

NORTH LIGHT BOOKS
CINCINNATI, OHIO

最新引进
美国原版

海景画技法

[美]雷切尔·鲁宾·伍尔夫 编著
王升才 邓新玲 张可 翻译

 江苏美术出版社 北灯出版公司(美)

Painting Ships, Shores and the Sea

海景画技法

Painting Ships, Shores and the Sea

图书在版编目 (CIP) 数据

海景画技法 / (美) 沃尔夫著; 王升才, 邓新玲, 张可译. —南京: 江苏美术出版社, 2002.8

(水彩画技法)

书名原文: Painting Ships, Shores and the sea

ISBN 7-5344-1327-3

I . 海... II . ①沃... ②王... ③邓... ④张...

III . 水彩画: 风景画—技法 IV . J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 093505 号

Painting Ships, Shores & the Sea. Copying ©1997 by Rachel Rubin Wolf. All rights reserved. Published by North Light Books, an imprint of F&W Publication, Inc., 1507 Dana Avenue, Cincinnati, Ohio 45207, U, S, A

由美国海马图书出版公司协助, 经美国 North Light Books 授权出版本中文版。

登记号 图字: 10-2001-063 号

责任编辑 胡博综
装帧设计 冯忆南
责任审读 钱兴奇
文字校对 吕猛进
责任监印 吴蓉蓉

海景画技法

江苏美术出版社出版发行

(南京市中央路 165 号 邮编 210009)

