

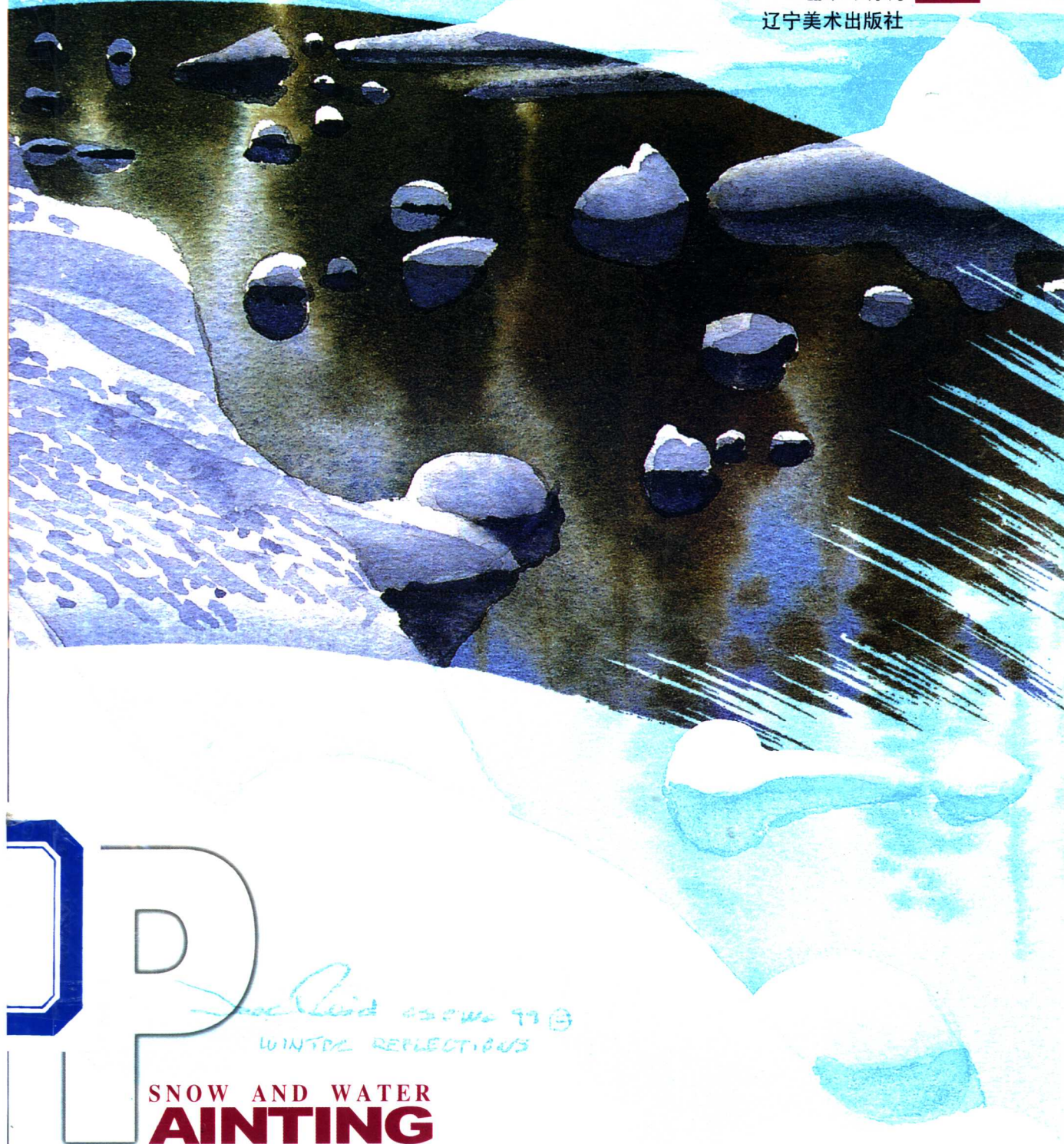
当代美国绘画技法分类丛书

雪、水的画法

原著：杰克·里德（加拿大）

翻译：关家鹤

辽宁美术出版社

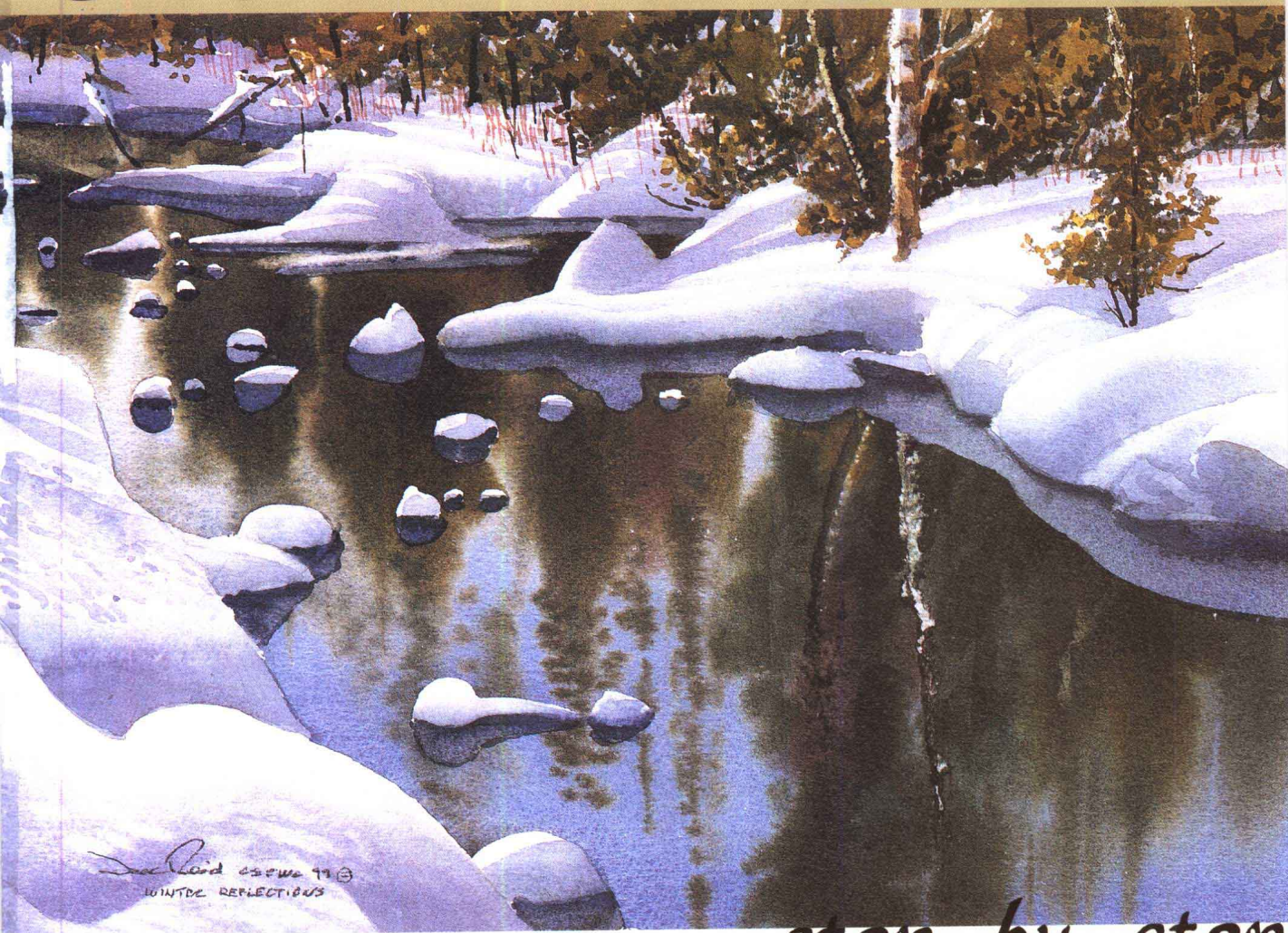
Jack Reid snow 99 ©
WINTER REFLECTIONS

**SNOW AND WATER
PAINTING**

当代美国绘画技法分类丛书

雪、水的画法

PAINTING SNOW AND WATER

step by step

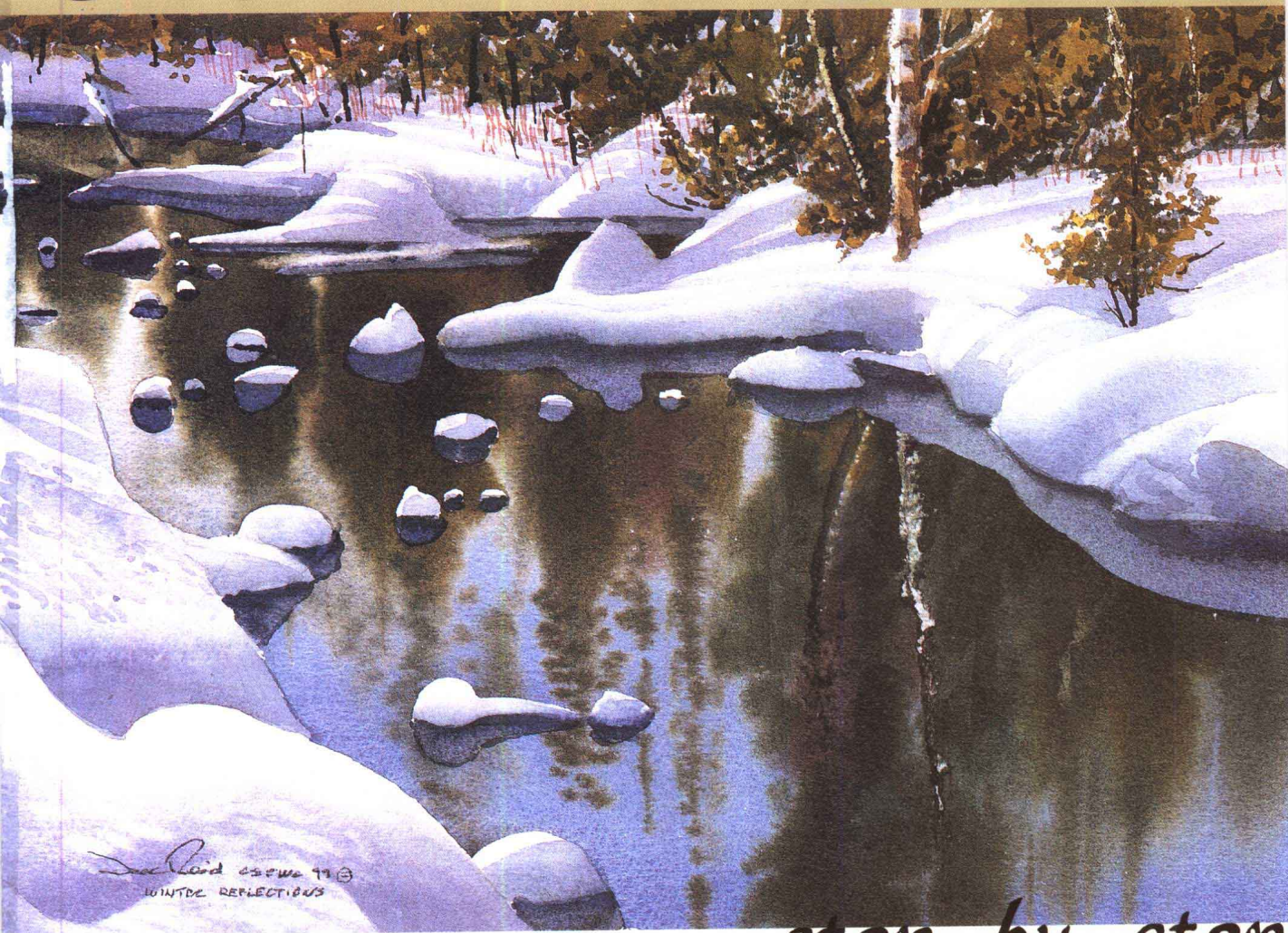

原著
(加拿大) 杰克·里德
翻译
关家鹤
辽宁
美术出版社

当代美国绘画技法分类丛书

雪、水的画法

PAINTING SNOW AND WATER

step by step

原著
(加拿大) 杰克·里德
翻译
关家鹤
辽宁
美术出版社

WATERCOLOR BASICS SNOW AND WATER

Original Edition: © NORTH LIGHT BOOKS

an imprint of F&W PUBLICATION

CINCINNATI, OHIO 45027 U.S.A

© Copyright of this first edition: Liaoning Fine Arts Press

著作权合同号 06—2001 第 216 号

图书在版编目(CIP)数据

雪和水 / (美) 里德著; 关家鹤译. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2002. 2

(当代美国绘画技法分类丛书)

ISBN 7 - 5314 - 2861 - X

I. 雪… II. ①里… ②关… III. ①雪—水彩画—技法 (美术) ②水—水彩画—技法 (美术)

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 078912 号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷

开本: 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张: 7.5

印数: 1—3 000 册

2002 年 2 月第 1 版

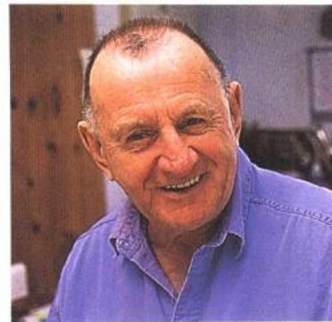
2002 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙世奇 李 智

