

미진사

水彩画 手绘教室

花卉篇

(第2版)

[韩]金修珊奈 著
武传海 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

水彩画 手绘教室

花卉篇

(第2版)

[韩]金修珊奈 著
武传海 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画手绘教室. 花卉篇 / (韩) 金修珊奈著 ; 武传海译. -- 2版. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2016.4
ISBN 978-7-115-41602-5

I. ①水… II. ①金… ②武… III. ①水彩画—花卉画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第031174号

版 权 声 明

“How to Draw Beautiful Flowers” by Kim Susanna

Copyright © 2011 Kim Susanna

All rights reserved.

Originally Korean edition published by Mijin Publisher

The Simplified Chinese Language edition © 2016 Posts & Telecom Press

The Simplified Chinese translation rights arranged with Mijin Publisher through

EntersKorea Co., Ltd., Seoul, Korea.

内 容 提 要

本书是为了帮助那些对水彩画感兴趣的、现在刚刚涉足实际操作的人们进行学习而编写的。本书帮助读者首先从画一束花开始,经过绘画的初级阶段,自然地发展到中级和高级阶段。本书共7章,分别介绍了水彩画的基础知识,以及各种花卉的绘制方法。讲解细致,步骤详细,循序渐进。阅读本书,初学者可以掌握水彩画的基本绘制方法,通过练习不断提高自己的水彩画水平。

本书适合水彩画初学者和对花卉题材感兴趣的绘画爱好者阅读。

-
- ◆ 著 [韩] 金修珊奈
  - 译 武传海
  - 责任编辑 董雪南
  - 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 1/12
印张: 16 2016年4月第2版
字数: 545千字 2016年4月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2012-8799号
-

定价: 68.00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1章 有效地灵活使用材料和画具

1.1 画笔.....	8
1.2 颜料.....	8
1.3 调色盘.....	9
1.4 水彩画中经常使用到的颜色.....	10
1.5 铅笔与水溶性彩色铅笔.....	12
1.6 除此之外的其他画具.....	13
1.7 画纸.....	14
1.8 画纸的伸展.....	16

第2章 有效的构图和素描

2.1 花卉的6种基本构造与素描.....	22
2.2 让构图美观的小秘诀.....	30

第3章 12种着色方法

3.1 水彩画的基本——浸染.....	42
3.2 以轮廓线为重点进行着色.....	48
3.3 用画笔进行速写.....	50
3.4 高密度的图画——重叠着色.....	51
3.5 使用食盐产生的浸染效果.....	52
3.6 使用喷壶产生的水斑效果.....	54
3.7 灵活使用画纸的颜色（白色）.....	56
3.8 留出底色进行着色.....	58
3.9 在高光部分使用留白液.....	60
3.10 通过擦拭进行修改.....	62
3.11 使用水溶性彩色铅笔绘画.....	64
3.12 使用不透明的水彩颜料进行绘画.....	68

第4章 充满线条魅力的花

4.1 在春天的田野中看见的新芽.....	76
4.2 像婴儿的手一样绵软的玉竹花.....	78
4.3 我也是花——葱花.....	80
4.4 清香怡人的百合花.....	82
4.5 像棉絮一样柔软的白头翁花（老姑草）.....	84
4.6 越看越浓烈的鸢尾花.....	86
4.7 没有刺的仙人掌.....	90
4.8 银莲花.....	92
4.9 灵动的耧斗菜.....	96
4.10 华丽的姿态——杨贵妃花.....	98
4.11 原始的生命力——仙人掌.....	104

第5章 形态——花朵全都绽开的花

- 5.1 富贵的象征——牡丹
(细致绘画) 112
- 5.2 富贵的象征——牡丹
(部分扩大) 116
- 5.3 水上的神秘——莲花 120
- 5.4 夏天的花——水菊 124
- 5.5 害羞的小姑娘——山茶花 130
- 5.6 菊花的朋友——非洲菊
(细致描绘) 136
- 5.7 菊花的朋友——非洲菊
(表现出如画的感觉) 140

第6章 因为颜色而美丽的花

- 6.1 桃红色的光泽——粉红色的花 144
- 6.2 橘黄色的花束 148
- 6.3 红色的圆形山楂树花 151
- 6.4 蓝紫色的耬斗菜 154
- 6.5 粉红色的锦囊花 158
- 6.6 黄色的三色堇 164
- 6.7 红色与白色——康乃馨和土耳其桔梗花 168
- 6.8 紫色的馥郁——鸢尾花
(爱丽丝) 171

