

世界绘画经典教程

风景画的 重点与难点

[英]特鲁迪·弗兰德著 高红译

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程

风景画的 重点与难点

[英]特鲁迪·弗兰德 著 高红 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. 风景画的重点与难点 / (英) 弗兰德著; 高红译. -- 北京: 人民邮电出版社, 2014. 6
ISBN 978-7-115-35138-8

I. ①世… II. ①弗… ②高… III. ①风景画—绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第059793号

版权声明

Copyright © Trudy Friend David & Charles, David & Charles Ltd 2006, an imprint of F&W Media International, LTD. Brunel House, Newton Abbot, Devon, TQ12 4PU

The Simplified Chinese Language edition © 2014 Posts & Telecom Press.

The Simplified Chinese translation rights arranged with F&W Media International, LTD through Copyright Agency of China.

内 容 提 要

本书是一本以风景画为主题的绘画经典教程, 由英国著名画家特鲁迪·弗兰德编著。该作者著有多部艺术教程, 教学经验丰富, 在艺术界很有名望。

书中首先介绍了绘制风景画需使用的基本工具和绘画的基础知识, 然后通过 6 个主题——天空和云, 水, 山脉与丘陵, 桥梁与建筑, 乡村、都市与城区风景, 树木和林地, 针对绘画爱好者在绘制过程中容易出现的各种问题, 给出了详细的解答, 让读者一目了然, 使其更加深刻地理解如何正确地绘制风景, 以及在绘制过程中应该注意哪些问题。这种通过对比真实的绘画作品来诠释问题的教学方式, 更容易让读者消化所学知识。

本书内容简洁易懂, 将风景画的重点与难点剖析得十分到位, 不仅适合水彩画爱好者阅读, 还适合绘画初学者和风景画爱好者参考、阅读。

◆ 著 [英]特鲁迪·弗兰德

译 高 红

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>

北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 7.5

字数: 248 千字

2014 年 6 月第 1 版

印数: 1-4 000 册

2014 年 6 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2013-4688 号

定价: 39.80 元

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

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

Contents 目录

绘画材料	8	干笔画法	23	刮除	33
铅笔	8	干加湿	23	补救办法	33
石墨铅笔	8	混合画法	23	发展细节	33
水溶性铅笔	8	排斥法	24	构图中的透视	34
炭笔	8	蜡烛用蜡	24	建筑物中的透视	34
石墨条	8	留白液	25	透视关系	34
压缩炭条(炭精条)	8	水彩铅笔	26	缩略图	35
蜡笔条	8	在有色表面上作画	26	结合观察的方法	35
艺术家铅笔和工作室彩色铅笔	8	练习	27	剪辑取舍	36
水彩铅笔	8	混合颜料的技法	28	艺术家的许可证	36
无木水彩笔	8	水粉颜料	28	剪辑添加	36
专业水笔(针管笔)	8	在彩色画底上使用水粉颜料	28	剪辑舍弃	37
水彩	9	水粉颜料与炭笔结合	29	色调	38
颜料	9	墨水	30	制作色调的层次范围	38
毛笔	9	墨水与颜料结合	30	色调练习	38
其他配备	10	混合颜料的选择	31	单色画	39
水罐	10	建筑特写	31	干加干	39
调色板	10	纠错与修补	32	单色画中水的动态	39
削笔刀	10	修改铅笔画和炭笔画	32	单色画中水的动态	39
橡皮擦	10	弥补铅笔和炭笔的失误	32	湿加干和湿加湿	39
画纸	11	水彩画中错误的修补	33	颜色	40
绘图纸	11	海绵吸附	33	颜色轮	40
水彩画纸	11			颜色气球	40
其他画纸和写生本	11				
硬笔绘图技法	12				
基本线形的画法	12				
色粉笔	14				
适用于色粉笔的底面	14				
色粉笔条	14				
色粉彩铅笔	14				
水笔和墨水	15				
行笔与线形	15				
斜体字笔	15				
准确性练习	16				
脚手架	16				
加分点	16				
接触点	16				
解决透视问题	17				
清除脚手架	17				
水彩技法	18				
基本线形的画法——毛笔笔形	18				
植物叶的样子	18				
练习	19				
涂层	20				
平涂层	20				
渐变涂层	20				
多彩涂层	20				
吸洗法	21				
适用于吸洗法的画纸表面	21				
自行渗透法	21				
吸洗颜料获得高光	21				
湿加湿技法	22				
在潮湿表面上作画	22				
叠加	22				
练习	22				
干笔画法与干加湿技法	23				