责任校对: 孙世奇

封面设计: 李 智 技术编辑: 鲁 浪 版式设计: 李 智

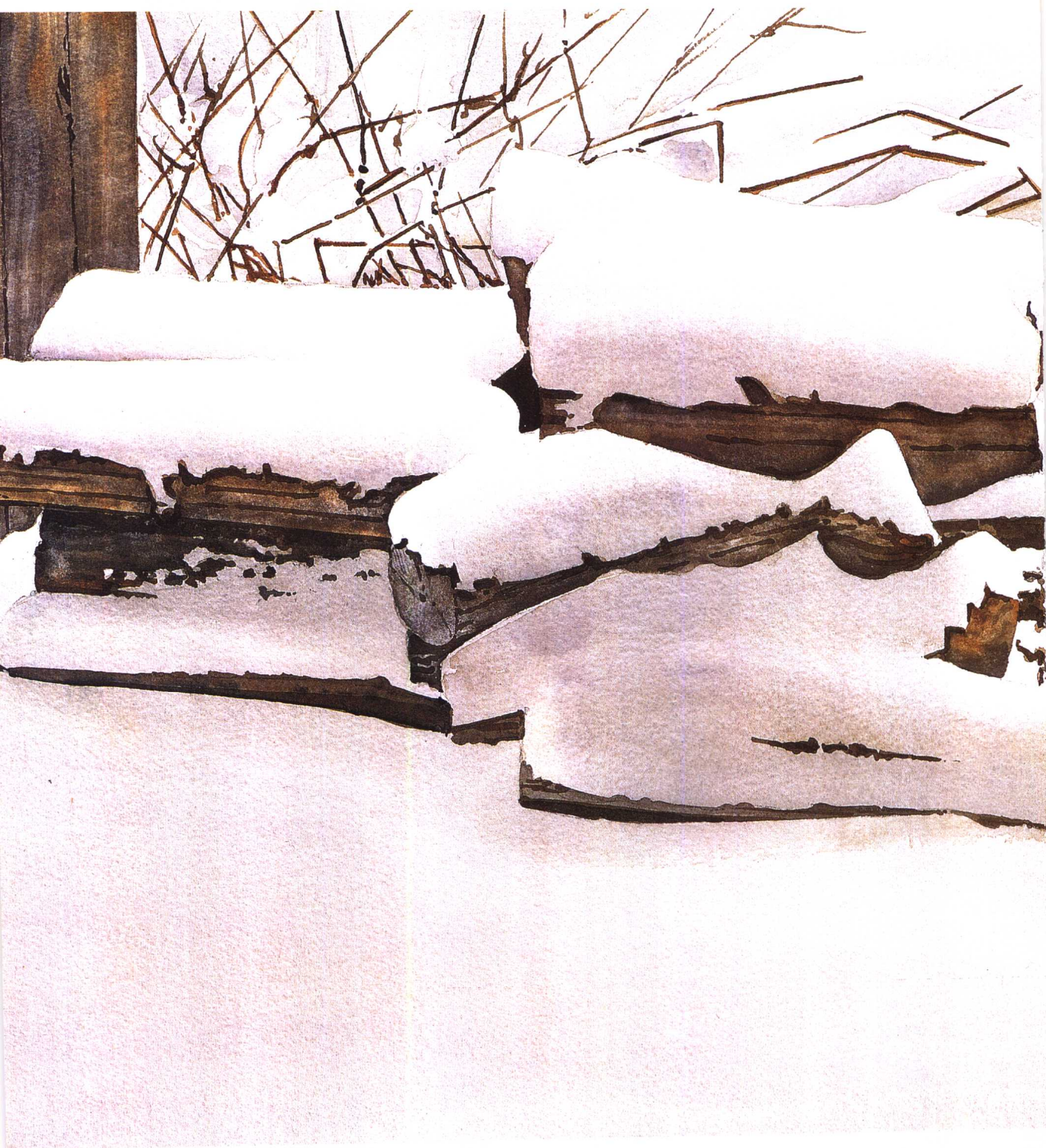
定价: 52.00 元

作者简介：

杰克·里德自1970年开始专门从事水彩画创作，并有多幅作品在国际展览中获奖。他还致力于水彩画教学工作，学生人数超过一万人。现在，他仍然在教授业余和专业画家水彩画技法。

1992年，里德以其在艺术上的成就，获得了由加拿大政府所颁发的纪念奖。1998年，里德当选为加拿大美术家协会水彩分会理事。

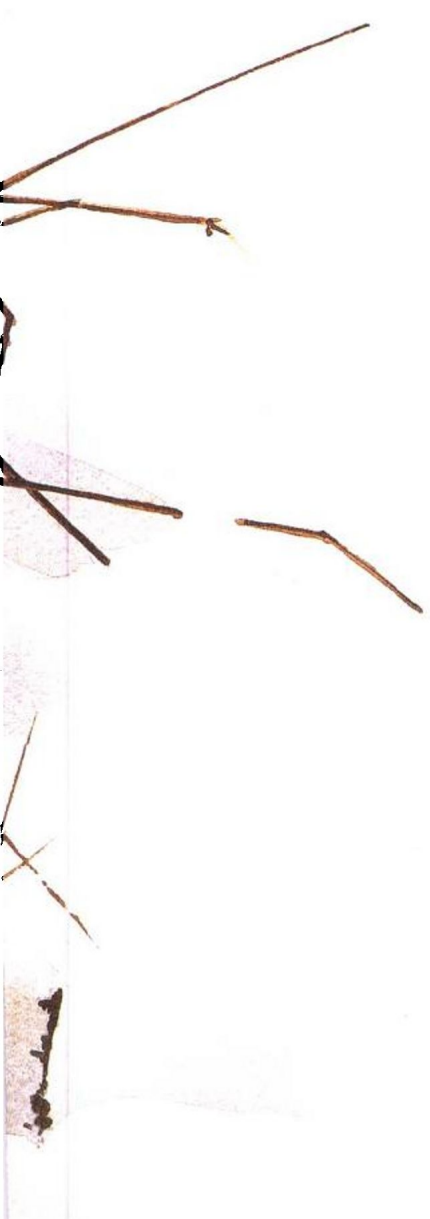
柴堆上的积雪

14 × 20 英寸 (36 × 51cm)

