

西方绘画技法经典教程

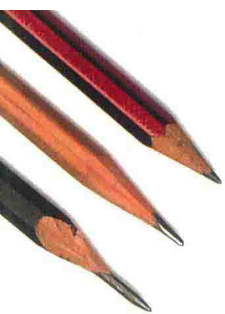
用水彩技法画山景

Mountains & Moorlands

【英】大卫·贝拉米 著 / 李馨蕾 译

上海书画出版社

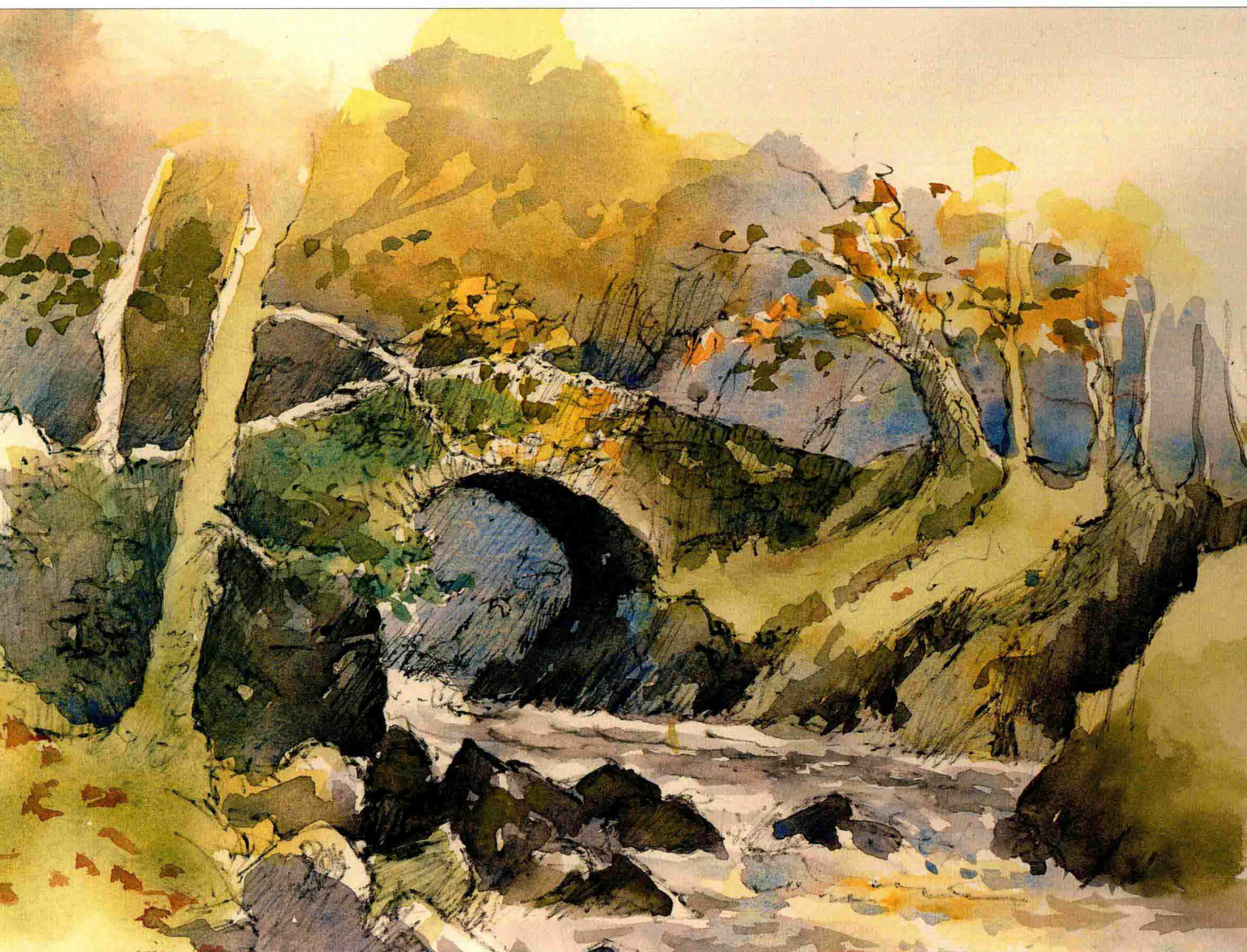

cape book
西方绘画技法经典教程

用水彩技法画山景

【英】大卫·贝拉米 著
李馨蕾 译

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

用水彩技法画山景 / (英) 大卫·贝拉米著 ; 李馨蕾译. -- 上海 : 上海书画出版社, 2019

西方绘画技法经典教程

ISBN 978-7-5479-2027-5

I. ①用… II. ①大… ②李… III. ①水彩画-风景画-绘画技法-教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第105348号

Original Title: David Bellamy's Mountains & Moorlands in Watercolour

Illustrations and text copyright © David Bellamy 2010

Photographs by Roddy Paine Photographic Studios

Photographs and design copyright © Search Press Ltd. 2010

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: 09-2019-127

西方绘画技法经典教程 用水彩技法画山景

著者 【英】大卫·贝拉米
译者 李馨蕾

策划 王彬 黄坤峰
责任编辑 金国明
审读 陈家红
装帧设计 龚妍琳
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 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 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 978-7-5479-2027-5
定价 48.00元
若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

