

水彩画爱好者的必备手册

NORTH
LIGHT
BOOKS

WATERCOLOR BIBLE

水彩圣经

水彩画工具与技法全书

(修订版)

[美] 乔·加西亚 著 王潇月 刘晴晴 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

WATERCOLOR BIBLE

水彩圣经

水彩画工具与技法全书

(修订版)

[美] 乔·加西亚 著 王潇月 刘晴晴 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

水彩圣经：水彩画工具与技法全书 / (美) 乔·加西亚著；王潇月，刘晴晴译. — 2版(修订本). — 北京：人民邮电出版社，2017.3
ISBN 978-7-115-44749-4

I. ①水… II. ①乔… ②王… ③刘… III. ①水彩画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第016477号

版权声明

Watercolor Bible by Joe Garcia

ISBN:9781440328848

Copyright © Joe Garcia

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。

内容提要

本书作者是美国著名的水彩画家乔·加西亚，他获得过由洛杉矶艺术中心设计学院颁发的广告和插画方向的美术学士学位，在美术领域有很深的造诣。

作者将多年的作画经验集结成书，将本书主要分成三大部分进行讲解：首先对画水彩画所需要的工具作了详细介绍；然后对画水彩画时涉及的技法作了全面的精确讲解；最后对水彩静物中备受青睐的案例进行详细的示范讲解。本书内容全面，案例十分经典。读者拿起本书，更像是拿着一本有关水彩画的宝典，很多问题都会迎刃而解。

本书既适合初学者作为入门技法书阅读，也适合有基础的水彩画爱好者作为工具书收藏。

-
- ◆ 著 [美] 乔·加西亚
 - 译 王潇月 刘晴晴
 - 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>
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

 - ◆ 开本：690 × 970 1/16
印张：17.75 2017年3月第2版
字数：320千字 2017年3月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2014-3358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

关于作者

乔·加西亚加利福尼亚当地人，生活和工作在加利福尼亚的朱利亚附近，那里有橡树和松树组成的森林，庇护着鸟、鹿和其他野生动植物。这个地区有多种多样的景观，是专门研究这些题材的艺术家的圣地。乔获得过由洛杉矶艺术中心设计学院颁发的广告和插图方向的美术学士学位。从1983年开始乔就放弃了金融工作，成为了职业画家，在2002年，他在North Light出版社出版了他的第一本书《Mastering the Watercolor wash (掌握清洗水彩的方法)》。

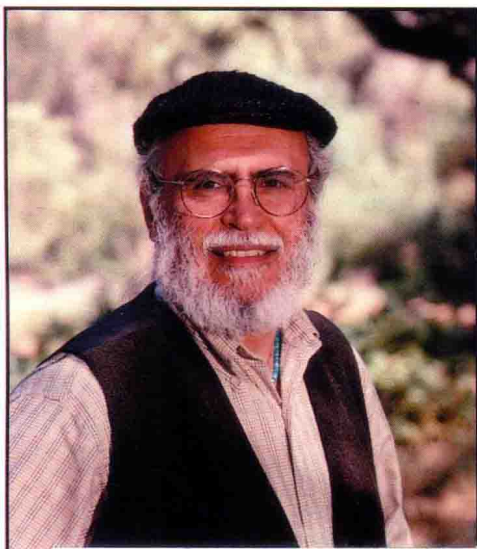
感谢

我想对Judy Sonderby致以特别的感谢，谢谢她对我开放宽阔的艺术博物馆。我会记住那些不属于我的优秀书籍。我还要感谢DonZaphy，感谢他所花的时间、所费的精力，对他所拥有的学识大加赞赏。

我必须感谢我的学生、朋友和客户，他们支撑我对绘画保持狂热，让我保持低姿态，对于一位艺术家来说没有比自满更加糟糕的了。

我特别感谢克里斯蒂娜·西诺斯——我在North Light出版社的一位编辑，她聪颖而富有耐心，她在生活中肯定是一位心理学家。感谢杰米·马克尔，让我创作这本书。

最后我要毫不犹豫地感谢我的妻子——安妮，她翻译和编辑了我所有的手稿并为全书排版。她的耐心与支持使这本书与众不同。谢谢你，安妮，但我不明白你为什么要说“你最好不要再做这个了！”

