



{DAY TWO}

玩水彩

——30个创意练习

用水、纸、颜料和
混合媒介激发灵感

[美] 黑萨·史密斯·琼斯 著

上海人民美术出版社

EXPLORE Creativity

with WATERCOLOR

and MIXED MEDIA

{DAY ONE}

玩水彩

——30个创意练习

[美] 黑萨·史密斯·琼斯 著

王莲顾 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

玩水彩:30个创意练习/(美)琼斯著;王蕊欣译

—上海:上海人民美术出版社,2014.1

书名原文:Water paper paint

ISBN 978-7-5322-8783-3

I. ①玩… II. ①琼…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(2013)第262558号

原版书名: WATER PAPER PAINT

原作者名: HEATHER SMITH JONES

原版书号: 13: 978-1-59253-655-9

COPYRIGHT © 2011 QUARRY BOOKS.

ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS PUBLICATION MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM, OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC, MECHANICAL, PHOTOCOPYING, RECORDING, OR OTHERWISE, WITHOUT THE PERMISSION OF THE COPYRIGHT HOLDER.

本书的简体中文版经美国 QUARRY 出版公司授权,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: 09-2013-254号

玩水彩——30个创意练习

著者:[美]黑萨·史密斯·琼斯

译者:王蕊欣

责任编辑:钱欣明

技术编辑:戴建华

出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号 邮编:

200040 网址:WWW.SHRMMS.COM)

