

cape book
西方绘画技法经典教程

水彩画

创作技法

【西班牙】
派拉蒙专业团队 著
庞成熠 译

本书配套教学
视频 手把手教你

上海书画出版社

cape book
西方绘画技法经典教程

水彩画

创作技法

【西班牙】派拉蒙专业团队 著 / 庞成熠 译

上海书画出版社

图书在版编目（CIP）数据
水彩画创作技法 / 西班牙派拉蒙专业团队著；庞成
熠译. -- 上海：上海书画出版社，2019.1
西方绘画技法经典教程
ISBN 978-7-5479-1957-6
I. ①水… II. ①西…②庞… III. ①水彩画－绘画
技法－教材 IV. ①J215
中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第298269号

Original Spanish Title: AULA DE PINTURA – ACUARELA
Text: David Sanmiguel
Drawing & Exercises: Teresa Galcerán, Mercedes Gaspar, Sara Lains, María José Roca, Vicenç
Ballestar, Óscar Sanchís, David Sanmiguel
Photographs: Nos & Soto
© Copyright Parramon Paidotribo – World Rights
Published by Parramon Paidotribo, S.L., Badalona, Spain
© Copyright of this edition: Tree Culture Communication Co., Ltd
上海树实文化传播有限公司出品，“开普图书”归上海树实文化传播有限公司独家拥有，版权所
有，侵权必究。E-mail: capebook@capebook.cn

合同登记号：图字：09-2018-642

西方绘画技法经典教程
水彩画创作技法

著者	【西班牙】派拉蒙专业团队
译者	庞成熠
策 划	王 彬 黄坤峰
责任编辑	金国明
审 读	雍 琦
技术编辑	包赛明
出版发行	上海世纪出版集团 上海书画出版社
地 址	上海市延安西路593号 200050
网 址	www.ewen.co www.shshuhua.com
E - mail	shcp@163.com
印 刷	浙江新华印刷技术有限公司
经 销	各地新华书店
开 本	889×1194 1/16
印 张	10
版 次	2019年1月第1版 2019年1月第1次印刷
印 数	0,001-4,300

