

西方绘画技法经典教程

用水彩技法画天空

Skies, Light & Atmosphere

【英】大卫·贝拉米 著 / 张怡忱 译

上海书画出版社

cape book
西方绘画技法经典教程

用水彩技法画天空

【英】大卫·贝拉米 著

张怡忱 译

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

用水彩技法画天空 / (英) 大卫·贝拉米著 ; 张怡

忱译. -- 上海 : 上海书画出版社, 2019.4

西方绘画技法经典教程

ISBN 978-7-5479-1996-5

I. ①用… II. ①大… ②张… 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(2019)第070739号

Original Title: David Bellamy's Skies, Light and Atmosphere in Watercolour

Illustrations and text copyright © David Bellamy 2012

Photographs by Debbie Patterson at Search Press Studios

Photographs and design copyright © Search Press Ltd. 2012

All rights reserved. No part of this book, text, photographs or illustrations may be reproduced or transmitted in any form or by any means by print, photoprint, microfilm, microfiche, photocopier, internet or in any way known or as yet unknown, or stored in a retrieval system, without written permission obtained beforehand from Search Press.

Chinese edition © 2019 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。Email: capebook@capebook.cn

合同登记号：图字：09-2019-126

西方绘画技法经典教程 用水彩技法画天空

著者 【英】大卫·贝拉米

译者 张怡忱

策划 王彬 黄坤峰

责任编辑 金国明

审读 陈家红

装帧设计 邬盈姣

统筹 周歆

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 shcoph@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 5

版次 2019年6月第1版 2019年6月第1次印刷

印数 0,001-4,300

书号 ISBN 978-7-5479-1996-5

定价 48.00元

若有印刷、装订质量问题，请与承印厂联系

《白岩石》

这幅简单的水彩速写是在硬卡纸上绘制的。在傍晚的大气环境中，我们几乎看不到怀特岛的白岩石和悬崖。但当我将它转化为一幅画时，我会让白岩石更加突出，并在暗部的悬崖左边加入一艘小白帆。

