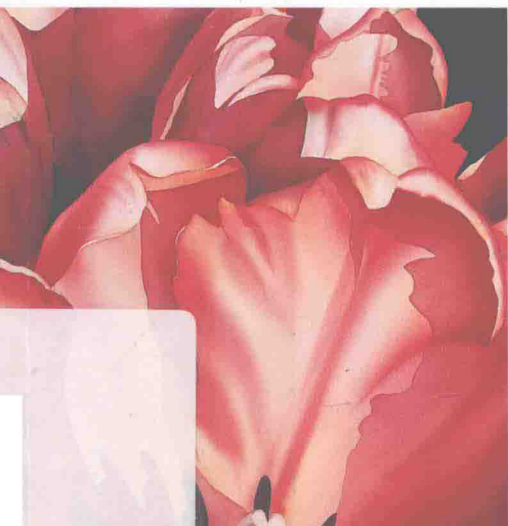

水彩花卉 写实技法

[美] 比尔吉德·奥康纳 著
袁裔婷 译

上海人民美術出版社

水彩花卉写实技法

[美] 比尔吉德·奥康纳 著
袁裔婷 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩花卉写实技法 / (美) 比尔吉德·奥康纳 (Birgit O'Connor), 编著; 袁裔婷 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2016.01

(西方经典美术技法译丛)

原文书名: WaterColor In Motion: How To Create Powerful Paintings Step By Step

ISBN 978-7-5322-9644-6

I. ①水... II. ①比... ②袁... III. ①水彩画—绘画技法 IV. ①J215
中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第243282号

Watercolor in Motion. Copyright © 2008 by Birgit O'Connor. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Publications, Inc., 10151 Carver Road, Suite 200, Blue Ash, OH 45242. (800) 289-0963. First Paperback Edition 2014.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2014-510

西方经典美术技法译丛

水彩花卉写实技法

著 者: [美] 比尔吉德·奥康纳

译 者: 袁裔婷

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 潘 亮

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社
(上海市长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 710×910 1/12 印张 5.34

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9644-6

定 价: 38.00元

单位换算表

换算	换算为	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

目录

引言 7

1 | 工具与材料 8

2 | 色彩与混色 18

3 | 水与色彩的流动 30

4 | 明暗 50

5 | 步骤解析：如何让画作更生动 68

舞动的郁金香

30英寸×40英寸(76厘米×102厘米)

水彩 300磅(每平方米640克)冷压纸

水彩花卉写实技法

[美] 比尔吉德·奥康纳 著
袁裔婷 译

上海人民美術出版社

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩花卉写实技法 / (美) 比尔吉德·奥康纳 (Birgit O'Connor), 编著; 袁裔婷 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2016.01

(西方经典美术技法译丛)

原文书名: WaterColor In Motion: How To Create Powerful Paintings Step By Step

ISBN 978-7-5322-9644-6

I. ①水... II. ①比... ②袁... III. ①水彩画—绘画技法 IV. ①J215
中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第243282号

Watercolor in Motion. Copyright © 2008 by Birgit O'Connor. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Publications, Inc., 10151 Carver Road, Suite 200, Blue Ash, OH 45242. (800) 289-0963. First Paperback Edition 2014.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2014-510

西方经典美术技法译丛

水彩花卉写实技法

著 者: [美] 比尔吉德·奥康纳

译 者: 袁裔婷

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 潘 亮

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社
(上海市长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 710×910 1/12 印张 5.34

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9644-6

定 价: 38.00元

单位换算表

换算	换算为	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

致谢

感谢Dan, Jim, Nick, 我的爸爸妈妈, Alison, Layla还有Stephanie。

作者简介

比尔吉德·奥康纳是一位自学成才的水彩画家，自1988年以来她一直积极从事水彩画的创作。她从2001年开始教授水彩画，并为诸多杂志执笔，如《水彩画的魔术》，《艺术家杂志》，《艺术家速写集》，并制作了13部水彩画教学视频。她的获奖作品在诸多女性个人和团体秀中展出，在全球诸多私人及企业收藏馆和四家艺术展馆中也能找到她的作品。作者目前居住在加利福尼亚北部。请登陆作者个人网页www.birgittoconnor.com 获得更多信息。