江苏省新华书店经销

利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司印制

开本 889 × 1194 1/16 印张 9

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

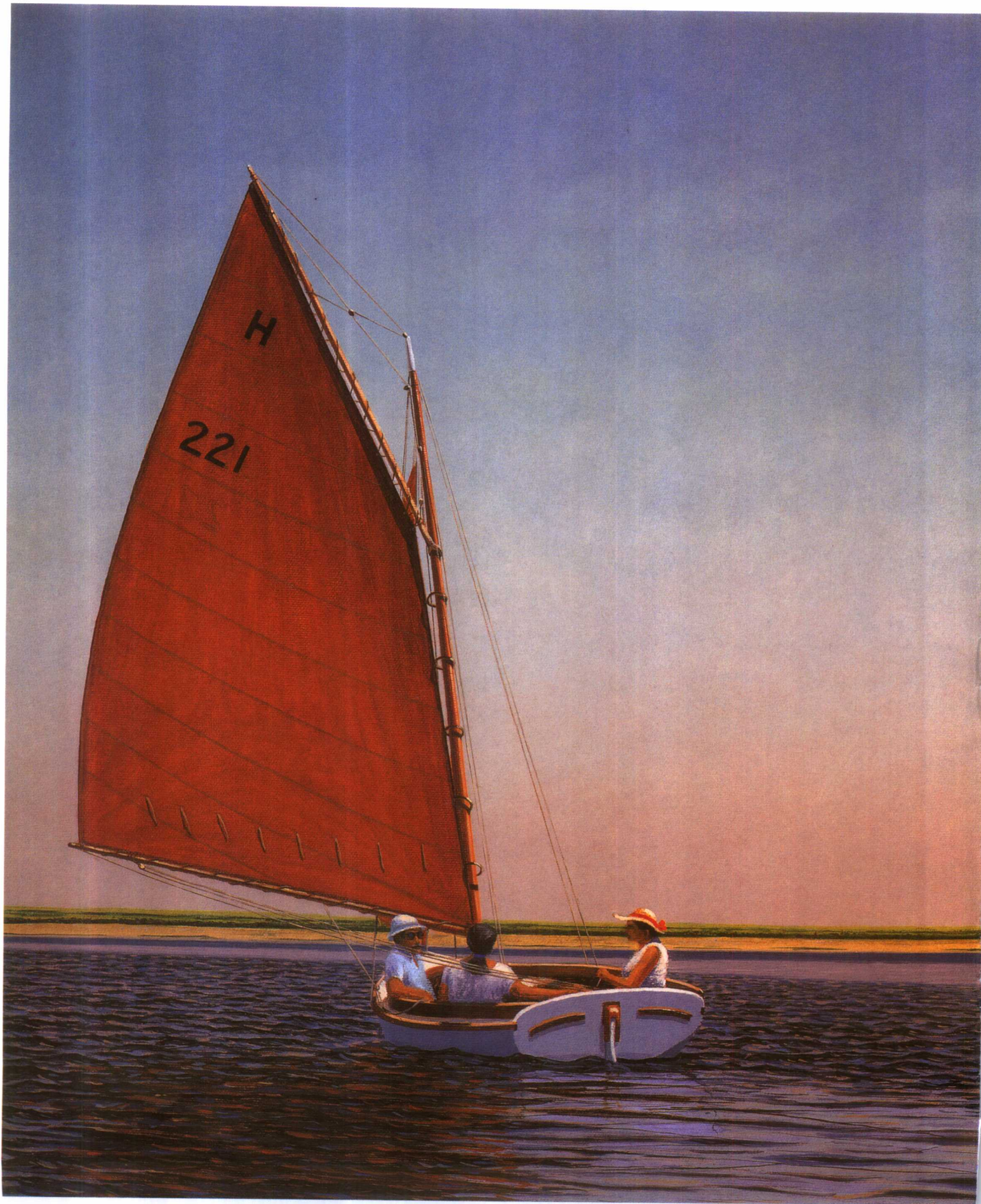
印数 1—3,500 册

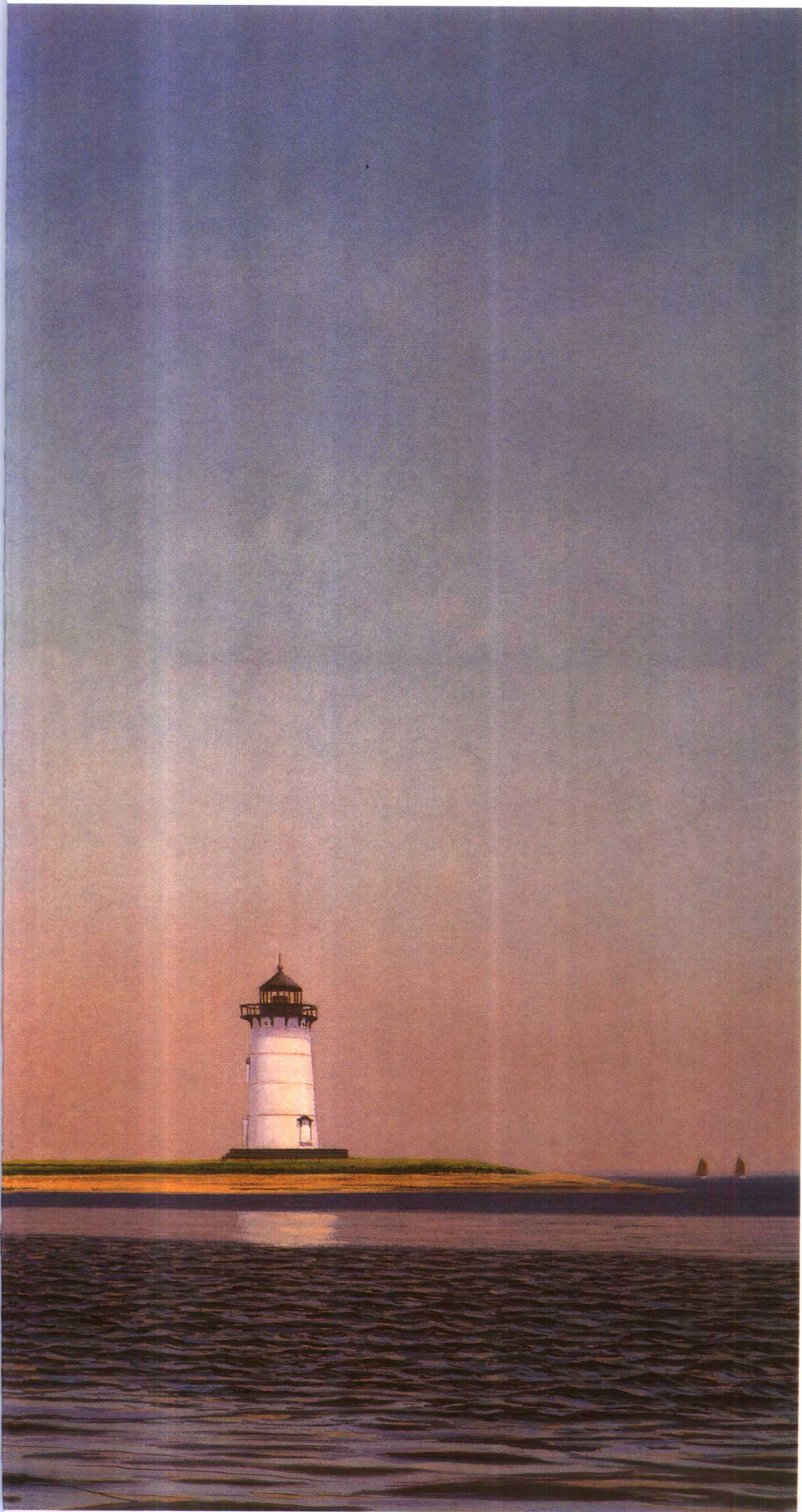
ISBN 7-5344-1327-3/J · 1324

定价: 58.00 元

海景画技法

Painting Ships, Shores and the Sea

海景画技法

[美]雷切尔·鲁宾·伍尔夫 编著
王升才 邓新玲 张可 翻译

江苏美术出版社
北灯出版公司(美)

NORTH LIGHT BOOKS
CINCINNATI, OHIO
www.nlbooks.com

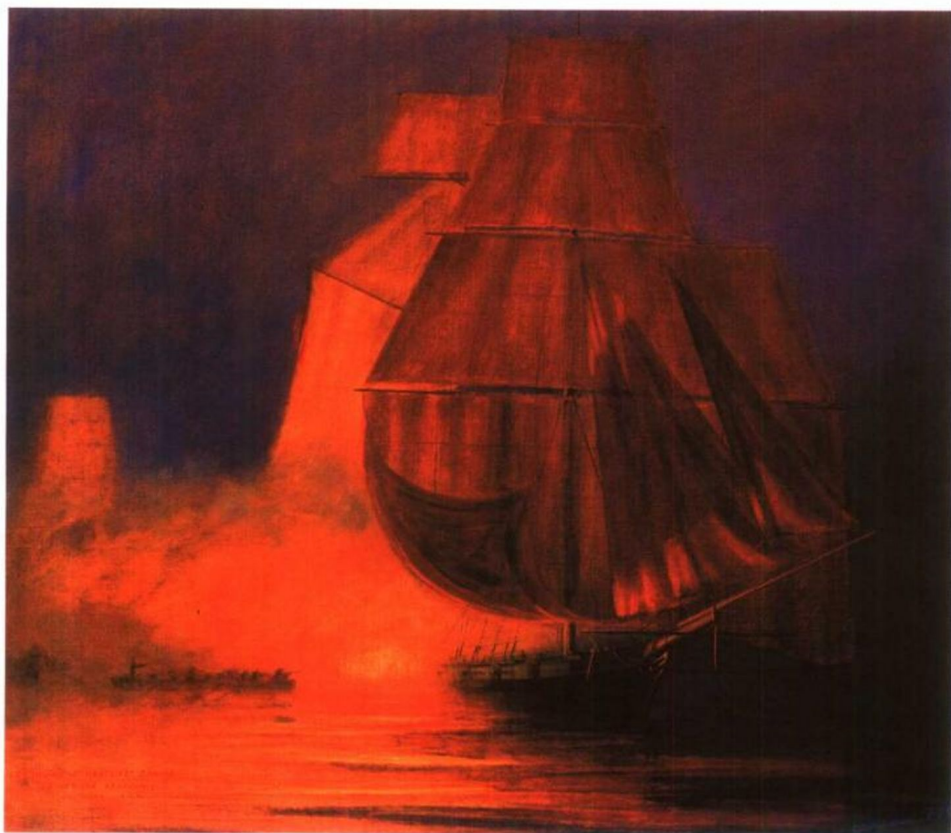
作者简介

雷切尔·鲁宾·伍尔夫是一名自由撰稿人和编辑。她为北灯出版公司收集、编辑书籍，因而她有与许多杰出艺术家一起工作的

便利条件。伍尔夫不仅是《飞溅》系列丛书的项目编辑，而且还是《野生动物绘画精品》、《肖像画精品》和北灯出版公司出版的许多《基本技法》系列平装书的项目编辑。她撰写了《丙烯颜料画家的风格与技法》一书，同时还为“野生动物艺术新闻”栏目撰写了许多文章。

伍尔夫曾在费城艺术学院（现改名为艺术大学）和堪萨斯城艺术学院学习水彩与油画，如今她仍在百忙当中抽出时间用水彩和油画颜料进行绘画创作。她与丈夫和三个幼子居住在俄亥俄州的辛辛那提市。

南塔克特暗礁的领航人
查理·纳斯卡帕·罗宾逊 帆布油画

前言

以不同身份为北灯出版公司编了几十年书后，我开始觉得自己是“行家里手”了，然而，这本书却完全是两码事，是一种新的挑战。我虽然热爱户外运动，而且童年的许多夏季时光是在海边度过的，我甚至还有个居住在皮萨切克的造船叔叔，但是，在承揽这项工作时，我得承认我对这一题材知之甚少，所以，在很大程度上我得依赖他人的帮助。

