而越来越变深。此法可用以控制色调效果。

渐次薄涂

用粗画笔从纸的下缘迅速向上薄涂。最底层几乎是纯粹颜料，然后一层一层加涂上去，水分越来越多。纸的顶部是淡色，底部最暗。颠倒薄涂顺序，开始时水分大些，逐渐增加颜料，从淡色顶部到深色底部，渐次薄涂。

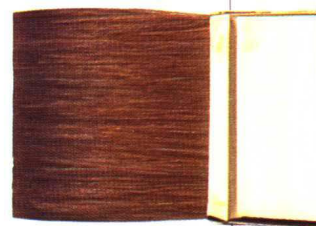
材料

生褐

10号画笔

1英寸薄涂笔

5 ▲天空部分的第一薄涂层干燥后，保持第3步骤所用的色调，用画笔以简洁短促的笔触画出横跨天空的云朵形状。第一层薄涂没有涂到的地方，色调会保持浅淡，所以第二层薄涂就会显示出晴朗天空中云朵的形状。

6 ▲调配深暗的色调，用较干的笔开始画某些细节。树叶可以画出微妙的色调效果，而树枝和树干则用较深的生褐来着色。可以看出，个别区域的渐次色调和对某些形体的强调加强了透视关系，因为增强了明暗的对比。这种对比在绘制有效的单色习作上是至关重要的。

7 ▲如果想要天空某些区域明亮一些，就用软笔蘸水润湿有关区域。甩干画笔，用以抹去新润湿的颜料，或用海绵吸收。

色调习作

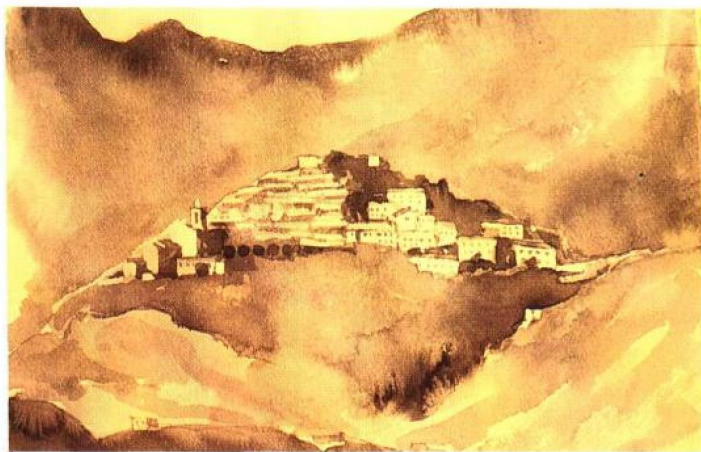
这幅画中用几层不同的色调以一种颜色创造出光与空间的感觉。

画中这几棵树的色调，不但突出了前景深色的树，也衬托出了远方田野的明亮。

前景的淡色涂层逐渐为较深的色调所遮盖，从而显现出了构图正面的斜坡角度。

单色画的示范图例

单色能显示客观世界的色调——明和暗，从而向画家的眼睛提出了挑战。克劳德·洛兰观察了复杂的色调明暗关系；在他的作品中尽心竭力地再现了这种关系，而约翰·康斯太勃尔却喜欢快速地画他的单色绘画。下面介绍几幅单色绘画的图例。

雷·史密斯：单色习作

远处的村庄看起来像一堆立方体，在苍白的光线下显得很清晰，并形成了构图的中心焦点。画家把一个孤独的村庄放置在高大宽阔的群山峡谷中，用成块的暗色调子在构图上取得了深远的空间感。

约翰·康斯太勃尔：哈顿河上的桥、树和建筑，1801

康斯太勃尔愿意到户外能捕捉到流光浮影的地方去绘画。他喜欢画油画，用快速有力的笔触去表现色彩，但是英国那光线稀薄、灰色湿润的早晨几乎无色，非常适合于用单色水彩来表现。在铅笔速写的轮廓内，极为随意而又巧妙有序地薄涂上不同的色调，笔触似乎很纤细杂乱，但全画却无多余的笔触或色调。

石桥的基本形状和某些细节画得极为简练。

这几块薄涂层表明，康斯太勃尔对明暗区的平衡表现得极为精确。

