

查理雷德的水彩技法

Charles Reid's Watercolor Solutions

学习如何解决
最常见的绘画问题

[美]查理雷德 著
陈广颐 译

中国文联出版社

青島青島的水利技術

青島市水利局
青島市水利局

青島市水利局
青島市水利局

图书在版编目 (CIP) 数据

查理雷德水彩技法/[美]查理雷德著;
传神联合(北京)信息技术有限公司译.
北京:中国文联出版社,2009.3
ISBN978-7-5059-6258-3

I.查… II.①查…②传… III.水彩画-技法(美术)
IV.J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第001746号

北京市版权局著作权合同登记章图字:01-2009-0765

Charles Reid's Water color Solutions

© 2008 by Charles Reid

书 名	查理雷德水彩技法
作 者	[美]查理雷德
译 者	陈广颐
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	陈香君
责任校对	李 丹
责任印制	刘秋月 陈 晨
印 刷	中国印刷总公司北京新华印刷厂
开 本	889×1194 1/16
印 张	8
插 页	2页
版 次	2009年8月第1版第1次印刷
书 号	ISBN978-7-5059-6258-3
定 价	120.00元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

查里雷德的水彩技法

Charles Reid's Watercolor Solutions

[美] 查里雷德 著
陈广颐 译

中国文联出版社

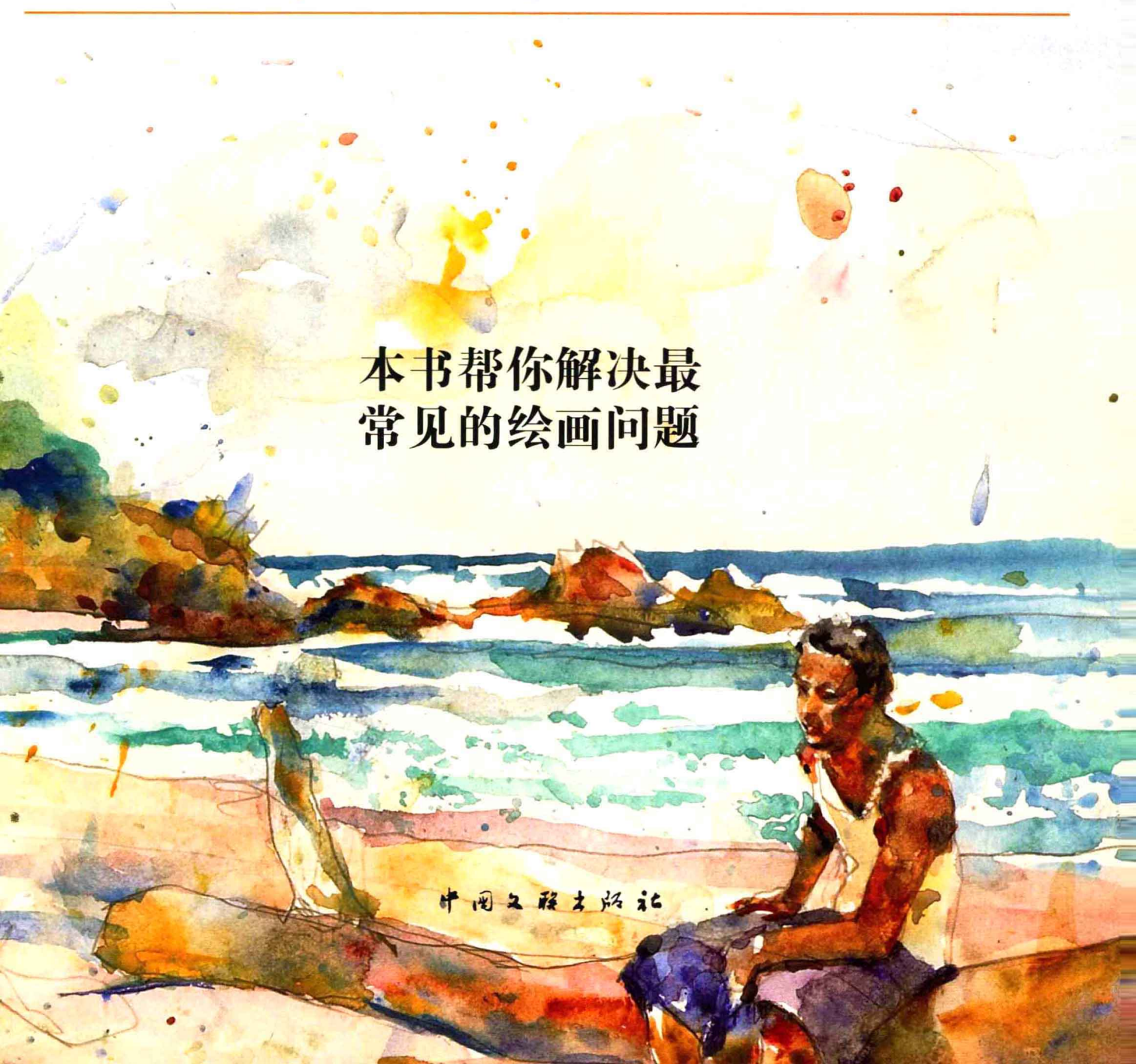
Charles Reid's

WATERCOLOR SOLUTIONS

查里雷德的水彩技法

本书帮你解决最
常见的绘画问题

中国文联出版社

关于作者

查里雷德是在水彩绘画领域中屡获奖项的艺术家。他任教于许多美术院校与工作室。而且教学过程也给予他新的灵感。

查里雷德在美国与欧洲都有展览，并且当他与妻子兼最好的朋友在当地旅行时，还结识了许多富有才华的可爱的人们。

公制转换表

需要转换的单位	转换到	增加数量
英尺	厘米	2.54
厘米	英尺	0.4
尺	厘米	30.5
厘米	尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