目录

前言 6

所需材料 8

颜料 8

纸 9

笔刷和铅笔 10

其他材料 11

第一部分：天空 12

绘制天空的基础技巧 14

分两个阶段完成的天空 16

天空的构成 17

云的类型 18

银色衬底 20

落日余晖下的天空 21

阳光 22

有层次的天空 23

用天空补充画面 24

柔和的天空 25

一步步跟我画：戏剧性的天空 26

第二部分：光 32

暖色调的光和冷色调的光 34

借助叠涂增加光效 35

引入人造光线，以增强对比度 36

使用阴影以避免画面重复 37

来自不同方向的光 38

强烈的阳光 40

画太阳 42

充分利用阴影 43

反射光 44

突出亮部 46

有色纸 47

一步步跟我画：阳光和阴影 48

第三部分：大气 54

创造大气的基本方法 56

利用大气来暗示空间和距离 58

热气和薄雾 59

浓雾 60

将一部分山隐入云中 61

在峭壁间制造雾气 62

薄雾和“一米阳光” 63

烟和蒸汽 63

另一种制造大气氛围的方法：湿画法 64

狂风暴雨 65

下雨 66

用色彩强调画面和表达情绪 67

风暴 68

风 68

雪和白霜 69

营造宁静的氛围 70

乡村的氛围 71

粉尘、扬灰和飞沙走石的优势 71

一步步跟我画：瀑布 72

cape book
西方绘画技法经典教程

用水彩技法画天空

【英】大卫·贝拉米 著

张怡忱 译

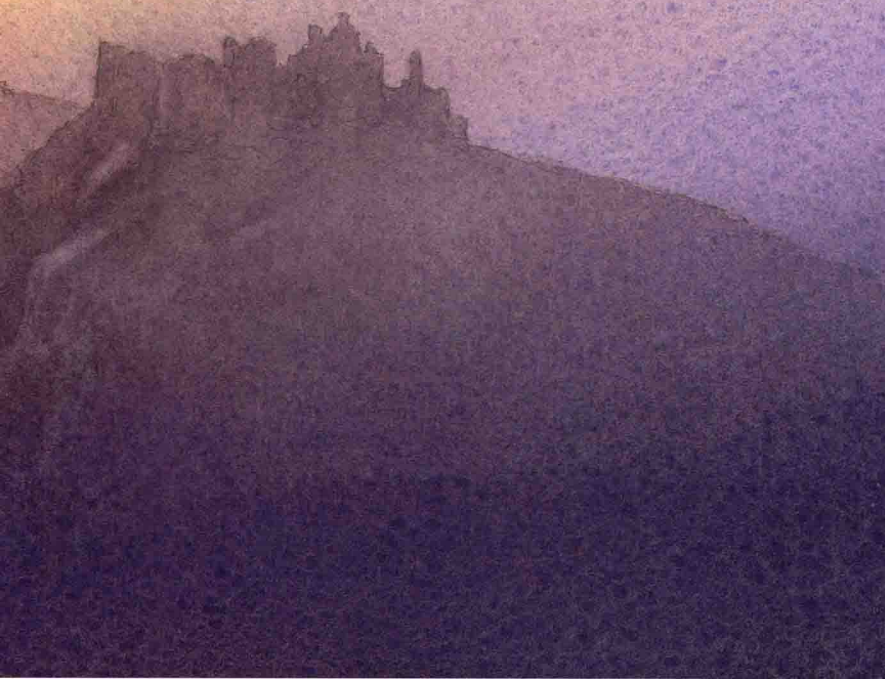

上海书画出版社

用水彩技法画天空

【英】大卫·贝拉米 著

张怡忱 译

致谢

非常感谢珍妮·吉尔帮助我检查手稿，感谢索菲娅·克西帮助我编辑这本书。

《阿姆斯特丹的运河》

封面

《兰代洛的日落》(细节)

30厘米×45厘米

第1页

《怀河的晨雾》

27厘米×40厘米

第2~3页

《兰代洛的日落》

30厘米×45厘米

对页

《暮光中的航运》

28厘米×42厘米

目录

前言 6

所需材料 8

颜料 8

纸 9

笔刷和铅笔 10

其他材料 11

第一部分：天空 12

绘制天空的基础技巧 14

分两个阶段完成的天空 16

天空的构成 17

云的类型 18

银色衬底 20

落日余晖下的天空 21

阳光 22

有层次的天空 23

用天空补充画面 24

柔和的天空 25

一步步跟我画：戏剧性的天空 26

第二部分：光 32

暖色调的光和冷色调的光 34

借助叠涂增加光效 35

引入人造光线，以增强对比度 36

使用阴影以避免画面重复 37

来自不同方向的光 38

强烈的阳光 40

画太阳 42

充分利用阴影 43

反射光 44

突出亮部 46

有色纸 47

一步步跟我画：阳光和阴影 48

第三部分：大气 54

创造大气的基本方法 56

利用大气来暗示空间和距离 58

热气和薄雾 59

浓雾 60

将一部分山隐入云中 61

在峭壁间制造雾气 62

薄雾和“一米阳光” 63

烟和蒸汽 63

另一种制造大气氛围的方法：湿画法 64

狂风暴雨 65

下雨 66

用色彩强调画面和表达情绪 67

风暴 68

风 68

雪和白霜 69

营造宁静的氛围 70

乡村的氛围 71

粉尘、扬灰和飞沙走石的优势 71

一步步跟我画：瀑布 72

前言

对于风景画家来说，天空、光和大气是相互关联不可分割的，将它们融入你所画的场景，并使它们与场景产生共鸣，将有助于你改善作品的画面效果。在本书中，我会向你展示如何使用各种技术和工具将这些重要元素加入你的作品中。无论你的构图有多么好，若它缺乏这三种元素所带来的激情和灵感，那它都将是一件有缺憾的作品。即使是最平凡的主题也可以通过正确地使用光和情感来得到改善，因而无论你想要画的是什么，在本书中学到的技巧，都将帮助你大大提升作画水平。你会发现你将尝试绘制各式风景、各种季节以及多样的天空。能自如地表现不同的天空、情绪和各种形式的光线的优势之一是，你可以用完全不同的方式一次又一次地绘制相同的主题。因此，这些技巧将在你绘制喜爱的主题时，为你提供优秀的方案。