印刷:利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开本:700X910 1/12

印张:13

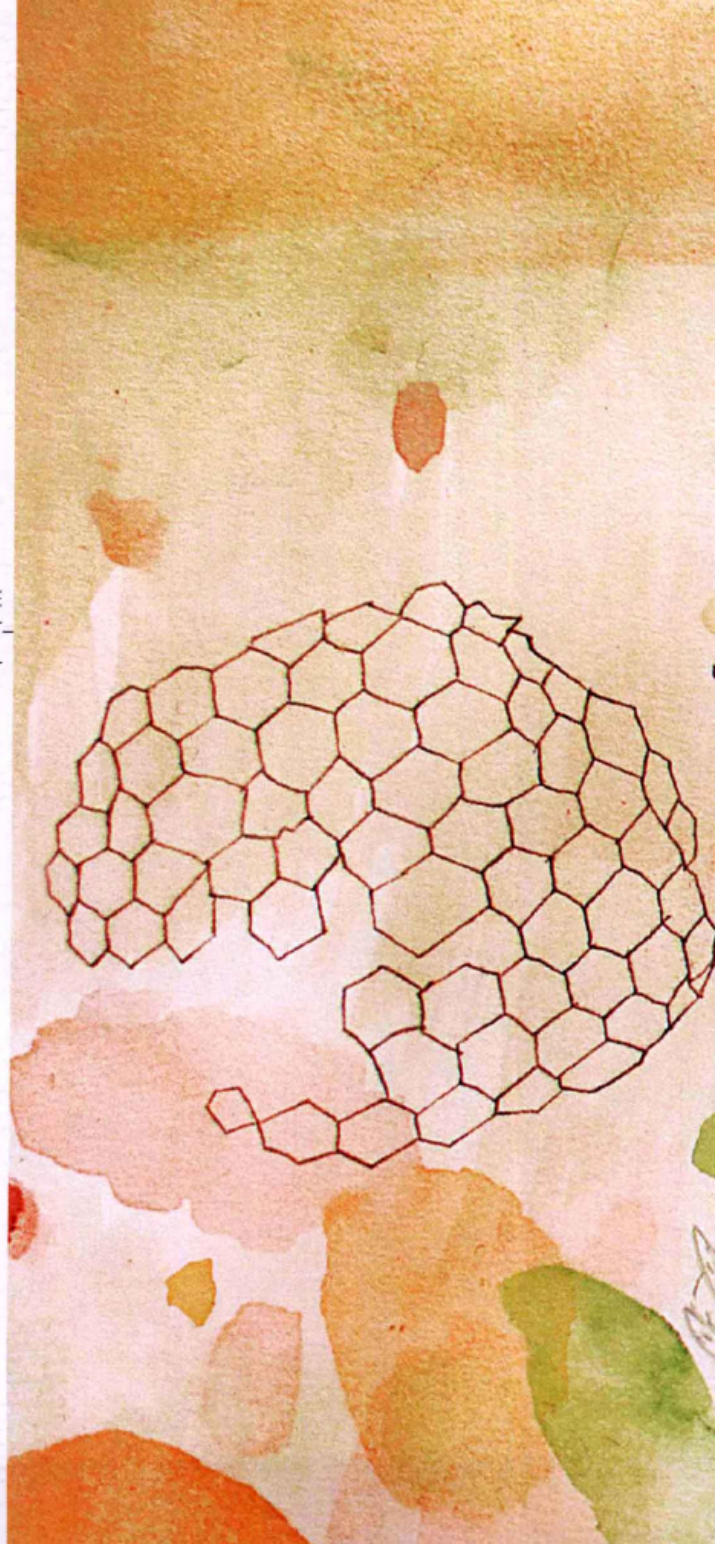
版次:2014年1月第1版

印次:2014年1月第1次

印数:0001-3500

书号:ISBN 978-7-5322-8783-3

定价:39.00元



**WATER
PAPER
PAINT**



SEEDS

玩水彩

——30个创意练习

[美] 黑萨·史密斯·琼斯 著

王廷颀 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

玩水彩:30个创意练习/(美)琼斯著;王荏译

—上海:上海人民美术出版社,2014.1

书名原文:Water paper paint

ISBN 978-7-5322-8783-3

I. ①玩… II. ①琼…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(2013)第262558号

原版书名: WATER PAPER PAINT

原作者名: HEATHER SMITH JONES

原版书号: 13: 978-1-59253-655-9

COPYRIGHT © 2011 QUARRY BOOKS.

ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS PUBLICATION MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM, OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC, MECHANICAL, PHOTOCOPYING, RECORDING, OR OTHERWISE, WITHOUT THE PERMISSION OF THE COPYRIGHT HOLDER.

本书的简体中文版经美国 QUARRY 出版公司授权,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: 09-2013-254号

玩水彩——30个创意练习

著 者:[美]黑萨·史密斯·琼斯

译 者:王荏

责任编辑:钱欣明

技术编辑:戴建华

出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号 邮编:

200040 网址:WWW.SHRMMS.COM)

