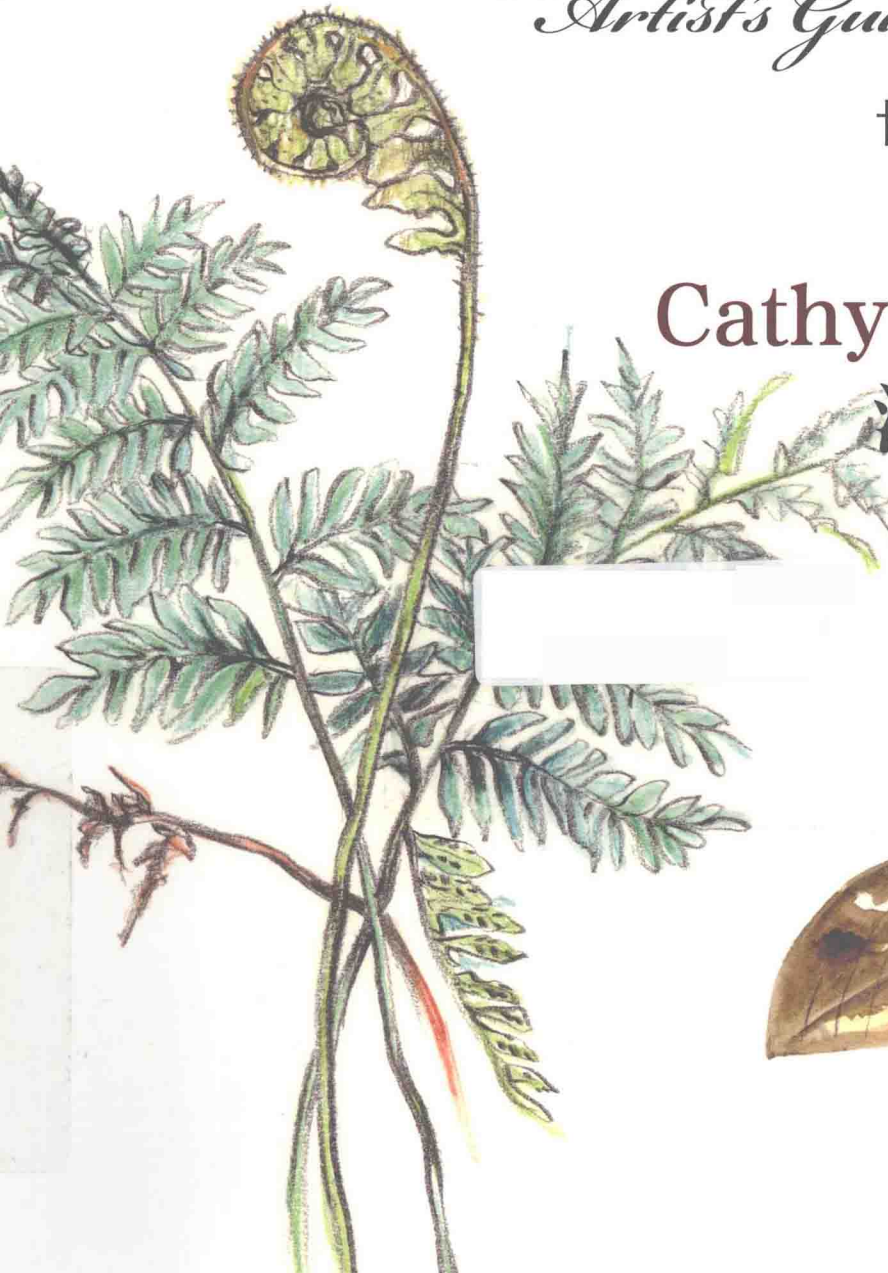

Creating Nature
in Watercolor
an Artist's Guide

世界绘画经典教程

水彩奶奶

Cathy Johnson 的
清新手绘教程

[美] Cathy Johnson 著

蔡珊译

世界绘画经典教程
水彩奶奶 Cathy Johnson 的清新手绘教程

[美] Cathy Johnson 著
蔡珊 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 水彩奶奶Cathy Johnson的清新
手绘教程 / (美) 约翰逊 (Johnson, C.) 著; 蔡珊译
— 北京: 人民邮电出版社, 2015. 2 (2015. 2重印)
ISBN 978-7-115-38034-0