许多艺术家常常会发现自己陷入了一种困境：失去绘制下一幅画的热情的困境。通过绘制草图或拍照，以及思考本书中提到的创建或改变天空、光和大气氛围的方法，你将获得一种观察风景的全新视角。你可以尝试我在书中列举的关于如何使用这三个元素的方案，并试着将它们融入自己的主题创作中。尽可能多地在同一场景中体验不同的方法吧。我们经常会遇到沐浴在黯淡的光线中却令人惊叹的风景，这些风景常常会为我们带来宝贵的灵感，下面的技巧可以帮助你适当改动原始场景的基础上为这些风景注入些许激情。你很快会发现自己正在权衡作品的构图，即考虑在特定的作品情境中，使用哪种天空、情绪和光线条件是最好的。

《雨中的威尔士巴舒》

为了真正掌握捕捉大气氛围的技巧，你需要去室外感受各种天气情况下的状态。这幅使用水彩颜料和水彩笔在纸盒上完成的速写草图，是我在雨中仅用几分钟时间绘制的——雨滴的痕迹在画面中清晰可见。借助水彩笔在先以湿颜料打底的画纸上速写，可以尽可能多地记录下实际的场景，即使有些颜色可能会出错。

《斯诺登尼亚的穆迪山》

17厘米×23厘米

这幅水彩画展示了天空、光和大气氛围之间的相互关系，画面中，变幻莫测的山峰和高耸入云的峭壁，使整幅作品气势恢宏。同时，光被集中在了特定的部分，且模糊的视线使我们几乎无法根据形状判断这里究竟是山峰还是云。