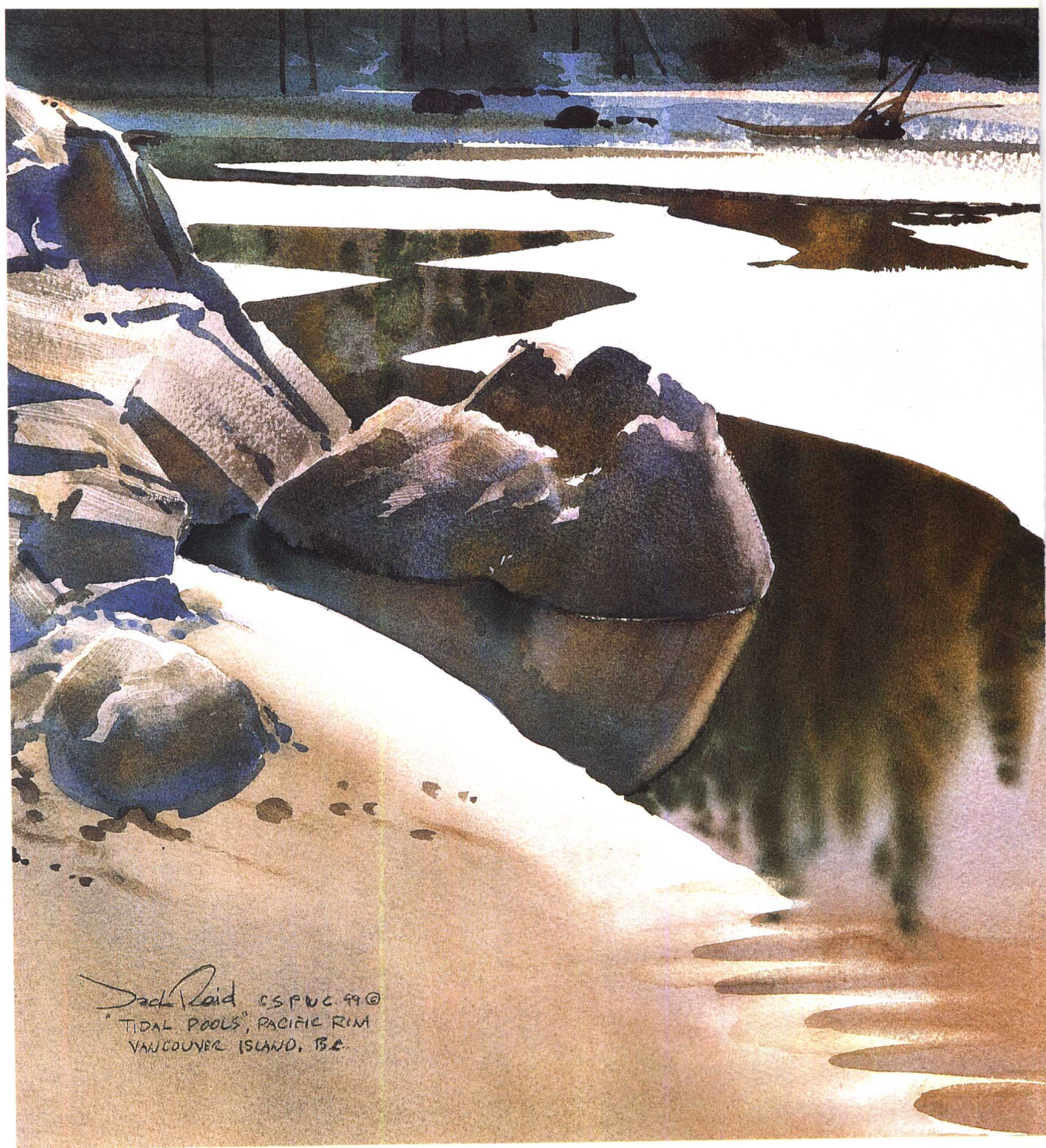
640 克粗纹水彩纸

目 录

引言	7
第一章 材料和技法	9
了解作画前都需要准备什么东西,如何来安排调色板中的颜色,如何利用不同的色彩组合来表现水和雪。	
第二章 雪	17
学会如何来画雪的各种形态,包括:大雪、小雪、飘雪、积雪、覆盖在树上的雪和刚刚下过的雪。	
第三章 分步画雪	41
利用前面所学到的知识来分步练习四幅以雪为题材的作品。	
第四章 水	67
学会如何来画水的各种形态,包括:洒满阳光的水面、静止的水、浪花、水中的礁石、瀑布、迷雾和水洼。	
第五章 分步画水	91
利用前面学到的知识来分步练习四幅以水为题材的作品。	
作品赏析	114
结束语	119

Joe Reid ©SPW.99
© "FRESH SNOW ON FIREWOOD"

湖水

14 × 20 英寸 (36 × 51cm)

640 克粗纹水彩纸

引言

生活中有两种事物比其他任何东西都使我感到安宁和宁静：微雪和细雨。我画笔下的作品大部分是以雪和水为题材的，所以，当被邀请写一部雪和水的水彩画法的书时，我感到非常高兴。

由于雪和水的形态非常丰富，所以，它们成为了令人向往的绘画题材。阳光照射下微微泛蓝的雪景、沿着小河边堆积的细雪、喧闹的山间溪流、映衬着天空和树木的有如镜子般的湖面、令人神往的海边礁石上飞溅的浪花，这一切都在本书中得到了体现。本书将一步一步地示范，引导你用透明水彩颜料来循序渐进地熟悉雪景和水景的绘画技巧。同其他画种一样，水彩画也是90%依靠勤奋，10%依靠灵感。为了获得成功，必须掌握基本技巧，然后实践、实践、再实践。在指导过众多的美术爱好者如何画水彩之后，我相信，只要努力学习，每个人都能很好地掌握水彩的绘画技巧。

