

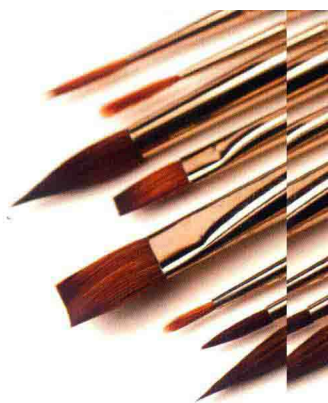
西方绘画技法经典教程

用水彩技法画冬景

Winter Landscapes

【英】大卫·贝拉米 著 / 苏阿嫦 译

上海书画出版社

câpe book
西方绘画技法经典教程

用水彩技法画冬景

【英】大卫·贝拉米 著
苏阿嫦 译

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

用水彩技法画冬景 / (英) 大卫·贝拉米著 ; 苏阿嫦

译. -- 上海 : 上海书画出版社, 2019

西方绘画技法经典教程

ISBN 978-7-5479-2028-2

I. ①用… II. ①大… ②苏… 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105353号

Original Title: David Bellamy's Winter Landscapes

Illustrations and text copyright © David Bellamy 2014

Photographs by Paul Bricknell at Search Press Studios

Photographs and design copyright © Search Press Ltd. 2014

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：09-2019-120

西方绘画技法经典教程 用水彩技法画冬景

著 者 【英】大卫·贝拉米

译 者 苏阿嫦

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 shcpph@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 978-7-5479-2028-2

