

〔美〕温顿·布莱克 著

〔美〕克劳德·克罗尼画

水彩画技法指导

平野 译

SHUI CAI HUA JI FA ZHI DAO

水彩画技法指导

〔美〕温顿·布莱克 著

〔美〕克劳德·克罗尼 画

平野 译

中国文联出版社

水彩画技法指导

〔美〕温顿·布莱克 著

〔美〕克劳德·克罗尼 画

平 野 译

中国文联出版社出版

（北京东单新开路胡同77号）

文物出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米 16开本 彩色6印张 黑白5.25印张
1987年12月第1版 1987年12月北京第1次印刷

ISBN 7-5059-0085-4/J·29

书号： 8355·1085 定价：6.60元

前 言

初看起来，水彩画好象是很简单的绘画手段。你可以只用三四枝画笔、一盒颜料、一罐水、一张不太大的纸去画一幅水彩画。此外，画一幅水彩画只需要很少的时间。很少有水彩画家是花几个小时去画一幅水彩画的，许多世上最伟大的水彩画只用一小时画成。但是你不要因此而受骗。水彩画可能看起来很容易，可是行家们都认为它是一种最富有挑战性的绘画手段。

水彩画有两种基本的挑战。第一，流动的颜料象海浪冲上海滩那样，在纸上随便流淌，这就要求人们多多练习，学会控制流动的颜料，使它听话，要它流到哪里就流到哪里，让它停在哪里，它就停在哪里，第二，由于水彩颜料干得很快（这是由于水分蒸发的缘故），你应该学会在落笔之前计划好每一步，只有这样，你才能画得快，画得果断。学水彩画就象学乐器，整个秘密在于多练。你必须准备画（也许要画坏）大量水彩画，然后才能使水彩画的工具开始服从你的命令。

你在本书中将会看到靠一步一步的示范教你去学每一种基本的水彩画法。你将会注视着著名的水彩画家克劳德·克罗尼画许多各种各样的画，从最简单的东西开始，然后继续画更加复杂的东西。每一幅图表明画的进展的一个阶段，图旁的文字则是说明作画的实际步骤。你看了画家是怎样画的以后，就要自己试着画。不要照着书中的画去临摹，而应去寻找一个类似的题材，用你在示范中见到的同样的方法，去画一幅类似的画。如果时间与气候允许的话，就到室外去对景写生，那是最好的

学习方法。如果你在外的时间有限，一个最好的解决办法，是就地画一些小画，然后带回室内，按照你最初的想法，画一幅大画。你在有空的时候，可以研究你的画，对在哪里，错在哪里，然后再试着画。

本书分为三个部分：水彩画的基本技法，水彩风景画，水彩海景画。虽然最初的几个示范是静物与花（你可以在室内利用这些简单的东西来练习基本技法），然而大多数示范将告诉你如何画室外的题材——它是全世界水彩画家最感兴趣的题材。

第一部分介绍水彩画的基本技法，教你如何运用与控制流动颜料的区域，以及如何采用称为干画法的迷人技法。克罗尼教你掌握画笔的各种方法；然后，他教你如何运用这些技法去画风景。

第二部分先让你复习各种基本技法，教你如何运用这些技法去画风景的各种特别成分，如山、湖、岩、雾；然后，克罗尼用一步接一步的示范图教你如何画普通的各种景物。

第三部分先教你如何运用基本的湿画与干画法去画特别的海景的成分，如海浪、海岬、悬崖、海岸线；然后，克罗尼用示范图教你一步接一步如何去画海景的各种景物。

通过这三部分的练习，你也懂得了诸如构图、光、透视，以及如何选择适当的景物的问题。你将不仅学会如何掌握画笔，而且学会用刮、擦、海绵吸水，以及用清水刷掉颜料的特别效果。你也将学会如何用笔触表现景物的性格。由于风景画中每种东西都有自己的“个性”，对各种岩、树、云、浪的形的特写，为的都是要加强你的观察力。最终的目的不只是为了掌握水彩画的技法，而是运用这些技法去表现你个人对迷人的大自然的感受。