在此特别感谢卡罗琳·米查雷克——艺术家莱·米查雷克的夫人、美国海派艺术家协会的朋友。她在这项工作开始时给予我极大的帮助。当我不知从何处着手时，她热情地帮我编写可能组稿的艺术家名单，并跟她的艺术家朋友讨论编书的意见和建议。在她的鼓动下，大家对该项目产生了浓厚的兴趣，抑或说是激情。她给我邮寄了成包成包

的目录册和其他材料，使我能顺利开展工作。谢谢，卡罗琳！

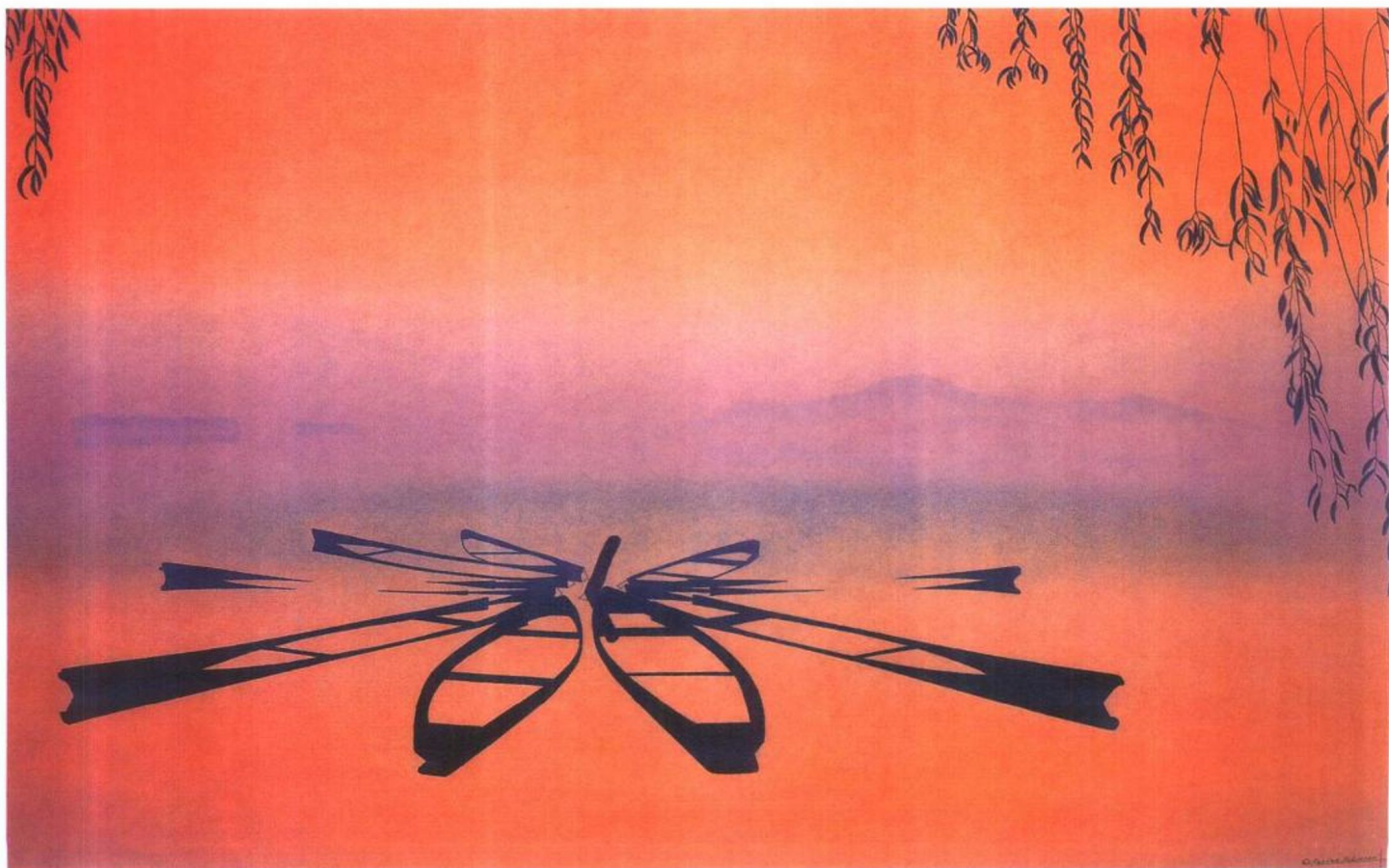
艺术家是我的智囊团。感谢他们提出了许多有价值的关于收录内容的建议，感谢他们对我航行和船用术语词汇贫乏的宽容。感谢艺术家马克·卡斯蒂利为每节标题进行“润色”；同时，谢谢拉帕·米勒为书稿做最后的“专家审阅”，找出可能遗漏的任何“外行水手”错误。

感谢我忠实的朋友和打字员巴帕·理查德，他破译了几个艺术家手写的解说词，更不用说我的手写笔记和校订文字了，不简单啊！他还按我的规格要求为我准备了书稿的初样，没有他，是不可能如期完成任务的。

感谢北灯出版公司的所有员工，感谢他们为此书所付出的辛勤劳动与汗水，他们攻克了一个又一个难关才促成此书的出版。感

谢琼斯·道兰任劳任怨地编辑，并宽容我更改初稿完成时限；感谢凯蒂·凯罗尔和米歇尔·克莱默在编辑作品时所付出的鲜为人知的艰辛；感谢桑地·肯特和布雷恩·鲁斯为本书和封面（原版书）所作的精美设计。

此外，我得向你们——所有来稿的艺术家表示衷心感谢，感谢你们的辛勤劳动。无论我有何求，你们皆热情而又专业地给予回答！而且你们也很关心书稿能否如期完成。也许大海的空气对性格有影响吧！沿途，当我听到了一些美丽的传说后就会激动不已，直到我参观了蒂格曼岛以后，我心方才平静。我真希望你们喜欢这本书。

