

*The Watercolor
flower of Private class*
水彩花卉私享课

苏洱
著

—— 淡淡嫣花开 静默美如画 ——

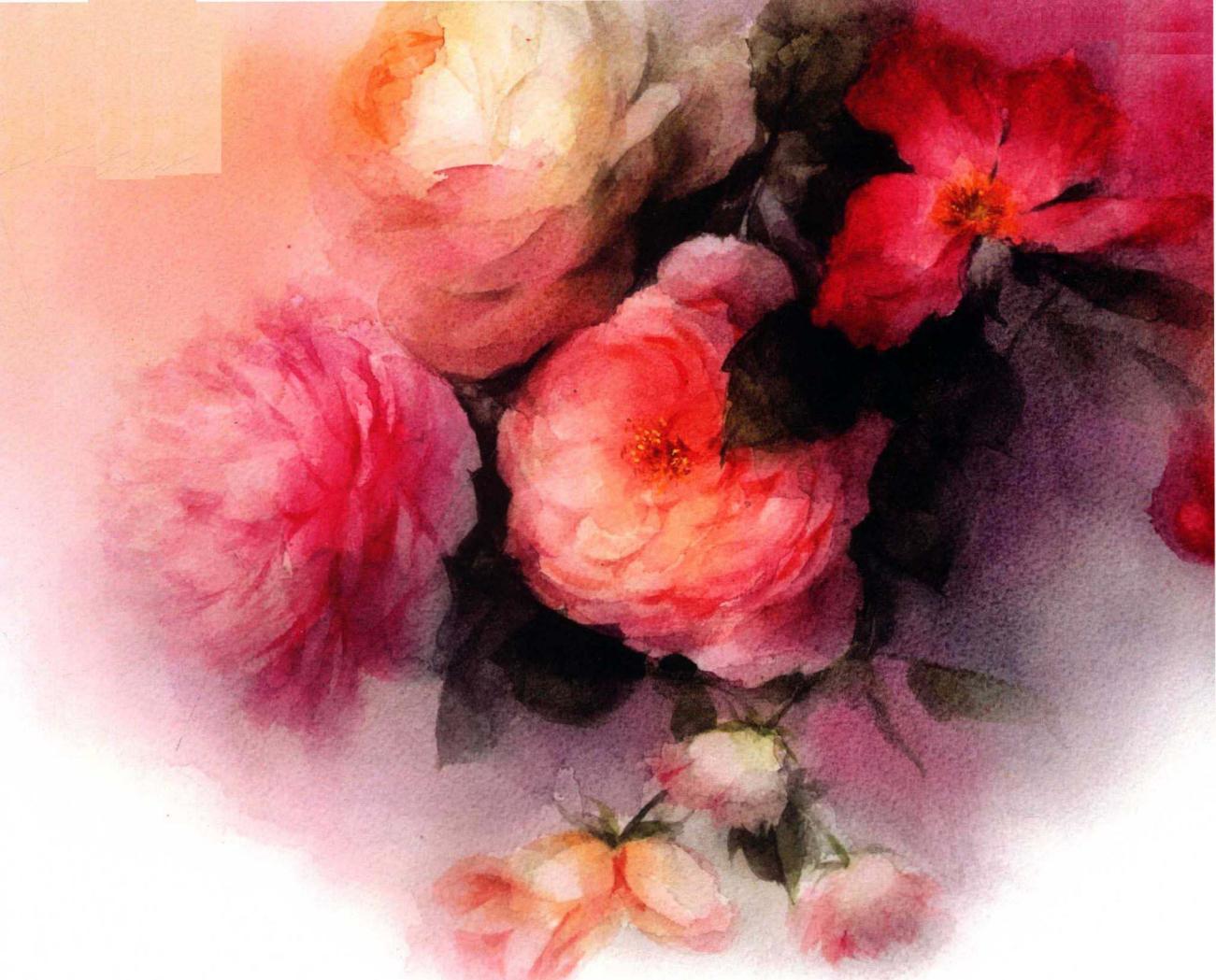
指尖的水彩绘画时光，感受一花一世界的水彩之美。
详尽分享从画具选用到色彩调和，从立体塑造到绘画技法，无保留的心得经验分享。
一笔一画超详细步骤，示范讲解十九种花卉的不同表现手法的诚意之作。

中国工信出版集团

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

The Watercolor
flower of Private class

水彩花卉私享课

苏洱
著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

水彩花卉私享课 / 苏洱著. — 北京：电子工业出版社, 2017.8

ISBN 978-7-121-32330-0

I . ①水… II . ①苏… 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（2017）第181744号