目 录

前 言.....	1
工具材料.....	1
颜料.....	2
画具.....	5
画纸的选择.....	9
其它工具.....	10
第一部分：水彩画的基本技法.....	11
平涂法.....	15
浓淡法.....	18
枯笔法.....	21
湿画法.....	24
颜色的运用.....	27
示范：茄子、洋葱.....	29
示范：枯树.....	33
示范：水果.....	37
示范：花卉.....	41

特殊效果·····	45
清理工作·····	59
水彩画的保存·····	60

第二部分：水彩风景画 ·····	63
用圆头笔作画·····	67
用平头笔作画·····	69
平涂法画山·····	71
浓淡法画湖·····	73
枯笔法画岩石·····	75
湿画法画雾·····	77
天空与树的颜色·····	79
土地的颜色·····	81
水的颜色·····	83
色彩的运用·····	85
示范：草地·····	87
示范：湖泊·····	91
示范：冰与雪·····	95
示范：落日·····	99
风景画题材的挑选·····	103
风景画的构图·····	105
风景画中光的变化·····	109
空气透视·····	112
富有表现力的笔道·····	113
岩山的形态·····	115
树的形态·····	117
云的形态·····	119
三层布景法·····	121

第三部分：水彩海景画	123
平涂法创造空间.....	125
浓淡法创造光感.....	126
圆头笔直波浪.....	127
湿画法画天空.....	129
枯笔法画纹理.....	130
海岸的颜色.....	131
水的颜色.....	133
天空的颜色.....	135
色彩运用示范.....	137
示范：拍岸浪.....	139
示范：岩岸.....	143
示范：海上月光.....	147
示范：风景.....	151
海景画题材的选择.....	155
海景画的构图.....	157
海景画中的光的变化.....	161
空气透视.....	163
波浪的形态.....	164
画卵石.....	167
画沙滩的海藻.....	168
画滩草.....	169
画浮木.....	170
特技.....	171

工具材料

颜 料

管装与盘装颜料 水彩颜料通常装在锡管中出售，或装在与你的大拇指第一节大小的金属或塑料小碟里。管子里装的是湿的糊状颜料，你可以把它挤在调色板的面上。碟装颜料是干的，但是你用湿笔去蘸它时，它立刻就会溶解。干净地紧排在有盖金属小匣子里的小碟颜料，便于在室外快画；但是由于颜料碟太小，所以主要是用于画小画，因为碟中的干颜料最适于调少量的颜色。管装颜料使用最方便，最普遍，如果你必须在两者之间进行选择的话，那末你就买管装颜料。以后，你如果有一个特制小箱外出画小画，那末就再买碟装颜料。

颜料的选择 本书中的画都是用十一管颜色画的。自然中的颜色确实是无数的，但是大多数专业水彩画家发现，他们能用一打或更少的颜料调配出自然的颜色。你一旦学会在你的调色板上调合各种颜色，你就会对于你自己能创造那么多颜色感到惊讶。这十一种颜料中有

六种是原色（两种蓝，两种红，两种黄），你可以用它们调合别的颜料去创造各种颜色。只有两种是合成色（橙与绿），是可以两种原色调合成的。你可以混合各种蓝与黄产生出丰富的绿色，混合各种红与黄得到许多不同的橙色。由此可见，你不要合成色就可以作画；但是有了合成色，你就可以节省时间了。你的调色板上最后三种颜色，是画家所谓的非彩色：两种浓淡不同的棕色与一种灰色。

蓝色 群青是一种柔和的深蓝，把它同各种黄色混合时，便产生各种绿色；而把它同各种非彩色混合时，便产生各种调子的灰色、棕色与灰棕色。天蓝是一种光亮的蓝色，一般用来画天空与表现大气效果。在将来的什么时候，你也许喜欢以酞菁蓝作为天蓝的代用品；酞菁蓝更明亮，必须少用一点，因为它会在任何混合颜料中显得很突出。

红色 紫红是一种带紫的鲜红色，把它同各种黄色混合时产生各种漂亮的橙色，同各种蓝色混合时产生各种微妙的紫色，同绿色混合时产生丰富的黑色。

黄色 镉黄的光极亮，同各种红色混合产生明亮的橙色，同各种蓝色混合产生各种丰富的绿色。赭黄是一种更加柔和的黄色，柠檬黄同各种蓝色混合产生各种淡绿色，同各种红色混合产生各种柔和的橙色。你会发现镉黄在调成的颜色中显得很突出，因此每次只能少放一点。

