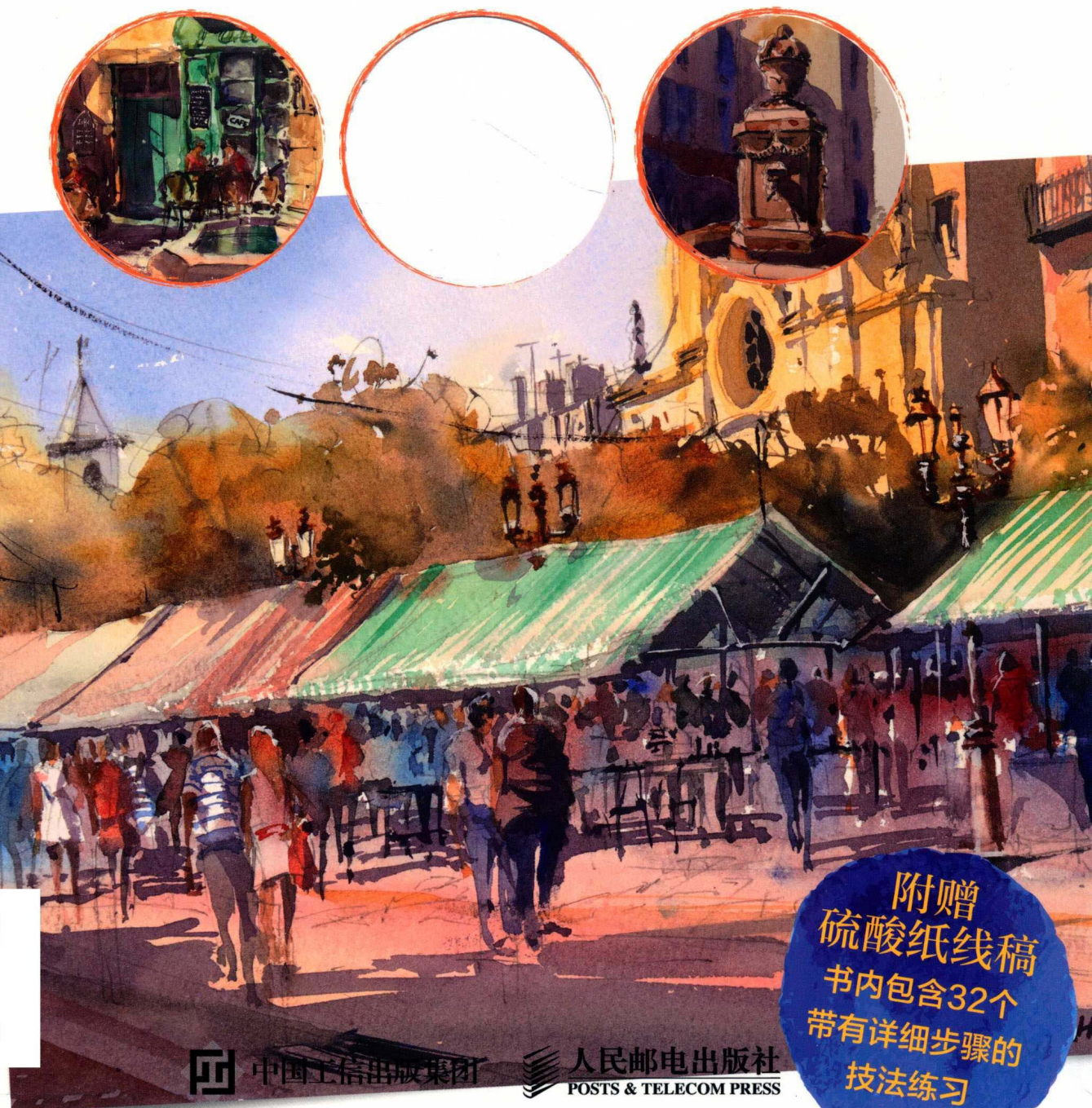

世界绘画经典教程 Ready to Paint in **30** Minutes

水彩街景绘制学习， **30**分钟就够了！ Street Scenes in Watercolour

[爱尔兰] 格雷厄姆·布思 (Grahame Booth) 著

范继韬 译

附赠
硫酸纸线稿
书内包含32个
带有详细步骤的
技法练习

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画|经典教程

水彩街景绘制学习，30分钟就够！

[爱尔兰]格雷厄姆·布思 (Grahame Booth) 著
范继韬 译

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 水彩街景绘制学习, 30分钟就够了! / (爱尔兰) 格雷厄姆·布思 (Grahame Booth) 著; 范继韬译. — 北京: 人民邮电出版社, 2019.3
ISBN 978-7-115-49590-7

I. ①世… II. ①格… ②范… III. ①水彩画—风景画—绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第234851号

版 权 声 明

Ready to Paint in 30 Minutes: Street Scenes in Watercolour

ISBN: 9781782214151

Copyright © Grahame Booth 2017

Photographs and design copyright © Search Press Ltd. 2017

First published in Great Britain 2017

This Simplified Chinese edition was published in 2019 by Posts and Telecom Press

内 容 提 要

创作一幅水彩街景画究竟需要多长时间? 是否应该将所见的东西全部细致地描绘出来? 如何控制物体的边缘? 看似复杂的场景应该如何化繁为简? 这些问题是否也在困扰着你? 那就从这本书里寻找答案吧。

本书作者格雷厄姆·布思 (Grahame Booth) 是爱尔兰的知名画家, 他在本书中主张用简便的方法来画水彩。不同于枯燥的理论讲解, 本书中的水彩画知识全部通过具体的案例来呈现; 无论是涂色、透视、色调等基础内容, 还是控制物体的边缘和笔触, 每一个知识点都通过数个具体的绘制案例展开讲解, 并最终在夏日、市场和雨中场景里得以综合运用。书中的每个案例都配有单独的线稿, 方便读者进行学习。画水彩其实并没有你想的那么难, 有时候你不必拘泥于细节, 而是要把重点放在整个作品想要表达的东西上, 创作一幅水彩街景, 30 分钟就够了! 要想取得成功, 那就下笔去画吧!

