

[英] Jackie Barrass [英] Richard Bolton [英] Wendy Tait [英] Ann Mortimer 著

姜晓琳 译 飞乐鸟工作室 审定

水彩的诀窍

Wendy Tait 教你画花卉

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

[英] Jackie Barrass [英] Richard Bolton [英] Wendy Tait [英] Ann Mortimer 著

姜晓琳 译 飞乐鸟工作室 审定

水彩的诀窍

Wendy Tait 教你画花卉

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩的诀窍 : Wendy Tait教你画花卉 / (英) 杰姬·巴拉斯 (Jackie Barrass) 等著 ; 姜晓琳译. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2017.9

书名原文: WATERCOLOUR FLOWER PAINTING STEP-BY-STEP

ISBN 978-7-5170-5706-2

I. ①水… II. ①杰… ②姜… III. ①水彩画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第195834号

First published in Great Britain 2012 by Search Press Limited

Search Press Limited

Wellwood, North Farm Road
Tunbridge Wells, Kent TN2 3DR

Text copyright ©Wendy Tait, Jackie Barrass, Richard Bolton and Ann Mortimer, 2012

Photographs by Charlotte de la Bédoyère and Debbie Patterson, Search Press Studios

Photographs and Design copyright ©Search press Ltd. 2012

书 名: 水彩的诀窍: Wendy Tait教你画花卉

SHUICAI DE JUEQIAO:WENDY TAIT JIAO NI HUA HUAHUI

作 者: [英]Jackie Barrass [英]Richard Bolton [英]Wendy Tait [英]Ann Mortimer 著

译 者: 姜晓琳

审 定: 飞乐鸟工作室

出版发行: 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658 (营销中心)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京东方宝隆印刷有限公司

规 格: 210mm×285mm 16开本 10印张 119千字

版 次: 2017年9月第1版 2017年9月第1次印刷

定 价: 69.00元

凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

封面

温蒂·泰特《夏日》

第1页

温蒂·泰特《黑莓和田旋花》局部

在你还没注意到的时候,可能田旋花就已经悄悄入住你的花园,它们缠绕着树篱、攀爬在其他粗壮的植物上,顽强地生长,努力地怒放。当我用画笔把它的姿态描画出来的时候,会非常有成就感。这幅图中,白色的田旋花和金银花、黑莓形成对比,表现得恰到好处。

第3页

杰姬·巴拉斯《菊花和银扇草》

235×330毫米(9¼×13英寸)

这些硕大蓬松的花朵和银扇草纤薄如纸的种荚外壳形成了鲜明的对比,营造出几近抽象的画面。我没有使用留白液,但是使用了柔化技巧,用吸色法处理了高光部分。

第4页至第5页

温蒂·泰特《报春花和蒲公英》、
《田间野花》等作品

这里出现的花朵各有特色,我运用了多种不同的方法进行刻画,我特别享受这种感觉,可以随心所欲地大胆尝试,有时会有意想不到的惊艳效果。有时我会先画一个素描草稿,确定画面的明暗关系,然后参照这种明暗直接用水彩作画。在画白色花朵时,我又尝试了阴画法,当效果在画面上慢慢呈现后,你也会不自觉地感叹水彩的神奇……

