

Watercolor

户外水彩画技法

cape book
西方绘画技法经典教程

用专业的技法和简单的步骤

教你如何在户外
创作出迷人的水彩画

【美】罗恩·斯托克 著 / 方燕燕 张文倩 崔灿 译

本书配套 **教学**
视频 手把手教你
画户外水彩画

上海书画出版社

cape book
西方绘画技法经典教程

户外水彩画技法

EN PLEIN AIR WATERCOLOR

用专业的技法和简单的步骤
教会你如何在户外创作出迷人的水彩画

【美】罗恩·斯托克 著

方燕燕 张文倩 崔灿 译

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

户外水彩画技法 / (美) 罗恩·斯托克著; 方燕燕, 张文倩, 崔灿译. -- 上海: 上海书画出版社, 2019.1
西方绘画技法经典教程

ISBN 978-7-5479-1959-0

I. ①户… II. ①罗…②方…③张…④崔… 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298268号

Original Title: En Plein Air Watercolor

First Published in 2018 by Walter Foster Publishing, an imprint of the Quarto Group.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned, and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied. We apologize for any inaccuracies that may have occurred and will resolve inaccurate or missing information in a subsequent reprinting of the book.

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。E-mail: capebook@capebook.cn

合同登记号: 图字: 09-2018-1290

西方绘画技法经典教程 户外水彩画技法

著者 【美】罗恩·斯托克
译者 方燕燕 张文倩 崔灿

策划 王彬 黄坤峰
责任编辑 金国明
审读 陈家红
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 广东省博罗县园洲勤达印务有限公司
经销 各地新华书店
开本 889×1194 1/16
印张 8
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 978-7-5479-1959-0

定价 59.00元

若有印刷、装订质量问题, 请与承印厂联系

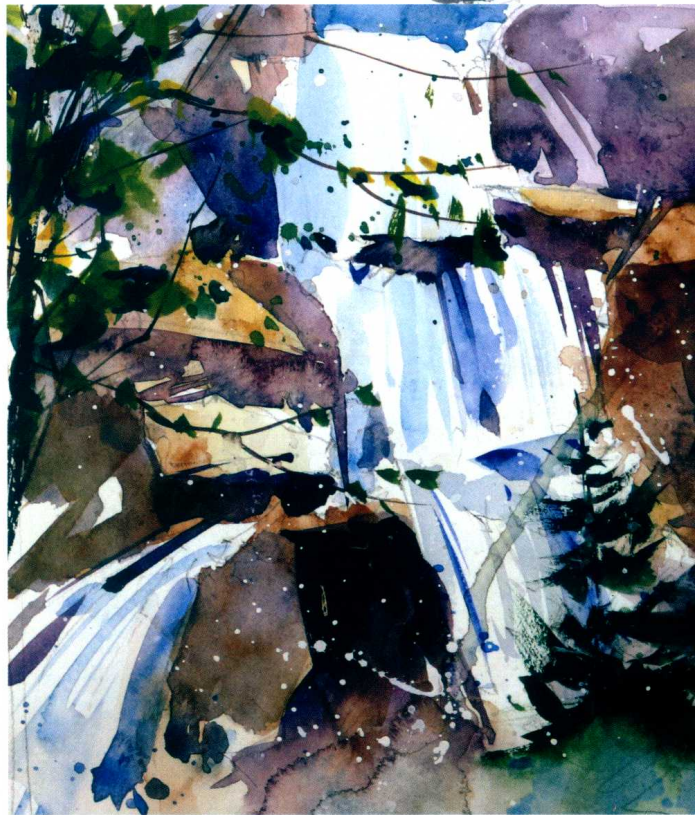
第3页, 《没有人回家度假》

第4页, 《夜晚的西雅图艺术博物馆》

第6页, 《河边的英国村庄》

目录

第一章:草图	6
绘画哲学	8
绘画技法	10
透视画法&建筑结构图	16
绘画人物	28
第二章:写生	32
入门	34
绘画装备	36
户外写生的具体步骤	39
适应环境	40
用照片绘画	41
笔刷	42
水彩颜料	45
一步一步学画《国王街车站》	46
第三章:构图与张力	51
放置主题	52
简单的形状	56
视觉张力	60
第四章:颜色与色阶	65
色环	66
渐变	72
颜色灰度值	78
混合颜色	82
一步一步学画《最美的港湾》	84
第五章:小窍门和技法	88
提升技法	90
阴影	91
倒影	92
透视	94
打破紧张氛围	95
描绘细节	96
第六章:艺术家的声音	98
明确你内心的声音	100
一步一步学画《布拉格的十字路口》	106
个性化风格	112
第七章:在工作室里创作	115
草图	116
速写本	118
室内主题	123
一步一步学画《内格雷斯科酒店》	124
关于作者	128

