

[美] 杰克·里德 著 刘静 译

水彩入门

Jack Reed
C.P.U.C. 97
GARDEN NATIONAL PARK

上海人民美術出版社

Watercolor

BASICS

**Let's Get
Started**

美国国家冰川公园的冬天

美国，蒙大拿州

59cm × 84cm

水彩画，水彩调色板

纳撒尼尔·C.斯托达德收藏

加拿大，安大略省多伦多

水彩入门

[美] 杰克·里德 著 刘静 译

上海人民美術出版社

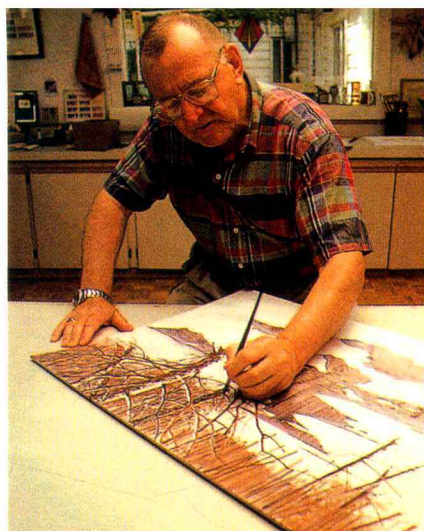
作者简介

自童年开始,杰克·里德就对图画影像深深着迷,十岁时购买了第一套水彩绘画工具。在经济大萧条时期,对于生长在多伦多的孩子来说,钱一直是个大问题,不过年少的里德总能设法弄到一点钱来购买自己需要的颜料、画笔和纸张。虽然那个时期的商品和服务要价高昂,但个人观点和自然风景仍然是免费的,将来亦是如此。他对水彩画情有独钟,63年后依然如此。

1970年,里德辞去了美术设计员的日常工作,开始了专职水彩绘画的生

涯。事实证明他做了个绝对正确的决定。他的获奖画作在国际上得到了广泛认可,被陈列在许多地方,诸如英国女王的温莎城堡和伦敦的五星级萨伏伊酒店。通过室内外的讲习会和电视,他向各个年龄层次的一万多名学生灌输了对水彩画的激情和热爱。在自己最享有盛誉的基本技法方面,他一直谆谆教导着众多业余和职业画家。

1992年,加拿大政府为奖励他对艺术的出色贡献,授予他纪念奖章。1997年,他成为美国蒙大拿州瓦尔顿湖国家

公园的常驻画家。1998年他还当选了加拿大水彩艺术家协会的终身会员。

图书在版编目(CIP)数据

水彩入门/[美]里德(Reid,J.)著;刘静译—上海:上海人民美术出版社,2010.11

(西方经典美术技法译丛)

ISBN 978-7-5322-7001-9

I.①水...II.①里...②刘...III.①水彩画—技法(美术)

IV.①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第201490号

Watercolor Basics: Let's Get Started.

Copyright©1998 by Jack Reid. 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.

Right manager: Ruby Ji

本书中文简体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:09-2010-348号

西方经典美术技法译丛

水彩入门

著者:[美]杰克·里德

译者:刘静

策划:姚宏翔

责任编辑:姚宏翔 丁雯

装帧设计:赵春园

技术编辑:陆尧春

出版发行:上海人民美术出版社
(上海市长乐路672弄33号)

印刷:上海丽佳制版印刷有限公司

开本:889×1194 1/16 印张8

版次:2010年11月第1版

印次:2010年11月第1次

书号:ISBN 978-7-5322-7001-9

定价:45.00元

献辞

谨以此书献给我一生挚爱的妻子麦琪，她的爱与支持，是我的灵感与精力的永恒源泉。没有她我不可能取得今日的成绩。

致谢

我衷心感谢以下人士，是他们对我的无私帮助和不懈支持让本书得以付梓。詹尼弗·比乐一直忙于起草和设计本书的初版，潘姆·塞灵慧眼发现了本书并首次呈现给读者，雷切尔·沃尔夫给予我珍贵的引导，我还要感谢编辑格伦·马克姆，摄影师皮特·杰里斯顿，特别要感谢威廉·谢兹，是他煞费苦心地从头至尾转录本书，尽力理解我那些乱七八糟的思想、性情的起伏和失望气馁的时刻。尽管他也会心存疑虑，不知自己所做的一切是否有意义，但是他一直坚持不懈。正是多亏了他，这本书才有了意义。