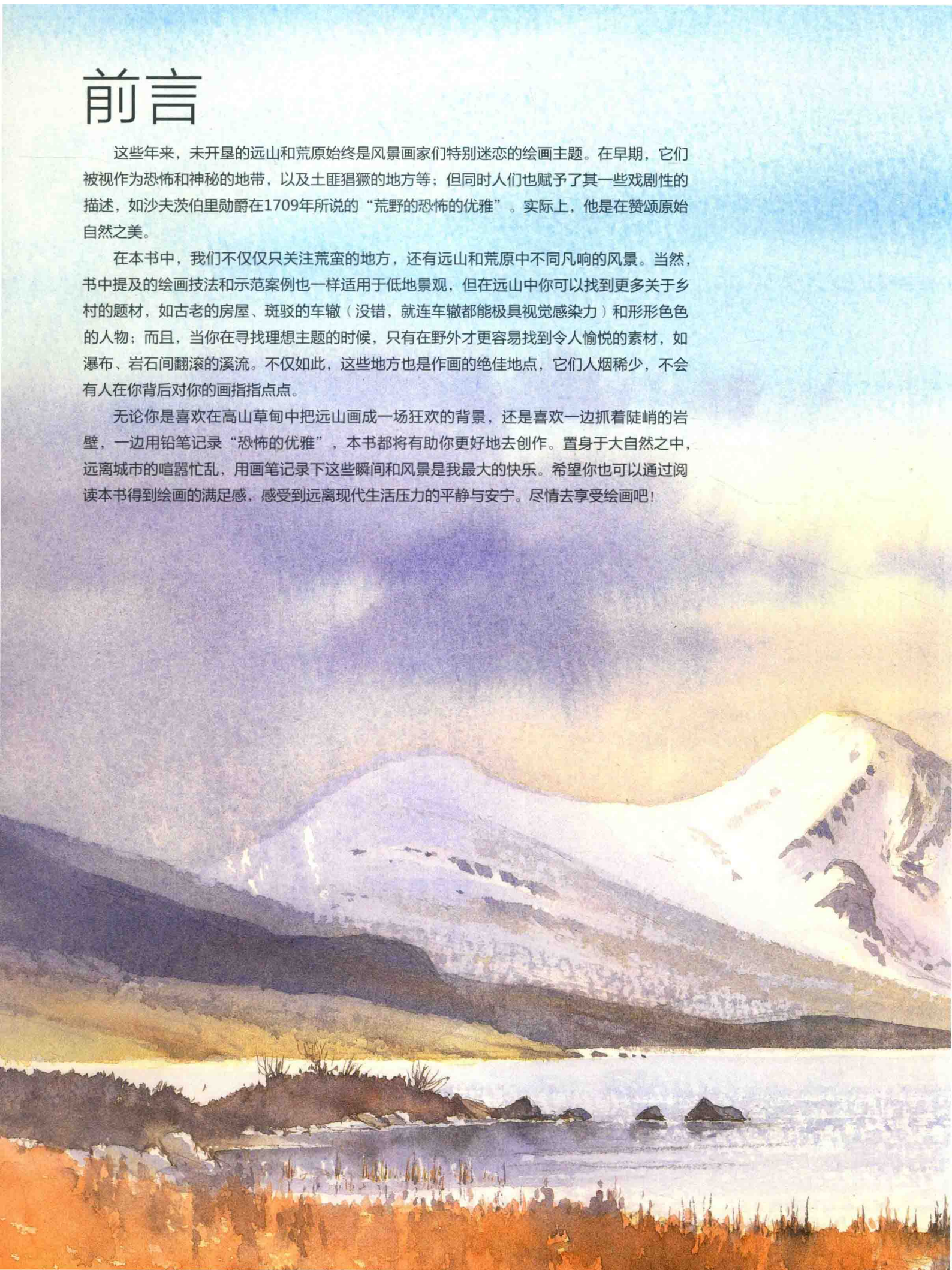

前言

这些年来，未开垦的远山和荒原始终是风景画家们特别迷恋的绘画主题。在早期，它们被视作为恐怖和神秘的地带，以及土匪猖獗的地方等；但同时人们也赋予了其一些戏剧性的描述，如沙夫茨伯里勋爵在1709年所说的“荒野的恐怖的优雅”。实际上，他是在赞颂原始自然之美。

在本书中，我们不仅仅只关注荒蛮的地方，还有远山和荒原中不同凡响的风景。当然，书中提及的绘画技法和示范案例也一样适用于低地景观，但在远山中你可以找到更多关于乡村的题材，如古老的房屋、斑驳的车辙（没错，就连车辙都能极具视觉感染力）和形形色色的人物；而且，当你在寻找理想主题的时候，只有在野外才更容易找到令人愉悦的素材，如瀑布、岩石间翻滚的溪流。不仅如此，这些地方也是作画的绝佳地点，它们人烟稀少，不会有人在你背后对你的画指指点点。

无论你是喜欢在高山草甸中把远山画成一场狂欢的背景，还是喜欢一边抓着陡峭的岩壁，一边用铅笔记录“恐怖的优雅”，本书都将有助你更好地去创作。置身于大自然之中，远离城市的喧嚣忙乱，用画笔记录下这些瞬间和风景是我最大的快乐。希望你也可以通过阅读本书得到绘画的满足感，感受到远离现代生活压力的平静与安宁。尽情去享受绘画吧！