印 刷:利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本:700X910 1/12

印 张:13

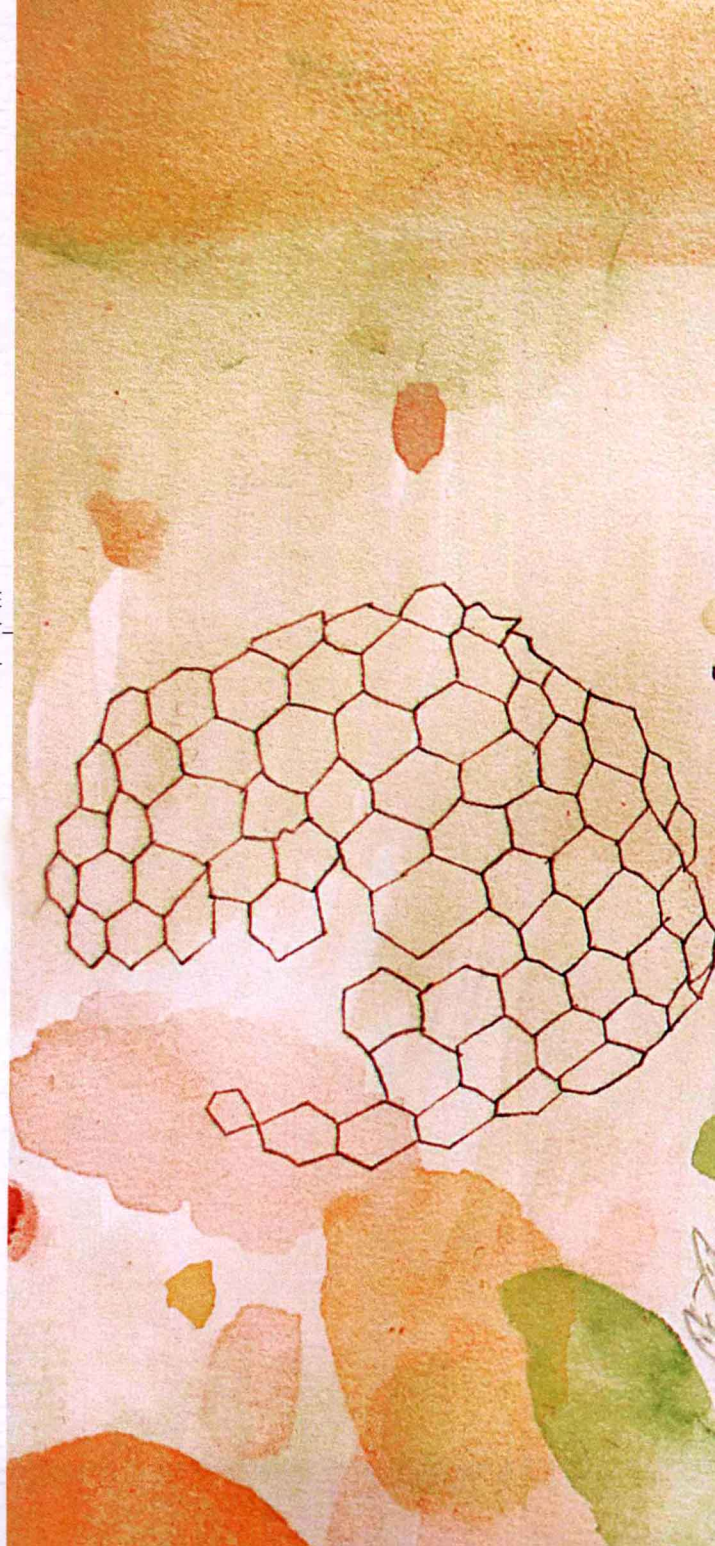
版 次:2014年1月第1版

印 次:2014年1月第1次

印 数:0001-3500

书 号:ISBN 978-7-5322-8783-3

定 价:39.00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，她离开了我们而远去。

——作者



目录

引言 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：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：从大自然写生 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 154
- 作者鸣谢 156

引言

关于水彩



作者简介

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。

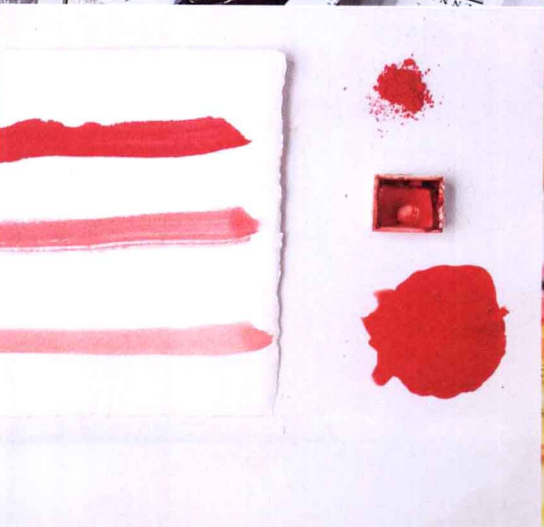


作者幼年时的绘画留影。

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，我大概把自己逼到了能力所及

以外了。我对水彩的兴趣重新被激起是在念研究院的时候，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，发现我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