户外水彩画技法

EN PLEIN AIR WATERCOLOR

图书在版编目(CIP)数据

户外水彩画技法 / (美) 罗恩·斯托克著; 方燕燕, 张文倩, 崔灿译. -- 上海: 上海书画出版社, 2019.1

西方绘画技法经典教程

ISBN 978-7-5479-1959-0

I. ①户… II. ①罗…②方…③张…④崔… 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298268号

Original Title: En Plein Air Watercolor

First Published in 2018 by Walter Foster Publishing, an imprint of the Quarto Group.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned, and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied. We apologize for any inaccuracies that may have occurred and will resolve inaccurate or missing information in a subsequent reprinting of the book.

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。E-mail: capebook@capebook.cn

合同登记号: 图字: 09-2018-1290

西方绘画技法经典教程 户外水彩画技法

著者 【美】罗恩·斯托克
译者 方燕燕 张文倩 崔灿

策划 王彬 黄坤峰
责任编辑 金国明
审读 陈家红
技术编辑 包赛明

出版发行 上海世纪出版集团
②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 广东省博罗县园洲勤达印务有限公司
经销 各地新华书店
开本 889×1194 1/16
印张 8
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 978-7-5479-1959-0

定价 59.00元

若有印刷、装订质量问题, 请与承印厂联系

第3页, 《没有人回家度假》

第4页, 《夜晚的西雅图艺术博物馆》

第6页, 《河边的英国村庄》

cape book
西方绘画技法经典教程

户外水彩画技法

EN PLEIN AIR WATERCOLOR

用专业的技法和简单的步骤
教会你如何在户外创作出迷人的水彩画

【美】罗恩·斯托克 著

方燕燕 张文倩 崔灿 译

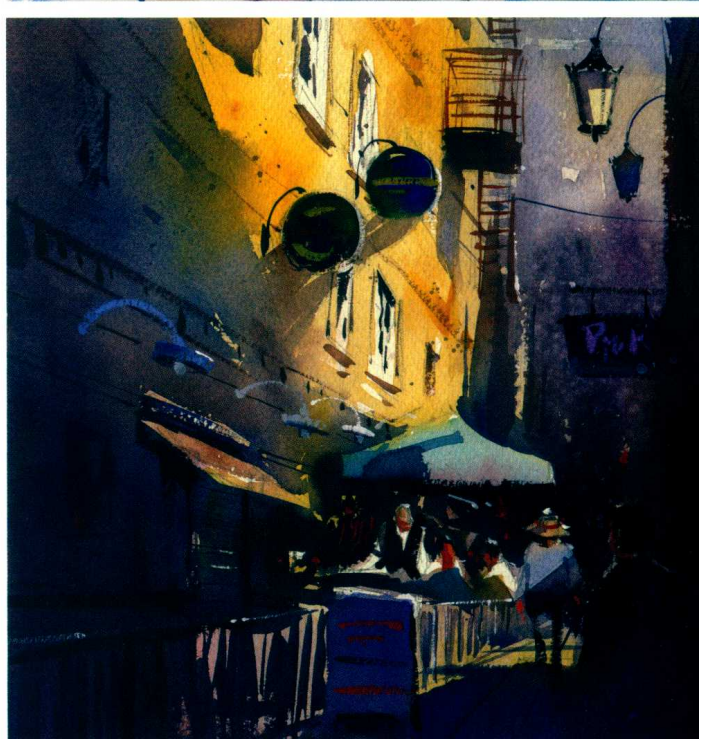
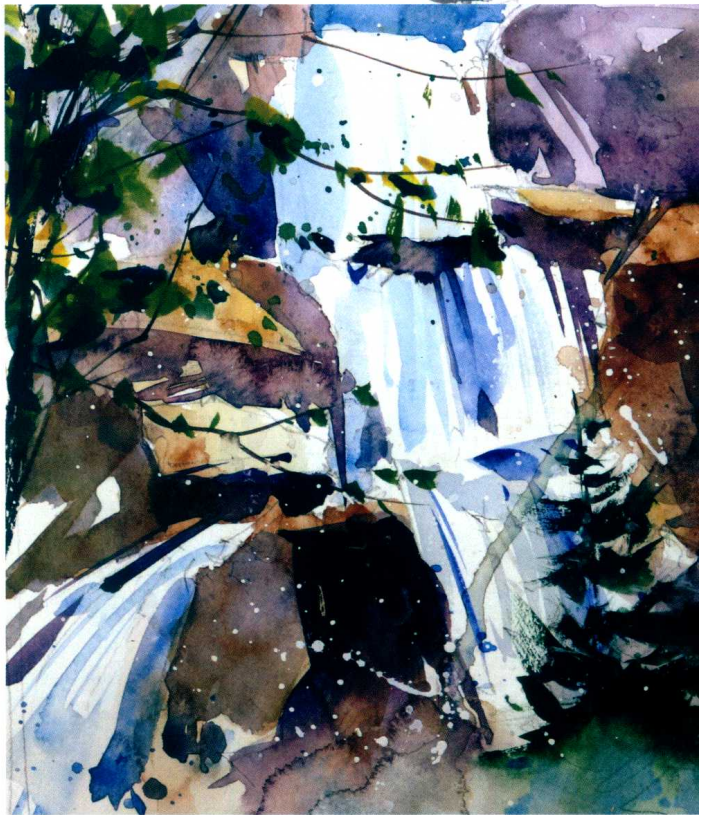

