

NORTH LIGHT BOOKS
CINCINNATI, OHIO

最新引进
美国原版

水彩画技法

光感的表现

[美] 保尔·杰克逊 编著 丁伟 嘉义 钱鸣 翻译

江苏美术出版社 北灯出版公司 (美)

Painting Spectacular *Light* *Effects* in Watercolor

图书在版编目 (C I P) 数据

光感的表现 / (美) 杰克逊著; 丁伟译. —南京: 江苏美术出版社, 2002.2

(水彩画技法)

书名原文: Painting Spectacular Light Affects in Watercolor

ISBN 7-5344-1318-4

I. 光... II. ①杰... ②丁... III. 水彩画 - 技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 093503 号

Painting Spectacular Light Effects in Watercolor. Copyright © 2000 by Paul C. Jackson. All rights reserved. Published by North Light Books, an imprint of F&W Publications, 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: 10-2001-062 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

光感的表现

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 (深圳) 制作公司印制

开本 889 × 1194 1/16 印张 9

2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月第 1 次印刷

印数 1—3,500 册

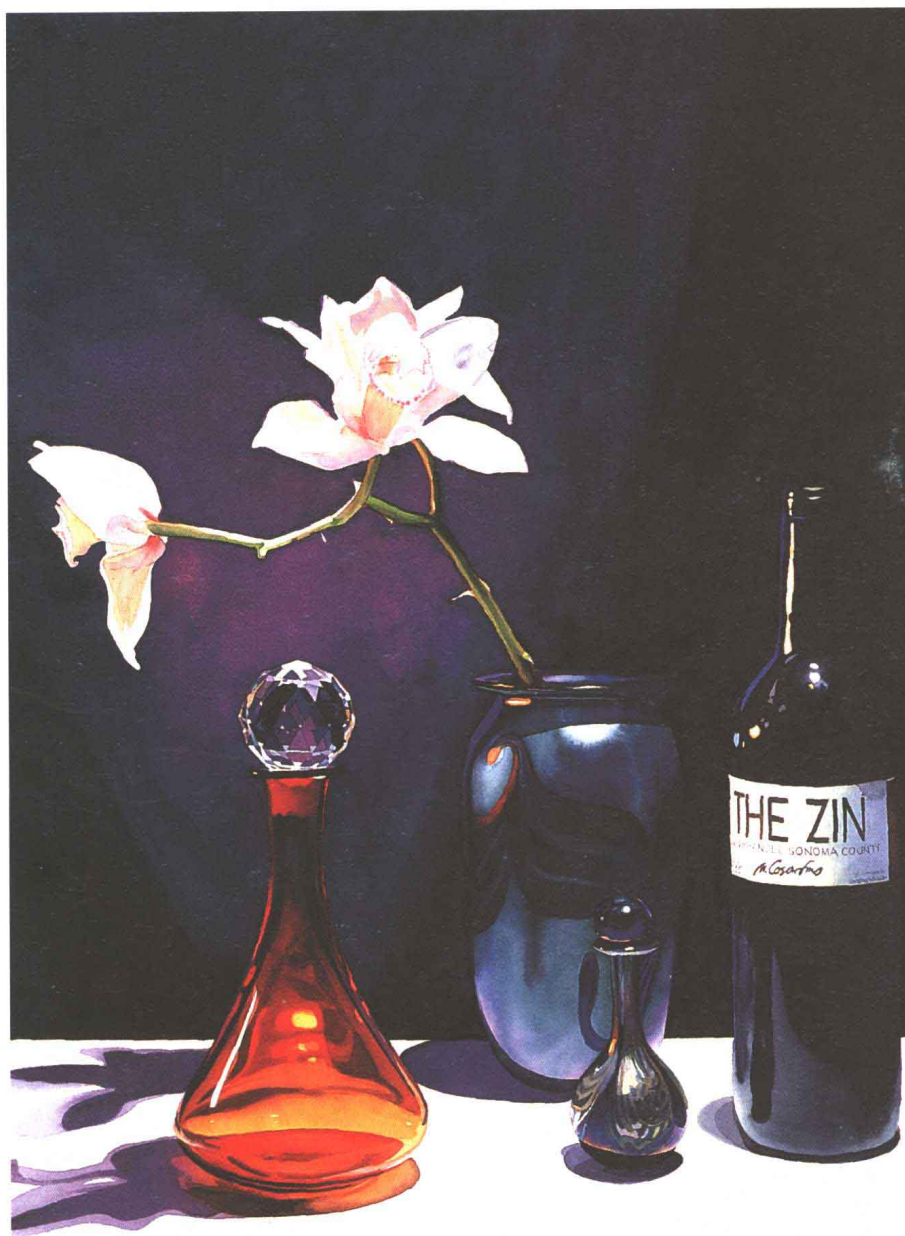
ISBN 7-5344-1318-4/J · 1315

定价: 58.00 元

Painting Spectacular *Light Effects* in Watercolor

水彩画技法

光感的表现

酒瓶

76cm×56cm

帕姆·卡尔森和杰拉尔德·彼德格拉斯收藏

水彩画技法 光感的表现

[美]保尔·杰克逊 编著
丁伟 嘉义 钱鸣 翻译

江苏美术出版社
北灯出版公司(美)

