

WATER PAPER PRINT

创意水彩画实验室

30个激发灵感的水彩练习，9-99岁都适合的绘画书

【美】黑萨·史密斯·琼斯 著

WATER
PAPER
PRINT

SEED

上海人民美术出版社

创意水彩画实验室

30个有趣的创意水彩练习

【美】黑萨·史密斯·琼斯 著

王蕊 译

上海人民美术出版社

·图书在版编目(CIP)数据

创意水彩画实验室 / (美) 黑萨·史密斯·琼斯著; 王廷欣译.
—上海: 上海人民美术出版社, 2018.1
(创意实验室)
书名原文: Water Paper Paint ISBN 978-7-5322-9892-1

I. ①创… II. ①黑… ②王… 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279701号

© 2011 by Quarry Books, an imprint of Quarto Publishing Group USA Inc.

Chinese Text © Shanghai People's Fine Arts Publishing House

All rights reserved. No part of this book maybe reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned, and no responsibility is accepted by the producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied. We apologize for any inaccuracies that may have occurred and will resolve inaccurate or missing information in a subsequent reprinting of the book.

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经 Quarto 出版集团授权, 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: 09-2017-595

创意水彩画实验室 (创意实验室系列图书)

著 者: 【美】黑萨·史密斯·琼斯

译 者: 王廷欣

责任编辑: 徐捷

执行编辑: 钱吉苓

装帧设计: 陈建国 曹庆珠

封面设计: 蒋荷珠

技术编辑: 史湧

文字整理: 莫芸素

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 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

