

世界绘画经典教程

水彩风景之 水面绘制的奥秘

How to Paint Water in Watercolour

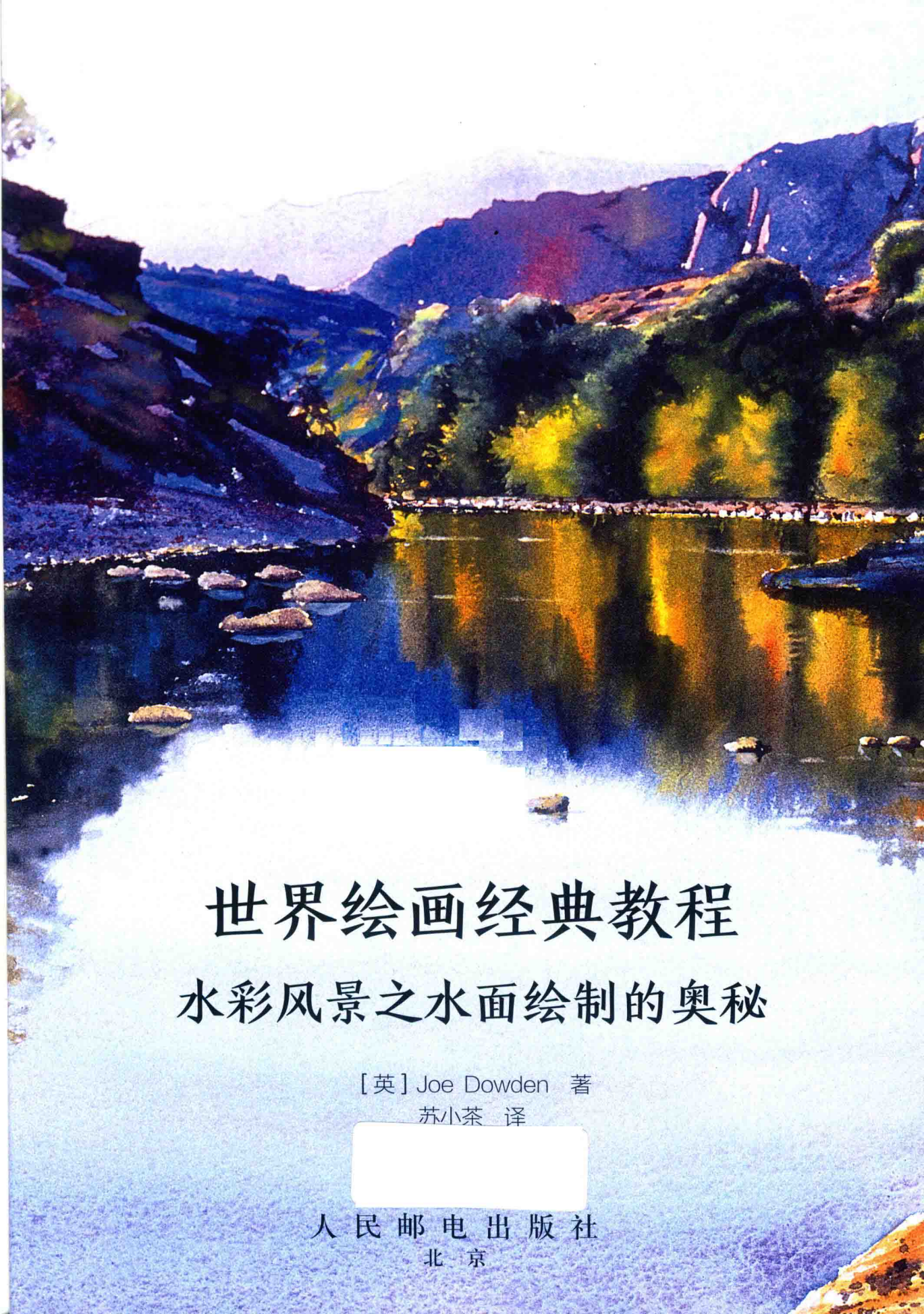
[英] Joe Dowden 著 苏小茶 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程

水彩风景之水面绘制的奥秘

[英] Joe Dowden 著
苏小茶 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩风景之水面绘制的奥秘 / (英) 乔·道登
(Joe Dowden) 著 ; 苏小茶译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2018. 1
世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-47011-9

I. ①水… II. ①乔… ②苏… III. ①水彩画—风景画—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第245247号

版 权 声 明

Copyright © Joe Dowden 2014

Photographs and design copyright © Search Press Ltd. 2016

This Simplified Chinese edition was published in 2017 by Posts & Telecom Press

-
- ◆ 著 [英] 乔·道登 (Joe Dowden)
 - 译 苏小茶
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 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>
北京东方宝隆印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 8 2018 年 1 月第 1 版
字数: 232 千字 2018 年 1 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2016-9375 号
-

