

以水为媒

水彩画入门

WATERCOLOR
PAINTING

爱林文化 编著

完全自学教程

绘画菜鸟变身水彩达人！

教你✔选画材✔理论与案例
教学✔美术透视✔画笔技法
✔质感表现✔唯美案例效果，
带给你超值绘画体验！

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

以水为媒

WATERCOLOR
PAINTING

水彩画入门完全自学教程

爱林文化 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

以水为媒：水彩画入门完全自学教程 / 爱林文化编
著. — 北京：人民邮电出版社，2016.1
ISBN 978-7-115-41233-1

I. ①以… II. ①爱… 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(2015)第292871号

内 容 提 要

水彩画以水为媒，拥有独特的透明水色魅力，受到绘画爱好者的广泛喜爱。本书是一本水彩入门级的自学教程书。全书详细介绍了水彩画绘画技法和相关技巧，并通过水彩小画、花鸟、风景、人物插画、唯美森林五个主题展开绘画教学。通过学习本书，初学者可以了解水彩画的基础知识，学会如何选择画材，如何使用画笔，如何表现水彩的绘画技法和质感。本书丰富的案例和内容讲解，不仅可以教会你如何描绘水彩画，还能帮助你在水彩绘画技法上得到显著的提高，让你从一位水彩画新手蜕变成能自主完成水彩画作品的绘画高手。

-
- ◆ 编 著 爱林文化
 - 策划编辑 宋吉文
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 杨 荣
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
 - 印张：7 2016 年 1 月第 1 版
 - 字数：167 千字 2016 年 1 月北京第 1 次印刷
-

定价：36.80 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315

目录

第一章 水彩基础 / 1

1.1 认识水彩笔 / 2

- 1.1.1 不同材质的画笔 / 2
- 1.1.2 不同型号的画笔 / 2
- 1.1.3 入门用笔推荐 / 3
- 1.1.4 画笔的保养 / 4

1.2 了解水彩纸 / 5

- 1.2.1 水彩纸的纹理与克重 / 5
- 1.2.2 棉浆纸与木浆纸的区别 / 5
- 1.2.3 入门用纸推荐 / 6
- 1.2.4 写生本的选择 / 6

1.3 水彩颜料 / 7

- 1.3.1 水彩颜料介绍与推荐 / 7
- 1.3.2 水彩颜料的保存与清洗 / 7

1.4 其他水彩工具 / 8

1.5 水彩技法 / 8

- 1.5.1 裱纸步骤详解 / 8
- 1.5.2 水彩笔的握笔方式 / 9
- 1.5.3 水彩笔的运笔练习 / 9
- 1.5.4 水彩肌理制作 / 10
- 1.5.5 留白四法 / 13
- 1.5.6 水彩干画法 / 15
- 1.5.7 水彩湿画法 / 16
- 1.5.8 特殊工具带来的效果 / 17

1.6 美术基础知识 / 20

- 1.6.1 透视 / 20
- 1.6.2 素描关系 / 20
- 1.6.3 色环上的色彩关系 / 20
- 1.6.4 冷暖色调配色 / 21
- 1.6.5 同色系搭配 / 21
- 1.6.6 互补色搭配 / 22
- 1.6.7 入门小练习 / 23

目录

第二章 一张清新小画教你画水彩 / 24

- 2.1 多肉君 / 25
- 2.2 森林中的蘑菇和松果是森女们的最爱 / 31
- 2.3 蘑菇君你好 / 32
- 2.4 盛夏的绣球花 / 36

第三章 一张花鸟带你亲近自然 / 42

- 3.1 夹竹桃 / 43
- 3.2 虞美人 / 48
- 3.3 马鞭草 / 53
- 3.4 童年的伙伴 / 57
- 3.5 九里香 / 62
- 3.6 思念 / 67

