

水彩物语

古韵
花之绘

目丁兔
者编

机械工业出版社
China Machine Press

水彩物语

古韵花卉之绘

丁兔
画

机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目(CIP)数据

水彩物语：古韵花之绘 / 目丁兔编著. —北京：机械工业出版社，2017.6

ISBN 978-7-111-57015-8

I. ①水… II. ①目… III. ①花卉画－水彩画－绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第128285号

本书是以花卉为主题的水彩绘画教程，带领读者用源自西方的水彩技法渲染饱含中华古韵的诗情画意。

全书内容可分为2个部分。第1部分简单介绍水彩画的基本工具和技法。第2部分精选20种花卉进行描绘，每幅作品都是从线稿到上色逐步进行细致讲解，并附带介绍相关的古典诗词，让读者在实践中提高绘画水平，同时还能陶冶情操。

本书的编排清晰直观，讲解浅显易懂，作品的难易程度亦有张有弛，既适合零基础的初学者，也适合有一定基础的绘画爱好者。希望本书能帮助读者轻松愉悦地掌握水彩画技法，感受用画笔记录身边美好事物的乐趣。

水彩物语：古韵花之绘

出版发行：机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码：100037）

责任编辑：杨倩

责任校对：庄瑜

印 刷：北京天颖印刷有限公司

版 次：2017年6月第1版第1次印刷

开 本：185mm×210mm 1/24

印 张：4.5

书 号：ISBN 978-7-111-57015-8

定 价：39.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

客服热线：(010) 88379426 88361066

投稿热线：(010) 88379604

购书热线：(010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱：hzit@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问：北京大成律师事务所 韩光/邹晓东

前言

花在文人墨客心中是源源不竭的灵感之泉，他们借花言志、咏花寄情：

『芝兰生幽谷，不以无人而不芳』，赞的是兰花的典雅气节；

『零落成泥碾作尘，只有香如故』，写的是梅花的坚贞不移；

『出淤泥而不染，濯清涟而不妖』，说的是莲花的超尘脱俗；

『宁可抱香枝上老，不随黄叶舞秋风』，道的是菊花的顽强坚守。

本书精选 20 种花卉，用源自西方的水彩技法渲染饱含中华古韵的诗情画意。

每朵花都有独特的姿态和气质，令人过目难忘，在它们的启发下，

编者秉持『西技东魂』的初衷，在绘画手法上做了许多崭新的尝试与拓展，并将创作过程中获得的灵感和技巧毫无保留地分享给大家。

每幅作品的绘制过程都是从线稿到上色逐步进行细致讲解，并对重点和难点进行点拨。

认真品读每一段文字、欣赏每一幅作品，你会感受到编者的创作用心。

由于编者水平有限，在编写本书的过程中难免有不足之处，恳请广大读者指正批评，

除了扫描二维码添加订阅号获取资讯以外，也可加入 QQ 群 218737926 与我们交流。

目 录

前 言

水彩基础 6

桂花 12

紫薇花 17

兰花 22

腊梅 27

丁香花 32

菊花 37

水仙花 42

杜鹃花 47

朱槿花 52

荷花
57

海棠花
62

玉兰花
67

木槿花
72

桃花
77

紫荆花
82

山茶花
87

芙蓉花
92

月季花
97

芍药花
101

牡丹花
105

水彩物语

古韵花卉之绘

丁兔

机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩物语：古韵花之绘 / 目丁兔编著. —北京：机械工业出版社，2017.6

ISBN 978-7-111-57015-8

I. ①水… II. ①目… III. ①花卉画－水彩画－绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第128285号

本书是以花卉为主题的水彩绘画教程，带领读者用源自西方的水彩技法渲染饱含中华古韵的诗情画意。

全书内容可分为 2 个部分。第 1 部分简单介绍水彩画的基本工具和技法。第 2 部分精选 20 种花卉进行描绘，每幅作品都是从线稿到上色逐步进行细致讲解，并附带介绍相关的古典诗词，让读者在实践中提高绘画水平，同时还能陶冶情操。

