

绘画艺术成功捷径丛书

水彩画工作室 I

Watercolor Workshop I

(英) 格丽妮斯·巴恩斯·梅利什 / 著 张景微 / 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 I

(英) 格丽妮斯·巴恩斯·梅利什 / 著

张景微 / 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. I / (英) 梅利什著 ; 张景微译. —
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 I

ISBN 978-7-80501-466-1

I. ①水… II. ①梅… ②张… 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077962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 I

Copyright©Dorling Kindersley Limited, 2005

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 I

SHUICAIHUA GONGZUOSHI I

(英) 格丽妮斯·巴恩斯·梅利什 / 著

张景微 / 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 978-7-80501-466-1

定价 39.80元

质量监督电话 010-58572393

目录

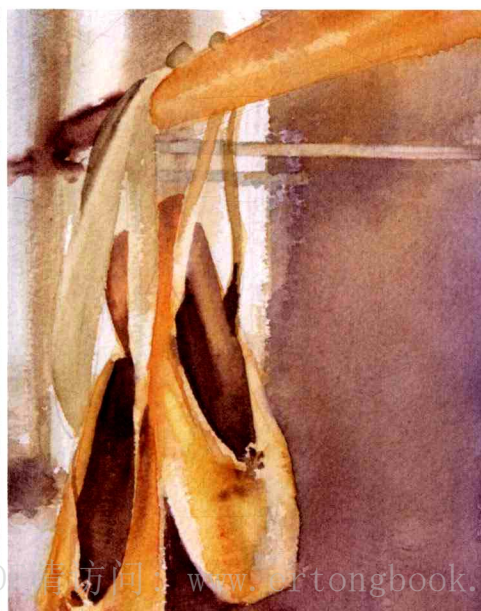

导读	1
材料与技法	5
颜料与其他画材	6
水彩纸	8
画笔	10
运笔	12
色环	14
调色	16
混色	18
实用混色	20
涂层	22
绘制水彩画	24
颜料效果	26
构图	28
草图	30

颜色	33	佳作赏析	74
鲜明的颜色	34	7 田野栅栏	76
佳作赏析	36	8 野兔	80
1 托斯卡纳风景	38	9 街景	86
2 芭蕾舞鞋	42		
3 樱桃	46	中心	93
		焦点	94
色调	51	佳作赏析	96
明色调和暗色调	52	10 窗户旁边的椅子	98
佳作赏析	54	11 悬崖和海滩	104
4 公园里的鹅	56	12 人物肖像	110
5 瓶子里的牡丹花	60		
6 运河上的船	64	词汇表	116
		致谢	120
透视法	71		
用颜色表现纵深感	72		

导读

水彩的晶莹剔透是任何其他一种绘画方式都无法比拟的。白色画纸通过笔触穿透出来，让整个画面由内而外闪耀着光芒。正是水彩的透亮让水彩绘画者得以用与众不同的方式表达出光亮：通过容光焕发的肤色赋予肖像生命，捕捉天空中掠过的云彩、掉下的雨滴和沉落的夕阳。

明晰，新鲜，多彩

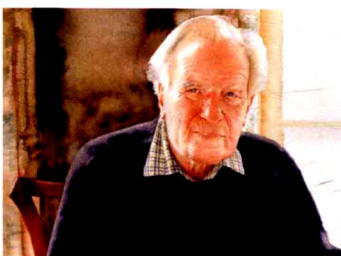
和水相融以后，水色随意流淌，并且在变干之前色彩一直在变。可以用水色的流动性构造出或者即兴发挥出表现力丰富的笔触和肌理。像皮肤、水果、玻璃等对画法要求极高的主题，可以使用柔和的、混合的笔触。

处理其他主题时，则可以放慢速度，等每次上色干透以后再涂下一层颜色。每一层涂色都会透过后面的涂层闪闪发亮，给颜色披上了一层薄纱。使用“干画法”时，我们可以控制住绘画效果，处理高度精确的部位和细节。此外，根据构想的颜色来配色，然后使用简约的、松散的、极具个人特色的笔触。当创作迅速大胆、下笔简练时，整个画面会非常明晰。我们可以提前计划出效果，但是有时不同颜色的水彩混合出的颜色是