第7章 最终检查——从开始到结束

- 7.1 蓝紫色碗状花——罂粟秋牡丹 176
- 7.2 如同绢花一样的真花——
红掌 180
- 7.3 永久的美丽——干玫瑰花 184
- 7.4 喧嚣在春天的木莲花 187

水彩画
手绘教室

花卉篇

(第2版)

[韩]金修珊奈 著
武传海 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画手绘教室. 花卉篇 / (韩) 金修珊奈著 ; 武传海译. — 2版. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 4
ISBN 978-7-115-41602-5

I. ①水… II. ①金… ②武… III. ①水彩画—花卉画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第031174号

版 权 声 明

“How to Draw Beautiful Flowers” by Kim Susanna

Copyright © 2011 Kim Susanna

All rights reserved.

Originally Korean edition published by Mijin Publisher

The Simplified Chinese Language edition © 2016 Posts & Telecom Press

The Simplified Chinese translation rights arranged with Mijin Publisher through

EntersKorea Co., Ltd., Seoul, Korea.

内 容 提 要

本书是为了帮助那些对水彩画感兴趣的、现在刚刚涉足实际操作的人们进行学习而编写的。本书帮助读者首先从画一束花开始, 经过绘画的初级阶段, 自然地发展到中级和高级阶段。本书共 7 章, 分别介绍了水彩画的基础知识, 以及各种花卉的绘制方法。讲解细致, 步骤详细, 循序渐进。阅读本书, 初学者可以掌握水彩画的基本绘制方法, 通过练习不断提高自己的水彩画水平。

本书适合水彩画初学者和对花卉题材感兴趣的绘画爱好者阅读。

-
- ◆ 著 [韩] 金修珊奈
  - 译 武传海
  - 责任编辑 董雪南
  - 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 1/12
印张: 16 2016 年 4 月第 2 版
字数: 545 千字 2016 年 4 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2012-8799 号
-

定价: 68.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

前言

每当我们看到非常漂亮的风景或者美丽的景色的时候，经常会用“美得像画一样”来形容。这就是说人们对于图画的一般认知就是“很漂亮”。虽然实际上并不是所有的图画都是追求美丽的，但是作为人们相互之间沟通的“美”的代名词，图画自然而然地就被想起来了。我顿时想起这其中画有“花”的图画不管是在东方还是西方，都被明确地归结为“美丽”。因为无论从画有美丽的花的图画中，还是画有干枯的叶片和荒凉的冬季草丛的图画中，抑或是画有一束枯萎了的花的图画中，都能够让我们感悟到人生。

虽然在日常生活和大自然中我们能接触到很多的素材，但是我一定要以“花”为主题编写出书，原因就是只有花才是开始学习绘画的初学者最容易接近的素材，而且我也认为竭尽全力画出来的一朵花，可以充分在绘画者与观赏者之间形成美丽的纽带。

这本书是为了那些对水彩画感兴趣的、现在刚刚接触实用的绘画技巧的人们而编写的。旨在帮助大家首先从画一束花开始，经过大量绘画操作的初级阶段，自然地发展到中级和高级阶段。根据各种花的不同特性，我运用了不同的绘画手法，而且对于在每幅画中用到的手法和颜色的名称，我也做了最大限度的说明。此外，从素描开始一直到完成绘画，我在每个阶段都拍摄了照片以方便大家同步练习。由于所有的图画都是以拍摄的照片资料为基础的，使用的也是在美术用品商店里很容易购买到的材料，所以本书将会成为大家同步学习的好教材。如果大家想要熟练地画水彩画，就需要使用一定数量的照片。如果大家略微熟悉了本书中介绍的基本的着色方法，那么不知不觉间大家就会对画笔和颜料的使用得心应手，同时会逐渐摆脱开始绘画时的陌生和别扭的操作带来的生疏感。任何种类的绘画都没有所谓的正确答案，所以说绘画的领域是非常自由和广泛的。只是，虽然大家是以熟悉水彩画的手法并且绘制出精美的图画为目的而开始练习的，但在亲自选择素材和使用各种方法来进行绘画的过程中，会因为所经历的失败和偶然获得的效果而痛哭或者放声大笑，从而会接触到更加意想不到的世界。这正是水彩画的魅力所在。