NORTH LIGHT BOOKS

作者介绍

保尔·杰克逊是专业水彩画大师、作家、画展常务评委。1989年获密西西比州立大学美术学士学位，1992年获密苏里—哥伦比亚大学绘画和插图美术硕士。保尔是美国水彩协会签约画家，他的水彩作品已获得近300个奖。他的作品已有几十次刊登在《艺术家杂志》，在《国际画家》展上展出。被《水彩画91》、

《水彩画佳作》、《水彩画魅力》和《西南美艺术》誉为“世界级绘画大师”，并有几本书被地区或国家出版商出版。保尔的作品多见于杂志和明信片、CD唱片封套和酒瓶标签。他开设了一个网站发表最新的作品，可以打印。网址www.pauljackson.com。

杰克逊偕妻子迪娜现住美国密苏里州哥伦比亚及佛罗里达州彭萨科拉。

声明

首先，我要感谢诸位老师：尼尔·埃尔姆、格恩·摩尔根、勃莱·富特伯克、让·韦伯、戴纳·道格拉斯及比尔·贝利，以他们的作品激发了我的灵感，开拓了我的视野。

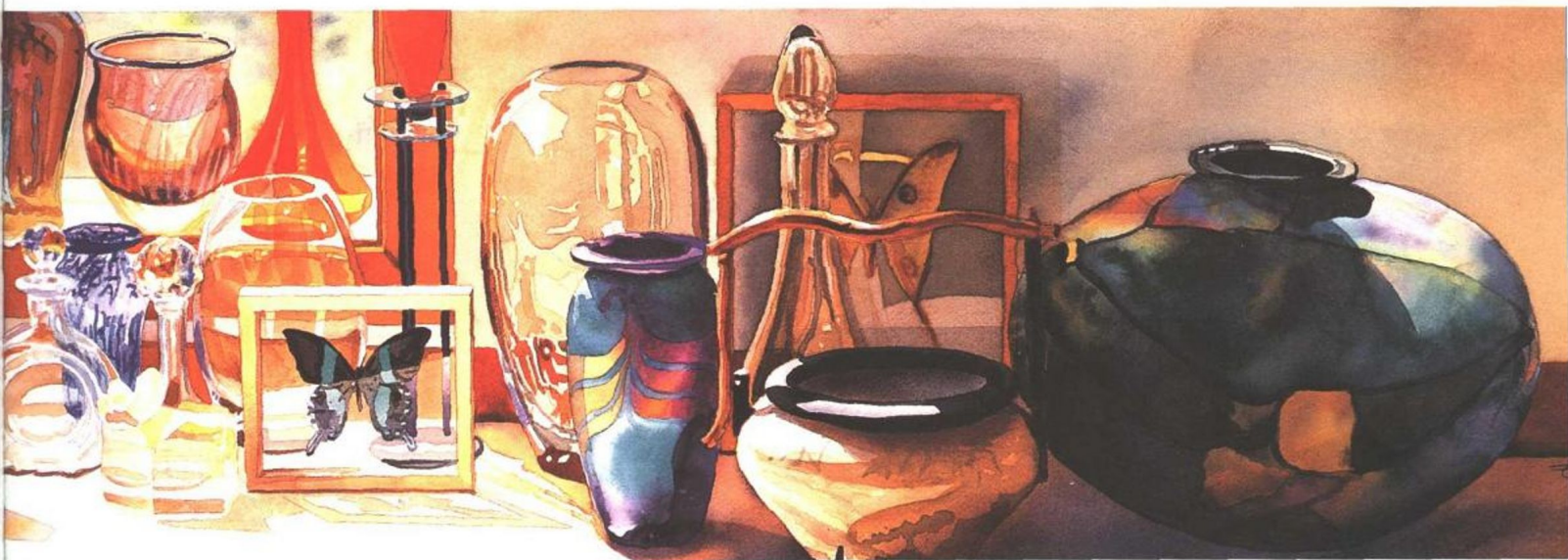
同时我还要感谢我的几位朋友：桑迪·德布斯、桑德拉·卡宾特、贝西·迪拉特、斯特拉特、安迪·拉赛尔、南西·莫恩、凯茜·布克曼、克里斯·克罗宾斯基及卡林·海斯，他们给予我极大的鼓励，下决心去完成

