

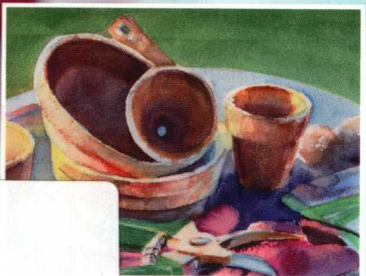
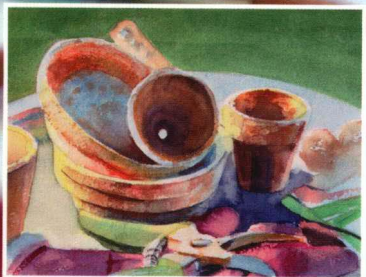
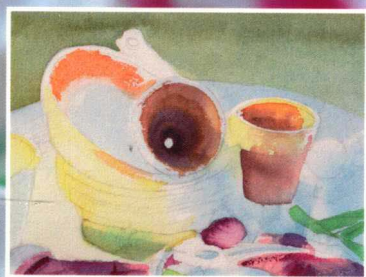

绘画艺术成功捷径丛书

水彩画工作室 II

Watercolor Workshop II

(英) 格丽妮斯·巴恩斯·梅利什 / 著 郭莹 / 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

绘画艺术成功捷径丛书

水彩画 工作室 II

(英) 格丽妮斯·巴恩斯·梅利什 / 著

郭莹 / 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画工作室. II / (英) 梅利什著; 郭莹译. —
北京: 北京美术摄影出版社, 2012. 8
(绘画艺术成功捷径丛书)
书名原文: Watercolor Workshop II
ISBN 978-7-80501-465-4

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

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第077959号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-1450

A DORLING KINDERSLEY BOOK
www.dk.com

Original Title: Practical Art: Watercolor Workshop II
Copyright©Dorling Kindersley Limited, 2007

责任编辑: 黄汉兵

特约编辑: 董雪南

责任印制: 张羽

绘画艺术成功捷径丛书

水彩画工作室 II

SHUICAIHUA GONGZUOSHI II

(英) 格丽妮斯·巴恩斯·梅利什 / 著

郭莹 / 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 北京华联印刷有限公司
版次 2012年8月第1版第1次印刷
开本 195毫米 × 255毫米 1/16
印张 8
字数 128千字
书号 ISBN 978-7-80501-465-4
定价 39.80元
质量监督电话 010-58572393

目录

导读 1

起点	5
材料	6
主题的选择	8
色彩	10
色调	12
构图	14

风景画	17
导言	18
佳作赏析	20
① 法国葡萄园	22
② 金门大桥	26
③ 湖上小舟	32

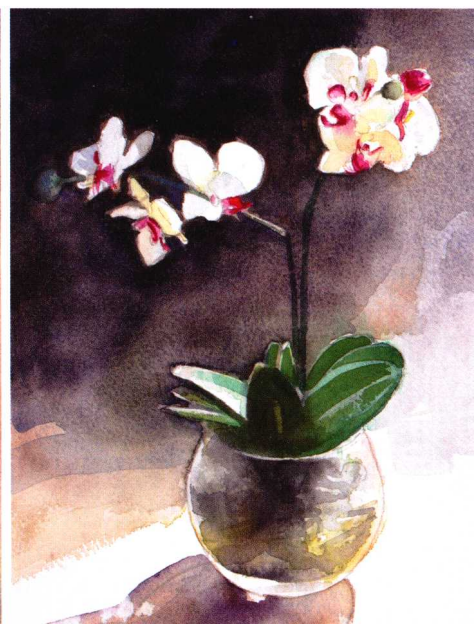
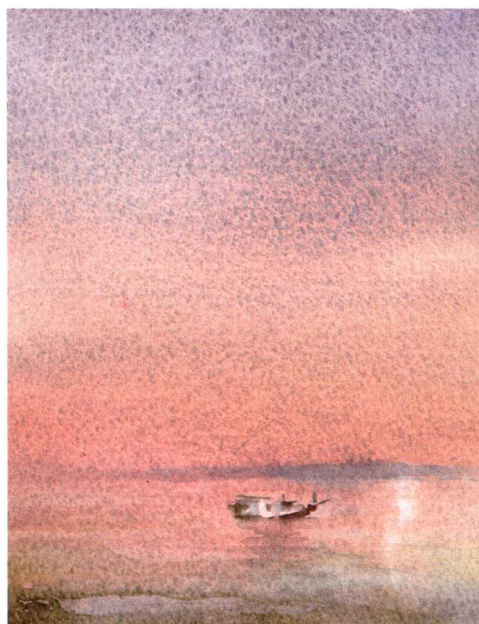
静物画	41
静物画	42
佳作赏析	44
4 花园桌子	46
5 带丁香花的柄罐	52
6 水果篮	58