我希望你们经过不断的努力之后，能成为有深厚造诣的水彩画家。

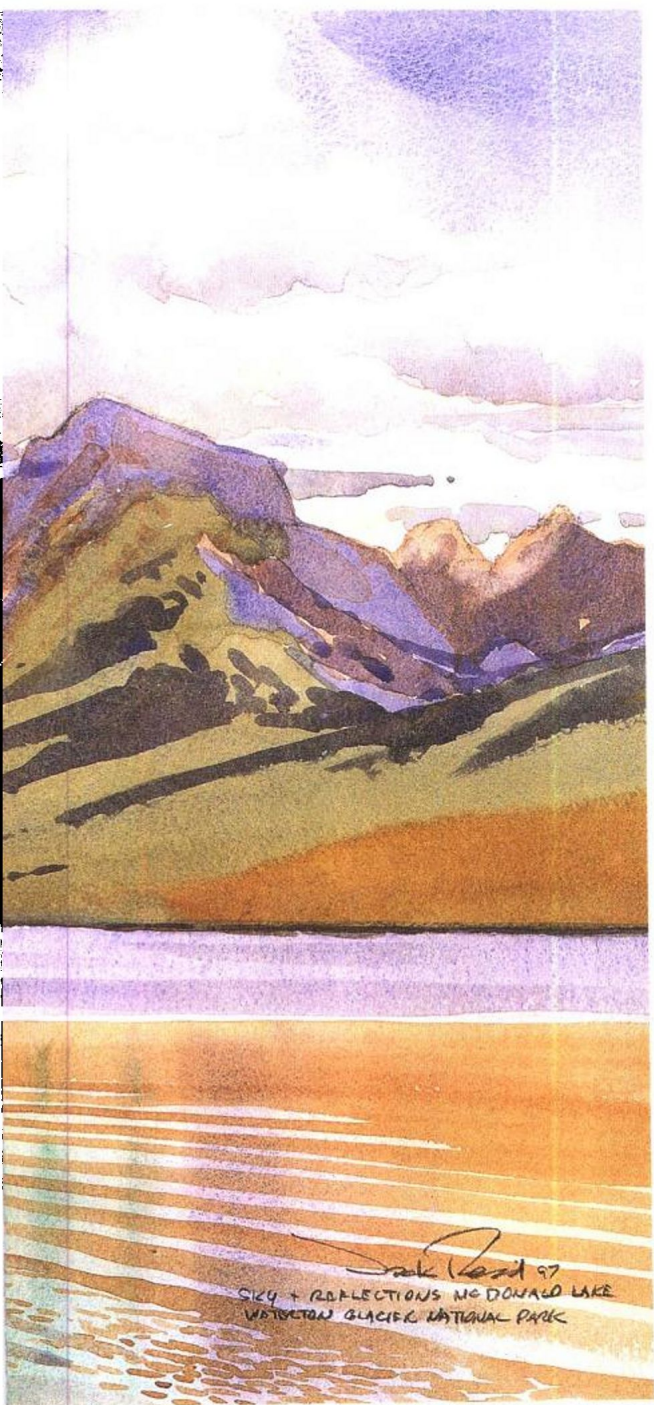
杰克·里德

云水相映

14 × 20 英寸 (36 × 51cm)

425 克粗纹水彩纸

第一章 材料和技法

我从学生那里听到的最多的问题是：我从哪入手开始绘画、我需要什么材料、我怎样使用这些绘画材料。这一章将回答这些问题。我将告诉你们需要什么样的画笔和怎样在你的调色板上安排颜色。我们将通过三角组合来练习三种基本颜色的混合，了解附着着力差和强的颜料的区别，并且学会我画水彩时经常采用的四种基本技法。要记住：学习水彩画同开始学习其他事物没什么不同，只要你有坚定的信念，通过刻苦学习和不断的练习，必将获得最后的成功。

画笔

选择画笔可以按照右边图上画笔的形状和大小到美术用品商店选购,但最好选择笔上有制造厂家名称的画笔。有时,你可能发现有些笔的型号有些混乱,但是,你不用理会它是哪里生产的,或怎样称呼那些画笔,只要购买书上列出的画笔型号就可以了。

第一支笔是51毫米粗毛笔,它的笔杆是木制的,笔毛能吸附大量的液体,适合用来润湿纸面、大面积平涂和吸附画面上过多的水和颜料。第二支笔是25毫米扁头笔,它也非常适合用来润湿纸面和大面积涂

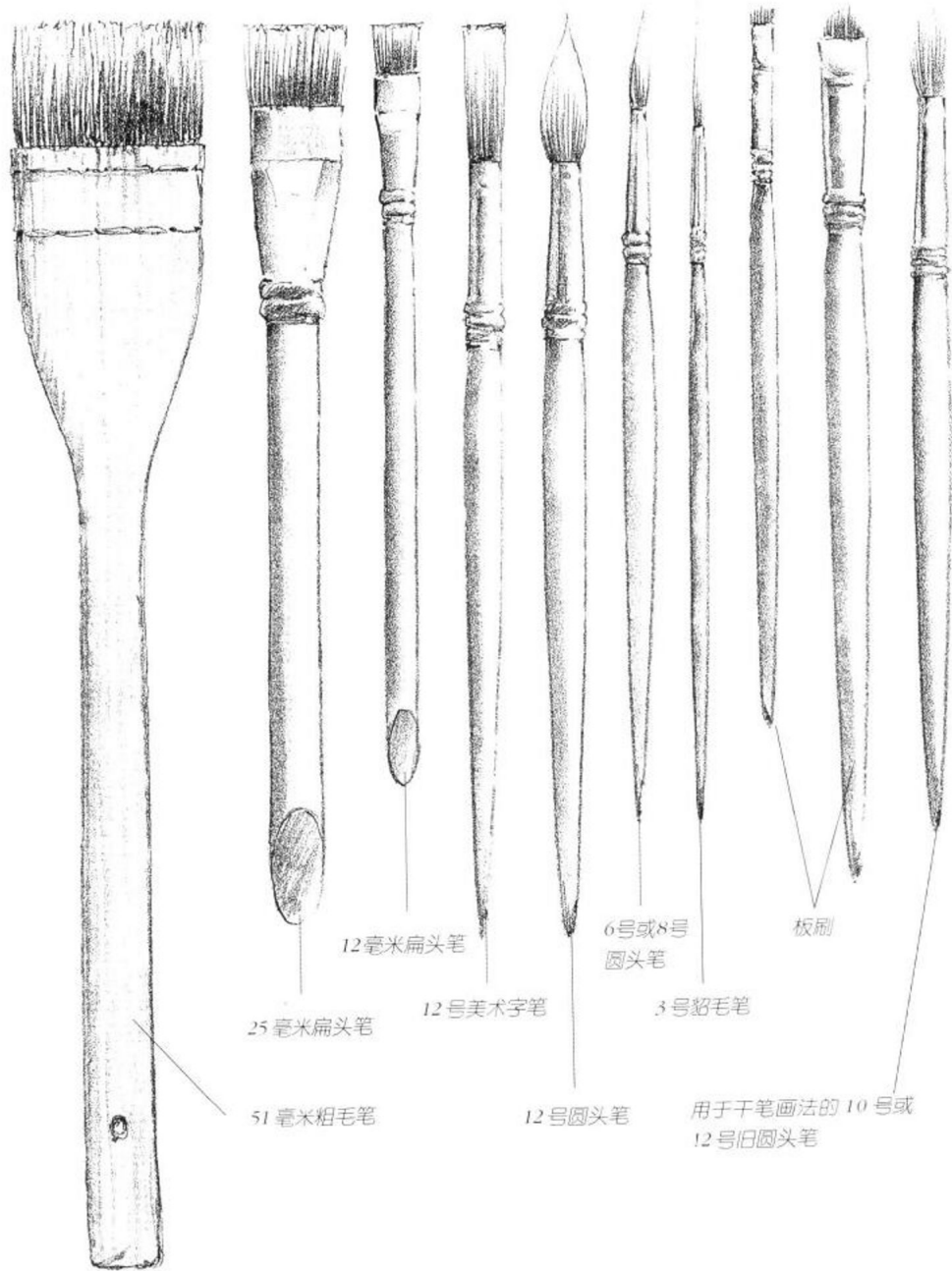
色。第三支笔是12毫米扁头笔。我经常用上面这两种笔画方形的物体,比如烟囱、窗户、建筑物等。第四支笔是12号美术字笔,它看起来像圆头笔,但是,有扁头笔的平边。这种笔不是水彩画笔,但是,多年前,我发现它很适合画长线条,比如树木和篱笆柱等。