定 价 48.00元

若有印刷、装订质量问题，请与承印厂联系

目录

前言 6

所需材料 8

颜料 8

画纸和速写本 9

画笔 10

其他材料 11

户外写生装备 11

用笔技巧 12

冬季户外作画 14

如何在严寒中画水彩速写 17

第一部分：深秋 18

工作室草图的重要性 20

迷雾场景 22

秋冬的色彩 23

调色 24

白雪背景下的秋日色彩 25

一步步跟我画：深秋瀑布 26

第二部分：早冬 32

风景画中的主观色 34

加强冷暖色对比 35

充分利用低角度的阳光 36

泼溅法 37

光秃秃的树枝和树干 38

添加人物 40

将动物作为焦点 41

在深色天空和背景中画浅色树木 42

尝试更松散画法 43

一步步跟我画：冬日山丘 44

第三部分：深冬 50

积雪 52

融化的雪 52

深厚积雪下的风景 54

用留白的方式来制造细节 55

为雪景加入色彩 56

描绘树上的冰雪 57

水彩画中对城堡的表现 58

严寒环境下的动物 60

飘雪 61

主题的调整 62

用湿画法画冬季林地 64

调整色温 65

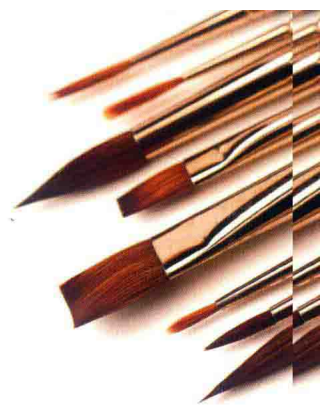
一步步跟我画：雪中农场 66

第四部分：早春 72

一步步跟我画：春雨过后 74

câpe book
西方绘画技法经典教程

用水彩技法画冬景

【英】大卫·贝拉米 著
苏阿嫦 译

上海书画出版社

用水彩技法画冬景

【英】大卫·贝拉米 著

苏阿嫦 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。

封面

《冬日阳光下的农场》

28厘米×35.5厘米

第2~3页

《卡德伊德里斯山附近的农场》

28厘米×15.2厘米

第1页

《林地桥》

17.8厘米×25.4厘米

本页

《斯塔福德郡荒原上的农场》

22.8厘米×38厘米

目录

前言 6

所需材料 8

颜料 8

画纸和速写本 9

画笔 10

其他材料 11

户外写生装备 11

用笔技巧 12

冬季户外作画 14

如何在严寒中画水彩速写 17

第一部分：深秋 18

工作室草图的重要性 20

迷雾场景 22

秋冬的色彩 23

调色 24

白雪背景下的秋日色彩 25

一步步跟我画：深秋瀑布 26

第二部分：早冬 32

风景画中的主观色 34

加强冷暖色对比 35

充分利用低角度的阳光 36

泼溅法 37

光秃秃的树枝和树干 38

添加人物 40

将动物作为焦点 41

在深色天空和背景中画浅色树木 42

尝试更松散画法 43

一步步跟我画：冬日山丘 44

第三部分：深冬 50

积雪 52

融化的雪 52

深厚积雪下的风景 54

用留白的方式来制造细节 55

为雪景加入色彩 56

描绘树上的冰雪 57

水彩画中对城堡的表现 58

严寒环境下的动物 60

飘雪 61

主题的调整 62

用湿画法画冬季林地 64

调整色温 65

一步步跟我画：雪中农场 66

第四部分：早春 72

一步步跟我画：春雨过后 74

前言

冬日景观是风景画创作中的热门主题，然而在获取美景的过程中，寒冷和体感不适总会让许多艺术家望而却步。对于想要进入乡间野外搜罗美景的艺术家们来说，夏季是非常适合出行的季节。然而，艺术家们又发现了其中的矛盾之处：铺天盖地的绿色反而会让人无所适从，因为枝繁叶茂的植被背后往往隐藏着华丽的主题。随着冬天的到来，这种情况会有所减弱，但呈现出的色彩并不少，冬季光秃秃的树木还会展示出它另一面的浪漫神韵。冬季的光线与夏季的光线有着很大的不同，并足以让艺术家们表达戏剧性的情感，高度强调画面主题。对于艺术家来说，户外风景是最为复杂的环境之一，而厚厚的积雪则简化了这一复杂主题。

在寒冷的天气里进行户外写生并不普遍。法国印象派艺术家们喜欢在自然环境下作画，即使艰苦异常却仍乐此不疲，但只有莫奈、毕沙罗和西斯莱等完成了大量的雪景写生。尤其是莫奈，坚持在凛冽的寒冬中作画，人们常常看到他裹着三层大衣、脚边放着加热器、戴着手套，将画架插在积雪中进行绘画。现在，户外作画的条件已经好了很多，衣服的防寒性也更强了。但我绝非鼓励大家一定要在最寒冷和最荒凉的条件下来绘画或速写。我们有了更多同样可以描绘寒冷冬景的方法，并不一定要以莫奈雪中作画的例子为榜样。

本书首先将邀请你一起来描绘深秋的迷人风景，那时的大自然是最缤纷多彩的；然后带你穿越冬季，进入白雪皑皑的乡村，那里拥有着最静谧的景色和新的挑战；最后我们将以一个关于早春的简短章节作为结束。从地形细节和气候变化的角度来说，季节相交时偶尔会交叠融合、互相渗透。在寒冷的环境中，温暖的阳光会带给我们不一样的体验，也会让我们感受到用速写或摄影方式记录户外美景的愉悦。本书将向你展示如何捕捉光的瞬间，并充分利用光线营造画面氛围、表现景物细节。

想要捕捉最具戏剧性的风景，最好的时间就是待到暴雨之后，明媚阳光到来之时。沐浴在阳光下的乡间美景闪耀着光芒，万物生机勃勃。不管你是迫不及待想要在狂风大雪中写生，还是像印象派艺术家那样偏爱在温暖的车内或室内望向窗外，都可以在本书中得到些许灵感和无限鼓励。