人物和动物画	67
人物和动物画	68
佳作赏析	70
7 恒河浴者	72
8 裸体画	78
9 抱兔子的女孩	84

室内画	93
室内画	94

佳作赏析	96
10 修道院	98
11 村舍厨房	102
12 美式餐台	108

词汇表	116
致谢	120

导读

水彩绘画是绘画中最令人愉快和让人受益的领域之一。透明的颜料质地给你的作品带来明亮的光泽。水彩非常灵活，适合于轻松流畅的风景写生和技法精确的植物习作。然而，当你完全以艺术的自由进行创作时，它则有真正发自内心的表现力。由于水彩在纸上干燥用时短，你可以使用一种在别的绘画方式中无法做到的简单方法来融和色彩。可以在使用后再继续混合色彩，用本能的方式进行颜色构图，或在添加更多色彩前让每一层先干燥。如果你准备做一点点尝试来利用这种流动性，就能够创作出充满活力而让人印象深刻的绘画作品。

提高你的技法

从本书中你将学到如何在已经取得的技法基础上进行提高。现在你可能已经有了很好的基础技法，比如如何使用画笔和建立颜色的层次，也知道色调、透视和制造焦点。现在你可以将这些知识更进一步，学习对新的环境如何使用基础的原理，运用技法适应作画需要，以创作更复杂的画作。这些只能在开始时进行仔细的计划才能完成，这也是本书要开始的地方。有几种方法来计划你的画作，在这里你可以找到草图和照片——

或两者的结合——为你的绘画工作提供一个起始点。你也可以学到在进行绘画构图时需要考虑些什么。如果你在开始的时候就对作品有着仔细的设计，对作品完成后是什么效果有一个好的创意，在绘画过程中就能最低限度地减少失误。虽然能够用水彩来更正错误，但重大的改动会减少你创作出一幅新鲜光彩作品的机会。那将是一种无奈，水彩的活力才是使它如此吸引人的原因。