目录

前言 3

材料 6

基本技巧 10

裱纸 14

留白液的使用 16

野生花卉水彩画 18

温蒂·泰特

野生花卉绘画用色 20

绘画构思 21

构图 22

素描 26

叶子 28

背景绘画 30

金银花花簇 36
分步图解

野生玫瑰 42
分步图解

野花 48
分步图解

水彩花卉写生 56

温蒂·泰特

选择颜色 58

绘画术语解析 64

花卉特写构图 66

倒挂金钟 68

仙客来 70

玫瑰花 72

黄水仙和柔荑草 74
分步图解

报春花、紫罗兰和石南花 78
分步图解

海葵花 84
分步图解

花卉水彩画中的光线 92

杰姬·巴拉斯

光线和颜色 94

背光百合 96

分步图解

花卉绘画中的创意技巧 102

理查德·博尔顿

鸢尾花 104

分步图解

风景中的花卉 110

安·莫蒂默

颜色的使用 112

嵌入风景 116

黄水仙和石墙 124

分步图解

菟葵 128

分步图解

信箱和蜀葵 140

分步图解

餐桌上的雏菊 150

分步图解

索引 160

[英] Jackie Barrass [英] Richard Bolton [英] Wendy Tait [英] Ann Mortimer 著

姜晓琳 译 飞乐鸟工作室 审定

水彩的诀窍

Wendy Tait 教你画花卉

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

北京

图书在版编目(CIP)数据

水彩的诀窍: Wendy Tait教你画花卉 / (英) 杰姬·巴拉斯 (Jackie Barrass) 等著; 姜晓琳译. — 北京: 中国水利水电出版社, 2017.9

书名原文: WATERCOLOUR FLOWER PAINTING STEP-BY-STEP

ISBN 978-7-5170-5706-2

I. ①水… II. ①杰… ②姜… III. ①水彩画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第195834号

First published in Great Britain 2012 by Search Press Limited

Search Press Limited

Wellwood, North Farm Road
Tunbridge Wells, Kent TN2 3DR

Text copyright ©Wendy Tait, Jackie Barrass, Richard Bolton and Ann Mortimer, 2012

Photographs by Charlotte de la Bédoyère and Debbie Patterson, Search Press Studios

Photographs and Design copyright ©Search press Ltd. 2012

书 名: 水彩的诀窍: Wendy Tait教你画花卉

SHUICAI DE JUEQIAO: WENDY TAIT JIAO NI HUA HUAHUI

作 者: [英] Jackie Barrass [英] Richard Bolton [英] Wendy Tait [英] Ann Mortimer 著

译 者: 姜晓琳

审 定: 飞乐鸟工作室

出版发行: 中国水利水电出版社(北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658(营销中心)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京东方宝隆印刷有限公司

规 格: 210mm×285mm 16开本 10印张 119千字

版 次: 2017年9月第1版 2017年9月第1次印刷

定 价: 69.00元

凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

封面

温蒂·泰特《夏日》

第1页

温蒂·泰特《黑莓和田旋花》局部

在你还没注意到的时候,可能田旋花就已经悄悄入住你的花园,它们缠绕着树篱、攀爬在其他粗壮的植物上,顽强地生长,努力地怒放。当我用画笔把它的姿态描画出来的时候,会非常有成就感。这幅图中,白色的田旋花和金银花、黑莓形成对比,表现得恰到好处。

第3页

杰姬·巴拉斯《菊花和银扇草》

235×330毫米(9¼×13英寸)

这些硕大蓬松的花朵和银扇草纤薄如纸的种荚外壳形成了鲜明的对比,营造出几近抽象的画面。我没有使用留白液,但是使用了柔化技巧,用吸色法处理了高光部分。

第4页至第5页

温蒂·泰特《报春花和蒲公英》、
《田间野花》等作品

这里出现的花朵各有特色,我运用了多种不同的方法进行刻画,我特别享受这种感觉,可以随心所欲地大胆尝试,有时会有意想不到的惊艳效果。有时我会先画一个素描草稿,确定画面的明暗关系,然后参照这种明暗直接用水彩作画。在画白色花朵时,我又尝试了阴画法,当效果在画面上慢慢呈现后,你也会不自觉地感叹水彩的神奇……

PREFACE

前言

从原始社会开始出现，到18世纪成为独立画种并在艺术界占有一席之地，水彩，这一以水为媒介的绘画一直深受人们的追捧。像抒情诗和轻音乐一般透明清新、滋润空灵的绘画语言，娓娓道出了画者心中的情愫，让水彩画作独具魅力。作为以国际著名水彩画家的绘画教程为主的水彩画技法丛书，《水彩的诀窍》系列图书力求为广大水彩爱好者打开更广阔的美术视野，让大家不出家门也能系统、轻松地学习到国际最前沿、最出色的水彩画技法。