目录

前言 6

所需材料 8

颜料 8

纸张 9

画笔 10

其他材料 11

选择主题 12

在汽车中画速写 13

恶劣天气下的速写 14

人物速写 15

动物速写 16

根据照片进行创作 17

改善构图 18

树木 20

五种常见的山地树木 22

将树木作为框架 24

树林 25

水 26

倒影 26

处理不同类型的水 28

水和岩石 31

岩石和峭壁 32

画出岩石从地里长出来的效果 33

岩石的纹理和颜色 34

巨石和散落的岩石 35

建筑 36

山坡上建筑物的透视原理 37

用钢笔淡彩画建筑物 38

荒原风光 40

国王突岩 40

用抗蜡剂创造荒地纹理 41

为简单的荒原场景增添趣味 42

将鸟类作为焦点 43

描绘广阔的天空 44

一步步跟我画：山谷里的村庄 46

一步步跟我画：荒野大桥 50

高山风光 56

高山透视 57

高海拔视角与构图 58

用大气氛围来减少细节 59

绘制山坡 60

用人物形象来创造磅礴气势 62

描绘雪和冰 63

冰川 64

一步步跟我画：山谷中的山脉 66

一步步跟我画：山间瀑布 72

cape book
西方绘画技法经典教程

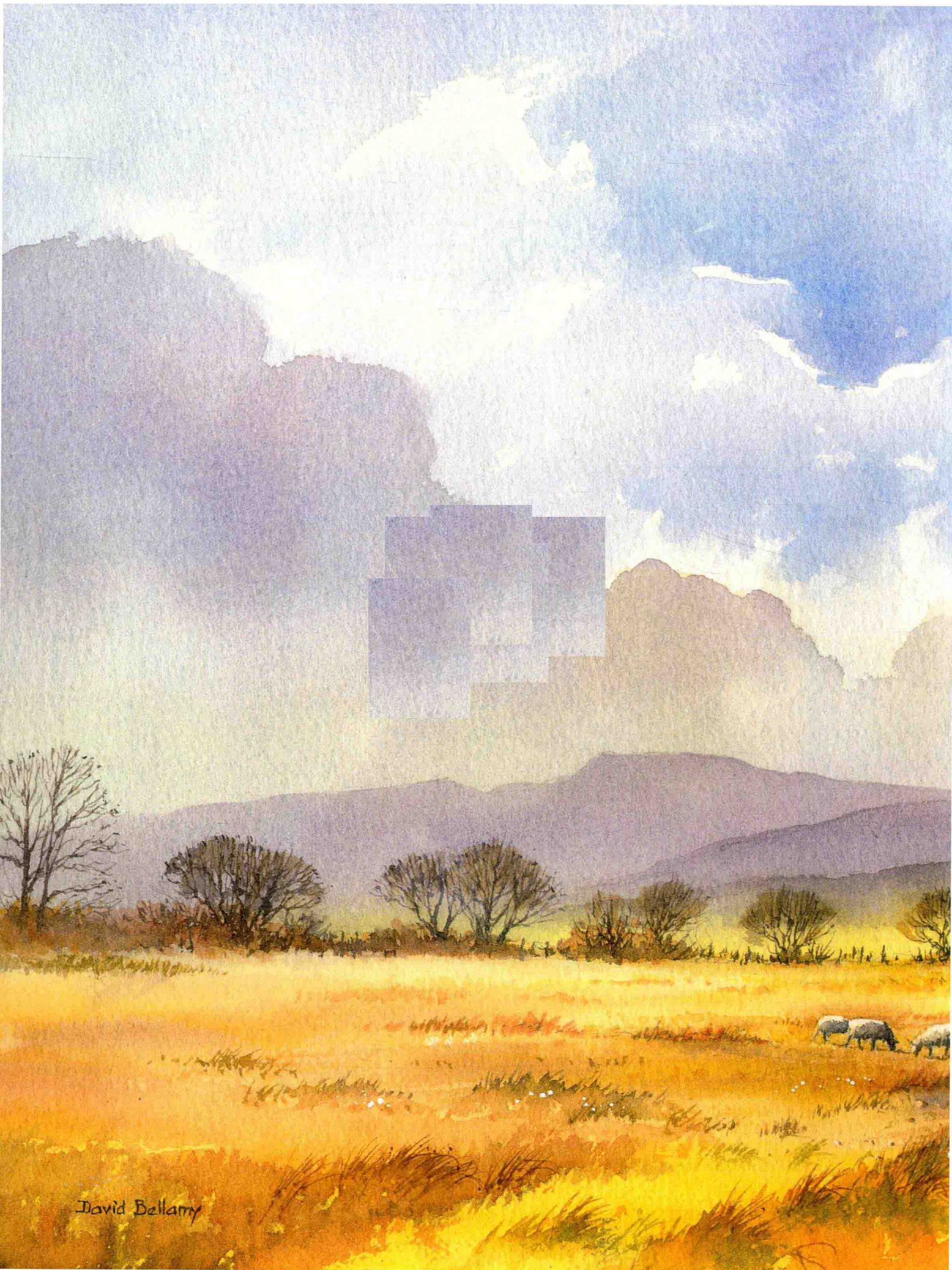
用水彩技法画山景

【英】大卫·贝拉米 著

李馨蕾 译

上海书画出版社

David Bellamy

用水彩技法画山景

【英】大卫·贝拉米 著

李馨蕾 译

致谢

致热爱大山却又讨厌爬山的卡莉。

封面

《在白云石山脉中的溪流》

22.8厘米×16.5厘米

第1页

《阿特罗河上的一座桥》

第2~3页

《荒野农场》

28厘米×43.2厘米

David Ballamy

目录

前言 6

所需材料 8

颜料 8

纸张 9

画笔 10

其他材料 11

选择主题 12

在汽车中画速写 13

恶劣天气下的速写 14

人物速写 15

动物速写 16

根据照片进行创作 17

改善构图 18

树木 20

五种常见的山地树木 22

将树木作为框架 24

树林 25

水 26

倒影 26

处理不同类型的水 28

水和岩石 31