致 谢

感谢我的编辑，杰弗里·布洛克塞姬和文尼萨·莱蒙，以及为此书出版付出辛勤努力的所有工作在北光出版社的富有才华的可爱的人们。

同时，我也感谢所有给我创意与支持的朋友和学生们。遗憾的是我无法展示他们更多的有价值的绘画作品。虽然他们的作品没有在书中出现，但是这些作品不断地给我灵感。

题献 ——致永远的莱迪斯

还有我的父母，大卫和佩奇，以及一直鼓励我的兄弟葛登。

目录 Table of contents

8 简介

10 画笔，纸张和其他用具

12 颜料与调色板

14 轮廓的勾勒

15 可修改的盲画法

16 画笔的运用

20 色调

21 色彩的调配

22 混合色率

23 添加暗部色彩

24 用不同的色彩进行实践

25 成功调色的诀窍

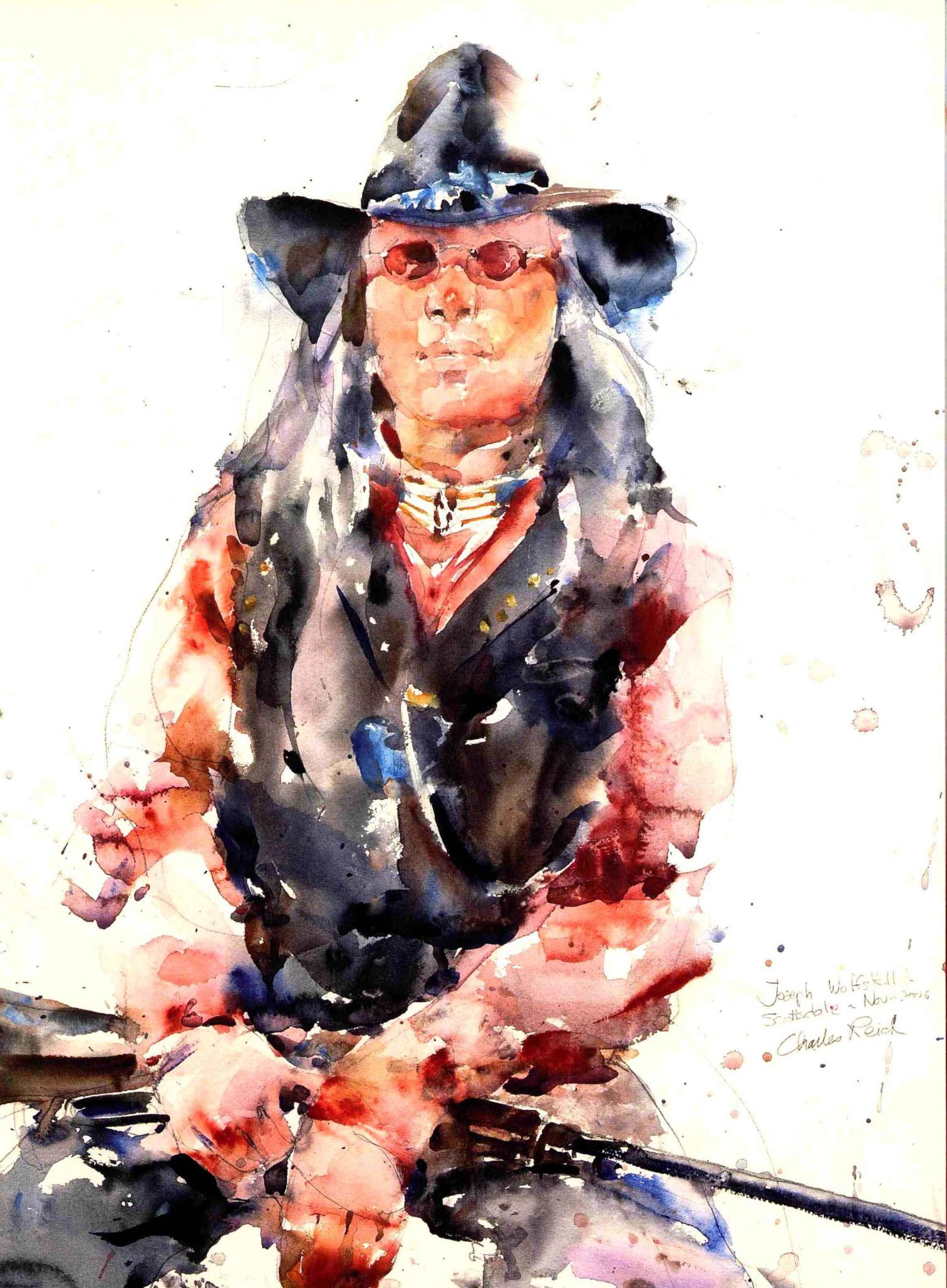
27 第一部分——人像

尽量放松，调动你的记忆和意念去达到“准确性”，学习将人像物化处理，用色调来使外形与肌理产生交融。

87 第二部分——风景画

学习如何释义亮部与阴影，去形成对比，简化并且将色调的块面作好衔接，从而画出迷人的景色。

126 索引

Joseph W. K. Kill -
Seattle - Nov 2006
Charles Reich

简介 Introduction

希望此书能帮你解决在画水彩画中遇到的问题。对此我的建议是：先进行线描的练习，暂时放下速写。训练并且要时刻保证手边有足够的颜料。

试着去感受小小胜利带来的愉悦。当你没有灵感的时候就要适时地停止手中的画笔。要记住，所有的水彩画在触点上都会有裂痕，但更多的是你要享受绘画的过程，而不要过多地在意结果。