橙色 镉橙是用淡镉黄混合淡镉红产生的一种颜色。它是一种漂亮的、象太阳般的橙色，便于预先调制。

绿色 霍克绿（普蓝加藤黄可得此绿——译者注）是可以自由选择的（你可以调出许多种绿色来），它象镉橙一样，是便于预先调制的；但你不可单用这一种绿，要学会用各种蓝与各种黄调合出其他许多绿色。改用霍克绿同你的调色板上的其他颜色混合，看你能创造出多少种绿色来。

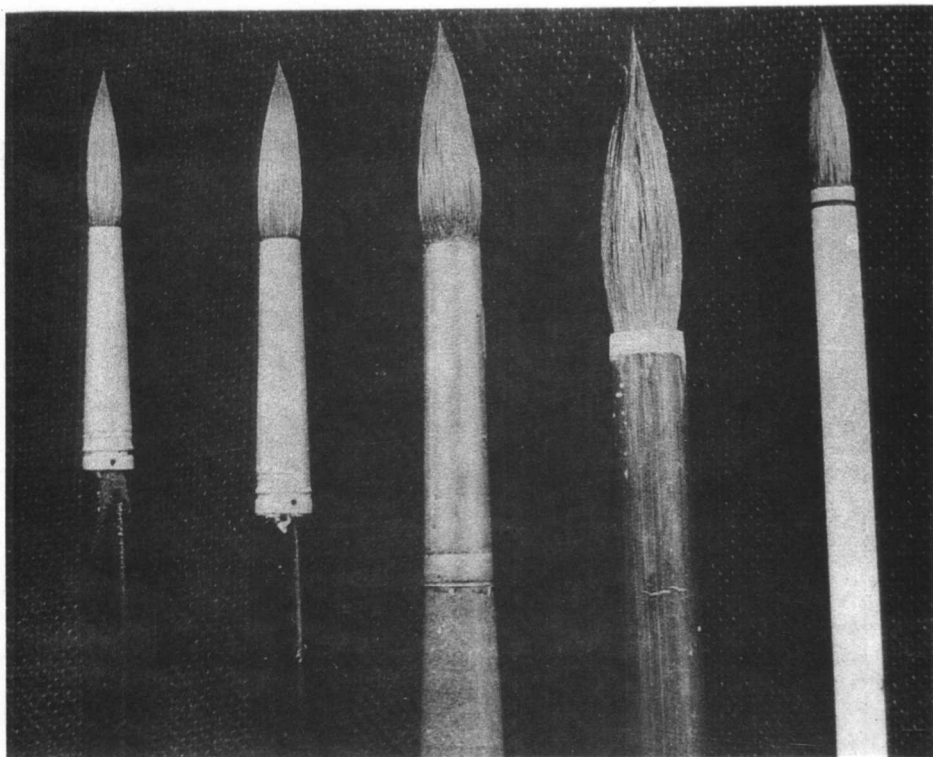
各种棕色 熟褐是一种柔和的深棕色，它同各种蓝色混合产生各种好看的棕灰与蓝灰色，同绿色混合产生各种微妙的叶子的颜色，同各种红、黄、橙色混合产生各种暖调的秋天的颜色。熟赭是一种明快的橙棕色，同各种蓝色混合产生出极其不同的蓝灰与棕灰色，同各种红色与黄