岩石和峭壁 32

画出岩石从地里长出来的效果 33

岩石的纹理和颜色 34

巨石和散落的岩石 35

建筑 36

山坡上建筑物的透视原理 37

用钢笔淡彩画建筑物 38

荒原风光 40

国王突岩 40

用抗蜡剂创造荒地纹理 41

为简单的荒原场景增添趣味 42

将鸟类作为焦点 43

描绘广阔的天空 44

一步步跟我画：山谷里的村庄 46

一步步跟我画：荒野大桥 50

高山风光 56

高山透视 57

高海拔视角与构图 58

用大气氛围来减少细节 59

绘制山坡 60

用人物形象来创造磅礴气势 62

描绘雪和冰 63

冰川 64

一步步跟我画：山谷中的山脉 66

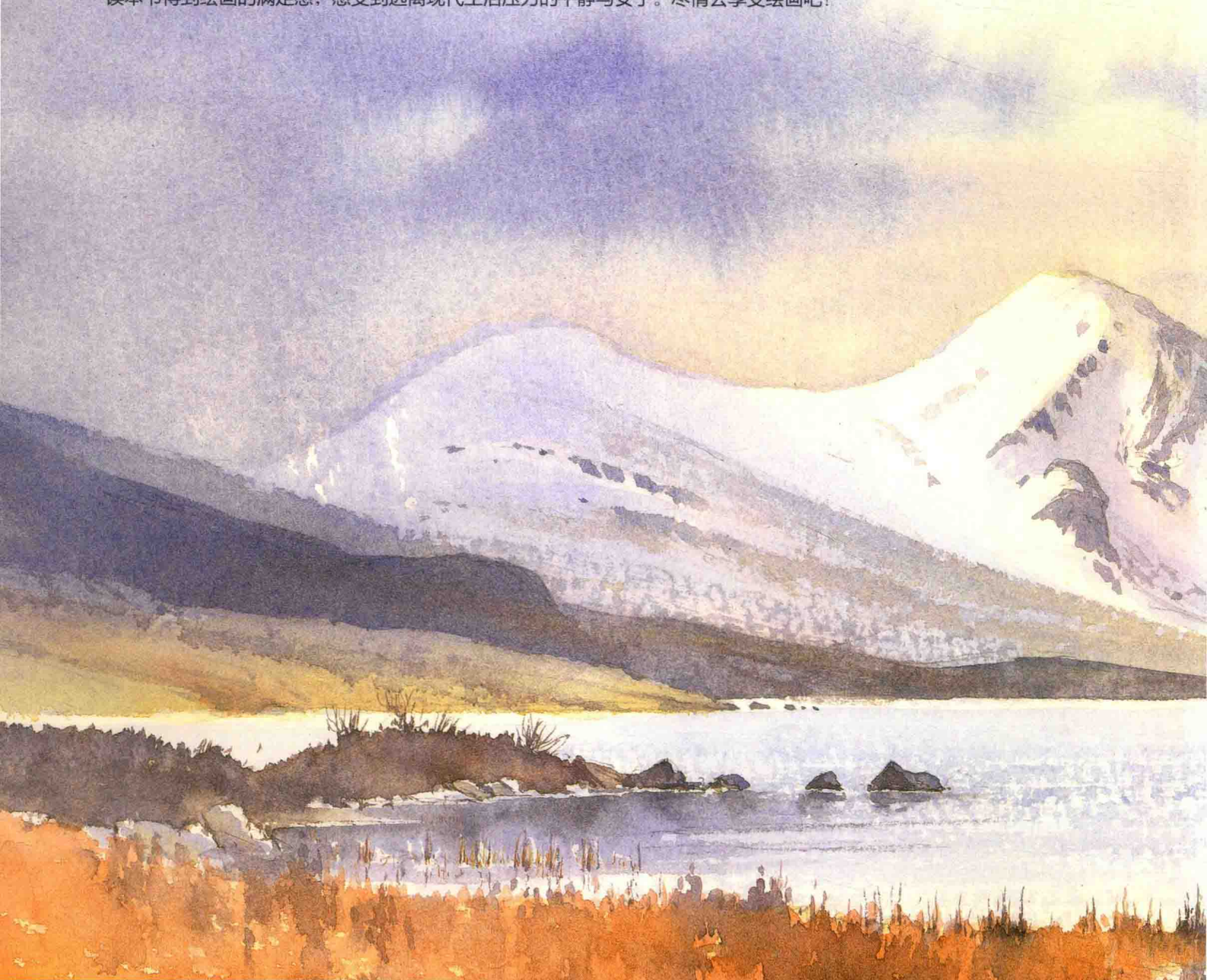
一步步跟我画：山间瀑布 72

前言

这些年来，未开垦的远山和荒原始终是风景画家们特别迷恋的绘画主题。在早期，它们被视作为恐怖和神秘的地带，以及土匪猖獗的地方等；但同时人们也赋予了其一些戏剧性的描述，如沙夫茨伯里勋爵在1709年所说的“荒野的恐怖的优雅”。实际上，他是在赞颂原始自然之美。