定价: 68.00 元

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

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

目录

简介 6

画材 8

画出水的润泽感 16

成品画 20

六次练习 24

练习1: 巧用色调画出水面上低处的阳光 24

练习2: 阳光照射的水面 26

练习3: 深层水 28

练习4: 倒挂的天空 30

练习5: 威尼斯的涟漪和小船 32

练习6: 瀑布 34

手绘实战篇 36

平整、静止的水面 36

水坑 48

涟漪 60

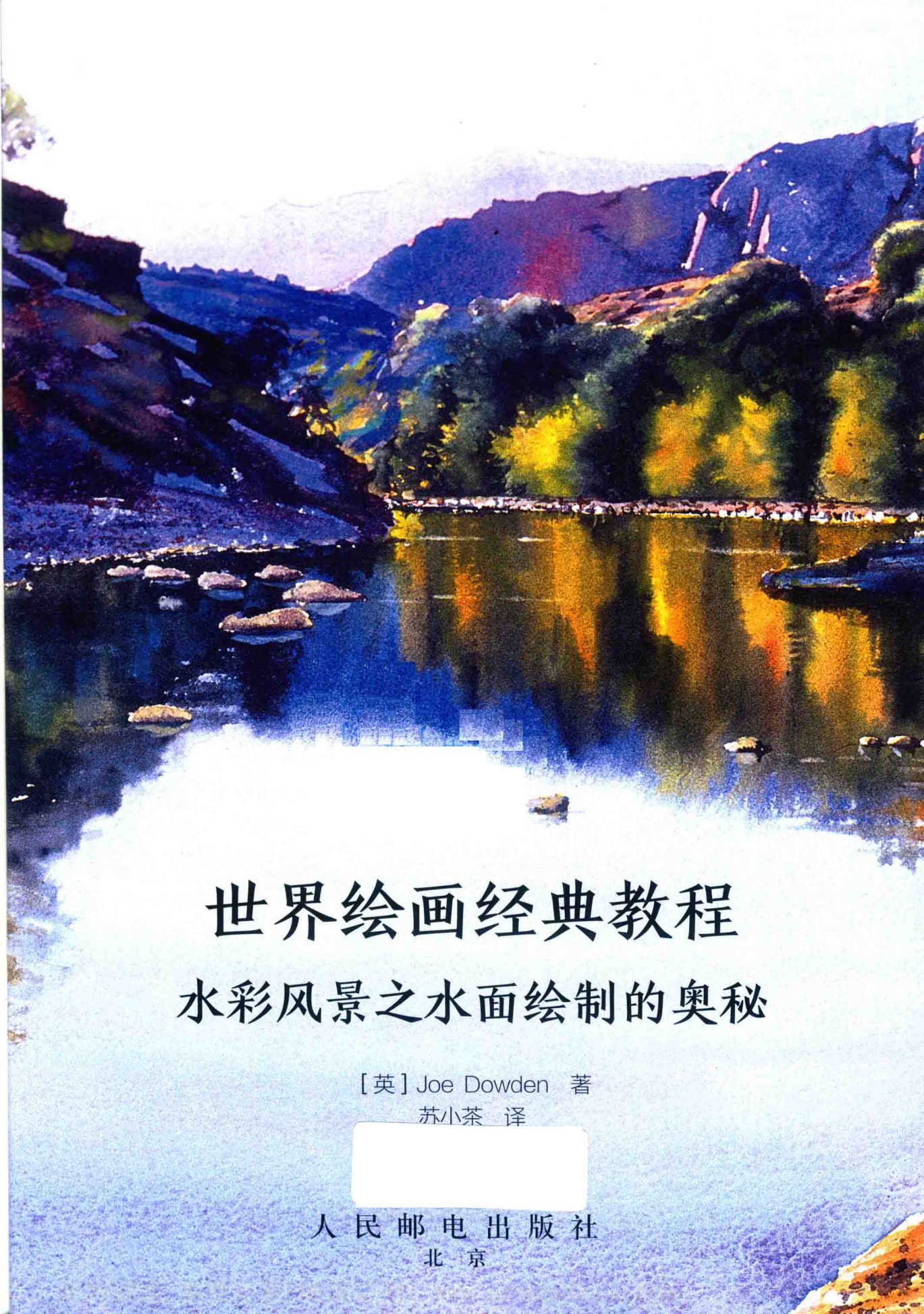
海景 72

浅滩 82

饱和度与深度 94

闪闪发光的大海 108

作品展示 124

世界绘画经典教程

水彩风景之水面绘制的奥秘

[英] Joe Dowden 著
苏小茶 译

人民邮电出版社
北京

内容提要

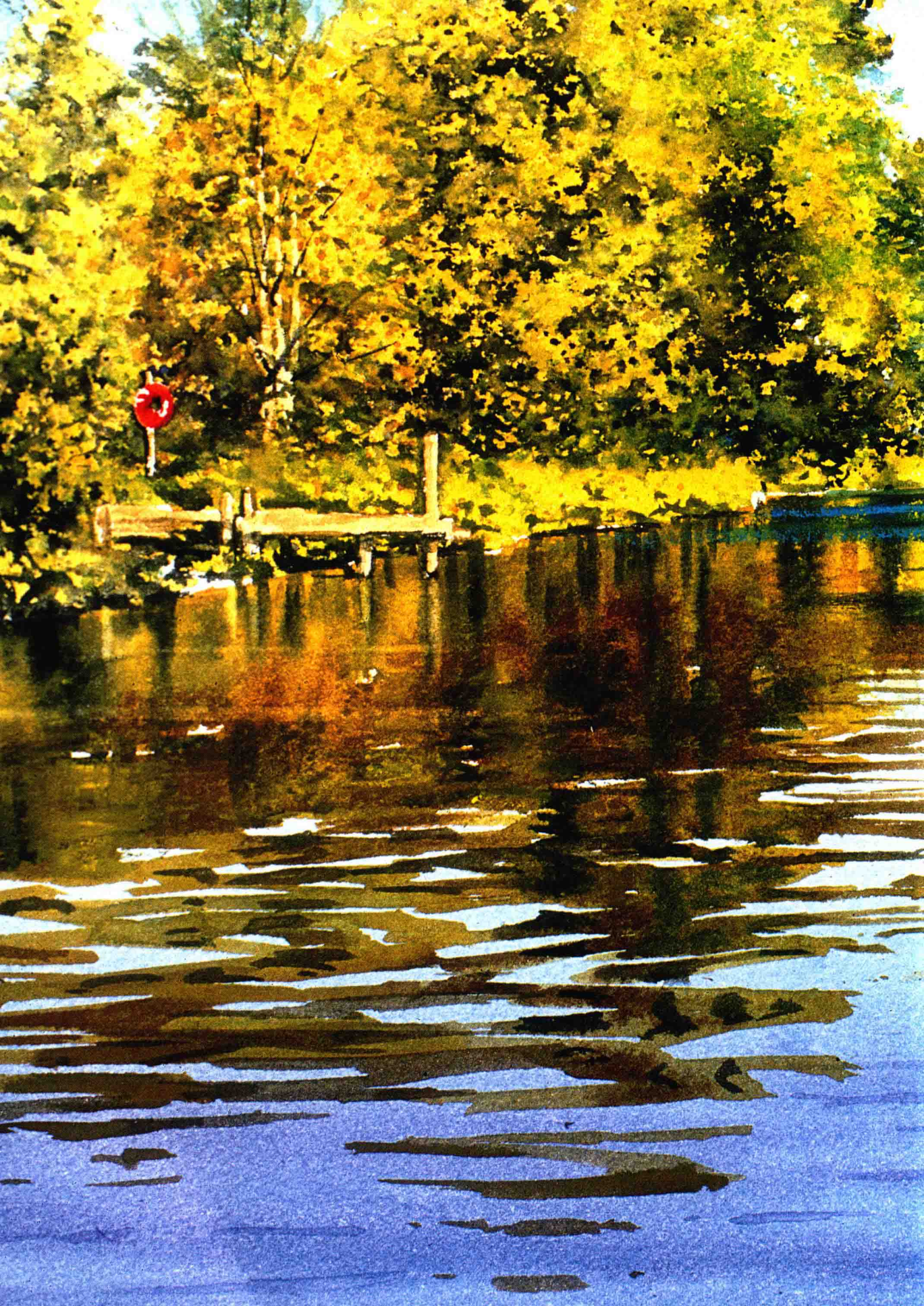
风景是水彩画的热门题材，而风景画中水的绘制技法则是每位水彩画爱好者一定要掌握的基本知识，只有完美地捕捉风景画中的水面，才能为整幅带有水体的风景画增色。