色混合则产生丰富的铜的颜色。

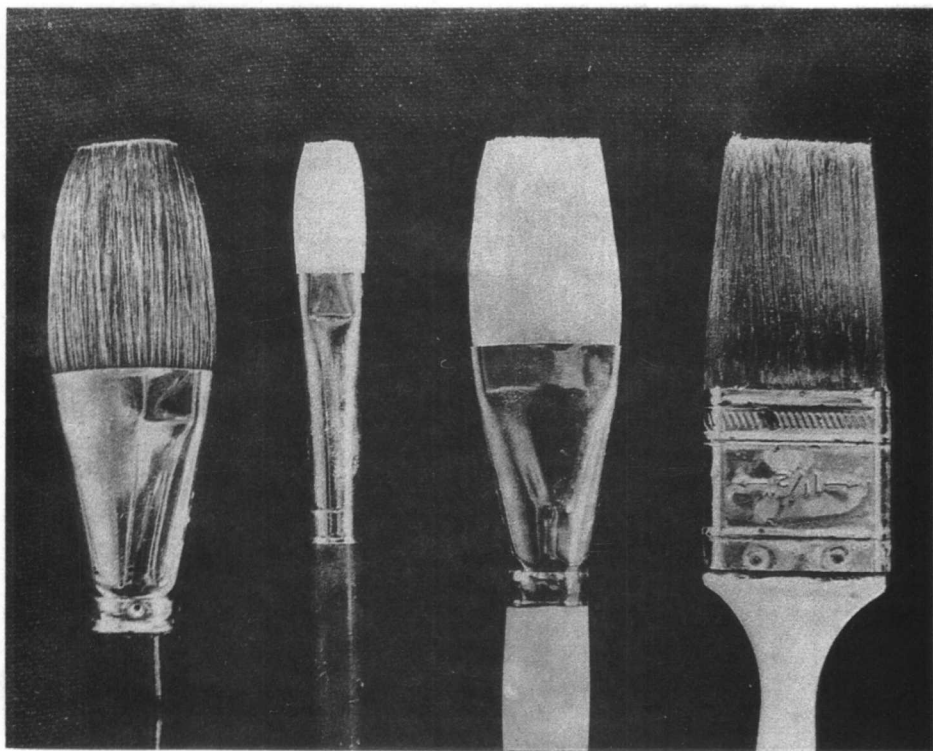
灰色 佩恩灰是一种特殊的蓝调子，人们爱用它来画天空、云彩，表现大气效果。

没有黑色，没有白色 这个颜色表中没有黑色或白色，你大概会感到奇怪。你一旦开始试验调色，就会发现确实不需要黑色。你可以把蓝与棕、红与绿、橙与蓝混合成许多有趣的黑色，包含一点别的颜色的黑色。蓝棕混合色要比你单用黑色能创造出更多有趣的灰色。你的水彩画纸向你提供你所要的一致的白色。你用水，而不必用白色颜料，使一种颜色变淡；白纸透过透明的颜色发亮，同颜色“混合”，产生你所需要的浓淡变化。如果有的地方有意要纯白色，你只要空出纸色便行。

