

像透纳那样画水彩

——19世纪英国水彩大师技法真传

【英】尼古拉·摩贝、伊恩·沃瑞尔等 编著

上海人民美術出版社

像透纳那样画水彩

——19世纪英国水彩大师技法真传

[英] 尼古拉·摩贝、伊恩·沃瑞尔等 编著

夏雪飞 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

像透纳那样画水彩 (英) 摩贝等编著; 夏雪飞译

-上海: 上海人民美术出版社, 2016. 1

书名原文: How to Paint like Turner

ISBN 978-7-5322-9621-7

I. ①像… II. ①摩… ②夏… 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219257号

像透纳那样画水彩

原版书名: How to Paint like Turner

原作者名: Nicola Moorby and Ian Warrell

原版书号: 978-1-85437-883-5

© 英国TATE出版公司

本书经英国TATE出版公司授权, 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: 09-2015-511号

像透纳那样画水彩

编 著: [英] 尼古拉·摩贝、伊恩·沃瑞尔等

译 者: 夏雪飞

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 季 卫

装帧设计: 周志平、王 琳、胡 笛

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号

邮编: 200040 网址: www.shrmms.com)

印 刷: 广东省博罗园洲勤达印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16 9印张

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-9621-7

定 价: 68.00 元

目录

9 前言

透纳的侄孙女罗赛琳德·马洛德·透纳

了解透纳

12 简介

16 透纳的学习生涯

17 透纳的图书馆

18 作为水彩画家的透纳

20 作为教师的透纳

透纳的画材

24 水彩颜料简史

26 透纳使用的颜色

28 透纳的黄色

30 调配而成的色谱：绿色和紫色

32 画笔、调色盘和绘画工具

34 纸

36 速写本

开始绘画

40 你需要的现代材料

42 水彩画简介

向透纳学习

52 天空

62 水

72 火

82 树

92 建筑

98 人和动物

104 山

114 日出和日落

124 月光

134 透纳年谱

138 专业术语

139 编著者

How to Paint like Turner

像透纳那样画水彩

——19世纪英国水彩大师技法真传

[英] 尼古拉·摩贝、伊恩·沃瑞尔等 编著

夏雪飞 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

像透纳那样画水彩 (英) 摩贝等编著; 夏雪飞译

-上海: 上海人民美术出版社, 2016. 1

书名原文: How to Paint like Turner

ISBN 978-7-5322-9621-7

I. ①像… II. ①摩… ②夏… 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219257号

像透纳那样画水彩

原版书名: How to Paint like Turner

原作者名: Nicola Moorby and Ian Warrell

原版书号: 978-1-85437-883-5

© 英国TATE出版公司

本书经英国TATE出版公司授权, 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: 09-2015-511号

像透纳那样画水彩

编 著: [英]尼古拉·摩贝、伊恩·沃瑞尔等

译 者: 夏雪飞

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 季 卫

装帧设计: 周志平、王 琳、胡 笛

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号

邮编: 200040 网址: www.shrmms.com)

印 刷: 广东省博罗园洲勤达印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16 9印张

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-9621-7

定 价: 68.00 元

目 录

9 前言

透纳的侄孙女罗赛琳德·马洛德·透纳

了解透纳

- 12 简介
- 16 透纳的学习生涯
- 17 透纳的图书馆
- 18 作为水彩画家的透纳
- 20 作为教师的透纳

透纳的画材

- 24 水彩颜料简史
- 26 透纳使用的颜色
- 28 透纳的黄色
- 30 调配而成的色谱：绿色和紫色
- 32 画笔、调色盘和绘画工具
- 34 纸
- 36 速写本

开始绘画

- 40 你需要的现代材料
- 42 水彩画简介

向透纳学习

- 52 天空
- 62 水
- 72 火
- 82 树
- 92 建筑
- 98 人和动物
- 104 山
- 114 日出和日落
- 124 月光
- 134 透纳年谱
- 138 专业术语
- 139 编著者