上海书画出版社

目录

第一章:草图	6
绘画哲学	8
绘画技法	10
透视画法&建筑结构图	16
绘画人物	28
第二章:写生	32
入门	34
绘画装备	36
户外写生的具体步骤	39
适应环境	40
用照片绘画	41
笔刷	42
水彩颜料	45
一步一步学画《国王街车站》	46
第三章:构图与张力	51
放置主题	52
简单的形状	56
视觉张力	60
第四章:颜色与色阶	65
色环	66
渐变	72
颜色灰度值	78
混合颜色	82
一步一步学画《最美的港湾》	84
第五章:小窍门和技法	88
提升技法	90
阴影	91
倒影	92
透视	94
打破紧张氛围	95
描绘细节	96
第六章:艺术家的声音	98
明确你内心的声音	100
一步一步学画《布拉格的十字路口》	106
个性化风格	112
第七章:在工作室里创作	115
草图	116
速写本	118
室内主题	123
一步一步学画《内格雷斯科酒店》	124
关于作者	128

第一章：草图

绘画哲学

描绘目之所及，创造心之所向。

草图是水彩画的基础。它是将观察到的三维主题事物，用形状、明暗和透视效果在二维平面上所做的视觉再现。如果草图描绘不好，是一件从一开始就会破坏画作的事情，这也将是你从本书中学到的最重要的知识，因此书中的每一章节都将研究和讨论如何绘制草图。另外再强调一句老话：没有优秀的草图描绘，就没有优秀的水彩作品。

在本章中，我将举例说明草图不仅仅是正式起笔前需要解决的绘画难点，更是未来画作的一部分。绘画中有一条特别重要的规律，那就是：“想要学好画画，先要画好草图。”这个明智的建议是许多我敬佩的前辈艺术家们提出来的，如今我也感同身受。

绘画是我一直致力的工作和研究的方向，草图则是其中的一个要素。速写本是最有价值的工具，今天你在速写本上所做的努力，都将成为未来画作的基奠。在当今繁忙的世界里，每天抽出时间来描绘一幅完整的画作，几乎是不可能的；但只要稍加练习，就可以抽出时间打开速写本，快速地画一张缩略草图或简单的明暗练习。请务必花些时间尝试用不同风格、不同媒介来描绘不同的主题。只有强加训练，才能使自己沉浸在绘画的快乐中，继而成为一名艺术家。

