

水彩风景画的 非凡表现

把平凡之处变成非凡的景象

(美) 乔伊斯·希克斯 著

李彤 陶琳 译

一种生活方式

水彩风景画的 非凡表现

把平凡之处变成非凡的景象

(美) 乔伊斯·希克斯 著

李彤 陶琳 译

辽宁科学技术出版社

· 沈 阳 ·

Painting Beautiful Watercolor Landscapes

©2014 by Joyce Hicks, North Light, an imprint of F+W Media, Inc. (10151 Carver Road, Suite #200, Blue Ash, Cincinnati, Ohio 45242, USA)

©2015, 简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。

本书由Northlight of F+W Media授权辽宁科学技术出版社在中国大陆出版中文简体字版本。著作权合同登记号：06-2015第15号。

版权所有 · 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩风景画的非凡表现 / (美) 希克斯 (Hicks, J.)
著; 李彤, 陶琳译. —沈阳: 辽宁科学技术出版社,
2015.12

ISBN 978-7-5381-9455-5

I. ①水… II. ①希… ②李… ③陶… III. ①水彩
画—风景画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第233720号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁彩色图文印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 210 mm × 285 mm

印 张: 8

字 数: 200 千字

出版时间: 2015 年 12 月第 1 版

印刷时间: 2015 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 闻 通

封面设计: se7en

版式设计: 颜 柳

责任校对: 周 文

书 号: ISBN 978-7-5381-9455-5

定 价: 58.00 元

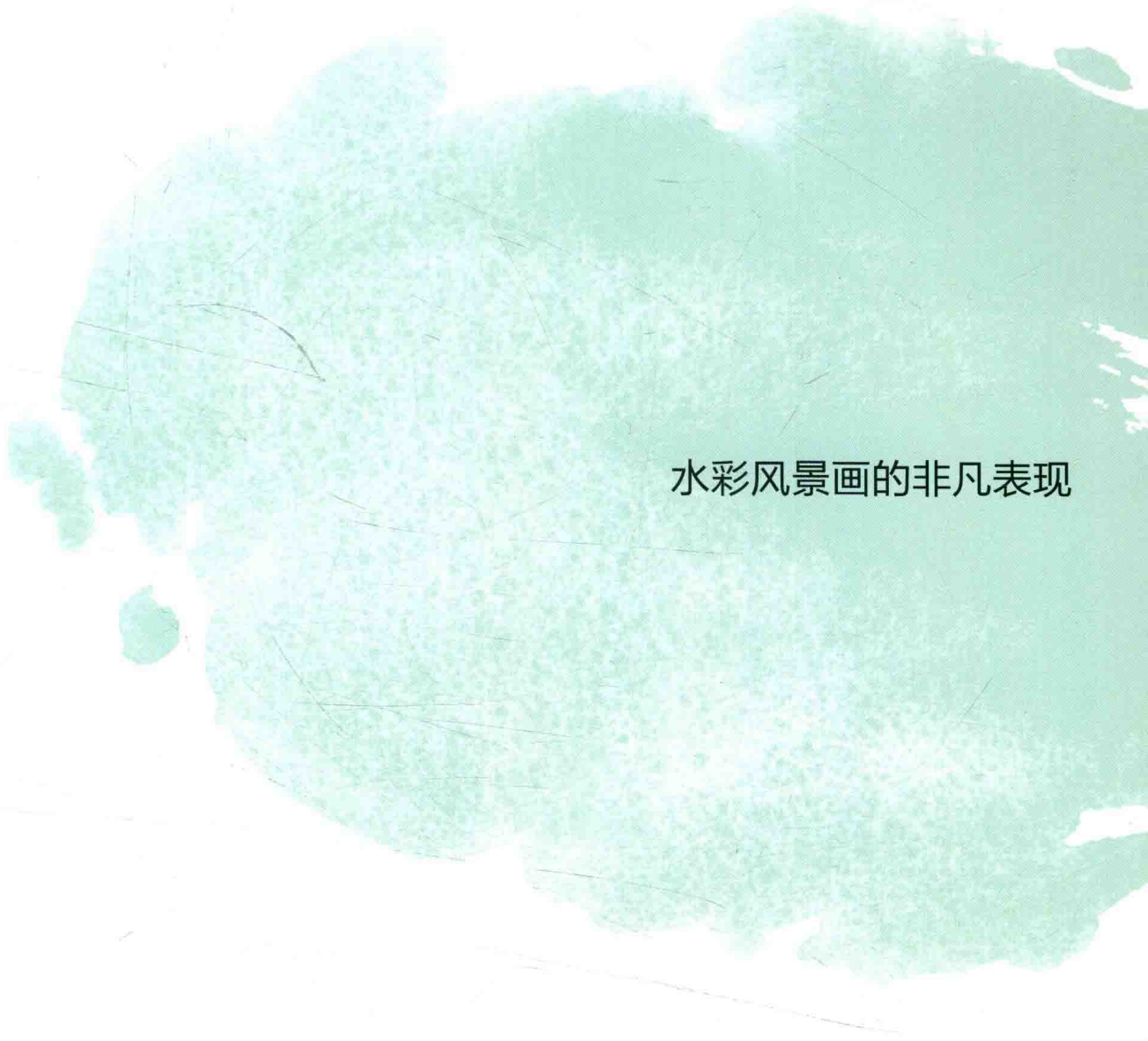
联系编辑: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