画 具

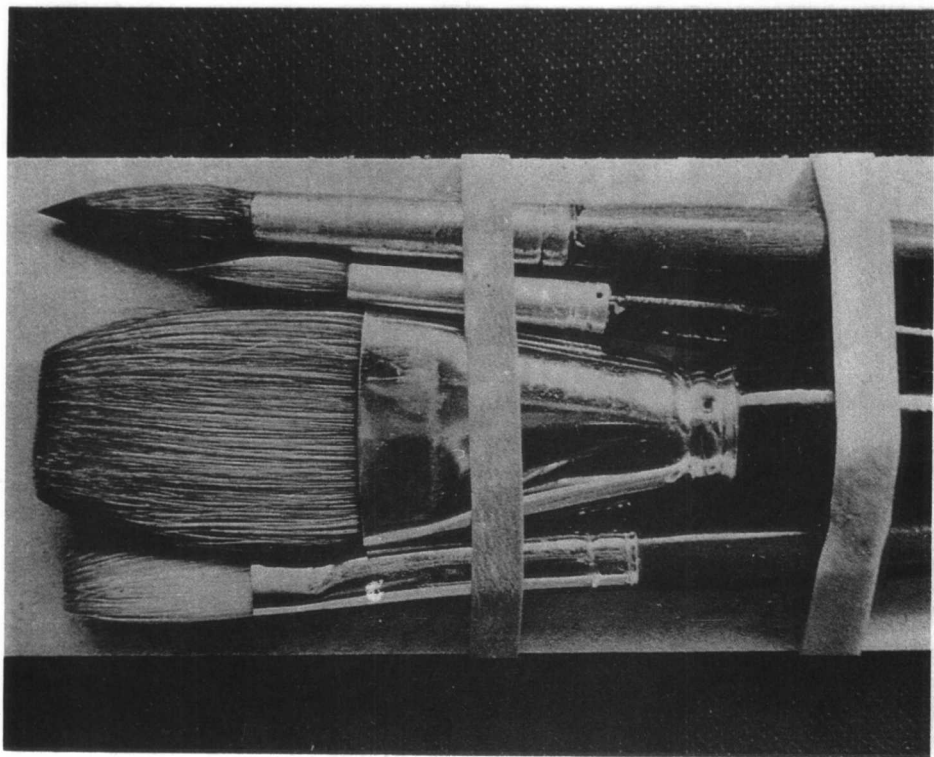

圆头笔 在湿的时候，圆头笔应是端正的子弹形，头是尖的。这里有五种很好的圆头笔，左边两种是高价的黑貂尾毛制成的，中间的一枝是不太贵的牛毛笔，右边是两枝便宜的竹笔杆的东方毛笔——如果你的经济不宽裕的话，值得一试这种画笔。黑貂尾毛最好的代替物是柔软的白色尼龙。