本书适合水彩爱好者、初学者阅读和参考, 也可作为美术培训机构的辅助教材。

-
- ◆ 著 [爱尔兰] 格雷厄姆·布思 (Grahame Booth)
 - 译 范继韬
 - 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>
 - 北京富诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16 插页: 16
 - 印张: 6 2019 年 3 月第 1 版
 - 字数: 220 千字 2019 年 3 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2017-9234 号
-

定价: 68.00 元

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

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

目录

前言 6

基本的绘画工具 8

涂色 10

平涂 12

叠色 14

吸色 16

透视 18

消失点 20

大门 22

窗户 24

相邻的建筑 26

色调 28

色调拼图 30

壁灯 32

远处的建筑 34

阴影 36

颜色及颜色混合 38

色表 40

吊兰 42

商店招牌 44

边缘控制 46

软化边缘 48

多云的天空 50

阴云密布的天空 52

雕像 54

人物 56

反射 58

笔触 60

创作手法 62

砖块 64

夏日树丛 66

棕榈树 68

栅栏 70

增加细节 72

喷泉 74

华丽的建筑 76

路灯 78

将它们放到一起吧 80

市场 82

交通工具 84

咖啡馆 86

台阶 88

夏日场景 90

市场场景 92

雨中场景 94

世界绘画|经典教程

水彩街景绘制学习，30分钟就够！

[爱尔兰]格雷厄姆·布思 (Grahame Booth) 著
范继韬 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. 水彩街景绘制学习, 30分钟就够了! / (爱尔兰) 格雷厄姆·布思 (Grahame Booth) 著; 范继韬译. -- 北京: 人民邮电出版社, 2019.3
ISBN 978-7-115-49590-7