《雪中的埃兰村庄》

《苏格兰高地》

30.5厘米×38厘米 640克粗纹纸

在这片高地景观中，阳光增强了温暖的深秋色彩，夜晚的薄雾为背景增添了一丝神秘感。夏季的蚊虫已然消失，没有一丝风，在冬日柔和的落日余晖中，外出写生再合适不过了。

在这里，加白的橙黄色是通过藤黄加镉橙调和出来的，而成片的酒红色桦木枝用的是永久深茜红。前景突出了浅红色。这时，你可以在画面上随心所欲地用各种红色系颜料。

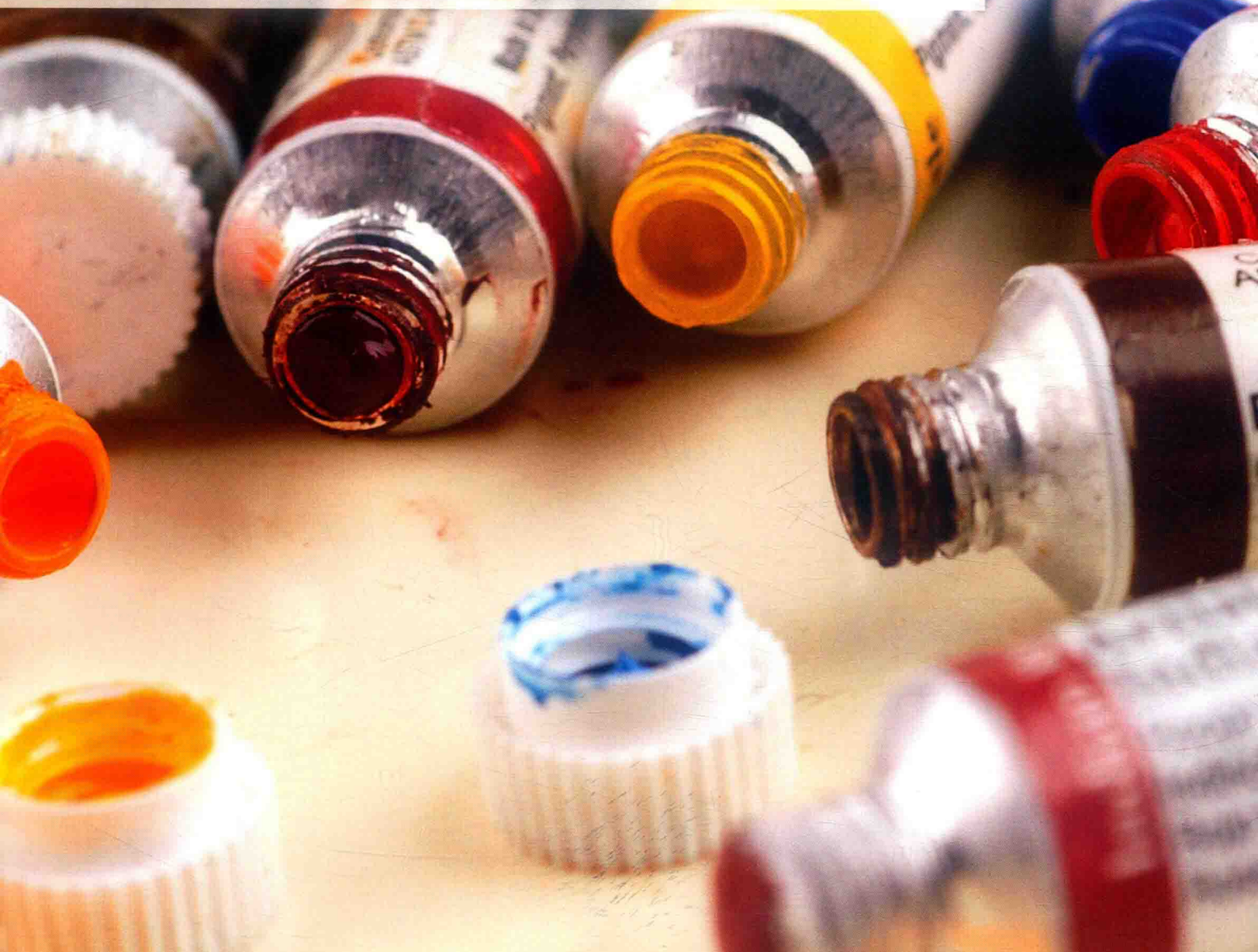
所需材料

颜料

水彩颜料一般有以下几种形式：管装的、固体整块装的和固体半块装的。在户外写生时，我通常会使用固体半块装的颜料，而远行和出国时则会选用管装颜料。在工作室创作较大的作品时，管装颜料是必不可少的，因为绘画者可以迅速地调和出大量的水彩颜色。颜色的选择主要取决于个人习惯，我更偏向选择优质的艺术家级颜料，因为它们的色料研磨得更精细。当然，你也可以选择相对便宜的学生级颜料，两者的品质并没有太大差异。

如果你还是新手，不妨先选择性地少量购买颜料，当你对它们有了更多的了解后再继续购入其他颜色。我使用的基本颜色有法国群青、熟褐、浅镉黄、镉红、钴蓝、温莎蓝或酞菁蓝、深茜红或喹吖啶酮红、新式藤黄、浅红、黄赭。等你有足够的自信了，再慢慢加入以下颜色：烧赭、生褐、钴黄、铬绿、天蓝、那不勒斯黄、镉橙、生赭和朱红。