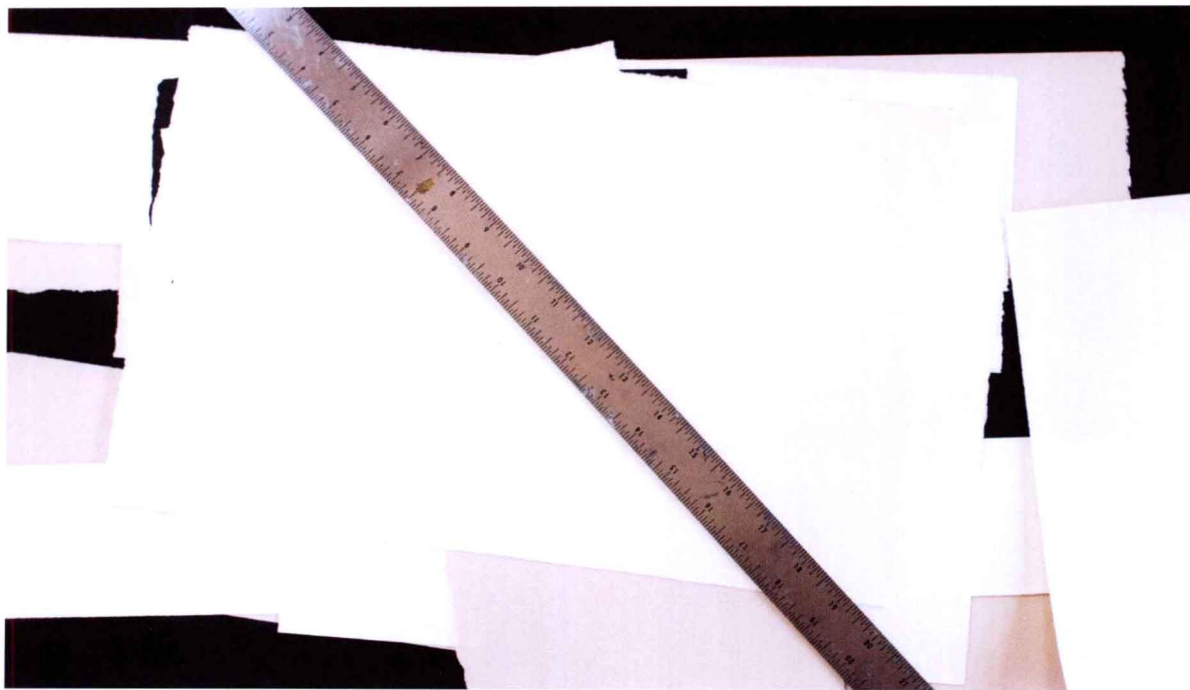
基础篇

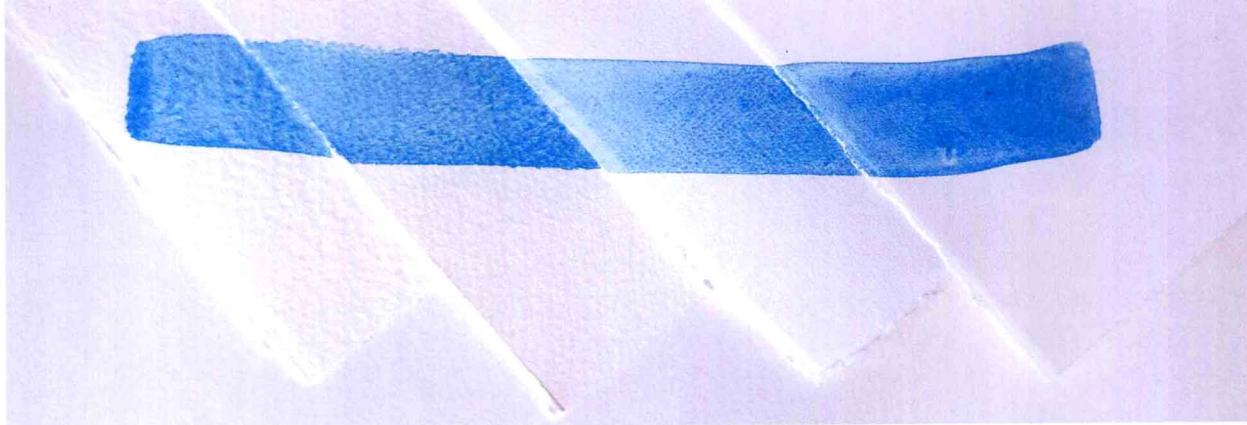
不是每个孩子或成年人都有机会进行水彩的实验。如果你第一次想使用水彩画画，而且不知道怎么开始，先花几分钟阅读基础篇。这一章节我们会对纸、颜料、调色盘和画笔进行探讨。先来熟悉材料，学习如何为画画做准备。