我将多年教学工作中遇到的问题和评论界讨论的问题都作了处理并记录在此书中，也可能遗漏了一些重要问题，在此表示歉意。下面我们从一些基本原则入手开始本书吧。

学习勾勒

研究我的练习作品，尤其是在第14页中对于猎豹汽车的轮廓勾勒。不要光看着图片，线的勾勒不仅仅是画好人像的关键，而且在画静物与风景时也同样重要。

学习如何去观察色调

不要将色彩的浓淡和强度混淆。在上色前，先用第20页中色彩表里的佩恩灰画出单色样稿。再找到一张有强烈明暗对比的老照片。避免使用带有混淆性的中间色调（指介于亮部与阴影之间的灰色调）的照片。

不要完全临摹你所看到的一切

领悟进入你视野中的景象，不要一味地看和画。记住“神奇的一瞥”：当你眯起眼进行观察时，如果难以看到分界线，那么就意味着它是一条可以忽略的边缘线。（感谢里查德·斯米德对这一词的归纳）

坚持用一种相近的元素来对画面作出判断，决不要孤立画中的事物。

约瑟夫·沃夫斯吉尔 2

Charles R. Scott - 12. 02

画笔，纸张和其他用具

画笔

画笔是最重要的。你可以使用较廉价的纸张、塑料的调色板和初学级别的颜料，但是你必须要有——支好的画笔。挑选画笔有四种选择：天然的黑貂毛，其他动物的毛，黑貂毛与人造纤维的混合毛发，或是完全人造纤维制品。画笔可分为两种形状：圆头和平头。我通常只使用天然的圆头貂毛刷，（一般是科林斯基牌子。当然是在这种小动物的尾巴被用来制成笔刷之后。）虽然我并没有资格去评价以上我所提及的这些画笔（我从未使用过它们），但我会作出一定的判断。人工制成的画笔并不昂贵，但它们并不能吸纳更多的水分和颜料；松鼠毛制成的画笔可以吸收更多的颜料和水分，但它们看起来稀疏而难看，并且缺乏水分，几乎和黑貂毛笔一样昂贵。如果你不能拥有天然的貂毛笔，那么天然与人造纤维合成的圆头画笔也是不错的选择。