本书中所登载的大部分图画，都是以“花”为主题专为这本书特别绘制的，所以首先需要对着进行摄影，而且还需要运用特别的技术给其中的所有绘画过程进行拍摄。完成这项浩大的工程多亏了忙里偷闲、为确保图片的拍摄而殚精竭虑的我生命的另一半——金容大先生；还有为我提供了珍贵的图片的安宗灿教授，给予我莫大的信任与支持的美进社；授权给我图片使用权的ID Club。他们给了我莫大的帮助，让我集中精力在一个主题上。还有等待我成功完成画作画室的成员们以及睿智的学生们，以及一直守护我生命重心的、给予我源源不断的力量的、让我把绘画变成一件非常幸福的事情的我的家人，向你们表达我最深厚的爱意。

金修珊奈

目录

第1章 有效地灵活使用材料和画具

1.1 画笔.....	8
1.2 颜料.....	8
1.3 调色盘.....	9
1.4 水彩画中经常使用到的颜色.....	10
1.5 铅笔与水溶性彩色铅笔.....	12
1.6 除此之外的其他画具.....	13
1.7 画纸.....	14
1.8 画纸的伸展.....	16

第2章 有效的构图和素描

2.1 花卉的6种基本构造与素描.....	22
2.2 让构图美观的小秘诀.....	30

第3章 12种着色方法

3.1 水彩画的基本——浸染.....	42
3.2 以轮廓线为重点进行着色.....	48
3.3 用画笔进行速写.....	50
3.4 高密度的图画——重叠着色.....	51
3.5 使用食盐产生的浸染效果.....	52
3.6 使用喷壶产生的水斑效果.....	54
3.7 灵活使用画纸的颜色（白色）.....	56
3.8 留出底色进行着色.....	58
3.9 在高光部分使用留白液.....	60
3.10 通过擦拭进行修改.....	62
3.11 使用水溶性彩色铅笔绘画.....	64
3.12 使用不透明的水彩颜料进行绘画.....	68

第4章 充满线条魅力的花

4.1 在春天的田野中看见的新芽.....	76
4.2 像婴儿的手一样绵软的玉竹花.....	78
4.3 我也是花——葱花.....	80
4.4 清香怡人的百合花.....	82
4.5 像棉絮一样柔软的白头翁花（老姑草）.....	84
4.6 越看越浓烈的鸢尾花.....	86
4.7 没有刺的仙人掌.....	90
4.8 银莲花.....	92
4.9 灵动的耧斗菜.....	96
4.10 华丽的姿态——杨贵妃花.....	98
4.11 原始的生命力——仙人掌.....	104

第5章 形态——花朵全都绽开的花

- 5.1 富贵的象征——牡丹
(细致绘画) 112
- 5.2 富贵的象征——牡丹
(部分扩大) 116
- 5.3 水上的神秘——莲花 120
- 5.4 夏天的花——水菊 124
- 5.5 害羞的小姑娘——山茶花 130
- 5.6 菊花的朋友——非洲菊
(细致描绘) 136
- 5.7 菊花的朋友——非洲菊
(表现出如画的感觉) 140

第6章 因为颜色而美丽的花

- 6.1 桃红色的光泽——粉红色的花 144
- 6.2 橘黄色的花束 148
- 6.3 红色的圆形山楂树花 151
- 6.4 蓝紫色的耬斗菜 154
- 6.5 粉红色的锦囊花 158
- 6.6 黄色的三色堇 164
- 6.7 红色与白色——康乃馨和土耳其桔梗花 168
- 6.8 紫色的馥郁——鸢尾花
(爱丽丝) 171