第四章 一幅风景留住眼前的美 / 73

- 4.1 落英缤纷 / 74
- 4.2 枯林的雪 / 77
- 4.3 森林中的足迹 / 82

第五章 一幅画面展示温情时光 / 88

- 5.1 暮春 / 89
- 5.2 孤独是世纪绝症 / 95
- 5.3 我喜欢细长温柔的眉眼 / 100
- 5.4 收集秋天的银杏叶 / 105

第一章

水彩基础

1.1 认识水彩笔

1.1.1 不同材质的画笔

狼毫

狼毫 | 劲健锋利，弹性适中，笔锋爽利，易于掌握和使用。狼毫笔多用于勾线、点缀、渲染，效果清新流利。

猪鬃

猪鬃 | 毛质非常硬厚，结实、弹性强。着色时易留下笔锋痕迹。能挑起浓稠的颜料，多用于描绘厚实的肌理。

尼龙

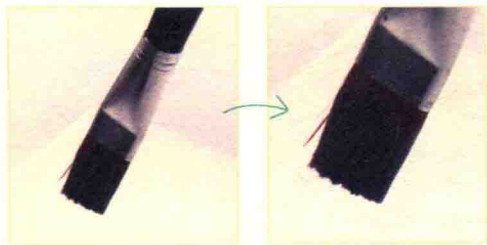
尼龙毛 | 也称人造纤维笔，由尼龙纤维制成，漂白或染色成类似软毛或猪鬃的颜色，不吸收颜色。易清洗，坚固耐久。但相对狼毫、猪鬃、松鼠毛来说，质量稍差，价格也比较便宜。

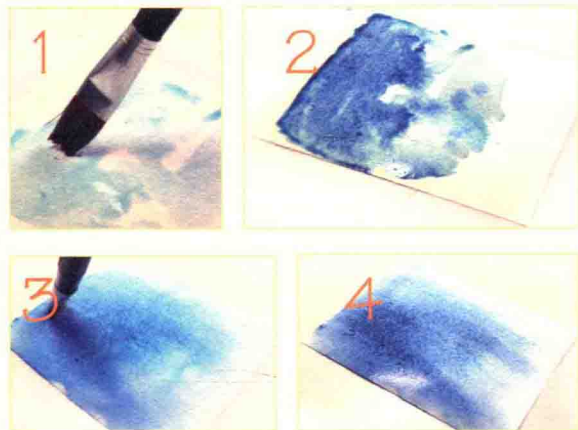
松鼠毛

松鼠毛 | 松鼠毛毛质柔软，笔肚饱满圆润，易弯曲，但缺乏弹性。由于质地松软，可以包含更多的水分，适用于细节的渲染以及细节的刻画。

1.1.2 不同型号的画笔

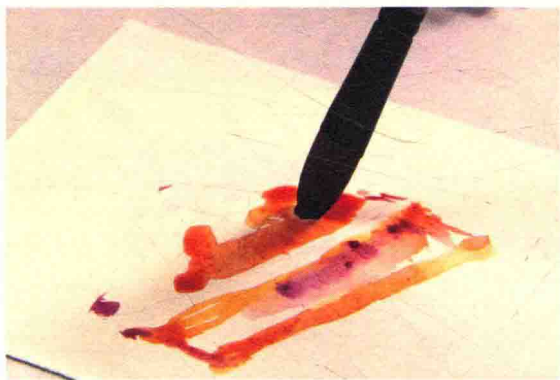

平头笔 | 主要用来刷色，在画面中遇到面积大的色块或铺背景时使用。平头笔笔锋平整，染色均匀，同时适用于制造渐变效果，晕染恰当。

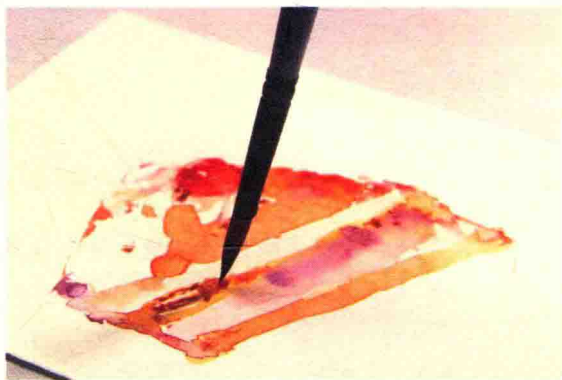

◎ 平头笔制作渐变效果

1. 先用笔蘸取大量的水以及颜料。
2. 在画面上先渲染淡蓝色。
3. 蘸取其他较深的蓝色，接着用笔在未干的颜料上点缀，后面就可以更好地做出渐变效果。
4. 接着开始用平头笔竖着扫，颜色自然而然地开始从上至下渐变。