目录

引言 7

1 | 工具与材料 8

2 | 色彩与混色 18

3 | 水与色彩的流动 30

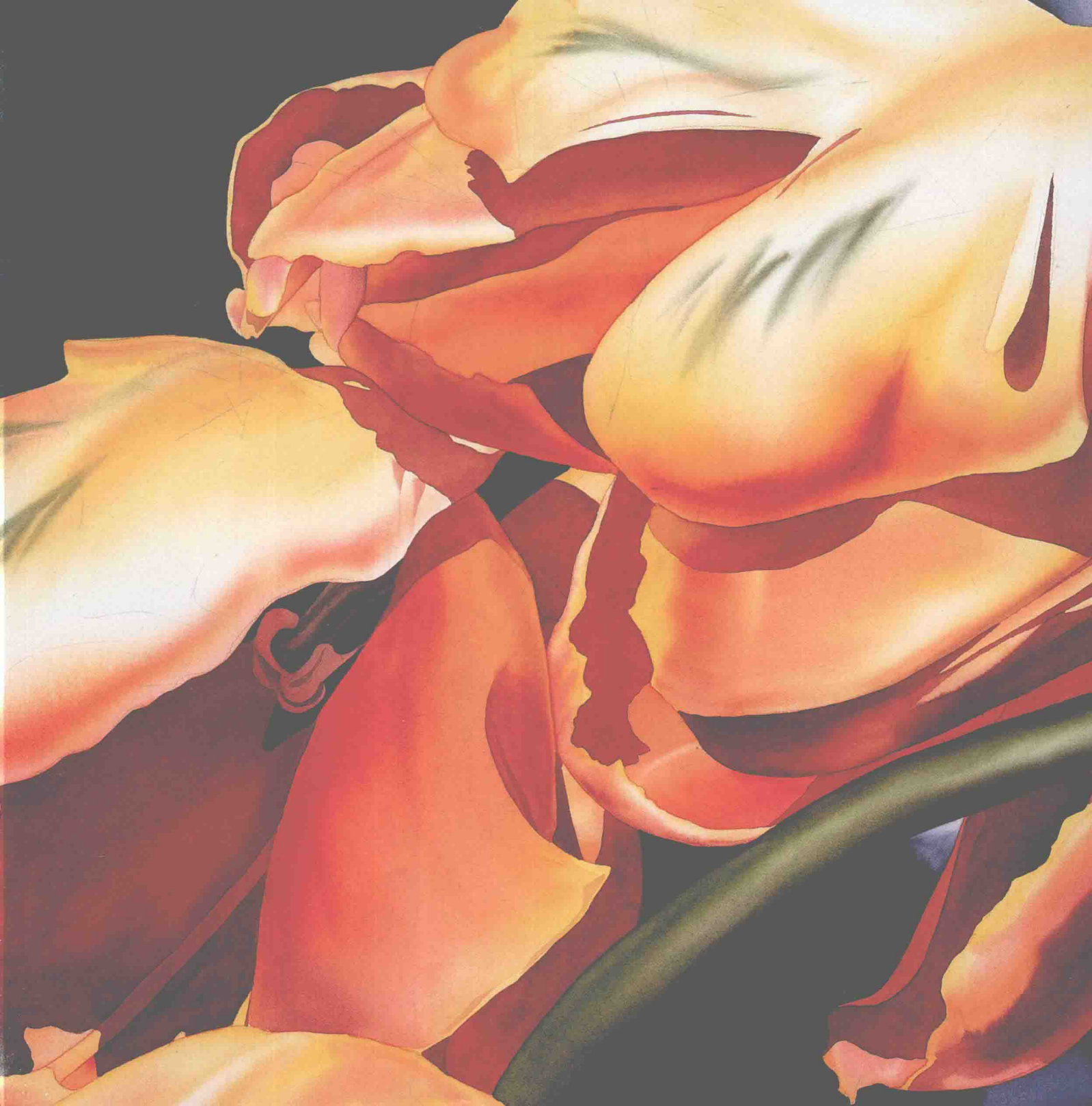
4 | 明暗 50

5 | 步骤解析：如何让画作更生动 68

舞动的郁金香

30英寸×40英寸(76厘米×102厘米)

水彩 300磅(每平方米640克)冷压纸

导言

一直以来，水彩被认为是一种很难驾驭的绘画方式；它的难以掌控，常让人感到沮丧。但水彩画呈现的水色交融和流光溢彩却是其他画种无法比拟的。为更好地运用水彩画的绘画原理，我们先来了解一些基本知识。