本书包含基本知识的介绍和实战教程：前面的部分展示了基本的绘画原则，给大家一些捕捉光影、色彩和质感的提示；接着讲解了6次非常实用的练习，让大家掌握水面阳光、深层的水、倒挂的天空、涟漪和小船、瀑布等题材；书中还包含增强绘画自信和提高手绘能力的点子与技巧，以及7个带有细分步骤的绘制实例，每个实例都有着重强调的知识点，以便读者学会有关水面绘制的各个技巧。当你学会了怎样画静止和流动的水体，学会怎样画出物体在水中的倒影之后，你定能绘制出更高水准的水彩风景画，开启属于自己的水彩画手绘之旅。

本书适合水彩画爱好者阅读和参考。

目录

简介 6

画材 8

画出水润泽感 16

成品画 20

六次练习 24

练习1: 巧用色调画出水面上低处的阳光 24

练习2: 阳光照射的水面 26

练习3: 深层水 28

练习4: 倒挂的天空 30

练习5: 威尼斯的涟漪和小船 32

练习6: 瀑布 34

手绘实战篇 36

平整、静止的水面 36

水坑 48

涟漪 60

海景 72

浅滩 82

饱和度与深度 94

闪闪发光的大海 108

作品展示 124

简介

水是水彩的载体，颜料在水中自然流淌，当水变干以后，动态瞬间凝固为静止，完美捕捉了当下水中光影的流动。利用水自身的通透感来画出水体，效果自是非常理想。在本书里，我画下了水和光，运用水的性能画出有效的、逼真的、生动的效果。