圆头水彩笔 | 圆头笔含水含色较多，可用于画面中面积居中的铺色，也用于静物的大体色调的铺色。圆头笔笔锋圆润，适合在小面积的铺色中制造接色效果。

尖头水彩笔 | 尖头笔笔锋尖细，用于刻画主体物的细节部分，笔锋含水较少，多用于画面的第二层铺色，适用于精巧、细致的刻画。

勾线笔 | 勾线笔笔锋最为尖细，用于极为细致的刻画，比如睫毛、发丝的勾勒等。

1.1.3 入门用笔推荐

入门用笔推荐同样分四个型号来讲。

平头水彩笔 | 推荐用国产的“一画乐”牌子，其笔锋切口十分平整，由上部至笔锋逐渐变薄，铺色十分均匀。

圆头水彩笔 | 推荐用日产樱花蓝杆，性价比高，笔锋非常圆润，染色过渡均匀。

尖头水彩笔 | 推荐用澳洲蒙马特松鼠毛的0号，笔锋非常柔软，非常适用于渲染以及刻画。

勾线笔 | 推荐莫奈的精品花枝俏，笔锋尖锐，勾线明确精细。

1.1.4 画笔的保养

画笔需要平放或吊起

我们在画完画后，很多时候不在意画笔的保养。实际上，在完成画作之后，我们应该将泡在水里的画笔拿出来，长期的浸泡会导致画笔脱毛。

画笔笔毛可用糨糊保养

有时候我们的画笔会翘起或者分叉，这时候我们可以让笔毛蘸上糨糊，再加上少许的水中和，然后用手指去塑笔的型。待干后将其放置三四日，之后再用水去溶解，画笔就基本恢复好了。

1

1. 用笔蘸上糨糊和水的调和液，不要太浓稠。

2

2. 用手指顺着笔尖的方向，将笔毛理顺。

3

3. 搁置时间：一般分叉不严重的放置2~3天即可，分叉较严重的放置4~5天。

4

4. 在搁置时间过后，将笔用水洗干净，去掉糨糊。

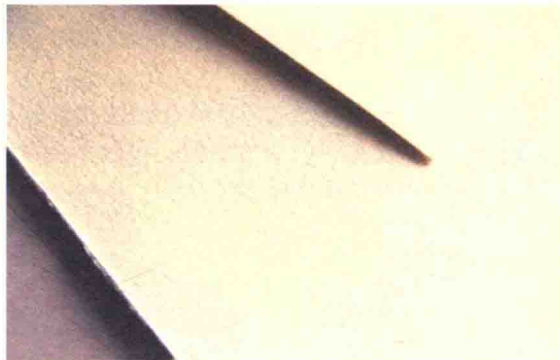
1.2 了解水彩纸

1.2.1 水彩纸的纹理与克重

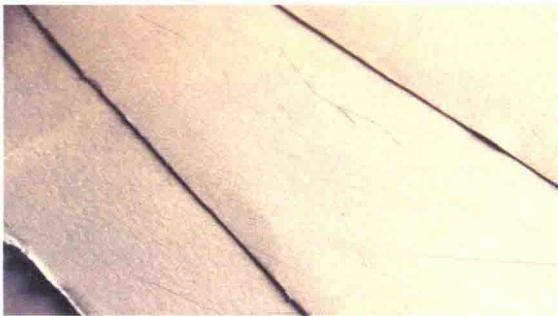
水彩纸根据纹理划分，可以分为细纹、中粗纹、粗纹。

粗纹水彩纸 | 纸面粗糙，表面凹凸非常明显，做撒盐效果时，粗纹水彩纸的效果最为明显。粗纹水彩纸一般适合画风景画。比如法国康颂旗下的维达隆、阿诗或者英国山度士系列。