I. ①世… II. ①约… ②蔡… III. ①水彩画—绘画
技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第302269号

版权声明

Creating Nature in Watercolor by Cathy Johnson

ISBN: 9781581809138

Copyright © Cathy Johnson

Simplified Chinese translation edition arranged by North Light Books, an imprint of F&W Media International through
Copyright Agency of China.

中文简体字版由North Light Books通过中华版权代理授权人民邮电出版社出版。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

本书由深受绘画爱好者喜爱的“水彩奶奶”凯茜·约翰逊编写。本书虽没有按照常理安排章节, 但书中涉及的内容多种多样, 是作者多年绘画经验的结晶。“水彩奶奶”在书中通过自己的绘画感受, 亲切地向大家介绍了最适合作画使用的纸张和颜料, 方便读者在众多画材中果断作出选择。本书前面的章节将向你展示如何捕捉单体静物, 例如一棵树的形状; 你还将从书中学会如何绘制春天的鸟儿栖息之地——盛开的野花、如何绘制昆虫, 以及那些常见的景物。此外, 书中介绍的绘制技法既有湿画法、干画法等常用技法, 也有用旧笔刷实现的喷画法, 这些技法的介绍对读者在绘制过程中帮助很大, 有助于其创作出多种绘画效果。阅读本书, 你会发现如何在素描和水彩画中完美地呈现心中所想。

下面就跟随“水彩奶奶”的脚步, 开启手绘大自然笔记之旅。

◆ 著 [美] Cathy Johnson

译 蔡 珊

责任编辑 董雪南

责任印制 李 东

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 8

2015年2月第1版

字数: 221千字

2015年2月北京第2次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2012-3359号

定价: 48.00元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

目录

8 第1章 画家的速写笔记

怎样开始 · 创作户外笔记 · 从自己的作品中学习 · 提出适当的问题 · 手持日记看鸟 · 旅行笔记 · 做你必须做的事情

22 第2章 材料和工具

现场作画——旅行工具 · 为特殊技法作准备

30 第3章 开始：基本篇

构思草图 · 颜色选择 · 色调

38 第4章 深入森林——森林栖息地

记录季节的变幻 · 树叶和树皮 · 森林的居民——植物和动物 · 鸟类

50 第5章 水边

静水面——湖泊、池塘、小海湾、沼泽 · 倒影和波浪 · 急流——河流和溪水 · 海洋栖息地——海岸线 · 自然笔记——动物和植物 · 瀑布

68 第6章 大草原、牧场和田野

沿着分水岭分布的树木 · 野花 · 耕地 · 草原上的鸟儿 · 石栅栏柱和风车 · 草原上的哺乳动物

82 第7章 山

东西方山脉的树木 · 山上野花 · 山上的野生动植物 · 山上的鸟

96 第8章 沙漠

沙漠动植物 · 早期居住的迹象 · 沙漠植物

110 第9章 风景中的人

去野营 · 划艇、橡皮船、平底小渔船、平底小船 · 垂钓 · 在各种天气下远足或散步 · 小规模人群 · 隐含人类

126 结语

世界绘画经典教程
水彩奶奶 Cathy Johnson 的清新手绘教程

[美] Cathy Johnson 著
蔡 珊 译

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

世界绘画经典教程. 水彩奶奶Cathy Johnson的清新
手绘教程 / (美) 约翰逊 (Johnson, C.) 著 ; 蔡珊译
— 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 2 (2015. 2重印)
ISBN 978-7-115-38034-0

I. ①世… II. ①约… ②蔡… III. ①水彩画—绘画
技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第302269号

版权声明

Creating Nature in Watercolor by Cathy Johnson

ISBN: 9781581809138

Copyright © Cathy Johnson

Simplified Chinese translation edition arranged by North Light Books, an imprint of F&W Media International through
Copyright Agency of China.