本书是以著名水彩画家Wendy Tait为首的4位英国艺术家合著的一册花卉水彩教程，书中从花卉水彩画的基本技巧着手，通过大量艺术水准极高的案例，将作者多年来的调色秘技和绘画诀窍倾囊相授——从工具选用到叠色技巧，从单一画法到综合绘画，从临摹到写生，让大家在夯实基础知识的同时逐步提高绘画技能，无论零基础还是专业绘画人士都能受益匪浅。

下面就跟随Wendy Tait走进水色斑斓的绘画世界，在轻松愉悦的氛围中体会并逐渐掌握水彩的诀窍吧！

目录

前言 3

材料 6

基本技巧 10

裱纸 14

留白液的使用 16

野生花卉水彩画 18

温蒂·泰特

野生花卉绘画用色 20

绘画构思 21

构图 22

素描 26

叶子 28

背景绘画 30

金银花花簇 36
分步图解

野生玫瑰 42

分步图解

野花 48

分步图解

水彩花卉写生 56

温蒂·泰特

选择颜色 58

绘画术语解析 64

花卉特写构图 66

倒挂金钟 68

仙客来 70

玫瑰花 72

黄水仙和柔荑草 74

分步图解

报春花、紫罗兰和石南花 78

分步图解

海葵花 84

分步图解

花卉水彩画中的光线 92

杰姬·巴拉斯

光线和颜色 94

背光百合 96

分步图解

花卉绘画中的创意技巧 102

理查德·博尔顿

鸢尾花 104

分步图解

风景中的花卉 110

安·莫蒂默

颜色的使用 112

嵌入风景 116

黄水仙和石墙 124

分步图解

菟葵 128

分步图解

信箱和蜀葵 140

分步图解

餐桌上的雏菊 150

分步图解

索引 160

材料

水彩绘画并不需要太多材料，事实上你只需要一个调色板、几种颜料、几支画笔和几张画纸就可以开始绘画了。一旦你发现哪些材料适合自己，在使用这些材料时，你就会运用自如、安心创作。但是，也不要排斥尝试使用其他材料，因为有时候新的尝试能够激发灵感。

颜料

颜料从包装上分为固体颜料和管状颜料，从级别上分为学生级和艺术家级。本书的画家们建议初学者使用少数几种颜料，然后学习用有限的颜料进一步调制出其他颜色。这样可以简化调色过程，并且能使个人的创作风格保持一致。本书的每一章都会展示画家们各自选用的颜料，所以你可以尝试不同的方法，然后总结出最适合自己风格的颜色搭配。画家们一致认为，虽然艺术家级颜料价格不菲，但是相对的颜色也更鲜亮、饱和，也更持久。

如果你是初学者，请购买四管颜料：黄色、蓝色、红色、土色（如熟赭）。在调色和试验的过程中，你会发现用这些基础的颜色可以调制出多种不同的色调。很快你会发现你还需要其他颜色，比如粉色或紫色，具体可根据所画花卉而定。

管状水彩颜料

调色板

市面上可供选择的调色板种类繁多，包括圆盘调色板、方形陶瓷调色板、颜料格内嵌调色板。绘画时必须保持颜料干净，并且有足够的空间调色。因此，理想的调色板应该有多个单独的调色格，而且调色格要足够大，可以足量调出任何一种混色。