师法造化，然后再师法透纳。

—— 爱德华·李尔

前言

左图：
约瑟夫·马罗德·威廉·透纳
《蓝色洛基山的日出》
(局部)，1842年
纸面水彩画，29.7×45
泰特美术馆

最近，我参加学习的成人艺术教育机构的导师让我们在接下来的几周里为我们的抽象画作业寻找材料。作为一个善于观察细节的水彩画家，我不擅长画抽象画。然而，我想起了我的叔爷爷，约瑟夫·马罗德·威廉·透纳，我发现很多人通过学习他的画而受益匪浅。借此机会，我打算通过学习他的一幅画——《蓝色洛基山的日出》（见左图和第105页）——来创作自己的作品，他的这幅画是我最喜欢的。我很熟悉瑞士的卢塞恩湖，也亲眼看到了湖畔洛基山的变幻迷离。通过参照一幅印刷着透纳这幅作品的明信片，我开始了自己的创作。虽然这幅画是我的灵感之源，但我不打算直接临摹它。相反，我根据自己的一些照片以及对颜色的记忆和想象，创作了一幅比较雄劲的作品。但因为我以前仔细揣摩过透纳作画独特技法，而且我在画一些比较柔和抽象的部分时使用了这些技法。所以，我作品前景中的船和鸟都是很“透纳”的一些细节。

导师在看到了我的作品后，他说：“向大师学习，你就永不会出错。”向透纳学习是获得进步的重要方法，我希望这本书可以让读者们有所收获，有所进步。

——罗赛琳德·马洛德·透纳

了解透纳

约瑟夫·马罗德·威廉·透纳

《岩壁之战》

纸面水粉、水彩画，69.6×101.5

泰特美术馆

这幅描绘阿尔卑斯山的宏伟之作于1815年在皇家艺术学院展出，一个月以后拿破仑战争结束。透纳对山和天空的描绘体现了这一战役的庄严感，再现了欧洲近代史风暴。

简介

约瑟夫·马罗德·威廉·透纳
《自画像》，约1799年
布面油画，74.3×58.4
泰特美术馆

大约作于1799年他入选为皇家艺术学院准会员时，这是他唯一的一幅成年自画像，画像中男子衣着考究，严肃自信。

约瑟夫·马罗德·威廉·透纳（1775—1851）是艺术史上的巨人，伟大的风景画家，他的作品如同一座桥梁，将前代大师的经典完美之作和当代印象主义、抽象表现主义这样的艺术运动连接起来。虽然为人所熟知的是其画作中炫目的色彩、实验性的形式和大胆的概念革新。他的艺术之路更广，他常常从历史、经典神话、文学和时事中获得素材，并将这些素材通过不同的风景画加以表现。除此以外，他一生还致力于如何在画作中有效地表现光，他的创造性成果为他赢得了赞誉。

透纳是非常多才的实践者，他擅长素描、油画、水彩画以及颜料的制作。他既乐意为一一些小书作插图，也乐意作一些大幅的油画展览作品。多才多艺，天赋和雄心是他成为一个卓越艺术家的基础。但真正让他与众不同的是他在技法上的创造性。透纳的绘画技法很独特，他不愿意被传统束缚，他跟随自己的想象驰骋。他的朋友，艺术家和日记作者约瑟夫·化灵顿说，透纳在作画时不遵循固定的程式，而是不停地探索新的方法，直到这一方法能够在某种程度上表达自己的艺术观。他的油画作品展示了他在

技法上的天赋，他乐于尝试新方法，他掌控颜料的能力也令人惊异。他的水彩画保留了大多数他的阶段性成果，从这些水彩画中可以看到他不但形成了新的绘画体系，而且也改变了水彩画的表现形式和地位。比其他画家做得更好的是，透纳掌握了水彩画的本质特征，同时也重视水彩画的潜在影响力，他把水彩画作为一种独立的、有表现力的艺术形式。他的作品代表着水彩画领域的顶点，同时也是当代水彩画家的标杆。