合适的绘画工具和材料

使用过细的画笔或劣质的画纸，都会影响作画者水平的发挥。在接下来的篇幅中，我们将了解到如何选择合适的工具和材料来达到水彩的最佳表现力（以及我最喜爱的品牌的介绍）。

逆向思维

水彩画着色由浅至深，而非先上深色再添浅色。

简化

自学水彩画好些年经验告诉我，简化是关键。这个观点一直贯彻在我的文章、书籍和DVD中。这些简单易学、步骤明确的演示将帮你找到运用这些技法的感觉。

用水充分

一旦你掌握了水和色彩的运用，水彩画殿堂的大门即将为你敞开；接下来的创作，就任你天马行空了。

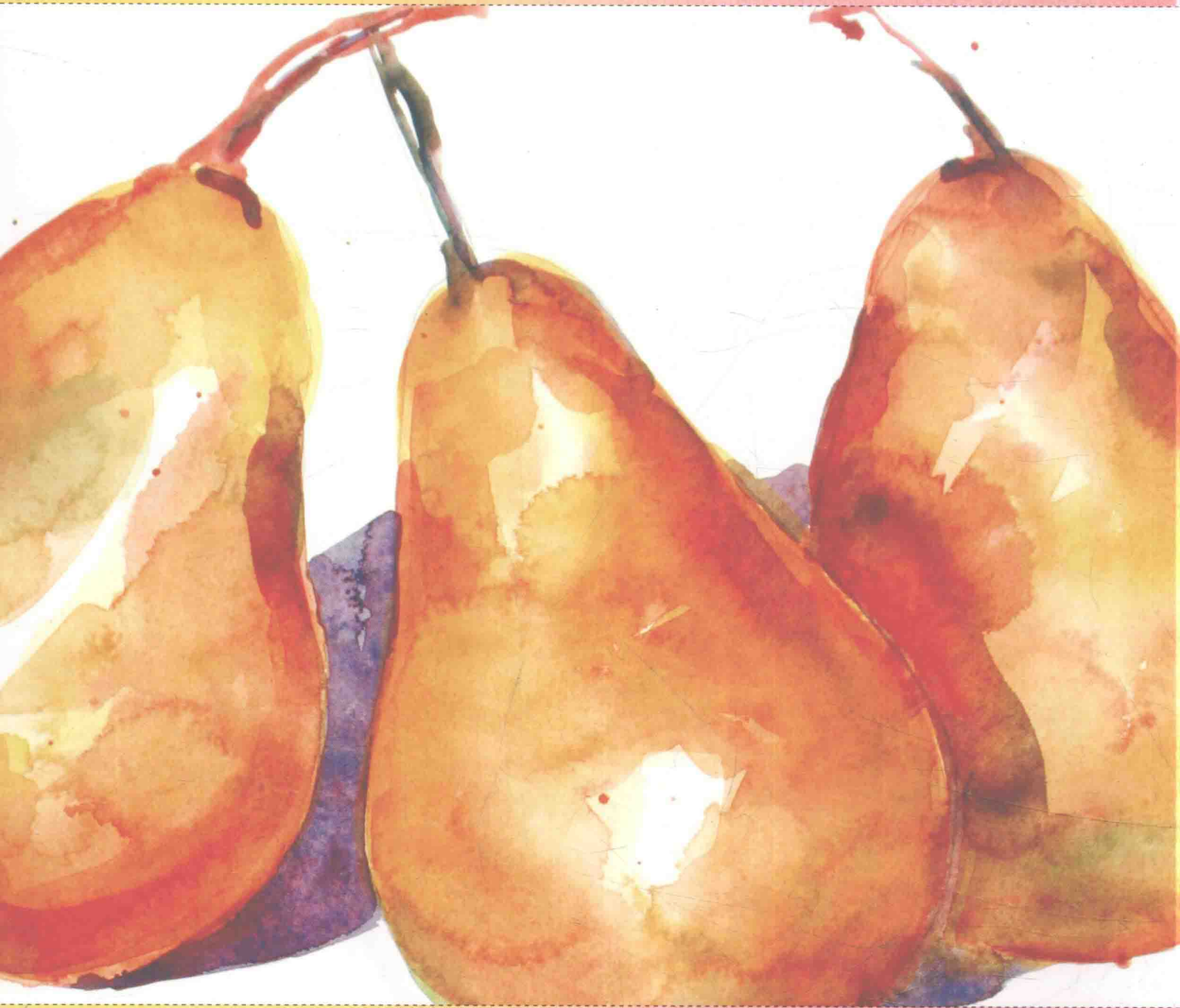
让水为你所用

每片花瓣上水的运用使色彩从花瓣边缘向中心晕染，营造出自然的光亮。

加纳圣蔷薇

40英寸×30英寸（102厘米×76厘米）

水彩 300磅（每平方米640克）冷压纸

工具与材料

1

很多初学者对工具和材料都不讲究，选用廉价的颜料，纸张和画笔也是凑合着用。但如果工具和材料选择不当，最后的作品会不尽如人意。

本章将介绍如何选择各种颜料、纸张和画笔以达到最佳表现力以及这样选择的原因。对不同产品有更好的了解之后，能帮助我们更好地进行选择，最终创作出令人满意的作品。

热压纸上轻松作画

如果想在热压纸上画得紧致细密，那色彩的回流是个问题。不过，如果想要轻松稀疏的效果，热压纸将给你带来色彩晕染和开花般的效果。

花园一景

22英寸×30英寸（56厘米×76厘米）

水彩 140磅（每平方米300克）

热压纸

如何选择水彩颜料

质量好的水彩颜料透明度好，色彩鲜亮，能更好地呈现你想要的完美的水彩画效果。

管状颜料VS块状颜料

管状颜料湿润细腻，在水彩纸或调色板上容易与水调和，可以达到流畅的效果。

块状颜料是小的颜料块，在使用前需要湿润。如果想要获得大面积流畅连贯的色泽，块状颜料不是理想的选择。

块状颜料便于携带，适合用小号画笔和少量水进行精细作画。我们将关注如何用大号画笔和大量的水来进行大胆地作画。通常情况下，块状颜料对于大号画笔作画来说太小，在进行大面积涂层时比较困难，但是近来，大号的块状颜料出现了，使之变得容易了一些。颜料的选择完全是个人喜好，我们可以多多尝试。

为何我偏爱管状颜料

管状颜料有一种流畅细腻的质感，而且无论你想要用多少，你随时可以挤出。块状颜料与水不易混合，而且块状颜料太小，在使用大号画笔作画时，容易弄脏其他颜色。

学生用颜料VS专业用颜料