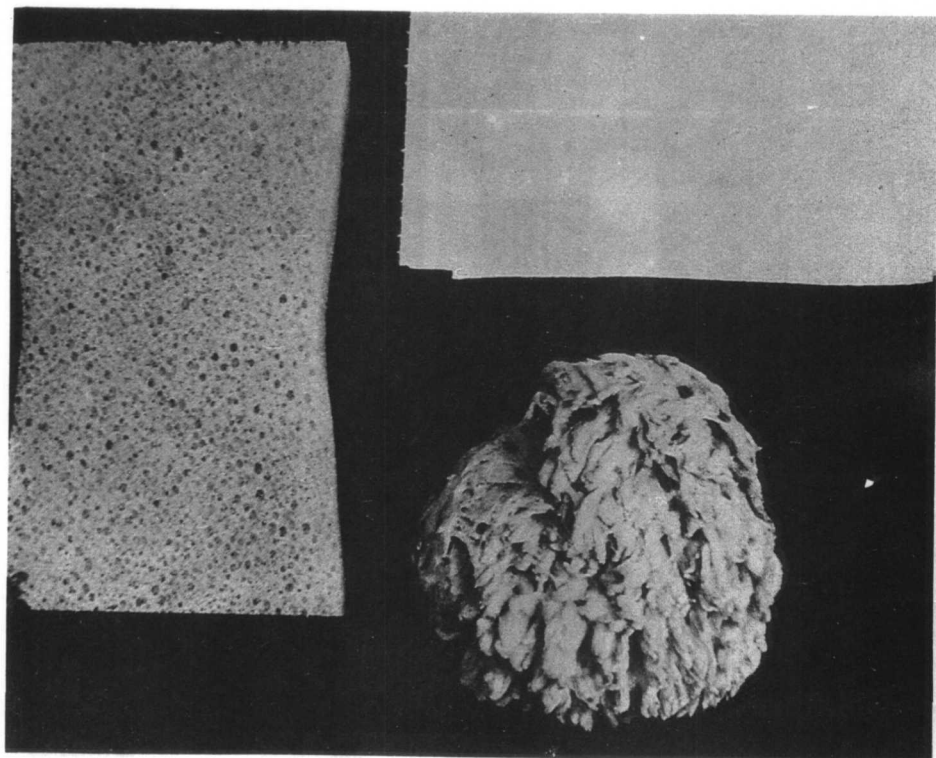

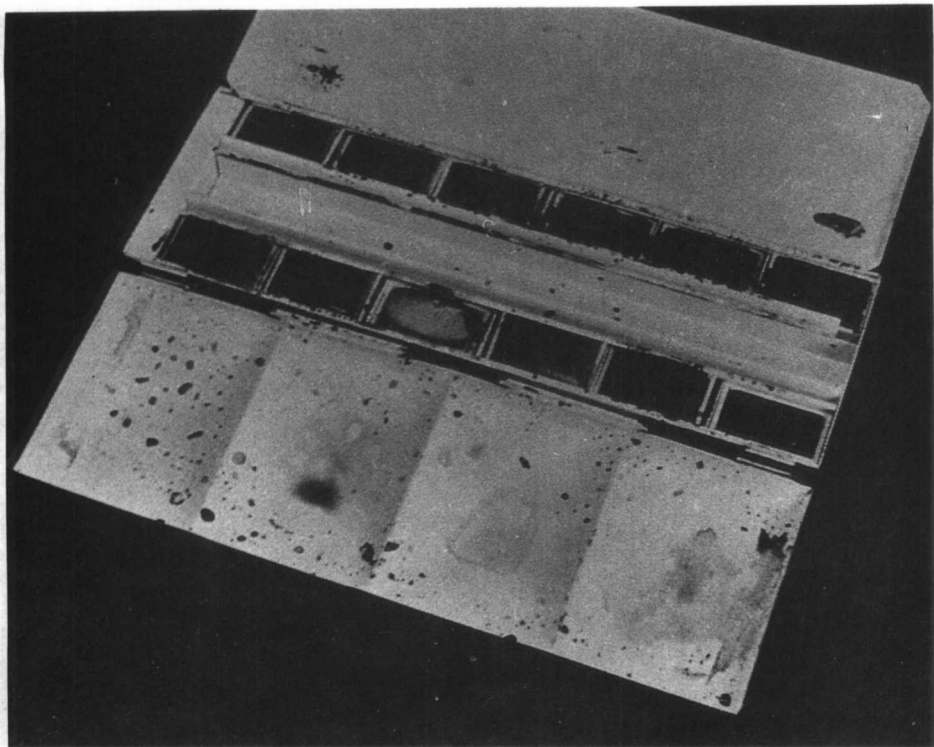
平头笔 一枝好的平头笔，湿时应是方头，两边的毛的曲线向内集于头部。图中从左向右：大牛毛笔，适于画大片；象油画笔的小鬃笔，用于擦去要修改的地方；大的白尼龙笔，是很贵的黑貂尾毛笔的最好代用品；尼龙油漆刷，你会喜欢用它刷大片颜色或清水。

携带画笔 外出画画时把画笔带着走，最要紧的是保护柔软的画笔，不让它们在画箱中压坏。最好的办法之一，是剪一块比最长的画笔稍长出一点的硬纸板，然后把画笔小心摆在纸板上，放稳，不让它们互相挤压，然后用几根橡皮带箍住；为了进一步保护画笔，你可以把放笔的纸板装在一个坚固的套子里，或者用柔软的东西，如布包起来，再套上两根橡皮带就更加可靠了。