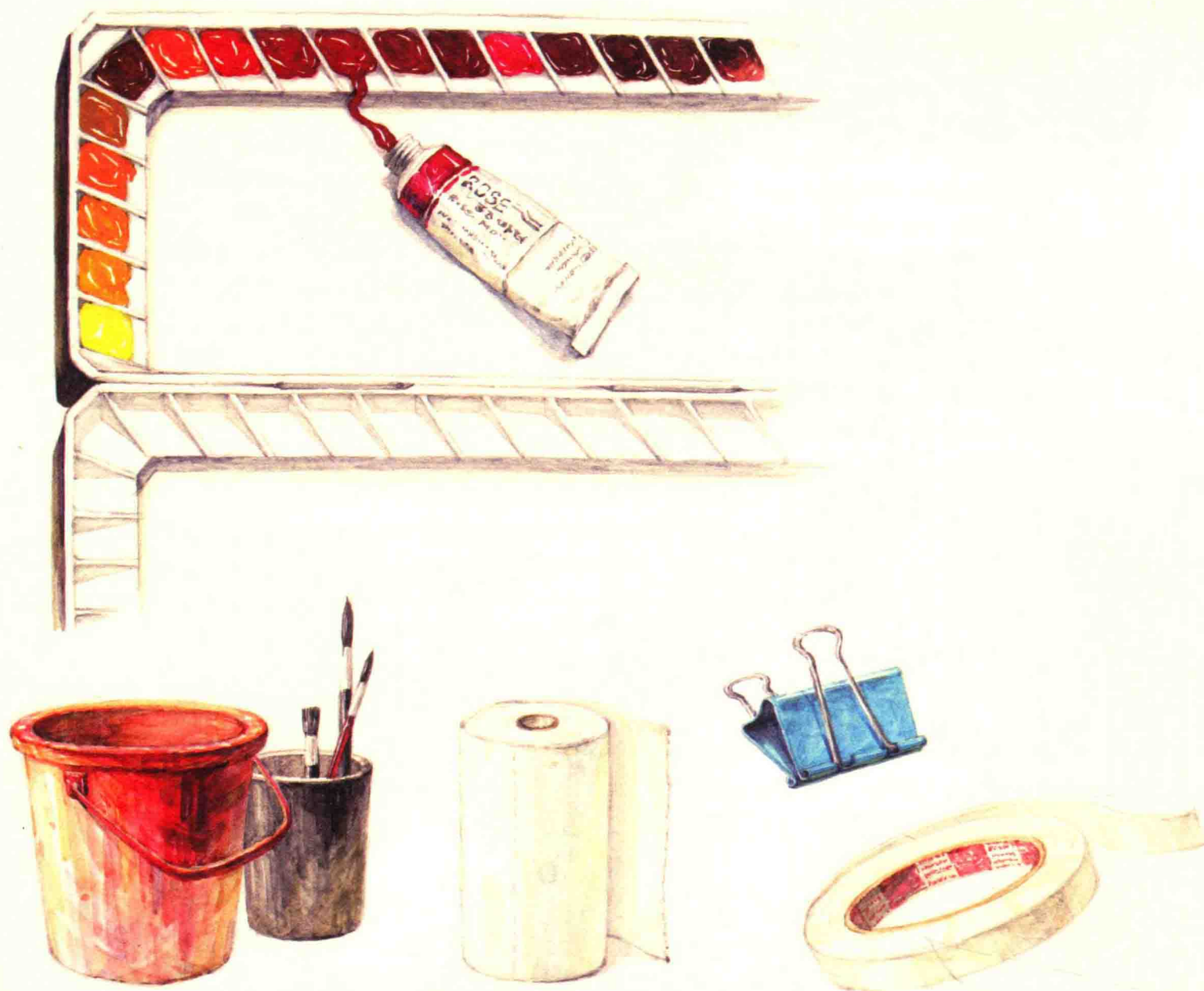
第7章 最终检查——从开始到结束

- 7.1 蓝紫色碗状花——罂粟秋牡丹 176
- 7.2 如同绢花一样的真花——
红掌 180
- 7.3 永久的美丽——干玫瑰花 184
- 7.4 喧嚣在春天的木莲花 187

第1章

有效地灵活使用材料和画具

当我决定要以花为主题出书的时候，首先做的事情就是购买与花有关的书籍。让我感到匪夷所思的是，买来的20本相关书籍竟然全都是翻译过来的外国画家们的水彩画技法书籍。虽然韩国也有很多擅长画水彩画的专业画家，但是却没有任何能够让初学者为了画一束花所能够参考的有关材料和手法的介绍资料。虽然我在这里介绍的材料大多数都是外国制造的产品，但是至少本书中出现的图画所使用的画具和材料，都可以从专业美术用品商店中购买到。我相信初学者在阅读本书和练习技巧的过程中，会感觉本书比其他翻译过来的外国书籍更加亲近和容易接受。