目 录

前言 8

第一章

以何开笔? 13

开始绘画的所需基本材料，从画笔、画纸到所有的工具。

第二章

起步 19

关于室内画室安排和户外写生所需材料准备的一些建议，以及解释如何熟练使用和控制画笔的练习。

第三章

四种基本技法 29

九个分步骤绘画练习探究基本技法：平涂法、叠加法、湿画法和干皴法。

第四章

明度简介 55

十一个单色练习介绍如何控制色深和对比。

第五章

五步绘画法 79

简单有效地按步骤演示单色画到五色画，展示如何让你的图画用色彩歌唱。

第六章

简单水彩画练习 91

七个练习让你练练肌肉的柔韧性，运用前面章节里介绍的技巧，画出漂亮的图画。

第七章

基本构图 119

更多练习让你了解构图原理，并用照片和影印技术在现实中创造艺术。

索引 126

前言

我于1925年在多伦多出生，有幸生于有六个兄弟和五个姐妹的大家庭。童年最深刻的记忆就是对绘画的强烈嗜好和对视觉影像的无比好奇。当时，我一直热衷于细心观察光影的变化以及光影变化对周遭一切产生的神奇影响。我沉溺于用铅笔、蜡笔或者顺手抓到的随便什么笔把所见的一切画下来。这种习惯对我大有裨益，我十分庆幸至今不曾戒除。

十岁时，我加入了多伦多三一学院当地的基瓦尼男孩俱乐部，在此遇到了我的良师益友汤姆·罗伯茨，一位职业水彩画艺术家。因为我对艺术展现了不折不扣的迷恋，他对我本人产生了极大的兴趣。他鼓励我和他一起出行画素描。一天，汤姆完成了主题是多伦多古圣劳伦斯市场的一小幅水彩画。他画得很快，一边给我简单解释了构图、明暗关系和色彩（图画所用的色彩甚少）。可是他最后落笔的时候，我已经被透明水彩画彻底迷倒了，至今仍旧为它如痴如醉。

他不曾教我理论或者综合性的书本知识，当然这些可能也颇有价值。他所做的就是用简单的术语向我演示水彩画的方法。他的影响可谓巨大，60年后的今天我还可以确切地画下当时的场景。

从那天起，一有机会我就会带怀着满腔的热情画画。可是，因为缺少对绘画的各种工具和具体技巧的深刻理解，我经历了不少挫折，屡屡感觉气馁。然而，这样的感觉并不能让我停止绘画。

1957年的一天，我被码头上的一幕深深打动，于是我试图用各种颜色来展现这个场景，结果惨不忍睹。我感觉沮丧消沉，仅仅了解一点皮毛，我怎么可以试图做大事呢？幸运的是，我想到了住在附近的汤姆，我就去拜访了他一趟，希望他能够给我指点迷津。当时，他忙得不可开交，可还是抽出时间跟我说：“虽然我并不认为书本能够教授艺术。但是有一本专门讲述绘画基本原理的书可能会帮到你，是特德·考兹基的《水彩画技法》（Ways With Watercolor）。 ”

当时我囊中羞涩，不过，需要真的是发明之母。我攒够了钱，买了那本书，绘画时尽可能地遵循书中的简单指导。在这本书里，最重要的是我学到了一样东西：用令人心旷神怡的水彩画表达我心中所想，我首先需要完全理解并精于运用绘画所需的工具。

多年以后，已经45岁的我开始了全职的绘画生涯。我的初衷并非如此，我只是希望这条路行得通，事实上它也的确行得通。不过，没有爱妻兼挚友麦琪的支持，我也不可能如此踏实地走在这条路上。她帮我记账，装裱作品，运送材料，帮了我数不清的忙。她从事着一份全职工作，同时还要操持家务。她是我最好的支持者，我对她永远心怀感激之情。（我发现特别有趣的事情是我妻子登记账目的时候我们总是赚钱，而会计师记账的时候我们就会亏钱。）

总而言之，我想说的就是：我倾尽25年之力，向成千上万热衷水彩画的新手们教授了本书所包含的简单技法，而今，我深信愿意接受本书的指导并努力练习的人都可以画出成功的作品。既然我能够做到，你也一定能做到。毕竟，你只有先上学而后才能从学校毕业嘛。