中文简体字版由North Light Books通过中华版权代理授权人民邮电出版社出版。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

本书由深受绘画爱好者喜爱的“水彩奶奶”凯茜·约翰逊编写。本书虽没有按照常理安排章节, 但书中涉及的内容多种多样, 是作者多年绘画经验的结晶。“水彩奶奶”在书中通过自己的绘画感受, 亲切地向大家介绍了最适合作画使用的纸张和颜料, 方便读者在众多画材中果断作出选择。本书前面的章节将向你展示如何捕捉单体静物, 例如一棵树的形状; 你还将从书中学会如何绘制春天的鸟儿栖息之地——盛开的野花、如何绘制昆虫, 以及那些常见的景物。此外, 书中介绍的绘制技法既有湿画法、干画法等常用技法, 也有用旧笔刷实现的喷画法, 这些技法的介绍对读者在绘制过程中帮助很大, 有助于其创作出多种绘画效果。阅读本书, 你会发现如何在素描和水彩画中完美地呈现心中所想。

下面就跟随“水彩奶奶”的脚步, 开启手绘大自然笔记之旅。

-
- ◆ 著 [美] Cathy Johnson
 - 译 蔡 珊
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 李 东
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8 2015 年 2 月第 1 版
 - 字数: 221 千字 2015 年 2 月北京第 2 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2012-3359 号
-

定价: 48.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

作者简介

凯茜·约翰逊（Cathy Johnson）撰写了33本专著，大多与艺术相关。十多年来，一直担任《艺术家的杂志》（The Artist's Magazine）和《水彩魔法》（Watercolor Magic）的特约编辑，并一直为其撰写专栏。

凯茜在cathyjohnson.info在线教速写和水彩画，在这里，她也免费提供艺术技巧。她为画家们刻录的CD，也可以在她的网页上获得。同时，在凯茜的博客（katequicksilver.livejournal.com）中，她更随性地写到关于艺术和生活的一些东西。博客开放，你可以访问！

她和她的猫咪们生活和工作在美国中西部的一个小镇上，她总是随时准备迎接新事物。

仅以此书献给我爱的他。

致谢

与在我面前的每个作者一样，我将大部分功劳归功于本书创作过程中一直帮助我的人们。感谢我的编辑凡妮莎·莱曼（Vanessa Lyman），从初步概念到结论一直引导着这个项目（甚至是电脑小故障！），我向他致以最真挚的感谢。感谢我的制作编辑玛丽·伯兹拉夫（Mary Burzlaff），感谢我的设计师詹妮弗·郝德曼（Jennifer Hoffman）和制作协调人马特·瓦格纳（Matt Wagner），感谢他们在本书创作过程中的辛勤工作。

同时，感谢吉姆·科赫（Jim Cohee）和塞拉俱乐部系列丛书（Sierra Club Books），感谢我任职11年在博物学家的《乡村生活》（Country Living）杂志，允许我重新使用出现在他们杂志中的一些作品。

感谢我的艺术家朋友们，基思（Keith）、杰里·鲍温（Jeri Bowen）、罗伯塔·哈默（Roberta Hammer）、劳拉·弗兰克斯顿（Laura Frankstone）、凯伦·温特斯（Karen Winters）及简·布克（Jane Bouc）都一直鼓励和支持我，还有苏珊（Susan）、安迪·杰荣夫（Andy Theroff）、杰特·嘉龙（Jytte Klarlund）、凯文（Kewen）和桑亚·摩根（Sonya Morgen）、金杰（Ginger）和吉姆·纳尔逊（Jim Nelson）也一样。我亲爱的侄女詹尼（Jenny）给我看了她的沙漠；我的妹妹理查德（Richard）和妹夫伊冯·布瑟（Yvonne Busey）鼓励并支持我，在我现场工作时为我提供食宿；还要感谢我的未来姻亲切特（Chet）和克莱尔·拉克曼（Clare Ruckman）。我深深地爱着他们，并感谢他们为这本书的付出。