这项浩大的课题。

特别要感谢斯第法尼·比隆，我的旅行伙伴，让我如虎添翼扩大了眼界。感谢开利和朱丽叶·维特克及阿龙·罗拔。同时还要感谢琼·其维等大师使我的玻璃器物作品一鸣惊人，感谢我的兄弟彼得·杰克逊以其独特的视点和摄影技术给予我的忠告。

在此还要感谢本书编辑杰尼弗·莱波尔，在本书的成书过程中给予我鼓励、教导并体现出极大的耐心。

感谢我的母亲，在非常早的时候就鼓励我的艺术兴趣；感谢我的爱妻迪娜，由于她的支持和无私奉献，使我有可能完成了一项伟大的梦寐以求的事业。

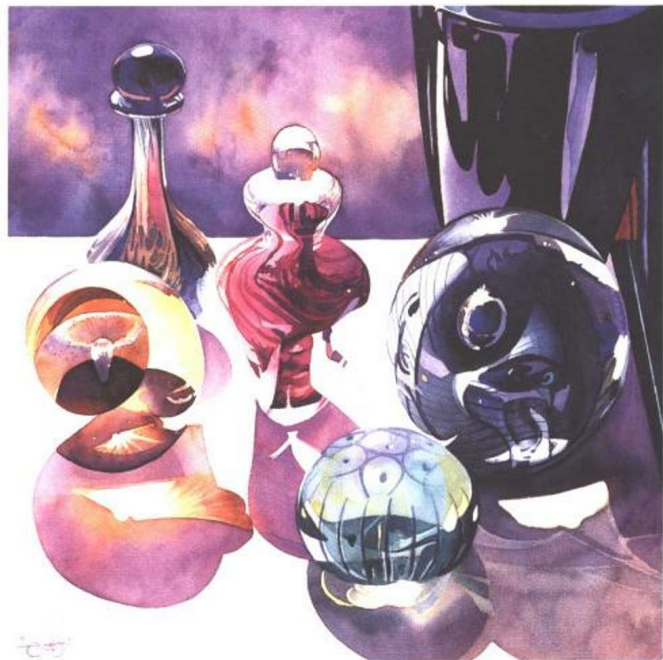

《画室》

20cm × 56cm

金克尔·米尔萨勃收藏

目录

概述 光的特性	8
绘画用品	10

第一章 基本技法.....12

准备画纸和颜色
准备调色盘
预调颜料
平涂画法
深浅晕染画法
湿接湿渗化画法
特殊技法
特种技法
叠层着色法

第二章 光的基本要素.....22

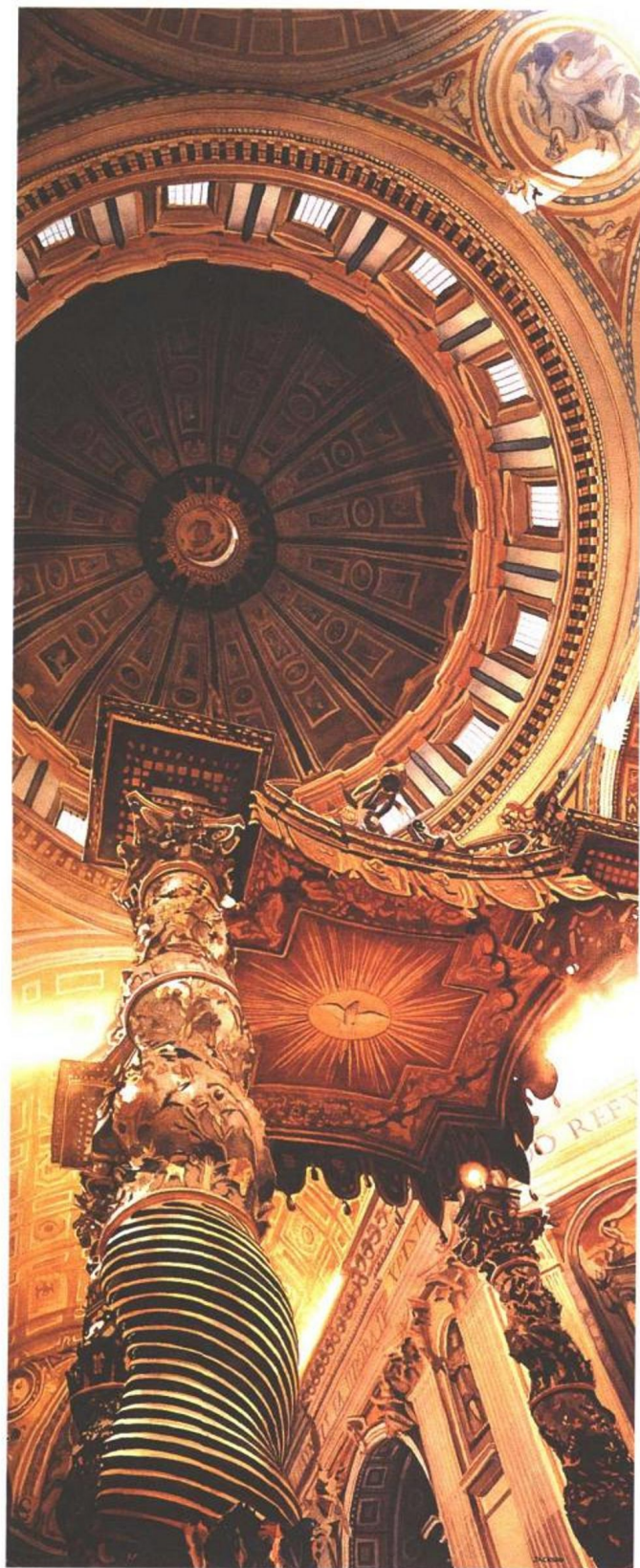
明度和对比度：用光来吸引注意力
轮廓和形状：用光线来塑造质感和体积
肌理：用光描绘表面特征
色彩温度：用光创造情调
景深：用光描绘空间
运动：用光来吸引视线
构图：用光来设计