查理·纳斯卡帕·罗宾逊 帆布油画

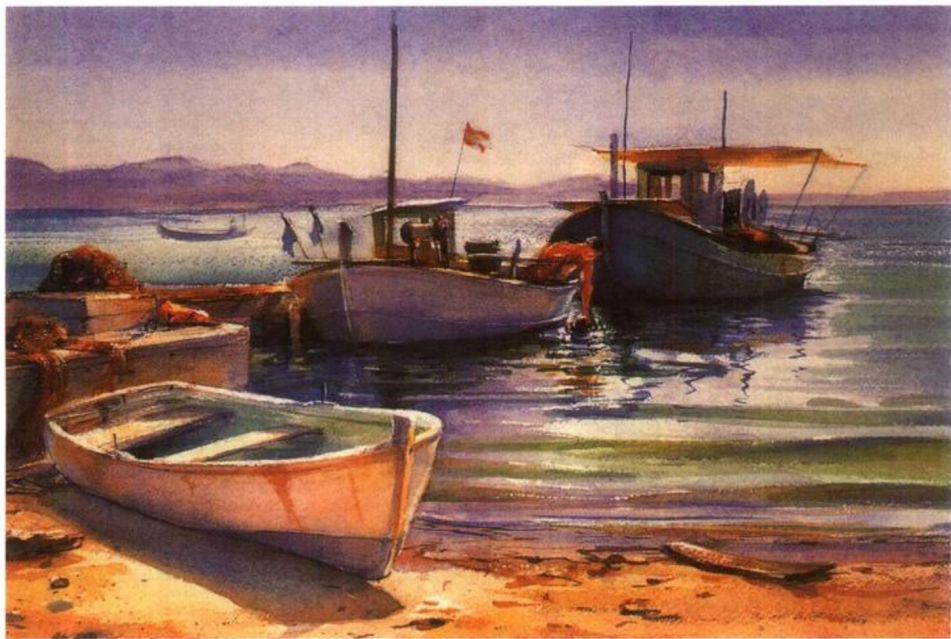
简介

日照的海滨、平静的港湾、多石的海岸、海风吹拂的薄帆、宽阔的大海和海上航行的船只都是海派艺术家探究的特殊世界。也许你是一名干劲十足、专业老到的水手，也许你仅仅是一位喜嗅大海气味、乐聆大海声音、热爱那给人灵感的光线效果的艺术师，不论你是哪种情况，本书恰似为你而出。

12位对这一工程做出了无私贡献的杰出艺术家都酷爱大海和船只。他们从那里得到启迪与灵感，并以非常独特的方法把那种感受表达出来。他们将与你分享这份激情与快乐，并传授给你许多只有专业人士才知晓的技法与诀窍。

不管你对大海的钟情来自海滩漫步也好，来自近岸扬帆也好，抑或来自冒险的乐趣也好，本书将帮你创造一种艺术，一种表达你对大海和颠簸前行的船只的那份独特的情感与痴迷的艺术。