书 号 ISBN 978-7-5479-1957-6
定 价 68.00元
若有印刷、装订质量问题，请与承印厂联系

前言 6

水彩画所需的材料 8

水彩画的颜色 10

色料、颜色和颜料 12

水彩画颜料的成分和品质 14

黄色、橙色和红色 16

紫色、蓝色和绿色 18

大地色系和灰色 20

颜料的形式 22

用来混合颜料的调色板和其他表面 24

作为工具的调色板 26

水彩画的纸张和画笔 28

用于水彩画的纸张 30

纸张的纹理 32

纸张的张力 34

纸张的准备和使用 36

用于水彩画的画笔 38

使用方法和习惯 40

目录

基本绘画技巧 42

水彩画的水、笔触和画笔 44

笔触的控制 46

水量的控制 48

分析笔触和典型的水彩画效果 50

干纸上颜料的颜色 52

湿画法 54

在湿纸上直接混合 56

基本的水彩画主题 58

水彩画的颜色介绍 60

色彩处理：单一单色 62

色彩处理：混合单色 64

对比色 66

色彩和笔触 68

白色纸张的使用 70

绘画技巧和色彩调和 72

水彩画艺术家的作品 74

绘制初稿 76

用炭笔绘制的初稿 78

绘制轮廓 80

同时进行的绘画和上色 82

绘画的笔触 84

线稿和色块 86

水彩画的色彩调和 88

明暗对比和颜色对比 90

暖色调和冷色调 92

色彩调和的范例 94

色彩调和的概念 96

冷色调的色彩调和 98

中性色的色彩调和 100

户外水彩画 102

水彩画的写生：源自自然的绘画 104

写生所需工具 106

源自自然的写生和注记 108

表达主题的常用方法 110

构图研究 112

描绘一个实体：海岸线上的松树 114

海洋和海岸的草图 116

主题呈现：海滩 118

分步教学 120

景色氛围 122

天空：云朵的立体感 126

小村庄中的古雅一隅 130

冬日景色 132

明媚阳光下的城市景色 136

肖像画的绘画风格 140

孩子的肖像画 144

一大束百合花 148

食物 152

水彩画

创作技法

cape book
西方绘画技法经典教程

水彩画

创作技法

【西班牙】派拉蒙专业团队 著 / 庞成熠 译

上海书画出版社

前言 6

水彩画所需的材料 8

水彩画的颜色 10

色料、颜色和颜料 12

水彩画颜料的成分和品质 14

黄色、橙色和红色 16

紫色、蓝色和绿色 18

大地色系和灰色 20

颜料的形式 22

用来混合颜料的调色板和其他表面 24

作为工具的调色板 26

水彩画的纸张和画笔 28

用于水彩画的纸张 30

纸张的纹理 32

纸张的张力 34

纸张的准备和使用 36

用于水彩画的画笔 38

使用方法和习惯 40

目录

基本绘画技巧 42

水彩画的水、笔触和画笔 44

笔触的控制 46

水量的控制 48

分析笔触和典型的水彩画效果 50

干纸上颜料的颜色 52

湿画法 54

在湿纸上直接混合 56

基本的水彩画主题 58

水彩画的颜色介绍 60

色彩处理：单一单色 62

色彩处理：混合单色 64

对比色 66

色彩和笔触 68

白色纸张的使用 70

绘画技巧和色彩调和 72

水彩画艺术家的作品 74

绘制初稿 76

用炭笔绘制的初稿 78

绘制轮廓 80

同时进行的绘画和上色 82

绘画的笔触 84

线稿和色块 86

水彩画的色彩调和 88

明暗对比和颜色对比 90

暖色调和冷色调 92

色彩调和的范例 94

色彩调和的概念 96

冷色调的色彩调和 98

中性色的色彩调和 100

户外水彩画 102

水彩画的写生：源自自然的绘画 104

写生所需工具 106

源自自然的写生和注记 108

表达主题的常用方法 110

构图研究 112

描绘一个实体：海岸线上的松树 114

海洋和海岸的草图 116

主题呈现：海滩 118

分步教学 120

景色氛围 122

天空：云朵的立体感 126

小村庄中的古雅一隅 130

冬日景色 132

明媚阳光下的城市景色 136

肖像画的绘画风格 140

孩子的肖像画 144

一大束百合花 148

食物 152

前言

水彩画的魅力

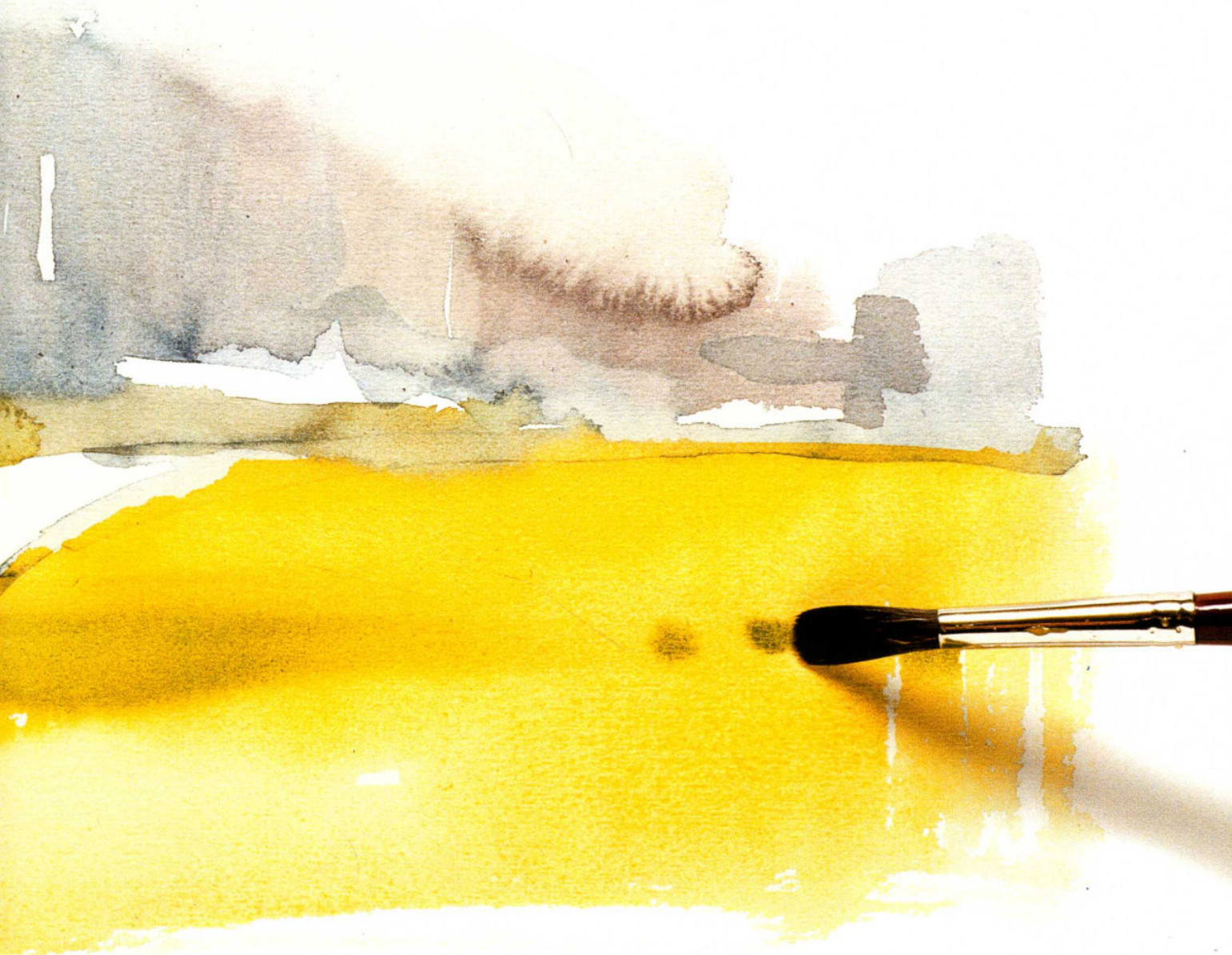
在绘画的世界里，水彩画艺术家们是一个个有着鲜明特色的独立群体。他们欣赏所有的习作，但是唯独偏爱自己专长的特质，而正是这种专长，在精美的艺术世界中有着独特的气韵。水彩画具备多样性，但是有一点是共通的：优秀的水彩画习作可以被视为纯粹灵感的产物，而非刻苦练习的结果。绝大多数水彩画是在一段时间内完成的，这样能避免艺术家产生其他的创作想法——不断修改，甚至重新绘制。在这段创作过程中，需要有不被干扰的环境、大胆的创作思想以及坚定的信念。每一笔又都是坚定果断的，并且在习作完成之后，每一笔都有存在的价值。