我的亲朋好友们帮助我集中精力，保持清醒。我优秀的学生们提出有见解的问题并给出建议，激发了我

铁草

用水彩和彩色铅笔在康颂·梦法儿（Canson Montval）中粗纹水彩纸上作的
12"×9" (30cm×23cm)

的灵感，有助于使这本书更加全面，当然，我希望同时能使这本书更实用。

最后很重要的一点，真挚地感谢我的守护者约瑟夫（Joseph），握着我的手；做饭给我吃；帮我背绘图工具；带我看海；载我穿过沙漠，上山下山，穿过很多个州；在我身边作画——任何时候只要我需要，他都在身边。

前言

对画家而言，现场作画——不管你怎么称呼，事实上就是室外写生——是最最愉悦美好的挑战。同时，它是一个挑战——自然认识到了这一点！单说光的改变，就考验了我们的技巧、速度和观察的能力。

当然，户外作画还有很多原因：畅享自然之美；找寻鲜活的、唤起回忆的、振奋人心的和具有挑战的绘画对象；停留在安静祥和的地方；捕捉鸟儿的活力和赤狐的优雅；熟悉周围环境；完善技巧；还有，仅仅是去到一个美到让人窒息的地方。不管你是度过一个绘画假期，由博物学家/画家带领去户外旅行，去一些有异国情调和原生态的地方的旅行，还是就在家后院找到速写对象，你都将发现受用一生的绘画对象。

事实上，我们不需要在户外完成一整幅画，我喜欢用铅笔、钢笔、针管笔、彩色铅笔或水溶性色铅笔，甚至是快速大面积水彩涂抹的混合媒介速写出各种各样的绘画对象，待回到家里舒服的地方再作更完整的作品。你可以拍照片，远景和特写都需要。我将教你如何运用这些资源！

我们将在书中一起讨论各种绘画方法，尝试各种技巧，同时，我将分享我最喜欢的捕捉纹理的快速技巧和提示。书中，我们不仅涵盖了基础部分，还探讨了更专业、前沿的技巧。

本书按生活环境编写。每一章包含在特定环境下你会找到

冬景

用水彩在法比亚诺细纹水彩纸上作的
9"×12" (23cm×30cm)

的事物和怎样在速写或水彩画中最好地捕捉这些元素的提示。比如，森林栖息地这一章，教你如何把握每棵树的形状、树皮形态和树叶，同时教你如何把握一定距离的森林和不同季节的森林。你还将学习如何画春天盛开的野花和频繁光顾这些地方的鸟儿、昆虫和动物。

在我们大多数人中有一小部分是博物学家。画我们居住的这个神奇的地方，可以让我们放慢脚步观察学习、留心、集中精力。这里的小孩仍对生长在腐烂原木上的大蛀虫和小的颜色鲜艳的蘑菇感兴趣。有什么比观察作画更好的探索方法吗？

也许巴巴·拉姆达斯 (Baba Ram Dass) 在说“记住，此时此

地”时并没有想到画家，但这一指令确实运用到了自然条件下作画。我们观察、领会、关注、学习……最后我们因它而快乐！

不论你喜欢香味扑鼻的噼里啪啦的篝火、高山流水、夏季茁壮成长的野花还是雪地足迹的艺术；不论你清晨泛舟、垂钓，看频繁出没在你的地盘的鸟儿还是在几乎触手可及的距离悄无声息地偷看鹿和它的幼崽，你都将发觉自然世界的魔法。作为画家，把它记录下来，永远定格这些瞬间，如琥珀中的苍蝇弥足珍贵。画作能带你重返当时的瞬间，不论你每天生活多忙碌和抓狂，这些有形的线索可以带你重返魔幻时刻。