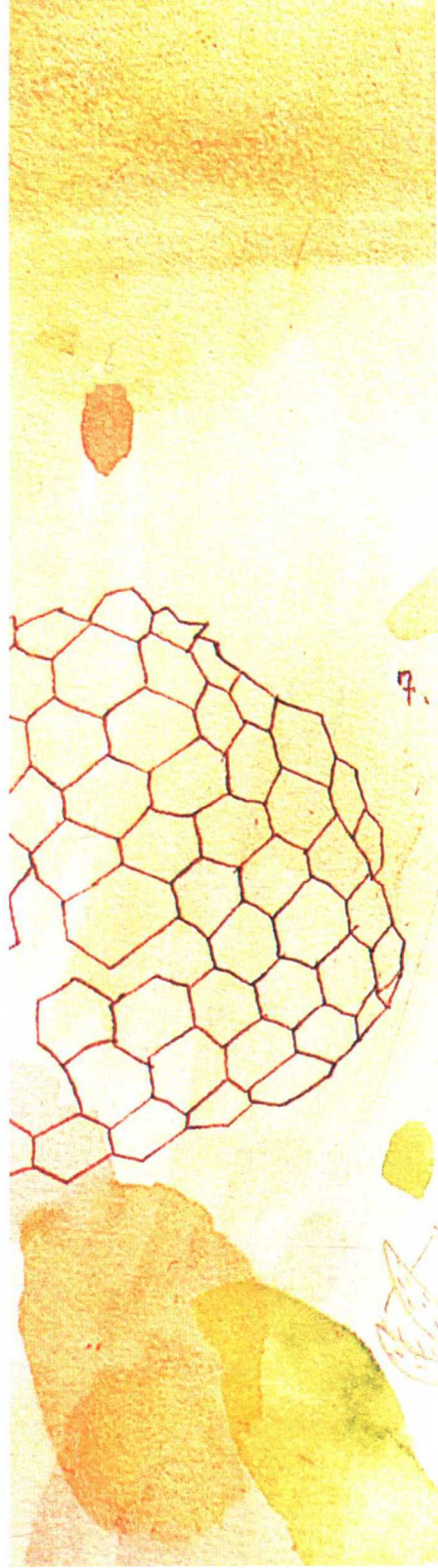
开 本: 889×1194 1/20 7.8印张

版 次: 2018年2月第1版

印 次: 2018年2月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9892-1

定 价: 68.00元

目录

引言 关于水彩	8
---------	---

第一章：基础篇 11

纸	12
颜料	16
调色盘	23
画笔	28

第二章：习作 33

创意练习 1 基础绘画：湿画练习	35
创意练习 2 基础绘画：干画练习	38
创意练习 3 材质和图样：转印不同素材	41
创意练习 4 探索：滴漏、吹散、泼溅和喷洒颜料	45
创意练习 5 画笔：一支或多支画笔创作斑纹	48
创意练习 6 调色盘：运用色系	51
创意练习 7 媒材：用食盐制造纹理	54
创意练习 8 个人空间：使用写生簿	57
创意练习 9 以生活作画：设置静物	61
创意练习 10 色彩：使用高调或低调色彩	64
创意练习 11 画面留白：运用纸张留白与浅色水洗渲染	67
创意练习 12 对比媒材：以绘画为主要元素	70
创意练习 13 光线与阴影：利用明暗变化组成画作	72
创意练习 14 来自大自然的灵感：树叶拓印	75

创意练习 15	尝试媒材：水溶性彩色铅笔和蜡笔	79
创意练习 16	遮蔽和模板的应用：用胶带和模板创造空白图形	83
创意练习 17	拆解和重组：裁剪大幅画面创作拼贴	87
创意练习 18	艺术藏卡练习：创作小型艺术品	90
创意练习 19	拼贴：在绘画中运用印刷品	92
创意练习 20	深色基底：不透明水彩和珠光水彩的运用	95
创意练习 21	风景画：使用有限的颜料和构图器	98
创意练习 22	捕捉的画面：利用照片创作	100
创意练习 23	画面的韵律：从诗中寻找灵感	102
创意练习 24	线条和文字：用水彩写字	105
创意练习 25	印刷与绘画：为单色版画加上水彩	109
创意练习 26	现成的材料：在旧明信片上创作	112
创意练习 27	静物：画面的组合方式	115
创意练习 28	杂志拼贴：激发色彩和构图的灵感	119
创意练习 29	花草画：大自然写生	123
创意练习 30	特别计划：艺术书创作	127

第三章：艺术画廊

131

供稿艺术家	152
画材资讯	152
书籍和在线资讯	153
作者简介	156

创意水彩画实验室

30个有趣的创意水彩练习

SEEDS

创意水彩画实验室

30个有趣的创意水彩练习

【美】黑萨·史密斯·琼斯 著

王蕊 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意水彩画实验室 / (美) 黑萨·史密斯·琼斯著 ; 王廷欣译.

-- 上海 : 上海人民美术出版社, 2018.1

(创意实验室)

书名原文: Water Paper Paint ISBN 978-7-5322-9892-1

I. ①创… II. ①黑… ②王… 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279701号

© 2011 by Quarry Books, an imprint of Quarto Publishing Group USA Inc.

Chinese Text © Shanghai People's Fine Arts Publishing House

All rights reserved. No part of this book maybe reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned, and no responsibility is accepted by the producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied. We apologize for any inaccuracies that may have occurred and will resolve inaccurate or missing information in a subsequent reprinting of the book.

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经 Quarto 出版集团授权, 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: 09-2017-595

创意水彩画实验室 (创意实验室系列图书)

著 者: [美] 黑萨·史密斯·琼斯

译 者: 王廷欣

责任编辑: 徐 捷

执行编辑: 钱吉苓

装帧设计: 陈建国 曹庆珠

封面设计: 蒋荷珠

技术编辑: 史 湧

文字整理: 莫芸素

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 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