出乎我们预料的，绘制结果也是意想不到的。也许水彩的这种自发性最初会让人望而生畏，但是画者可以变不利为有利，只要用心挖掘水彩不经意间流淌的效果而不是专注于自己去绘制每一笔，水彩会以新鲜和新颖的画面来回报。画水彩有很多方法，适合的就是最好的，这些方法也可能会根据个人的心情、经验以及绘画主题而改变。试验是成功的金钥匙，是个人用自己独特方法成功绘制出水彩画的秘诀。

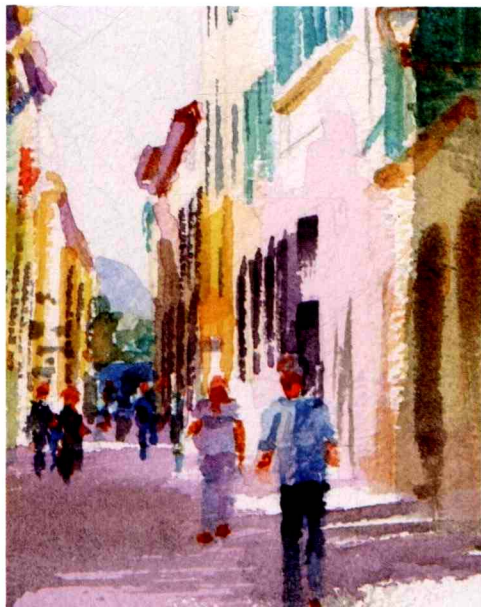

学习水彩画

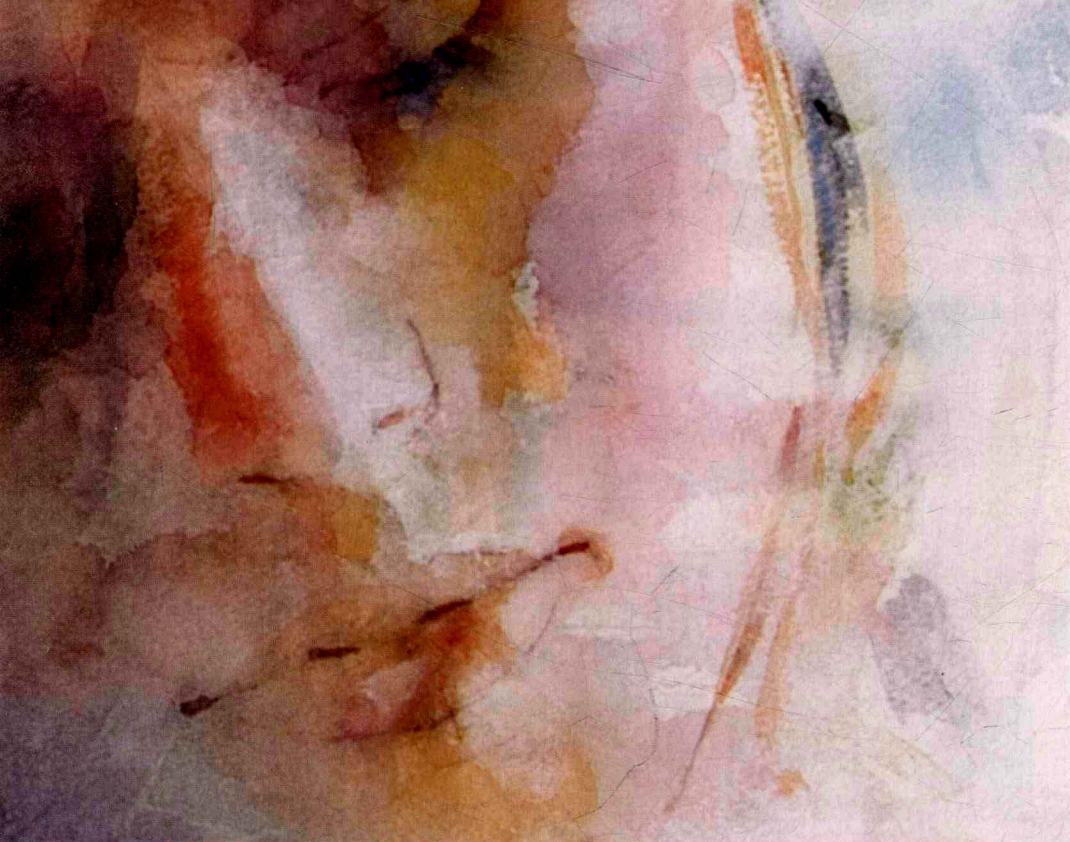
就绘画的主要因素以及使用水彩的技法而言，本书给了详细的建议，目的就是为画水彩打下坚实的基础。本书的顺序即为创作水彩画的顺序，因此读者可以一章一章进行阅读并练习各章不同主题的水彩画，非常适合初学者。或者，读者可以对自己感兴趣的主题或者技法进行单独深入的研究。不管怎样，这些实际操作告诉大家，仅仅数笔就能勾勒出吸引人的图像。由于用水彩颜料作画和用色是密切相关的，紧随着材料与技法的四章都分