就像选择颜料一样，你应该多试几种调色板，以便找到适合自己的调色板。

小窍门

如果你总是按照固定的顺序摆放调色板上的颜料，那么时间一长你就能记住这些颜料的名称，并且能把这些颜料和其他颜色区分开来了。

这款调色板除了有大块的调色格，还有单色颜料格。

画笔

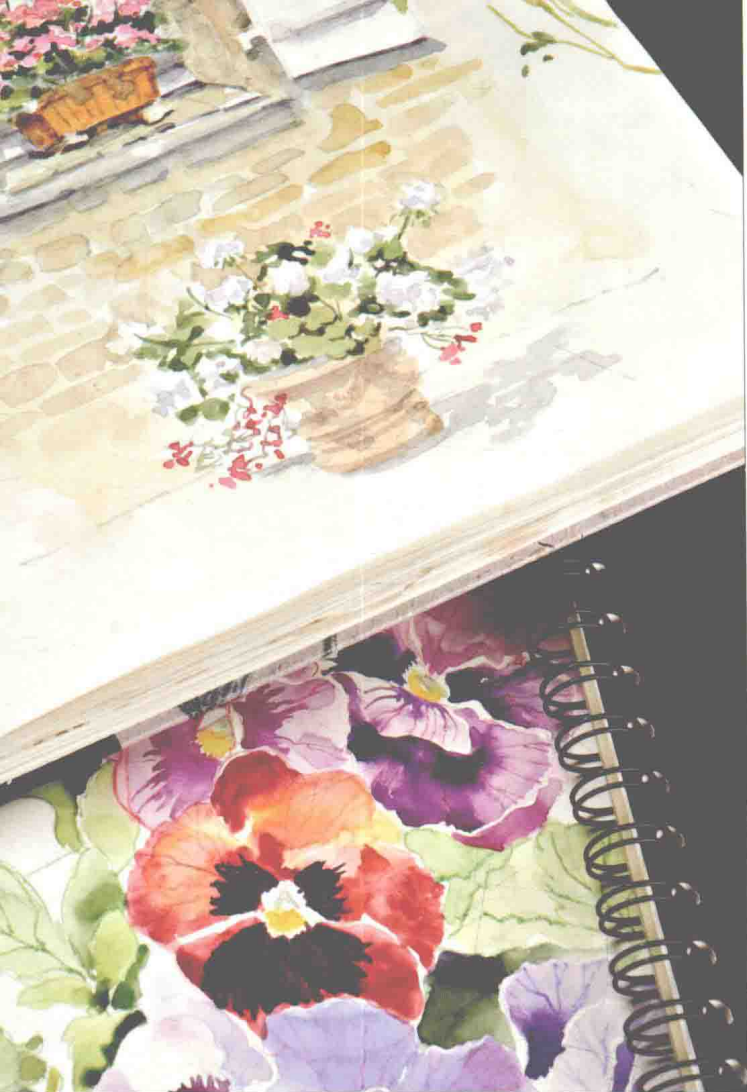
画笔的种类多种多样。貂毛画笔质量最佳，因为这类画笔吸附颜料的效果最好，但是你也可以选择貂毛、牛毛混合画笔或者合成纤维画笔。

初学者最好选用大号画笔，这样可以避免过度修饰、拘泥于细节。应该选用含水量大的画笔，让你既可以挥毫泼墨，又可以运转自如。

- 最常用的画笔是**圆头画笔**。如果有一个好笔头，圆头画笔既可以工笔细描，也可以大幅上色。
- **大号平头笔**用来画粗线条，也可以用侧锋来画直线。
- **勾线笔**可以用来画细致的线条细节，比如叶茎和叶脉的细小纹路。
- **晕染笔**或者**板刷**可以使颜色更柔和，通过吸附颜色体现高光部分，扫走画面上的盐粒，或大面积上色。

注意在每次使用画笔后都要彻底清洗画笔。此外，每次换颜色的时候，也应该彻底清洗画笔，以确保画笔干净、有弹性。你可能在画一幅画时需要使用几支画笔，每一支画笔对应一种颜色。你会发现多准备两支笔会非常方便：一支用来绘画；另一支作为“备用”，洗干净并且浸在清水里，用来布色和调色。