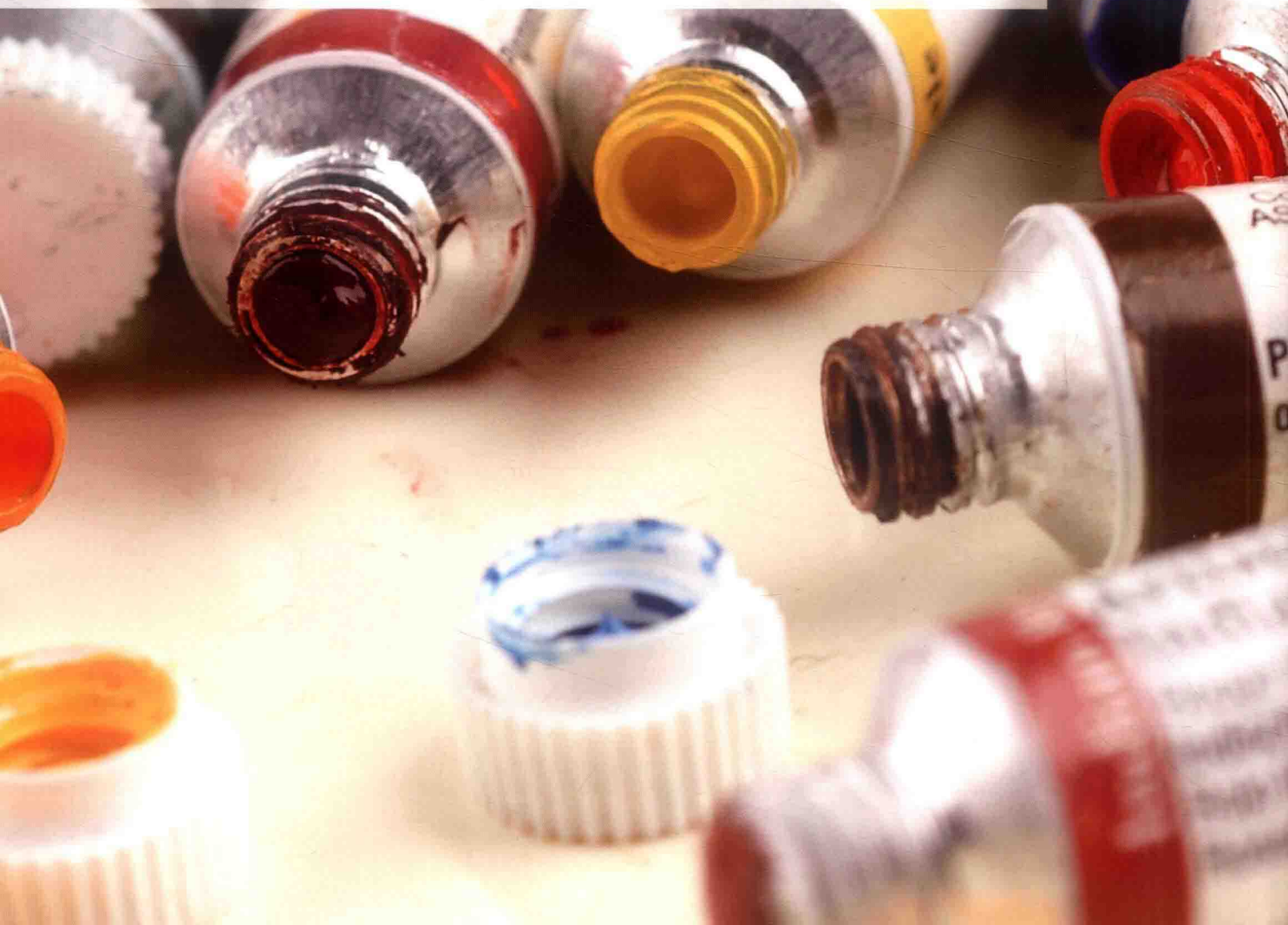
所需材料

颜料

水彩颜料通常是被装在颜料管里、挤在颜料盒上或散装在颜料格中的。外出写生时我通常会携带颜料格，并在探险或出国旅行时以管装颜料对其进行补充。在工作室创作较大的作品时，管装颜料是必不可少的，因为在未干的状态下它们可以快速且大量地混合。颜料的选择取决于个人习惯，我不太习惯使用现代工业颜料，通常会选择专为艺术家们制作的优质颜料，因为它们的功能更强大，研磨更精细，其中为艺术生制作的品种相对便宜一些，且质量并没有太大差异。如果你还是个新手，可以先选择性地购买少量颜料，当你对它们有了更多的了解后再继续购入其他颜色的颜料。我使用的基本颜色是：法国群青、熟褐、浅镉黄、镉红、钴蓝、温莎蓝或酞菁蓝、茜素深红或喹吖啶酮红、新式藤黄、浅红色和黄赭。

除非你特别有信心，否则最好不要同时添加这些颜色：烧赭、生褐、钴黄、铬绿色、靛蓝、天蓝、那不勒斯黄、镉橙、生赭和朱红。

在这个基本颜色列表中，我还会加入白色水粉颜料，这是一种具有高遮盖力的、不透明的白色。它适用于表现那些小小的白点，比如海鸥、白色桅杆以及许多你在画中需要突出的细节。上面提到的所有颜料都具有很棒持久性。我还会通过研究制造商的标签和宣传册来了解这颜色是透明的、不透明的还是介于两者之间的。