别介绍了用色方法（复杂程度逐步提高），并且用老艺术家和当代艺术家的名作对这些方法进行了阐释。十二幅不同主题的水彩画运用了初学者已经练习过的基本技法，使初学者在一步一步完成水彩作品的同时也学到了新的技法。随着自信心的增强，读者对水彩的欣赏能力和运用能力也会随之提高。

材料与技法

颜料和其他画材

水彩颜料在质量和形式上都可以有所不同。两种最主要的水彩颜料是管状的液体颜料和块状的固体颜料。画家专用颜料是所有水彩颜料中质量最好的。画家专用颜料中细腻色料的含量比学生用颜料要多，色泽也

更加透明，从而创作的作品也更加透亮。初学者最开始买的颜料颜色不用太多，最好是买稍贵一些的画家专用颜料。

推荐颜色

下面十种颜色的颜料非常适合初学者使用。我们并不推荐购买更多颜色，因为通过混合这些颜色完全可以调出更多的色彩。

天蓝

翠绿

镉黄

茜红

熟赭

钴蓝

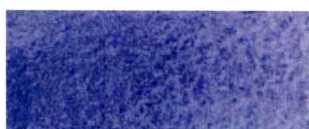
生赭

镉红

熟褐

法国群青

颜料的种类

锡管装颜料：色度通常比颜料块要强。管装颜料可以很容易被挤到调色板上并且融合速度很快，适合大面积平涂。

颜料块：可以单独购买一种颜色半块或者更大，也可以购买整盒。颜料块体积小，便于携带，适合在户外作画时使用。

颜料盒：可以很方便地储存或者携带完整或者半块的颜料块。同时，颜料盒的盖子也可以用作调色板。

其他材料

根本没有必要购买太多不同型号的画笔，下面几种画笔就足够创作出大量不同效果了。除了颜料、水彩纸和画笔之外，还要备上一块毛巾以便擦拭

溢出和涂错的颜料，同样也要准备一些清水以便调配颜料和清洗画笔。也许你会发现下面一些额外的配备也很有用。

圆头画笔

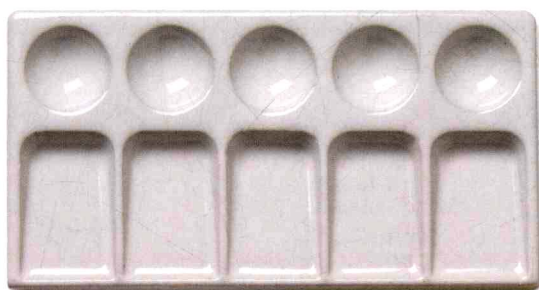
平头画笔

额外装备

软B铅笔：用来进行起稿。

井式调色板：上有几个色格，这样大家就可以在不同的色格中调配不同的颜色，避免了串色现象。

天然海绵：可以用来擦拭多余的颜料和制造肌理效果，非常有用。

灰泥橡皮：质地柔软，不会对画纸表面产生损害。

遮蔽胶带：可以用来将画纸固定到画板上，并且还可以为作画留下整洁的边。

美工刀：可以用来削铅笔，并且还可以用来制造高光效果。

留白胶：可以用来遮蔽画纸指定区域以保证其为白色。将留白胶移除以后，画纸还可以继续正常使用。

水彩纸

纸是由麻纤维、棉纤维或者木浆制作而成的。为了降低纸张的吸附性，使其表面能够保存水墨和颜料，必须让纸张充分吸收水分并均匀伸展，因此在使用之前需要裱画纸，以免其弯曲变形。学员们可以购买各种