在本书中，我们不仅仅只关注荒蛮的地方，还有远山和荒原中不同凡响的风景。当然，书中提及的绘画技法和示范案例也一样适用于低地景观，但在远山中你可以找到更多关于乡村的题材，如古老的房屋、斑驳的车辙（没错，就连车辙都能极具视觉感染力）和形形色色的人物；而且，当你在寻找理想主题的时候，只有在野外才更容易找到令人愉悦的素材，如瀑布、岩石间翻滚的溪流。不仅如此，这些地方也是作画的绝佳地点，它们人烟稀少，不会有人在你背后对你的画指指点点。

无论你是喜欢在高山草甸中把远山画成一场狂欢的背景，还是喜欢一边抓着陡峭的岩壁，一边用铅笔记录“恐怖的优雅”，本书都将有助于你更好地去创作。置身于大自然之中，远离城市的喧嚣忙乱，用画笔记录下这些瞬间和风景是我最大的快乐。希望你也可以通过阅读本书得到绘画的满足感，感受到远离现代生活压力的平静与安宁。尽情去享受绘画吧！

《黑山》

28厘米×45.7厘米

对于湖水的刻画非常简洁，只是在湖面中央地带水平地进行了轻微的干刷，同时也暗示了前景中湖水所产生的反射效果。干刷的技法同样被用在了左边那片平缓的山坡处。那棵小树的重要性在于它不仅仅是画面的焦点，还打破了水平的构图。

所需材料

我总是尽可能地使用最佳的绘画工具，但对于那些还没有太多经验或仅把绘画当成兴趣的人而言，也有一些非常棒的且廉价的绘材选择。在这一部分，我将向你简要地介绍一些水彩画的必备工具。

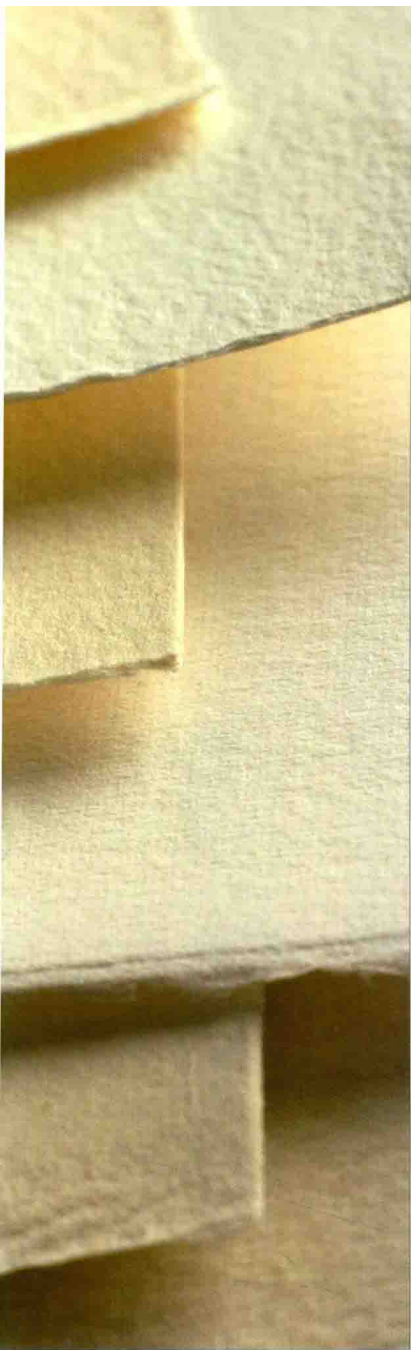
颜料

最好的颜料是艺术家品质的颜料，它们比学生用颜料价格要贵，因为学生用颜料没有那么细腻。缺乏经验的初学者通常会在刚开始接触绘画时使用学生用颜料。在工作室中，我更喜欢使用管装颜料，因为我可以很方便地挤出我所需要混合的颜料用量；但若是在户外，固体颜料使用起来则会更方便，尤其是在绘制小幅作品的时候。在寒风瑟瑟的山脊上打开几支管装颜料可没那么方便。