I. ①世… II. ①格… ②范… III. ①水彩画—风景画—绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第234851号

版 权 声 明

Ready to Paint in 30 Minutes: Street Scenes in Watercolour

ISBN: 9781782214151

Copyright © Grahame Booth 2017

Photographs and design copyright © Search Press Ltd.2017

First published in Great Britain 2017

This Simplified Chinese edition was published in 2019 by Posts and Telecom Press

内 容 提 要

创作一幅水彩街景画究竟需要多长时间? 是否应该将所见的东西全部细致地描绘出来? 如何控制物体的边缘? 看似复杂的场景应该如何化繁为简? 这些问题是否也在困扰着你? 那就从这本书里寻找答案吧。

本书作者格雷厄姆·布思 (Grahame Booth) 是爱尔兰的知名画家, 他在本书中主张用简便的方法来画水彩。不同于枯燥的理论讲解, 本书中的水彩画知识全部通过具体的案例来呈现; 无论是涂色、透视、色调等基础内容, 还是控制物体的边缘和笔触, 每一个知识点都通过数个具体的绘制案例展开讲解, 并最终在夏日、市场和雨中场景里得以综合运用。书中的每个案例都配有单独的线稿, 方便读者进行学习。画水彩其实并没有你想的那么难, 有时候你不必拘泥于细节, 而是要把重点放在整个作品想要表达的东西上, 创作一幅水彩街景, 30 分钟就够了! 要想取得成功, 那就下笔去画吧!

本书适合水彩爱好者、初学者阅读和参考, 也可作为美术培训机构的辅助教材。

-
- ◆ 著 [爱尔兰] 格雷厄姆·布思 (Grahame Booth)
 - 译 范继韬
 - 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>
 - 北京富诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16 插页: 16
 - 印张: 6 2019 年 3 月第 1 版
 - 字数: 220 千字 2019 年 3 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2017-9234 号
-

定价: 68.00 元

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

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

献辞

致我的岳母玛贝尔·汤普森 (Mabel Thompson)，30年前她引领我来到艺术和水彩的世界，并在这一路上向我提供了无数帮助。如今她已年过百岁，但依旧没有放弃对这项爱好的坚持和对我的鼓励。

致谢

感谢我的妻子朱迪（Judy），她是我最大的支持者，并给予我最棒的批评。感谢杰出的编辑贝姬·罗宾斯（Becky Robbins），她能理解我的一切胡言乱语。此外，在此也一并感谢设计师胡安·海沃德（Juan Hayward）和所有为我提供想法及灵感的水彩画家。