上述颜料的稳定性都很强。查看制造商的标签和宣传册，尽量避免使用不稳定的颜料，并从中了解颜料的其它特点，是透明的、不透明的还是半透明的。

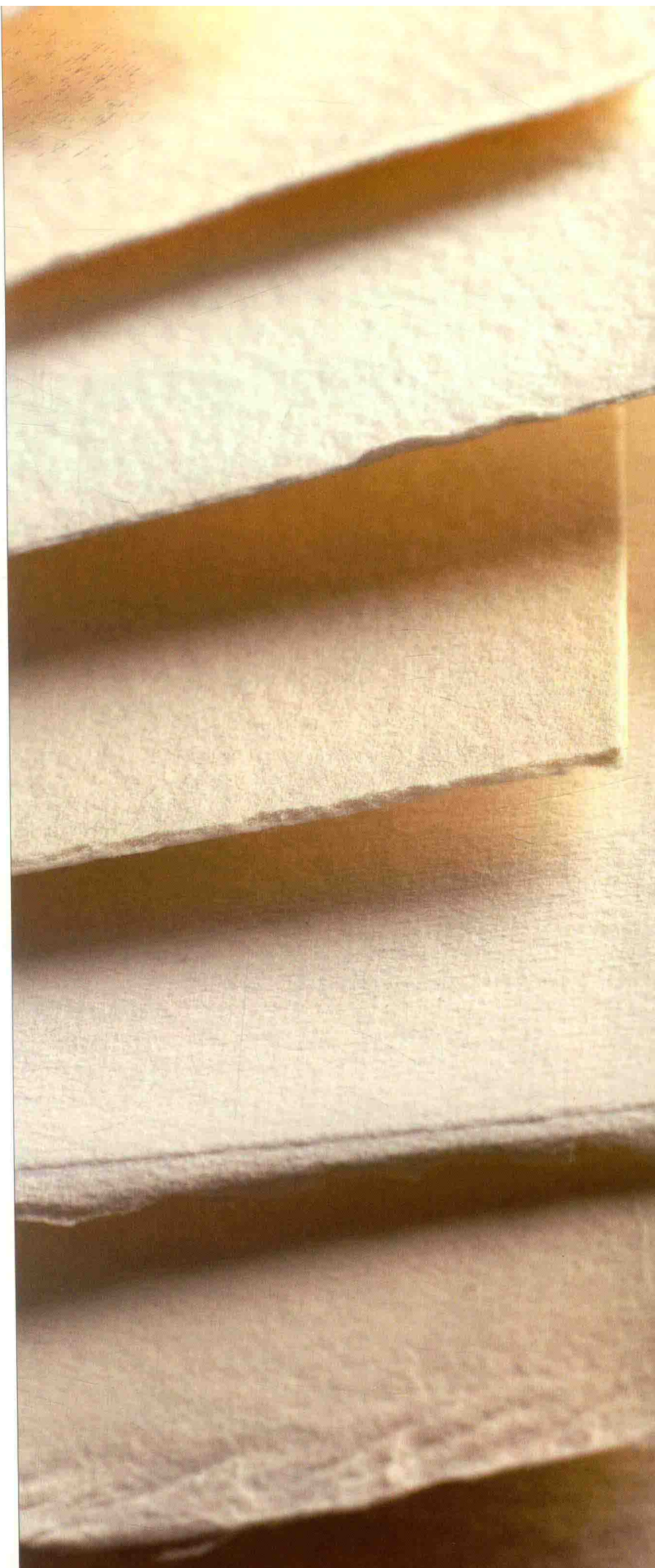
画纸和速写本

虽然速写本可免去拉伸纸张的麻烦，非常适合户外创作，但我仍建议购买大尺寸的画纸，因为它们既便宜，又可以被裁切成不同尺寸。常见的画纸克重有每平方米190克（90磅）、300克（140磅）、425克（200磅）或640克（300磅），一些制造商也会提供其他更多的选择。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，且比最重的纸张便宜一些。

为了拉伸水彩画纸，我按照它四条边的长度剪下四条胶带，先将纸在水中浸没几秒钟，然后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，我再用湿胶带将那张湿润的纸粘在画板上。最后，只要将画板平放，等待纸张自然晾干就可以了。