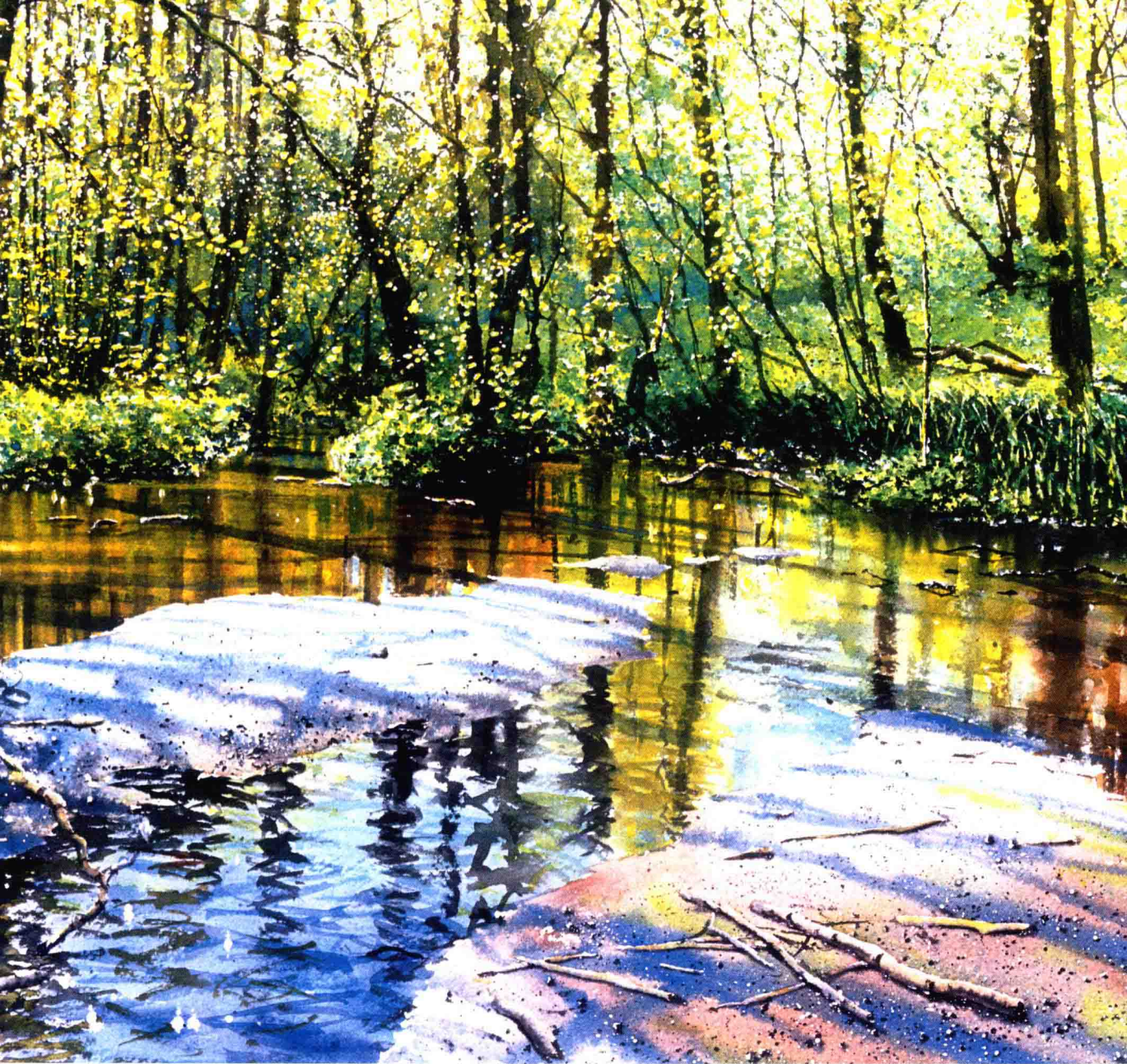
在作画时，我喜欢画出浓烈的画面，以唤起观画者的感观，并描绘出我眼前景色带来的心境和情调。阳光是极其强大的，我们不能直视刺眼的阳光，但我们能看见阳光用它的光辉普照大地。仿佛在其下听见了潺潺流水的声音，闻到了河边森林落叶层的芳香，听到木瓦板的嘎吱作响，还有感受到了闪光涌流一阵透心凉。活在三维世界里面，我们可以察觉和感受到以上种种，因为自己就在其中。而在一个由基调和色彩构成的窄谱里面作画，就不太一样了，但我们仍有可能创作出一个极为强大的心理触发，让一幅画无论是看起来还是感受起来，都那么的真实。毫不夸张地说，画里有可以迷惑观画者的东西——作画者施展了能骗过眼睛的视觉上的戏法。这时候视觉意识会告诉我们说：“这的确是水，但它又不可能是水，因为我明明看的是一幅画。那么，画家是怎么做到的呢？”好，接下来我会向大家展示我画水的过程和用到的技巧。

书前面的部分会展示基本的绘画原则，给大家一些捕捉光影、色彩和质感的提示。书中也会包含增加绘画自信和提高手绘能力的点子和技巧，还有7个细分步骤的教程实战，每个实战都有着重强调的方面，以画出水的各种基调。本人的若干画作在本书中都有使用，每个特写都是为了阐明一个特定的点。