水彩画的优点就是材料和画具的使用简便以及可以进行各种应用。希望大家在学习绘画的过程中根据自己的需要购买一两套适合自己的材料和画具，下面将介绍一些最基本的画具。

1.1 画笔

颜料和画笔是水彩画中所占比重最大的画具，但是如果因为听说画笔价格低廉且容易购买就随便从家附近的文具店购买来使用的话，结果常常会非常被动，所以大家必须注意这一点。俗话说“名家不挑画笔，关键在于绘画的水平”，但是近来越是名家对画笔越是挑剔，因为画笔的确非常重要。画笔如果不丢失，可以一直使用到笔毛磨光为止，而且如果笔毛状态不好了，还可以作为涂鸦的笔来使用，或者作为留白液专用画笔来使用，所以我建议大家一开始就购买质量较好的画笔。建议大家一开始的时候使用水彩画专业用画笔，等到绘画熟练了再根据自己的需要购买更好的画笔。一开始购买最基本的10号、12号和14号圆头画笔，以及两三支细画笔和平头画笔就可以了。由于表示每支画笔的厚度的号数根据制造公司的不同，笔的粗度和宽度略有差异，所以大家必须亲自到专门的美术用品商店中确认之后再购买。

下面介绍画笔的管理与保存方法。

与选择高品质的画笔一样重要的是对画笔的保管习惯。长期把画笔放置在水桶中容易缩短普通的木头材质笔身的寿命，成为导致笔毛

倾向一侧而不能继续使用的一个原因。笔毛一旦倾斜了就很难恢复，所以大家必须把使用完毕的画笔上的颜料和水洗净并擦干，然后让笔尖朝上，竖立放置在笔套或者专门的笔筒中，这是画笔最好的保管方法。

1.2 颜料

目前欧美书中介绍的颜料的种类大多都是固体型的颜料。但是笔者认为容易购买到的、使用广泛的软管型颜料实用性更强。把这些颜料按照颜色分别挤到调色盘上，既不容易凝固也不特别黏稠，掺入水进行着色非常方便，而且无论是国产的还是进口的，其价格和种类都多种多样，非常实用。由于颜料一旦选择了就不容易更换，所以大家有必要在一开始的时候就选择好的颜料。学生用的颜料价格低廉，但颜色的清晰度不高，时间久了还有褪色的缺点，所以建议大家在开始的时候最好选择美术专业用颜料。但是笔者也是从最先的12种基本颜色开始购买的，随着购买的次数增多，到现在为止已经有超过70种的颜色了。

1.3 调色盘

大家去专业的美术用品商店购买调色盘就可以了，但要尽可能购买那种格子很多的调色盘。以前的铁质调色盘，使用久了油漆脱落，会产生生锈现象，使用起来非常不方便。而近年来随着制造技术的发展，出现了种类繁多、不会产生颜色浸染的轻便调色盘。大家开始绘画之后，经过一段时间的练习，如果想要尝试使用其他品牌的颜料，那么最好重新购买一个调色盘，按照不同的颜料品牌区分使用调色盘。在调色盘的各个格子里挤上的颜料，分别按照主要用于画风景画的颜色卓越的颜料，还有用于画人物画的发色度更好的颜料，以及适合画静物画的颜料等区分开来，这样就可以根据绘画的主题来选择使用。