多风的日子

苏格兰北部，斯凯岛

25cm × 36cm

户外水彩画，425g Waterford冷压纸

墨里·麦克费尔先生收藏

加拿大，安大略省多伦多

午后倒影

维多利亚，渔人码头附近

加拿大，大不列颠哥伦比亚省

25cm × 36cm

户外水彩画，550g 温莎牛顿水彩纸

麦琪·里德夫人收藏

加拿大，安大略省布兰普敦

以下是我的学生们常常问的问题。在你采取行动之前，你也许愿意听听我的回答：

问：我很想尝试画水彩画，但是代价高昂，令人望而却步。我可否买便宜的纸先练练看，然后再决定是否真的喜欢？

答：当然不行。要是你买指定的那种工具、纸张或者其他的，学习水彩画的确贵得吓人。不过，要是你买级别次点的纸张和颜料，你将永远没有机会获得真正的成功。本书会教你如何可以用可以接受的费用购买最高质量的材料。

问：有人告诉我对初学者来说水彩画特别难，是这样吗？

答：不是这样。初学者学水彩画遭遇失败，通常是因为他们在颜料、纸张和画笔方面缺乏适当指导。我在单色画法方面提供的简易练习正是在

这些方面对初学者进行入门指导。水彩画需要很大的技巧性，也难于掌握，但绝对没有那么困难。

问：我想参加水彩画研修班，但是和程度高的人一起上课令我感觉惶恐不安。

答：本书会引导你进行一些实际练习。通过练习，你会获得信心，足以满怀自信地参加研修班，也有不少挺好的研修班供你选择。

因此，第一步是练习，跟着一个一个练习做。换言之，你尽力而为，能看多远就走多远，看看自己到底能达到何种程度。也许在这个方面绘画艺术和棒球运动相去无几：它们都要求我们在过失中得到提高，或者说是错误中提高。三击一中的运动员会成为一个传奇，可是他得失败多少次才能达到传奇的高度呢？答案就是他永不放弃。对画家来说情况亦是如此：只有不停挥笔，画家才能成就传奇。

你的同行

杰克·里德
加拿大水彩艺术家协会

新斯科舍省 潮水坑

14cm × 19cm

水彩画，640g 温莎牛顿糙面水彩纸

画家个人收藏

以何开笔？

最重要的器材不费分毫，那就是态度。如果你寻找的是捷径或者诀窍什么的，这本书会令你空手而归。坚定不移地笃信勤奋工作必有所成是进行任何努力应有的最佳态度。一些书本承诺让水彩绘画简单易行，并信誓旦旦地让读者“乐在其中”。不过，我可不敢苟同。尽管从始至终，在整本书中，我都尽可能简化所有的步骤，但是简单并不意味着容易。歌手必须每日吊嗓子，乐师必须时常在乐器上操练，你一定要像他们一样勤于练习才行。换言之，你必须掌握基本要素。我一直把自己成功的百分之十归功于灵感，而另外的百分之九十则是汗水的功劳。

Joe Reid 97
BREAKERS AND DECK

碎浪与船坞

美国，弗吉尼亚州，班纳附近，牙买加

25cm × 36cm

户外水彩画，425g Waterford冷压纸

基本材料

开笔绘制水彩画之前你所需要的材料无须花费很多。信不信由你，也许很多材料在你的家中此时此刻就可以信手拈来。请将以下的物品放进你的“必备品”目录单上。

画笔

本书中所提及的所有画笔要么是方头的，要么是圆头的。给文具店店员看看这些图片，他们就立马知道你要什么了。（不过请注意：此处所显示的画笔稍小于实物。）不要听从别人的劝说买了其他画笔，坚持要跟此处图片所示相同的画笔。貂毛笔质量虽佳，但价格颇为昂贵。我建议使用人造纤维画笔，因为它们画起来效果也不错，价格上要经济很多。

颜料

水彩画颜料有透明和不透明两种。为了配合本书中的练习题目，我们要用的是透明水彩颜料，因为那是我演示时所用的颜料。透明颜料有两种：干水彩颜料片和管装膏状水彩颜料。干水彩颜料片是浓缩颜料硬块，易于携带，但调色过程耗时较长。管装膏状水彩颜料易溶于水，便于调色。记住要购买画家专业颜料。为学生制作的颜料含有填色剂，会降低色彩的鲜明感。

调色板

调色板的工作面和调色槽必须是白色的。水彩是透明的，只有在白色表面上才能看得准确。我准备这个调色板的步骤很有争议，不是水彩画家传统的做法，不过对此我并不在意。我相信在后面的课程里我这种调色板的放置方法可以帮助你明辨并理解这些色彩和它们的色系的性质。中间的一块海绵可以擦除画笔上多余的颜料。