写生簿

小巧的写生簿可以用来记录你遇到的任何有趣的场面、主题或颜色。翻看以往的写生簿，看到新鲜、自然的作品，总是能激发灵感。A4纸大小的写生簿，外面是硬封皮，里面是厚画纸，既方便携带，又结实耐用；铅笔、钢笔和水彩素描装在一起时，结实尤为重要。

使用写生簿不仅可以练习素描技巧，还可以在正式开始绘画之前准备明暗素描草稿，尝试不同构图。这些都可以作为以后绘画的参考。

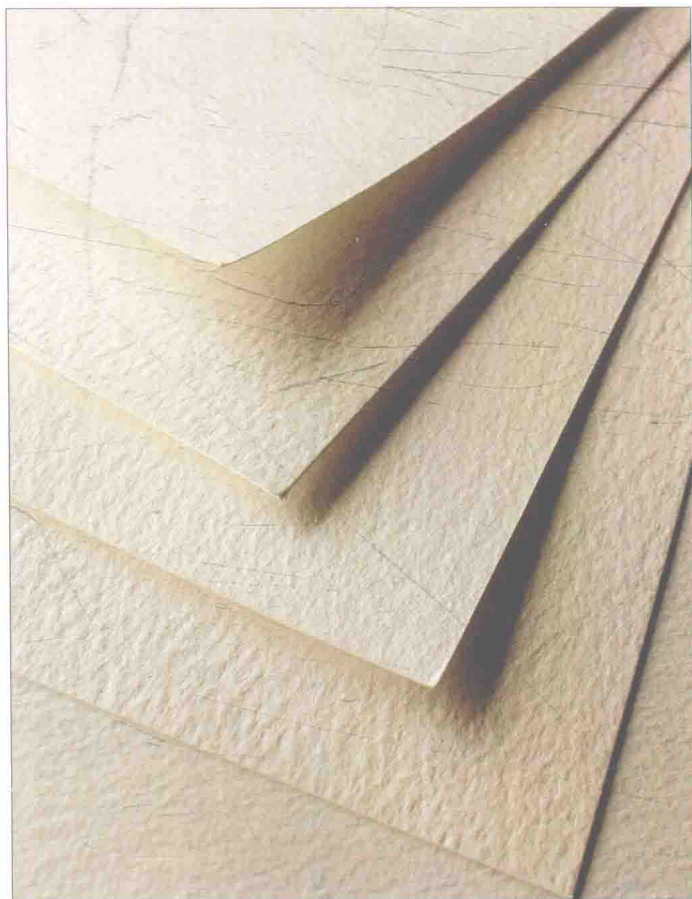
在写生簿上作画没有要画出经典名作的压力，因此画家们经常在写生簿里创作出最自然随性的作品。本书第26页至29页对素描有更详细的讲解。

画纸

使用优质画纸能让你的作品看起来更生动，它让你享受绘画的过程，从而创作出更优秀的作品。水彩绘画要求画纸表面厚实、纹理细腻，所以一定要使用优质的画纸，把它当成对自己绘画技术的投资。

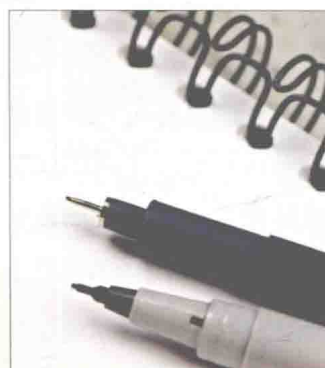
画纸分单张、成册和成本几种。成本的画纸四边封胶，不需要裱纸。画纸的表面也各不相同：细纹纸（热压纸）的表面平滑；中粗纹纸，也叫冷压纸，表面略微粗糙；粗纹纸表面纹路粗糙。每种画纸适用于不同的效果，所以要多尝试不同的画纸。