接下来的三种笔都叫圆头笔,它们适合画圆或尖物体。你经常能用到的12号、14号、6号、8号和4号圆头笔。下一支笔叫3号尖头貂毛笔,由于笔锋长而尖细,适合于画细长的物体,比如草和电线等等。

下两支笔叫板刷,它们一般在画油画时常用。在使用前,需要用刀或砂纸把笔尖修成所需的形状。我

用它们来擦掉画面上多余的颜料,再用纸巾来黏附颜料。

最后一支笔是10号或12号旧圆头笔,笔毛有些脱落。它非常适合用于干笔画法。如果你没有这样的旧圆头笔,可以买一支新笔,再用砂纸将笔尖打磨。

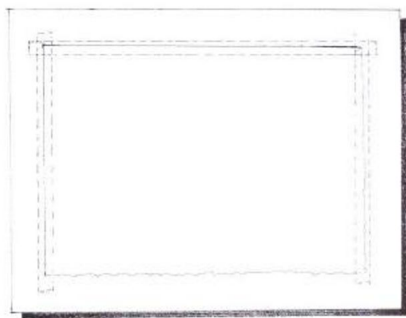
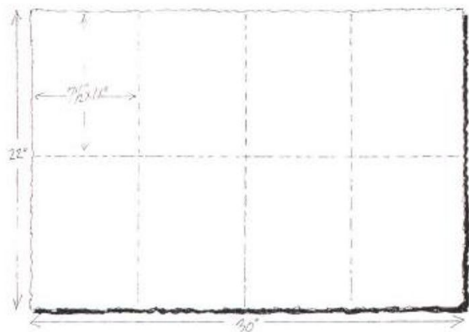

画纸

一般来说,优质水彩纸的价格比较昂贵,但是,水彩画家仍然经常选用100%纯棉优质画纸。选用画纸不要吝啬,如果购买了不易翘棱的重克画纸,就能获得好的绘画效果。画纸有很多品牌,一般情况下,我对画纸的选择也有多样性,但比较常用的是ARCHES牌水彩纸。

调色板

现在介绍一下调色板中颜色的摆放方法、颜色的种类和为

成摞水彩纸

水彩纸可以成摞购买，用起来比较方便，只是价格高。一摞大约有15到20张300克的纸，四边用胶粘在一起。但是，因为这种纸的重量很轻，容易翘边，所以，选择小号（18×25厘米）纸就能尽量避免这个现象的出现。

整张640克（56×76厘米）水彩纸可裁成8张19×28厘米的画纸。记住，要利用纸的两面来作画。

作画时，把画纸的三边用胶带固定在画板上。同时，粘贴胶带的地方未着色，能为画面提供一个宽边。

什么用这些颜色。应当指出的是，选择颜料的质量是最重要的。要购买“画家用”水彩颜料，而不是“学生用”水彩颜料，因为后者永远无法让你获得理想的画面效果。

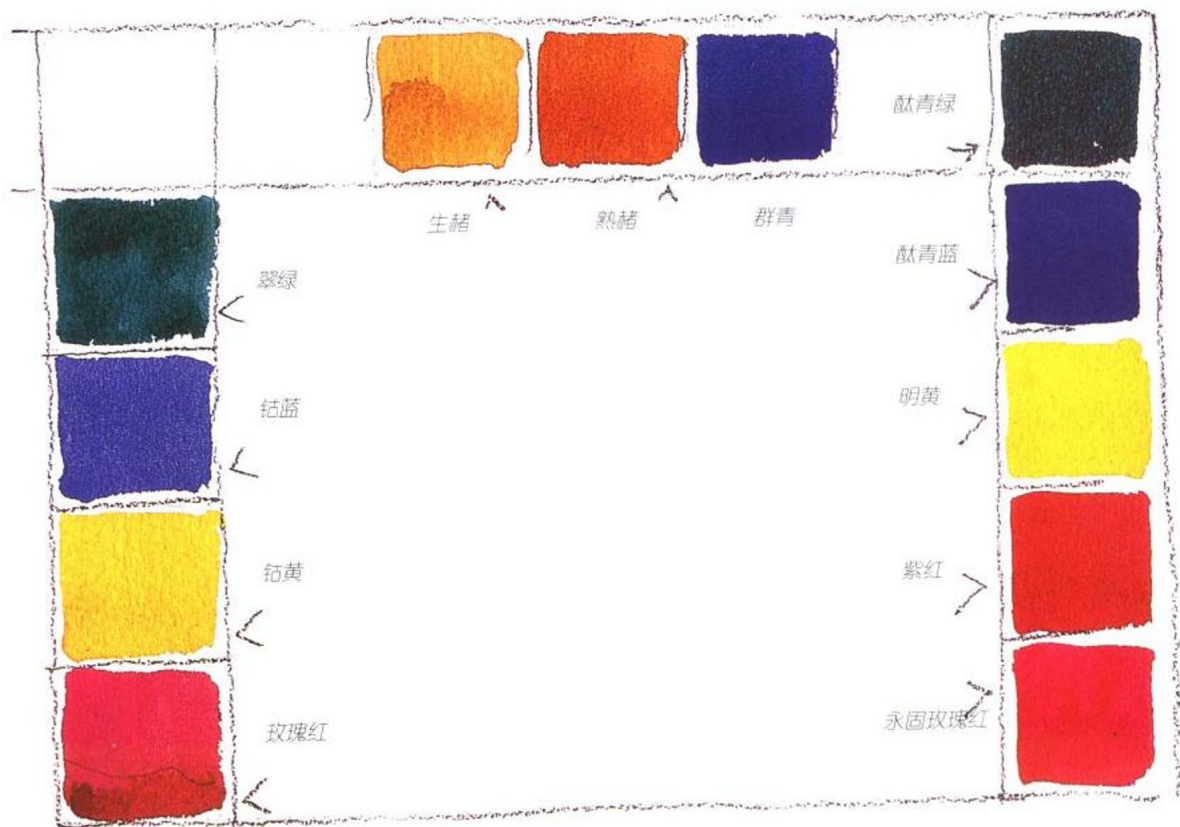
首先，如下图所示，我建议在调色板上摆放颜料的时候，不要像传统做法那样按照颜色来排列，而是要按照颜料的种类来排列。第一组是透明的、附着力差的颜料，包括：玫瑰红、钴黄、酞菁蓝、翠绿、熟赭和生赭。群青是我常用的细颗粒、附着力差的颜色。