选择颜色组合	41
有限的颜色组合	41
颜色混合	42
混合出绿色	42
在纸上混合颜色	42
暖色与冷色	42
混合干颜料	43
均匀的混合	43
在有肌理的表面上进行均匀混合	43
混合干颜料	43
空中透视	44
从空中观看到的景物视图	44
田园风景格局	44
都市风景画的格局	45
铅笔练习	45
户外作画	46
借助于摄影	46
写生作业	46
利用照片和写生本	46
学习画线	46
照片的使用	47
天空和云	48
绘图练习	48
水笔和墨水	49
水彩铅笔	49
中炭笔	49
水彩练习	50
用水彩着色的三种不同方法	51
绘制云体时的典型问题	52
描绘色调	52
解决方法	53
颜色	53
情绪与氛围：典型问题	54
画纸上的思索	54
解决方法	55
渐变	55
严谨绘图法的典型问题	56
解决方法	57
演示：混合的天空	58
设计构图	58
蜡笔习作	59
水	60
绘图练习	60
艺术家铅笔	61
水彩铅笔	61
水溶性圆珠笔	61
水溶性石墨铅笔	61
水彩练习	62
上挑曲线	62
下落和飞溅的线形	62
海浪线形	63
平涂层	63
闪光的水面	63
混合练习	63
波形曲线	63

运河图景：典型问题	64
单色铅笔画习作	64
颜色笔记	64
解决方法	65
颜色组合	65
港口场景：典型问题	66
单色画习作	66
解决方法	67
河上行船：典型问题	68
铅笔习作	68
解决方法	69
演示：瀑布	70
素描写生（下图）	70
设计构图（右图）	70
第一阶段（右图）	71
拓展画作（下图）	71
山脉与丘陵	72
绘图练习	72
水笔和墨水	73
水彩铅笔	73
水彩铅笔	74
扫笔线形	74
干湿干画法	75
水溶性石墨	75
位置与景观：典型问题	76
分步查看河流视图	76
解决方法	77
将矮山丘作为背景	77

大山丘：典型问题	78
使用水笔和墨水	78
解决方法	79
试错	79
山脉：典型问题	80
对构图的考虑	80
解决方法	81
演示：远山	82
设计构图	82
目标的选择	82
使用混合颜料着色	83
桥梁与建筑物	84
绘图练习	84
“工作室”彩色铅笔	85
炭笔	85
墨水和涂层	85
水彩练习	86
叠加	86
色调变化	86
纸笔离合线条	86
接触与混合	86
形状背后的暗色	87
形状内的暗色	87
小结构：典型问题	88
解决方法	88
小结构：典型问题	89
解决方法	89
桥上建筑：典型问题	90
水笔与墨水的速写	90
解决方法	91
探索速写	91
低拱桥	91
铁桥：典型问题	92
色调速写	92
解决方法	93
注意负图形	93
演示：风车	94
工作草图	94
初始步骤	94
最后步骤	95
乡村、都市和城区风景	96
绘图练习	96
水彩铅笔	97
调色板方法	97
水彩铅笔练习	98
涂清水的笔法	98
粗细度变化的线形	99
历史建筑：典型问题	100
使用混合颜料绘制的习作	100
解决方法	101
规模与动态感：典型问题	102
水彩习作	102
解决方法	103
了解你的绘画主体	103
忙碌区域之间的平衡	103

城镇风景：典型问题	104
钢笔和墨水速写	104
解决方法	105
演示：旧式建筑	106
在墨水上涂色层	106
在涂层上使用墨水	106
铅笔草图（右）	107
墨水与水彩涂层的结合（下图）	107
树木与林地	108
绘图练习	108
用软铅笔绘图	109
纹理面	109
彩色铅笔练习	110
水彩练习	111
单棵树木：典型问题	112
园中小树	112
解决方法	113
加入天空	113
景物关系：典型问题	114
水笔和墨水的练习	114
铅笔练习	114
解决方法	115
蜡笔画练习	115
夏天和冬天的树木：典型问题	116
夏天的树	116
解决方法	117
冬天的树	117
演示：针叶树林地	118