想要达到最佳的效果，就选择专业用的透明颜料。学生用颜料含有较多的填充物，较少的颜料；同一品牌下，相同颜色的学生用颜料与专业用颜料有明显的不同。专业用颜料价格虽然贵些，但是长久看来还是能够省时省钱的，尤其当你买的是大号管状颜料时。因为专业用颜料含有更多的颜料，更少的黏合剂。

省钱就用大号管状颜料

如图是一系列可用的大号管状颜料。长期使用大号的管状颜料可以达到更好的绘画效果，是最佳的选择。

选择哪个品牌呢？

本人最喜欢的专业水彩颜料品牌是温莎牛顿 (Winsor & Newton)、史明克 (Schmincke)、丹尼尔·史密斯 (Daniel Smith)；大家也可以尝试些其他品牌来发现你自己的最爱。很多牌子都很棒，最重要的是选择色料最佳、持久性最好的专业用颜料。

要记住，不同厂家生产的相同颜色可能看上去有色差。有一些靛青蓝一些，其他绿一些。一些喹吡啶酮金呈浅金黄色，其他偏棕色或偏绿的金色。所以在作画前，最好先尝试各种品牌，找到最适合的颜色。

水彩画纸

大部分纸张都是由纸纤维、棉纤维或木浆制成的。木浆纸（比如新闻纸或建材用纸）持久性较差，酸性较强，不适合用来保存。这些都被称为“学生用纸”，它们会随着时间分解，所以主要用于草稿作画或学生作画。

棉浆纸（通常称作百分百全棉纤维纸）是质量最高，最适合用来存档的纸。它不含酸性物质，持久性最佳，纸表可经受反复涂擦及修改而不会出现磨损。

纸的制作

将纤维打成浆状，然后将浆液倒入底部有纹路的模具中，让多余的水分流出。纸在模具中变干，其中一面印有模具的纹路，这一面叫做纸的反面（较粗糙的一面）。另一面没有接触模具纹理的一面更为光滑，叫做纸的正面。上模之后的流程决定了纸表的最后纹理。

纸张类型

制作工艺

纸张表面

纸张特性

热压纸

纸张在模具中晾干后经过热滚筒热压出纹理

光滑，硬，吸收性一般

作画时，很难控制水墨。适合要使用干画法的作品（如植物图解），适合用来进行晕染和绘制开花般的效果。

冷压纸

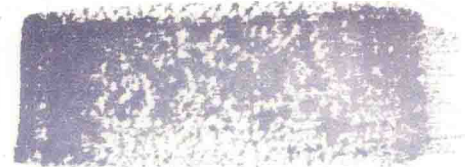

还未干时将纸张从模具中取出，冷却后压制而成

略毛糙，吸收性好

容易吸收水和颜料，易于操作，是最常见的水彩画纸。

糙纸

压平，纸张在模具中自然晾干

相当粗糙，吸收性好

颜料流过粗糙的纸表止于微小的凹面，带来奇妙的效果。适合用来进行大胆的创作，或是注重纹理效果的物体，比如篱笆、树木、粮仓、岩石等。不推荐用糙纸进行精细的绘画。

上浆

最好选用内外上浆的纸张。外浆使纸张表面变得更硬，吸收性变差，使颜料可以留在纸张最上层，形成颜色饱满的效果。只有内部上浆的纸张比较柔软，吸收性好，颜料很快渗入纸张深处，很难达到高的色泽饱满度。