第三章 光的特性.....38

理解光和色的关系
光的形态
光源
阴影的界限
光的情态
光的瞬间掠影
布置灯光
光的演示

第四章 光与玻璃逐步示范.....58

示范 透明玻璃和有色玻璃
示范 玻璃静物

第五章

光与金属逐步示范……………70

示范 金器和银器

示范 乐器静物

第六章

光与水逐步示范……………80

反光与水波

水的色调

示范 水泡

示范 水滴

示范 倒影和水的透明度

第七章

光与风景逐步示范……………94

示范 乌云密布的景色

示范 雾景

第八章

光与建筑逐步示范……………104

示范 阳光照耀下的建筑

示范 夕阳下的建筑

第九章

烛光逐步示范……………118

示范 单枝烛光

示范 烛光静物

第十章

夜景逐步示范……………128

示范 朦胧的路灯

示范 烟火

示范 聚光灯下的建筑

概述

光的特性

绘画中没有比照明更为重要的了。光线影响到一幅画的全貌，成为我们视觉体验的基本要素。光是一种能量能使物体显现，使物体成为可见的、有色彩的。光神通广大令人叫绝，可以框定外廓、塑造形状、显现色彩和确认纹理。光线是画家抓住观众的吸引力，强化主题和主宰画面的重要手段。

光的情态

光线许多复杂的特性有助于决定你作品的情调和风格。微弱的光线特点是隐隐约约的，而这正好是塑造梦幻般的画面所必需的。使一件普普通通的物体产生魅力，光是一个令人捉摸不定的因素。

对我来说，光经常提示我去发现新的题材。当我思路中断，构思犹豫之时，突然出现一股意想不到的、戏剧化的光线，使我顿开茅塞，兴奋不已。多数情况下，是题材触发我画画的欲望，光并非总是充当主角。光线本身是很神秘的，与物体的关系密不可分。偶尔也有这种情况，光本身成为主角并与每件物品配合得完美的時候。

寻找“正确的光线”

光无处不在，所以寻找最佳的光来照明就有讲究了。虽然你确信良好的光线一定会出现，你也许曾经碰到过，但不可能为此而耗费时间坐等良机。

若你刻意追求典型光线下的典型事物，而且要每个细节都是理想的，也许你就画不了几幅画。凡事面面俱到这种情况是很难得的。放弃你的想法去发挥和创造你满意的东西。用我们的理解能力去创作这才是比较现实的。你可以改变现实的真实去追求更好的美学效果。

用水彩表现光感

水彩颜料是描绘和表达光线微妙变化的最理想的载体，它的透明性最适合于表达有光感的表面和朦胧的空气。流畅的颜色液体透明地涂在画纸上可以产生一种美妙的透气的魅力，而一系列水彩画技法又使画面趣味盎然。从此你可以深深浅浅、浓浓淡淡地来施展你的才华了。