本书的编排清晰直观，讲解浅显易懂，作品的难易程度亦有张有弛，既适合零基础的初学者，也适合有一定基础的绘画爱好者。希望本书能帮助读者轻松愉悦地掌握水彩画技法，感受用画笔记录身边美好事物的乐趣。

水彩物语：古韵花之绘

出版发行：机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码：100037）

责任编辑：杨 倩

责任校对：庄 瑜

印 刷：北京天颖印刷有限公司

版 次：2017年6月第1版第1次印刷

开 本：185mm×210mm 1/24

印 张：4.5

书 号：ISBN 978-7-111-57015-8

定 价：39.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

客服热线：(010) 88379426 88361066

投稿热线：(010) 88379604

购书热线：(010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱：hzit@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问：北京大成律师事务所 韩光/邹晓东

前言

花在文人墨客心中是源源不竭的灵感之泉，他们借花言志、咏花寄情：

『芝兰生幽谷，不以无人而不芳』，赞的是兰花的典雅气节；

『零落成泥碾作尘，只有香如故』，写的是梅花的坚贞不移；

『出淤泥而不染，濯清涟而不妖』，说的是莲花的超尘脱俗；

『宁可抱香枝上老，不随黄叶舞秋风』，道的是菊花的顽强坚守。

本书精选 20 种花卉，用源自西方的水彩技法渲染饱含中华古韵的诗情画意。

每朵花都有独特的姿态和气质，令人过目难忘，在它们的启发下，

编者秉持『西技东魂』的初衷，在绘画手法上做了许多崭新的尝试与拓展，

并将创作过程中获得的灵感和技巧毫无保留地分享给大家。

每幅作品的绘制过程都是从线稿到上色逐步进行细致讲解，并对重点和难点进行点拨。

认真品读每一段文字、欣赏每一幅作品，你会感受到编者的创作用心。

由于编者水平有限，在编写本书的过程中难免有不足之处，恳请广大读者指正批评，

除了扫描二维码添加订阅号获取资讯以外，也可加入 QQ 群 218737926 与我们交流。

编者

二〇一七年四月

目 录

前 言

水彩基础 6

桂花 12

紫薇花 17

兰花 22

腊梅 27

丁香花 32

菊花 37

水仙花 42

杜鹃花 47

朱槿花 52

荷花
57

海棠花
62

玉兰花
67

木槿花
72

桃花
77

紫荆花
82

山茶花
87

芙蓉花
92

月季花
97

芍药花
101

牡丹花
105

水彩基础

古韵
元

水彩画 工具

水彩画同其他画种一样，使用的工具、材料各有其特长，也有其局限，从而成为了独具魅力的艺术形式。初学者要了解和熟悉水彩画工具的性能，这不仅是为了方便平时挑选和购买，更是为了能在绘画中更好地运用和掌控。

水彩颜料和画纸

色调，或者说色彩，会因画纸的不同而产生变化，水彩颜料中画膜的厚度也对色调有重要影响，因此，首先必须了解不同颜料和画纸的特性。

水彩颜料分为管状和固体两大类。管状颜料和固体颜料的画面效果不同，如果一直浸泡，固体颜料的色度更深。就着色力而言，有些颜料天生就有很强的着色力，而着色力较差的颜料很难在着色纸上使用。有些颜料在色谱上被标为“易着色”，有这种标志的一般是取名为“永固”的现代有机颜料。颜料的着色力会随画纸的质地和柔软度的增加而增强。有的颜料在色谱上被标为“颗粒状”，这种颜料的颗粒化程度越高，画面效果的粗糙度则越高。