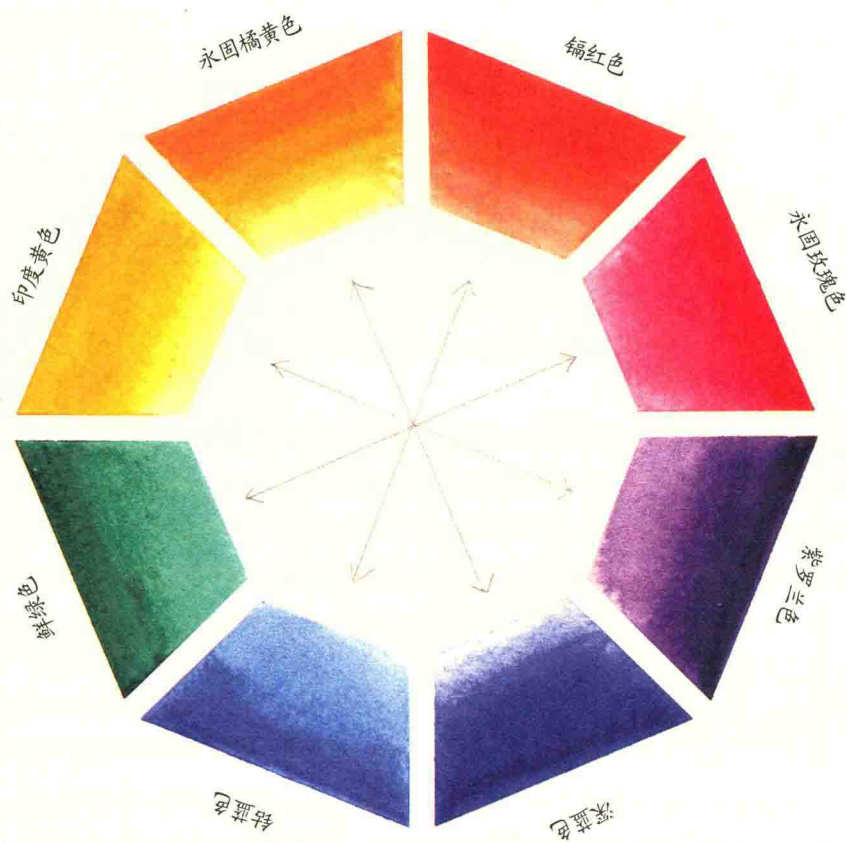
下面介绍调色盘的管理与保存方法。

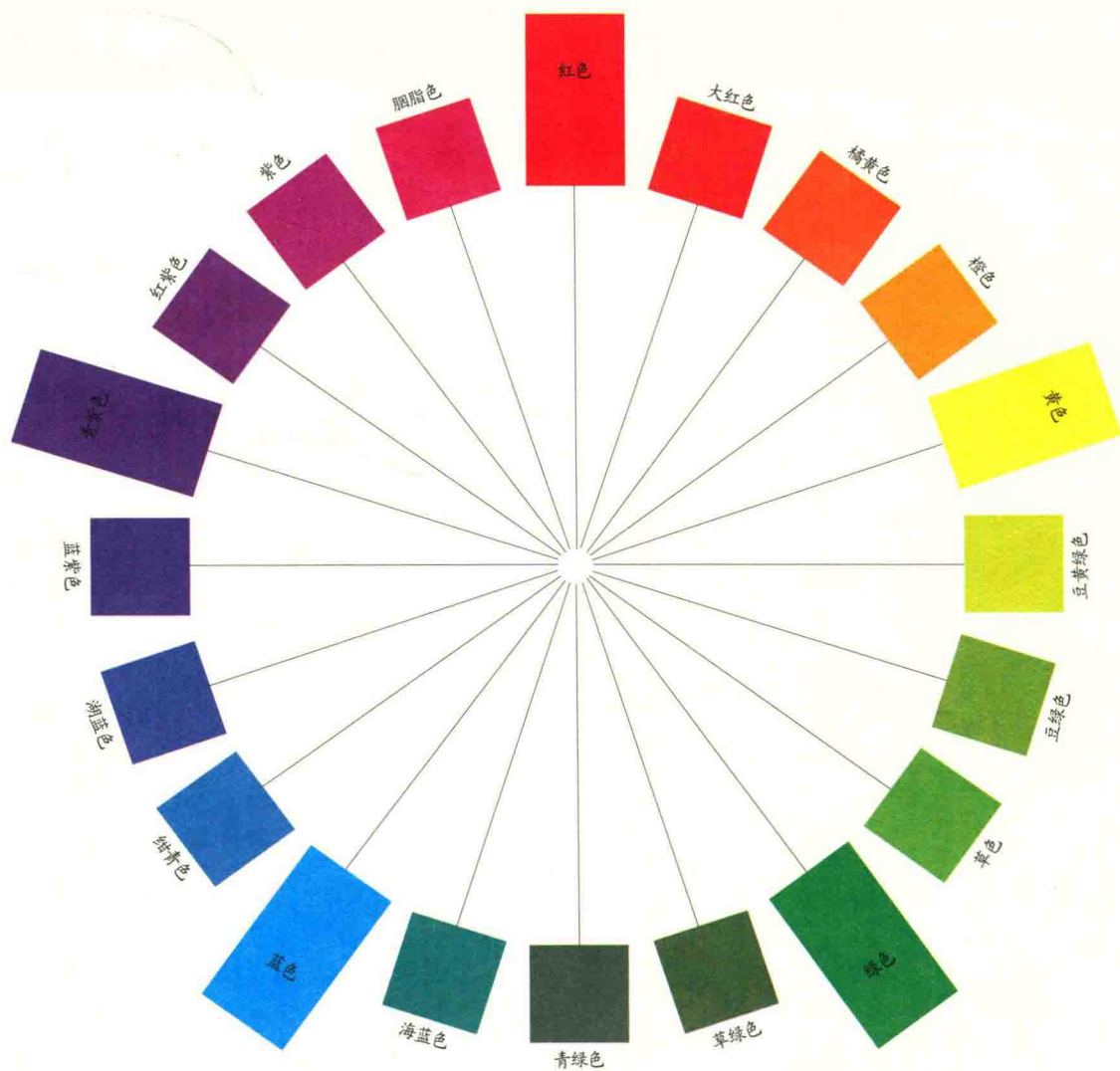
一开始在调色盘上挤上颜料的时候，只有把调色盘打开盖子放在室温条件下一天左右，让颜料的表面晾干到一定程度之后再合上调色盘的盖子，才不会导致颜料流淌下来。而且大家必须要养成在绘画完成之后使用大画笔蘸水对调色盘进行清洗，或者使用厨房用毛巾擦拭干净放好的习惯。如果不从一开始就养成这样的习惯，那么像绿色或者紫色这样渗透力很强的颜色就会逐渐浸入到调色盘里，会导致以后区分不出混色的颜色。