世界绘画经典教程

风景画的 重点与难点

[英]特鲁迪·弗兰德 著 高红 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. 风景画的重点与难点 / (英) 弗兰德著; 高红译. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 6
ISBN 978-7-115-35138-8

I. ①世… II. ①弗… ②高… III. ①风景画—绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第059793号

版权声明

Copyright © Trudy Friend David & Charles, David & Charles Ltd 2006, an imprint of F&W Media International, LTD. Brunel House, Newton Abbot, Devon, TQ12 4PU

The Simplified Chinese Language edition © 2014 Posts & Telecom Press.

The Simplified Chinese translation rights arranged with F&W Media International, LTD through Copyright Agency of China.

内 容 提 要

本书是一本以风景画为主题的绘画经典教程, 由英国著名画家特鲁迪·弗兰德编著。该作者著有多部艺术教程, 教学经验非常丰富, 在艺术界很有名望。

书中首先介绍了绘制风景画需使用的基本工具和绘画的基础知识, 然后通过 6 个主题——天空和云, 水, 山脉与丘陵, 桥梁与建筑, 乡村、都市与城区风景, 树木和林地, 针对绘画爱好者在绘制过程中容易出现的各种问题, 给出了详细的解答, 让读者一目了然, 使其更加深刻地理解如何正确地绘制风景, 以及在绘制过程中应该注意哪些问题。这种通过对比真实的绘画作品来诠释问题的教学方式, 更容易让读者消化所学知识。

本书内容简洁易懂, 将风景画的重点与难点剖析得十分到位, 不仅适合水彩画爱好者阅读, 还适合绘画初学者和风景画爱好者参考、阅读。

-
- ◆ 著 [英]特鲁迪·弗兰德
 - 译 高 红
 - 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>
 - 北京盛通印刷股份有限公司印刷

 - ◆ 开本: 787 × 1092 1/16
 - 印张: 7.5
 - 字数: 248 千字 2014 年 6 月第 1 版
 - 印数: 1—4 000 册 2014 年 6 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2013-4688 号

定价: 39.80 元

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

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

前言

我想通过这本书给你以帮助
使你爱上你的创作
让它在你的生活中翩翩起舞
从身边流转的世界中
分离出颜色、肌理、线条和形状
凭借你“艺术家的双目”

从热爱艺术到鲜活地表现艺术，可以被认为是我们生活的全部投入，就像由一根看不见的丝线织成的网。而生活的关键在于我们想要艺术充当一个怎样的角色，想让它在哪里开花、结果。

在我们的艺术作品中，根据我们选择的不同组合方式，颜色、质感、线条和形状这几种元素既可以协同表现整体的效果，也能够单独发挥各自的作用。然而“艺术家的眼光”却是需要培养和提高的，它在整个过程中是不可或缺的组成部分。在这本书中，我一直努力地反复强调艺术家在各个阶段所要经历和体验的过程，并将不同主题给我带来的激动和鼓舞分享给读者。

颜色

在考虑所使用的颜色时，是选择整个色系，还是只用有限的组合，需要参考色调，因为色调也是很重要的。在本书的第 38 页，你会看到一幅画是如何只用两种颜色绘制完成的，其要诀就在于色调的利用。我在第 41

页还介绍了一个有限的颜色组合，这个组合对于表现基调和氛围非常有用。

质感

在进行风景画的艺术创作中，如果想达到令人信服的水准，需要对绘画对象表面质感的种类与趣味进行观察和鉴别，这样做非常重要。如像树皮、石头墙、植物叶和水的表面效果，如果使用相同的方法对它们进行处理，就会失去其本身的表现力。要想获得不同的质感效果，可以使用以下几种方法：吸洗颜料（第 21 页）、干笔画法（第 23 页）和排斥法（第 24 页）等。而且在创造质感和纹理时，绘画载体的选择往往是最重要的。