不管你是初学者还是有一定经验的绘画爱好者，学习绘画的基础知识、透视方法，都能帮助你更好地观察主题、惟妙惟肖地重现主题。请记住，只要有了坚实的绘画基础，哪怕是在草图中勾勒的线条也将成为最后画作的一部分。值得一提的是，当你开发你的绘画能力时，你也在开发你的艺术特色。于我而言，这也许是能让我成为一名创造者的最佳方式，并且能使绘画作品呈现出自己的风格。每当我走到画架前，这些想法都会激励我继续画下去。

《马德里喷泉》

绘画技法

绘画中有许多技法可供练习,例如交叉菱形法、点彩法、涂鸦法等。我最喜欢的技法是改进后的轮廓描绘法。我把它称为“可控的涂鸦”。轮廓描绘法是一种不需要将笔从纸上提起,就能用连续的线条勾勒出绘画主题的方法。这种技法非常棒,它打破了边缘的禁锢,使各个形状的连接自然轻松。在大部分作品中,我最关心的就是各个形状的连接过渡是否恰到好处。通过轮廓描绘法,我们可以很容易地完成上述要点,当然前提还是勤加练习。

首先画一个简单的形状,比如一个圆,此时要注意移动铅笔时不要将笔从纸上提起。当画到圆的另一边时,再画一个正方形。在整个绘画过程中,始终不要把笔从纸上提起来,就把它看作是一种可控的涂鸦。

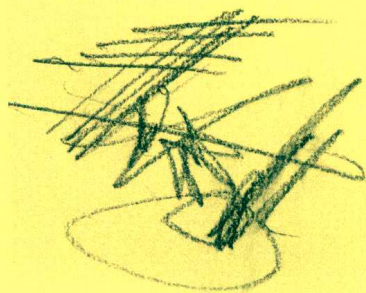
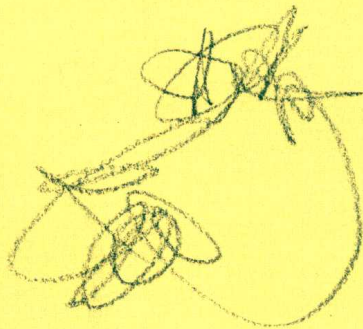
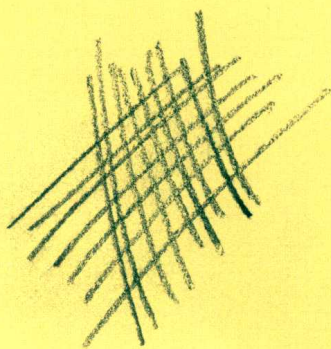
虽然看起来你做的只是用线条连接了两个图形,但更重要的是,你已经在脑海中把这两个图形连接起来了。所以,当对它们进行着色渲染时,你无须再思考用什么方法来连接它们。在水彩画中,形状连接很重要,因为水彩与其他绘画媒介不同,它会很容易出现“意外”,产生不可控的边缘效果,造成画面的紧张气氛。很多艺术家倾向把所有的形状分开单独描绘,但这可能恰恰是水彩画的致命伤,所以请务必在描绘草图时就连接好各个形状。

左图是斜条纹,交叉菱形。由直线交叉组成,可以用来创建形状和明暗。

中间图是轮廓描绘法。很适合用来描绘看似随意但又精心安排过的线条草图。

右图是改进过的轮廓描绘法,它结合了前面两种方式。这也是我喜欢的风格,我将其称之为“可控的涂鸦”。我相信只要有机结合前两种技法,就可以发挥这两种线条的优势,同时也能解放