固体颜料

管状颜料

水彩画纸的吸水性比一般画纸高，磅数较厚，不会因为重复涂抹而破裂和起球。水彩画纸按材料构成可分为木浆纸和棉浆纸两大类。木浆纸表面较白，纸质坚韧、光滑，放置过久容易变质、发黄及碎裂，吸水性较差，绘制时颜料会在纸面上稍作停留，而不会立刻被纸张吸附。棉浆纸不易吸水，湿画混色时容易掌控，显色性好，不易留下水痕，适合多层叠色，但其表面粗糙，运笔时阻力较大。

棉浆纸

木浆纸

其他基本工具

绘画前首先要准备各种笔、画纸、颜料、纸巾、调色盘、洗笔筒等基本工具。水彩画笔由笔杆、笔毛、金属管套三部分组成。选择大小不同的画笔，可以满足大面积渲染铺色及修饰勾勒细节的需要。画笔和其他工具对绘画效果的影响不像颜料和画纸那么大，但是选择好用的画笔和适当的辅助工具也相当重要。

水彩画 基本技法

水分的运用和掌控是水彩技法的要点之一。水分在画面上有渗化、流动、蒸发的特性，不同的笔法和绘画技法会带来不同的画面效果。

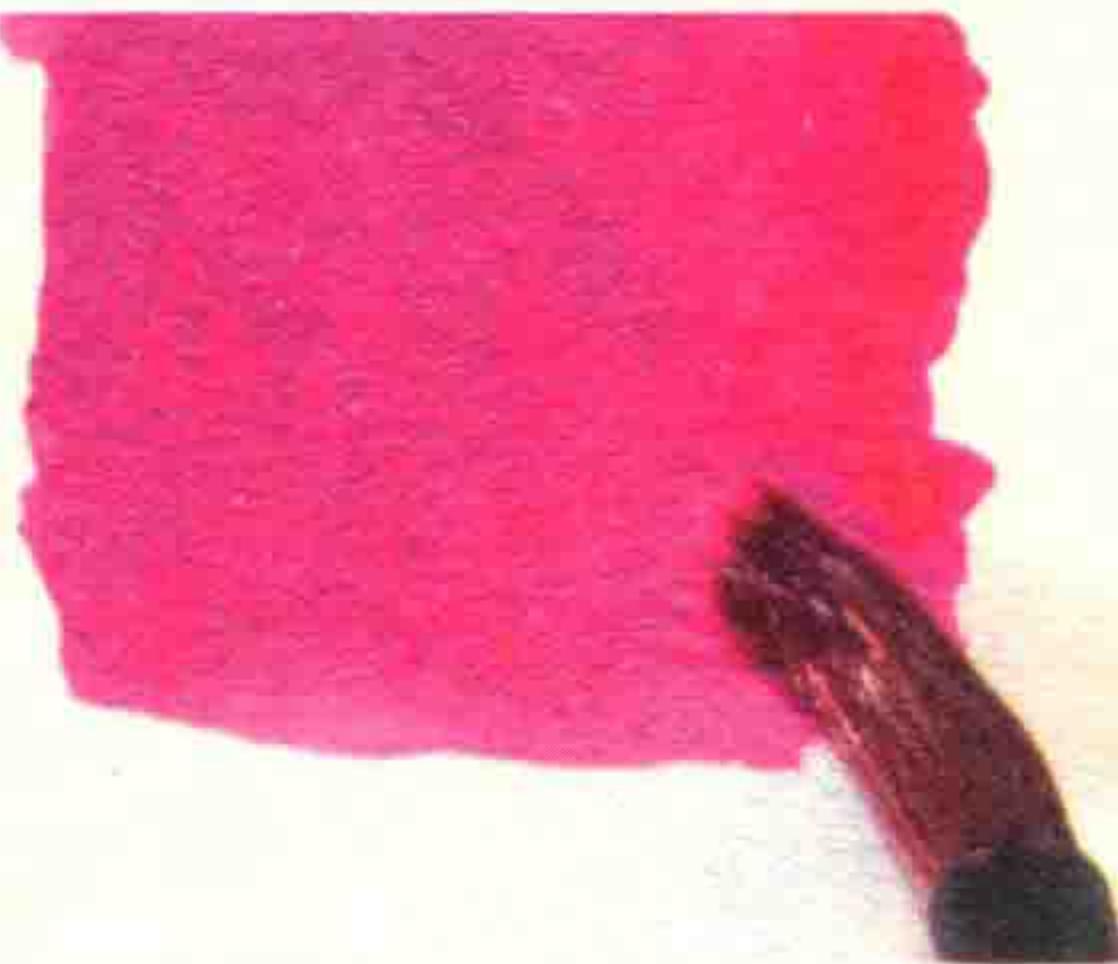
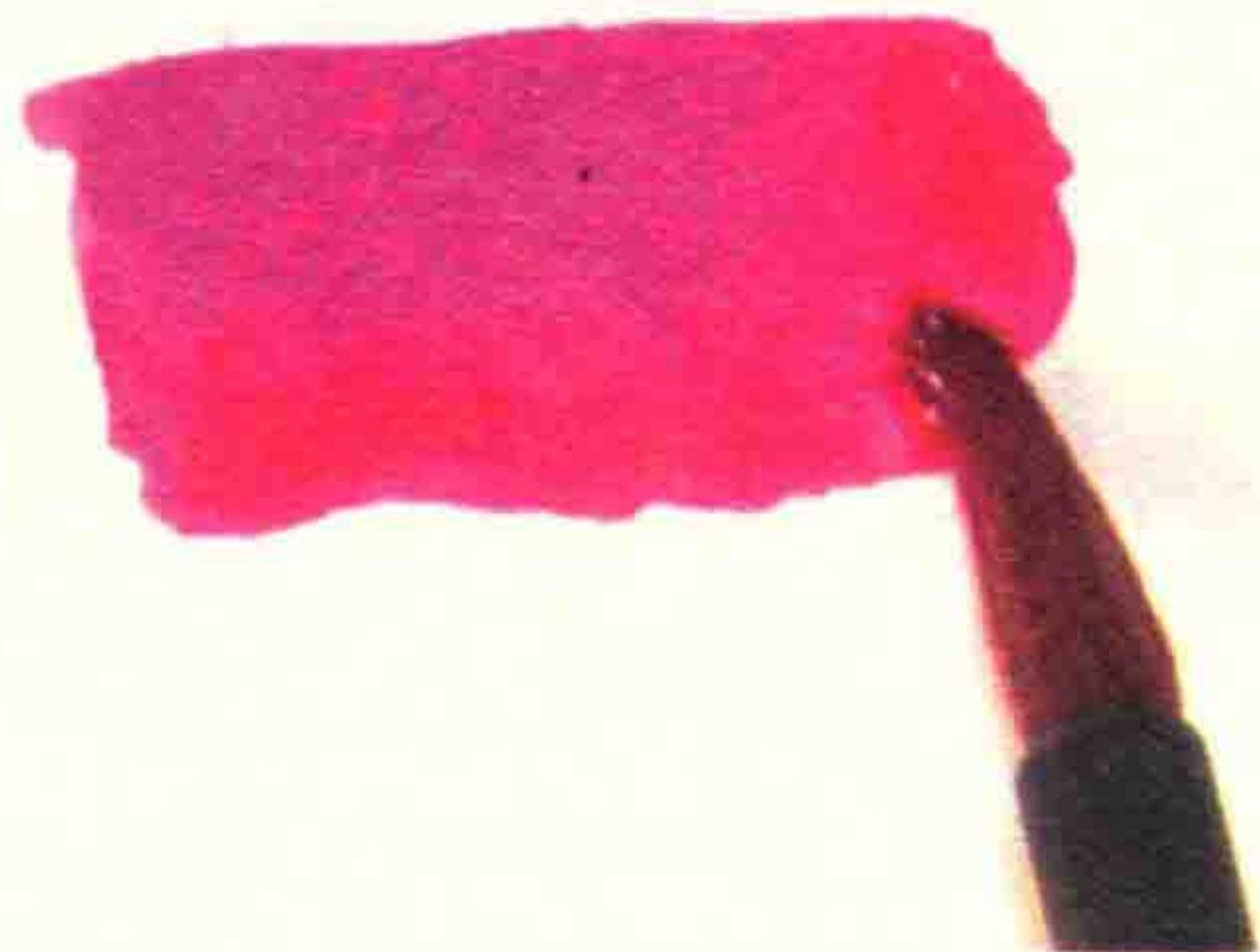