毛边

纸浆倒入模具之后，其上放置木框，用来修齐纸张的四边。这样纸张四边会呈现羽毛般的“毛边”。

水印

从某个角度看纸张，你可以看到纸张上印有生产商名称或标志。能清楚看到水印的一面更光滑，纹理更均匀，这就是正面（两面均可用）。

水印

能正确读出水印文字的那一面通常被称为“正面”。

手避免过多接触纸张

手尽量不要触碰纸张，并确保手上没有任何油渍或液体，因为它们能阻止颜料所要流向的区域，可能会留下不平整的色彩。

选用纸簿、纸张还是卷纸

纸簿就是将由百分之百的模制棉质纸的一边黏合封叠而成。纸簿有很多型号，它不需展开容易携带。需要一张纸时，只需用小的调色刀从纸簿一边沿着黏合处割下即可。

标准的水彩画纸规格是22英寸×30英寸（56厘米×76厘米）。大号图画纸的规格是25.75英寸×40英寸（65厘米×102厘米），超大号图画纸的规格是30英寸×40英寸（76厘米×102厘米），特大号图画纸的规格是40英寸×60英寸（102厘米×152厘米）。再大一些规格的纸张则比较难找了，当地艺术商店应该可以预定，或可以直接向厂家预定。

规格为44.5英寸×10码（113厘米×9米）的卷纸是非常合算的，但是使用起来有些困难。为了除去被卷后的痕迹，可以将纸裁剪成合适的大小，浸泡在水中，然后用衣夹把纸晾挂在绳上，或用别针、胶带、大铁夹将纸固定在板上。

纸的裁剪

不用剪刀裁剪而是用手撕下。用手撕可以制造一种像毛边的效果，作画时可以画至纸边，或者可以跟画作一起留下无需裁去。

反复折叠使边界易撕下，然后对折，从纸的一端轻轻撕开，接着将纸放在桌子的边沿，或用一根直的物品放在纸上，用力均匀地沿着折痕将纸撕下。（注意：有些纸因为材质不同很难撕下，这种情况下，可以先用清水将折痕湿润。）

如何撕纸

将纸反复折叠，使边界折痕易撕，然后沿着笔直的物品或桌沿撕下。

画笔型号与形状

丙烯画笔太软，油画笔又太硬，而且都很小，不易储水。水彩画中常要绘画大面积的平铺水彩图层，这些画笔显然都不适合表现水彩画的技法。好的水彩画笔是值得拥有的（好的不一定非得是最贵的）。画笔用到不能再用时，也不必扔掉，你可以用它来刮擦和创造纹理。

画笔型号

需要描绘精细主题或进行角度更精细的绘画时，大部分水彩画者都用1英寸（2.5厘米）或 $\frac{1}{2}$ 英寸（1.2厘米）的平头画笔，或6号、8号和10号圆头画笔。这些型号的画笔适合细节的描绘，带来强烈的真实感。

当然，如果用这些型号的画笔来画大型画，就会在画上留下很多明显笔触，使之看起来干瘪和修改过度。所以，当你画的画变大

时，你用的画笔的型号也该相应变大。考虑用8号、14号、20号和30号画笔吧，除非你要精细描绘。接下来慢慢地你就会了解到为什么了。大部分艺术商店不卖大号画笔，但是大部分都可以进行预定。

尝试用大号画笔作画

如下所示：左边是水彩画者使用最多的3号、6号和8号圆头画笔。右边是我比较偏爱的12号、16号、14号、20号和30号圆头画笔，对比一下。

小号画笔不适合用于大面积涂层

6号圆头画笔（如左图所示）储水能力差，很容易失水，不易于用来进行大面积的涂色。只能先后分好几次进行涂色，在完成整片上色之前，有些部分就已经干了，这样便造成明显的笔触和过度涂色的痕迹。

大面积涂色需要大号画笔

20号圆头画笔（如右图所示）只需几笔便可将整片区域涂色。最后整片呈现的效果色泽均匀光滑，比用小号画笔带来的效果要好很多。

