

[英] 威廉·牛顿 著 葛秀丽等译

水彩基础 II

水彩画创作入门

Learn to Paint in
Watercolour
Step by Step

《水彩基础》经典延续!

适合初学者的纯正西方技法与
学院派经典画风

上海人民美術出版社

[英] 威廉·牛顿 著 葛秀丽等译

水彩基础 Ⅱ

水彩画创作入门

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩基础·II, 水彩画创作入门/(英)威廉·牛顿著;
葛秀丽等译. —上海:上海人民美术出版社, 2018.8
(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Learn to Paint in Watercolour Step by Step
ISBN 978-7-5586-1018-9

I. ①水… II. ①威… ②葛… III. ①水彩画—绘画技
法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第195566号

Learn to Paint in Watercolour Step by Step

Copyright © Search Press Ltd 2013, 2017

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文版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: 09-2017-167

西方经典美术技法译丛

水彩基础II: 水彩画创作入门

著者: [英]威廉·牛顿

译者: 葛秀丽 陈宇 曲纪慧 赵迪

统筹: 姚宏翔

责任编辑: 丁雯

流程编辑: 马永乐

封面设计: 李双珏

版式设计: 朱庆荧

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张8

版次: 2018年8月第1版

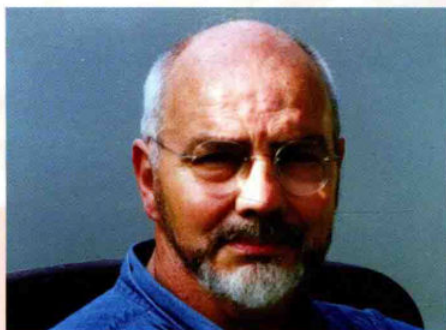
印次: 2018年8月第1次

书号: ISBN 978-7-5586-1018-9

定价: 68.00元

致谢

感谢休·吉尔伯特让我使用他拍摄的
我的已故好友——约翰·西布鲁克
的照片。感谢罗伊夫妇让我使用
第六页和第七页中法国盎格斯
的水彩画。

作者介绍

威廉·牛顿是一名全职画家, 擅长水彩画和油画, 但也创作了很多其它形式的作品。他是一名艺术从业教师, 具有多年教授成人和儿童的经验。他的绘画作品在世界范围内被广泛收藏。

第1页

新桥, 龙达镇, 安达卢西亚区

这是一幅在小地方完成的作品, 这座建筑壮观、美丽, 有着惊人的历史。

第3页

风拂右舷

某个假日, 我坐在另一艘船上画下了这幅画。

对页

芬奇镇, 托斯卡纳区

某个假日, 我在达·芬奇位于意大利的老家画下了这幅画, 这幅小画完成得很快。

目 录

导论	6	分步骤示范	66
绘画基础	8	农场小路	68
材料	10	泥上驳船	78
颜色	18	乡村街道	88
色调	28	莫德林学院	98
技巧	38	加农炮	108
选择主题	44	约翰	118
素描	56		

Learn to Paint in Watercolour Step by Step

William Newton

题词

谨以此书献给我的妻子，感谢她的支持与帮助；还要献给艾米丽、拉塞尔、艾梅、巴纳比、黛西和泰贝莎。

~~纪念我的哥哥大卫。~~

[英] 威廉·牛顿 著 葛秀丽等译

水彩基础 II

水彩画创作入门

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩基础·II, 水彩画创作入门/(英)威廉·牛顿著;
葛秀丽等译. —上海:上海人民美术出版社, 2018.8
(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Learn to Paint in Watercolour Step by Step
ISBN 978-7-5586-1018-9

I. ①水… II. ①威… ②葛… III. ①水彩画—绘画技
法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第195566号

Learn to Paint in Watercolour Step by Step

Copyright © Search Press Ltd 2013, 2017

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文版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: 09-2017-167

