

柯林斯

30
分钟

水彩花卉

[英]特雷弗·沃 著
传神翻译 译

中国美术学院出版社

水彩花卉

[英] 特雷弗·沃 著

传神翻译 译

水彩花卉

现在开始轻松愉快的绘画之旅→

图书在版编目 (CIP) 数据

柯林斯30分钟水彩花卉/[英]沃著; 传神翻译译.

北京: 中国文联出版社, 2009.8

ISBN 978-7-5059-6471-6

I. 柯… II. ①沃… ②传… III. 水彩画: 花卉画—技法 (美术)

IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第104664号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2009-1925

30-Minute FLOWERS IN WATERCOLOUR© Trevor Waugh, 2008
Translation © China Federation of Literary and Art
Circles Publishing Corporation, 2009, translated
under licence from HarperCollins Publishers Ltd

书 名	柯林斯30分钟水彩花卉
编 者	[英]特雷弗·沃
译 者	传神翻译
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	刘 旭
责任校对	陈玉玲
责任印制	刘秋月 李寒江
印 刷	中国印刷总公司北京新华印刷厂
开 本	889×1194 1/24
印 张	4
插 页	2页
版 次	2009年8月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-6471-6
定 价	50.00元

作者简介

特雷弗·沃出生于伦敦,曾就读于斯莱德美术学院,师从威廉·科尔德斯特里姆爵士、帕特里克·乔治和大卫·霍克尼。现主要在切尔滕纳姆活动,并在世界各地举办画展并教学。他是总部设在中东的“新东方学者”社团的创始成员之一,其画作被阿联酋皇家收藏。他经常向《艺术家》杂志投稿并给世界各地的美术协会作展示。在各种各样的贺卡和艺术产品上都可以看到他的画作。本书是他在哈珀·柯林斯出版社出版的第四本书。

敬献

谨将本书献给我 21 岁的女儿蕾安娜。
我爱你就像花儿爱太阳一样。

致谢

感谢所有多年来一直支持我的家人、朋友、导师和同事。感谢哈珀·柯林斯出版社所有为本书出版辛苦工作的人员,尤其感谢卡罗琳·丘顿为出版本书给予我的帮助;感谢编辑戴安娜·沃尔斯的不断鼓励;感谢凯茜·哥茨林总是第一时间想到我;感谢朱莉娅·塞恩的项目管理;感谢凯瑟琳·盖蒙出色的设计。最后感谢达拉给我的灵感。

第二页: 蜀葵, 23×33 cm (9×13 in)

目 录

- 6 引言
- 10 必要工具
- 14 技法
- 26 花卉形状
- 38 色彩和色调
- 54 叶子
- 64 图案和纹理
- 72 背景
- 78 整合画面
- 94 更多信息
- 96 索引

引言

在我看来，花卉这个主题和水彩这种绘画材料是相得益彰、再贴切不过的。水彩独特的透明度能完美地捕捉和表现大自然花朵的美丽与灵动。水彩总能引起我永不止息的惊奇，惊奇于用一滴水加上一些艺术家的色彩所能创造的一切。

在得到一些简单的指导之后，就可能在短短 30 分钟内创作一幅成功的水彩花卉图画。为了鼓励你尝试这一挑战，在此书中我会尽可能简单明了地介绍一些基本技法，以期获得令人振奋的结果。

◀牛眼菊和罂粟

23×30 cm (9×12 in)

让画纸的白色成为花卉的一部分是个聪明的做法，因为观众的注意力被实际上并未上色的部分所吸引。

花卉画的乐趣

使用简单的色彩作画是水彩画最显著的标志，也是使图画简洁的处理方法，无论你的构图有多复杂。许多学用这种绘画的学生却陷入过度修饰和“琐碎”的困境。实际上，你在一幅画上花的时间越多，越不可能达到栩栩如生的效果。因此，如果你在画面上某个细节花费的时间超过一分钟，就应该在冒险毁坏你的画作之前将画笔转移到别处。

你会发现这种自然的水彩画技法很适合展示花卉生命短促的特性，因它能捕捉到花卉新鲜芬芳的顶峰状态。水彩颜料和水自然地融合在一起，因此你不必费太大精力用画笔将它们混合。你也不需要仔细描绘每一片花瓣——你可以随意地画，来显示花朵的颜色和特性，让观众想象力来填补其他未仔细描绘的部分吧！

绣球花

32×23 cm (12½×9 in)

这幅画是用湿画法和单一笔触绘画技巧完成的。

本书的目的

用水彩作画不需要太费时间；事实上，水彩是快速作画并达到丰富色彩效果的、最方便的绘画材料之一。许多精彩的画作都是运用简单的方法和工具，在30分钟乃至更短的时间内来完成的。想象力和一些技巧固然必要，但计算如何最好地

利用你的时间才至关重要，要留下足够的时间来使不同的区域干透，这样你就可以充满信心并放松地作画以达到目标。

本书提供了一些简单快速的练习，让你找到对主题的感觉，并逐步提高你的基本技能，让你走在通往未来绘画这一激动

人心的道路上。学习如何在30分钟内作画会鼓舞你，使你认识到无论有多忙，都确实有时间来绘画，还能让你作画时充满活力与自信。衷心希望这本书对你而言是有益的阅读历程，正如它对我而言是有益的撰写历程。