水彩画很大程度上取决于是否放得开又收得住，有时要耐心地磨，有时要一笔惊人。无视这种最起码的要

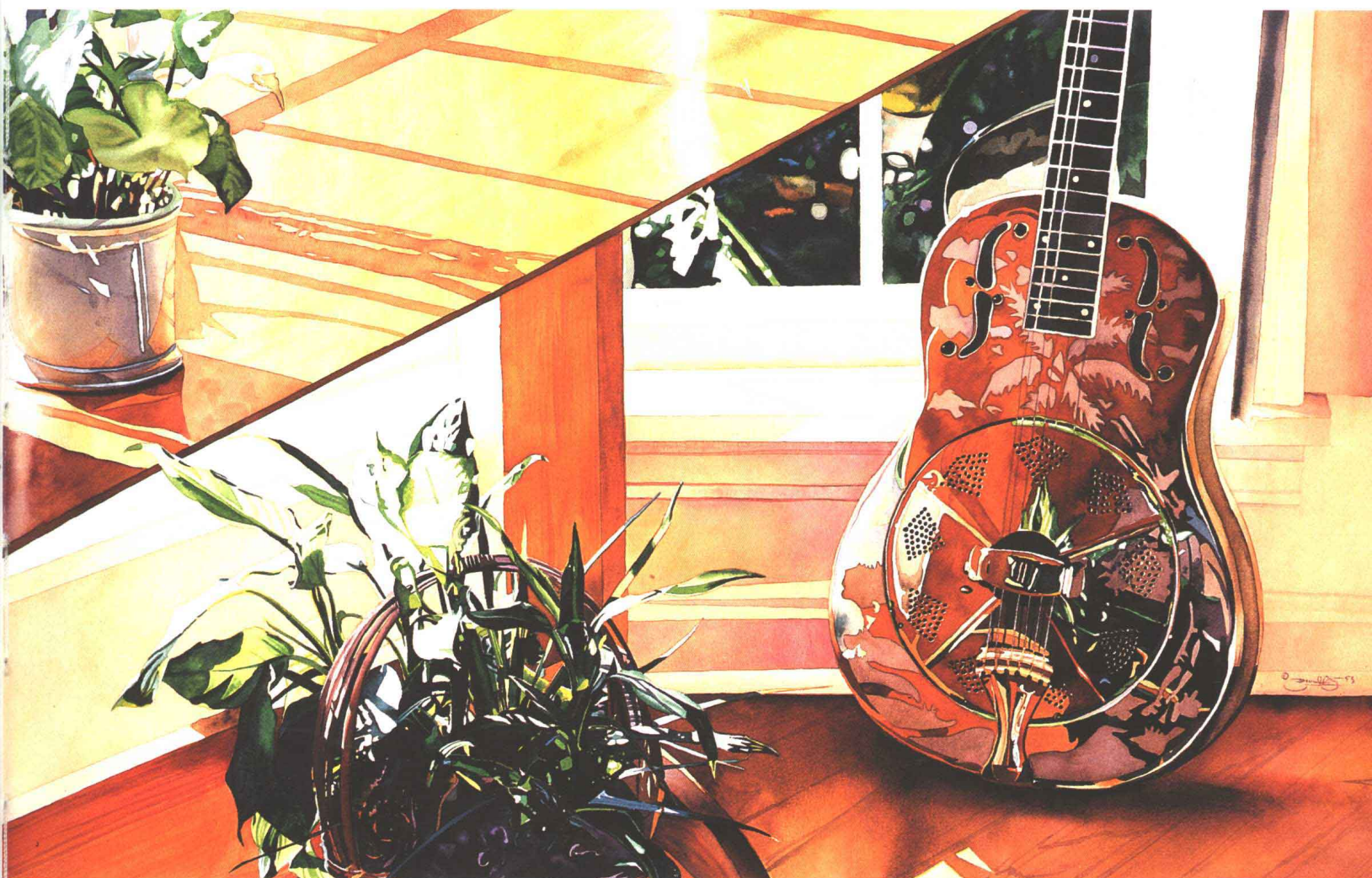
求是过不了关的，你想画得快一点和熟练一点，但是水彩颜料的特性要你放慢画的速度，要循序渐进，一笔一笔地画。

在这本书里你将学到什么

本书中充满视觉意念的画面将帮助你发现周围光线的效果和情调。用多种方式来描绘光线影响画面的视觉因素。

接下来你将看到，在什么场合、什么时候、怎样去发现正确的光线与你想要传达的信息和情调相匹配。第一章介绍水彩画的一些基本技法（不论对熟练的水彩画家还是初学者，帮助他们解除水彩难于掌握的困惑）。第二章和第三章将扩展关于光线要素和本质的知识。第四章将通过10幅示范图例说明用光的关键问题并解答用光的常见问题。

这里没有一成不变的法则限制你对光线的探索。一位伟大的画家是不会墨守成规的。我鼓励你们去探索超越本书范围以外的东西。你们的探索将表明比我干得好。

《共鸣》

56cm x 91cm

丹尼和桑迪·皮森收藏

绘画用品

相对于其他画种而言，水彩画的绘画用品是比较简单的，但材料助你成功不可小看。我相信使用上等材料，虽然你不想把辛苦钱花费在购置昂贵的绘画用品上，但在你入门之前，纵然使用了不怎么好的材料也是意识不到的。