做很多事情我们都可以找到轻松的方式，问题在于我们要学习怎样去做到轻松。书里提及的有些方法比较基础、简单，另外的方法，则是用来画出画面逼真的效果的。当你学会了怎样画静止和流动的水体，学会怎么样画出倒影之后，你定能享受美妙的高质量的水彩效果，然后开启属于你自己的手绘之旅。

下面我就开始讲学啦！享受这本书，愿各位手绘愉快！

泥滩与林地

尺寸：485 毫米 × 320 毫米（19 英寸 × 12½ 英寸）

要画出这片破泥滩向四处延展的河床的润泽，需要用到大量的水。画面远处的水体用了非常湿润的画法；赭柠棕是主要用色，加以赭黄绿、熟褐色和佩恩灰画出竖向的虚化的效果。前景的水体则用细笔刷的笔尖画出十字形的笔触。在上色以前，泥滩和水体里的其他细节就涂了一层遮盖液，而在最后，再用刀尖刮擦出竖直的闪光效果。

画材

工具本身并不重要，重要的是我们怎么去用。最让人得意的作品往往会在“逆境”中产生，尤其是在户外作画的时候，既没有了工作室的舒适，又没有整套工具在手边。对于我来说，好的画材是享受创作水彩画的一部分，于是乎，除了基础的工具（颜料，刷子，纸张）之外，我的工具箱里还额外有几样小物，让我在画水彩画时更能乐在其中！

你的基本色调色盘

有时候，我只用很少的颜色作画，或者直接不用平时最爱用的颜色，这样我就可以尝试新的配色方案了。这种有意识的练习能让人一直保持温故而知新的状态，而不至于感觉自己一成不变。我们要保持开放性思维，多尝试新的用色。

让人惊讶的是，光用类似于三原色的颜色（镉柠檬、喹吡啶酮红、酞菁蓝）就能画出很丰富的作品。不过，更为实际地说，下面展示的八种颜色会让我们的调色盘充满无限可能。每种颜色都买进一大管来用，长远

看来更划算呢。所示颜色里，有三种蓝色，一种绿色，一种黄色（不含橘色的），一种深红色，一种土金棕色，以及一种可以用作黑色的重灰色。之所以有三种蓝色，是因为在作本书的画时少不了它们，而这三种颜色很难用别的颜色调配出来。

我使用最多的颜色是镉柠檬，熟褐色，其次是深蓝色。除以下八种颜色以外，你或许可以在调色盘中加上下一页中展示的颜色。

酞菁蓝，一种接近原色的蓝色。画天空的效果非常好，我常常混以一点绿色使用。它也是水中倒影的天空的主要用色。

镉柠檬，可以用来调配出任意的黄色。但柠檬黄色却不能由其他颜色调配而成。镉柠檬缺少透明度，但混色能力却非常强大。要知道，一种颜料同时具备强大的透明度和混色能力是不太可能的。不管怎么说，它在实践中，仍能表现出通透的感觉。我们也可以用镉柠檬混以一点喹吡啶酮红色，调配出漂亮的橘色。

深蓝色（也叫法国群青），是一种暖调的蓝色，可以从其中混出美丽的紫罗兰色。也可以与熟褐色调配成不同浓度的灰色。

喹吡啶酮红，是一种深红色，可以混以蓝色调配出漂亮的紫罗兰色，也可以混以一点镉柠檬调配出像消防车一般的红色。

钴蓝色，是一种冷调的蓝色。它是传统的天蓝色。我时而会混以酞菁蓝使用。它也能调配出精致的灰色。

熟褐色，是一种讨人喜欢的通透的氧化棕色——混以蓝色可以调配出各种各样暖调的、冷调的精致的灰色，它本身又非常好用。

酞菁绿，混以镉柠檬色，可以调配出我常用的一系列鲜艳的绿色。先从黄多绿少开始调配。也可以混以熟褐色让色调更暖。

佩恩灰，可以用作使颜色变深的媒介。我把它拟作黑色使用，有时候会混以酞菁蓝来画出强烈的深色。

你的进阶调色盘

土黄色，是一种夏天牧场的黄色。

天蓝色，一种带颗粒状的漂亮颜色。它也是一种不透明的，带一点绿的蓝色，有时候可以用来描绘天空。

拿浦黄，是由好几种颜色混合而成的奶油黄色。

铜红色（浅铜红色或中铜红色），是第三级的红色，处于红与赭之间。它本身的颜色就很美。

钴青绿，也是第三级的颜色。这是一种近乎荧光的蓝绿色，由几种颜色混合而得。可以作为覆盖在深色之上的体色。

浅红色，是一种砖红色。

提示

互补色

如果不知道该用什么颜色来达到一个好的效果，或者说能让描绘对象好看，可以试试主要使用一组互补色来画一幅画。互补色放在一起的效果非常好；两个互补色可以分别为彼此提供一个视觉后象（译者按：根据百度百科，视觉后象分正后象和负后象两种。正后象是一种与原来刺激性质相同的感觉印象。负后象则是一种与原来刺激相反的感觉印象。如光亮部分变为黑暗部分，黑暗部分变为光亮部分。正负后象的发生是由于神经兴奋所留下的痕迹的作用。），彼此注入色彩的活力，产生火花。互补色之间两两混色，可以调配出适合画暗部的灰色系——这部分保证了用色上的和谐过渡。本书第18页底部的图例，就是一个运用互补色的很好的例子。