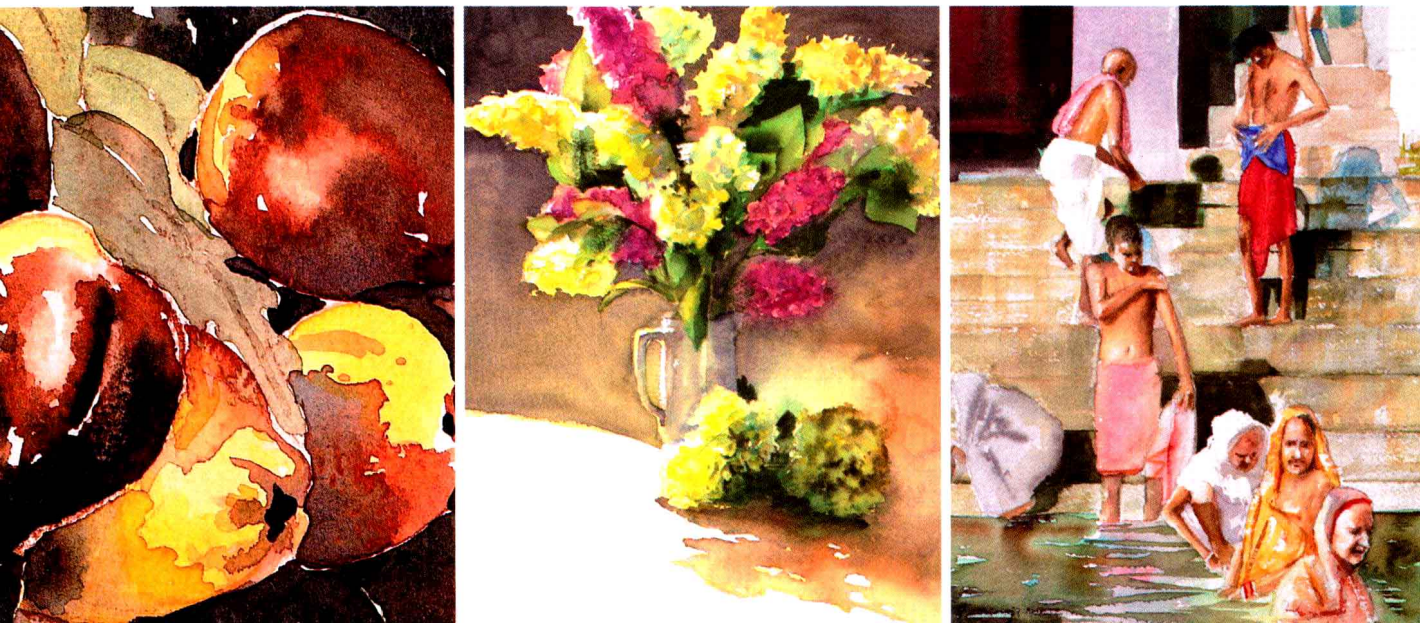

成功的画作

本书旨在帮助你提高水彩画技法，让你无论在画什么或用了多少时间，都能创作出成功的画作。法则和原理虽然对所有形式的绘画都有共通性，但对于水彩画而言，是特别恰当的。因为水彩画是透明的，你需要学习如何以最小的改动来完成作品，从最轻色调到最重色调的创作。在你充满信心，加速工作时，你将在绘画上拥有自由表达的更大范围和体验。本书的绘画范例分为风景画、静物写生、人物与动物画和室内画。

每个部分的学习要点描述了如何最好地获得每个主题的独特状态。当然，经常会有不止一种方法来诠释一些东西，这也帮助你理解所选择的主题。为了激励你，每个章节收录了艺术大师和当代艺术家们的精品画作，展示了他们是怎样去诠释一个特别的主题。在你的作品中会折射出你对所选主题的强烈喜好，这将会帮助你创作出新鲜而有创意的作品。