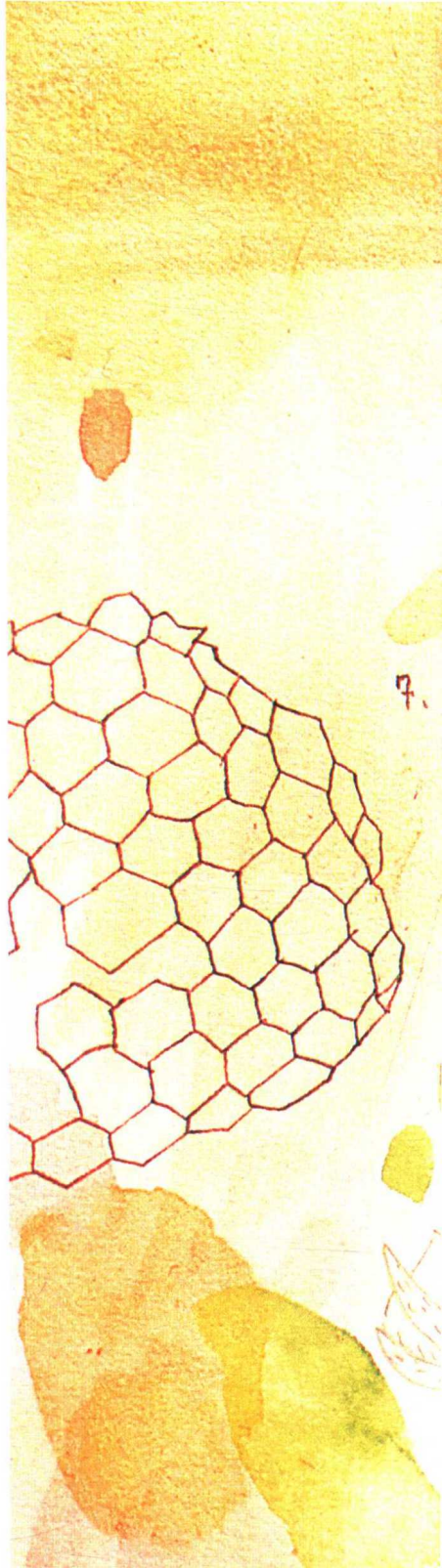
开 本: 889×1194 1/20 7.8 印张

版 次: 2018 年 2 月第 1 版

印 次: 2018 年 2 月第 1 次

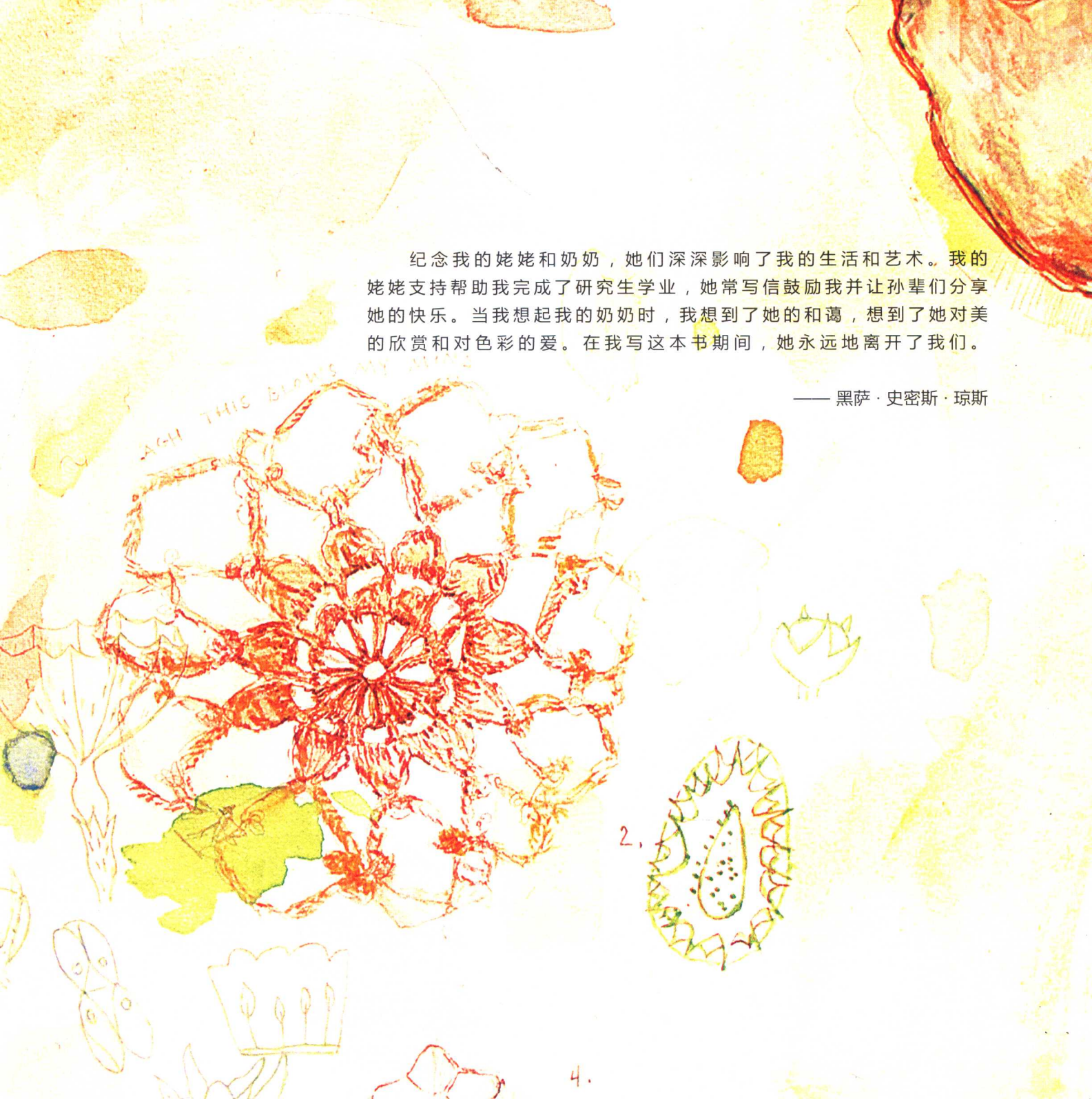
书 号: ISBN 978-7-5322-9892-1

定 价: 68.00 元

纪念我的姥姥和奶奶，她们深深影响了我的生活和艺术。我的姥姥支持帮助我完成了研究生学业，她常写信鼓励我并让孙辈们分享她的快乐。当我想起我的奶奶时，我想到了她的和蔼，想到了她对美的欣赏和对色彩的爱。在我写这本书期间，她永远地离开了我们。

—— 黑萨·史密斯·琼斯

目录

引言 关于水彩	8
---------	---

第一章：基础篇 11

纸	12
颜料	16
调色盘	23
画笔	28

第二章：习作 33

创意练习 1 基础绘画：湿画练习	35
创意练习 2 基础绘画：干画练习	38
创意练习 3 材质和图样：转印不同素材	41
创意练习 4 探索：滴漏、吹散、泼溅和喷洒颜料	45
创意练习 5 画笔：一支或多支画笔创作斑纹	48
创意练习 6 调色盘：运用色系	51
创意练习 7 媒材：用食盐制造纹理	54
创意练习 8 个人空间：使用写生簿	57