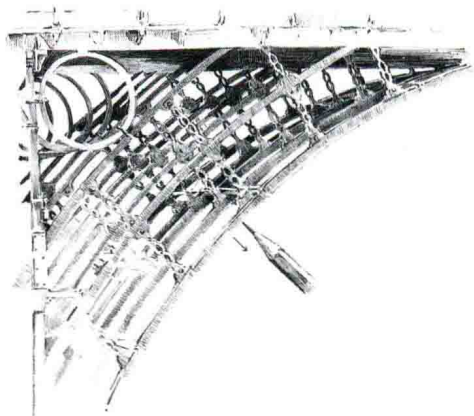
线条

用线条绘图在写生中是一种非常有用的基本技法，我们可以使用“游走的线条”去捕捉移动物体的印象，也可以在铅笔速写、墨水与颜色涂层习作中将线条与色

调相结合，或者在水彩铅笔画中将线条与颜色涂层并用。你可以选择先进行线描，然后在上覆盖色调涂层（第93页），或者先涂颜色，再通过线描将画面整合（第106页），也可以两者同时进行（第107页）。

形状

绘制轮廓线可以帮助我们找出形状，从而在二维表面上创造出景物的三维印象。这些线条可能只是初步的轮廓，但很重要。我们在开始的时候将它们轻轻地画出来作为向导，在作品最后完成的时候这些线条就被吸收到画面的色调中了。它们本身也可以构成一种个人风格来体现作品的魅力。

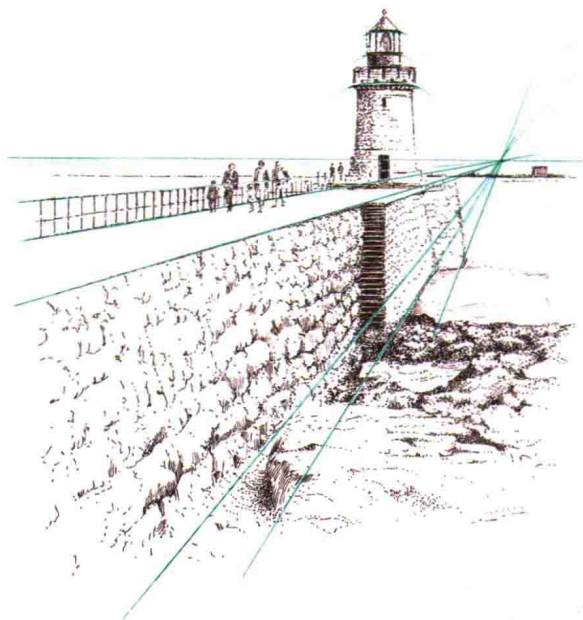
主题

本书中的每个主题都从基本的铅笔点、线开始讲解，引申出后面各页中的一系列内容，最后对一种或多种绘画工具的使用方法进行演示。在演示的过程中，你将有机会加深对这些工具的认识。在各个主题章节中你会看到：不同的绘画工具和材料具有多种多样的使用方式和不一样的表现风格，采用的技法和使用的题材也是丰富多变的。这会让你打开眼界，认识到自己可以自由支配的选择余地有多大。

游戏与练习

在孩童时期，我们都会从游戏中学习，而艺术也完全可以作为一种游戏让我们在学习的过程中继续享受其中的乐趣。因此本书在每个主题的介绍中都包括了一些相关的毛笔或铅笔练习，这些练习可以被视为有趣的热身活动，为开始后严肃的创作做准备。

我使用了“严肃”这个词，因为我认为训练是一个重要的因素，尤其是在基础学习的初期阶段，它能够确

保为艺术作品的完成打下一个坚实的基础。当然在创作过程中，乐趣以及方法和应用的灵活性也是一个重要因素，并且我们渴望遇到“意外之喜”。注意寻找意外机会，它们能够让人发现新的技巧，产生新的想法。这些新的技法和创意所呈现出的无限可能性，配合你的观察能力会令你永远不会感到厌倦。

训练带来自由

在经历过绘图、观察和涂色方法的基本训练之后，你就能够享受到进行具有个人风格创作的自由，无论是细致和严密的掌控，还是疏松、随意的画风，因为这时候你完全确定你想要追求的是一种什么样的效果，并且已经具备了充分的自信去做到它。