此外，许多纯貂毛画笔也是可以的。与人造纤维画笔相比，貂毛笔的价格是非常昂贵的，但我发现质量好的貂毛笔将会有较长的使用寿命，并且在创作过程中让你感到自如愉悦。而我最喜欢的是达·芬奇大师牌，它的结构饱满且笔触优美。

8号笔对于初学者会是个不错的开始，这也是我经常使用的型号。当你打算降低成本要购买别的画笔时，那我会建议6号笔也不错。

如果你愿意选择貂毛笔，那你应该在下一个圣诞节或生日愿望的清单上添上10号笔。我现在用12号笔，但其实你并不需要大于10号的画笔。如果你打算画面积较大的画并且需要一把大画笔时，那么松鼠毛管笔或貂毛笔、人造纤维笔均可。

画纸

水彩画要求一种与油画截然不同的画面表达。油画通常创作在帆布上，是一种不吸收油彩的温和表面。每一笔都会保留原有形态，除非作者进行改变。而水彩纸的表面具有吸水性，这种纸张的特性决定了它可以借此创造出属于自己的色彩感；而画家则需要掌握在合适的位置上合理安排颜料与水分的数量。

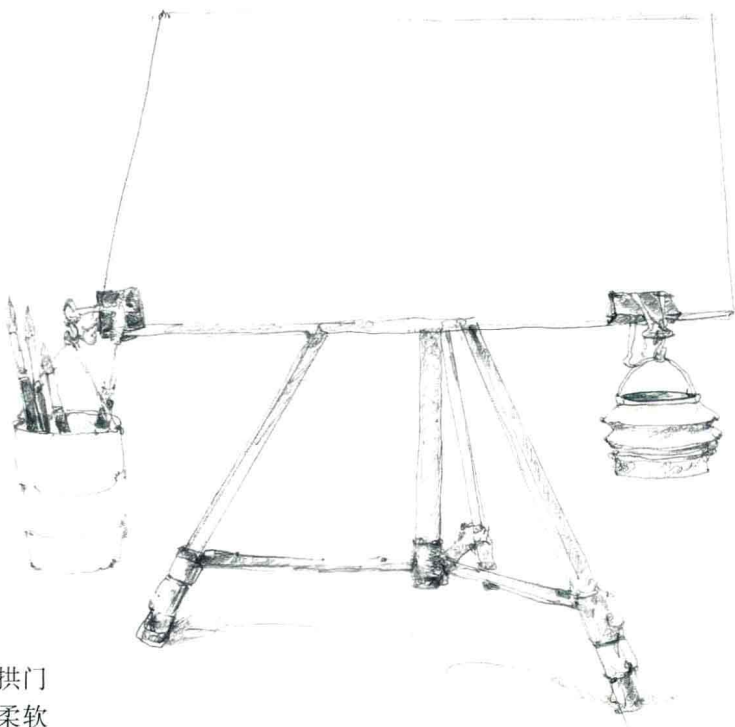
水彩纸分为三种厚度标准（或重量）：90-1b（190gsm），140-1b（300gsm）和300-1b（640gsm），我一般使用的是140-1b（300gsm）。水彩纸也分为三种表面材质的类型。高温压制的（平滑型）对于经验丰富的画家会变得充满乐趣，它在画第一笔的时候往往能发挥出最好的效果，但不一定是正确的。低温压制（平缓齿纹质地）是我最常使用并且想要推荐使用的。粗糙（同称为齿纹质地）与低温压制一样，只是质地更加紧密。因此，我建议你可以每种各买几张去体验一下。