责任编辑：姜伟

特约编辑：刘红涛

印 刷：北京捷迅佳彩印刷有限公司

装 订：北京捷迅佳彩印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开 本：787×1092 1/16 印张：11.25 字数：288千字

版 次：2017年8月第1版

印 次：2017年8月第1次印刷

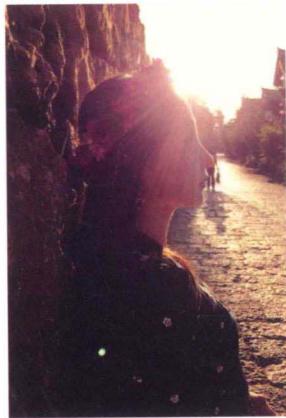
定 价：69.00元

参与本书编写的有：马菲、那晓娟、张莹、许睿辰、刘立枢、马波、张悦欣、宋朗、刘心桐、马逍、吕远、刘颖、王鹤蒙、张媛媛、王娅旋。

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：（010）88254161～88254167转1897。

苏洱

自由水彩画师

苏，取自外婆的姓氏。

洱，因喜爱苍山洱海。

向往遍野繁花的乡间生活，
相信世间万物美好的力量。
希望通过自己的画笔带给人
们一个宁静美好的水彩世界。

新浪微博：@苏洱

花开静默如画——淡淡嫣花开，静默美如画

对于水彩的记忆好像永远定格在一个阳光明媚的午后，阳光暖暖地洒下来，微风轻拂，树影婆娑，带着一个小画板、两支画笔、一小盒颜料，找一处阴凉盘坐，一个下午的光阴都可以融化在水彩的小小世界里。轻染一笔，静静地看明媚清透的颜色在纸面缓缓晕开，铺洒成朵朵水晕，仿若天边的棉絮。浓抹几笔，瑰丽的颜色相互交融刻画成分外娇艳的繁花。

馥郁芬芳的花儿与水彩绘画始终有着亲密的联系，仿若只有五色斑斓的花朵才最适合用水彩来表达，又好像只有灵动流淌的水彩才可以表达出最生动写意的花儿。每当拿起画笔在纸面上描绘朵朵繁花，那一刻时光仿佛静止了，一切的美好都在笔尖静静地流淌。

很多朋友常常会感慨水彩画很难画，不好控制，容易心烦气躁，其实不然，于我反而觉得水彩是最好掌握的绘画媒介，因为它可极淡、极浓，可擦拭修改，也可水晕一笔带过，在浓淡变化之间，清透的颜色可层层覆盖，直到让你满意为止，也可一层铺色就画出清新的色彩。

画到一半而无法下笔时往往需要的是宁静放松的心境，细细体会一笔一画间运笔的美妙，执笔用颜色静静勾勒时，一个美好的心灵世界便向你打开了。下面就让我带你走进水彩的世界，细细刻画每一幅繁花，感受一花一世界的水彩之美。

SONG
of
the
SEA

目录

1

壹 基础篇·水彩画具

15

贰 基础篇·色彩调和

27

叁 基础篇·立体关系

37

肆 基础篇·绘画技法

51

伍 示范

壹

基础篇

水彩画具

在水彩绘画中，纸张对于水彩画的成功与否有着很重要的影响，选择一张舒适的画纸，当用笔尖蘸取颜料轻轻地在画纸上绘画的时候，纸面会呈现出极好的显色和晕染效果，这会让画者心情愉悦并且事半功倍。下面根据我以往的经验给大家介绍一下画纸的简单分类，以及我喜欢选用的画纸。

原料

木浆纸

木浆纸吸水性较差，水分干燥较慢，所以可用笔擦修改，质感很坚韧，不容易被折坏，适合混合大面积晕染和肌理效果。

棉浆纸

棉浆纸吸水性较好，水分干燥较快，显色好，纸的质感棉软，所以颜色和笔触会显得温柔自然，可反复叠加笔触绘画，适合较细致的长时间作画。棉浆纸是个人比较喜爱和常用的画纸。