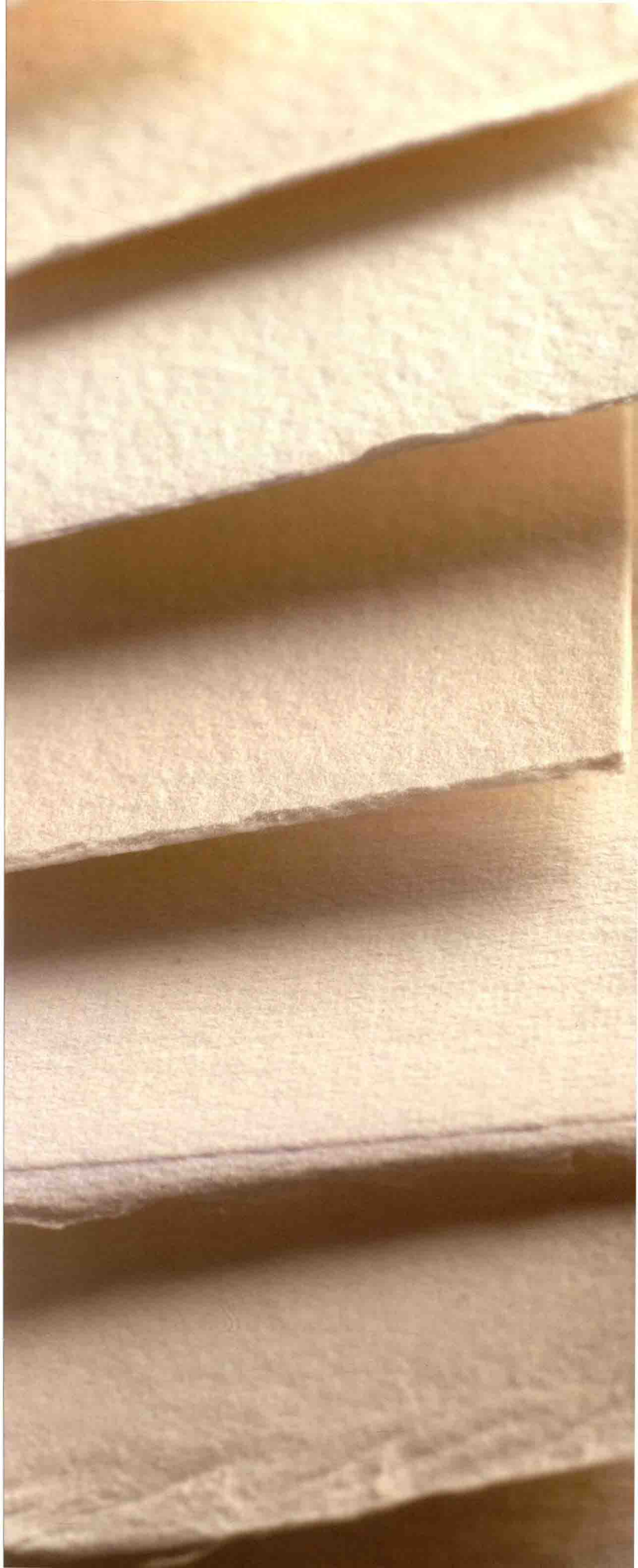

纸

画纸可以从不同标准尺寸的纸张中裁切得到，或根据需要在其边缘黏上纸条、纸片，以避免不得已的纸张拉伸工作。画纸通常有每平方米190克（90磅）、300克（140磅）、425克（200磅）或640克（300磅）等几个主要品种，一些制造商也会提供其他更多的种类。每平方米640克（300磅）的纸张与纸板一样重，每平方米190克（90磅）的纸张则相当脆弱且容易起皱，每平方米300克（140磅）的纸张在使用前通常需要经过拉伸，除非你作画的尺寸非常小。因此，每平方米425克（200磅）的纸张是大部分人眼中相对理想的绘画媒材，因为它并不需要在使用前进行拉伸，且比最重的那种纸要便宜一些。

为了拉伸水彩纸，我先按照它四条边的长度剪下四条胶带，再将纸在水中浸没几秒钟，取出使其自然晾干一段时间，直到纸张从湿透变为湿润的状态。之后，我用湿胶带将湿润的纸张黏在画板上。最后，只要将画板平放，等待纸张自然晾干就可以了。

按照纸张表面的样子，我们一般会将画纸分为三种类型：粗纹纸、热压纸和冷压纸。通常情况下你会发现光滑的热压纸上作画是一项挑战，因为它比其他画纸干得快。热压纸非常适合用来表现细节，但除非你很有经验，否则最好不要尝试使用这类纸。表面粗糙的纸很适用于表现肌理感强，且边缘粗糙的事物，当然，用干笔也可以画出断断续续的笔触以呈现这些效果，不过这类纸并不太适合用来表现细节。目前最流行的纸张是一种表面光滑度介于上面提到的两种类型之间的纸。你可以多尝试几家制造商提供的纸张，并从中找出最得心应手的一种。本书的大多数画作都是在桑德斯·沃特福德（Saunders Waterford）纸上完成的，其中也有一些是在博金福德（Bockingford）纸上完成的。