起点

材料

对一个水彩画家来说最重要的材料是颜料、画笔和纸。颜料可以买管装的流体颜料或者被称为色块的固体颜料。你可以用很少数量的画笔创作出各种各样的效果，

但最明智的是购买经济上能承受的最好的材料。纸张的选择是相对更加灵活的事情，因为你可以根据所处理的主题来选择使用不同类型的纸张。

颜料

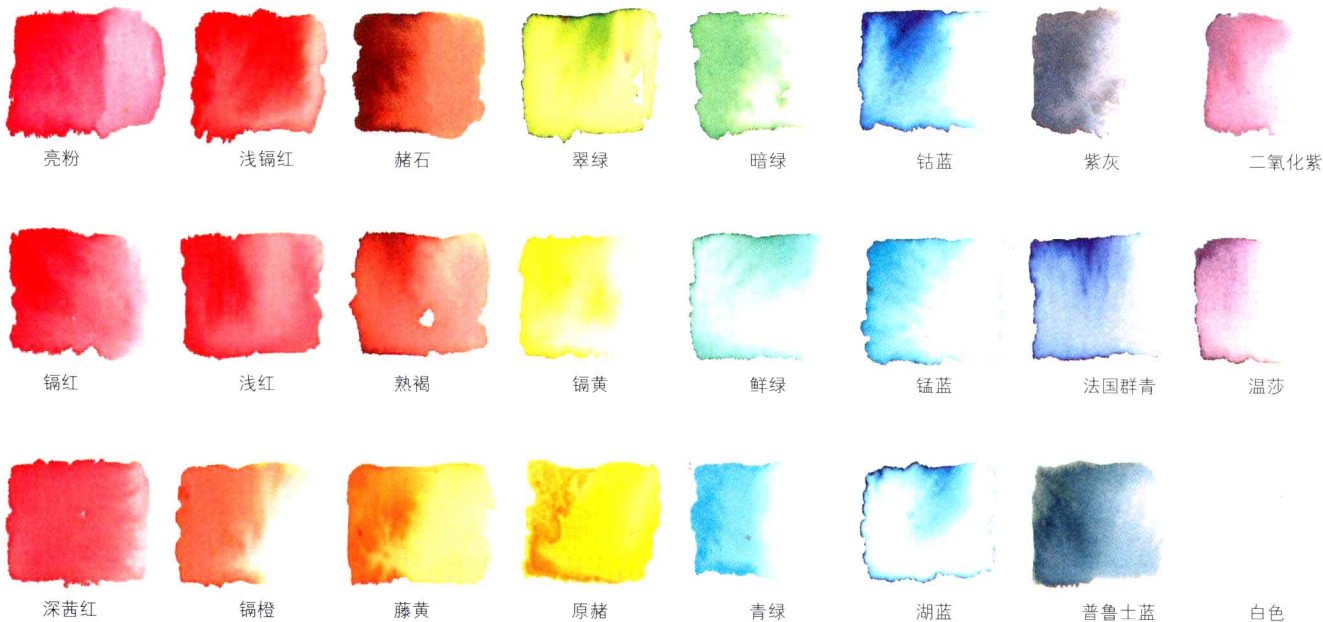
当你对水彩绘画更有经验时，想要扩充颜料盘色彩是正常的。你应该经常去买能够负担的最好的颜料。然而便宜点的颜料会让你有更多的创作自由，让你更乐于去尝试。当你想要毫无约束地去绘画时，担心浪费材料是不利的。但是，作为一个重要的考虑是，更昂贵的画家专用颜料在混色中能提供更好的控制性和稳定性。这些颜料比学生用的颜料也更通透，可以制造出更光泽的画面。

制作色表

经常地，当你购买一盘画家用品质的颜料时，会附有一张示范卡显示出颜料在纸上的效果。在大多数情况下，这会是一张印刷卡片，要牢记卡片上显示的色彩很可能并不是你想象得那么准确。因此制作自己的色表是个不错的主意。取一张水

彩纸——用经常使用的类型比较理想——把色盘中的每一个颜色按顺序画出小块样板，记住在进行过程中对每一块都标识好。这在你的工作中将是一个无价的参考。

画笔

不管你购买何种类型的画笔，有良好的笔触和保持成形是重要的，并且能够吸取大量颜料。你可以选择的画笔类型包括黑貂毫笔、人造毫笔和黑貂毫／人造毫混合型。最昂贵的类型——和最好的——是黑貂毫笔，但出于复制传统画笔的目的，其他两种类型的画笔也被制作出来了。

5号圆头笔

9号圆头笔

松鼠毛9号圆头笔

14号圆头笔

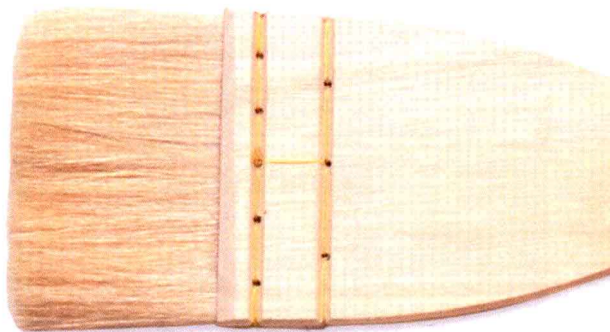
较大的画笔最适于涂刷。

12.5毫米（1/2英寸）扁笔

25毫米（1英寸）扁笔

50毫米（2英寸）小羊毛笔

这款更柔软的圆笔用于融色比较理想。

纸张表面

纸张表面的选择受你要进行的绘画类型的影响。非常光滑且热压过的纸张有着大量优质精密的线条纹理，冷压过或NOT纸是最通用的——能承受复杂的细节和提供很大的流动性。一张表面粗糙的纸张最适用于制作有纹理和自由发挥灵感的画作。