重量低于300gsm（140磅）的是克重较轻的纸，这种纸需要裱过才能使用，以免在平涂时纸面起皱。中等克重的纸，比如300gsm（140磅）的纸张，可以根据绘画的湿润程度决定是否需要裱纸。克重较重的纸，比如425~600gsm（200~300磅）的画纸，不需要裱纸，无论对画纸做何种处理，画纸表面都不会受到影响。本书第14页将会讲解如何裱纸。

其他材料

- **画板**可以保持画纸平整，方便携带绘画作品。画板容易拿放和移动，方便颜料扩散和融合。画板的边缘要比画纸的边缘宽5厘米（2英寸）。
- **胶带**用来将画纸的四边粘到画板上。
- **留白液**用来保护你想保持干净的画面部分。
- **硅胶笔**和留白液一起使用，适合画类似花蕊的细线。
- 在画笔下面铺几张**厨房用纸**，这样可以随时在纸上按压笔尖来控制画笔的含水量。
- 用**2B铅笔**构图，用**4B铅笔**或**6B铅笔**等软芯铅笔画素描和添加阴影。
- 用可擦除的**黑色针管笔**来画初稿。
- **盐**和**海绵**可以制造出奇妙的质感，**蜡烛**可以用来呈现蜡染效果。
- 手边随时备着**纸巾**，用来吸附滴下的颜料，并且可以在平涂时创造质感。
- **牙刷**和**画板刀**用来喷画。
- 手边准备一块**素描橡皮**，用来擦除铅笔痕迹。
- **喷雾瓶**在第一遍平涂时用来重新打湿画纸。
- **雕刻刀**用来刮出高光部分以及水面的涟漪。
- **水罐**或**水杯**用来清洗画笔，并且盛放绘画用的清水。
- **吹风机**用来快速吹干平涂部分。

基本技巧

在接下来的内容中，将向大家介绍在画花卉水彩画过程中会使用的一些基本技巧和术语。要不断夯实基本功，直到你能熟练掌握。但要注意的是，技巧只是表达观点的辅助工具——不要让它们喧宾夺主，为技巧而绘画。给出一点线索，保持画面简洁，然后让看画的人通过视觉联系完成整个画面。记住，往往寥寥数笔就可以体现出丰富的形象。

平涂法

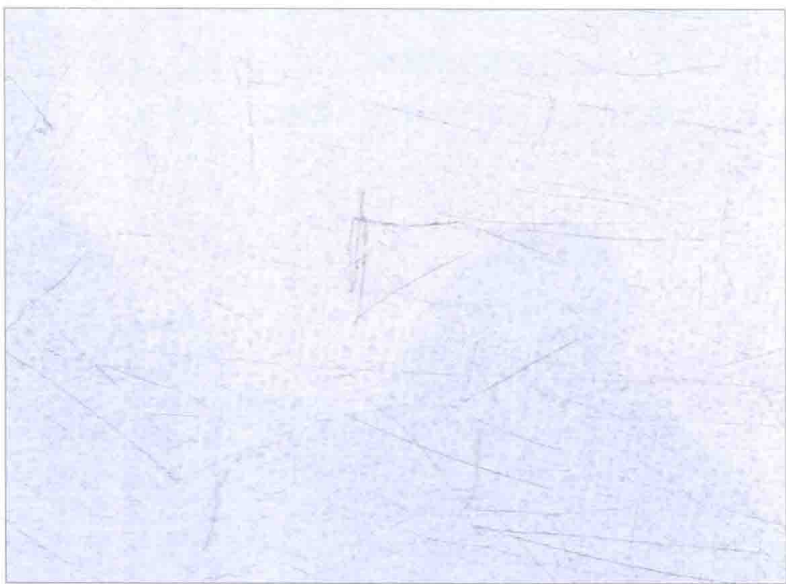
平涂可以是单色平涂，只有一种颜色，一个明度，抑或可以在颜料中逐渐添加水分，从而形成由深到浅的变化。如果用两种或两种以上的颜色来进行多层次平涂，这种手法就叫做渐变平涂。