笔法的运用

水彩绘画中常用的笔法有平涂法、按压法、勾线法。

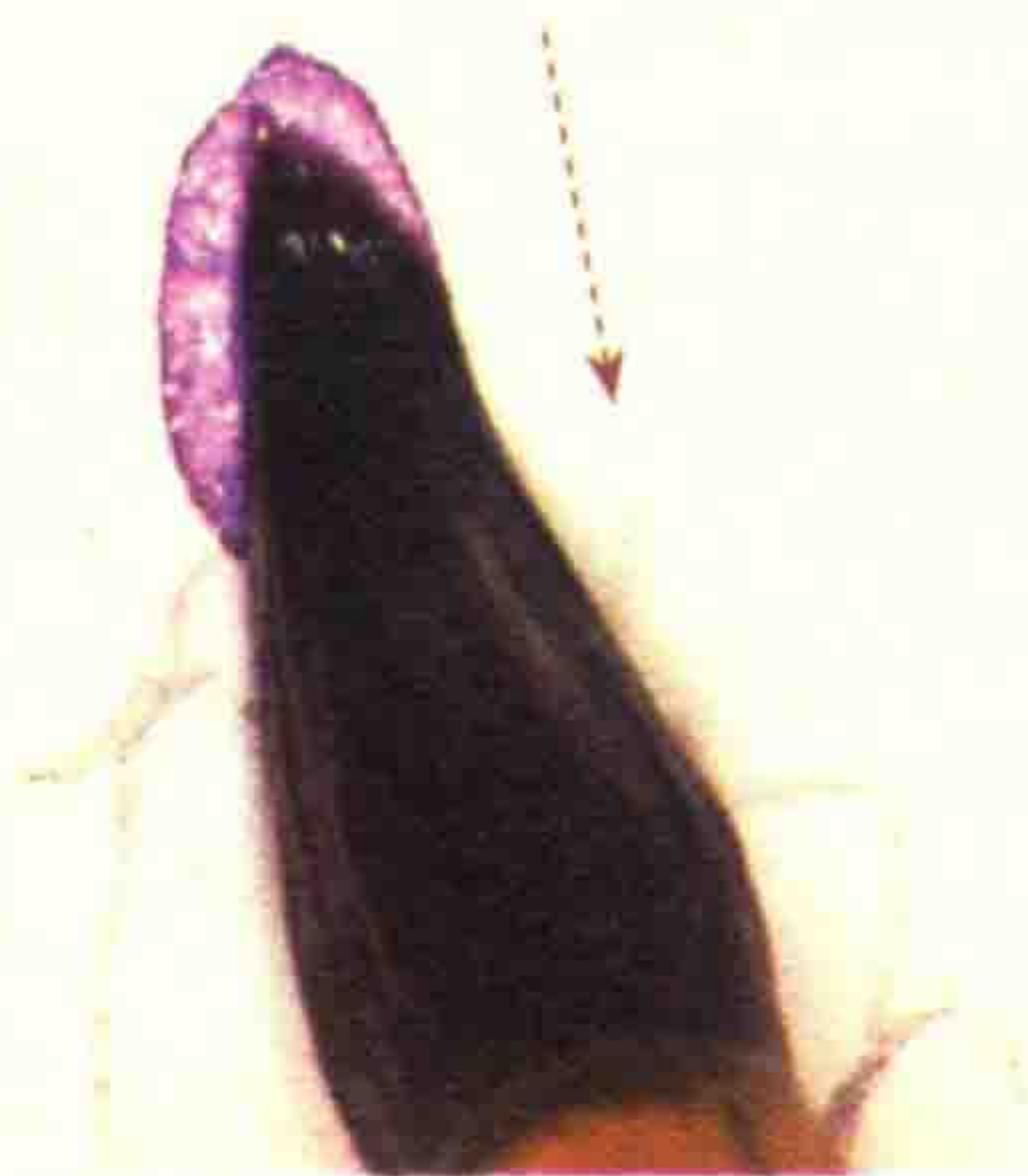
(一) 平涂法

平涂法是将颜色均匀地平涂在物体造型约束的范围之内，需要注意的是如何把握好“均匀”。均匀平涂的颜色基本没有笔触和明暗变化，所以绘制出来的物体基本没有立体感。绘制时根据物体的走向、形态，采用由上向下竖涂或由左向右横涂的方法。

(二) 按压法

按压法主要是看画笔与纸面的接触面积，而面积的大小取决于笔尖和笔肚接触纸面的大小。用一般握笔法通过手腕的力度来控制按压的面积。绘制面积较大的部分时，手腕力度加重，笔肚接触纸面较多；绘制面积较小的部分时，手腕力度变轻，笔尖接触纸面较少。按压法多用于绘制桃花、密集的树叶、西兰花等小型点状物体。