西方经典美术技法译丛

水彩基础II: 水彩画创作入门

著者: [英]威廉·牛顿

译者: 葛秀丽 陈宇 曲纪慧 赵迪

统筹: 姚宏翔

责任编辑: 丁雯

流程编辑: 马永乐

封面设计: 李双珏

版式设计: 朱庆荧

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张8

版次: 2018年8月第1版

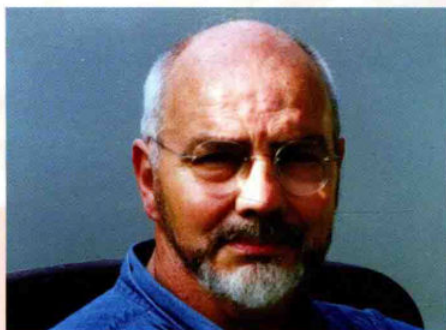
印次: 2018年8月第1次

书号: ISBN 978-7-5586-1018-9

定价: 68.00元

致谢

感谢休·吉尔伯特让我使用他拍摄的
我的已故好友——约翰·西布鲁克
的照片。感谢罗伊夫妇让我使用
第六页和第七页中法国盎格斯
的水彩画。

作者介绍

威廉·牛顿是一名全职画家, 擅长水彩画和油画, 但也创作了很多其它形式的作品。他是一名艺术从业教师, 具有多年教授成人和儿童的经验。他的绘画作品在世界范围内被广泛收藏。

第1页

新桥, 龙达镇, 安达卢西亚区

这是一幅在小地方完成的作品, 这座建筑壮观、美丽, 有着惊人的历史。

第3页

风拂右舷

某个假日, 我坐在另一艘船上画下了这幅画。

对页

芬奇镇, 托斯卡纳区

某个假日, 我在达·芬奇位于意大利的老家画下了这幅画, 这幅小画完成得很快。

目 录

导论	6	分步骤示范	66
绘画基础	8	农场小路	68
材料	10	泥上驳船	78
颜色	18	乡村街道	88
色调	28	莫德林学院	98
技巧	38	加农炮	108
选择主题	44	约翰	118
素描	56		

《盎格斯·萨·盎格林，旺代》（Angle sur l'Anglin, vendee）

该风景画来自我在这个可爱的小村庄的一次采风。选自华伦·罗伊夫妇（Warren Roe）的藏品。

导论

像我这样没有接受过正式的艺术训练的画家往往会被称作自学成才。事实上，这样讲与事实有些相悖。我从许多当代和已经故去的艺术家那里学到了很多。他们精彩的作品值得我一直学习与研究。

随着你兴趣的提升，你可能发现你对于绘画的整体品味，尤其是水彩，会发生改变。你可能已经不再喜欢你最初欣赏的那些画作。大多数人开始绘画时，总是追求画出每一个细节，甚至想要达到摄影一样逼真的效果。换言之，就是试图用画笔像照相机一样记录现实。当然，你可能追求完美，感到不足，但记住要有耐心。只有追求才能让你得到提高并从中获取快乐。

或者，你可以放弃尝试与相机拍出来的照片比拼，转去尝试一些更漂亮的东西，例如，在那可爱又诱人的水彩纸上画上能用纯净又透明的水彩颜料描绘出的水彩，可能不去强调细节而只是表达想法或抒发情感。部分作品可根据具体需求而进行夸大处理。为了构图效果，侧重点、光线、颜色和色调都可以调整、修饰或改变。

我从不看绘画比赛的作品，也不喜欢把绘画当作竞争的画家的作品。我更喜欢在寻求自我提升的一生之中去借鉴和欣赏他人的作品。你只需要用尽全力和自己比赛。

另外，绘画不一定受到年龄的制约。一个人可以在任何年龄开始学习绘画，也可以达到很高的水平。我甚至认识在百岁高龄仍然坚持绘画的艺术家。可能成熟有助于影响一个人在某一领域的做事方法。

无论你的目标是什么，本书都将为你提供最适合的指导和具体建议。希望你能够从本书中获益。

绘画基础

多年的经验让我得出结论：一名绘画者需要考虑三个学习的基础领域。以下列出的三个领域贯穿本书，也将融入你日复一日的绘画之中。

学会领悟

你需要重新学习用艺术家的眼睛去看这个世界，去细微调整并改善你的观察能力，达到能察觉最细微的差别。你需要学会分辨重要与否。这个悖论就是：如果你闭上眼睛，你将看不到细节之处，但可以看清更至关重要的。