这张粗纸的坑洼表面隔断了颜色涂刷。

热压纸的使用有利于表现蜀葵花瓣的光滑。

主题的选择

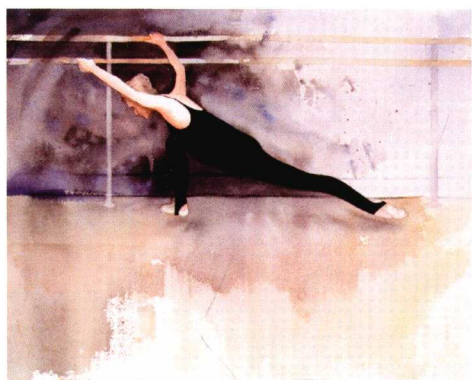
对于水彩画创作，对将要进行的绘画工作做出一个详细的计划非常重要。虽然让一幅作品顺其发展非常具有解放性，但没有计划的工作很可能变得没有章法，稀里糊涂。大部分看起来轻松的即兴水彩画实际上都是经过缜

密计划的。你选择的要做的计划数量也许取决于你的经验和信心，但是也有一些选择可以帮助你了解想要从创作中获得什么。

选择一个主题

如果你从喜欢的、赞成的抑或包含有令你激动的要素——比如色彩或主旨——的东西开始，就会

经常成功地找到绘画主题的。对主题的强烈感受会迅速引导你去了解如何描绘它。

水彩画是如此灵活，它是描绘任何素材的合适媒介——从动态中人的活力到静态中物体的沉静。一旦选定了主题，在开始绘画前，你将经常需要制作参考材料，因为让实际的物体确切地保持你要描绘的样子是不太可能的。

写生簿

一个计划画作的行之有效的方法是在开始之前先制作出主题的详细草图。目前，很多画家转为用摄影的方式来捕捉和制作原材料，但你没有理由不用老一代艺术家所使用和实验的方法。实际上，

使用这种方法的核心好处是它会帮助你找到你将要描绘主题的感觉，在以后要用画笔画到纸上时，这将是很关键的，特别是在水彩画中。

根据照片绘画

根据照片的参考制作成功画作，关键是使用尽可能多的照片。这是取得作品主题参考的最简单的方式。如果这个主题你将不会再看到的话，这就是必须的。从不止一个角度，尽可能地运用照相