1.4 水彩画中经常使用到的颜色

在画水彩画的时候会用到多种颜色，但是实际上最常用的就是颜色环上的6种或者8种颜色。颜色环的链条上面互相对着的颜色称为补色。补色之间虽然是互相对立的颜色，但是由于它们对于突出彼此颜色的视觉效果非常强烈，所以它们之间竟然又是最搭配的关系。而且，如果处于补色关系的两种颜色互相混合，那么就会完全丧失掉它们固有的颜色，产生褐色系列或者无彩色系列的颜色。因为在水彩画中大多使用无彩色来代替黑色完成着色，所以补色是非常重要的。

在绘画的过程中，比起确切的颜色名称，我们一般使用暖色和冷色来对颜色进行大致的区分和使用，这样更加方便和合理。这样的颜色即使用肉眼在一定程度上也可以区分开来。也就是说，基本的6种颜色中冷色为草绿色、蓝色和紫色，暖色有红色、橘黄色和黄色，它们互相之间是补色关系。在颜色环上没有褐色，这是因为褐色在色彩学中被称为中性色，是与无彩色系列同属于一个范畴的颜色，大家这样来理解就可以了。颜色环旁边的8种颜色，如果大家记住它们是在绘制花卉时需要经常使用到的特殊颜色，那么就会有助于大家进行更加丰富的绘画表现。

20色的色相环

类似色 (在颜色环上互相接近的颜色)

对比色 (在颜色环上互相远离的颜色)

1.5 铅笔与水溶性彩色铅笔

对花卉素描所使用的铅笔的选择是非常简单的，铅笔的种类只要能够根据画纸的粗糙程度进行笔芯软硬程度的调整就足够了。笔芯坚硬的HB铅笔是在粗糙的画纸上画素描的时候需要用到的，如果画纸的表面很光滑，那么建议大家使用B或者2B铅笔。为了消除因使用尖细的铅笔芯需要经常更换的不便，使用自动铅笔是非常实用的选择。自动铅笔芯也分为4B、2B、B和HB等型号，所以购买适合自动铅笔的笔芯来使用会更加方便。

水溶性色铅笔作为溶于水的色铅笔，根据制作企业的不同，铅笔的种类和价格也是多种多样的。使用彩色铅笔绘制素描之后，用一支画笔只是蘸水就能够得到与使用水彩画颜料着色十分类似的效果，所以使用起来非常方便，而且它可以归为水溶性“色铅笔画”的领域，且其本身就具有许多表现方式。