创意练习 9 以生活作画：设置静物	61
创意练习 10 色彩：使用高调或低调色彩	64
创意练习 11 画面留白：运用纸张留白与浅色水洗渲染	67
创意练习 12 对比媒材：以绘画为主要元素	70
创意练习 13 光线与阴影：利用明暗变化组成画作	72
创意练习 14 来自大自然的灵感：树叶拓印	75

创意练习 15	尝试媒材：水溶性彩色铅笔和蜡笔	79
创意练习 16	遮蔽和模板的应用：用胶带和模板创造空白图形	83
创意练习 17	拆解和重组：裁剪大幅画面创作拼贴	87
创意练习 18	艺术藏卡练习：创作小型艺术品	90
创意练习 19	拼贴：在绘画中运用印刷品	92
创意练习 20	深色基底：不透明水彩和珠光水彩的运用	95
创意练习 21	风景画：使用有限的颜料和构图器	98
创意练习 22	捕捉的画面：利用照片创作	100
创意练习 23	画面的韵律：从诗中寻找灵感	102
创意练习 24	线条和文字：用水彩写字	105
创意练习 25	印刷与绘画：为单色版画加上水彩	109
创意练习 26	现成的材料：在旧明信片上创作	112
创意练习 27	静物：画面的组合方式	115
创意练习 28	杂志拼贴：激发色彩和构图的灵感	119
创意练习 29	花草画：大自然写生	123
创意练习 30	特别计划：艺术书创作	127