Contents 目录

绘画材料	8	干笔画法	23	刮除	33
铅笔	8	干加湿	23	补救办法	33
石墨铅笔	8	混合画法	23	发展细节	33
水性铅笔	8	排斥法	24	构图中的透视	34
炭笔	8	蜡烛用蜡	24	建筑物中的透视	34
石墨条	8	留白液	25	透视关系	34
压缩炭条(炭精条)	8	水彩铅笔	26	缩略图	35
蜡笔条	8	在有色表面上作画	26	结合观察的方法	35
艺术家铅笔和工作室彩色铅笔	8	练习	27	剪辑取舍	36
水彩铅笔	8	混合颜料的技法	28	艺术家的许可证	36
无木水彩笔	8	水粉颜料	28	剪辑添加	36
专业水笔(针管笔)	8	在彩色画底上使用水粉颜料	28	剪辑舍弃	37
水彩	9	水粉颜料与炭笔结合	29	色调	38
颜料	9	墨水	30	制作色调的层次范围	38
毛笔	9	墨水与颜料结合	30	色调练习	38
其他配备	10	混合颜料的选择	31	单色画	39
水罐	10	建筑特写	31	干加干	39
调色板	10	纠错与修补	32	单色画中水的动态	39
削笔刀	10	修改铅笔画和炭笔画	32	湿加干和湿加湿	39
橡皮擦	10	弥补铅笔和炭笔的失误	32	颜色	40
画纸	11	水彩画中错误的修补	33	颜色轮	40
绘图纸	11	海绵吸附	33	颜色气球	40
水彩画纸	11				
其他画纸和写生本	11				
硬笔绘图技法	12				
基本线形的画法	12				
色粉笔	14				
适用于色粉笔的底面	14				
色粉笔条	14				
色粉彩铅笔	14				
水笔和墨水	15				
行笔与线形	15				
斜体字笔	15				
准确性练习	16				
脚手架	16				
加分点	16				
接触点	16				
解决透视问题	17				
清除脚手架	17				
水彩技法	18				
基本线形的画法——毛笔笔形	18				
植物叶的样子	18				
练习	19				
涂层	20				
平涂层	20				
渐变涂层	20				
多彩涂层	20				
吸洗法	21				
适用于吸洗法的画纸表面	21				
自行渗透法	21				
吸洗颜料获得高光	21				
湿加湿技法	22				
在潮湿表面上作画	22				
叠加	22				
练习	22				
干笔画法与干加湿技法	23				

选择颜色组合	41
有限的颜色组合	41
颜色混合	42
混合出绿色	42
在纸上混合颜色	42
暖色与冷色	42
混合干颜料	43
均匀的混合	43
在有肌理的表面上进行均匀混合	43
混合干颜料	43
空中透视	44
从空中观看到的景物视图	44
田园风景格局	44
都市风景画的格局	45
铅笔练习	45
户外作画	46
借助于摄影	46
写生作业	46
利用照片和写生本	46
学习画线	46
照片的使用	47
天空和云	48
绘图练习	48
水笔和墨水	49
水彩铅笔	49
中炭笔	49
水彩练习	50
用水彩着色的三种不同方法	51
绘制云体时的典型问题	52
描绘色调	52
解决方法	53
颜色	53
情绪与氛围：典型问题	54
画纸上的思索	54
解决方法	55
渐变	55
严谨绘图法的典型问题	56
解决方法	57
演示：混合的天空	58
设计构图	58
蜡笔习作	59
水	60
绘图练习	60
艺术家铅笔	61
水彩铅笔	61
水溶性圆珠笔	61
水溶性石墨铅笔	61
水彩练习	62
上挑曲线	62
下落和飞溅的线形	62
海浪线形	63
平涂层	63
闪光的水面	63
混合练习	63
波形曲线	63

运河图景：典型问题	64
单色铅笔画习作	64
颜色笔记	64
解决方法	65
颜色组合	65
港口场景：典型问题	66
单色画习作	66
解决方法	67
河上行船：典型问题	68
铅笔习作	68
解决方法	69
演示：瀑布	70
素描写生（下图）	70
设计构图（右图）	70
第一阶段（右图）	71
拓展画作（下图）	71
山脉与丘陵	72
绘图练习	72
水笔和墨水	73
水彩铅笔	73
水彩铅笔	74
扫笔线形	74
干湿干画法	75
水溶性石墨	75
位置与景观：典型问题	76
分步查看河流视图	76
解决方法	77
将矮山丘作为背景	77