无论采用哪种平涂方法，在开始绘画之前都必须调制出足量的颜料，因为需要在短时间内迅速用颜料为整个画面着色的活，画完一笔之后要重新蘸满颜料接着画，而没有时间重新去调色。

你可以直接在干燥的画纸上作画，也可以先用水将画纸打湿，这样更利于颜料的扩散。

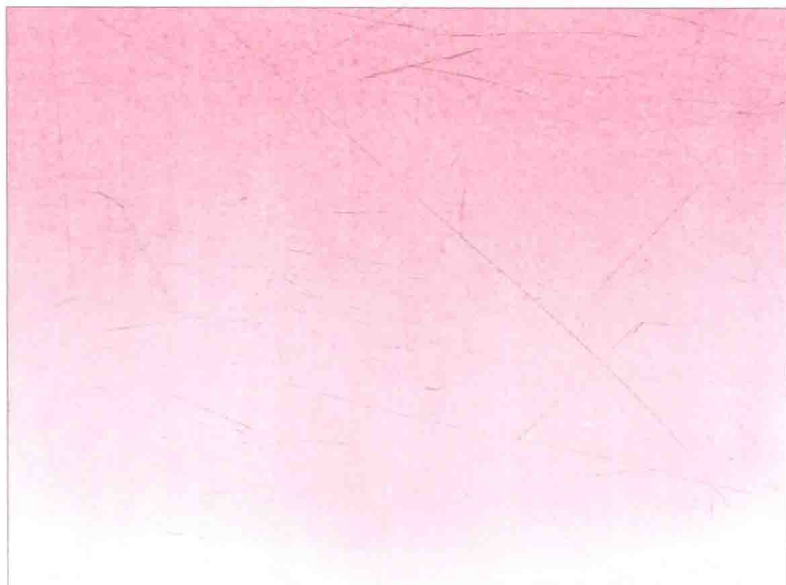
将画板稍稍倾斜，以便多余的颜料顺着画纸流下来。如果是在干燥的画纸上作画，倾斜画板可以使多余的颜料凝聚在水平笔画的下方，并且在回笔时被重新吸走。

画纸下方凝聚的积水要用湿润的画笔或者吸水纸吸走。这样可以避免积水打湿晾干的画纸，或者浸湿胶带，导致画纸松动。

单色平涂效果

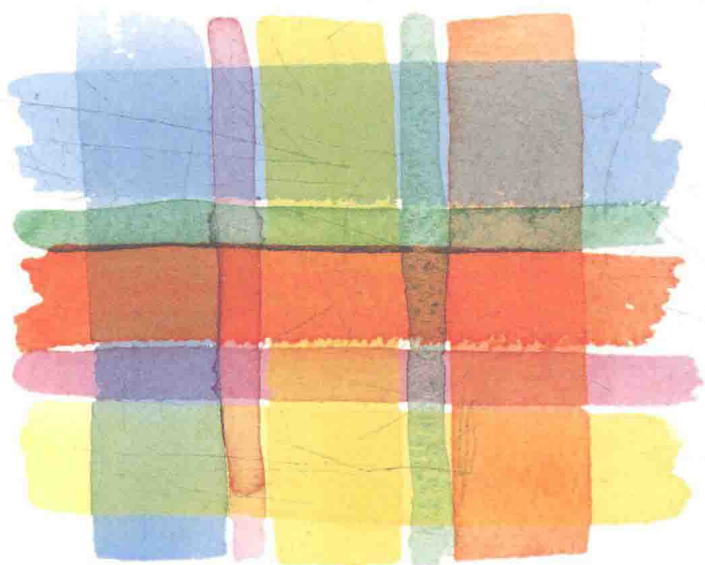
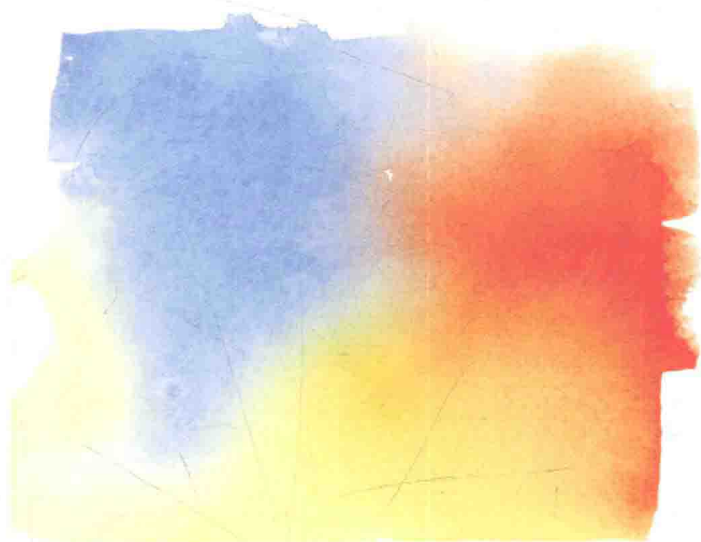
单色渐变效果