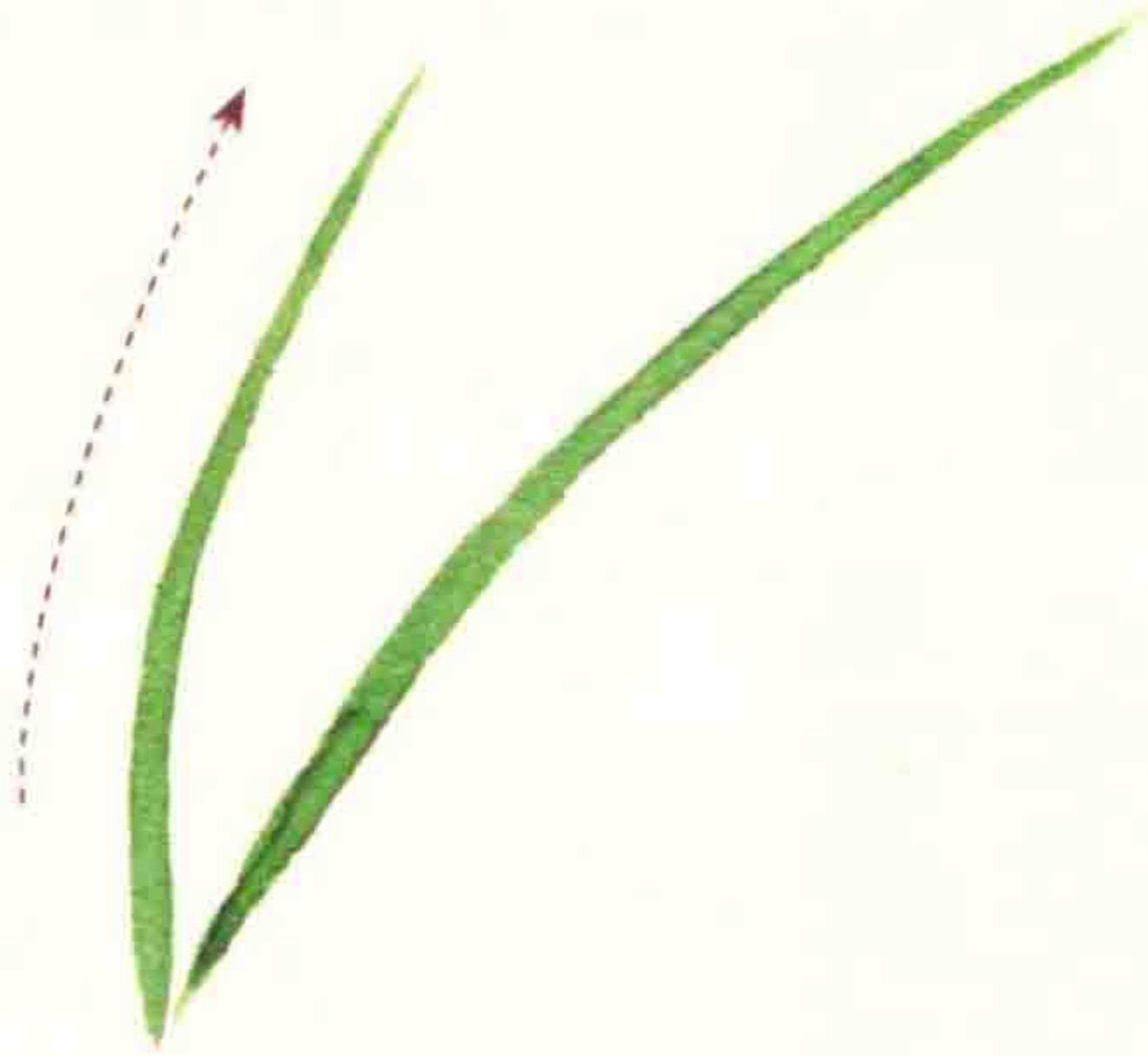

(三) 勾线法

勾线法主要是运用笔尖和用笔的力度来控制绘制的形状。竖起画笔，用笔尖在画纸上按方向拖动，绘制出有轻重缓急之分的线条。勾线法分为两种：一种是均匀用笔绘制出两边粗细均匀的线条；另一种是通过掌控手腕力度绘制出粗细不同的线条，如左边细右边粗、左边粗右边细、两边细中间粗等。例如，在绘制棕榈叶时，就要用到两边粗细不均匀的线条。这种线条多用于绘制较细的枝干、藤蔓和叶脉等。