献辞

这本书献给安妮，为她对我们孙女吉雅的支持与耐心。吉雅她在2岁半的时候就已经是处于萌芽期的艺术家了！

目 录

第一章

材料和用具

11

- 一、水彩颜料
- 二、控制颜料
- 三、调色盘
- 四、画笔
- 五、画纸
- 六、延展纸张
- 七、其他用具

第二章

收集和记录灵感

23

- 一、灵感
- 二、做计划
- 三、创作过程
- 四、记录信息
- 五、速写
- 六、基于记忆的创作
- 七、以照片为参照物
- 八、现场绘制和在画室作画

第三章

对构成的简单介绍

35

- 一、设计元素
- 二、色度与色度表
- 三、地域色彩
- 四、焦点
- 五、对比
- 六、意境
- 七、图形
- 八、负形
- 九、格式
- 十、常用结构
- 十一、剪辑

第四章

绘画技巧

53

- 一、经常画速写
- 二、抓住各种画速写的机会
- 三、画微型画
- 四、动态速写
- 五、轮廓素描
- 六、表现阴影
- 七、线条技巧
- 八、比例
- 九、直线透视图
- 十、摹绘

第五章

颜料特性和绘画技巧

71

- 一、饱和颜色与非饱和颜色
- 二、透明颜料与不透明颜料
- 三、着色颜料与不着色颜料
- 四、湿破湿画法
- 五、湿破干画法
- 六、干皴法
- 七、平涂层
- 八、渐变涂层
- 九、杂色涂层
- 十、上釉和分层
- 十一、画笔
- 十二、各种边缘的画法
- 十三、吸除颜料
- 十四、擦画
- 十五、改正错误
- 十六、添加亮区
- 十七、添加白色颜料
- 十八、留白
- 十九、留白液
- 二十、遮蔽带

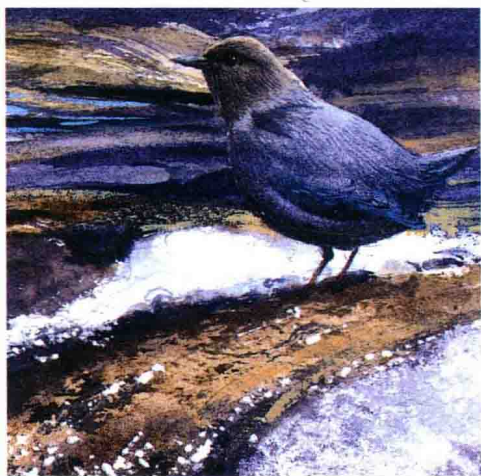

第六章

颜色

113

- 一、颜色的特性
- 二、色环
- 三、互补色
- 四、色温
- 五、强度
- 六、色度
- 七、颜色之间的关系
- 八、灰色
- 九、阴影
- 十、浅色
- 十一、单色配色方案
- 十二、类似色系
- 十三、选择色盘
- 十四、用一个含有有限色的色盘
- 十五、三原色
- 十六、阴影和投影
- 十七、肤色
- 十八、天空颜色
- 十九、树叶绿色及其他绿色
- 二十、混合颜料

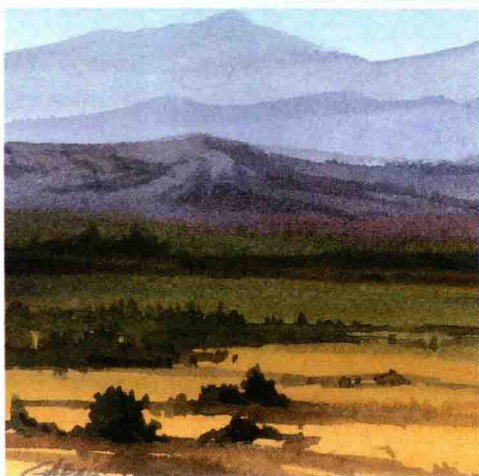

第七章

特效

161

- 一、喷溅法
- 二、盐渍纹理
- 三、点刻法
- 四、海绵擦拭法
- 五、留白液
- 六、遮蔽胶带
- 七、上蜡法
- 八、调色刀（油画刀）
- 九、塑料保鲜膜
- 十、酒精（酒色法）
- 十一、模板
- 十二、晕染法
- 十三、其他最受欢迎的纹理