目录

前言 6

基本的绘画工具 8

涂色 10

平涂 12

叠色 14

吸色 16

透视 18

消失点 20

大门 22

窗户 24

相邻的建筑 26

色调 28

色调拼图 30

壁灯 32

远处的建筑 34

阴影 36

颜色及颜色混合 38

色表 40

吊兰 42

商店招牌 44

边缘控制 46

软化边缘 48

多云的天空 50

阴云密布的天空 52

雕像 54

人物 56

反射 58

笔触 60

创作手法 62

砖块 64

夏日树丛 66

棕榈树 68

栅栏 70

增加细节 72

喷泉 74

华丽的建筑 76

路灯 78

将它们放到一起吧 80

市场 82

交通工具 84

咖啡馆 86

台阶 88

夏日场景 90

市场场景 92

雨中场景 94

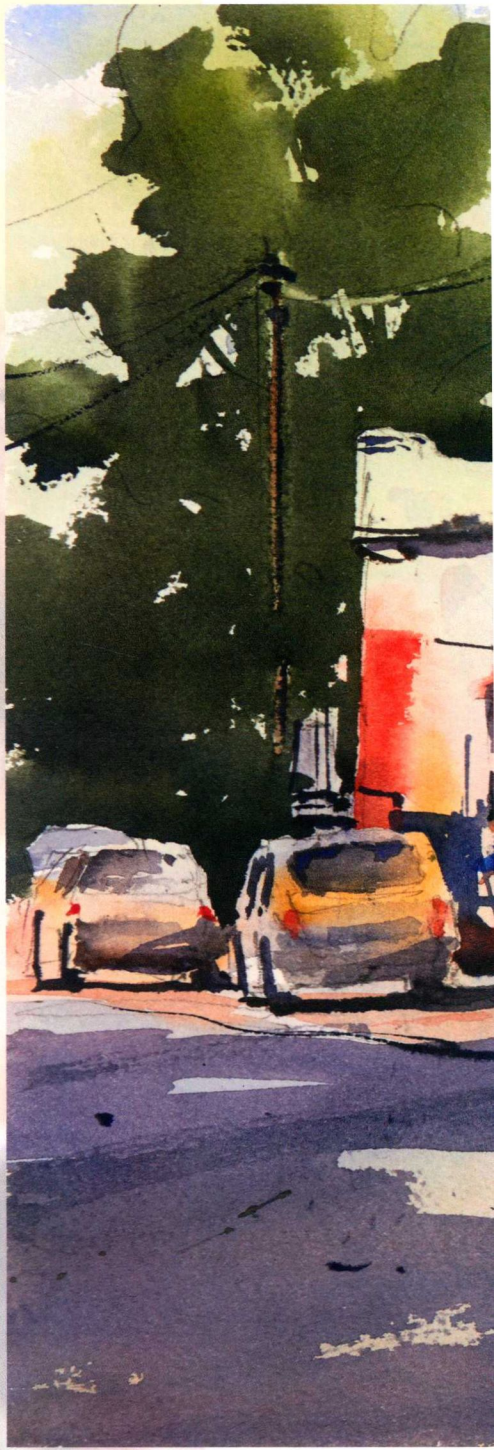

前言

经过多年的水彩教学后，我可以负责任地说，创作一幅“画”的压力是任何绘画者都会面对的最大挑战。在看到一张漂亮的空白画纸后，我们甚至会在动笔之前就开始设想将它放在画框中、挂在墙上的样子。在反驳我之前，请你先看看任何一个画家的速写本吧（你有速写本吧？）。你总会发现更新鲜、更令人激动的作品，而这背后的原因仅仅是他们没有给自己施加过多的压力。

出版这本书的目的在于让大家像对待速写一样对待水彩绘画。我的想法是，在一张15cm × 10cm的水彩画纸上完成所有的创作，并把时间限制在30分钟以内。在实际操作中，时间限制主要用于鼓励大家采取简便的方法——比如说颜色涂得更少一些，笔触更直接一些。所以说，耗时并不是非常重要。不管你用了45分钟还是15分钟都不要紧，毕竟有些人就是会比别人快。但如果你在一件作品上耗费了几个小时的时间，那可能就得检讨一下自己的方法了。这就要求大家不要拘泥于绘画的细节，而是要把重点放在整个作品所要表达的东西上。我们要做的并不是得到一幅完成度很高的作品，快速和简单才是第一位的要求。书中的所有作品都是在英国St Cuthberts Mill生产的15cm × 10cm大小的博更福水彩纸（Bockingford NOT）上完成的，每一幅的用时都不超过30分钟。除非另有声明，在开始每一个步骤之前都要等待颜料变干。

书中的每一个案例都会围绕着街景的不同方面展开，因此，你在此创作的一系列作品还可以在将来被当作资源使用。在开始之前，我需要说明，你无须担心自己的绘画技巧太差。从本质上说，绘画与写作一样，都是一个无意识的过程。如果你能写出自己的名字，那么绘画也不成问题。绘画是这样的一件事：你需要确保不同形状的物体拥有正确无误的尺寸和比例，物体之间有准确的位置关系。想要做到这一点，不停地测量和对比是至关重要的。我在书中附上了每个范例的线稿，以便大家可以快速上手。但我强烈建议读者能够依靠自己将这些东西画出来。线稿仅仅适用于某一幅画，而学会准确绘图却能让你从容处理任何难题。