新藤黄，是一种明亮的通透的颜色，可以让纸的白度成为画面的亮部，也是一种现代的、耐久不退色的藤黄色。

你的自选调色盘

这个色卡包含了P24 - P121的练习、实战中用到的除以上提及的颜色以外的其他颜色。

海螺红

喹丫啉酮
品红

紫红色

青灰色

金黄绿

钴蓝色

赭棕土

靛蓝色

钛白色

黄赭色

温莎绿

温莎蓝（红
色阴影）

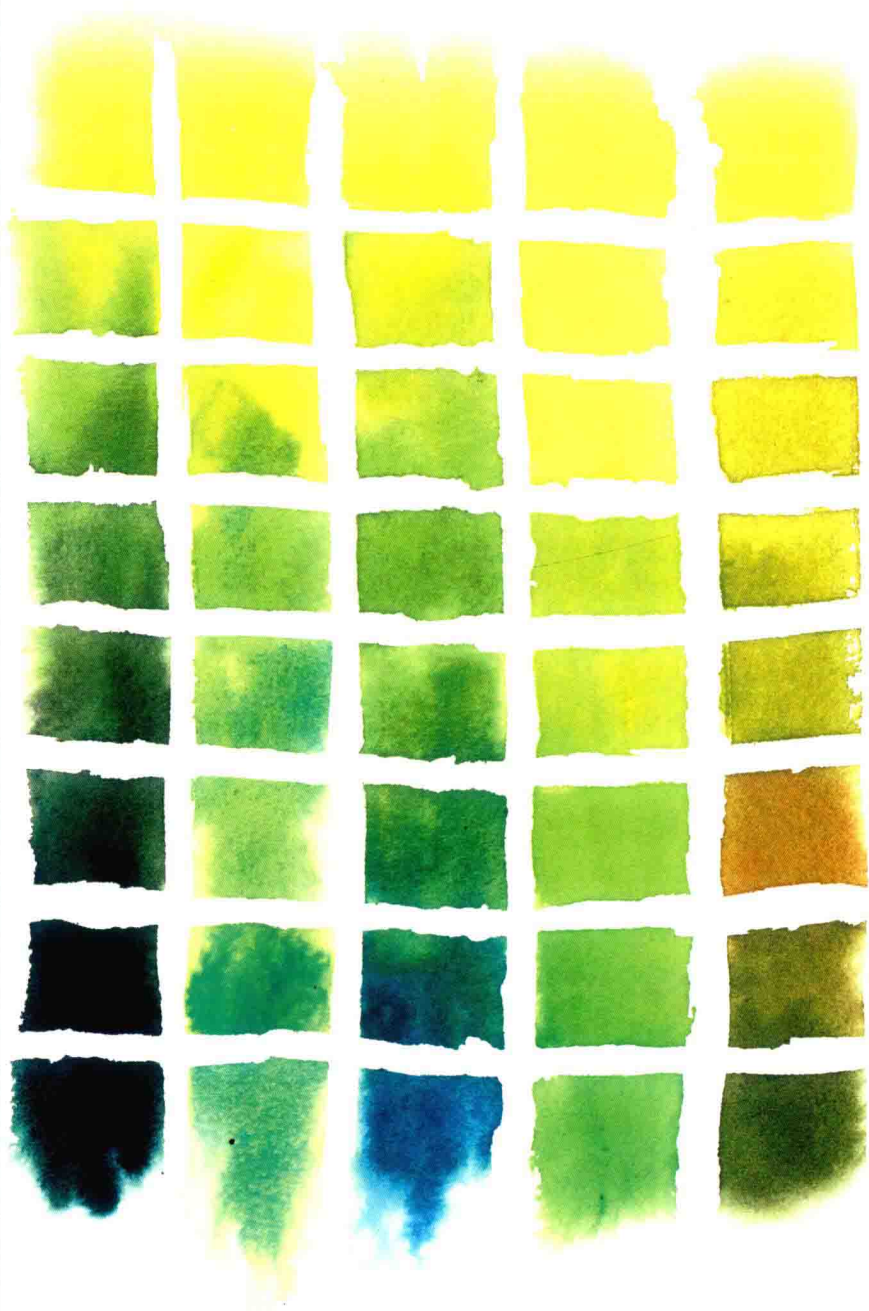
绿色系

人类的眼睛能看见约75万种绿色，是所有颜色总和的四分之三之多。第二级的绿色，也就是仅用蓝色和黄色调配而成的绿色，在大自然中其实是很少见的。我们平时称之为绿色的颜色，实际上是由三种原色混合而成的。在绘画中要想调配出自然的绿色，也是混上三种原色。我首先用大量的黄色，混以一点点酞菁蓝让颜色变绿，再加入一点熟褐色让色调变暖，再加入多一点绿色。如果颜色变得太过于绿，我们就把这个颜色放到一边，重新开始调配颜色。黄色极其容易变绿，但绿色却不能变回黄色。我们得从黄色开始，一小步一小步地调和绿色。实际上我们几乎可以用所有其他的颜色来调配绿色。