每个人对颜色都有偏好性，请在我推荐的用色列表上，根据自己的需要做不断的修改和添加。尝试每次添加一种或两种新的颜色，并在使用过程中逐渐了解它们的特性，这样你就不会因为要面对大量的颜色而产生困惑。同时，避免过多使用易变色的颜色，这些颜色会随着时间的推移而逐渐褪色，使你的作品看起来不那么饱满有力。有些艺术家只使用透明色，但大多数透明色很难提取。如，许多人喜欢原始的赭石而不是黄赭，但我更喜欢使用不透明的黄赭，因为它是一种很好的颜色，可以滴入湿洗液中以产生杂色的效果。

我使用的基本颜色是：法国群青、熟褐、淡镉黄、镉红、钴蓝、温莎蓝或酞菁蓝、永固红、新藤黄、浅红和黄赭。等你足够有自信了，再慢慢加入以下颜色：烧赭、生褐、钴黄、铬绿、靛蓝、那不勒斯黄、镉橙、生赭和朱砂。

纸张

按照纸张表面的样子，我们一般会将画纸分为三种类型：粗糙纸、热压纸和冷压纸。通常情况下你会发现在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、边缘粗糙的事物。当然，用干笔刷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。表面粗糙的纸张非常适合用来表现类似云朵、山坡和波光粼粼的水面等这样的主题。

水彩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粘在画板上。最后，只要将画板平放，等待纸张自然晾干就可以了。

这幅水彩画草图显示了热压纸所呈现出的清晰锐利的边缘效果。

粗糙的水彩纸是描绘水面或其他表面带有闪光点
的理想选择，也适合绘制物体的粗糙边缘。实现
这种效果要使用干刷法，即使用有些潮湿的（而
不是湿润的）笔刷扫过画纸表面的方法。用尽可能大的笔刷在不同纸张的表面进行尝试吧。