大山丘：典型问题	78
使用水笔和墨水	78
解决方法	79
试错	79
山脉：典型问题	80
对构图的考虑	80
解决方法	81
演示：远山	82
设计构图	82
目标的选择	82
使用混合颜料着色	83
桥梁与建筑物	84
绘图练习	84
“工作室”彩色铅笔	85
炭笔	85
墨水和涂层	85
水彩练习	86
叠加	86
色调变化	86
纸笔离合线条	86
接触与混合	86
形状背后的暗色	87
形状内的暗色	87
小结构：典型问题	88
解决方法	88
小结构：典型问题	89
解决方法	89
桥上建筑：典型问题	90
水笔与墨水的速写	90
解决方法	91
探索速写	91
低拱桥	91
铁桥：典型问题	92
色调速写	92
解决方法	93
注意负图形	93
演示：风车	94
工作草图	94
初始步骤	94
最后步骤	95
乡村、都市和城区风景	96
绘图练习	96
水彩铅笔	97
调色板方法	97
水彩铅笔练习	98
涂清水的笔法	98
粗细度变化的线形	99
历史建筑：典型问题	100
使用混合颜料绘制的习作	100
解决方法	101
规模与动态感：典型问题	102
水彩习作	102
解决方法	103
了解你的绘画主体	103
忙碌区域之间的平衡	103

城镇风景：典型问题	104
钢笔和墨水速写	104
解决方法	105
演示：旧式建筑	106
在墨水上涂色层	106
在涂层上使用墨水	106
铅笔草图（右）	107
墨水与水彩涂层的结合（下图）	107
树木与林地	108
绘图练习	108
用软铅笔绘图	109
纹理面	109
彩色铅笔练习	110
水彩练习	111
单棵树木：典型问题	112
园中小树	112
解决方法	113
加入天空	113
景物关系：典型问题	114
水笔和墨水的练习	114
铅笔练习	114
解决方法	115
蜡笔画练习	115
夏天和冬天的树木：典型问题	116
夏天的树	116
解决方法	117
冬天的树	117
演示：针叶树林地	118

绘画材料

铅笔

石墨铅笔

这种笔适用于绘图，笔芯较软，等级从B开始划分，9B是最软的。

水溶性铅笔

这种笔用来进行写生和绘制细致的线描画非常理想，它也可以与水彩颜料混合，创作出混合颜料的作品。

炭笔

这种笔的笔芯是由天然木炭颗粒和细黏土混合制成，外面裹上圆形雪松木笔杆。颜色级别分为浅色、中间色和深色，用它可以有效地表现出各种色调。但是因为木炭是粉状的，在使用时要多加小心，完成的作品需要进行定影以防止弄污画面。

石墨条

这种工具的绘图效果和铅笔类似，是由硬石墨制成，有时候带有纸或薄塑料的外包装，使用时将外包装剥离即可。短粗的石墨块没有外包装，这意味着它的尖端和侧面都可以使用。

压缩炭条（炭精条）

这种工具的材质为光滑的天然木炭，外形被做成圆柱形的短粗条状，方便手持，可以与更加精细、形状不规则的天然木炭条交替使用。

艺术家铅笔和工作室彩色铅笔

艺术家类别的铅笔直径比工作室铅笔大，彩色笔条有些许蜡感，这个特点适合用来混合或叠加颜色。工作室铅笔分为很多等级，用来绘制精细作品比较理想，因为它们的笔身较细，外层的六角形笔管非常有助于进行精细的绘图操作。笔芯的配方设计使其在使用时不易粉碎，质量可靠。

水彩铅笔

水彩铅笔在干纸上绘制干笔画时能够产生柔和的效果，而在干笔图案上涂抹少许清水时，图像就会迅速变成一幅彩色图画。等颜色干透以后，又可以继续在表面进行线描。这种绘图与着色的结合是一种很诱人的绘画过程。

无木衣水彩笔

这种笔的使用与水彩铅笔的使用方法是一样的，但又多了一种优势，就是没有外罩的笔杆。也就是说，它们可以按照需要的长度折断，纵向使用，画出宽幅的颜色区域。

专业水笔（针管笔）

这种笔备有一系列尺寸不同的笔尖，可以绘制出从很细到非常粗的各种线条。根据作画纸张表面的粗糙程度，这种笔可以画出实线、虚线和具有纹理的线条。它们可以单独使用，也可以与另外一种画材结合使用，这种画材通常是水彩颜料。