邮 箱: 605807453@qq.com

目录

前言	6
1 准备	8
灵感来自于观察和记录	10
创建一座艺术家的图书馆	11
选择设备和材料	12
选择画笔和调色刀	14
选择透明的颜色	15
示范——如何使用画笔和调色刀	16
示范——把它们融合在一起	20
2 寻找灵感	24
在什么地方能够找到灵感	26
看到场景后你的视觉反应是什么	27
看到物体后你的情感反应是什么	28
如何将你的视觉和反应联系在一起	29
如何将你的想法转变成想象力	30
转变场景的4种方法	31
示范——表达你的灵感	32
3 用色彩说话	38
色彩如何发展	40
明亮的暗色调	41
如何混合天然有机的绿色	42
景观中的绿色	43
灰色可以使眼睛得到放松	45
暖灰色和冷灰色	46
如何润色画面效果	47
示范——用色彩创造富有表现力的画面	48
4 重新发现你的想法	52
明确你所热爱的主题并将它们画出来	54
好好研究画面的构图与色调	56
画出物体的形状而不是物体本身	57
确定画面焦点	58
风景画中的透视	60
多绘制小幅作品能加快你的艺术成长	62
示范——将艺术概念融入实践当中	63
5 运用设计要素和设计原则	68
设计要素	70
设计原则	74
示范——如何使用设计要素和设计原则	82
6 逐步示范	86
示范——简化场景发现美	88
示范——将阴天转变为晴天	94
示范——在画面中用焦点来吸引视线	98
示范——创造深度的幻觉	104
示范——为了更好地构图重新排列形状	110
示范——保持笔触宽松随意	116
画廊	120
写在之后	123
索引	124
作者简介	126
致谢/献辞	127

水彩风景画的非凡表现

“只要你有发现美的眼睛，万物皆美。你的视角，决定了你眼中的风景。”