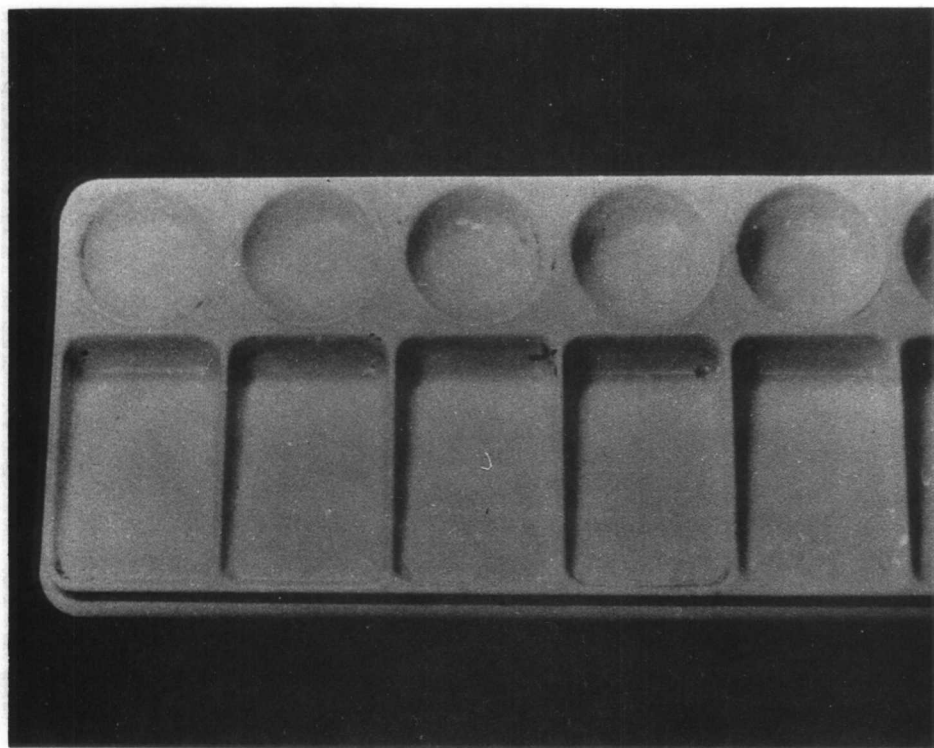

海绵与吸水纸 为了把纸打湿，吸去你要重画的地方，清除流淌的水，去买一块便宜的人造海绵（左）或较贵的天然海绵（右下）是值得的。天然海绵质地柔软，不会损坏纸的表面。吸水纸（右上）也是很好的吸水工具，当你要把画中太暗的地方变得亮些时，便于吸去画面上的湿颜色。