不同表面及不同质量的纸张，因此，在初学阶段大家最好单张购买质地、质量不同的纸张，在确定何种纸张最适合自己的后再进行大量购买。

纸的种类

纸主要有三种：热压纸——表面坚硬平整；冷压纸或 NOT 纸——纹理较细；糙纸——未经过压力处理，自然风干。纸的重量用 gsm（每平方米

的克重）或者 lbs（每令的磅重）来衡量。纸张的选择范围很宽，轻的有 190gsm（90lbs），重的则可以达到 638gsm（300lbs）。

糙纸：纹理粗，用途广泛，可以创造出一系列效果。

冷压纸：比糙纸细腻，但是仍旧有纹理。冷压纸是一般水彩画的最佳选择。

热压纸：非常光滑，适合用来处理细节，但是初学者最好避免选择热压纸。

冷压纸的正面一般有水印，但是大部分质量好的冷压纸两面均可以使用。

热压纸按张出售，每张大小为 76.2 厘米（30 英寸）× 55.9 厘米（22 英寸）。

淡色纸：尽管大部分纸张都会有淡淡的颜色，但由于水彩是透明的，所以还是最好在白色画纸上作画。淡色纸会对颜料的颜色产生影响。

硬纸板画纸：硬纸板适合在不用画板的情况下使用。硬纸板四面都被粘贴，因此无须裱纸。

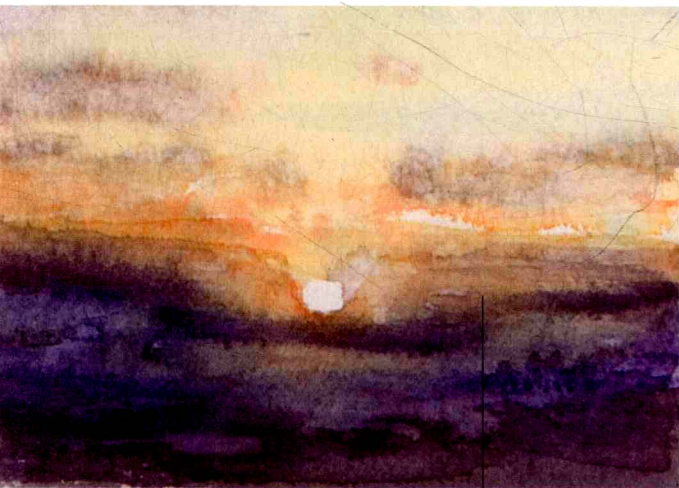

纸上作画

画纸种类对水彩画的效果有着十分显著的影响。这三幅日落水彩画的技法相同，但由于使用了不同画纸——热压纸、冷压纸和糙纸，结果，完成的水彩画差异很大。

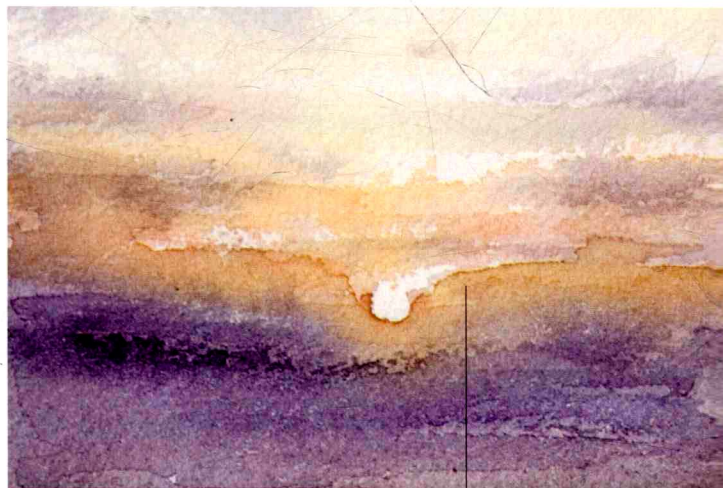
颜料有僵硬的轮廓。

热压纸：在这种纸上很难控制水墨，并且由于纸张表面光滑，颜料干了以后轮廓僵硬。这样的纸张更适合于比较细腻精细的主题。

冷压纸：冷压纸表面适合绘制宽线条，甚至是泼墨，因此这种纸使用起来最简单。冷压纸还适合刻画细节，画细细的笔触。

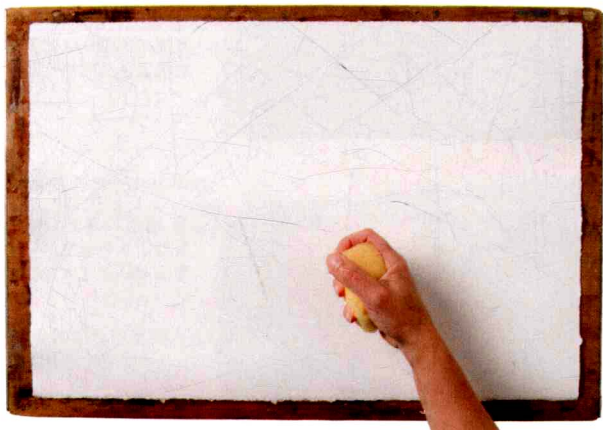
渐变平稳，颜料平滑。

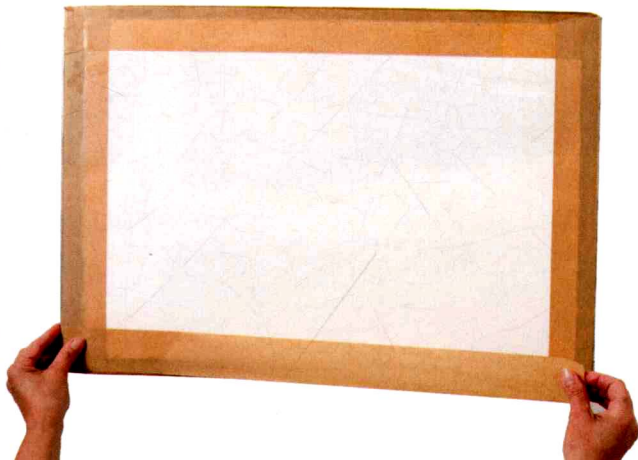
糙纸：这种纸不好驾驭，但是大胆尝试的结果还是好的。颜色经常由于纸张纹理过粗而被阻断，但是如果创作纹理效果，糙纸就派上了用场。