《伯克的车库》，刘敦瓦纳，36cm X 26cm

基本的绘画工具

对于水彩画来说，开始创作之旅并不需要太多的工具，你所需的无非就是一些纸张、颜料和几支笔而已。

1. 纸张 请你选择那些口碑有保证的高质量纸张；由于美术商店不太可能购入次等品，因此从他们那里选购是个不错的选择。纸张通常有不同的重量，对于一般用途来说，300克的纸张是理想之选。由于水彩纸在生产过程中是整张散装的，所以最后会因裁剪呈现出不同大小，成品会以螺旋装订或是类似于便签簿的方式呈现。另外，表面的形态也不尽相同。在此我推荐非热压水彩纸（NOT）或是冷压纸，因为它们的表面材质足够吸引人，而且表现力恰到好处。粗纹纸（Rough），就如同名字所说，是一种效果更抢眼的材质。热压纸（HP）非常顺滑，但也因此会有点难以处理，对初学者来讲尤其如此。不同厂家的粗纹和非热压类纸张会有很大的差异，所以尝试不同的厂商并找出你喜欢的那个绝对是个好主意。很多优秀的艺术商店会向顾客提供样品包，从而让人们可以在不用大量购入的前提下试用多种不同的纸张。对了，保持纸张平整对于绘画来讲是至关重要的。为此，你或者可以使用那种四面都封胶的水彩本，或者可以用弹簧夹、遮盖带来保持纸张平顺。对了，如果你用的是活页纸，那么固定在木板或是塑料板上也是个不错的主意哦。

2. 调色板 想要简单的话，用一个白色的陶瓷或是搪瓷碟子当调色板即可。不过我必须要说，颜料盒不仅更方便，而且能减少浪费。不论你用什么，最重要的是它需要足够深，从而保证你能将需要的颜料都混合起来。

3. 画笔 请在经济条件允许的情况下，使用最好的画笔。在本书的案例中，我会主要使用两种笔，即7号和10号圆头笔。尽管我本人习惯使用貂皮笔，但只要符合笔尖锐利、刷毛柔软这两项条件，任何画笔都是可以的。质地比较粗糙的画笔，比如说猪毛画笔，通常适合油画，因此并不适用。当绘画作品的尺寸较大时，我会相应地使用大一点的画笔，对于那些精细的线条，我则会采用勾线笔或者是圆头笔。同时，我也会用一支很老、很钝的8号貂皮笔来吸色。那些比较新的画笔并不适合这项任务，因为擦洗工序对它们的损伤实在是太大了。

4. 铅笔 我通常使用2B或是3B的铅笔，这种型号的铅笔有一个好处，首先是它足够柔软，所以不至于把纸戳破；另外，它的硬度也比较适宜，因此不会轻易被抹花。对于想要追求方便的人来说，自动铅笔是一个不

错的选择。在我看来，0.9mm的铅芯一方面拥有足够的硬度，从而保证不会被轻易折断；另一方面，你也不用费力气把它削尖。

5. 颜料 某些生产厂家会制造出上百种不同的颜色，不过不用担心——你只需要掌握其中的几种颜色就可以了。像纸张一样，我希望大家只从口碑良好的商家那儿购买颜料，即便是对于初学者，我也希望你能买入那些针对画家制作的颜料。我知道价格会比较贵，但通常来说，相比那些为学生设计的东西，画家级颜料在颜色的表现力上会更强，而且质量也更优秀。另外一个好处就是，它更不容易凝固。当然了，如果颜料都已经凝住了，那也就代表你的绘画频率实在是太低了。另外一个需要考虑的事情就是，你到底该选用固体水彩，还是管状水彩。不少画家都会选用后者，其好处显而易见：得益于很高的含水量，你可以利用它更轻松地创造出混合颜色。不过在此我也要提醒大家，在产品设计上，好的固体水彩可以在很长的一段时间内保持水分。因此，对于画画频率比较低的人来说，这显然是一个更好的选择。与此同时，我会在高光的部分使用白色的水粉颜料。而对于平时的颜色混合来说，我一般不会用它——原因就是，不透明的白色会降低画面的通透性。