中粗纹水彩纸 | 纸面较于细纹来说稍显粗糙，很多的中粗纹为棉浆纸或棉木结合，适合做渲染效果，吸水也比较慢。比如康颂的梦法儿以及枫丹叶等。

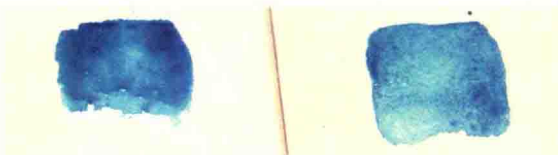

细纹水彩纸 | 纸面光滑，质地细腻，常用在长期画作使用，可多层叠加。比如康颂旗下的莫朗细纹。

水彩纸的一般克重为180克、190克、240克、300克、420克、500克。

克重越大说明纸质越厚，纸的吸水能力越强，也越不会因水多而使纸面翘起。

1.2.2 棉浆纸与木浆纸的区别

木浆吸水性

棉浆吸水性

吸水对比

棉浆纸 | 吸水性强，水分在纸面上停留时间比较短。

木浆纸 | 吸水性弱，水分在纸面上停留时间长。

木浆擦洗

棉浆擦洗

擦洗效果

棉浆纸 | 清洗程度不及木浆干净，含棉量多，吸收颜色的能力也比较强。

木浆纸 | 清洗程度比较好，木浆所含棉的成分少，清洗起来比较干净。

木浆水渍

棉浆水渍

水渍轮廓

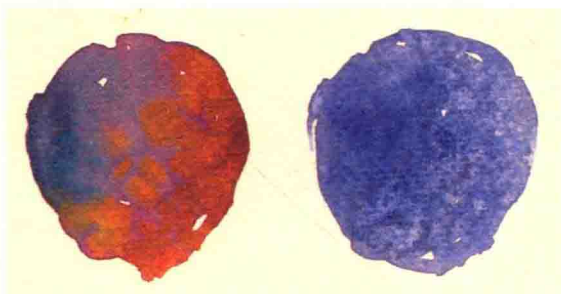
棉浆纸 | 水渍痕迹不明显，在作画时，颜料很快被纸面吸收，所以棉浆纸显色好，水渍也比较柔和、均匀。

木浆纸 | 水渍痕迹明显，因为干的慢，混色效果好但不易于多层叠加。

1.2.3 入门用纸推荐

入门用纸推荐法国康颂的巴比松和梦法儿，二者比较适用于入门级别，性价比较高。

下面分别用梦法儿和巴比松为例，试验了渲染的效果以及撒盐效果，二者能够很好地证明纸张的吸水性以及技法在纸面上的表现。

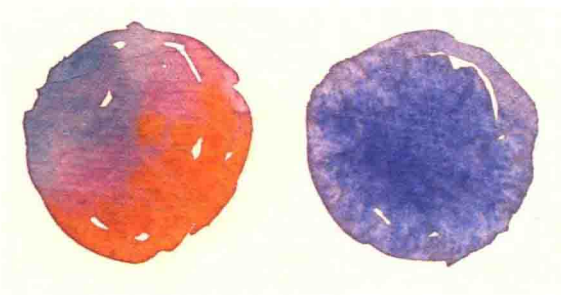

巴比松晕染

巴比松撒盐

巴比松特写

梦法儿晕染

梦法儿撒盐

梦法儿特写

不难看出，渲染的时候纸面颜料颗粒沉淀不明显，纸面平滑，纸纹规整。建议入门画手选用梦法儿与巴比松，克重190克。

1.2.4 写生本的选择

很多同学在入门的时候会喜欢买本子，相对于纸张，本子容易携带，在外出写生或者平常练习时都很实用。

入门推荐用英国获多福细纹的本子。

入门级别的本子可以从克重小的开始选择，毕竟克重越大越价格越贵。获多福颜色鲜艳清新，干后不会变灰。

另外，推荐法国康颂巴比松中粗纹本子。

1.3 水彩颜料

1.3.1 水彩颜料介绍与推荐

透明颜料 | 全透明的水彩颜料画出来的感觉非常通透，比如日本樱花水彩颜料。在画面上营造的效果是清新通透，覆盖能力比较弱，在第二次上色时容易被第一层颜色影响。

非透明颜料 | 使用非透明的水彩颜料画画时，会感觉到颜色所含粉量比较足，会出现半通透的颜色，覆盖能力比较强，比如温莎牛顿。

入门级别的推荐有三款。

1. 日本樱花管状或者24色固彩，性价比相对较高，颜色画起来十分通透鲜艳。

2. 伦勃朗管状水彩，价格稍贵，建议掌握了一定量的水彩练习，并有调色配色的能力后再入手。颜色非常鲜艳，暖色系颜色比冷色系好看。

3. 英国艾柯菲管状水彩，颜色干净，沉淀少，冷色系非常沉稳。

1.3.2 水彩颜料的保存与清洗

有很多的同学在画水彩时容易形成不好的习惯，比如在水彩颜料格子里调色，笔上的颜色是蓝色，想调出一个绿色，就直接拿着蓝色的笔在黄色的格子里调和。其实这是不对的，这样会导致颜色的纯度变灰，甚至色相的改变。

我们可以选择棉签来清洗，用棉签蘸上水分，在颜料格子里清洗即可。棉签体积小，能够清洗一些细小部位。

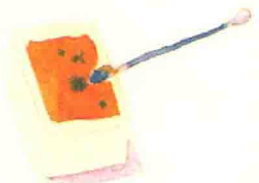
颜料每次画完之后一定记得清洗，这是对颜料最好的保存。平时可以将颜料放置比较阴凉的地方，阳光的暴晒会对颜料造成伤害。