画草图

每当正式作画之前，我建议你对画中的每样东西画一些铅笔草图，这样可使你的画稿整洁而准确，免得在水彩画纸上涂涂改改。我在一种拷贝纸上创作正稿，然后把它转移拷贝到水彩纸上。在本书图示中，我特意用黑墨汁勾勒线描稿，为的是看得更清楚一点。

画纸

水彩画用纸是很重要的，不管哪一种纸都要经得住水彩颜色的涂刷。我建议使用本白色的冷轧、机制、100%棉质、麻面粗纹纸。我常用550克冷轧水彩纸，系阿切斯或温莎·牛顿牌子(Arches or Winsor & Newton)。

颜色

各种牌子的水彩颜色多得令人眼花缭乱，只有专业用的颜色才经销不衰。认准一种牌子，因为两种不同牌子的色名叫法不一样，而且有的情况下不能混合使用。我只用温莎·牛顿牌颜料。这种颜料鲜艳、透明、牢固，而且到处都可买到。

画笔

如果你要考虑画画的费用，在画笔方面可以为你省一点钱，但你一定要使用天然动物毛做的水彩笔。质量差的笔不经用，只能用来作为练习。如果你想用质量好一点的笔，最好是选用柯林斯基貂毫笔。这种笔很好，耐用而且吸水量多。

仔细呵护你的画笔，不要直立着浸泡在水中以免损坏笔毛。要洗得干净，不用时要理顺笔毛抹干水分，这样用的时间可长一点。

我列出一份绘画用品清单。

这是一些本书所介绍的绘画用品。

绘画用品清单

画纸

温莎·牛顿牌550克冷轧、
56cm×76cm水彩纸

颜料

镉黄
镉橙
温莎橙
镉红
深红
永固洋红
温莎紫
阴丹士林蓝
法兰西海蓝
温莎蓝（红光）
温莎蓝（绿光）
温莎绿（蓝光）
翠绿
那波里黄
生赭
奎纳克里顿金黄
赭石
卡波特·莫顿紫
熟褐
范·代克棕
靛蓝