个人认为柠檬黄是一个很好的底色，因为其接近原色中的黄；镉柠檬也是很好的底色，因为镉颜色都是半透明的。镉黄色与其他黄色相比更不容易在调和的颜色中被掩盖。试着自己尝试不同的颜色调配。比如混入赭棕土色，就可以调配出很真实的草绿色。用画网格的方式涂上遮盖液，直接在其上制作色卡，如右图所示。每一列颜色先从黄色开始，渐渐混入其他颜色，调配成不同的绿色。撕掉遮盖液，颜色自然被留白的网格分开，再从中选取自己需要的混色。

The green grid

第一列：	第二列：	第三列：	第四列：	第五列：
镉柠檬混 佩恩灰	镉柠檬混天 蓝色	镉柠檬混钴 蓝色	镉柠檬混 酞菁绿	镉柠檬混熟褐 色和酞菁绿

灰色系

灰色在水彩中十分好用，不仅仅就色调而言，灰色还能加进颜色里调配出逼真的色相。如果你不确定一个颜色是什么，这很有可能就是某种灰色。尝试调配出灰色，并在灰色里加入其他颜色。树干看起来是棕色的，但在一个绿色或棕色偏色的情况下，看着也有可能是灰色。先从偏棕色的灰色开始制作色卡，慢慢加入绿色，可以是绿色色卡里调和好的绿色。

可以试试混合天蓝色与赭橙色；钴蓝色与赭棕土或浅红色；其他的蓝色与其他的氧化土色（土色基调的颜料，如黄赭色、熟褐色、土黄色或印度红）。以下所示的色卡是由三种不同的蓝色：深蓝色、天蓝色和钴蓝色，分别混合熟褐色调配而成的。最中性的灰色出现在色卡的中间部分。

•提示•

好用的灰色

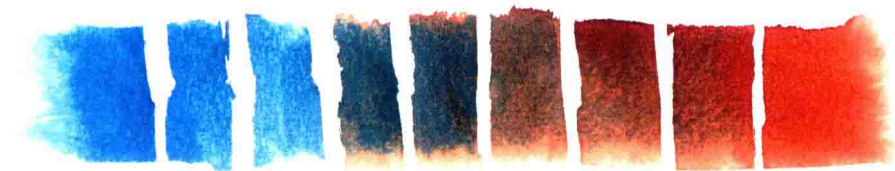
好用的灰色系可以由酞菁绿和喹吖啶酮红色混合而成。绿色中加上一点点红，就可以调配出漂亮的松树色。渐渐加入更多的红色，就可以调配出一系列互补的灰色。适用于画天空的漂亮的灰色可以由钴蓝色或深蓝色混合熟褐色、喹吖啶酮红色调配而成。

灰色色卡

深蓝色与熟褐色渐渐混合

由深蓝色与熟褐色调配出的灰色

天蓝色与熟褐色渐渐混合

由天蓝色与熟褐色调配出的灰色

钴蓝色与熟褐色渐渐混合

由钴蓝色与熟褐色调配出的灰色

刷子、水罐和调色盘

使用质量上佳的笔刷可以助你提高绘画技巧。我喜欢用黑貂毫笔，黑貂毛可以轻松回旋成一点，能蘸取足够多的颜料，同时又能稳定地输出颜料。相对没那么贵的人造纤维毛笔和合成纤维毛笔也能画出不错的效果，尽管其质量不能媲美黑貂毫笔，我也用过很多支了。而尺寸大一点的纤维毛笔则不像黑貂毫笔那么快能把颜色清洗干净，所以在快速作画的时候，要仔细考虑这些因素。

平时尽量不用质量上佳的黑貂毫笔来混色。在清洗笔刷的时候，用凉水柔和地洗。也可以加进一点天然蔬菜皂基艺术专用皂。但千万别用普通的肥皂或洗涤剂。

刷子尺寸

许多笔刷都标有尺寸和编号。尺寸指的是套圈直径；编号指的是纤维的长度和刷头形状。

我主要用到的水彩笔刷就是圆头刷，它干的时候笔端是圆形的，蘸水以后笔端就变尖了。有时候圆头刷也称作“尖头刷”或者“尖圆头刷”。圆头刷有相对短一点、易于控制的纤维长度，用来画细节和图像非常合适。也有刷头长一点的，可以画连贯的笔触，完成更专业的作品。我喜欢用6号笔刷画细节，用7号或8号笔刷画水的倒影，用12号笔刷刷大量的颜色。

用碟子做调色盘

我常常用陶瓷碟子来混色。这些碟子又平又宽，混色的空间够大，可以调和足够多的颜色。旅行的时候，我则会用带有平整调色空间的塑料调色盘。一幅作品的成败，有时候是取决于调色盘。一个强烈的色调范围需要用到比较多的颜料，我们作画的时候，要调和更多的颜色以防半途用光。而且把需要用到的颜料放在手边，要是缺少了颜料，尤其是在接近完成作画的时候，画作就毁了。按压笔刷，慢慢将不太够用的颜色上到纸面，这相当于一种“非水彩”上色，因为完全没有用到水。这种上色方法，会破坏掉纸张的纤维，使得水彩纸像吸墨纸那样吸收颜料，颜色效果暗淡、不清澈。调色盘的容量需要足够大，在作画过程中充当一个储水库的作用，会有颜料残留。自始至终，保持做到在吸水充足的笔刷下行云流水。