1. 买了颜料之后，建议首先将色块放置在固彩空盒里。调色时不能在颜料格子里调。

2. 用棉签充分蘸取水分。

3. 用湿的棉签去清理脏颜料，随时转动棉签，以免棉签脏掉的地方又将清理好的地方弄脏。

4. 清理完毕后，将固彩放回颜料盒。建议平时把颜料盒放在阴凉处。

1.4 其他水彩工具

丙烯

留白液

调色盘

纸胶带

铅笔

橡皮

1.5 水彩技法

1.5.1 裱纸步骤详解

裱纸的作用：当画面出现大面积的底色时建议采用裱纸的方法，比如天空、森林等背景。裱纸后底色涂色均匀，晕色丰富自然。

1. 准备工具，刷子、纸张、画板、胶纸水。

2. 将画纸平放在画板上，使用大刷子蘸水充分湿润纸面，来回刷均匀。

3. 接着将胶带贴上纸面的一侧。

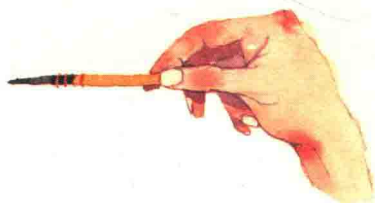

4. 再用海绵或者毛巾顺着胶带的方向将空气挤出。

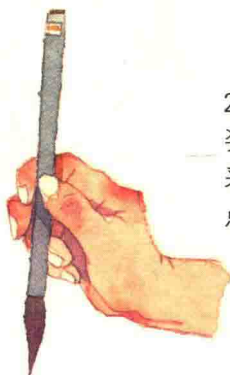

5. 挤出空气后，将纸张四面贴上胶带，待其自然晾干。

1.5.2 水彩笔的握笔方式

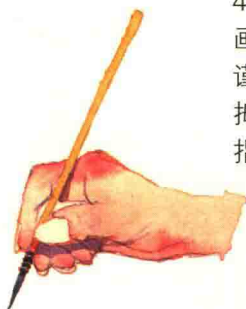
1. 这种握笔姿势适合在外出风景写生或者临摹风景时采用。注意手指的控制点是大拇指和食指。运笔时潇洒自如，不拘细节。