——查尔斯·韦伯斯特·霍桑

一种生活方式

水彩风景画的 非凡表现

把平凡之处变成非凡的景象

(美) 乔伊斯·希克斯 著

李彤 陶琳 译

辽宁科学技术出版社

· 沈 阳 ·

目录

前言	6
1 准备	8
灵感来自于观察和记录	10
创建一座艺术家的图书馆	11
选择设备和材料	12
选择画笔和调色刀	14
选择透明的颜色	15
示范——如何使用画笔和调色刀	16
示范——把它们融合在一起	20
2 寻找灵感	24
在什么地方能够找到灵感	26
看到场景后你的视觉反应是什么	27
看到物体后你的情感反应是什么	28
如何将你的视觉和反应联系在一起	29
如何将你的想法转变成想象力	30
转变场景的4种方法	31
示范——表达你的灵感	32
3 用色彩说话	38
色彩如何发展	40
明亮的暗色调	41
如何混合天然有机的绿色	42
景观中的绿色	43
灰色可以使眼睛得到放松	45
暖灰色和冷灰色	46
如何润色画面效果	47
示范——用色彩创造富有表现力的画面	48
4 重新发现你的想法	52
明确你所热爱的主题并将它们画出来	54
好好研究画面的构图与色调	56
画出物体的形状而不是物体本身	57
确定画面焦点	58
风景画中的透视	60
多绘制小幅作品能加快你的艺术成长	62
示范——将艺术概念融入实践当中	63
5 运用设计要素和设计原则	68
设计要素	70
设计原则	74
示范——如何使用设计要素和设计原则	82
6 逐步示范	86
示范——简化场景发现美	88
示范——将阴天转变为晴天	94
示范——在画面中用焦点来吸引视线	98
示范——创造深度的幻觉	104
示范——为了更好地构图重新排列形状	110
示范——保持笔触宽松随意	116
画廊	120
写在之后	123
索引	124
作者简介	126
致谢/献辞	127

月桂山高地农场

需要准备的东西

材料

9in × 12in (23cm × 30cm) 140磅
(300g/m²) 冷压阿诗水彩纸/装订夹/橡皮/水彩画板/调色刀/纸巾或面巾纸/普林斯顿系列4050R画笔: 8号、10号、12号/普林斯顿衬套刷4号/速写本/软铅笔/喷雾瓶/水彩调色板

颜料

深红/橙色/熟赭/钴蓝/藤黄/汉萨/明黄/锰蓝/玫瑰红/普鲁士蓝/喹吖啶酮金/生赭石/暗绿色/群青/朱砂红/铬绿

前言

不经意间，水彩闯进了我的生活。1998年退休后，我和丈夫将我们的房子兑换了一辆豪华房车，以牧游的方式游遍了美国、加拿大和墨西哥。这次旅行的经历改变了我的生活，使我茅塞顿开，变成了现在的生活状态。

当沿着崎岖的太平洋海岸高速公路旅行时，我欣赏到了意想不到的美丽景色。这美景使我要找到一种方式来表达我心中的愉悦，这种愿望从未如此强烈。过了几天，我到当地的艺术画廊去参观，那些水彩画让我震惊了，我知道我找到了一种方式可以帮助我来宣泄我对景观的情感。不久之后，我们在游览附近小镇的时候，发现了可以购买美术用品的地方。就在那天，我买了很多书籍、画笔和颜料，希望能够尽快开始我的水彩画创作。我从来没有打算成为一个艺术家，但是既然我的心都给了这美好的景色，手也就要随心而动了。伴随着对水彩画的爱，我开始了自学之旅，而对水彩画的这份感情从此再未动摇过。

许多伟大画家的杰出画作给予我灵感，他们的渊博知识使我受益匪浅。我曾仔细研究过他们的教学方法和绘画技法，并结合我自己的特点形成了我独有的风格。作为艺术家，我现在已经知道应该如何把我们喜爱的物体表达在画作上，也清楚应该如何表达物体的本质。我认为我们看到的艺术正在消失，因为当今的世界有太多的纷扰。当我们真正开始看到并感受到美的时候，只要我们可以放慢脚步，就可以尝试着去描绘它，这足以令我们感到发自内心的喜悦。

当和风景近距离接触后，我才明白为什么我会在这里。随着时间的推移，我已经训练自己可以简化场景，把它们表达成为我希望的样子而并不仅仅是对现状的写实。查尔斯·韦伯斯特·霍桑曾说过：“我坚信，所有伟大艺术的核心就是我们将试图追求的艺术目标变成个人的颂歌。如果你有足够的想象，阳光下的一切都是美好的，这就是视觉带给我们的享受。”

我写这本书的目的主要是和大家分享那些在我艺术生涯中促进我成长的因素与理念，分享解构风景的简单技法，展示如何将那些简单的风景转化为不平凡的景色。探究水彩画的表达方法是未知的、随性的、不可