机的取景器，以多种方式来观察主题。照片叠加在一起在你的脑海中重现景物，通过这种方法激起你的记忆，创作出一幅比单纯依靠一张照片制作的场景更形象的画作。

多种多样的照片有助删除对绘画不起作用的因素，也能突出起作用的方面和角度。

这只绵羊被选为画作的焦点。

在对绵羊的各个方面进行实验时你可以删除一些照片。即便如此，这些除去的形象给了你有用的背景信息，使你在绘画构图时拥有更多的选择。

完成稿中绵羊的位置，相比在实际照片所站立的地方，更能制造出良好的视觉效果。

色彩

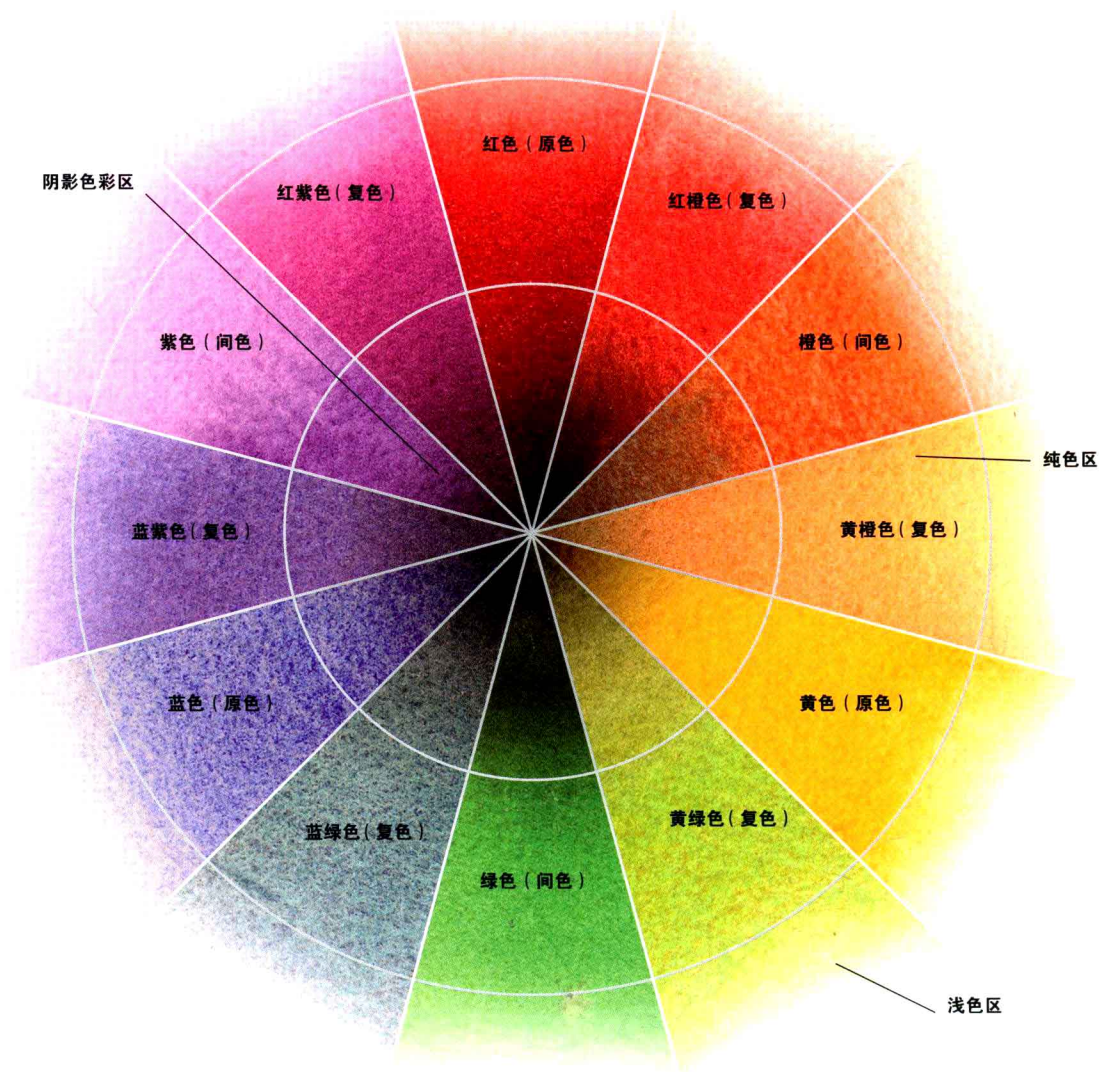
必须熟悉你的颜料的质量和特点。通过制作一份色调盘中的色彩和这些色彩如何互相作用的记录，你可以加快混色速度并避免买到不需要的颜料。通过对最初所使用

的颜色数量的限制，你将更容易记住它们的特性。大部分画作仅仅通过使用一个有限的调色盘就能做到最好。

色彩关系

原色是指不能被其他颜色制造得到的三种颜色。它们是红色、黄色和蓝色。混合任意两种原色制造出合成色（间色），它们是三种颜色：绿色、紫色和橙色。每个原色也有一个互补的间色。

这是混合其他两种原色制造出来的颜色。例如，红色的补色是绿色（黄 + 蓝）。当混合一种原色和一种间色时合成了第三色（复色）。例如黄绿色、红橙色和蓝紫色。

颜色的相互作用

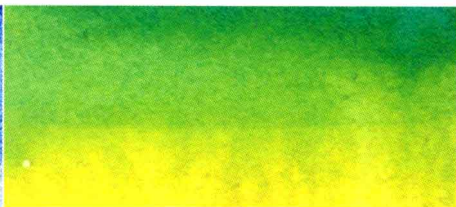
下表显示了颜色间的关系和相互作用。认识你所使用的颜料，了解它们是如何相互作用的：当它们在调色盘中混合、在纸上融合、层叠时会产生怎样的