根据纸张表面肌理，画纸通常被分为三种类型：粗纹纸、热压纸和冷压纸。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。粗纹纸很适用于表现肌理感强且边缘粗糙的事物，当然，用干画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。冷压纸的表面光滑度介于上面两种类型之间，是目前最受艺术家喜爱的画纸。

尝试不同制造商生产的纸张，并从中找出最适合自己的第一款。本书的大多数画作都是在桑德斯·获多福（Savnders Waterford）纸上完成的，还有一些是在博金福德（Bockinford）纸上完成的。

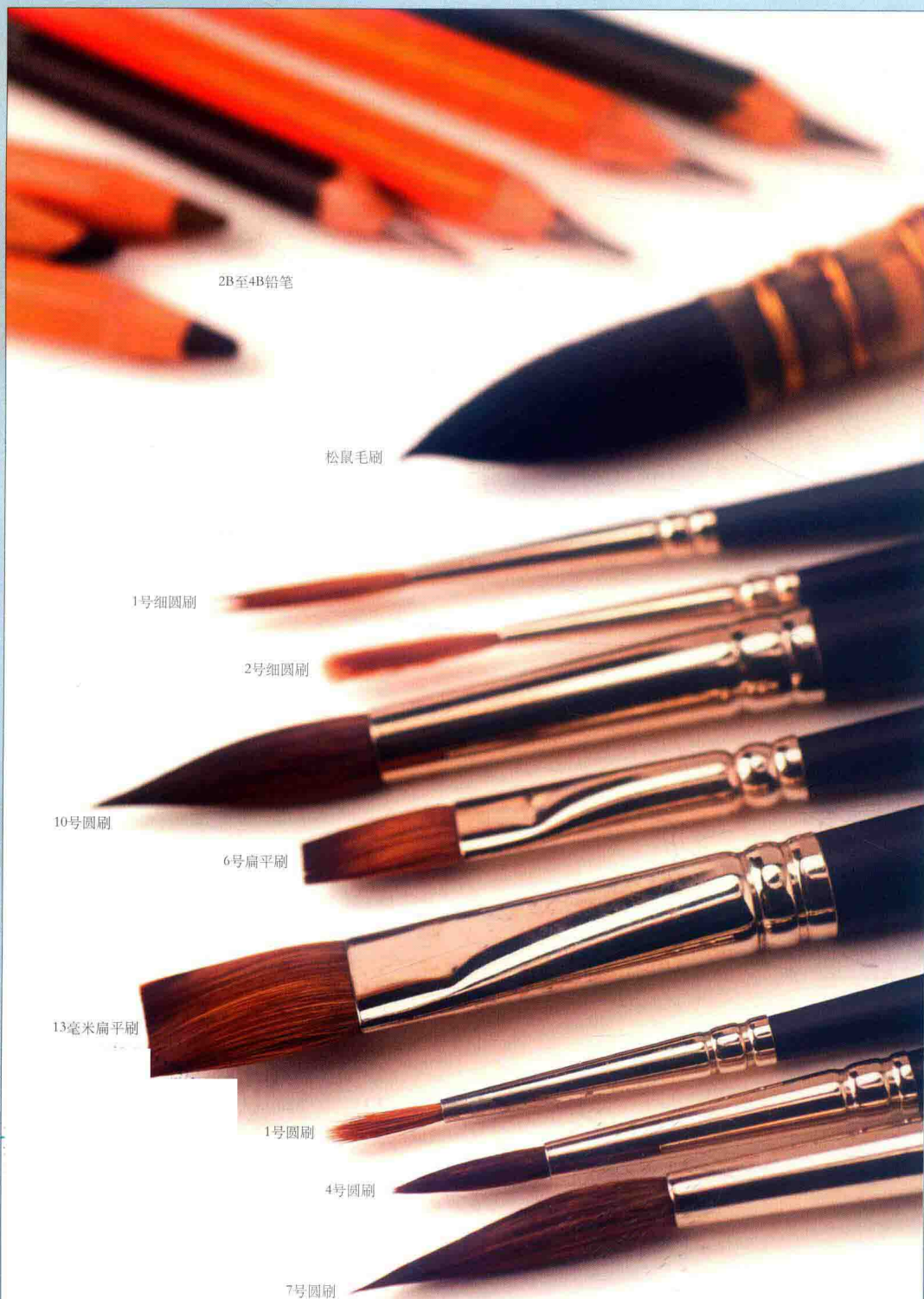

画笔

最好的水彩画笔无疑是用貂毛制成的，但市场上也有许多优质的人造毛画笔。西伯利亚貂毛画笔有着细细的笔尖，笔腹可以吸附大量的颜料，使用后不易变形，能恢复原状。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画笔。松鼠毛刷大而蓬松，非常适合用于湿画法，虽然它们偶尔也会掉毛。