这些颜料有光泽，在画纸上不易渗透。由于这种

特性，它们几乎可以完全用板刷和清水从画纸上擦掉。只要它们完全干透，在上面可以多次罩色和叠加其他颜色，而它们的明度不发生改变。

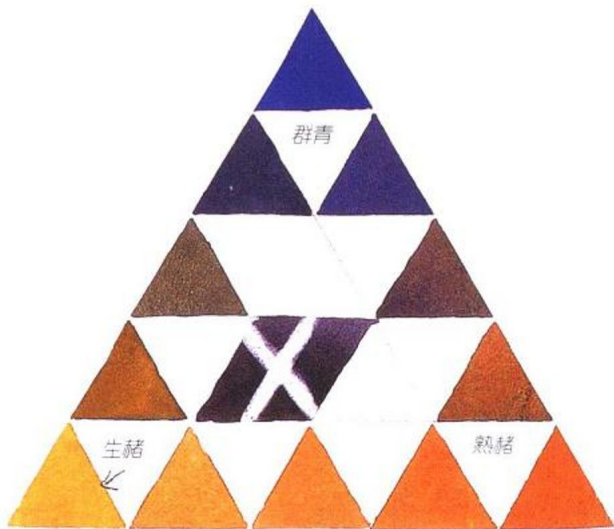
其余的颜料均为透明、附着力强的颜料，包括：酞菁绿、酞菁蓝、明黄、紫红和永固玫瑰红。这些颜料的渗透性好，可以牢牢地吸附在画纸上。一旦使用，就会在画纸上留下痕迹。在它们上面罩色后效果不是很好。如果在画纸上先刷一层水，那么，在上第二层色的时候，水和颜色就会混合，导致画面上颜色变脏。

在本书的练习中，我们只使用附着力差的颜料。上面列举的例子只是要使读者能够区别两种颜料的特点。

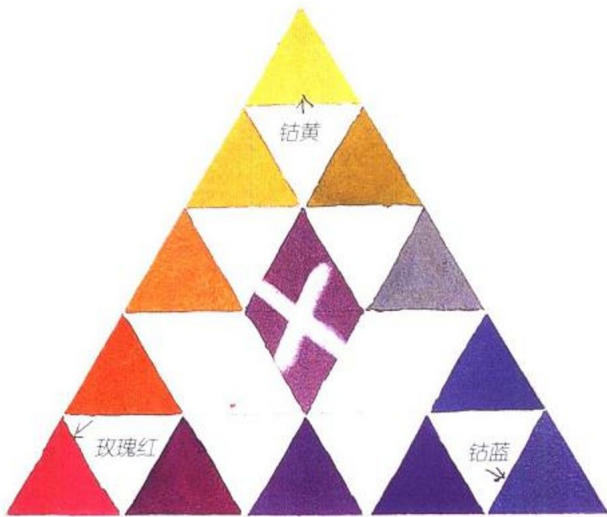
色彩组合

注意,在每一个三角组合的中间的黑色是由其他三种颜色混合而成的。在三块黑色部位,分别刮出两道白色,前两种颜料的附着力差,所以,能把黑色完全刮掉,而最后那种颜料的附着力很强,无法刮出纯白色。