由上至下绘制

由下至上绘制

绘制技法

水彩画的绘制技法分为两大类：干画法和湿画法。

(一) 干画法

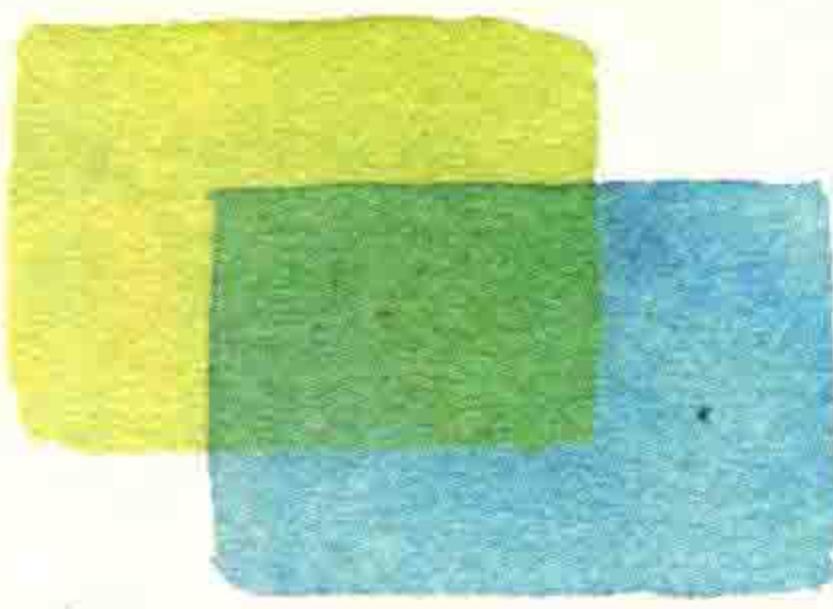
干画法是水彩画中一种很重要且常用的技法。干画法在行笔运色的过程中，笔触与水迹较明显，不需要水的衔接，可轻松地用色块来塑造物体的体积感。干画法分为渐变法、多色接色法、多层次叠色法等。