目录

第一部

线条处理

画船和水的秘诀

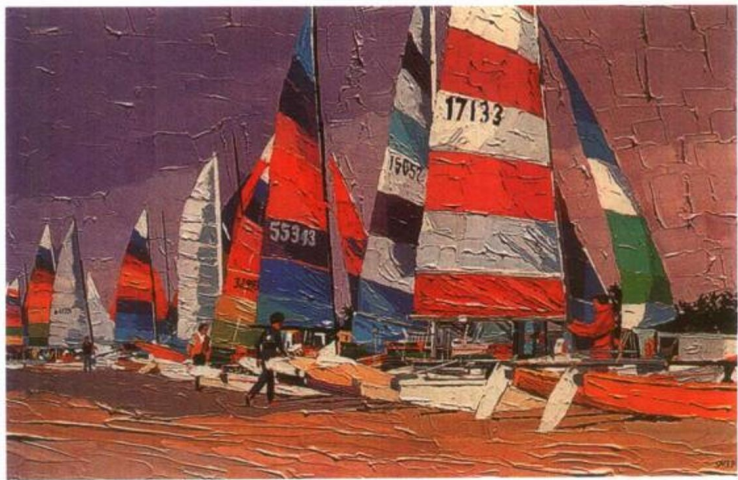
第9页

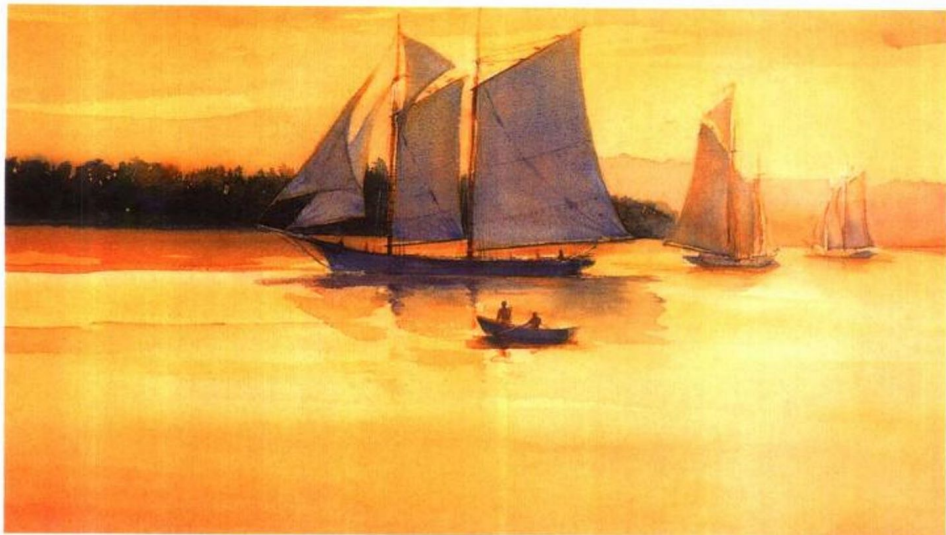
第二部

画面安排

海景题材的绘画

第25页

第三部

光线效果
有效利用光线
第 59 页

第四部

海景画技法
11 步示范
第 79 页

历史场景的画法
9 步示范
第 134 页

艺术家简介
第 140 页

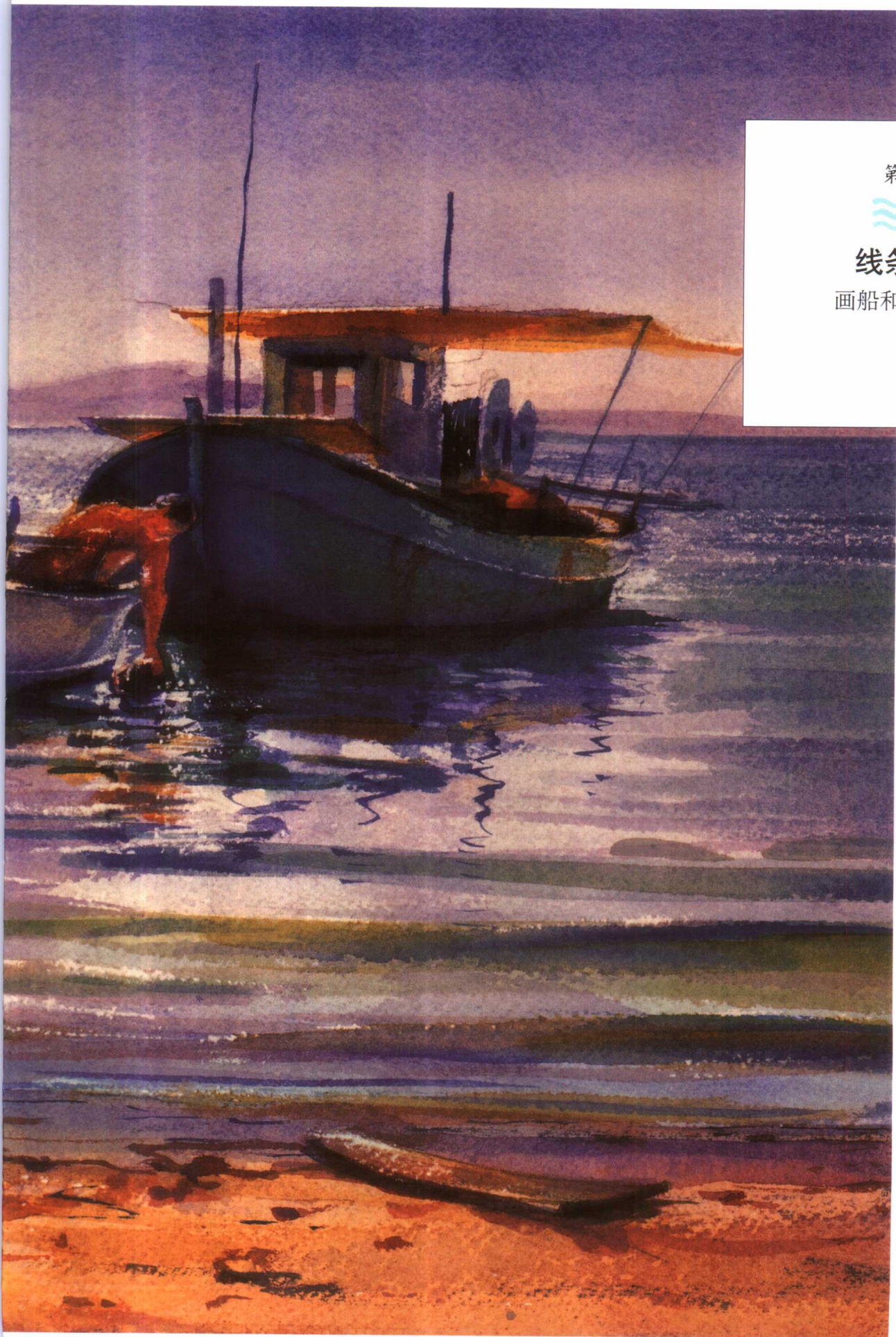

第一部

线条处理

画船和水的秘诀

西班牙渔船
莱纳尔多·米查雷克 水彩

画船与水的秘诀和它们的透视

彼得·伊杰利

素描和绘画的关键就是要克服世人的通病——熟视无睹，不识庐山真面目，想其然而然，而不知其所以然。下列图例有助于你客观地看问题。

想象船形的方法有多种。想象一下顶被切掉的西瓜，两端缩进去的半圆柱体、一端

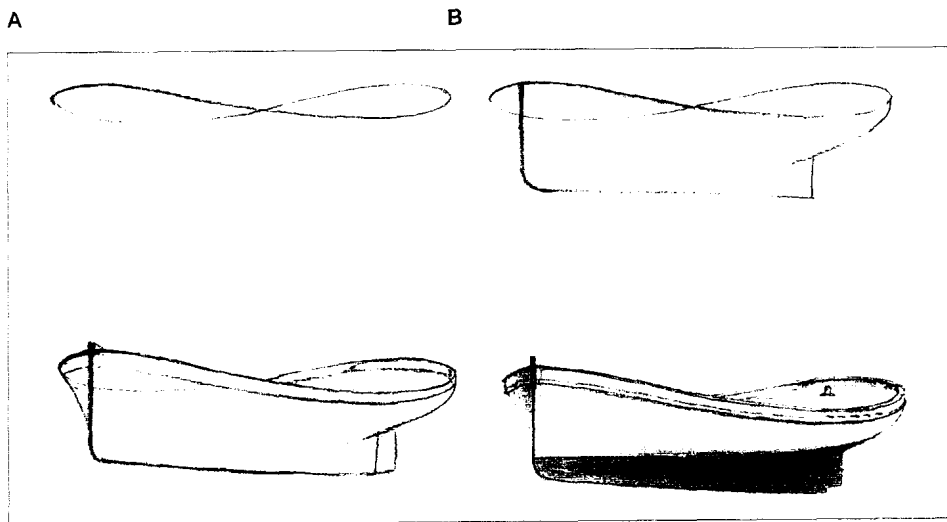
或两端尖的椭圆体，这仅是几个例子而已。你必须找到自己理解图形的独特方法才能驾轻就熟地表现它们。我们通常是从视平线高度看船的，也是从地平线附近看船的，所以，一个扁平的“8”字可以作为许多传统船形的基本形状。