技术性细节

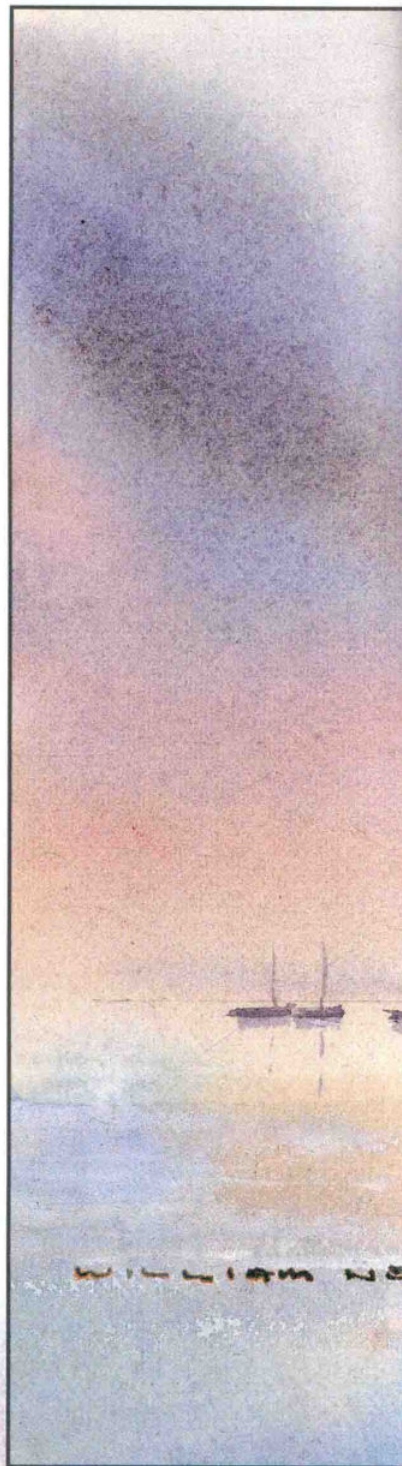
把你想要改善技能和技巧的想法放到一边，试着提高自己的素描和绘画方法，学会如何使用色彩和设备、调色以及选择设备。大多数的教学和讲授似乎都集中在这个领域。

无论有多么娴熟，技术本身是不够的，但是它会教你如何在纸上呈现自己的灵感。

鉴赏力

在你的作品之中增加些许鉴赏力是绘画中一个难以捕捉的部分，这可以通过提高构图技巧，形成或开发自己的风格，以及使你的绘画作品更有视觉上的观赏性等方式来实现。你可以为图片加上注释或是将其简化，使它变得有趣以收到预期效果。

我们任何时候都不应该停止学习或是寻求提高。这不是一项繁重或琐碎的工作，而是一个让人愉悦的追求。

《泰晤士河上的驳船，清晨》

平静的一天，在停泊的船只或抛锚的船只上，你常常会看到一个或更多船帆被这样挂起，收帆前帆就会变干。这是一张比实际尺寸大一些的小幅作品。

材料

关于使用何种材料，我常常看到这样的建议：“试试这个，再试试那个，看看哪种更适合你。”对于一个初学者，甚至一个有一些经验的绘画者，我认为具体建议会更有用，更有帮助。

在本章节中，我介绍了我常用的特定材料，并就绘画初始阶段所选用的材料进行了推荐。在你获取一定经验之后，你可以按照自己的喜好进行选择。

水彩纸

有三种基本底板的水彩纸可供你选择，包括热压纸、冷压纸和糙纸。大多数水彩艺术家通常使用冷压纸或糙纸。水彩纸可以是 760×560 毫米（30×22 英寸）。各种尺寸的水彩纸可以有不同的包装形式，或者带有胶装边缘，能够在绘画过程中使纸张保持平整。

我喜欢使用获多福牌（Saunders Waterford Rough）。对于小幅图片使用 380×280 毫米（15×11 英寸）、重约 300 克/平方米（140 磅/令）的纸张，而大幅图片使用 425–638 克/平方米（200–300 磅/令）的纸张。该纸张质量上乘，由纯棉制成。纸张有乳白色和亮白色。当需要与更暖底色调搭配制造和谐效果的时候，我使用这两种颜色。而有的时候纯白色会有不错的效果，尤其是当纸张上面留有未涂色区域的时候。