艺术家铅笔

水溶性铅笔

炭笔

石墨条

压缩炭条

彩色粉笔

蜡笔条

这种笔单独使用时的效果比较突出，特别是在淡色或彩色的画纸表面上使用时。软质蜡笔条也可以用侧面上色，性能很好，能够覆盖宽大的区域，再用削尖的铅笔添加细节。

水彩

颜料

水彩颜料都是包装在锡管或小托盘中出售的。你同样可以使用水彩铅笔，将水与从笔芯刮下的粉末混合成颜料（见第 98 页的内容）。

比起购买各种预先调制好的颜料，不如准备一个盒子或罐子用来容纳颜料管或盘，选好单个的颜色来制作你所需要的色彩系列。开始作画时使用单色或少量颜色比较好，所以没必要将颜色罐马上填满。这意味着你可以在经济条件允许的时候，再买艺术家档次的颜料。水

彩颜料盒的尺寸通常有口袋大小，有时候还配有一支必不可少的毛笔和一个水罐，对于现场作画很实用。

毛笔

在和颜料一起使用时，最好配备一两支优质的黑貂毫笔，而不需要太多可有可无的笔类。我完成一整幅画常常只用一支毛笔，只要它的特点能够体现我的个人风格，具有很好的承水能力和柔韧性（笔毫在涂色之后可以恢复原状的弹性）以及够细的笔尖就可以了。

初学时需要准备的一套笔的尺寸应该包括 3 号、6 号和 8 号圆头毛笔。我偶尔也使用一支平头底纹笔用来干刷表面涂层（见第 23 页）和水彩涂层的叠加（见第 83 页）。

管装和盘装的水彩颜料

3 号圆头毛笔

设计者使用的水粉颜料

6 号圆头毛笔

8 号圆头毛笔

平头底纹笔

其他配备

水罐

为了维持毛笔的笔锋不变形，可以使用水罐将笔悬置在水罐边缘，笔尖向下。下面的滴水盘承接笔锋的滴水，保持笔尖的形状。滴水盘不接水时可以作为罐盖使用。

调色板

我总是使用陶瓷调色板，因为它们清洗起来比较容易，不留污渍。这样在使用一种新颜色或进行颜色配置的时候，可以保持它们的纯净，不受盘中残留的以前用过的颜色的影响。

削笔刀

削铅笔时，我喜欢使用 Stanley 刀而不是工艺刀或铅笔刀。金属刀又比塑料刀好用，因为在削木屑和刮铅芯将笔尖弄细的时候，金属刀的重量有助于操作。

橡皮擦

油灰橡皮擦可以捏成各种形状，用它来清理软质的蜡笔和炭笔痕迹特别管用。为了去除铅笔痕迹或清理画

纸的表面，还有很多其他的橡皮擦，包括塑料的，这些都可以从美术用品或办公用品供货商处买到。

我通常尽可能少地使用橡皮擦，只在图像构成的进程中进行修改。开始绘图时下笔很轻，逐渐用力来强化色调的饱和度。我感觉很多特别有趣的画作是在艺术家们一边观察构成画面的底层，一边思考如何发展作品情节的过程中产生出来的。

写生须知

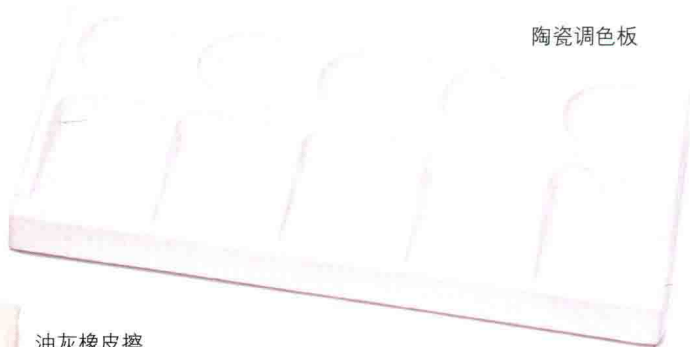
现场写生的时候尽可能给自己创造舒适的条件，将所有材料准备好放在手边。如果你觉得在膝盖上放置的水彩画板或画垫使用起来太笨拙，那么选择一个轻便的“写生”画架会很有帮助，上面可以挂一个塑料水瓶。带有靠背的轻型折叠座椅会比凳子更方便，一个野外工具箱或颜料盒（包括毛笔），加上纸巾或卷纸就组成了一套完整的水彩绘画装备。