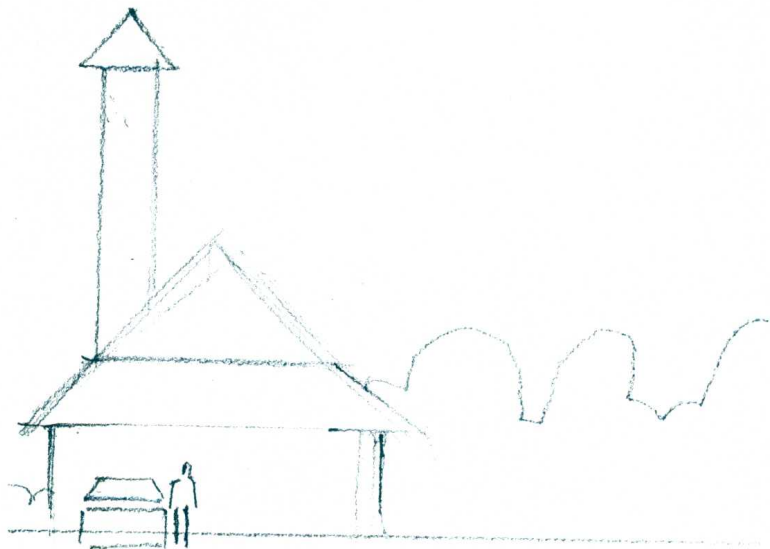
你的双手。但更重要的是,它能解放你的思想,这样你就可以用一种轻松且不可思议的方式(借助水彩画的优势)继续创作了。

如图所示,以上是三种线条的表现方式。

《纽约市华盛顿中心公园》

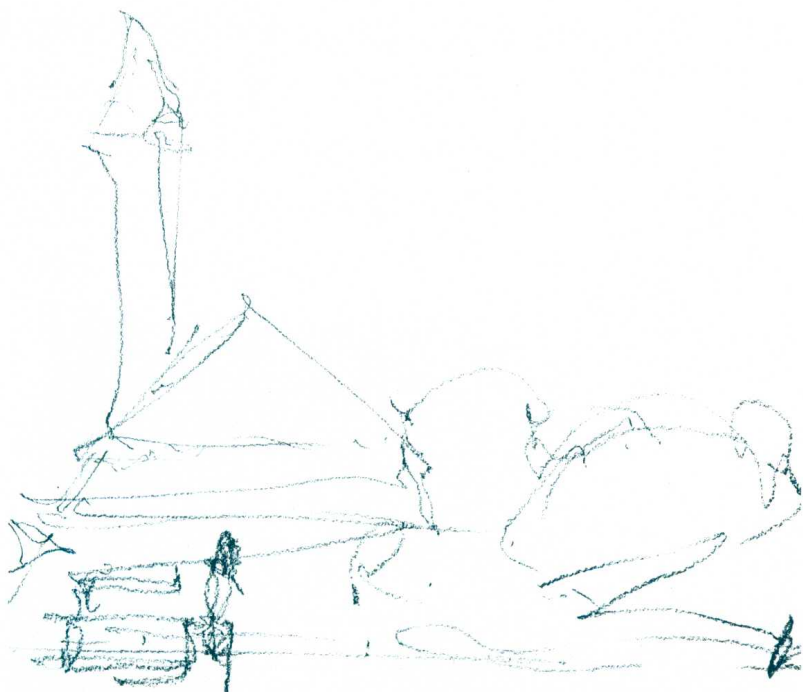

户外写生

在户外写生时,你大多不需要完成一张完整的作品,通常情况下只要画草图即可。然后再回到工作室凭借记忆或类似照片这样的记录在草图上添加更多细节。这里需要说明一下,最初写生的草稿,其线条描绘的方法和呈现,会直接影响到最后水彩画作品的效果,也同样代表了你的绘画风格。

对页上的案例我重复画了两次,想通过对比向读者展示不同的方法所形成的不同画面效果。左页案例中的每个元素是被分开绘制的,就像剪切和拼贴一样,呈现的画面效果规整、紧凑;右页案例中的景物是用一系列连续的线条统一绘制的,一气呵成,同时在上色过程中,也比较随意、松散,呈现的画面效果轻松、洒脱。这种方式可以让你不慌不忙地绘制图形,甚至能静下来思考一下该如何继续创作。

放手去画

创作时并非所有的线条都是相同的。通常我会先问问自己,怎样才能用尽可能少的笔触来重现物体和风景,这也是我绘画的方法。我的关注点不是主题的内部细节,而是它的外部轮廓。所以当你在画画时,我也建议你思考一下怎样用尽可能少的线条和形状来创建绘画主题。

如此这样描画,你就同时做了几件事:

第一,你正在为这幅画的后期效果搭建舞台;

第二,通过连接形状,创造出连续融合的画面,再进行水彩着色时就不会出现问题;

第三,这是轻松绘画的开始,能帮助你创作出令人欣喜的水彩画作品。