凹凸不平的表面易产生飞白与斑驳的效果。

裱画纸

将纸正面朝上放置于一块坚实的画板上。用海绵蘸满清水挤至画纸直至画纸完全湿透。敲打画板，让所有存留在画纸和画板上的水流干净。

用水质胶带将画纸四边粘贴到画板上，四个角的部分重叠粘贴。用海绵将胶带压平。让画纸自然风干，这样纸就会变平。在绘画结束之前，画纸要一直粘贴在画板上。

画笔

传统水彩画笔是由柔软的毛制作而成的，其中貂毛制作的画笔被认为是最好的。貂毛画笔价格昂贵，因此，初学者购买第一套画笔时可以选择购买人造毛画笔或者人

造毛和貂毛合成的画笔，而后者可以模仿貂毛的效果。不管画笔的毛是由什么做的，笔头成型要好，储水色能力要高，并且要柔软、灵活、有弹性。

圆头画笔和平头画笔

圆头画笔的笔尖是圆锥形的，可以塑造出一个个小点来。这些画笔有型号：画笔越大，型号号码越大。平头画笔较宽，底部是平直的。平头画笔

的大小用公制或者英制来衡量。推荐圆头和平头画笔系列（见7页），这些画笔可以绘制一系列效果：从细线一直到水彩冲洗效果，见下图。

5号圆头画笔：非常适合绘画各种细线以及微小的细节。

9号圆头画笔：适合一般用途和细节绘制。

14号圆头画笔：适合一般用途，比9号画笔的储水色能力要高。

9号圆头画笔（松鼠毛）：适合软化画面边缘部位。

12.5毫米（1/2英寸）平头画笔：在创作尖锐边缘和线的时候很方便。

25毫米（1英寸）平头画笔：在画纸上绘制大笔画和进行水彩薄涂时的理想之选。

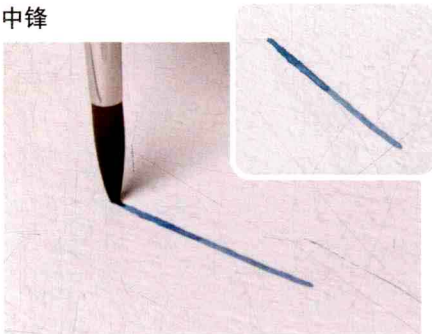
50毫米（2英寸）小羊毛画笔：是由山羊毛制成的，非常适合薄涂以及迅速大面积平涂。

运笔

水彩的笔触应该平滑流畅。在练习时要放松手和手腕，让画笔去画。在使用画笔时可以尝试不同的角度和速度。下面所有的笔触都是用 14 号画

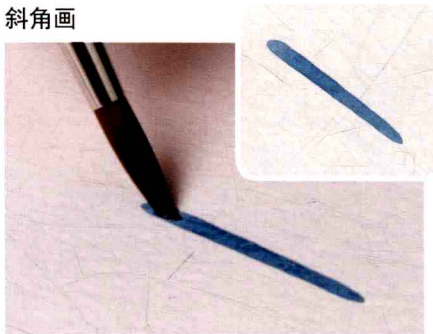
笔画出来的。在绘画时，我们推荐尽可能长时间地使用大画笔，这样就可以避免产生模糊刷痕。