目录

8 第1章 画家的速写笔记

怎样开始 · 创作户外笔记 · 从自己的作品中学习 · 提出适当的问题 · 手持日记看鸟 · 旅行笔记 · 做你必须做的事情

22 第2章 材料和工具

现场作画——旅行工具 · 为特殊技法作准备

30 第3章 开始：基本篇

构思草图 · 颜色选择 · 色调

38 第4章 深入森林——森林栖息地

记录季节的变幻 · 树叶和树皮 · 森林的居民——植物和动物 · 鸟类

50 第5章 水边

静水面——湖泊、池塘、小海湾、沼泽 · 倒影和波浪 · 急流——河流和溪水 · 海洋栖息地——海岸线 · 自然笔记——动物和植物 · 瀑布

68 第6章 大草原、牧场和田野

沿着分水岭分布的树木 · 野花 · 耕地 · 草原上的鸟儿 · 石栅栏柱和风车 · 草原上的哺乳动物

82 第7章 山

东西方山脉的树木 · 山上野花 · 山上的野生动植物 · 山上的鸟

96 第8章 沙漠

沙漠动植物 · 早期居住的迹象 · 沙漠植物

110 第9章 风景中的人

去野营 · 划艇、橡皮船、平底小渔船、平底小船 · 垂钓 · 在各种天气下远足或散步 · 小规模人群 · 隐含人类

126 结语

第1章

画家的速写笔记

笔记是接近内心想法的。几十年来我一直耐心地写各种不同类型的速写本。我在速写本中画速写、草图、习作和对未来画作的其他规划，还画姿态草图、轮廓速写，甚至是人物线条画；检测新材料或为画作尝试不同颜色的可能性；画我的朋友和邻居，我的猫和狗们，当我必须要等着做什么事情时我会自娱自乐地在速写本的空隙处作画；甚至在我紧张时我也会作画，它可以帮助我不把精力集中在自己身上。

当我记录博物馆的手工艺品时，会用日记来研究自然历史和人类历史。每到一个景点，不管是到圣弗朗西斯科海岸（San Francisco's Ocean Beach）还是阿迪朗达克山脉（Adirondacks）的宁静小湖，我都会直观记录这一特殊旅程。每次我们翻开本子，旅游日记都不仅会让我们想起所见的东西，还会让我们想起声音、气味甚至是我们的思想和情绪，让我们有种故地重游的感觉。

除此之外，在同一本速写本中我还会写到购物清单、任务清单、电话号码和会议记录。记日记已经成为我生活中不可或缺的一部分。

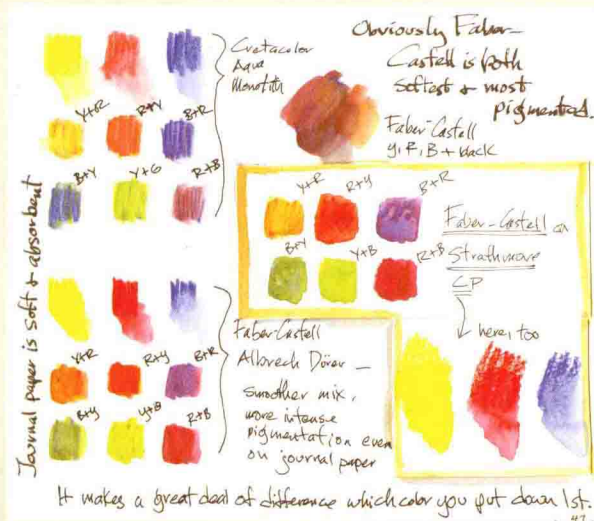
选择自己的速写本

相比常规速写本，我更推荐精装速写本。你将充分使用它，并且它需要经得起出游和各种天气！

我们有很多可选择的不同尺寸不同外形的速写本——从手工制作的速写本（我喜欢自己制作，所以我会偏爱特定的纸张）到任何可以买到的产品。尽量挑选一本纸张至少可以承受快速水彩的速写本——你可能会想要加上某些颜色（水溶性色铅笔很好用，并且由于蘸水少不太会使纸产生褶皱）。

记录经验

速写本是尝试新材料的绝佳场所，你可以在一个你很容易找着的地方留下永远的记录。这里，我在不同的纸上比较不同品牌的水溶性色铅笔，然后出于便利把它们粘贴到我的日记本里。右下角是页码——把页码编入索引，找起来更容易了！