本书呈现的是以一种学徒制为导向的水彩画绘制介绍。最开始，需要充分掌握水彩画材料的特性，熟悉这些材料是必不可少的环节。接下去就是实际应用。最后，我们还提供了大量的循序渐进的练习，这些练习诠释了不同水彩画主题以及与其相对应的绘画风格。

无论你是绘画新手，还是经验丰富的画家，本书都是水彩画艺术家们怀着对绘画创作过程的崇敬之心，为你们所写的。因为这里汇集了无穷的智慧和对于创作了书内这些习作的艺术家的欣赏之情。本书希望在这个有着无限可能的领域内，开辟出更多的新的表达形式。

所有优秀的水彩画都是基于绘画技巧和自我感知的紧密结合。就绘画技巧而言是无生命的，就自我感知而言是无规则的。特蕾莎·加尔塞兰所绘。

水彩画

“简单的媒介包含了最丰富的情感表达。”

亨利·马蒂斯

所需的

材料

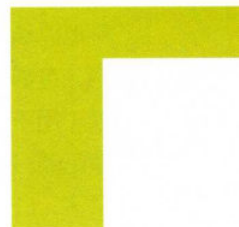

水彩画 的

特蕾莎·加尔塞兰 《皮托·普雷托》 2004年
纸上水彩画

颜色

颜料和水是水彩画艺术的基本材料。毋庸置疑，水彩画独特的吸引力，源自其笔触的光辉和给人感官上的享受。但是，如果没有将更多的理性因素考虑在内，便为其着迷，会让人产生许多误解。在选择颜色时，不仅要考虑到色彩的强度及美观性，还要兼顾它与其他颜色混合时色彩的丰满度。这就意味着，水彩画颜料不仅是审美趣味的对象，也是实现某些功能的实用媒介。在这一章节中，我们将阐述它们应该具有哪些特性。

色料、颜色和颜料是三个不能被相互混淆的概念。色料是具有特定化学成分的物质，可以被制成各种工业用的或者艺术用的颜料，包括水彩画颜料。颜料可以由一种或多种色料混合制成的。在众多色料中，有铬钴氧化物（用于制成蓝色颜料）、 β 喹吖啶酮（用于制成猩红色颜料）及氯化铜酞菁（用于制成绿色颜料）。颜色实际上就是我们对于概念、体验、想法、感觉和记忆给出的不同名称。当我们说“天蓝色”，就是提到了一种体验、一种感觉，也是在我们调色盘上能够找到等价物的一种记忆。最后，颜料是一种用于绘画并唤起色彩体验的混合物。

水彩画的颜色

色料、颜色和颜料

水彩画颜料

为了避免在选择特定颜料时产生困惑，区分色料、颜色和颜料的不同是非常重要的。颜料包装盒上各种颜色的名称，不一定与制成它的色料名称有关，且后面通常标注着色相。我们建议选择不掺杂添加物的高品质颜料。

由大型水彩画颜料生产商出版的比色图表都是手工制作的，每种颜料的样本都是真实的。它是画在色卡上的，这样就可以很轻松地校对每种颜料真实的色调。