在户外作画时，气候条件会影响到你的工作，所以你需要考虑如何应付。天冷的时候需要穿足保暖的衣服，天热的时候要戴上太阳帽做好防护。

随着时间的推移，你需要考虑投影的变化，这时候通过摄影（使用数码相机或一次成像相机），或在写生本上绘制草图来记录投影的位置变化和强化构图的效果，会对你起到很大的帮助作用。

毛笔罐

陶瓷调色板

油灰橡皮擦

画纸

绘图纸

标准的办公用复印纸对于写生和绘图的初步设计是最理想的。你也可以在这种廉价的纸上进行线描技法实践，但要记住一些薄纸要成叠地使用，否则的话很容易无意中垫纸的木板或桌面上的纹理画出来。

如果要想绘制保存时间较长久的素描画，有一系列的质量不错的厚纸可供使用，它们的厚度各不相同。将纸张与绘图工具经过不同组合进行实验是个不错的思路，在实验过程中可以发现哪种组合方式最适合你的个人风格和需要。

水彩画纸

HP（热压）水彩画用纸适合进行素描绘画。你可以在这种纸上将铅笔素描和水彩着色结合，而不会产生在较轻的劣质画纸上有时出现的起皱现象。

Bockingford 是一种经济的水彩画用纸，具有容易上色的表面，是一种既适合进行练习实践也可以创作完整作品的理想画纸。这个品牌可供选用的还有一系列的淡色纸品，包括蓝色、蛋壳色、奶油色和燕麦色，这些系列都配备了超粗纹的品种。Bockingford 画纸可以满足你在初学绘画时的所有需要。

在本书中有相当数量的插图。绘制这些插图我使用的是 Saunders Waterford NOT（冷压）水彩纸。这种纸也具有我所喜欢的工作表面。在需要粗糙表面的绘画中，Saunders Waterford 粗纹画纸是理想的绘画用纸。

其他画纸和写生本

以上所述的各种纸品适用于很多绘画工具和材料，包括水彩颜料、钢笔和墨水、铅笔、水粉颜料、丙烯、炭笔和蜡笔。当使用后者时，较重的粗纹画纸配合水彩的底色涂层可以构成很好的表面。蜡笔对 Somerset Velvet 系列（见第 14 页）的画纸也有很好的绘图效果，并且可以在色板和砂纸上使用。

在第 95 页上你可以看到一个淡色的画纸表面（这种画纸在 Somerset Velvet 系列中也有提供）是如何为涂置颜料的干画法提供一个理想载体的，诸如水粉和丙烯颜料。

很多画纸都是以写生本的形式销售的。我发现那种螺旋装订的版本特别适用于写生。它们具有各种不同的尺寸和格式，你可以去商店转转，选择一种最适合你的。

准备写生画纸

如果在较薄的水彩画纸上作画，最好将纸铺在一个画板上，以避免涂置颜色的地方出现褶皱。纸的尺寸应该比画板小，四周留出足够的空白粘贴胶纸，胶纸的粘贴要均匀。

1. 按一定长度剪下 4 条胶，大约比纸的边缘长出 50 毫米。然后将纸浸泡在一个装有水的托盘（或浴盆）中，让水没过纸张。放置一些时间后将其取出，将水沥净。把纸轻放在木板上，确保边缘与木板平行，空白处要整齐。使用海绵从纸上轻轻滑过，挤出气泡，吸掉多余的水分。

2. 把几条胶纸弄潮湿，将纸的所有边缘与木板粘牢。粘贴时，覆盖纸的边缘约 12 毫米，并且在各个角上留出大约 25 毫米的余量。

3. 使用带褶皱的卫生纸沿着边缘轻轻擦拭，直到将其弄平并且整个纸张表面的水分达到均匀。在室温下将画板平放、晾干，因为如果将画板倾斜搁置，会造成水分在底部聚集，使胶纸失去黏性。