怎样开始

首先，你想要哪种类型哪种版式的速写本——传统的矩形景观还是肖像格式，广阔的远景采用正方形的还是细长的矩形（后者稍微难把握一些——长度方向超出部分似乎妨碍了作画）。选择你用黑铅、油墨、彩色铅笔作画或着色时想要的纸张。Strathmore的螺旋装订水彩速写本就给出了一个选择——质量上乘的水彩纸与轻质绘图纸穿插，使你可以在同一本本子里速写、上色和记笔记。

与其他公司一样，康颂（Canson）和美国速写本也提供高品质精装水彩本。调查、测试、最后找出最适合自己的。其实，你也可以自己制作。借助一本好的教学书，如多佛出版的《手工书的制作：奥尔登·奥尔德·沃森写的用法手册》（Dover's Hand Bookbinding: A Manual of Instruction by Aldren A. Watson），你可以借助这本书学会装订水彩本。如果用这种方式，你就可以选择自己喜欢的纸张和想要的尺寸。

如果你觉得这样浪费时间，可以考虑将你喜欢的一张裁剪到合适的尺寸，个人更喜欢法比亚诺纸（Fabriano Artistico），然后带着这叠纸到复印店，他们会以合理的价位帮你用牢固的封皮迅速螺旋装

订，如果你想要，甚至可以交替使用水彩纸、素描纸和色粉纸。

你还会想要一套质量上乘的水彩户外工具箱。对于画家的旅行，必需品必须备足。如轻便笔洗或精选水彩笔，自动铅笔，灰色、黑色或靛蓝色的油性彩色铅笔和水溶性色铅笔。

用什么开始取决于速写本要记录的内容。陪伴你一生？月度或年度绘画对象的“绘画对象”笔记？自然笔记或旅行笔记？我更喜欢在一本日记中记录所有的事情——生活中的所有事情。但是，我是从美术专用的速写本开始的，后来转向了自然笔记，用另外一本记录笔记和清单。现在所有这些都写在了一个本上，生活变得更加协调了！

用简洁的包装上所有你需要的东西，你就可以去任何地方了。我最先使用的是专用户外工具箱——不论我什么时候外出，我都会带上我的钱包、工具箱及所有其他我需要的东西。后来我大量简化了，户外工具箱中仅放入信用卡、驾驶执照和支票簿。现在，它就是我的钱包。你会在第2章材料部分（见第22~27页）看到这些重要考量的更详细信息。

捕捉生活

如果你喜欢，可以跨两页作画，将一天发生的事情进行拼接。你只需要在你离开房间之前一直作画。设计页面，用几乎所有的快速速写画网格或任凭你的图片自然地填满需要的空间。

这里是，早餐的杂货店购物，包括一个等待主人的听话的猎犬的速写、时常藏在我行李仓的土拨鼠及那天晚些时候完成的后院密林的水彩画。然后，我给狗和土拨鼠加上颜色。

这幅图是画在我用细纹水彩纸制作的手工装订本上。

创作户外笔记

如果你想要写博物学家的户外笔记，考虑能辨析或有助于鉴定所见事物的工具。除了常用的绘图用品外，我通常会带上6英寸（15cm）标尺和放大镜，有时甚至会带上便携式显微镜。

画家和博物学家克莱尔·沃克·莱斯利（Clare Walker Leslie）把笔记称为真正的“学习工具”，事实确实如此。当你在自然条件下作画时，你会花时间去涉猎一些需要留心观察才能察觉的领域。你回应、质疑、记录你所见的事物……你放慢脚步。你所记录的自己的经验和生活几乎等于周围的生活。

