

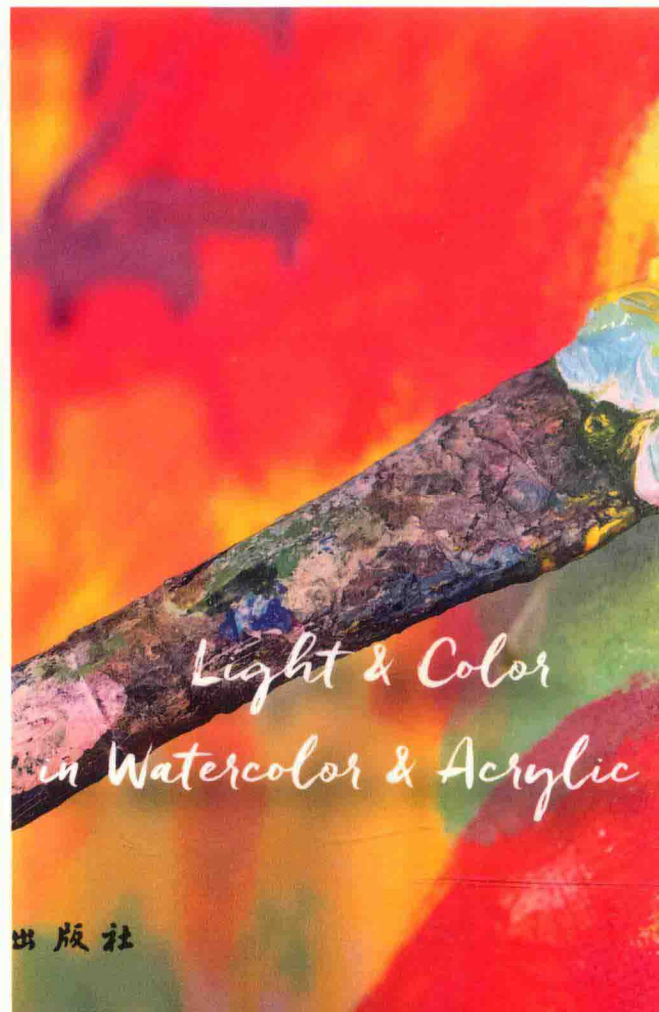

[美] 达斯坦·奈特 著 顾文 译

印象派的花与木

用水彩和丙烯手绘唯美的自然风景

上海人民美術出版社

[美] 达斯坦·奈特 著 顾文 译

印象派的花与木

用水彩和丙烯手绘唯美的自然风景

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

印象派的花与木：用水彩和丙烯手绘唯美的自然风景 / (美) 达斯坦·奈特著；顾文译. — 上海：上海人民美术出版社，2018.1

(西方经典美术技法译丛)

书名原文：Painting the impressionistic landscape
ISBN 978-7-5586-0499-7

I. ①印… II. ①达… ②顾… III. ①水彩画—绘画技法②丙烯画—绘画技法 IV. ①J215②J213.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第207523号

Painting the impressionistic landscape. Copyright © 2017 by
Rockport Publishers

Original Artwork © 2017 Dustan Knight

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有，侵权必究

合同登记号：图字：09-2016-696

西方经典美术技法译丛

印象派的花与木

——用水彩和丙烯手绘唯美的自然风景

著 者：[美]达斯坦·奈特

译 者：顾 文

策 划：姚宏翔

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：马永乐

封面设计：李双珏

版式设计：朱庆荧

技术编辑：季 卫

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮编：200040)

印 刷：上海利丰雅高印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16 印张9

版 次：2018年1月第1版

印 次：2018年1月第1次

书 号：ISBN 978-7-5586-0499-7

定 价：68.00元

谨以此书献给我的母亲，她是我艺术道路上的榜样。

目录

引言 8

方法和印象 10

工具和材料 14

绘画树林 21

演示：用水彩绘画树木 24

方法 25

回归画室 30

特别水彩画技巧：“干画笔” 38

如何营造雾气蒙蒙的表象 38

画廊作品 42

演示：用丙烯绘画树林 44

回归画室 46

绘画花园中的鲜花 53

演示：用水彩绘画鲜花 58

方法 58

回归画室 62

特别水彩画技巧：塑料薄膜 74

创造纹理 74

画廊作品 78

演示：用丙烯绘画鲜花 82

回归画室 84

画廊作品 92

绘画礁石与大海 97

演示：用水彩绘画礁石与大海 100

方法 101

回归画室 107

特别水彩技巧：涂蜡防染色和刮擦表现纹理 118

捕捉某一时刻 120

画廊作品 121

演示：用丙烯绘画礁石与大海 122

回归画室 125

画廊作品 132

结语 134

资源 136

致谢 139

关于画家和摄影师 140

索引 142

《印象派的花与木》的媒体评论

“……信息丰富而又不失幽默生动。达斯坦·奈特理解创意过程，并且有办法鼓励画者开发自己的绘画风格。我非常欣赏她激发学生燃起创造热情的方式。”

——凯西·坦尼（Kathy Tangney），专业画家，同仁（Tong Ren）大师

“达斯坦·奈特用如诗般的语言和专业的绘画知识指引读者用全新的视角观察自然，呈现出让人眼前一亮的印象派水彩画和丙烯画。这不仅仅是一本指南书，更开启了通往创意之路的一扇窗，探索着创作和观察的新方法。”

——黛比·哈根（Debbie Hagan），艺术作家和评论家，
《艺术新英格兰》（Art New England）前总编

“达斯坦·奈特是一位将艺术技能、知识和热情与创意过程完美结合的画家，用通俗易懂且富有启发的方式将创意过程娓娓道来。她是用心在画；每位画者，不论是初来乍到还是经验丰富，都能从本书中得到激励。”