预知的，同时也是令人兴奋的冒险过程。如果你想要继续向正确的方向前进，就需要有足够的耐心。毅力和决心远比你拥有的任何天赋更加重要，你的作品质量和你的工作热情是成正比的。只要你掌握了水彩画的基本原理，你就可以按照自己的意愿去创造你独有的风格了。

作为初学者，最容易犯的一个错误是：为了表现自然的景色在画面中花费过多的笔墨。这样做会使得画面混乱，并且喧宾夺主。一定要记住，少即是多。要知道舍弃远比保留更重要。随着技法和经验的增长，你就会知道绘画的重点应放在结构上，而那些不必要的且会使画面杂乱的内容应该舍掉。如果你想要使作品提高一个档次，你必须首先明白和艺术紧密相关的设计的意义，它会让你更快成为艺术家。你应该学会使你所绘制的物体以最简单的形式呈现出来，所以你应该绘制它们的形体、颜色和质感，而不是事物的本身。

对于很多第一次接触绘画的人来说，他们想像照相机一样将所见到的物体真实地呈现出来，而并不遵循那些久经考验的法则，也不使用那些能使艺术作品看起来更有价值的设计要素。知识是强大的，知识的匮乏会导致失败。对失败的恐惧会阻碍对方法的坚持，失去自信的状态，绘画看起来是在刻画自己。仅仅想要画出一幅美丽的图画是不够的，如果你有这样的期望，那么你必须用扎实的技能 and 知识来充实自己。

于我而言，水彩画给我带来的兴奋就是用彩色的笔触将美丽的风景转化为我的情感。当将绚丽的、透明的水彩颜料绘在明亮的白色纸上，我就会进入一个创造性的世界当中，无法自拔。这是纯粹的喜悦，只有上帝知道这个过程是如何发生的。我不想用模糊、浇筑、撒盐等技法来打破水彩画自身的神奇，这些技法可能会减缓绘画的速度，所以我选择保持水彩画的简单。在提起笔开始绘制一幅画之前，我会保证所有潜在的问题都已解决。当我有一个深思熟虑的计划和自信的选择后，我就会拿起画笔，将它交给我的心。我会在第一时间将能够打动我的风景描绘出来。

我的目的是创造一个艺术作品，使其他的游览者也同样能够感受到观赏这美景的喜悦心情。每当创作的时候我都会想起这些话，这些话我很久以前就听过，而且

从未忘记过——“如果一幅作品看起来像某些东西，那么它并不是一幅佳作；如果一幅作品让你感受到了某些东西，那么这就是一幅好的作品。”

我在沃尔德波特发现了这处美景

这本书是我爱的结晶，它给予我展现水彩画创作方法的机会，这种方法能够用最简单的方式将风景转化为画面。本书的目的并不是教你使用同我相同的方式来创作，只是给你一些借鉴与灵感，让你更好地发展自己独有的风格。如果这本书能让你轻启心灵的窗户，能让你在自然中找到美，能够用艺术的眼光来看待风景，虽然这些看起来微不足道，但是我将感到万分荣幸！

我在维吉尼亚州看到的农舍

1 准备

选择材料和器材是一项非常艰巨的任务，因为有太多的选择。我坚信那句老话“少即是多”，所以一开始还是应该选择比较保守的方式，直到你能够做出明智的选择。在此之前，你还是应该听取一些前辈艺术家的建议。当你掌握了水彩画的技巧，你就会有一些更好的想法来表达独特的视觉效果，从而形成自己的艺术风格。但是，我也相信，一件伟大的艺术品终究离不开好奇和勇于创新。

本章要点：

- 灵感来自于观察和记录
- 创建一座艺术家的图书馆
- 选择设备和用品
- 选择画笔和调色刀
- 选择透明的颜色
- 示范——如何使用画笔和调色刀
- 示范——把它们融合在一起

灵感来自于观察和记录

我们要时刻准备着与美景不期而遇。至少，在你遇到美景之时，手里应该有一个相机、素描本和铅笔。用相机捕捉景物需要一定的时间和地点，如果你对图像的分辨率没有要求，一个傻瓜相机是必不可少的，也是最实用的。勾画草图需要多花费一些时间，但这非常值得。你需要放慢脚步，用足够的时间来发现在你面前的美景，从视觉上和心灵上来感受它。随着你搜集到的资料越来越多，最好建立一个目录，方便以后翻阅和查找。