专家提示

侧面船

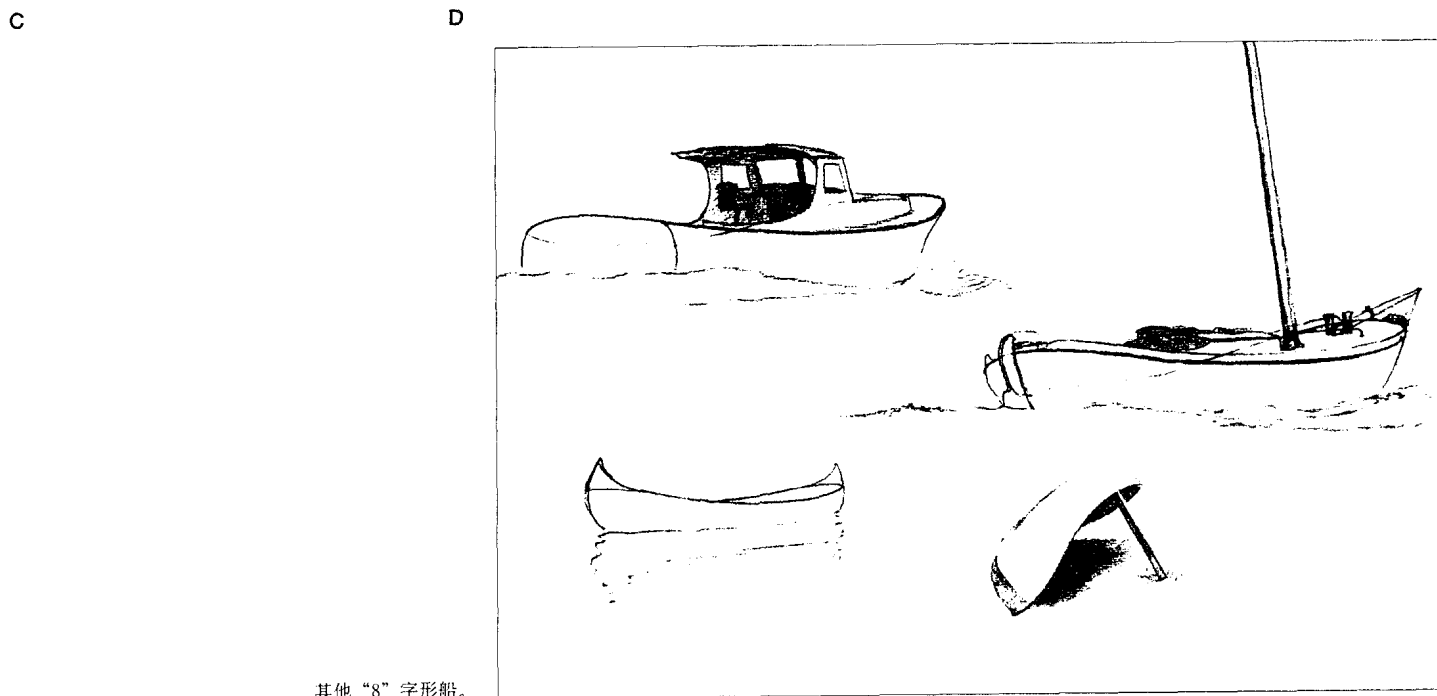
侧面船差不多像支箭，要注意船的摆放位置，因为船会吸引视线。

——莱纳尔多·米查雷克

船形

这幅插图所表现的船体形状，过去在世界许多地方普遍引用过，现在仍以不同方式运用于许多现代船舶。(A) 开始画扁平的“8”字；(B) 决定艏柱、龙骨和船舵柱的位置；(C) 画上船舷；(D) 精确修饰各种线条的形状。

其他“8”字形船。

地平线

确切地说,透视法就是表达被观察物体和我们在环境中所处位置的关系。理解了透视法的涵义以后,只要表现数个要素就可以得到一幅优美明亮的画卷。

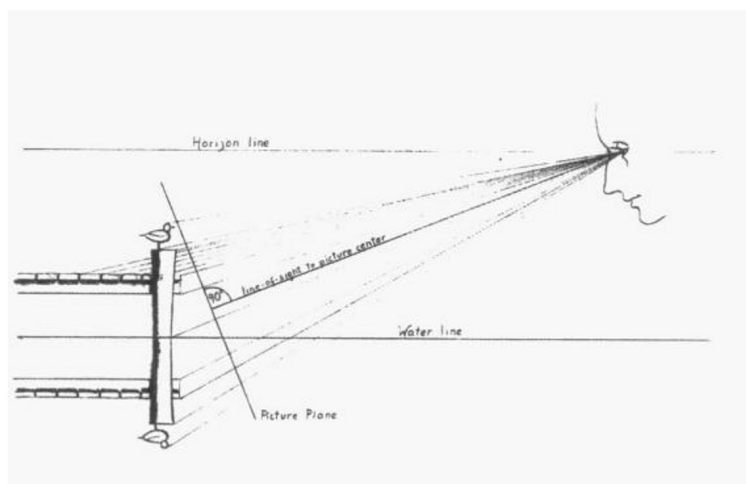
在艺术表现绘画中,无论是看得见还是看不见的地平线,对绘画要素和物体的摆放位置很关键。在小舟船夫找螃蟹这幅素描里,观察者可能也是一个捉蟹人,他所处位置的高度可能跟船中人的位置高度差不多,因为地平线正好在两者的头部中央,而且地平线的位置是由观察者视线的高低决定的。

在马里兰州和佛吉尼亚州的水乡,房子依水而建,大河与小河就像道路与街道。假设你站在房子二楼的窗户旁画前方景物的素描,地平线就在捕蟹者头部的上方,这就说明观察者视线高度大约是海拔6.5米。现在说说如何计算这一高度:船的甲板高度30.5厘米加从甲板上面到捕蟹者视线152.4厘米等于182.9厘米。注意这一高度大约只是从船的吃水线到地平线的高度6.4米的3.5倍;这可能就是观察者视线在海平面上的大概高度。远处的捕蟹者看起来似乎离地平线更近些,但是按比例,其距离应该是一样的。

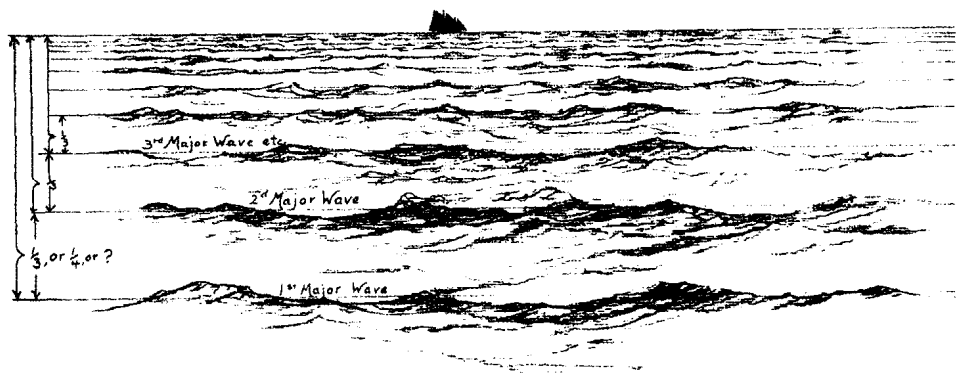
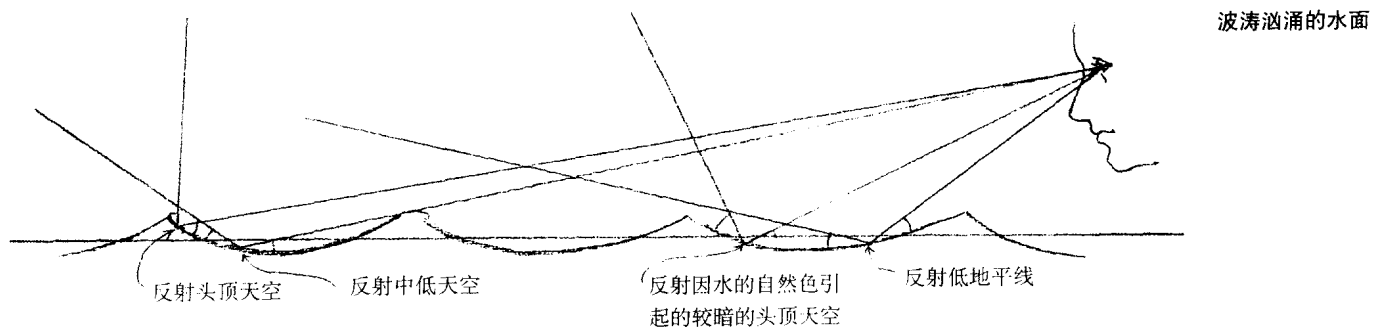
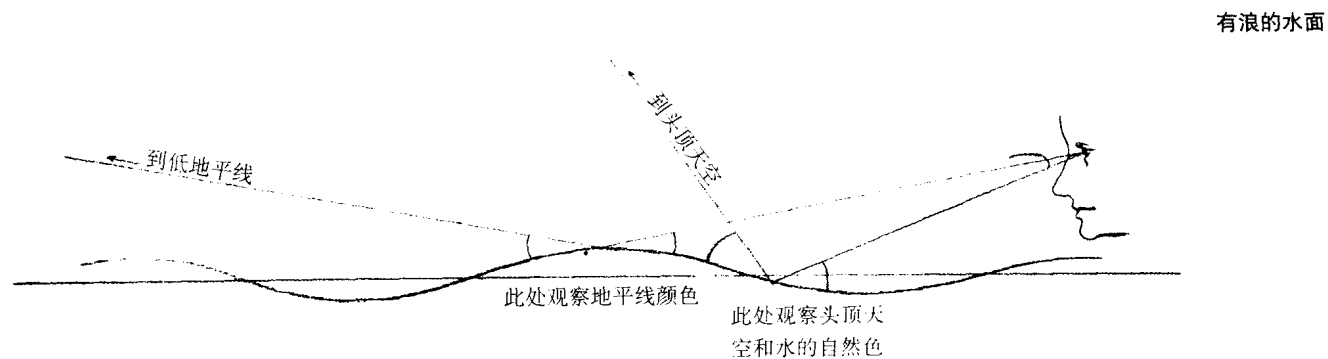
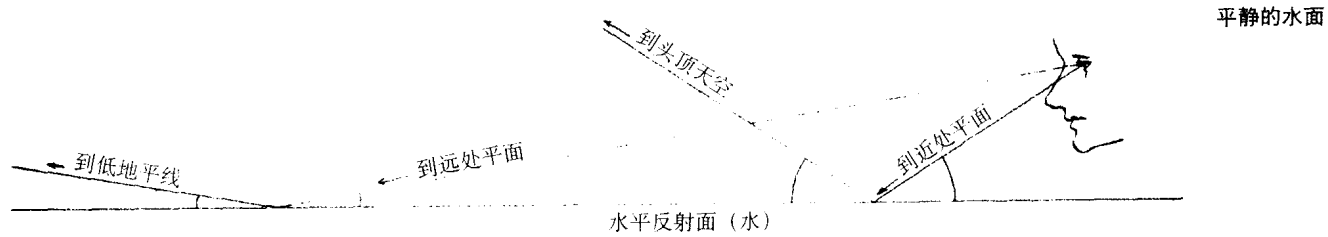
平面