木棉混合

木棉混合纸结合了木浆纸和棉浆纸的优缺点，既有木浆纸坚韧的质感，绘画时笔触明显，可修改度较大，又有棉浆纸的显色性和吸水性。

纸面纹理

细纹

细纹纸纸面平滑细腻，吸水性好，水分干燥快，可修改度较小，适合绘画细腻精致的画面细节。

中粗

中粗纹纸纸面较粗糙，用手摸会有小毛糙感，吸水性好，水分干燥速度适中，可以用于细致刻画，适合叠画、写意和大面积晕染的湿画法等。

粗纹

粗纹纸纸面纹理大，水分干燥慢，所以可以放松慢慢作画，较适合洒脱写意的绘画手法。

常用品牌

康松阿诗 Arches (棉浆)

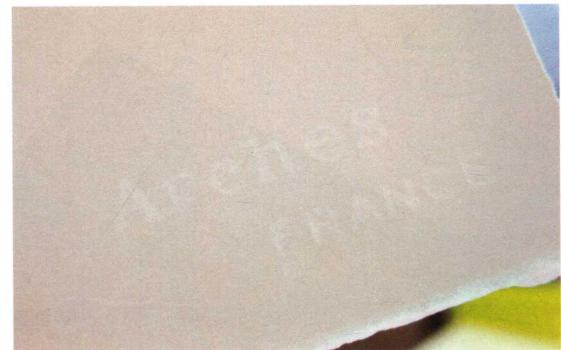
康松阿诗 Arches (棉浆) 是稳定性、综合性很高的一种纸张，显色好，纸张偏白，水彩在纸面上的延展性和晕染效果都很好，是我使用率最高的一个品牌。但是相对价格偏高，对于初学者来说往往会超出预算，也可以选择保定宝虹来代替使用。

日本棉雪 Muse (棉木浆混合)

日本棉雪 Muse (棉木浆混合) 有木浆、棉浆混合的优缺点，显色好，晕染性较好，可修改，绘画时有明显笔触，需要控制好用笔力度和掌握一定的用笔技巧。这是唯一不分纸面纹理的一个系列，但是它有高白和原白两种纸面颜色。推荐在绘画偏写意、偏笔触的花卉风格时选用这个品牌，会带来很好的画面效果。

日本棉雪 Muse

康颂阿诗 Arches

获多福 Waterford (棉浆)

获多福 Waterford (棉浆) 吸收性好，显色较好，纸张偏黄，纸面反复绘画会有少许起毛，性价比尚可。

保定宝虹 Baohong (棉浆)

保定宝虹 Baohong (棉浆) 是性价比很高的一种纸张，显色、吸水和晕染效果都不错，可叠画多层。

这是我的学生最近推荐给我的一个国产品牌，使用后觉得非常好用，价格不贵，是非常推荐的一个品牌。

以上仅仅是个人常用的几种纸张，其实还有很多品牌值得大家发现和使用，平时我也会搜罗各种画纸品牌，尽量多尝试，毕竟不同的画纸会带给我们更多的绘画体验。

色

喜爱水彩的朋友们常常会开玩笑说水彩是一个大坑，因为水彩这种绘画媒介对于画具的要求较高，颜色在纸面上瑰丽的晕染感，以及自然形成的水痕和颜色在纸面上融合形成新的颜色，都需要合适的画纸和颜料，让它的特性刚好能满足大家的需求。

不同的绘画风格对于画纸和颜料的需求不同，这就需要大家不断地去尝试、去寻找。我也购买了很多品牌的颜料，后面会集中介绍我最常用和本书中使用的颜料品牌。

透明度

透明水彩

最大的特点是透明度高，扩散性和晕染性好，颜色一般较清透、灵动。本书中的绘画作品使用的是透明水彩，它的特性适合叠画和晕染等技法。在局部细节也会用到不透明水彩，一般用于浅色需要覆盖深色的情况。

不透明水彩

有可覆盖性，晕染度较差。

申内里尔

常用品牌

史明克

很多水彩画家推荐的品牌，综合性价比很高，颜色透明度高，配色舒适，偏淡雅，较温和，非常适合画植物类的水彩画。

美利蓝

史明克

申内里尔

它的颜色亮丽而甜美，透明度也很高，扩散性很好，因为这个品牌的红色、粉红色系的颜色很全，很适合画花卉类的水彩画。

美利蓝

美利蓝是我使用度最高的一个品牌，它的透明度很高，所以水分干燥后颜色会偏淡一些，颜色清新明亮，混色后颜色也不会很灰，湿画时颜色的扩散性很好，非常适合写意、清新的绘画风格。