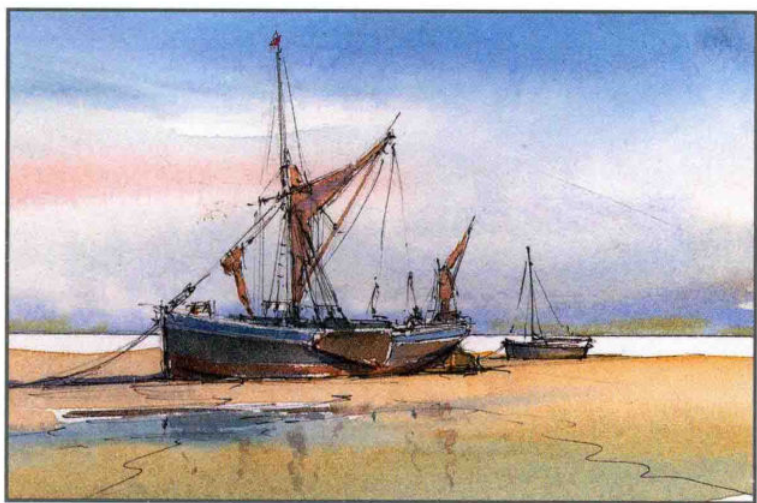
另一种受到专业和业余画家青睐的纸张是博更福（Bockingford）。该纸张较硬，有各种厚度。在画需要提色或把颜料铺开的肖像或动物时，我发现该纸张尤为出色。我特别喜欢博更福的淡色纸张，因为它们有各种有趣的颜色。

如果你选择不使用以上两种纸张，可以尝试一种具有类似特性和质量的纸。我不想过分强调水彩画纸的重要性。简单来说，好的纸张可以帮助你取得更好的效果，可以说是物有所值。

我不拉伸纸张。这是一种古老的方法，把一张纸浸在水中一段时间之后，把它粘在一块木板上面。随着纸张变干，它会收缩变紧，这样不容易变皱。我发现在固定尺寸/重量时使用干纸不会有什么麻烦。

各类型水彩纸表面

热压纸

热压纸的表面光滑，因此颜料变干的时间较短。如左图所示，这些特性使热压纸更适合画笔和薄涂层作画。

尽管各种材质的画纸都可以用于钢笔或画刷作画——不同的画纸适合不同的风格，有着不同的效果——光滑表面的画纸适合钢笔和强调细节部分的作品。该纸张还适合较小的油画和素描作品，此时纸张的纹理可能会有干扰性或不恰当之处。

冷压纸

冷压纸也被称作“无纸”，就是无须热压的意思。它的纹理适中，受到很多绘画者的青睐。右图展示的是在冷压纸上的作品。

糙纸

糙纸非常适合利用干刷作画，如左图中所呈现的树的表层纹理和颗粒感。在这种粗糙的纸张表面，颜料可以完美地与之契合。

画笔

和所有绘画材料一样，有很多种画笔可供选择。在购置画笔上可能需要不少的费用。我尽量不使用花哨的画笔，我中意的是柯林斯基貂毛圆头刷和合成扁刷的一贯品质。

在选择画笔的时候，我建议使用以下适合水彩画的基本套装：10号、6号和4号貂毛圆头刷；2号貂毛画线笔；37毫米（1.5英寸）、25毫米（1英寸）和12毫米（0.5英寸）合成扁刷。我使用的画笔都来自罗斯玛丽公司，它们质量上乘、性价比高。如果你选择不使用这些笔，那么就试着用一些类似品质的画笔，如下所示。

我使用的最大的合成画笔是303系列的37毫米（1.5英寸）扁平刷。它的刷毛较长，能够吸更多的水，适合画大面积的涂层。略小一点的合成画笔是302号扁刷，刷毛较短，头部呈方形。这更便于操作，细致的画笔边缘尤其适合勾画建筑细节和细小之处。我大多使用人造纤维的笔，因为它们比貂毛便宜且更具弹性。我的经验告诉我，302和303系列的人造纤维画笔很坚韧，不易磨损。