——乔尼·陶比（Joni Taube），艺术顾问，
新罕布什尔州曼彻斯特三艺术画廊（Art 3 Gallery）所有人

[美] 达斯坦·奈特 著 顾文 译

印象派的花与木

用水彩和丙烯手绘唯美的自然风景

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

印象派的花与木：用水彩和丙烯手绘唯美的自然风景 / (美) 达斯坦·奈特著；顾文译. — 上海：上海人民美术出版社，2018.1

(西方经典美术技法译丛)

书名原文：Painting the impressionistic landscape
ISBN 978-7-5586-0499-7

I. ①印… II. ①达… ②顾… III. ①水彩画—绘画技法②丙烯画—绘画技法 IV. ①J215②J213.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第207523号

Painting the impressionistic landscape. Copyright © 2017 by
Rockport Publishers

Original Artwork © 2017 Dustan Knight

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有，侵权必究

合同登记号：图字：09-2016-696

西方经典美术技法译丛

印象派的花与木

——用水彩和丙烯手绘唯美的自然风景

著 者：[美]达斯坦·奈特

译 者：顾 文

策 划：姚宏翔

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：马永乐

封面设计：李双珏

版式设计：朱庆荧

技术编辑：季 卫

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮编：200040)

印 刷：上海利丰雅高印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16 印张9

版 次：2018年1月第1版

印 次：2018年1月第1次

书 号：ISBN 978-7-5586-0499-7

定 价：68.00元

谨以此书献给我的母亲，她是我艺术道路上的榜样。

目录

引言 8

方法和印象 10

工具和材料 14

绘画树林 21

演示：用水彩绘画树木 24

方法 25

回归画室 30

特别水彩画技巧：“干画笔” 38

如何营造雾气蒙蒙的表象 38

画廊作品 42

演示：用丙烯绘画树林 44

回归画室 46

绘画花园中的鲜花 53

演示：用水彩绘画鲜花 58

方法 58

回归画室 62

特别水彩画技巧：塑料薄膜 74

创造纹理 74

画廊作品 78

演示：用丙烯绘画鲜花 82

回归画室 84

画廊作品 92

绘画礁石与大海 97

演示：用水彩绘画礁石与大海 100

方法 101

回归画室 107

特别水彩技巧：涂蜡防染色和刮擦表现纹理 118

捕捉某一时刻 120

画廊作品 121

演示：用丙烯绘画礁石与大海 122

回归画室 125

画廊作品 132

结语 134

资源 136

致谢 139

关于画家和摄影师 140

索引 142

引言

作为画家的一大幸事便是总能找到借口停下来，四处转转。

现如今，四处参观是一件稀罕而又奢侈的活动。进行水彩和丙烯画创作时，我并不是要复制眼前所见，创作的灵感来源于我的观察以及观察时脑海中的印象。花一段时间专注于深入观察并体验一事物，再将其转化到自己眼中的世界，这是个令人享受的过程。我尽可能避开一些在创作中已成为陈词滥调的场景，但也不想让自己失去见证所有可能性的机会，所以我总会揭开平淡无奇的表面，深入一探究竟，尽可能近距离地观察一个主体。

有时，吸引我的不只是树林本身，还有笼罩林子的薄雾产生的空气效果；有时，比起盛放的鲜花，花园里蔓延的色彩对比更让我着迷；有时，海草覆盖的暗礁下的一轮涛声就能激起我将大海表现到画纸上的欲望。绘画树林、花园、奔涌的波涛时不断加强的体验实际涉及所有感官：视觉、听觉、触觉甚至是嗅觉。这就是我希望捕捉到自己作品中的元素。

我喜欢将自己的创作方式看作是印象派画家创作方式的延续。我总能感觉到他们带来的影响——他们的作品之美和创作哲学。一开始，印象派画家坚称他们的艺术作品仅仅基于对一处场景的分析反应，但结果表明，他们的印象在很大程度上源自感觉、期待和欲望——事实上，是非常浪漫的。我很喜欢这一点，也非常希望成为这个印象派创作统一体中的一分子。

本书中，十分荣幸能邀你共同踏上我的创意之路。我挑选了三个风景主题——树木、花园中的鲜花和海水——这些都是我所居住的新罕布什尔州花岗岩岛上的自然风景所赋予的灵感。我将为你呈现一些方法以及思考的方式。每个主题下都配有作品和分步骤的演示，这些演示包含从构思到成品的过程细节。我希望分享自己的观察方式和思路，以及创作中不断解决问题的过程。

达斯坦·奈特

Dustin Knight

右页图：《丽贝卡的花》水彩画，36"×36"（91.5cm×91.5cm）

方法和印象

上图:《阿里斯康小路》(1888)。帆布油画。文森特·凡·高(Vincent van Gogh)(荷兰, 1853-1890年)。私人收藏, 布里奇曼艺术图片(Bridgeman Images)。

右图:《埃普特河岸的白杨树》(1891)。帆布油画。克劳德·莫奈(Claude Monet)(法国, 1840-1926年)。苏格兰国家美术馆, 爱丁堡, 布里奇曼艺术图片。

很难想象,在莫奈和雷诺阿生活的年代以前,会有人在绘画中找到乐趣。在人们开始把三明治塞入背包、收拾各色颜料管、走出家门寻找绘画对象前,艺术沉闷到让人窒息,其中充斥着维护正确性的参数和对绘画主体的无趣陈述。