第三章：艺术画廊

131

供稿艺术家	152
画材资讯	152
书籍和在线资讯	153
作者简介	156

引言:关于水彩

作者简历

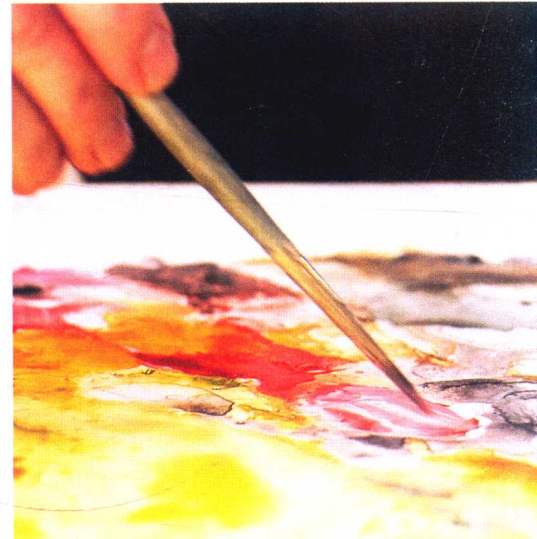
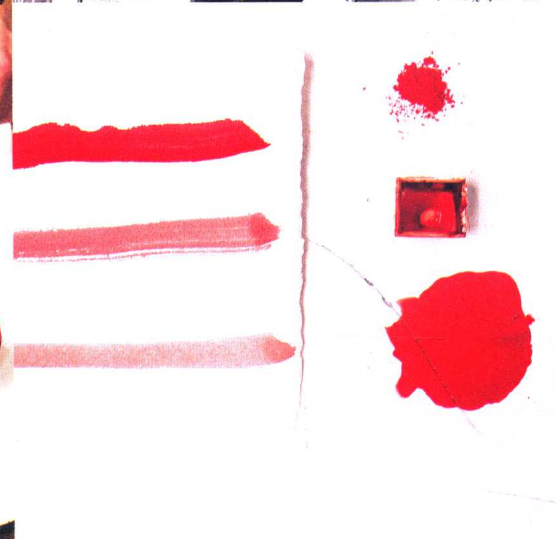
水彩可能是每个人在儿童时期最早接触的一种颜料了。一组五颜六色的简单颜料，加上一支软毛画笔，就可以把一个幼童和他脑袋里的想法联结在一起，然后帮助他直接地表达对周遭世界的印象。你可能还记得第一次看到一坨坨的颜料混在一起的那一刻。用水彩创作是很直接、很即兴的。但是水彩又可以很有戏剧效果，能够激起人们的赞叹，同时又能创造一个谜团。

作者幼年时的绘画留影。

我开始上水彩课时是青春期，记得我坐在海滩上，带着一本水彩画纸和一个塑料调色盘，上头挤满了水彩颜料。老师教我如何握着平头画笔，来回刷动，画下海浪冲打上岸的样子。他让画画看起来不费吹灰之力，而且魔力十足，仿佛蓝绿色的海洋直接冲染上了他的画纸。我还记得当自己来画同样的海水时，因为一直试着想画得跟别人一样而感到沮丧无比，我大概把自己逼到能力所及以外了。我对水彩的兴趣重新被激起是在念研究生的时候，那时的教授给我们示范如何亲手制造水彩颜料——研磨色粉，混入水和阿拉伯胶。在原料混制成颜料的过程中，存在着非常多的探索空间。我试着对颜料制作过程进行微调，加入不同的材料，并采取不同的混合方式，为我的作品重新塑造绘画媒材。透过实验，我发现自己很喜欢在绘画里使用层叠的透明色加上几处不透明的手工水彩。我常把色彩与白色混合，来画出一一种浅色，并且在其他部分让纸的白穿透出来。这样的技巧可以透露并证明作品里蕴含的概念。

在你跟着本书做练习时，试着挖掘出你自己的想法。把传统和新的手法混合使用，结合你已知的并发挥探索的热情，来发现新的创作方法。

第一章：基础篇

不是每个孩子或成年人都有机会进行水彩的实验。如果你第一次想使用水彩画画，而且不知道怎么开始，先花几分钟阅读基础篇。这个章节我们会对纸、颜料、调色盘和画笔进行探讨，帮助你熟悉材料，学习如何为画画做准备。

纸的部分，探讨不同的纸张种类、它们的制作方法以及画画前如何备纸。颜料部分包含书中会用到的三种水彩色，并且教你制作属于自己的颜料。调色盘的部分有着详尽的介绍，用几个不同的配色例子来开场，结尾则讨论色轮和色彩表。该部分还介绍了色彩的特性，以及制造商如何用标签为颜料命名，并附有所建议的一组画画初学者适用的色彩表。画笔部分介绍画笔种类，以及它们的使用方法和制造商的尺寸编码系统。这部分提供本书绘画练习课程中会用到的建议清单和一些简单的画笔保养秘诀。

本书中的绘画练习主要用到三种纸：粗压、冷压、热压。这些词汇描述的是纸的表面质感和粗细程度。在接下来的几页里，我们会浏览这些纸基底的选择以及它们的特性，并学习如何应用它们。