当我在美国穿过小镇和乡村公路的时候，搜集到了很多资料，这通常会使我难以决定下一幅画究竟要

画什么。但是，当我浏览我拍下的这些相片，翻阅速写本时，这些回忆就如潮水一般涌来，我会找到我的灵感，开始创作。这些搜集到的资料对我的帮助很大，通过它们我可以在脑海中回忆起那些场景，将一些特定的场景绘制成一幅幅画作。这种记忆会在我的脑海中留存很久，回到家中，我仍然会感觉到舒适。基于这一点，为了更好地诠释我想要表达的内容，我准备开始进行结构练习，并不断研究色彩。当在一幅大型而昂贵的水彩纸上作画时，充足的准备会使得绘画过程变得更容易，而且也会给你带来足够的信心。

出门前一定不要忘记带速写本、铅笔、橡皮和相机。

为了出游和进行户外写生，在背包里一定不要忘记带速写本、水彩、彩色铅笔、盛水容器、画笔和颜料。这些东西应该尺寸合适，以便能够放在小包里面，便于随时进行速写和绘画。

创建一座艺术家的图书馆

个人图书馆里备有艺术书籍、DVD和杂志是增加你艺术知识最简单的方法，也是激发你艺术灵感的源泉。如果你有幸进入一所艺术学校，或者在工厂车间生活过，或者遇到一位才华横溢的教师，那么你是多么幸运！但这些资源并不适合每一个人。相反，用你自己喜欢的那些艺术家们的书籍和影像资料来建立自己的一座图书馆，将会使你受益更多。

在你的电脑中，为你拍摄的那些照片创建一个目录并保存下来。如果你没有电脑，则建立一个简单的文件夹。我并不主张照着照片来进行创作，但是从这些照片中你可以找到创作的灵感，进而激发你的想象力。

订阅尽可能多的艺术杂志，记住不一定必须是关于水彩的。要仔细研究什么能给予你灵感，因为任何伟大的艺术作品其创作原理都是相同的，不论采用什么方式来表达。

我特别热爱这些书籍和DVD资料，通过这些资料我学会了如何绘画。当自己处在一个安静舒适的环境中时，它们能带给我无尽的灵感和指引。这些资料在当地的图书馆中就可以找到，或者也可以在一些网站上购买，如亚马逊、易趣网等。

选择设备和材料

以下就是我在创作时常用的一些设备和材料。这些材料因为艺术家的不同而有所差异，其实根据用途不同，选择的时候无所谓对与错。当你要表达你的创意视觉的时候，你会发现其实选择材料只是个人喜好的问题。

速写本是无价的。许多年过后，我发现从速写本中仍然会找到灵感的来源，浏览它们是我得到创意灵感的最好方式。我爱我的老年生活，因为这足以引起我对以往去过的美丽地方的回忆。通常回忆过一两个地方之后，我便有了灵感，进而会迫不及待地开始新的创作。

水彩画创作中需要的设备和材料是比较少而且比较简单的，这是我喜欢它的原因之一。例如，它们可以包括一个小的6in×6in（15cm×15cm）的速写本、铅笔、橡皮、装订夹、水彩画板、家用喷雾瓶、盛水容器、纸巾、画笔、颜料、水彩调色板。

我最喜欢的是阿诗140磅（300g/m²）冷压、纯棉水彩纸。这种纸不是很软，在水彩浸透之前能在纸面上停留的时间更久，使得颜料能够有充足的时间

与另一种颜料融合。这种纸有很多尺寸可供选择，对于旅行者或者户外写生来说非常方便。我通常用的是22in×30in（56cm×76cm）未拉伸的纸张，有140磅（300g/m²）和300磅（640g/m²），均为冷压、百分百纯棉，对于大画幅的工作，可以用装订夹置于水彩画板上。在我的法国画架上，只要是画纸直立，无论坐着还是站着创作我都非常喜欢。在类似水彩画架这种结实的工作台上创作，画纸稍微倾斜一些也是非常好的。