中锋

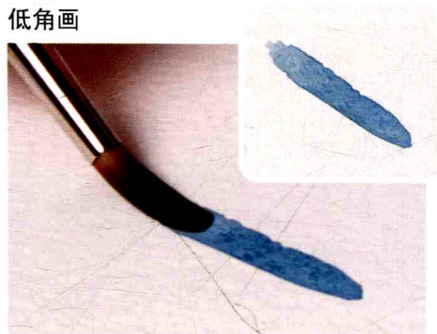
想要画出尽可能细的线条，就需要将笔管提直，运笔时只使用笔尖。

斜角画

想要画出中度宽的线条，降低画笔与画纸之间的角度，运笔时使用画笔中间部分的毛。

低角画

想要画出尽可能宽的线条，用手压画笔，这样运笔时画笔的宽度就可以被完全运用。

各种笔触

想要画出一条长而细密的笔触，就要在纸上慢慢移动画笔，让颜料自行慢慢流淌。

想要画出一条连续不断的细线，就要竖直提笔，运笔时仅用笔尖。

想要画出花瓣一样的效果，就需要将画笔的整个笔毛向下按至纸上。

想要画出渐渐变淡的笔触，在纸上移动画笔的时候，慢慢提笔直至整个画笔离开纸面。

想要创作出断断续续、纹理明显的效果，则需要在画纸上迅速拖曳画笔一侧。

想要创作出富有表现力的笔触，运笔时要加速。快速画出的线条在大多数情况下都比慢速画出的线条要直。

要想创作出波浪形的笔画，在纸上有节奏地扭动画笔即可。

要想创作出右边的图形，则需要在纸上运笔时，不断改变按笔压力。

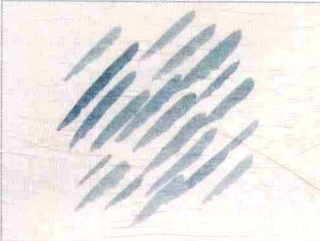
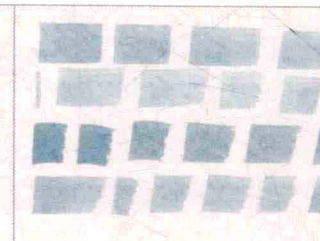
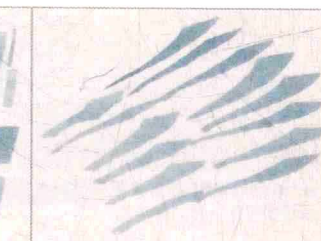
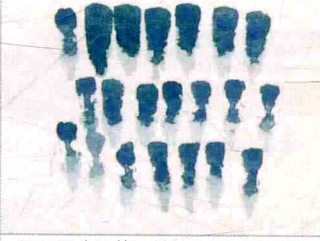
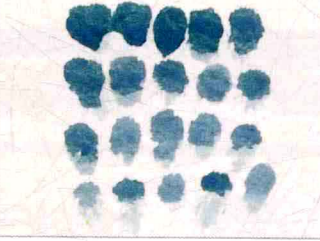
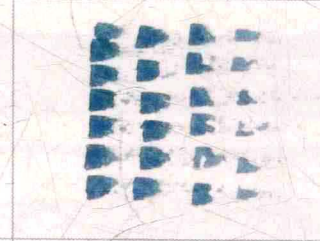
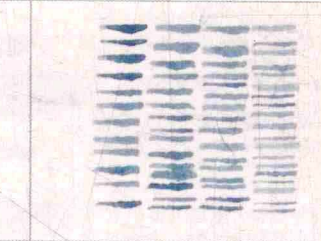
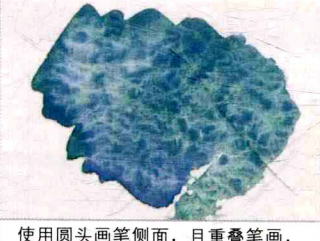