湿画法

在打湿的画纸上着色可以营造出柔和、模糊、朦胧的效果，画面越湿，效果越不受控制。如果在微微打湿的画面上作画，就会得到奇妙的效果。可以在不同湿润程度的画纸上来试验各种不同的效果。

最好不要在整个画面上使用这种绘画技巧，但是在铺底色阶段，或者在某些区域使用的话是可以的。用这种手法和干皴法一起来描绘图像时，可以烘托氛围，使画面效果保持协调一致。稍加练习，你就能够学会从纸面的光亮程度来判断湿润程度了。

干画法

可以在干燥的画纸上作画，然后等颜料完全晾干之后再上另外一种颜色。这种画法可以让你完全控制绘画效果，但是作为绘画技巧而言，它不像湿画法那样让人紧张、激动。我喜欢把两种画法结合起来使用，但有时候某种特殊的光，比如说耀眼的阳光，只能用干画法来画出干净利落的光芒。一定要根据作品主题来选择合适的技巧。

枯笔法

这种画法适合画纹路和复色。用画笔蘸取少量的颜料，然后拖动画笔划过画纸，即可画出枯笔效果。在粗纹纸上用这种技法效果最佳。

用不同型号的画笔，画出不同粗细的笔画，就可以画出草木、树叶、铁锈、岩石等一系列主题。

阳画法和阴画法

这种技巧也叫做“推拉法”。在画明亮物体时，应该先进行第一层平涂，晾干后直接画出周围的阴暗部分来突出明亮物体。如果物体阴暗而背景明亮，则采用相反步骤。这种技巧在画面中看起来显而易见，但是却常常被忽略。

柔化法

在小心浸湿选定区域后，可以用小团棉花球或软毛画笔来调和或融合突兀的硬边线。用同样的方法吸附颜料，还可以呈现出柔和的小面积高光。要注意，有些颜料在画纸上留下的痕迹较重，很难通过吸附完全恢复到白纸的颜色。此外，有些画纸比其他画纸更容易吸附颜料。

留白液

很多纯粹主义画家对留白液嗤之以鼻，但是留白液可以保护绘画细节和明亮的部分是无容置疑的，而这靠传统的绘画方法很难做到。使用留白液容易让画作看起来刻意做作，所以使用时要格外小心。留白液会损坏画笔，所以要么使用旧画笔蘸取留白液，要么每次蘸取留白液后立即仔细清洗。要一直等到画面彻底晾干后再擦除留白液。一旦擦除留白液之后，露出的白色区域可用颜料着色，呈现出形状意象，并保持恰当的位置。同样的方法还适用于留白胶，比如用留白胶画出树干笔直的边缘。