2. 这种运笔是书法用笔的姿势。建议在点缀渲染时采用。食指和中指是控制点。大拇指作为定点。

3. 这种握笔姿势适合小物件的铺色，用笔稳当确切。小指为整个握笔姿势的定点，不作移动。向前向后需要整只手移动。

4. 这种握笔姿势适合刻画以及勾勒细节。运笔拘谨仔细。手指控制点是大拇指、食指以及中指，手指移动范围小。

1.5.3 水彩笔的运笔练习

运笔的练习建议多采用上节提到的握笔姿势。长期的练习能够让手指熟悉运笔，控制笔锋走向，从而更好地完成画面。

建议入门时多加练习，运笔的走向以及纸面角度的不同都会影响画面的效果，下面列举几种运笔练习。

1. 运用了第一种握笔姿势，随意点缀画面，笔触灵动飘逸，渲染得当。

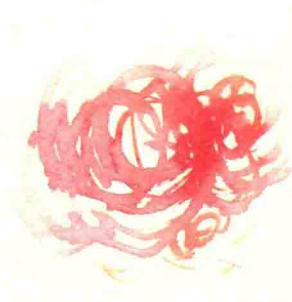
2. 运用了第四种握笔姿势，线条纤细，笔锋细腻。

3. 运用了第三种握笔姿势，笔锋与画面呈30度角，笔触面积大。

4. 运用了第二种握笔姿势，笔杆垂直于画面，笔锋柔长。

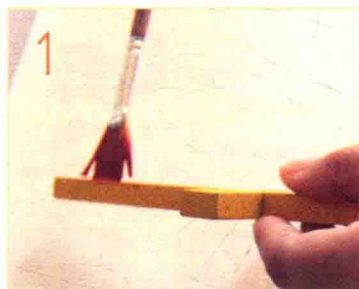
5. 握笔姿势是第二种，以绕圈的形式挥动笔尖。

6. 握笔姿势是第三种，不同的是运笔时要压低一些，笔触横扫。

1.5.4 水彩肌理制作

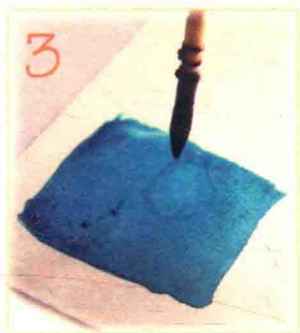
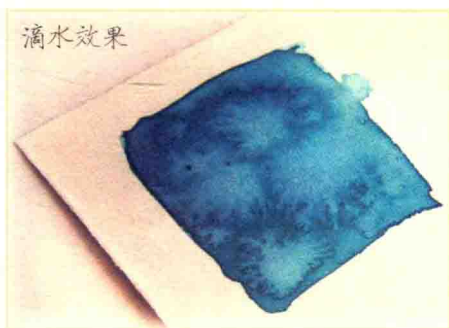
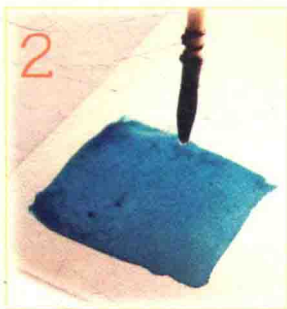
喷溅 | 有一些画面会出现一些很自然的色点，喷溅技法最常用于花卉的绘画。当画完花卉时，可以使用喷溅来增加画面中的色点，丰富画面。

1. 建议用猪鬃笔，笔毛坚硬有弹性，蘸上颜料。
2. 放在质感硬的木杆上，或者硬纸板上，利用棱边来回扫动。
3. 等待色点晾干即可。

喷溅效果

滴水 | 在未干的色块上，用饱含水分的笔在色块上点滴水珠，会形成晕开的特殊的水彩效果。掌握滴水的时间是关键点。

1. 在纸面上刷一个色块。
2. 掌握纸面的水分程度，从侧面看的时候纸面上有薄薄的一层水分附着就可以开始滴水了。
3. 画笔饱含水分，距离画面约1厘米处滴下。
4. 继续滴水，滴完后等待晾干。

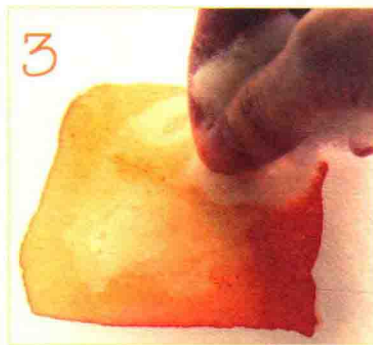
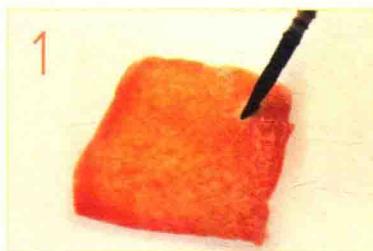
洗色 | 洗色法很多时候是制造一种淡雅的底色效果，在画面开始之前，将加了大量水的颜色刷在画面上，之后未干之前再用毛巾轻轻擦拭，就会留下淡淡的底色。

1. 在纸面上刷一个色块。
2. 等待纸面晾干，注意关键点是纸面的湿润程度。需要用手轻轻触碰纸面，表面上干了但是指尖感觉到湿润。
3. 在确保了湿润程度后，用笔蘸上中等水分在纸上开始洗色。
4. 洗净的部分会有颜料停留在纸面上，要不断洗笔来将残余颜料吸走。

海绵肌理 | 海绵具有吸水效果，在水彩绘画中可以用来减淡颜色，制作层次不同的色调。

1. 在纸面上画出一个色块。
2. 掌握纸面的水分程度，从侧面看的时候纸面上有薄薄的一层水分附着就可以开始了。
3. 用海绵吸取颜料和水分。
4. 最后的效果如图所示。

撒盐 | 撒盐效果犹如滴水效果的聚集。在色块未干的时候抓取盐颗粒撒下去，同样需要的是对水分的掌控能力，建议入门新手多次练习。盐颗粒的大小会影响画面的效果，也建议尝试不同大小的盐颗粒。

细纹纸撒盐效果

1. 在纸面上刷一个色块。
2. 掌握纸面的水分程度，从侧面看纸面上有薄薄的一层水分附着的时候就可以开始撒盐了。
3. 开始撒盐，注意撒的时候盐粒尽量分散。
4. 等待画面晾干。
5. 确保画面干了之后才能用橡皮擦擦去盐粒，不然会带起盐粒下面的水分，破坏撒盐效果。

粗纹纸撒盐效果