户外写生本样本页

我在《乡村生活》杂志任在职博物学家时，为该杂志做了关于这方面细节的大量阐述，用一些我喜欢在绘画中包含的事物展示了户外写生本页面。

户外日记备注应包含些什么

就绘画本身，你会想要在笔记中写到户外备注和其他观察结果，如日期、时间、天气和你所画事物的栖息地类型——牧场、森林、湿地或者庭院。

如果你的绘画对象是动物，写下它在做什么——觅食、筑巢还是宣布领地？如果它在觅食，它吃的是什么（如果你不认识这种鸟儿，你的画可以在之后帮助你确定它的物种——有些喜欢吃蓟的种子，有些喜欢吃蠕虫或臭虫）？

画出你的主要对象，然后尽可能多画细节。例如，如果是花，集中注意力于叶子、茎、芽或种子——所有你可以找到的东西。如果可以，根据实际或备注加上颜色。所有这些都可以在之后帮你鉴定它的物种。

记下生长在周围的植物，或你可以看到的哺乳类动物、爬行动物、昆虫或鸟类。如果你喜欢可以在角落作一个小的栖息地速写。

你甚至可以记下听到的声音。鸟鸣声、草丛中昆虫的鸣叫声和人的声音——这些能够清晰地将你带回到那个时刻。

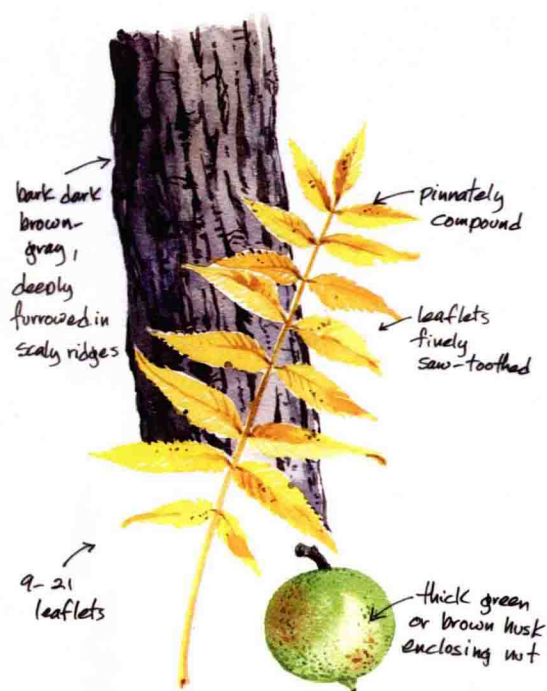

不要忽略任何细节

图中这页包含足够多的备注和速写，能够唤起我最微小细节的记忆，具有我的户外笔记记录的典型特征。不要忽略细节，即使是你袜子里残留的各种各样的种子！就像你在对开页中看到的吃饱了的动物，我的日记确实记录了我生活的方方面面。

大图和细节

花、灌木或树的生活习性也是有用处的，就像我画的这张观赏山楂树，包括特写细节速写。

特定时刻

包括在特定时刻发现的所有事物——图中，是我家门廊周围的一片树叶的特写，它生长方式的轮廓，黏在茎上的昆虫，长在附近的一朵山梅花，以及在自家前廊抽烟的邻居。我还记录了我用到的绘画工具，我喜欢这支钢笔的感觉并想要记住是哪一支。

上色

水彩画是捕捉形状、生活习性还有颜色等自然研究的极佳工具。图中，胡桃绿色果壳与秋天金黄色落叶形成对比。如果我还不知道树所属的物种，对树干深入细致的描述会帮我确定它。