第八章

广受青睐的静物

179

- 一、动物的毛皮和羽毛
- 二、树和树叶
- 三、风景画元素
- 四、人造物体
- 五、人物

WATERCOLOR BIBLE

水彩圣经

水彩画工具与技法全书

(修订版)

[美] 乔·加西亚 著 王潇月 刘晴晴 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

水彩圣经：水彩画工具与技法全书 / (美) 乔·加西亚著；王潇月，刘晴晴译. — 2版(修订本). — 北京：人民邮电出版社，2017.3
ISBN 978-7-115-44749-4

I. ①水… II. ①乔… ②王… ③刘… III. ①水彩画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第016477号

版权声明

Watercolor Bible by Joe Garcia

ISBN:9781440328848

Copyright © Joe Garcia

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。

内容提要

本书作者是美国著名的水彩画家乔·加西亚，他获得过由洛杉矶艺术中心设计学院颁发的广告和插画方向的美术学士学位，在美术领域有很深的造诣。

作者将多年的作画经验集结成书，将本书主要分成三大部分进行讲解：首先对画水彩画所需要的工具作了详细介绍；然后对画水彩画时涉及的技法作了全面的精确讲解；最后对水彩静物中备受青睐的案例进行详细的示范讲解。本书内容全面，案例十分经典。读者拿起本书，更像是拿着一本有关水彩画的宝典，很多问题都会迎刃而解。

本书既适合初学者作为入门技法书阅读，也适合有基础的水彩画爱好者作为工具书收藏。

-
- ◆ 著 [美] 乔·加西亚
 - 译 王潇月 刘晴晴
 - 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>
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：690 × 970 1/16
印张：17.75 2017 年 3 月第 2 版
字数：320 千字 2017 年 3 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2014-3358 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

关于作者

乔·加西亚加利福尼亚当地人，生活和工作在加利福尼亚的朱利亚附近，那里有橡树和松树组成的森林，庇护着鸟、鹿和其他野生动植物。这个地区有多种多样的景观，是专门研究这些题材的艺术家的圣地。乔获得过由洛杉矶艺术中心设计学院颁发的广告和插图方向的美术学士学位。从1983年开始乔就放弃了金融工作，成为了职业画家，在2002年，他在North Light出版社出版了他的第一本书《Mastering the Watercolor wash (掌握清洗水彩的方法)》。

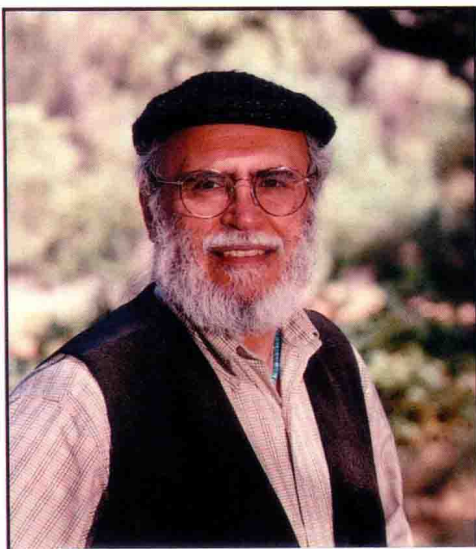
感谢

我想对Judy Sonderby致以特别的感谢，谢谢她对我开放宽阔的艺术博物馆。我会记住那些不属于我的优秀书籍。我还要感谢Don Zaphy，感谢他所花的时间、所费的精力，对他所拥有的学识大加赞赏。

我必须感谢我的学生、朋友和客户，他们支撑我对绘画保持狂热，让我保持低姿态，对于一位艺术家来说没有比自满更加糟糕的了。

我特别感谢克里斯蒂娜·西诺斯——我在North Light出版社的一位编辑，她聪颖而富有耐心，她在生活中肯定是一位心理学家。感谢杰米·马克尔，让我创作这本书。

最后我要毫不犹豫地感谢我的妻子——安妮，她翻译和编辑了我所有的手稿并为全书排版。她的耐心与支持使这本书与众不同。谢谢你，安妮，但我不明白你为什么要说“你最好不要再做这个了！”