我的大部分学生在使用拱门牌。它非常耐用且不易磨损。你可以反复修改。虽然我从未使用过拱门牌画纸，那只是我个人的选择而已。

户外写生

这里展示了我的户外写生工具。它很轻巧又便于携带。这个画板是固定在三脚架上的，而三脚架可以轻易地调节自身的高度以及与画板的角度。

我要推荐的是尝试用你所习惯的各种纸张或是拱门牌都可以。法勃利埃诺、沃特曼和沃特福德是比较柔软的纸张。虽然它们不能承受过多的修改，但是它们可以快速地吸收颜料并且对于我所讲的“首次尝试，不计修改的上色”的工作方法也是非常合适的。

我注意到了一些学生，往往在廉价的纸张上也能创作出很好的作品。他们也会在小幅尺寸的画面发挥得很出色。我认为在一小张并不昂贵的纸上创作作品更轻松，也可获得充满乐趣的绘画体验。

其他用具

虽然来到我班上的大部分人都是很认真的画家，但是由于他们已经有了各自的家庭和职业生涯而不能成为专职画家。他们通常没有属于自己的工作室，并且在每节绘画课结束后都要整理好全部的画具。在此我对于他们的建议是要随机应变。

喷壶：当你画画时，需要保持颜料的湿润。一些干得较快的颜色和你将不会使用太多的颜料就需要喷洒些水。如果你没有及时喷水的话，那你可以在开始前半小时湿润你的调色板。大部分的颜色都会恢复生机，除非你已经好久没这么做了。如果颜色已经出现裂纹，那么它们就不会像以前鲜艳了，这意味着你必须要去舍弃它们了。

电动削笔器：你需要一支尖头的铅笔来勾画轮廓。

夹子或胶带：使用这些工具将纸固定在画板上。带有黑色牛头夹的折叠便携手柄可以将你的作品方便地装入公文包中。

可塑橡皮：一般的橡皮经常会磨损纸张，所以我用可塑橡皮。这种橡皮清除污渍与清除线条都很干净。但要确保你的可塑橡皮是洁净的（我通常保存在空的胶卷盒里）。

铅笔：使用较尖的石墨铅笔；HB、B和2B都可以。我也经常用2B办公铅笔。要避免使用碳笔和碳棒，因为它们较难清除。

存水器：我把我的存水器（我用荷宾牌）用金属环挂在我的折叠画板上。你也会设法找到适合你画板的存水器。每一个画板都有不同构造，你应该找到一种合适的安排从而使你的调色板、画纸和存水器相互保持在一英尺范围之内。

画板：确保你的画板尺寸非常适合操作。

画架：一种可折叠的金属画架是你最好的选择。虽然我没有用过金属画架，但是我在班上看到过的几种都很轻巧且坚固。你可以问问一起画画的朋友，看看哪种画架用着最顺手。

颜料与调色板

将你的调色板进行正确的设置。决不能随意地把颜料全部挤在调色区域。调色板上的颜色必须是便于寻找且按照规律放置的。经过长时间练习，你对于颜色的应用就会像手指在键盘上一样自然。

把蓝色系、红色系、黄色系和土黄色系分开放在调色板的不同区域，然后根据每种色彩的饱和度进行排列。我认为色彩可以作为单一核心的体系通过混合延伸至更宽广的体系。

我喜欢用绿色系来调和。如果我所画的绿色是冷色的，我就用翠绿或霍克绿；如果这种绿是中间色调或是偏灰色系的，我就会用铬绿。如果是暖色绿，我便会用橄榄绿。

除了萨尼勒、斯敏克和老荷兰之外，温莎牛顿和荷宾也是我使用水彩的优先选择品牌。你将会看到不同品牌间的价格也是不同的。但是它们在耐久性方面都有很高的标准，并且色彩表现性也很好。但不管是永久性还是暂时性的，最好都保持在四个品牌以供选择。色彩在不同的品牌上有很大的表现空间。你并不能确保一家公司制造的铬黄或天蓝与其他品牌中是完全一样的色度和色调。

我的调色板颜色

我一直用胭脂红（荷宾牌）和大红调配成我所需要的红色。用土黄作为黄色。（土黄和黄褐色也是非常接近的。你可以用黄褐色来画亮部和中间色调的混合色。这两种都是我所使用的。）我开始时用土黄（作为最明亮处的混合），然后是黄褐色（作为中间色调）和红褐色（作为暗部）。对于蓝色，我总是用天蓝（作为亮部）、钴蓝（作为中间色调）、群青、锰紫或青蓝（作为最深的混合色）。我在画花卉时，通常用玫瑰红。