笔

找到一支绘画时能运用自如的画笔同样是非常重要的。个人认为不同的画笔有不同的特性和作用，画笔在不同画法风格中也各有所长，经过不同人的使用也会发挥出不同的效果，所以建议大家多多尝试，在熟悉掌握水彩画法的同时，也会了解到自己更喜爱、擅长的画笔种类。

一般水彩画笔分类

水彩专用画笔

水彩专用画笔的笔杆和笔形一般设计得都很优美，常常会让我联想到古欧洲画家们作画的画面。专用画笔又分为动物毛和人造毛两种，一般动物毛的吸水性都不错，画笔画在纸面上会有很舒服的触感。人造毛的弹性普遍比较好，之前吸水性普遍一般，但是现在也有吸水性比较不错的人造毛画笔。

毛笔是在使用水彩专用画笔后才尝试的，发现竟然意外地好用，笔毛的种类分为狼毫、羊毫、兔毫等。国画笔的吸水性同样非常好，笔峰聚峰效果普遍很好，但是不同的笔毛种类软硬度会不同，一般狼毫笔毛较硬，羊毫偏软，兔毫软度适中。

- 拉斐尔 (Raphael) 圆头, 仿喀山松鼠毛水彩画笔 22 号
- 拉斐尔 (Raphael) 圆头, 仿喀山松鼠毛水彩画笔 18 号
- 拉斐尔 (Raphael) 棱形, 喀山松鼠毛水彩画笔 6 号
- 拉斐尔 (Raphael) 平头, 仿喀山松鼠毛水彩画笔 12 号
- 拉斐尔 (Raphael) 平头, 仿喀山松鼠毛水彩画笔 18 号

按照含水量(吸水性)、笔毛弹性、笔尖尖度、 笔毛柔软度、画笔大小、画笔笔毛形状分类

刻画细节

含水量好、弹性适中、笔尖较尖、笔尖柔软度适中的小号画笔，
比较推荐的是国画笔小红毛(兔毛)，比较适合刻画八开画幅
的细节部位。

刻画极细致的细节

笔肚细长、笔尖极细、笔毛弹性大。例如华虹 345 (人造毛)、
达芬奇 V10、达芬奇 428 松鼠毛笔。

背景铺水

笔形平头、含水量好、笔毛柔软的画笔。例如谢德堂
底纹笔(羊毫)。

背景晕染上色

含水量好、笔毛柔软、笔尖圆润的画笔。推荐拉斐尔 845 的 8 号、
16 号。

画花瓣层次时也可选择

例如，笔毛柔软、笔肚呈三角形的棱形笔，又叫猫舌笔，例如
拉斐尔 903；或者笔毛柔软、含水量极好、笔尖较尖的达芬奇
418 松鼠毛笔。

从右到左

- 红胖子阿尔瓦罗 (Alvaro) 松鼠毛水彩画笔 0 号
- 达芬奇 (Davinci) 418 松鼠毛水彩画笔 1 号
- 达芬奇 (Davinci) 418 松鼠毛水彩画笔 2 号
- 达芬奇 (Davinci) V66 貂毛水彩画笔 0 号
- 达芬奇 (Davinci) V66 貂毛水彩画笔 0 号

具

其他工具

色盘

本人会选择两三个色盘同时使用，图中的色盘是红色调混色用的，同时会有一个较大的平盘用于各种颜色的混合，色盘使用方法需要大家多多尝试，形成一种使用习惯。

混水桶

选择一个较大的混水桶，使用起来可能会更加方便。

牛皮纸胶带

裱画纸时使用，纸胶带刷水后黏性会很好。

搁笔架

绘画时有时会使用2~3支笔，换笔时为了不让蘸有颜色的画笔弄脏四周，搁笔架还是很好用的。

铅笔

一般在画较随意放松的线稿时我会选用铅笔。

自动铅笔

绘画较细致的线稿时使用。

壁纸刀

裁纸时使用。

牛胆汁

滴少许牛胆汁融入蘸笔水里，在绘画时会让颜料的晕染性、延展性更好。

留白液

一般需要在画面中留出亮部时使用，涂在需要留白的位置，将周围绘画好后，留白液干燥后用橡皮擦掉，会留出白色纸面。

白山茶

“白茶诚异品，天赋玉玲珑。”

山茶，叶似茶树，高者丈余，花大盈寸，色如白玉，12月开。本幅画作所选山茶花叶片洁白，形似玉珠流淌，花蕊聚簇紧密，呈中黄色；叶子轮廓和颜色清晰简洁；花形关系简单而富于跃动感；基本色彩由白色、绿色和黄色3种颜色构成。