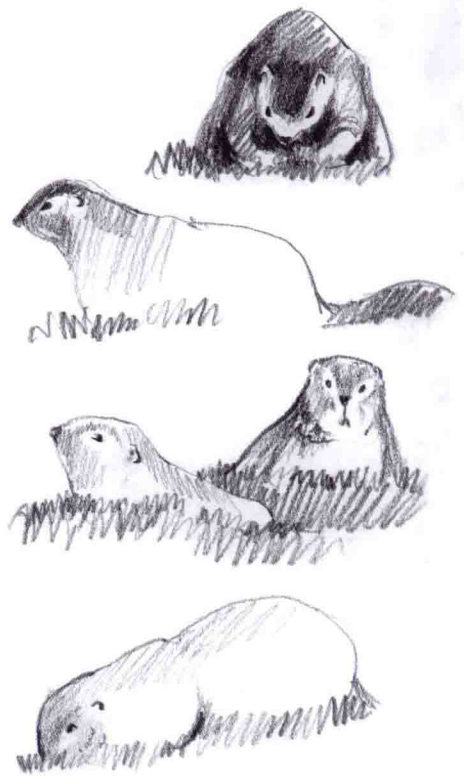
从自己的作品中学习

你曾不止一次在你的漫步过程中看到事物并为之驻足，问道“这究竟是关于什么的？！”画下你看到的东西，或许你会找到问题的答案。有一次，外出经过家门前的小溪时发现树上有一只土拨鼠，就迅速地画下了它。当我跟大家说起时，所有人都觉得不可思议，直到当我把速写给人们看时才相信我。最后，我问密苏里环保局的人，他告诉我爬树的土拨鼠并不都那么稀罕！

相似的哺乳类动物

画相似的哺乳类动物有助于理解他们的异同，麝香鼠在大小和形状上与土拨鼠相差无几，但生活环境不一样。海狸与麝香鼠生活在一块，但他们的大小和尾巴有很大区别。

草丛中的土拨鼠

比起在树上的土拨鼠，这些土拨鼠速写的姿势非常寻常，但画他们的时候仍然很有趣（尽可能地快）。

登高

这里，可以看到我的攀岩小伙伴。我在想，它是被捕食者逼到树上的，还是在找食物呢？

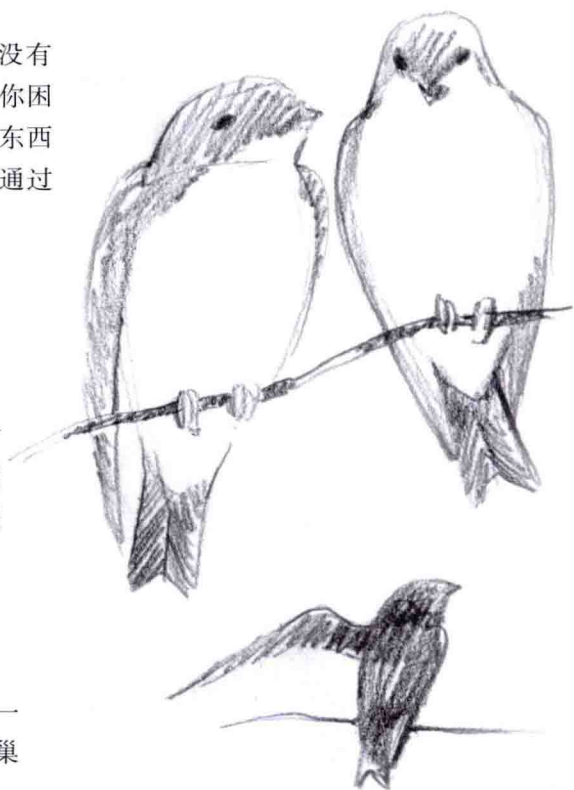

提出适当的问题

尽可能多地写下你所观察到的事物，即使看起来对你没有意义。画出尽可能多的细节，并写出你的问题：什么东西使你困惑？什么东西你理解不了？什么东西以前没有接触过？什么东西看起来格格不入或与众不同？如果运气好你可以在图鉴上或通过问那方面专家得出答案。

岸燕

几年前，我在家附近的小溪上看见一对非常活跃的小鸟。我观察了很长一段时间，喜欢它们俯冲飞行的姿势和平衡的方式。当时我并不确定这些行动迅速身型短粗的小鸟是什么。当它们停在树枝上整理羽毛时，我将它们画下来了。后来，我根据草图和记忆中它们的表现判断出了它们是岸燕。

奇妙的发现

在空荡的树枝中发现藏着这些“筑巢了的”树叶盒子是一件很奇妙的事情。大多数情况下，黄蜂已经寄生在了蚂蚁的巢里了。