6. 纸胶带 胶带的主要用途在于能够把纸张固定在板子上。设想一下，如果画纸没有被很好地固定，那么一旦它被水打湿就会弯曲。这样一来，我们也就无法在它上面作画了。当然，使用弹簧夹也是一个不错的替代方案。

7. 纸巾 对我来说，纸巾的最大用途在于能够帮我快速擦除调色板上的颜料，或是清理图像上溢出的部分。除此以外，纸巾对于软化边缘或是处理绘画中水分过多的情况也是很有用的。比如说，我们可以用它让蓝天中的白云更加显眼。

8. 油画棒 我本人通常用油画棒来防止湿画时颜料会粘在纸上。这样一来，绘画者不仅能自由运用颜料，还能避免它盖住那些已涂上油画棒的区域。虽然蜡烛能够完成一样的任务，但是一支带颜色的油画棒却更显眼，画画的人还能根据自己需要选择最适合盖住所选区域的颜色。

9. 喷壶 想要减缓纸张干燥的速度？一个喷壶可能是你最需要的。另外，如果你希望创造出更戏剧化的效果，从而让作品中的颜料能够流动、混合，一个喷壶也是非常重要的。喷出的水滴一定要非常细，因为过大的水滴可能产生弊大于利的效果。

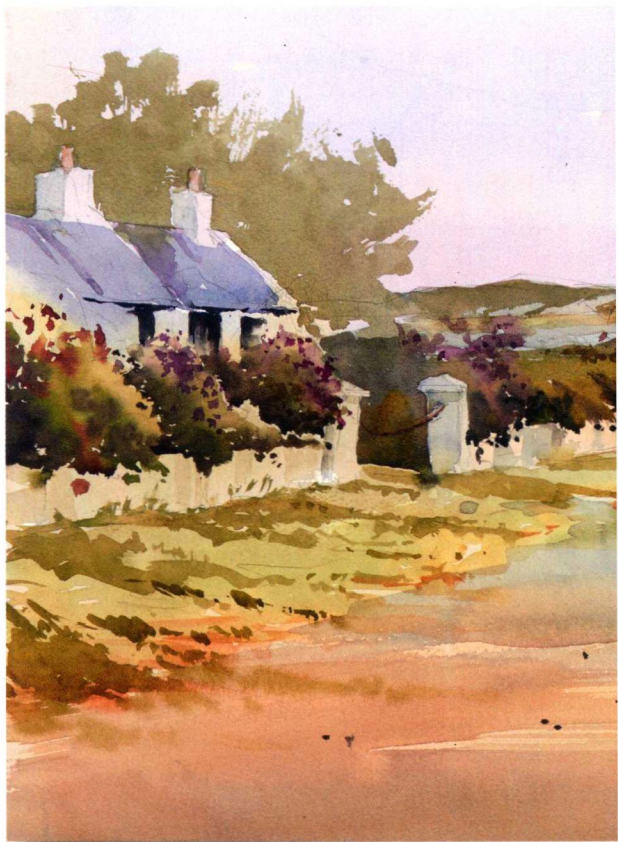

涂色

掌握各种涂色技法是绘制水彩画的基础，因为这是一种绝对基础的技法，所以对任何人来说都是必须掌握的。值得庆幸的是，只要多加练习，掌握它并不是什么难事。很多时候，我们在涂色上碰到的困难都是由于坏习惯所造成的。