献辞

这本书献给安妮，为她对我们孙女吉雅的支持与耐心。吉雅她在2岁半的时候就已经是处于萌芽期的艺术家了！

目 录

第一章

材料和用具

11

- 一、水彩颜料
- 二、控制颜料
- 三、调色盘
- 四、画笔
- 五、画纸
- 六、延展纸张
- 七、其他用具

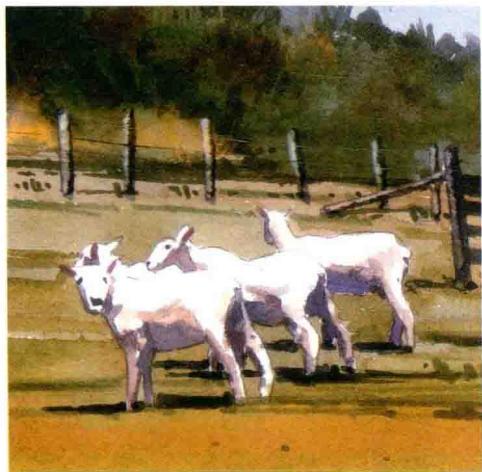

第二章

收集和记录灵感

23

- 一、灵感
- 二、做计划
- 三、创作过程
- 四、记录信息
- 五、速写
- 六、基于记忆的创作
- 七、以照片为参照物
- 八、现场绘制和在画室作画

第三章

对构成的简单介绍

35

- 一、设计元素
- 二、色度与色度表
- 三、地域色彩
- 四、焦点
- 五、对比
- 六、意境
- 七、图形
- 八、负形
- 九、格式
- 十、常用结构
- 十一、剪辑

第四章

绘画技巧

53

- 一、经常画速写
- 二、抓住各种画速写的机会
- 三、画微型画
- 四、动态速写
- 五、轮廓素描
- 六、表现阴影
- 七、线条技巧
- 八、比例
- 九、直线透视图
- 十、摹绘

第五章

颜料特性和绘画技巧

71

- 一、饱和颜色与非饱和颜色
- 二、透明颜料与不透明颜料
- 三、着色颜料与不着色颜料
- 四、湿破湿画法
- 五、湿破干画法
- 六、干皴法
- 七、平涂层
- 八、渐变涂层
- 九、杂色涂层
- 十、上釉和分层
- 十一、画笔
- 十二、各种边缘的画法
- 十三、吸除颜料
- 十四、擦画
- 十五、改正错误
- 十六、添加亮区
- 十七、添加白色颜料
- 十八、留白
- 十九、留白液
- 二十、遮蔽带

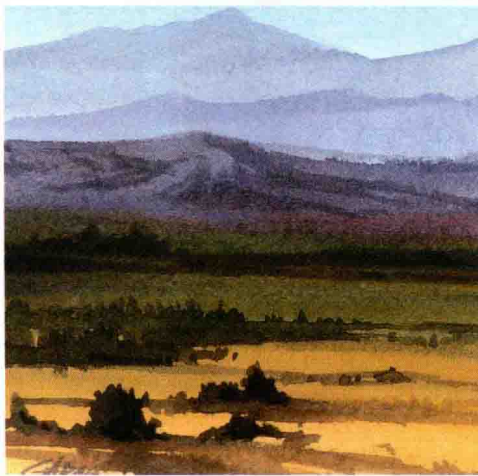

第六章

颜色

113

- 一、颜色的特性
- 二、色环
- 三、互补色
- 四、色温
- 五、强度
- 六、色度
- 七、颜色之间的关系
- 八、灰色
- 九、阴影
- 十、浅色
- 十一、单色配色方案
- 十二、类似色系
- 十三、选择色盘
- 十四、用一个含有有限色的色盘
- 十五、三原色
- 十六、阴影和投影
- 十七、肤色
- 十八、天空颜色
- 十九、树叶绿色及其他绿色
- 二十、混合颜料

第七章

特效

161

- 一、喷溅法
- 二、盐渍纹理
- 三、点刻法
- 四、海绵擦拭法
- 五、留白液
- 六、遮蔽胶带
- 七、上蜡法
- 八、调色刀（油画刀）
- 九、塑料保鲜膜
- 十、酒精（酒色法）
- 十一、模板
- 十二、晕染法
- 十三、其他最受欢迎的纹理

第八章

广受青睐的静物

179

- 一、动物的毛皮和羽毛
- 二、树和树叶
- 三、风景画元素
- 四、人造物体
- 五、人物