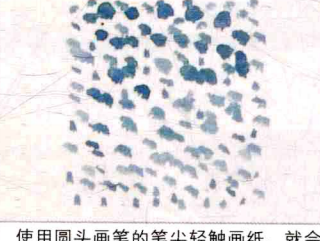
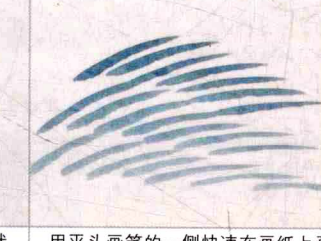
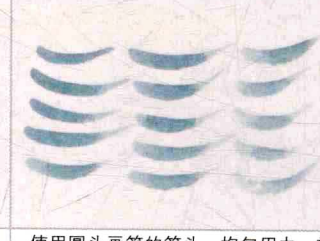
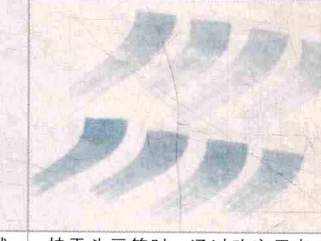

运笔

试着在不同角度进行运笔，改变运笔速度和压力来创作下面的不同笔画。通过这样的练习可以帮助大家提高对画笔的控制力，这样画画过程就会变得更加放松，

信心也随之增加。尝试不同笔画也可以帮助大家发现用圆头或平头画笔创作的一系列不同效果。

视觉效果

用圆头画笔的笔头画出短而有规律的笔画，这样就可以创作出平缓线条。	使用圆头画笔中间部位的毛，运笔时，加大力度就可以创作出粗一些的线条。	使用平头画笔的宽度来创作直边的小块色彩。	在动笔时，使用平头画笔的整个宽度，在画笔画的时候扭动画笔，收笔时毛笔位于一侧。
回压圆头画笔至根基处即可得到楔形笔画。	将一支较大圆头画笔竖直，向下压其笔头至画纸，就可以得到圆点。	使用平头画笔的宽度起画，然后回压至画笔根基处就可以得到上图的纹理效果。	运笔时，使用平头画笔一侧画出一系列有规律的直线。
使用圆头画笔侧面，且重叠笔画，即创作出一个大且不规则的形状。	使用圆头画笔的笔尖轻触画纸，就会得到斑点效果。	用圆头画笔的一侧在纸上滚动，就会创作出一个模糊且不规则的形状。	用平头画笔的一侧快速在画纸上画出平稳的笔触，从而达到阴影效果。
通过改变手持圆头画笔的角度来画出上述两种不同形状。	在使用圆头画笔时制造几个短扭曲，释放压力后在收笔时会看到圆点。	使用圆头画笔的笔头，均匀用力，就可以创作出上面弯曲的笔触。	持平头画笔时，通过改变用力大小和角度就可以创作出这些弯曲的笔触。