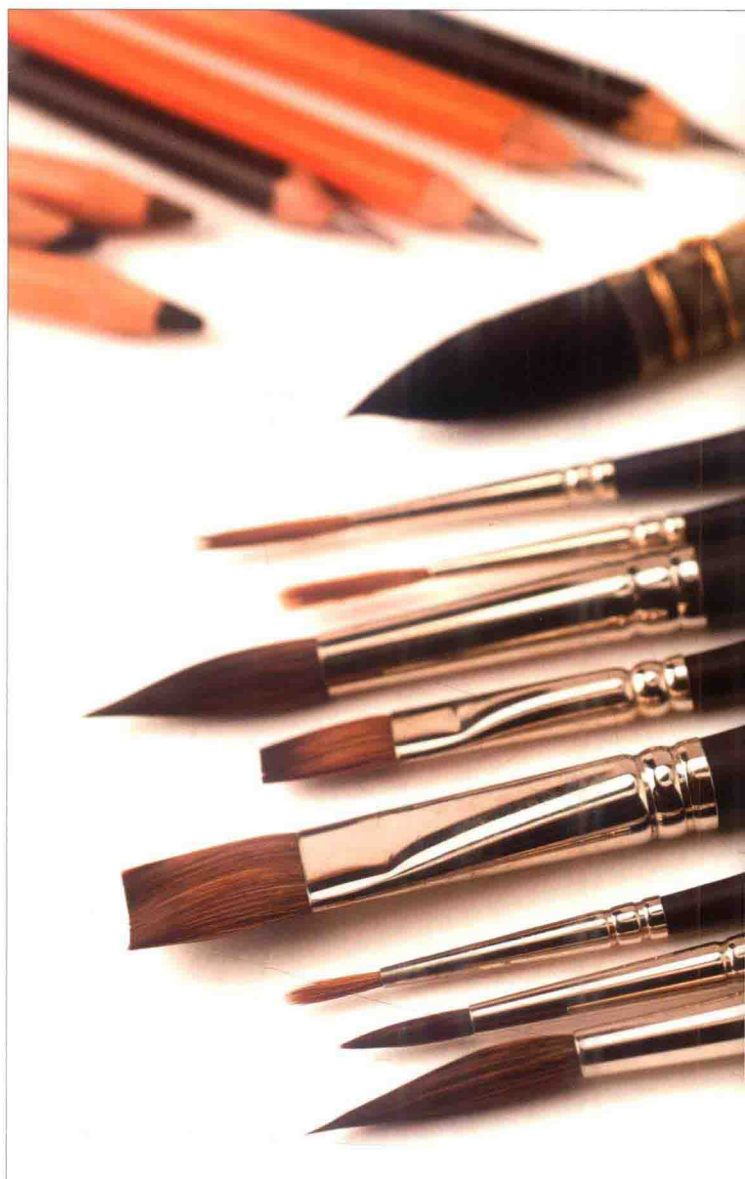
笔刷和铅笔

虽然最好的水彩画笔无疑是用貂毛制成的，但市场上也有许多使用人造丝制成的很棒的笔刷。西伯利亚貂毛制成的笔刷有一个细细的笔尖，一个可以容纳大量颜料的笔腹，它还能恢复原状而不至于在使用后变形。如果你觉得貂毛笔太贵了，也可以选择购买貂毛与人造毛合成的笔刷。松鼠毛刷大而蓬松，适合用于湿画法，虽然它们偶尔也会掉毛。

一开始的时候，你只需要有几支笔刷就够了：用于湿画法的大号松鼠毛刷、一支7号或8号的圆刷、一支4号圆刷、一支1号细圆刷和一支13毫米的平刷。如果你觉得有需要并且已经可以很好地使用它们时，建议再购买一支10号或12号的圆刷和一支6号的圆刷，以及一些有专门用途的笔刷，例如扇形刷，这类笔刷有时会对绘画很有帮助，但并不是必需的。记得保护好你的笔刷，以便它们能用得更久。注意，使用后一定要用清水将它们冲洗干净。