不要在调色板上挤出过量的色彩

不要在调色板上放置过多的颜料，尤其是当你并不经常作画的时候。如果颜料变干，就会变得易碎，那么便不能再保存下去。只要在每一格中放置少量的颜料即可。如果你是常常作画，但偶尔也会偷懒一个礼拜，那你可以在调色板上铺上一块潮湿的毛巾。

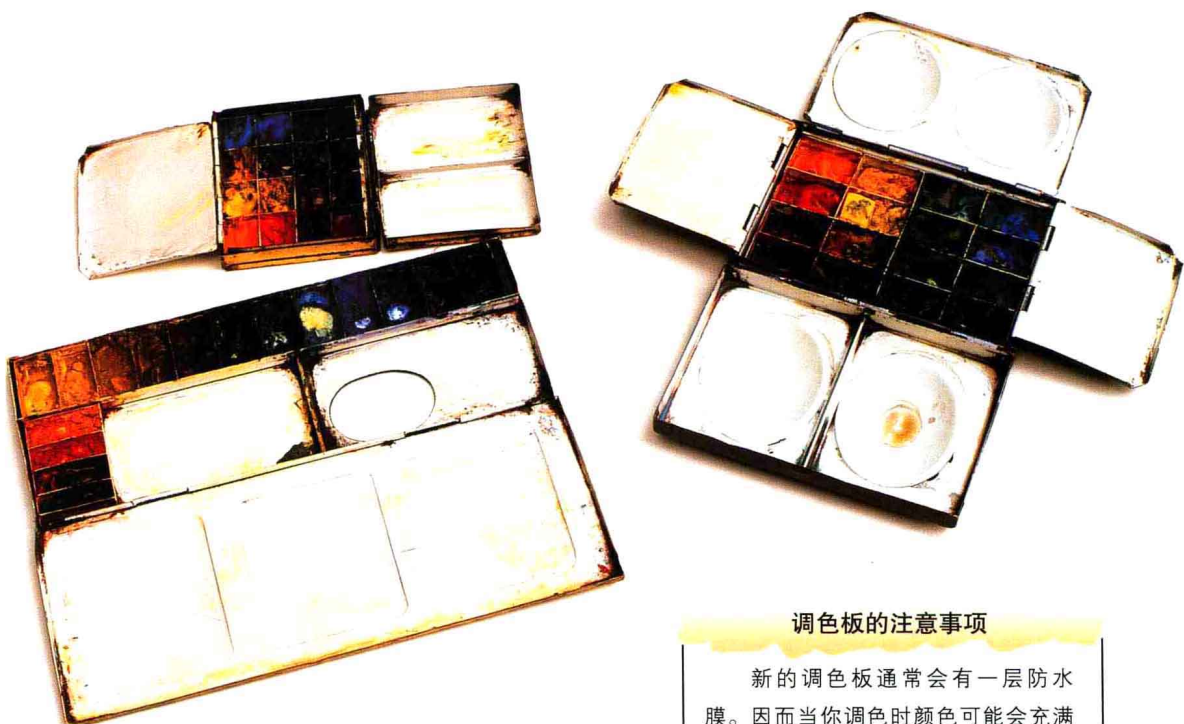

调色板的选择

调色板分为不同的形状和型号，并且有不同的设置。一个好的调色容器应该设计成为颜料的盛放或块状的盛放区。容器应为围绕在调色中心区域的格子区域，而平整部分应为进行调色的区域。

你桌面比较开阔时，大型的调色板对于工作室作画是不错的选择。调色板、存水器、纸巾和画笔都应该保持在方便使用的较近范围内。

当你在课堂上或是其他地点，你可能没有条件在桌子上作画。那么大型的调色板在你侧身调色时会显得很笨拙，而且它可能影响你对于色调与色彩的判断。这时，手握调色盘就会方便轻巧得多。