关于此书

透纳自己说过，他成功的唯一秘诀是拼命工作。这本书将讨论他作品所使用的技法，他一生所钟爱的材料以及当代可见的一些替代材料。本书将一步步解析透纳常用的一些水彩画技法，基于这些技法所画的一些实践作品，让我们明白透纳个人创造力从何处开始。这本书不是简单地告诉你如何临摹透纳的水彩画，而是要通过对透纳作品的学习，形成你自己的绘画技巧并从中获得享受。透纳的作品告诉我们自由地表达才是绘画之道。正如他自己所说，无论一个画家从周围的世界中学习到什么，创造力都如同涓涓细流一样，最终会汇成江河。

生平

1775年4月，透纳生于伦敦的科芬园，他的父亲是一个理发师，也制作假发。透纳最早的作品曾在梅德兰商店的橱窗中展出，但透纳注定是一个成大事的人，14岁时他被皇家艺术学院录取，在这里他受到了要成为一个专业画家所需要的教育。在18世纪末19世纪初，皇家艺术学院在培养艺术家方面扮演了重要角色，艺术家在学院里学习、教学和展出作品，参加社交活动，透纳的一生自此与学院密不可分。他仅花了十年就从预备班毕业，1802年成为皇家美术学院最年轻的正式一员。他很快确立了自己风景画家的声名，他早期的作品因为对对象的精确把握和他对自然界的刻画而卓尔不群。他出售油画和水彩画，但直到他在水彩画中呈现出高超技巧后才被时人所重视。

1807年，透纳当选为皇家艺术学院透视学教授，在以后的20多年中，他讲授关于绘画主题的课程。其实，他的兴趣是风景画，但19世纪没有风景画教授这样的职位。不管他在艺术学院有多么尽职，他也不能挑战权威。因为展示自己画作的机会太少，透纳深受挫折。他在1804年开办了个人画廊用以展出自己的作品，他也因此成为开办个人画廊较早的人。随着他的艺术逐渐成熟，他决定挑战既定的等级划分，即历史题材优于风景题材，油画优于水彩画的传统划分。虽然他还继续画水彩画这一本质上属于

地形学的绘画，但他的独创性和艺术家的鉴赏力使得他的眼界不仅仅局限于对地形的描绘。他画自己观察到的世界，他用色彩和轮廓画出自然界光影的运动。他雄心勃勃，他的水彩画无论在视觉景观还是情感深度上，都可以与油画相比肩。

透纳还努力对风景画的类型做出改革。西方传统绘画理论认为，风景画仅是自然界的记录，但透纳认为风景画可以更有力量、更有理性。他的涉及《圣经》和神话题材的风景画在内涵和情节性上达到了一定的水平，足以和大多数史诗题材以及田园风景画相抗衡。例如他的《泰晤士河》就取法于前代大师克劳德·洛兰（约1604/1605—1682），画成了阿卡迪亚的田园牧歌式的景观。透纳在一本印有其系列作品的书中确立了他的理论，即《研究之书》（1807—1819），这本书包括了六个不同种类的80多幅作品，这些作品也是有关艺术类型的彻底的、视觉上的宣言。这种不拘一格的绘画方式引领了透纳同时代以及以后的水彩画家们，约翰·康斯坦勃尔曾形容透纳是一个有才智的人。

与康斯坦勃尔的潦倒相比，透纳很容易就获得了成功。他很富有，他在伦敦城外的特威克纳姆设计建造了一座房子，这是他的第二个居所，坐落在泰晤士河畔。虽然早年的一段恋爱带给了他两个女儿，但他仍旧保持着单身生活，与他所挚爱的父亲为

约翰·林内尔（1792—1882）

肖像画习作，图的上半部是透纳的父亲，下半部是透纳作于1812年一次讲座中的眼睛速写。

纸面铅笔画，22.5×18.7
泰特美术馆

透纳的父亲威廉·透纳，在他儿子的绘画生涯中扮演着关键角色，他帮助透纳磨颜料，准备画布，打理透纳在伦敦市中心哈利街的私人画廊。威廉·透纳死于1829年，时年54岁。