一开始的时候，你只需要有几支画笔就够了：一支用于湿画法的大号松鼠毛刷、一支7号或8号圆刷、一支4号圆刷、一支1号细圆刷和一支13毫米扁平刷。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号圆刷、一支6号圆刷，以及一些有专门用途的画笔，例如扇形刷，这类画笔有时会对绘画很有帮助，但并不是必备品。记得好好保养你的画笔，以便它们能用得更久。注意，使用后一定要用清水将画笔冲洗干净。

你还需要从2B到4B的型号中挑选一支合适的铅笔。

左图是本书中用到的画笔，从前至后分别是7号圆刷、4号圆刷、1号圆刷、13毫米扁平刷、6毫米扁平刷、10号圆刷、2号细圆刷、1号细圆刷和松鼠毛刷。

其他材料

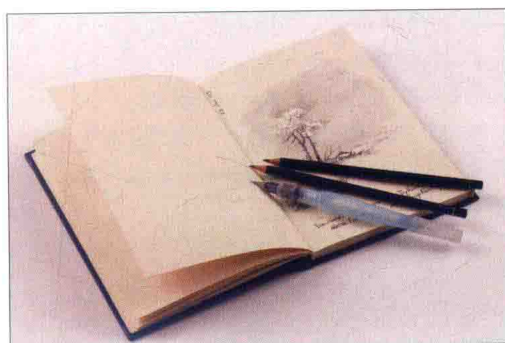
你需要准备的物品还包括画板、可塑橡皮、软海绵、大水壶、留白液、美工刀、大铁夹、用于创造飞溅效果的旧牙刷、纸巾和抹布。我发现使用小喷水瓶将有助于加快颜料的混合，用它将颜料喷涂在画纸上可以创造出点状效果。如果你打算拉伸纸张，那么还要准备一卷胶带。

准备一个大调色板，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。再准备一个带有格子的调色盒，用于混合出经常要使用的颜料。有些艺术家也喜欢用碟子、托盘或大盘子等作为调色板，只要是不影响你辨识颜色的、白色的器皿都可以。处理大量的颜料时，需要用到整个碟子，但处理用来画小细节的少量颜料时，则可以在一个盘子上同时调配多种不同的颜色。

户外写生装备

如果要去户外写生，还可以尝试带上以下材料：小型颜料套装、几支普通的铅笔、一支水溶性铅笔和一支水笔，如图所示。试着用这些材料作画，待你更有自信后，还可以多加一小盒固体半块装水彩颜料和一个水壶。大多数水彩颜料盒里都包括内置的调色板。我通常会用得韵固体水彩条来画草图。当然还要带上水彩本。将这些材料都装进背包里，戴上御寒手套，出发去户外写生吧！其他材料可以根据需要以后再慢慢添加。