◀ 莎拉的花园

26×33 cm (10¼×13 in)

这是我在爱尔兰避雨时在写生簿里画下的，我一直用画笔小面积地上水彩颜料，并使用较短的笔触。

必要工具

目前市场上有各式各样的美术材料，让人兴奋的同时也让人困惑。每个美术用品店似乎都是“必要的”水彩工具宝库，你可能会发现你总是买多了工具，实际上你可能永远不会用到它们。

在这一章里我介绍一套简单的工具，它只包括一个带调色盘的水彩颜料盒和三支画笔。当然优质的颜料和画纸是必不可少的。另外，在开始作画和正确地在 30 分钟内画花卉之前，你还需要多作一些准备。

◀玫瑰

25×36 cm (9³/₄×14 in)

为表现光线的质感，我在底层色已经干了的水彩之上画花卉。

颜料

水彩颜料是管装或盘装的，品牌众多。学生系列的产品对于初学者来说很适合，因为它们廉价。但如果已经学了一段时间，买一套画家使用的那种质量的颜料是非常值得的，因为这种颜料有更纯的颜色，效果会更好。虽然价格较为昂贵，但用量少，可以使用很长时间——如果颜料管中的颜料变硬了，你还可以将颜料管打开，将颜料填充到你的盘装水彩盒中。

金属颜料盒是很理想的选择，因为它重量轻，易于清洁，要比塑料颜料盒耐用。目前大多数金属颜料盒都附带可折叠的调色盘，易于携带。

画笔

你不需要一开始就买很多画笔。在初学阶段只要买以下三种画笔：一支16号圆头笔，用于大面积涂色和上光；一支8号画笔，笔尖要细，适合画更细致的部分；一支10号画笔，用来画中等粗细的笔触。

貂毛画笔是最好的，但它们对于初学者而言所费不菲。替代品有很多，比

如人造毛做成的画笔费用较低，但仍然可以画出好的作品。你可能会发现，最初使用较便宜的画笔作画会更有自信。

▼一套基本的用具可以仅由一个小的颜料盒、三支画笔，或许还有一些你喜欢的、可能用到的颜色的颜料组成。

画纸

为获得最佳效果，需要购买含棉量高的优质画纸。水彩画画纸有三种不同的表面——热压（HP）型、冷压（NOT）型和粗制型（Rough）。热压型的表面光滑；冷压型是颗粒中等的吸水纸，是最常用的一种；粗制型，顾名思义，纹理更明显。对短短 30 分钟的绘画来说，我推荐使用 300 gsm (140 lb) 的冷压型的画纸，Arches 或 Saunders Waterford 牌的均可。

▼除了必要用具外，吹风机和胶纸带也是非常有用的辅助用具。

其他用具

你永远都会觉得调色的空间不够，因此要多买一个调色盘。你需要一个比你颜料盒里的那个更深一些的调色盘，这样就能混合足够的颜料，来确保不会画到一半颜料却用完了。

如果你喜欢在上色之前画出主题的草图，那么需要准备 HB 和 2B 的铅笔，还需要橡皮来擦掉多余的线条。在使用橡皮之前，先在手揉搓使之变软，这样在画纸上使用时摩擦力就不会太大而避免形成痕迹。

如果你在室外作画，还需要一个大的盛水容器及一个塑料水瓶。

一卷胶纸带（水胶带）也非常有用，能将画纸粘在画图板上，在有风的天气里能固定你的写生簿。你还可以用它遮蔽画纸，让你的画作有干净的边缘。最后，用吹风机能加快画作变干。

技法

用画笔上色形成清晰简单的笔触对于所有水彩画家来说都至关重要。上色时间对水彩画作的清晰度至关重要；使用水彩时画笔上要蘸多少水也很关键。

如果你彻底掌握了基本的技法，就会降低过度修饰的风险，画出更自由、让你更自信的图画。因此，不要在初期阶段马马虎虎、匆匆忙忙去画出成品。应享受练习的过程，沉浸在水彩颜料带给你的半透明的色彩和流动性的手感中，你很快就会发现你涂的色彩变成了花卉的图画，图画中的花卉简洁美丽。

◀神秘花园

25 × 35 cm (9 3/4 × 13 3/4 in)

我最先上背景色，在画花卉之前等背景色干。

平涂

在水彩画中，色彩平涂有时候是描述形状最简单有效的方法。用10号画笔蘸满颜料，可以让你完整画完一朵花或叶子的形状，而不必重新到调色盘补充颜料，因为补充颜料会打断色彩的光滑顺畅。

运笔力度

画笔是一种灵活的工具，把它往下按压或松开，有助于控制你需要的形状类型，也有助于控制在画纸表面释放的颜料量。笔尖的弯曲形状适合描绘花卉和叶子，而直线可以用笔尖在画纸上以均匀的力度画出。

小窍门

快速作画，但不要慌张——应铭记速度与准确性并重。这样才能画出清晰精确的作品。

◀ 粉红色和紫色的罂粟
我按压画笔形成罂粟的形状，然后再添加颜色。