“画平面”是一个想象的透明平面,垂直于观察者视线到被观察物体间的连线。角度决定了物体的外形尺寸和倒影。注意,地平线可以在画面的外面,我们可以任意选择其高度和宽度。地平线的高度完全取决于观察者视线高度。在绘画创作时,地平线可以上下移动,改变绘画的特性和构图。观察者的视线到被画区域中央的连线应垂直于画平面。注意,画平面不必与垂直物体平行,正因为如此,木桩倒影(其实是桩的延伸线)离观察者愈远,在画平面上显得愈小(愈短)。

水面

正确掌握水面的三种形态——平静的水面、有浪的水面、波涛汹涌的水面，这很重要，因为水面形态会大大地影响水的颜色。

波浪的间隔

波浪的间隔对绘画作品的广度和深度会产生很大的影响。波浪愈大，每个波浪在前景与地平线之间所占的空间也就愈大。这幅图展示了一种画波浪间隔的特殊方法。第一个浪和第二个浪之间的间隔大约是从最近的浪峰（第一个浪）到地平线总距离的三分之一；第二个浪和第三个浪之间的间隔大约是从第二个浪到地平线距离的三分之一，以此类推，直到间隔太小不能量为止。至于犬牙交错的大海波浪，可以在地平线上找两个或更多的点来画波浪间的间隔。