用笔技巧

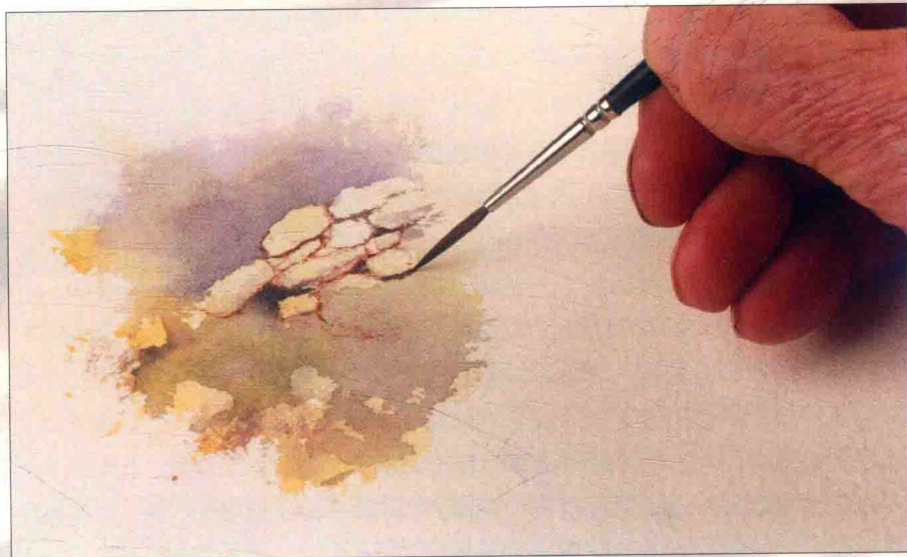
娴熟的用笔技巧是成功作画的关键之一，只有勤加练习才能达到这一点。对于有些用笔技巧来说，如用侧锋制造肌理或干擦法，使用旧画笔就可以了，以免破坏那些高品质的貂毛笔。而在处理一些需要精致细节的画面时，好的画笔可就派上用场了。我经常会用一支旧的大画笔来调色。在这一环节，我告诉大家如何使用基本的用笔技巧来达到特定的效果。

干擦法

干擦法适用于刻画大量的树枝。你希望树枝从哪里开始伸展，就把笔尖对准那个位置，只需把画笔点到纸面，再将画笔拖至树枝或树木的中心位置即可。这是一种充满活力的表现方式。你可以先在废纸上练习，以确保画笔蘸取了足够的颜料。上图中左侧的例子是用4号圆刷画成的，右侧的例子则是用6毫米扁平刷画成的。

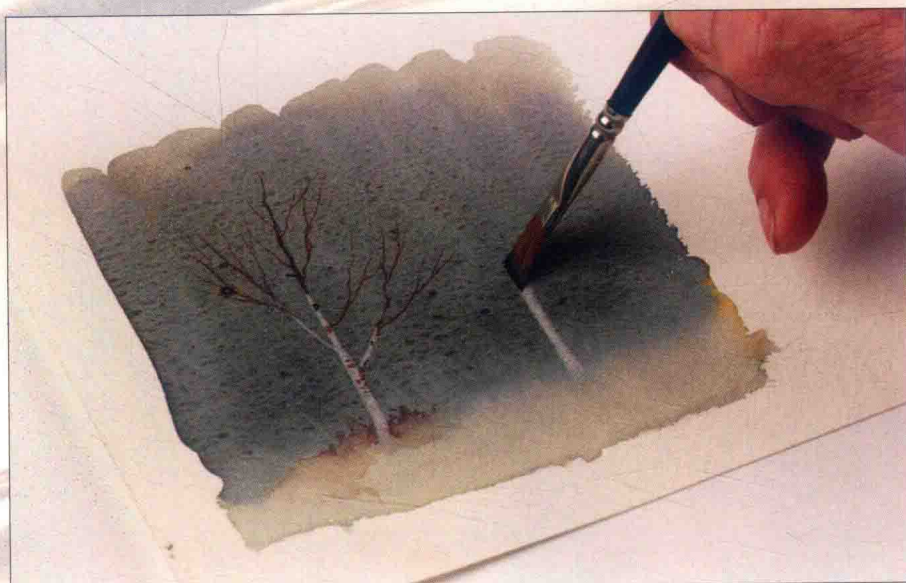

用细圆刷表现各式各样的线条及印记

根据用笔力度的不同，我们能创作出更多有趣的线条和印记。左图展示了如何用质量上乘的细圆刷勾勒出干石块。

用画笔的侧锋制造肌理

右图中，我用画笔的侧锋在纸上从一侧向另一侧斜向拖动，以此来表现湖面上的山峰。在使用这种技巧时，你可以明显观察到液体颜料是如何相互融合的。这种技法在粗纹纸和冷压纸上都可以创造出不错的效果。当然，如果要刻画粗糙的肌理、波光粼粼的水面或者碎石，就不太适合使用冷压纸了。

用扁平刷吸走颜色

左图中，我用扁平刷吸取颜料，以勾勒出树木的轮廓。这样就不需要通过刻画深色背景中的负空间来突显树形，轻松就能画出浅色的树干了。使用这个技巧时，最好选择薄的扁平刷，以便画出更加精细的效果。