考特曼袖珍调色板，画笔和水彩纸板

水彩调色板顺时针从左至右为：

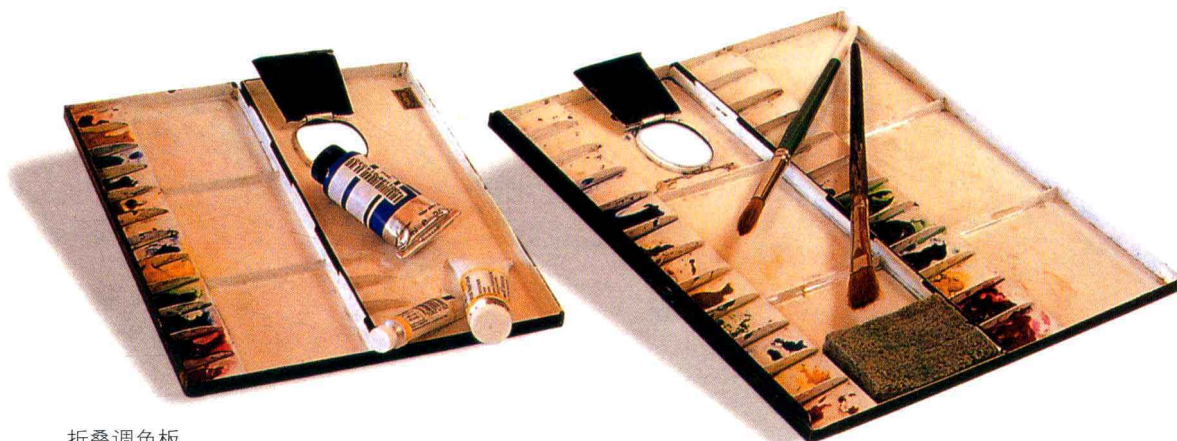
玫瑰，钴黄，钴蓝，翠绿，赭石，熟褐，群青，酞菁绿，酞菁蓝，透明黄，深红，永固玫瑰红

袖珍调色板

考特曼袖珍调色板(如上图所示)由温莎牛顿出品，它是一个设备齐全的盒子，有十个浅槽，一个盛水器，一个可折叠调色碟。它不占空间，适合短时户外写生画。它也被叫做口水盒。口水盒在几个世纪前因英国艺术家而得名。当时，那些艺术家用小盒子随身携带固体颜料。一旦从某个景致中获得了灵感，他们就用自己的口水润湿颜料，然后就可以开始绘画了。现代的口水盒里装有干水彩颜料片，一个水瓶和一支画笔。我在图中调色板上还放了两支小画笔和一个13cm×18cm大小的Fabriano水彩纸板。

折叠调色板

如下图所示的这些折叠调色板是口水盒之外的另一个选择。它们设置有独立的区域，你可以挤入并调制膏状水彩颜料。

折叠调色板

纸张

本书练习上演示的所有图画都画在重量为640g的冷压糙面水彩纸上。这种水彩纸弄湿了也不会弯曲，所以你不需拉伸纸张。基本纸重为190g、300g、425g、640g和850g，重量指的是一令即500张56cm×76cm大小纸张的重量。

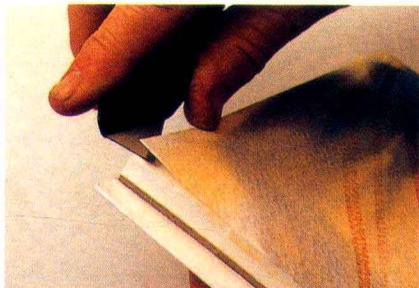
三种基本水彩纸的表面都很粗糙，吸水性好，特别适合湿画法和干皴法。冷压纸的表面稍光滑，吸水性也很好，易于作画；而热压纸极为细密光滑。我比较喜欢质地较粗的纸张，不过不论采用什么型号的纸，你都不要吝啬。不论购买何种纸张，确保你买的是全棉、胶浆成形的冷压水彩纸。

冷压糙面水彩纸

水彩纸板

右图水彩纸板，重量为300g的一叠纸的四周被粘合，仅留一小块缺口未粘合，仅容一个尖利刀口插入，以取下已完成作品，它的下面又是一张白纸等候绘画。购买纸板，你就不必亲手裁纸，替你省时省力。

Fabriano水彩纸板

要从纸板上取下一张纸，只需将锋利的美工刀插入未粘合之处，以如图所示的方法切割即可。

充分利用纸张

以下为省钱妙招：无论你用的是何种型号的纸张，购买尺寸为56cm×76cm的纸。裁剪这张大纸，你可以得到整整16张14cm×19cm大小的纸张。按图示做好标记后，用一把直尺和一把锋利的美工刀把大纸裁成小单张。

此为56cm×76cm的水彩纸，可裁剪成16张14cm×19cm的画纸。