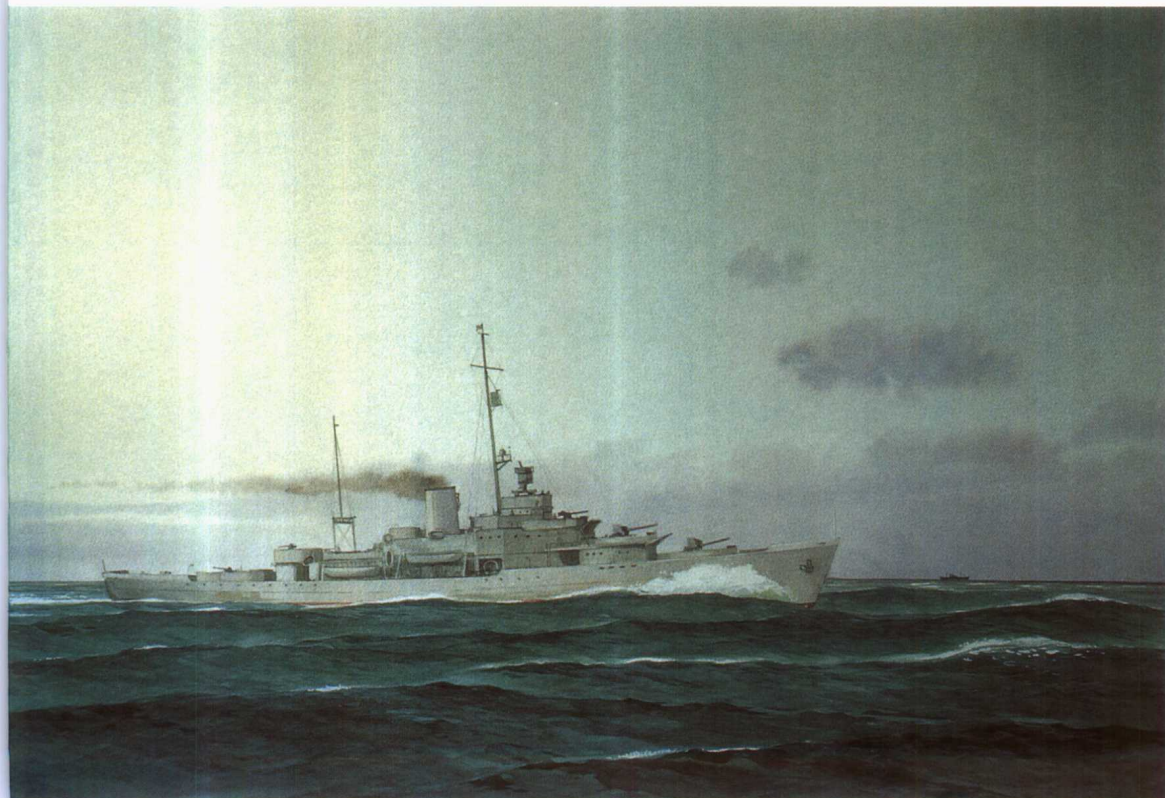
巴尔迪摩的骄傲
55.9cm × 76.2cm

詹姆斯·德莱克·伊姆斯 水彩

这里的水所表达的是：狂风从四面刮来，受其影响，大海波浪犬牙交错，难辨其形。水面上多方向的波浪和色彩变化反映了狂暴天空的骚动与变异。

美国海岸警卫队
卡特·亚力山大·汉密尔顿
55.9cm × 76.2cm
詹姆斯·德莱克·伊姆斯 水彩

此处从前到后的波长几乎是左边图中的理想翻版。

运动中的帆船

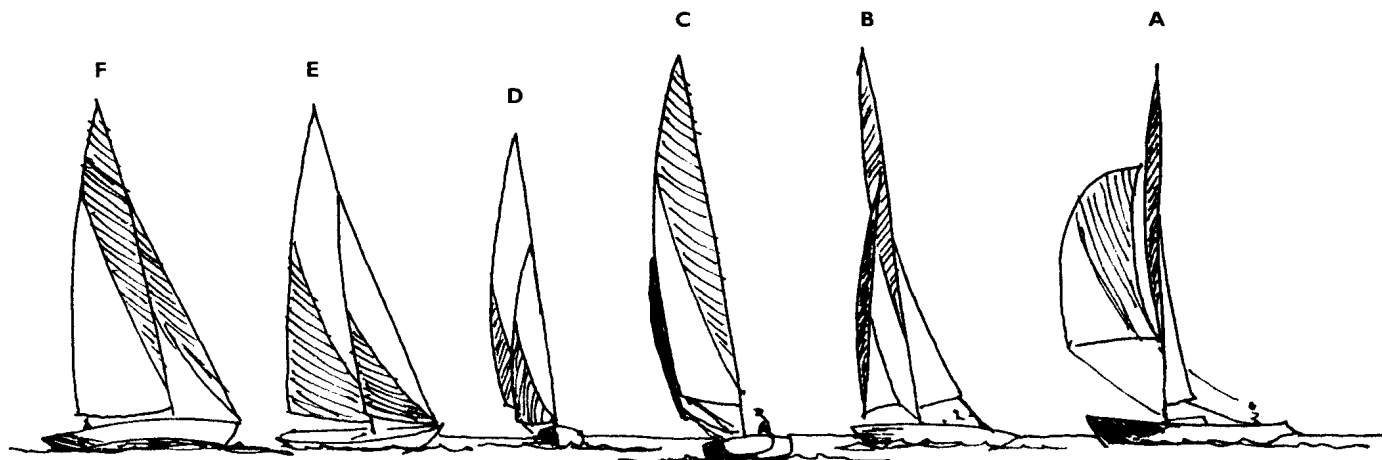
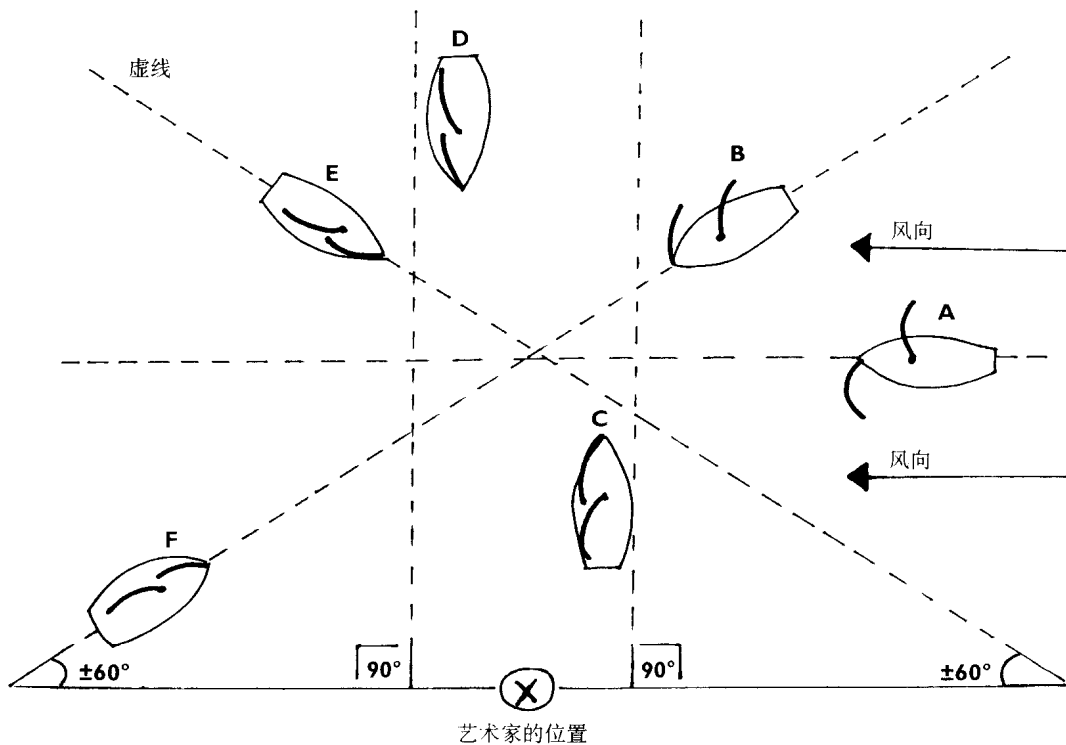
耶夫斯·巴伦特

不是说不是水手就不能成为海景画艺术家，但是倘若你对帆船不太熟悉，画起来肯定不会得心应手。这一课将有助于你克服一些常识性的毛病。

在绘画中，最重要的是确定风的方向，因为风向决定帆船的侧面和侧面影像。为了避免犯错误，用讲解过的船位和风向以及你在场景中所处位置（观察点、眼睛位置）画一空中素描。

风向

船A：风是从后面刮的，所以船帆几乎与风垂直。在你所处位置你能观察到船体的整个侧面。有人说，船在“跑”。船B：风是从左边刮的，帆与风之间形成一个约 $70^{\circ} \sim 80^{\circ}$ 的夹角。你能看到船“来了”和它的船舷。船通常往风刮的相同方向倾侧。有人说，船“快到了”。船C：也“快到了”，船C的航向与风垂直，帆与风之间的角度更大些，你可以看到船尾。船D：风吹的角度与船C相同，但航向相反，你可以看到它的船舷。船E：逆风而行，船与风的角度不能小于 30° 或 45° ，船倾侧得比其他船厉害，你只能观察到背风的船侧面。船F：船与风的角度与船E相同，但你只能看到迎风的船侧面。有人说，船E和船F被“拖近”，意思是说，船帆与风向之间的角度最小。这就是逆风行舟。船的行进依赖于风吹到船帆上的压力，但是帆船不可能完全逆风而行，谨记！

这就是艺术家眼中的船形！