你还需要从2B到4B的型号中挑选一支合适的铅笔。

右图是我在本书中用到的笔刷，由下至上依次是：7号圆刷、4号圆刷、1号圆刷、13毫米平刷、6毫米平刷、10号圆刷、2号细圆刷、1号细圆刷和松鼠毛刷。

《人烟稀少的小镇之夜》

我靠着街道的照明在风雨中完成了这幅铅笔速写。那天我忘了穿外套，但这并不重要，重要的是我记得带上了我的速写本。对，永远别忘了随身携带可以用于记录的工具，即使只有一张小卡片也比没有好。

其他材料

你还需要准备的物品包括一块或几块画板、可塑橡皮、软海绵、一个或几个大水壶、留白液和美工刀。同样有用的还有大铁夹、用于制造飞溅效果的旧牙刷、纸巾和抹布。我发现使用小喷水瓶将有助于加快颜料的准确混合，有时，你还可以用它喷涂在画纸中仍未干的颜料上以制造点状效果。如果你打算拉伸纸张，则还需要准备一卷胶带。

你需要有一个大的调色板，将正在使用的颜料挤在调色板上，可以是用于绘制小细节的颜料，也可以是用于涂绘大块区域的颜料。你还需要一个带有深格子的调色板，用于混合出经常要使用的颜料。许多艺术家也喜欢使用碟子、托盘或大盘子等，只要是白色的并且不影响你对颜色辨认的器皿都可以。处理量大的颜料时，我们会需要用到整个碟子，但处理用来画小细节的少量颜料时，又可以在一个盘子上同时进行几种不同颜料的混合工作。

在户外写生时，我会坐在泡沫垫上，将速写本放在膝盖上进行写生。写生时最好轻装上阵。我会带一小盒散装颜料格，一些铅笔、水彩笔刷以及包含硬纸卡和水彩纸的速写本。我会选择不同尺寸的侧翻速写本，这样就可以在必要时跨页创作了。在我的速写套件中还有水彩笔、水溶性石墨铅笔以及塑料水壶。我的挎包可将它们全部收纳。

第一部分：天空

天空往往决定了一幅风景画的情感基调，还会极大地影响画面中光线的布局，但遗憾的是许多艺术家并不重视它。在本书中，你将见到各种各样的天空，当然，它的种类不仅局限于此。你还会了解到，仔细考虑如何处理一幅画中的天空，并不是在浪费时间。在本节中，我将向你展示一组天空的例子、绘制这些天空时所要用的技巧，以及如何去组织天空的元素、它应如何与画中的其他景观相呼应，等等。

偶尔，我会遇到一个与我正在写生或创作的场景很吻合的天空，但大多数时候我需要引入一种完全不同类型的天空，以便最好地融合情感、光、逻辑和构图。此时，个人经验和可以找到的各种关于天空的参考资料是至关重要的。我们可以通过许多方式来解决这个问题，而且答案通常不止一个。因此，在开始创作前，我会问自己一些问题：我将用这幅作品表现什么样的情绪？我想要冷色调、暖色调还是中性的天空？我想表现一天中的哪一个时间段？是否需要使用天空来平衡构图？是否可以安排天空中的云彩或光来突出重要的景观特征？我该如何将天空与景观融合在一起，尤其是在两者相接的地方？天空中是否需要强烈的光线，如果需要的话，具体在什么位置？

一开始，这些问题的引入可能会使整件事看上去有点复杂，但当对它们的思考成为习惯后，你会发现它们中的大多数都能迅速得到解决。解决了这些问题后，你就需要考虑该使用哪种颜色，什么类型的纸张以及工作的顺序。只需要一点预估和经验，就可以把天空变成你作品的绝对优势，就像我们在进行其他创作时一样，往往最简单的步骤却是影响最大的。

《肯尼亚塔塔山》

26厘米×41厘米

带有戏剧性效果的积雨云为这个非洲场景提供了一个引人注目的背景。我使用大笔刷以垂直的笔触创造了倾盆大雨的效果。当这一部分的笔触干了以后，我又在它的边缘做了许多修饰。暖色调的地面与冷色调的背景形成了鲜明的对比。