调色板的注意事项

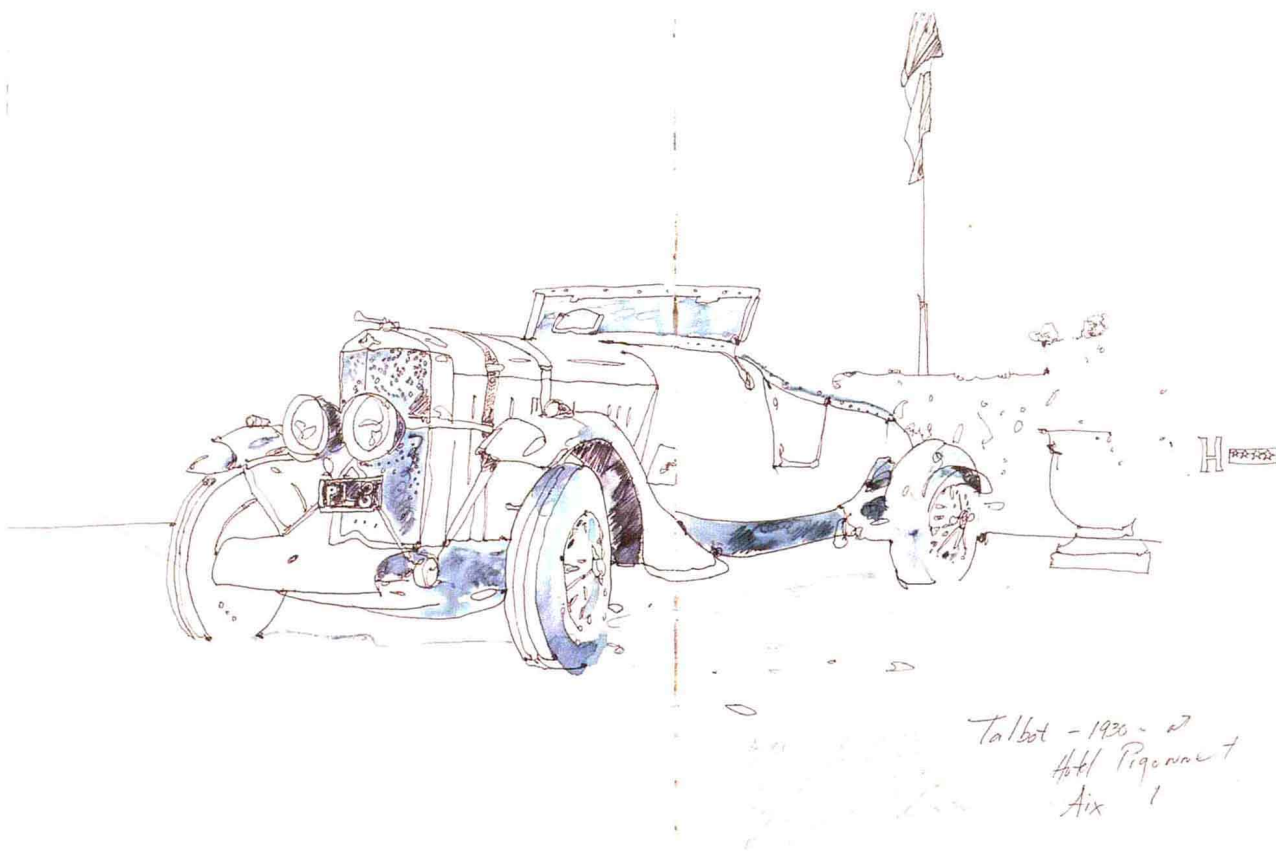
新的调色板通常会有一层防水膜。因而当你调色时颜色可能会充满泡沫。你可以用纸巾来擦拭，但一定不要用带有香味的纸巾。

轮廓的勾勒

对于我的大多数绘画，在最初画草稿时，会用一种易于修改的盲画法。在传统的盲画法中，你不用看着你所画的物体进行描绘，可以一直让笔停留在纸上，而眼睛则一直可以观察物体。

整个轮廓应该由一条单一的线条来表现。盲画法对于活跃右脑是很有好处的，并且可以让你完全放松而不用总想着“画得正确”。

虽然我喜欢盲画法的概念，但是用单线勾勒则需要一定的积累，因此我改变了一些基本的规则。虽然我始终保持让铅笔或钢笔落在纸面上，但是，凡是当我检查所画的物体的形状关系时就会停笔观察，尤其是当我在寻找物体的距离与角度时，会用点做标记，好比跑步者在特定的位置慢跑一样。当我一旦决定了线的角度和方向后就可以继续了。

引人注目的经典线描

我在一天清晨完成了这幅产于1930年猎豹汽车的线描画。一对英国夫妇开着它驶过我的身边，于是我想在它消失之前迅速把它画下来，这时盲画法确实是一种完美的方法。之后，我用佩恩灰为原稿添上阴影。这种自发性创作的草图捕获了这种优美车身的轻快美感。

1930年生产艾克斯的
皮戈尼特旅馆前的猎豹汽车