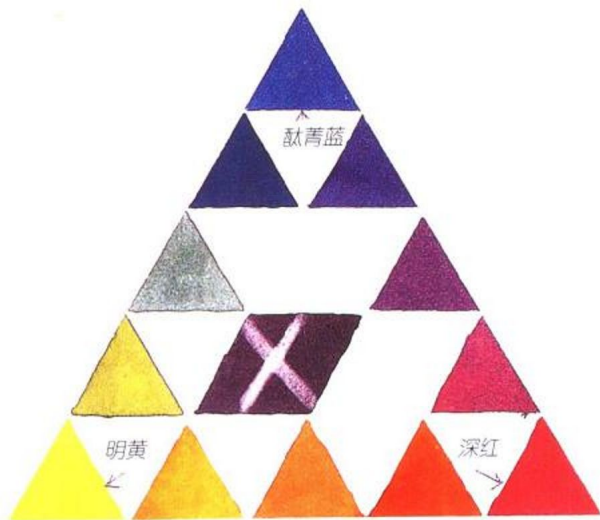
三角组合之一 ——附着力差的颜料

生赭、熟赭和群青以不同比例混合后,能获得一系列的土色系的颜色。

三角组合之二 ——附着力差的颜料

玫瑰红、钴黄和钴蓝为原色,因此,用这三种颜色能调合出所有的颜色。在这里,我用它们调合出了几种间色。

三角组合之三 ——附着力强的颜料

酞菁蓝、明黄和深红混合后所获得的一系列颜色。

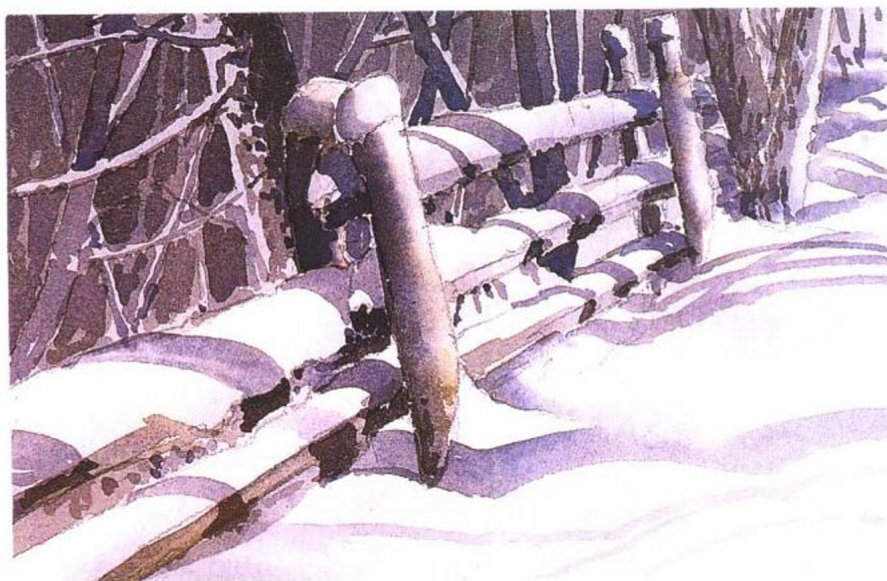

决定用什么样的色彩组合

当决定在调色板上选用什么颜色时,我经常使用照片来帮助自己确定作品的构图和基调。

一种可能性

这是一幅根据上面的照片画的水彩画,所用的颜色包括:玫瑰红、钴黄、钴蓝和翠绿。画面简单的构图是以栅栏为中心的。

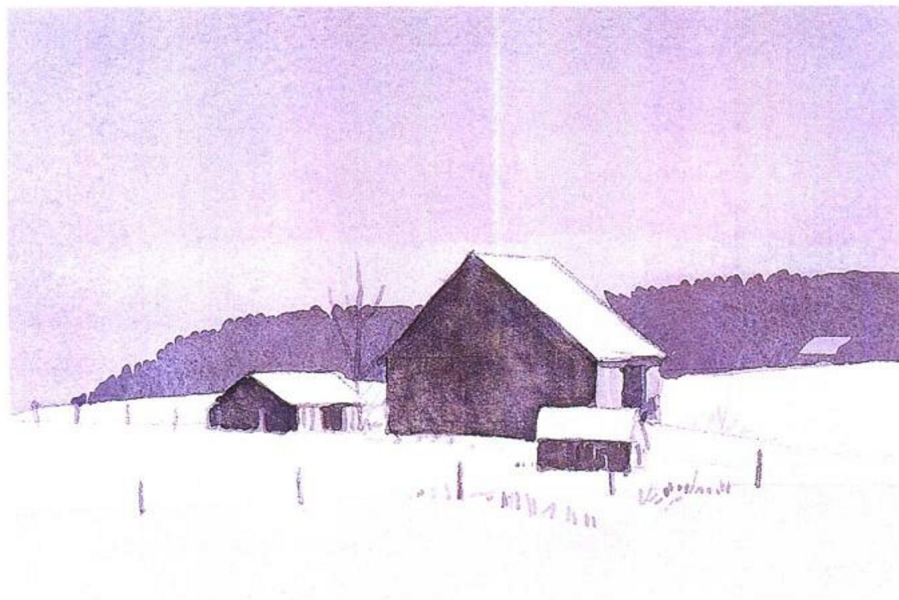

第二种色彩组合

左边这幅画所选取的场景和上面那一幅是一样的,也是雪后的栅栏。所用的颜色包括:生赭、熟赭和群青。注意,使用不同的色彩组合所带来的画面气氛的差异。

四种基本的水彩技法

下面要简单介绍四种基本的水彩技法。如果你想了解更多的内容，请参阅我的另外一本书，名为《水彩画入门》（北极光出版社 1998 年出版）。

平涂法

用一种颜色覆加在部分或整个画面上。

渐变薄涂法

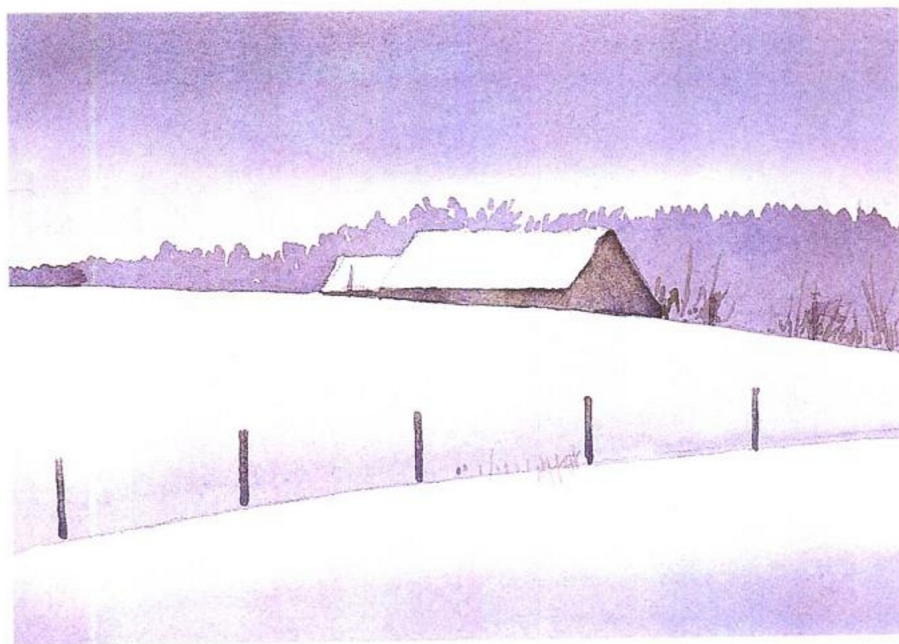
着色区域的色彩根据画家的需要逐渐减弱或加强。

平涂法

在上面这幅画中，雪后在地上的谷仓和其他建筑物都是用平涂法来完成的。

渐变薄涂法

在右边这幅画中，先用平涂法画谷仓，然后用渐变薄涂法画天空和斜坡两边的雪。

湿画法

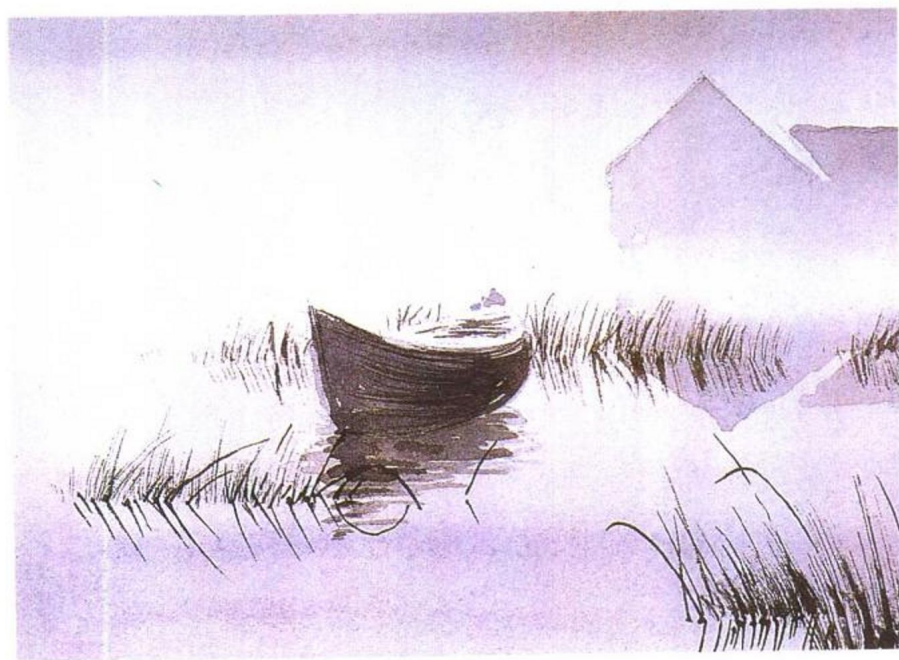
在这幅画中，天空和水用湿画法来完成。先用渐变薄涂法来完成。画面前景用一些芦苇和它们在水中的倒影来点缀。

湿画法

应用湿颜料在湿画纸上作画。

干笔画法

用几乎不带颜料的画笔在画纸上拖过，在画面上产生斑驳的效果。

干笔画法

在用渐变薄涂法画完从画面上部到下部的水之后，用干笔画法处理一下小船，同时，在画面前景和小船后面画一些灯心草。