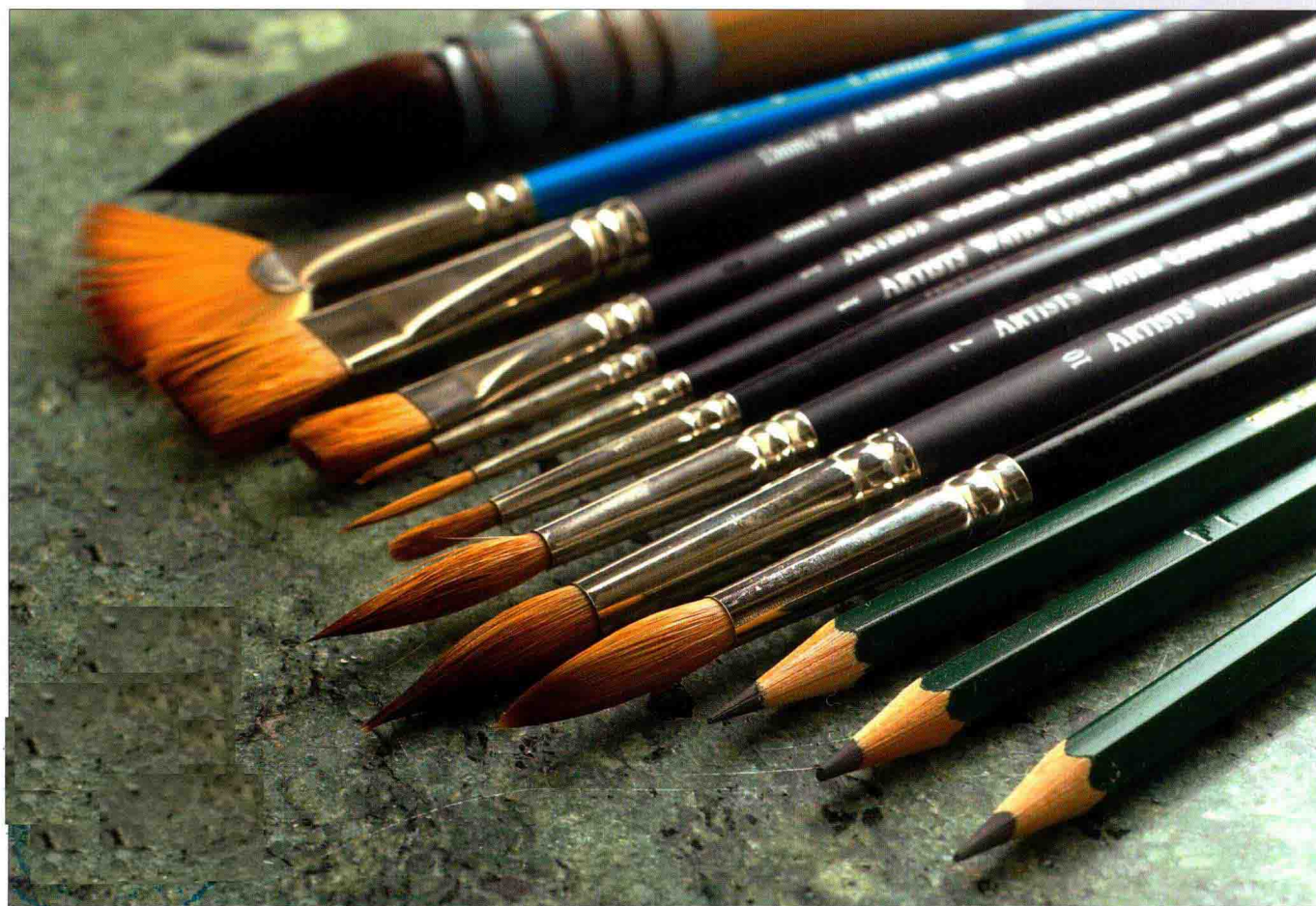

画笔

用紫貂毛制成的笔刷是比较上乘的水彩画笔刷，因为它具有很好的握持力和迅速恢复形状的能力，但有许多合成笔刷和一些与紫貂毛合成的混合笔刷，效果也很好。我建议要准备几支优质的笔刷，这对进一步的绘画创作很有帮助。你还需要一支用于湿画法的大型松鼠毛刷，虽然松鼠毛刷会掉毛，但它能容纳很多颜料，非常适合用来大面积涂抹。可以配备一支带有精致笔尖的10号或12号圆刷，一支能让你画好起笔的6号圆刷、一支3号或4号圆刷，额外再加上一支能够完善细节的1号细圆刷。值得一提的是，13毫米平刷对某些技法会很有用，我还经常会用6毫米平刷来纠正一些绘画中的错误，你将在书中看到具体的纠正步骤。

你还需要从2B到4B的型号中挑选一支合适的铅笔。2B铅笔能画出更多精彩的细节，且硬度越低的铅笔越适合铺设画面中大的明暗关系，且很容易擦除。

本书将一步步演示这里提到的每一种画笔的使用方法：大型松鼠毛刷，以用来铺设大面积色彩；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号细圆刷等的使用方法。使用的铅笔是2B、3B和4B。

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、漂白液和美工刀。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。处理大量的颜料时，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调色。

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。我会带一盒散装颜料格、铅笔、水彩笔刷和速写本。我会选择不同尺寸的侧翻速写本，这样就可以在必要时进行跨页创作。我的挎包中还有水彩笔、水溶性石墨铅笔和塑料水壶等。

选择主题

寻找合适的绘画主题是艺术家创作的乐趣之一。许多人觉得走出去写生是一件非常麻烦的事情，因此每当我看到有人踏上旅程在户外进行绘画时，心里就会暖暖的。走出去寻找绘画主题对艺术创作而言是很有益的，无论是乡间小屋、爬山的游客，还是一些会令人惊叹的古老的荒野巨石。大自然中有着许多独特的岩石、峭壁，我把这些岩石和峭壁当成是老朋友，并多次描绘它们，其中一些出现在了从基拉尼到加德满都的画作中。

画面中的主要景色被树木遮住了，所以我无法简单地通过一张正面照将其记录完整，因此我需要在环境中四处走动，以便更好地观察树干之间的关系，并勾画出农场的铅笔速写。值得一提的是，随身携带一本速写本和几支铅笔对于户外创作十分必要。