·提示·

刷子清洗

一定要彻底洗净笔刷沾上的颜料。我常分开两个水桶使用，一个用来清洗笔刷，另一个用来蘸水调和颜色。每次作画之后，都要全面清洗一遍笔刷。

·提示·

油漆桶

用几个果酱瓶大小的容器，装满水，放进一个大一点的油漆桶里，油漆桶里、果酱瓶外也装水，水不要没过果酱瓶。这时候果酱瓶不会翻也不会溢水，我们就可以用果酱瓶里的水作为清水使用。而清洗笔刷的时候，就用果酱瓶外的水。

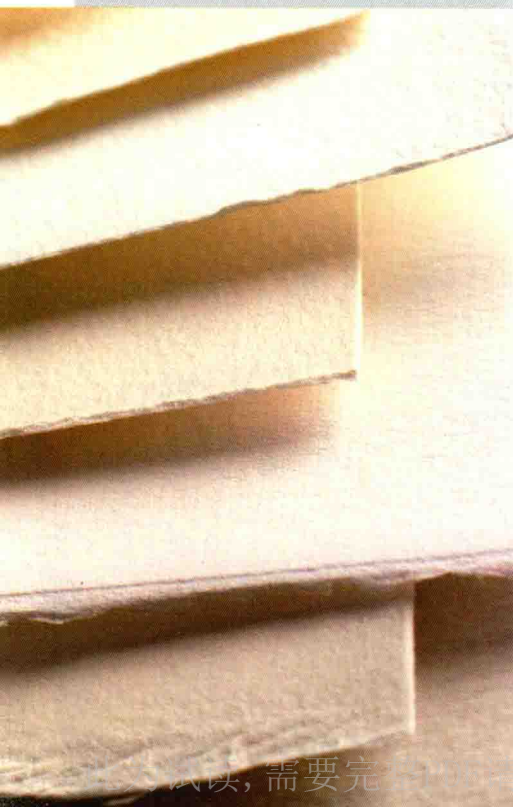

纸张

拉伸纸张

在正式作画之前，我都会拉伸即将用到的纸张。先将纸张置于水中，全面浸润，然后平铺在木板上放置几分钟，让其自然延伸，再用订书机固定在板子上。我的订书机就放在克数低于425克（200磅）的纸张一旁，并在纸张边缘设置装订线作固定时使用——但要是装订线太靠近纸张边缘，固定时容易裂开。固定以后，就等纸张完全变干以后再拉紧一点。画好以后，把成品裁剪出来，用起钉器和钳子把钉子从剩余的纸条中抽出来。

水彩用纸有四个基本特征要素：纸面质感（或齿面）；纸张重量（或厚度）；白度和硬度。这些要素对水色的反应各不相同，因此在不同的纸面上做水彩“实验”值得一试。

纸面质感

纸张表面处理的方式有三种：热压，非热压（即冷压）和粗面。

热压纸是纸张经过两个高温的滚轴压制而成，有着光滑的表面。对于部分艺术家来说，热压水彩纸非常好用，不过我本人基本不用热压纸。

非热压纸是经过滚轴压制而成的，看起来无光泽。这种纸有着一个介于中度光滑、轻度粗糙的微妙结合的表面，而上水色之后表面质感又不明显，是我最常用的水彩纸。术语“非热压”指的便是不是经过热压加工的。

粗面纸是没有经过任何压制加工的纸张，厚重一点的粗面纸，纸张表面会非常粗糙。尽管如此，通过控制水量和色彩运用，我们可以在粗面纸上刷出一片平滑的天空，或者模糊的效果，或者利用这种质感画出破败风格的效果。

纸张重量

在英式度量里面，纸张重量（以磅为单位）是指一令纸的总重。一令90磅的纸张薄如轻纱，而一令300磅的纸张则又厚又重。时下，纸张重量较为常用的度量方式，是用克数（以“克/平方米”为单位）来表达的，大多是150克~640克。由于水彩纸遇水会起皱，我会事先把纸张拉伸一下。重一点的纸张可以承受更多的水色，纸张表面的质感也比轻薄的纸张要强烈。

白度

纸张的白度千变万化，而因为保留有白色的基础，柔和色调的纸张都呈白色。在画河景的时候，我会选择显白一点的纸张。

硬度

纸张的硬度也是多种多样的。举个例子，在要移除遮盖液的时候，柔软一点的纸张可能会被撕破，而硬度高的纸张则不会受损，但要是遮盖液是涂在颜色上的话，移除时，会带走部分色彩。软面纸张较为敏感易受损，可以用来创作出更为精致的质感。我们有时候可以借助由移除遮盖液而造成的纸张破裂来加强最终的画面感，比如用来描绘林地那些形状参差不齐的天坑。在需要更为细致地遮盖的时候，我会选用硬度高一点的布料纸。