简单来说，涂色到位所呈现的效果应该是一张画好图案的纸，当一切工作做完时，它该看起来既清爽又干净。等到所涂的颜料干燥过后，哪怕是白色的部分也应该为画面平添一分夺目的色彩。此外，一道道各自独立的笔触也不应该出现在涂色中，因为我们所画下的每一笔，都应该与上一笔相融合。画画的时候，请你确保纸张已经被很好地固定在了画板上，并与自己形成合适的角度。只有如此，重力才能发挥作用，让你画下的每一笔都能够向下流动、完美融合。画画的时候，请遵循从上到下的顺序，切勿为了纠正错误或是进行更改，而从下到上的方式落笔。倘若这么做，那么你的这张大作或许就必毁无疑了。涂色的关键在于，首先你要选择一支用起来足够顺手的画笔，此外，还要时刻蘸满颜料，以保持笔头的饱满。跟往厨房的墙上刷油漆不一样，画水彩的时候每个地方下笔一次就好了。你无须在一个地方反复涂抹——这不仅浪费时间，而且可能影响纸张的表面。记住，轻柔地展开你的画作——不用使劲刮开你的画纸，也不用通过画笔向纸面施压。画笔本身的重量就足够了，画画时根本不需要把它按在纸上。有一件事可能让你很意外，将画笔压在纸上根本留不下什么颜料，这对于干刷虽然很有用，但涂色时可用不到它。

涂色主要有两种：平涂和叠色。平涂就是以相同的力道从头画到尾，因此颜色和色调并不会产生变化。倘若你已经调好了足够的颜料，那么便可以以一种最简单的方法进行涂色了。叠色则不同，它的主要目的在于创作出一种颜色和色调上的变化，有时甚至两者都有。由于需要在绘画时不停改变你所调配好的颜色，所以想要画出一个很平顺的渐变，有时可能稍稍有点儿棘手。不过，这背后的原理都是一样的。

《雨后》，科尔尼，96cm × 36cm

画面的主要部分都以涂色完成，有的用了平涂，有的则用了叠色。远方的树丛和山用的是平涂，小路则用上了叠色。

《洛尔格》，普罗旺斯，36cm × 26cm

在末干的情况下，在图中加上一个更重的颜色，可以让涂色发出一定的变化，如图中的树丛所示。在已干的部分图像中再次进行涂色也会达到一样的效果，如图中的墙壁。

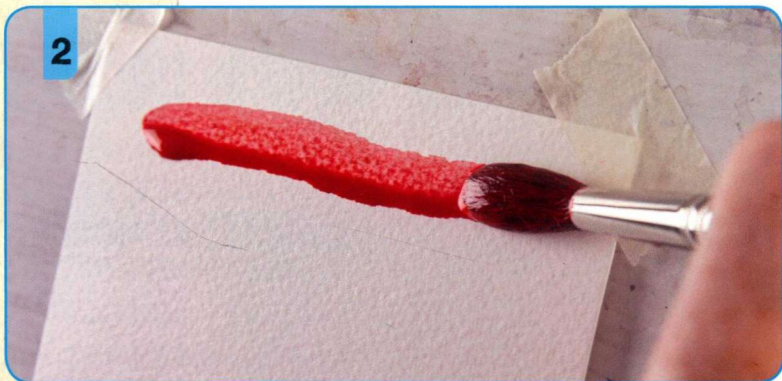
《波尔佩罗》，36cm × 49cm

在这幅画中，作者趁着画面未干的时候，在水面上方做出了一点改动。具体来说，就是通过垂直方向下笔，创造出了水面反射的感觉（详见第96页）。

平涂

平涂是涂色里最为基础的技法，但你会发现花时间磨练这方面的技艺绝对值得；这也就是我把它放在了本书第一位介绍的原因。平涂时用到的技法，甚至可以用于画水彩的方方面面。多加练习，直到你满意为止吧。