渐变法 | 是水彩画常用的技法，在干画法中色块较易掌控，不受水分流动性的影响，能够较容易地绘制出颜色的渐变效果。

多色接色法 | 通常是将不同的颜色自然地衔接。在绘制时颜料会立刻变得松弛，所以用笔不能用力，并且要趁水分未干时衔接，这样颜色和颜色之间才能通过水分自然融合。

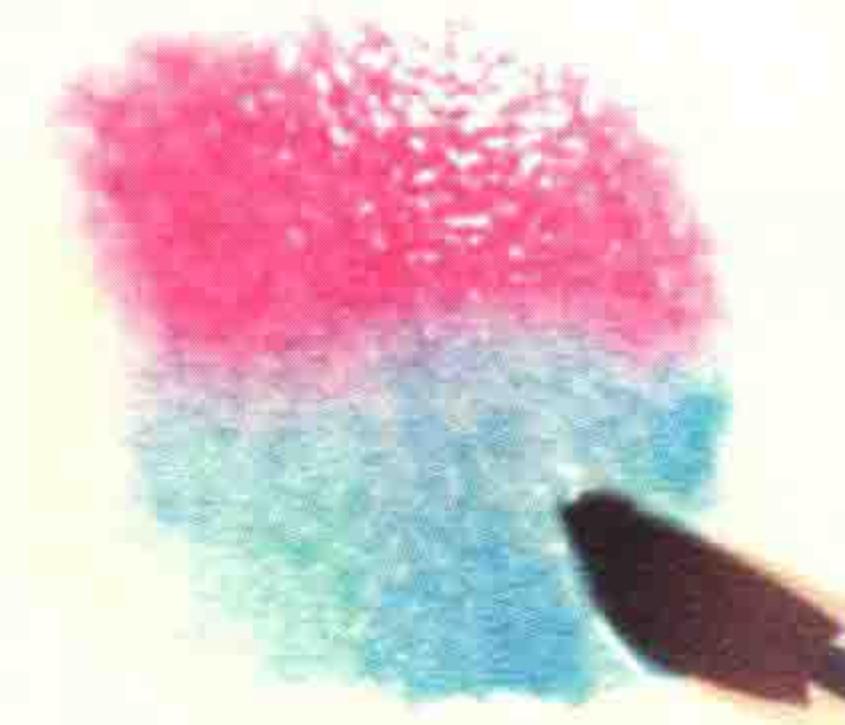
多层叠色法 | 是将颜色由浅至深不断叠涂，使画面色彩达到浓郁、鲜亮的效果。这种技法也可以用来平衡细节、柔化某些元素，是水彩画中最稳健、最基础的画法。

(二) 湿画法

湿画法的优势是能够一次让多种颜色在画纸上充分混合，即在绘制前用清水将画纸扫湿，再趁湿上色，让颜料在清水的作用下自然晕开，使颜色自然融合。由于画纸和颜料之间隔着一层清水，用干净的湿笔可以轻松地抹去颜料，修饰图案，有充足的时间对画面颜色进行调整。湿画法分为湿重叠法和湿接色法。

湿重叠法 | 是在一层颜色的基础上叠加另外一层颜色的过程。在绘制时，时间和水分的掌握是颜色过渡的关键。时间掌握得当，颜色会自然重叠。

湿接色法 | 是指颜色与颜色之间的渗接，让不同颜色自然融合。接色时，在干透后的颜色上再刷一层干净的清水，然后利用水的湿度使颜色衔接。也可以蘸取一种颜色，沿另一种颜色的色块边缘慢慢靠近，使两种颜色自然融合。