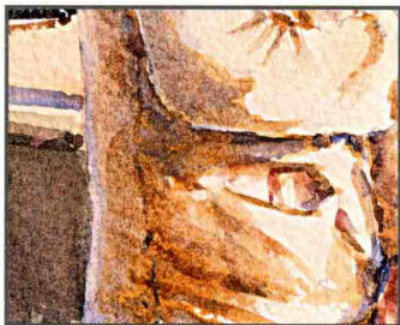
我使用的圆头画笔是33和34貂毛系列，它们都具有纤细的笔尖。貂毛笔更易于吸水，可以更好地吸附颜料。这就意味着你可以蘸取大量的颜料，不必在绘画过程中停顿下来再蘸颜料。44系列画笔的鬃毛较长，可以保持连续绘画，无需经常蘸颜料。

所有圆头画笔都会渐渐地磨损笔尖，尤其是在糙纸上使用，所以我通常隔几个月就要换笔。不要轻易丢掉旧画笔，你可以用它们来涂抹绘画胶或遮盖液。如果你喜欢用专门的画笔涂抹绘画胶，可以使用2号或3号的小巧又廉价的人造纤维圆头画笔。旧画笔还可以用来做干笔画。

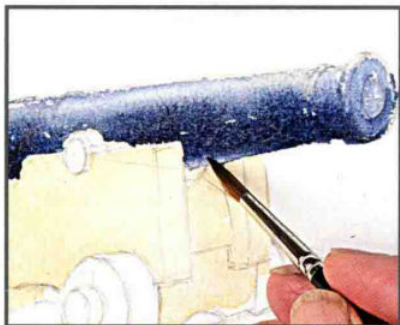
圆头貂毛笔

以下图片展示了本书中部分作品的局部，可以有效阐释不同画笔的效果。当然，你无须受此限制，一支笔锋尖锐的12号圆头画笔可以画出以下所有图片（这取决于你想要的风格），包括细节之处。

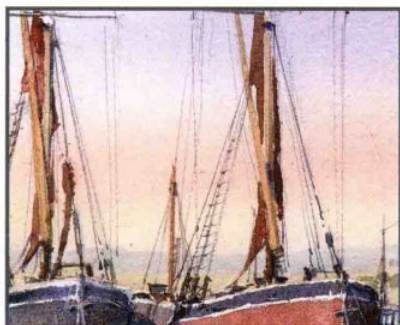
12号圆头画笔——大块密集区域上添加细节

这件夹克衫是浅黄色，该颜色随光影变化而变化，可以用12号圆头画笔蘸取湿颜料作画。你可以在肘和前臂处画出硬或软的边缘。该图选自29页的巴奇·斯基珀的作品。

6号圆头画笔——小面积上的细节控制

本幅正在绘制之中的加农炮（选自108–113页的课题）选用的是6号圆头画笔，因为它比左图中斯基珀的夹克衫要小，需要更细微的控制。

2号画线笔——极其细微之处

本幅选自51页的《品米尔湾的退潮》展现了画线笔的效果。它可以画出极其细微之处，当然有时需要使用尺子，有时不需要。

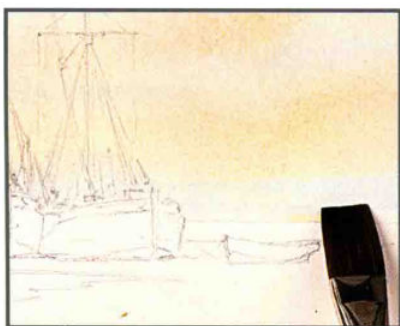
扁刷

圆头画笔可以画出细节之处，扁刷适合画大面积色彩，运用好的话，也可以有很好的效果。

37毫米（1.5英寸）扁刷——绘制大面积区域，例如天空

在51页《品米尔湾的退潮》的另外一幅细致图中，在画大面积区域前，使用37毫米（1.5英寸）的扁刷刷蓝色和紫色的模糊边缘区域。

25毫米（1英寸）扁刷——薄涂层控制

该扁刷常与37毫米（1.5英寸）扁刷搭配使用，用来绘制大面积的轮廓区域。在以下选自78–85页的《泥上驳船》一图中的细节图里，用较大扁刷绘制天空。可以使用25毫米（1英寸）扁刷添加轮廓清晰的线条来表示地平线。

12毫米（0.5英寸）扁刷——远处的细节

该细节图选自30–31页的《泰晤士河上的驳船》。该图背景中的模糊建筑采用12毫米（0.5英寸）的扁刷，可以更好地呈现远方的烟囱和烟囱管帽。