辅助颜色

柠檬黄
奎纳克里顿洋红
土黄
橄榄绿
达维灰

画笔

1、2、4、6、8和10号圆头笔
1英寸及2英寸宽扁刷

其他用品

66cm×86cm胶合画板一块
调色盘
胶带纸
小刀
胶水
阿拉伯树胶（透明）
订书机
1/4英寸订书钉
铅笔
纸巾
2只笔洗容器
尺
吹风机

《影子》
56cm×20cm

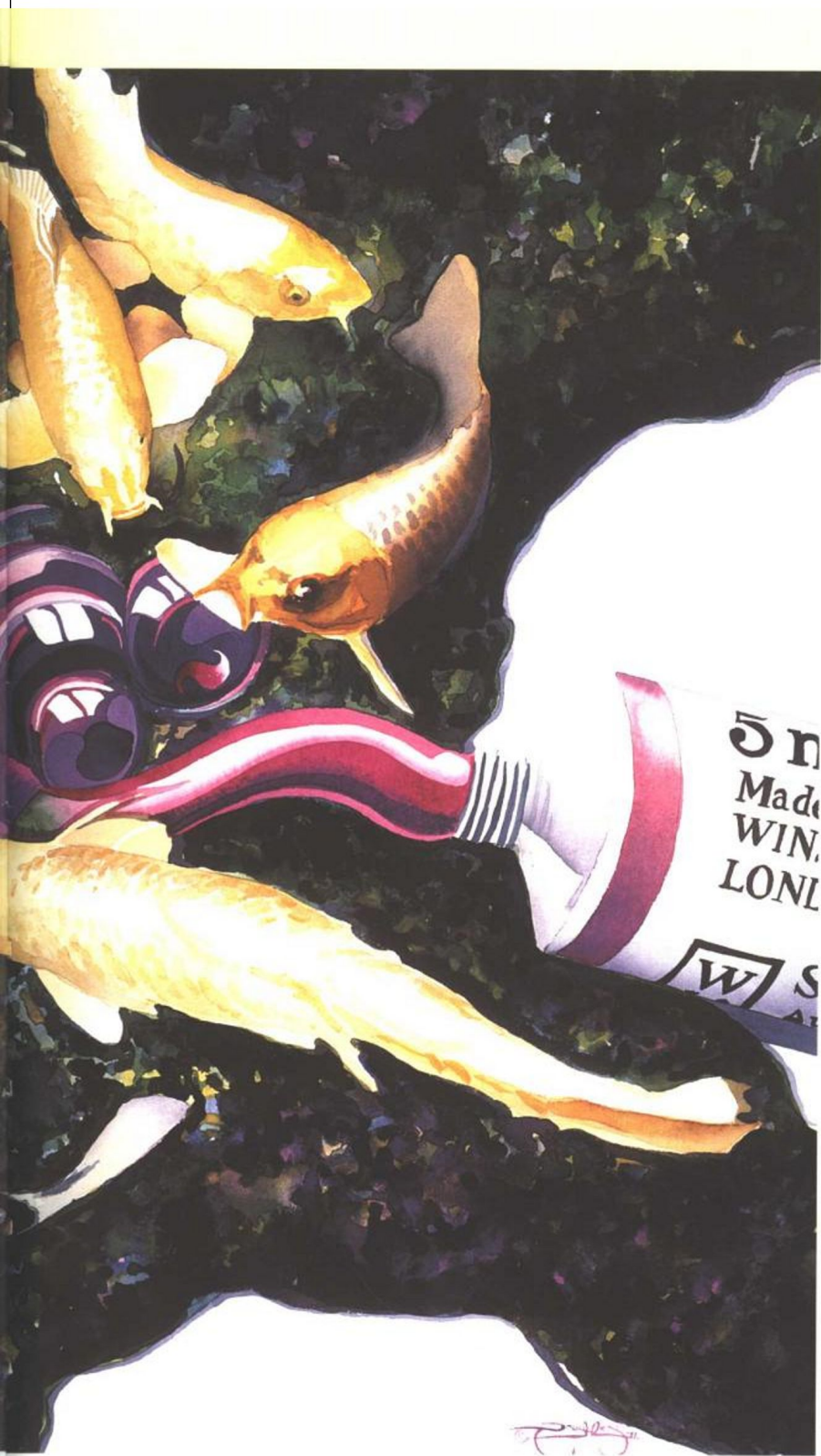
第一章
基本技法

《风平浪静的港湾》

56cm × 91cm

贾斯汀和薇薇安·谢茨收藏

记得小时候有一天学游泳，水边浪花飞溅，玩得好开心，但教练却抓住我的头往水里按，我对这种强制式的“潜泳”有点反感，接着，他把我推向水深的地方。我鼓足勇气游到岸边，教练说过只需一点小小的技巧就可学会游泳。

你希望水彩要画得笔墨潇洒、充满激情和笔法老练，但却不知道从何落笔，心中无数。如果你能学一点基本技法，水彩画是趣味无穷的。当你熟练地掌握了这些技巧，你就可以得心应手，继续发展和完善那些技巧，形成你自己的风格。

每样东西都有其特性，你在落笔之前就要考虑好。这里没有现成的公式或“捷径”，只有一些基本的法则。本章的水彩表现技法将帮助你在什么情况下开始落笔。

通过练习，你将学会控制每种技巧所达到的自发的和预期的效果。每一种技法都会扩充你的绘画语言，并且使你在这一流畅的画种里发言充满信心。

一幅好作品就是策略性地运用技巧与完美的画面相结合的交响乐。

准备画纸和颜色

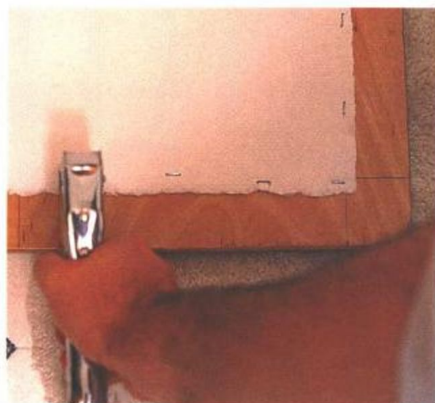
平整纸张

做每一件事情之前必须把用品准备好，干完之后要收拾干净，这是一种习惯。首先应考虑纸张是否平整，大多数纸张受潮后会弓起来，一些厚的水彩画纸在先湿后干的情况下不会弓起来。这是一个使纸张平整的好办法，只需将纸张稍为弄湿。虽然有一些补救的办法可以将弓起的画面弄平，但事先应将画纸贴平以保证画面光洁。

将纸弄湿

将纸在冷水中浸泡2分钟，小心拎起纸边，不要弄皱和沾上手印。

将纸裱到画板上

将浸湿的纸平放在画板上，纸边离画板边1英寸半，订书钉相距2英寸，画纸略为松弛，但等水分蒸发后会很平整。

准备调色盘

水彩画是一门花费不多的画种，换句话说，只需用一点儿颜料就够了，但不能说水彩画不值钱！你还是要调配足够的颜料，在画画中间根本无暇顾及这个问题。有了经验，你就掌握一幅画该用多少颜料。眼下只需在调色盘中每种颜料挤出珍珠大的一粒就够了。

预调颜料

所谓预调颜料，即在颜料中兑水，在调色盘中间用笔加一点水在里面，先用笔将颜料稍许搅动，然后再用水调匀，比实际用量略多一点，免得中途再花时间去调色。

浓稠的颜料只有把它稀释之后才能再加入别的颜色调配。用水来调颜

色让它透明。水彩色的透明性可使光线穿过薄薄的色层反射出来，这种明丽的色彩效果与在颜料中加白或加黑是无法比拟的。在一小片水彩纸上做做调色试验。色素沉着之后，水彩色一干，明度和色度都会明快一点。