变化。要创作出成功的水彩画，这是很重要的。不是所有的红色和蓝色都能调出充满活力的紫色，不是所有的黄色和红色都能调成纯橙色。

建立色彩

当法国群青色层叠覆盖在钴蓝色上面时，两种颜色依然是分离的。

将镉黄色多次涂刷融入到翠绿色中，形成一种不透明的黄绿色。

透明的深茜红色颜料加入了镉黄色后很容易散开。

互补色彩

镉黄色和温莎紫色是纯互补色，每种都更加充满活力。

当纯绿色显得太强时，鲜绿色恰当地增加了轻微的中性紫红色。

纯蓝色和橙色结合制造出和谐充满活力的色彩配置。

限制色彩的数量

在纸上调混颜色制造出一系列明亮而多样的灰色。

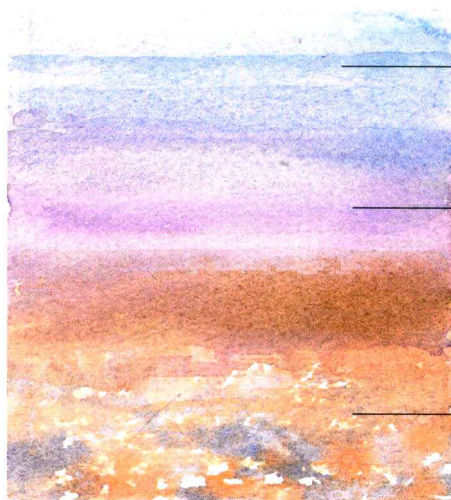
结合少量的纯色和有限的互补色来增加兴奋度。

通过混合透明的颜料比如原赭色和温莎紫色来制造发亮的阴影。

利用色彩变化实现透视效果

使用色彩渐变来制造深度和统一在水彩画中非常适用，因为水溶性的颜料混合起来非常容易。渐变的大小和方向制造出线性的透视。颜色（从暖到冷）和色调（从深到浅）的渐变制造出空间透视。

苍白的冷色制造距离感。

中间背景由冷暖混合色组成。

暖色，比如红色和棕色，突出构图中的一个区域。

空间透视色彩的等级，从暖到冷，制造出深度和景物中的空间透视效果。

色调

色调，尽管是所有绘画中的最基本特点，也是被最少理解的元素。色调控制着一幅画作的整个画面，同时突出区域焦点。但是，太多的色调能够毁掉一幅作品的统一

性。要仔细考虑在哪里放置最大的对比区。最浅的和最深的色调应该被放在趣味和焦点的中心。

浅和深

色调是一个基于不同颜色深浅相互作用的相关概念。同样地，在只使用有限数量色彩的画作中可以看到最多的色调。没有运用色调的智慧，画作将缺乏焦点和深度。更进一步说，如果一幅作品是由一种相近色调的色彩组成，其结果将是一种呆滞的形象。

最浅的色调在脸部、
手臂和椅背。

戴维娜：这幅画中在很亮的光源处作出的强烈对比创造出一个显著有力的形象，微妙的中性色调支撑了这个强烈的焦点。

背景色调几
近相反。

深色调堆积在一起
来构建作品框架。

色调相近的亮色统
一制造出动态效果。

对比和间隔

通过在画作中将深色和浅色调放置在一起，整个作品会很清晰。根据在画作中放置的位置、对比的数量、所需色调的差异，怎样将这种色调变浅或变深的方式是不一样的。色调对比最强烈的是焦点，因此，在别的地方色调差异应该不太明显。

花市，卢卡：通过亮色和暗淡冷色的对比在这幅作品中制造出视觉上的兴奋。

鹅：这幅作品设计的关键是浅深带把作品分成了不同的趣味区，作品中的间隔——从画作边缘非常深的翅膀形状，到中间较浅相近色调的色彩——制造出了戏剧感和张力。

焦点

有一个强烈的焦点是一幅好作品的必需要素，它会在主要趣味区迅速抓住人的视线。在任何形象上，最浅的和最深的色调的相节点就是焦点。最浅的和最深的色调分别可以在其他地方使用，但

是只能在你想要聚焦注意力的地方才能放在一起相邻使用。这里，焦点是男舞者的脸部和他的搭档的头发。在这些区域周围如何使用色调是要严格注意的，以免降低焦点处的注意力。

中性色彩营造出的漩涡效果暗示了人物的运动。

最浅的和最深的色调在男人的脸部和女人的头发处相接，在那里形成焦点。

深色的背景是形成关注的无争议的形式。

芭蕾舞者：这幅画中，最浅的和最深的色调在一个点上相接形成了一个完全对比，创作出一个明确的焦点区。这制造出了舞者间的一种关系。其他的色彩没有那么尖锐，显示出动态感。紧密的色调在整个作品中制造出一种强烈的设计感。