开始平涂

1. 涂色成功的关键在于，你要使用一支饱满的画笔。除此以外，还要在绘画过程中不停地蘸颜料。切勿在颜料盘的边缘上刮你的画笔——因为这样会造成颜料流失。注意，将画笔放到颜料里，然后利落地把笔提起来。以垂直方向握笔时，笔头应该处于一种饱满到颜料几乎都要滴下来的状态里。
2. 如果你惯用右手，就请在纸上从左到右作画（左撇子的话当然就从右到左）。另外，看到下边缘那一行“泪滴”了吗？如果没有的话，就证明你的笔太干了。
3. 蘸一下颜料，然后从你第一次留下的“泪滴”开始下笔。
4. 根据自己所需，继续这样画下去。结束最后一笔的时候，用一个稍微有点湿的笔头轻点纸面上的“泪滴”，从而吸收多余的颜料（详见第35页）。

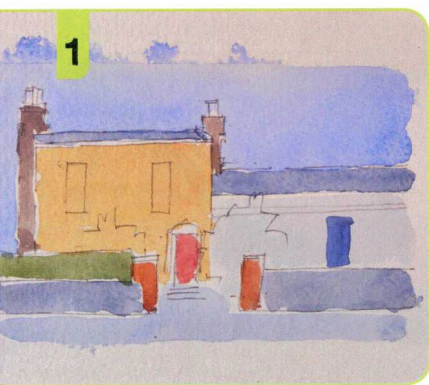
不要这么画

如果在收笔时发现明显的笔迹，那么一定是画笔上所蘸的颜料不够多。这肯定是由于以下一个或者是几个原因所造成的：

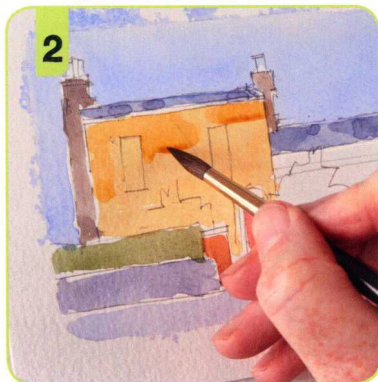
- 颜料不够多
- 蘸笔次数不够
- 在画笔上施加了过多的压力
- 画两笔之间耗费了太多的时间

开始练习吧

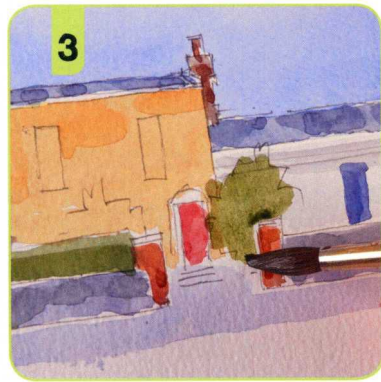
一旦你对自己的平涂甚至是上色技法有了足够的信心，不妨试着给一些简单的物体上色，比如说这个房子（详见1号线稿）。

1 通过平涂将颜色填满主要的区域。我在房子上用到了钴黄和温莎红，天空和右边的门则用到了群青。房顶、烟囱、墙壁和马路用到了群青和熟褐的混合色，不过比例各不相同。篱笆和灌木的颜色用的是钴黄、群青。左边的门用的是温莎红，门柱则为熟褐。总而言之，你可以使用任意喜欢的颜色——我们的目的是训练你的手法。除了门和门柱，画其他物体时请沿着水平方向下笔。天空和房屋的墙壁需要两至三笔完成，剩下的房顶、墙、篱笆和马路应该一笔即可。

2 当平涂的颜色彻底变干以后，可以在局部再次涂色以制造色彩变化。用第一次配好的颜色未尝不可，但愿意的话，你也可以在颜色上稍作改动。注意，不要完全覆盖第一次涂上的颜色，水彩画中展现的浅色主要取决于先前的那些步骤。

3 有些特殊的形状，比如灌木丛，显然不能以水平涂色来完成。这时，请大家试着以尽量少的笔触来上色，不过依旧要遵循从上到下的顺序。