如果调色盘中还有点颜料剩下来，可以放到下次再用。有些牌子的水彩颜料再溶性很好，只需多加一点水在里面。当然，最好每次画的时候再加一点新鲜颜料进去保障色度的纯净。如需调配大量的颜色，可另用一只罐子。

配置你的调色盘

按色轮来配置你的调色盘：红、黄、蓝、绿、紫，用水略为稀释一下保持润湿。

平涂画法

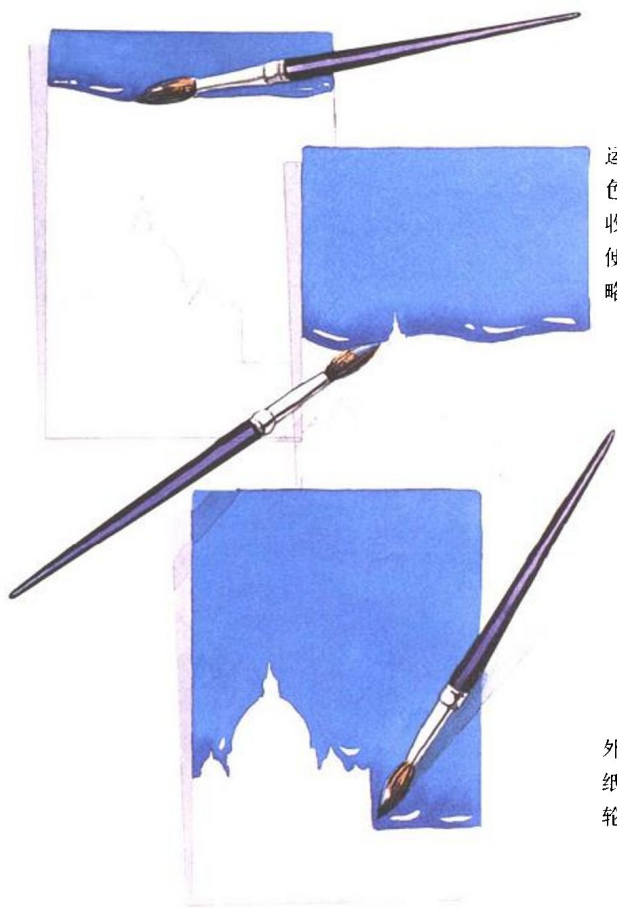
掌握平涂技法是水彩画初学者入门的第一步。平涂看起来简单，还是有点技巧的。最终要求刷得非常均匀不留一点痕迹。取一张干燥的画纸，多调好一点颜色，画板略为倾斜，运笔速度平稳。操作稍有不当就会出现

一排排的笔痕深浅不匀。

下面再学另一种平涂法，平涂铅笔轮廓线外面的空间。将画板倾斜约10度，这样可防止颜色液体倒流并便于你紧贴轮廓线涂得不留一点空隙，接笔的地方不能干燥，应保持润湿。

平涂

第1步，用一枝大笔，从画板顶部开始，水平方向运笔。圆头笔最适宜平涂紧贴轮廓线的空间；扁笔则适用于大面积的地方。

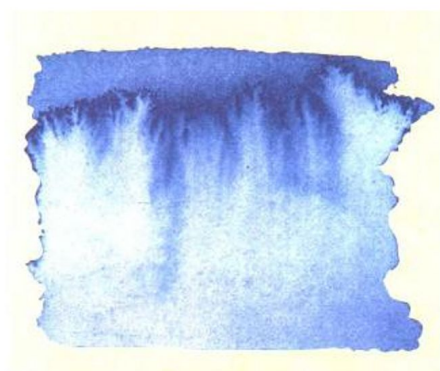

第2步，用笔吸足颜色，运笔要慢而稳。既要顾及用色又要顾及用笔，在每一处收笔的地方应有一点积液，便于接下去再画。下一笔要略为盖住上一笔。

第3步，当你已将轮廓线外的地方涂满颜色，将笔在纸巾上吸去一点水分，再沿轮廓线边缘精确地整理一下。

保留飞白

不要急于去修补飞白的地方，往往会将小小的白斑点越描越大。你若不想保留这种斑点，一定要等干后用同样的颜色去修补。其实飞白也是一种技法，表明你运笔即兴挥洒，是一种笔墨趣味。

颜色的扩散

若你收笔时没有收起多余的色液，颜色就会扩散开来。这种特殊效果如果用得恰到好处是很漂亮的。掌握这种技巧，就不完全是个平涂的问题了。