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，首先用几个不同的配色例子来开场，结尾则讨论色轮和色彩表。你还能学习到色彩的特性以及制造商如何以标签为颜料命名，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用的尺寸编码系统。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。

纸

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。





水彩纸的种类（左至右）：粗压、冷压、软压、热压。

纸的种类

过去几个世纪以来，造纸厂必须用纸模来制作纸张。纸模是一个木框，上头绷着一面细致的纱网。把它浸到棉质纤维、浆料和水混合而成的纸浆里，捞起后，框里盛着的，就是之后的纸张。干掉的纤维全部紧粘在一起，此时纤维边缘不规则的部分就叫毛边。今天的造纸木框比从前大上很多，于是把水彩纸裁切成需要的尺寸后，就包含了毛边、平切和破损的边缘。

用来制作水彩纸的并不是木纤维，而是棉纤维，又称棉短绒。木纤维制成的纸在紫外线照射下会变酸，因而会随着时间而泛黄。加入碳酸钙等物质则会让纸浆内的碱度变高，增加纸张的寿命。

纸浆制成纸张后，便会被送入圆筒，压平纤维。低温圆筒制造出来的就叫冷压纸（CP），纸质介于粗压和热压纸之间，是水彩画家们的热门选择。高温圆筒制造出来的是热压纸（HP），纸张平滑，表面带有丝绸感。热压纸非常适合于需要描绘细节的素描或彩画。粗压纸

则没有压平的程序，创造出一种粗糙的颗粒表面。整体来说，粗糙纸适合湿画技法，因为它的表面吸水力很强。它同时也非常强韧，因而也是综合媒材创作的上好选择。除此之外，意大利法比亚诺等纸厂还制造一种软压纸，表面有丝绒感，提供一个介于热压和冷压间的选择。

在造纸的程序里，纸厂会给纸张上天然或合成的胶水。胶渗入纸里，能提高纸张的颜料附着性及色彩的鲜明度，并且增加它的强韧度，降低吸水力，避免绘画时过多的水分吸入纸张。

准备画纸

作画前，将水彩纸展平以避免纸张变皱，有时是必需的。虽然有的艺术家不在意，但了解纸为什么会皱，对我们总是有帮助的。我们可从两个因素判断是否需要这么做：纸张的重量或厚度，以及打算进行的画图过程。水彩纸是以单张、成卷或成批形式出现的，并且以令重或基重为秤重标准。两种比较常见，也较易购得的纸是140磅（300gsm）重和300磅（640gsm）重。300磅纸比较厚，普遍来说也较结实耐用，不需要先行展平。但对少于300磅，比如说140磅或更轻的纸来说，第二项判别标准就得考虑了。如果你打算将整张纸浸透颜料，那么你就会需要先把纸展平。你使用的水分越多，纸也就越容易产生皱折。

若是绘画过程中，你仅是加入一些水彩颜料或使用浅



材料

- 水彩用胶带
- 水彩纸
- 水罐
- 海绵
- 1~2英寸（25~51毫米）宽的平头画笔
- 美工刀
- 直尺
- 木板或纤维板

色层叠技巧，那么就可以省略此步骤。

步骤

1. 在使用胶带将水彩纸展平前，要确定纸张必须裁得比所需尺寸大。在你打算预留的长宽边缘处各多留5.1厘米。撕纸时，把纸放在干净平整的桌面，将直尺压在欲撕开处，一只手压紧尺，另一只手沿着尺把纸拉起、撕开。撕开时，纸缘会呈毛边状。