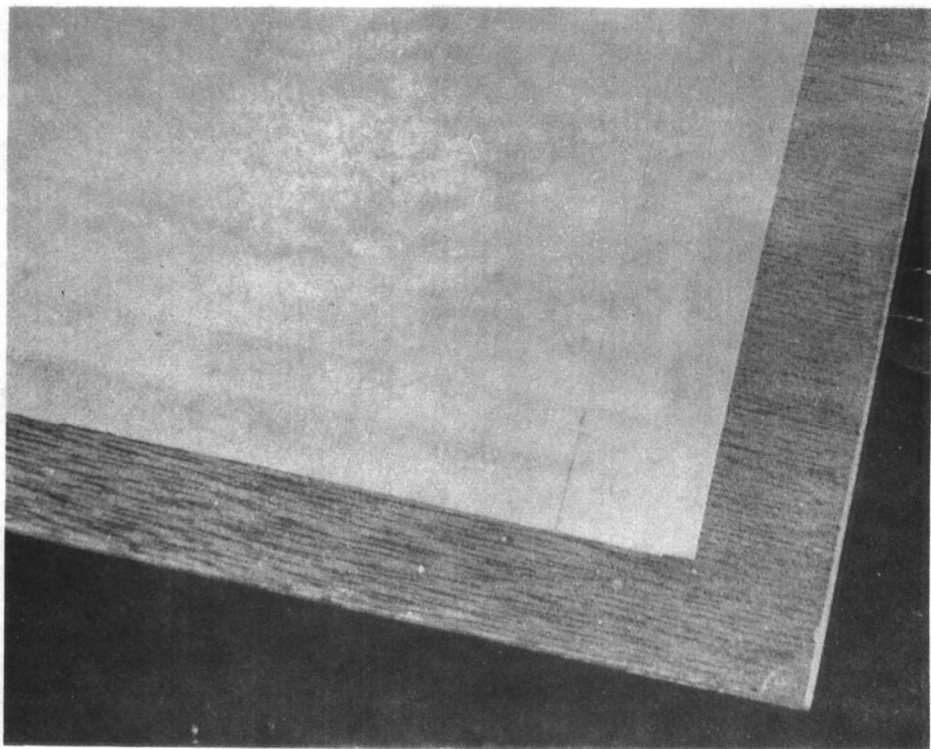

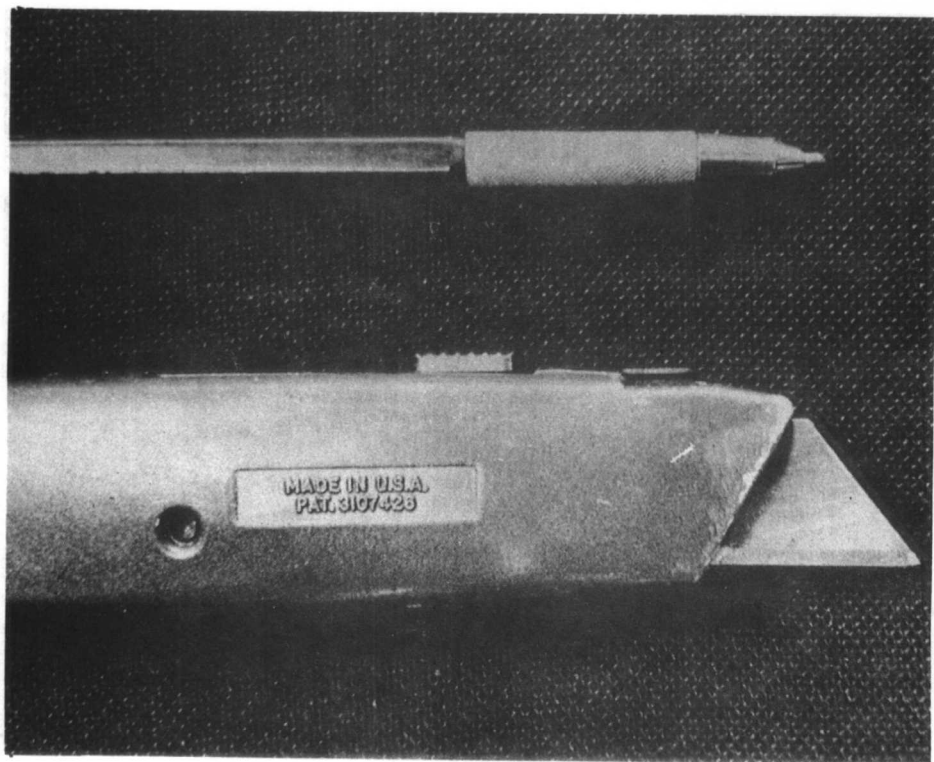
水彩画调色盒 最普遍的水彩画调色盒是用白塑料做的，或用轻金属涂坚固的白搪瓷做的。调色盒的边缘有隔开的挤管装颜料的格子。调色盒的中央是大块平面调色的地方。挤颜料的格子与中央平板之间有一道“唇”，以防止颜料从格子中流进中央平板。画完画以后，你可以用海绵或吸水纸很容易把调色的平板擦干净，而让颜料留在格子里供下次使用。

胶合板与胶布 把水彩画纸用胶布粘在胶合板上。胶合板湿时不会变形。由于木板质地很硬，难以按图钉，所以要用至少宽25毫米，或者更宽的胶布(如果你能找到的话)。光滑的硬板也可采用。

铅笔与刀 为了在水彩画纸上勾稿，要带一枝不太黑的削尖的铅笔。最好用HB级的铅笔。能把头缩进去的机械铅笔不容易断头。为了裁纸与切胶布，并为了在画中刮线条，要有一把锋利的刀子。由于刀片可以缩进去，所以这种刀子便于安全的使用，在刀刃钝了后，你可以换一个刀片。

画纸的选择

水彩画纸 你可以把水彩画画在任何白色的厚图画纸上，但是多数画家采用特制的水彩画纸。最好的水彩画纸的纸面纹理对画笔的落笔的反应，是一般纸张办不到的。好的水彩画纸也有恰当的吸水力，以控制液态颜料；而在普通图画纸上作画时，液态颜料就很容易向你预料不到的方向乱淌。因此，你尽可能要用水彩画纸。

工厂制造的水彩画纸有三种纸面纹理：粗糙的、冷压的、热压的。粗糙纸的表面有一种很明显的锯齿状凸起，最适于画大画与潇洒的画。冷压纸的表面仍然有明显的锯齿状凸起，但是却细得多了，多数水彩画家都喜欢这种纸。冷压纸的表面很容易作画，特别适合初学者。热压纸就比较光滑，表面上只有很小的锯齿状凸起，液态颜料会随便流淌。热压纸主要供已经学会控制液态颜料的有经验的画家使用。

纸的重量 水彩画纸湿了以后，便会变得凹凸不平，或起皱，这是由于纸膨胀或卷曲的缘故。厚的纸这种卷曲或膨胀不明显。140 克的纸是最薄的便于作画的纸。你最好用厚点的，象硬纸板那样坚实的纸。