

WATERCOLOR PAINTING

水色斑斓 II

让水彩画技法升华的进阶教程

Song 丹青 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

WATERCOLOR PAINTING

水色斑斓 II

让水彩画技法升华的进阶教程

Song 丹青 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

水色斑斓. II, 让水彩画技法升华的进阶教程 /
song丹青编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-115-44003-7

I. ①水… II. ①s… III. ①水彩画—绘画技法
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第267814号

内 容 提 要

水彩的美妙之处在于其效果的随机性, 在画作完成之前, 连画画的人自己都无法预料能获得怎样的画面, 这样的特性, 给画画的人增添了很多乐趣和惊喜。本书是一本水彩技法教程, 翻开这本书就如同打开了水彩世界的大门, 让我们来一次说走就走的水彩之旅吧!

本书共有6章。第1章介绍颜料及画笔, 展示了几款作者经常使用的颜料, 并对不同笔触的效果进行了对比, 让读者能更好地理解这些基础知识。第2章讲解了丰富的水彩画技法, 详细的文字讲解和丰富的图片让读者能直观地看到每种技法的应用效果。第3章通过展示大量案例的绘制过程, 讲解不同水彩画绘制风格的区别及画法。第4章介绍了画作的诞生过程和创作一幅水彩画的思路, 让读者可以尝试自己创作, 体验不一样的乐趣。第5章是水彩的应用, 开拓读者的思路, 鼓励读者尝试不同的题材和载体, 将水彩画融入生活。第6章是作品分析欣赏, 每一幅作品都附有作者的创作思路, 给读者带来启发。

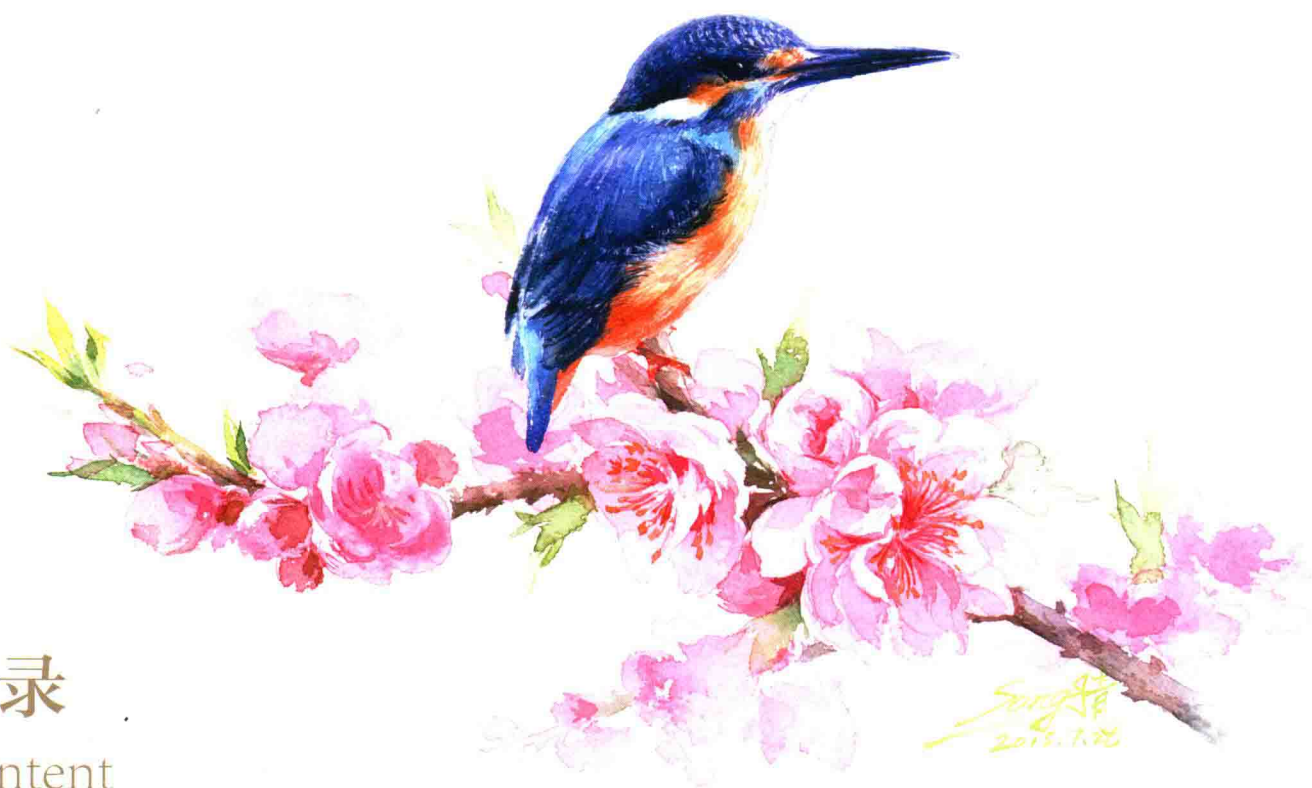
水彩画的绘制过程就是人与颜料、水的游戏, 让我们跟随作者 song 丹青, 边玩边学, 感受水彩的美妙。

本书适合水彩画爱好者阅读学习, 也适合相关美术培训机构及专业作为参考资料使用。

-
- ◆ 编 著 song 丹青
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>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 15.5 2017年1月第1版
字数: 590千字 2017年1月北京第1次印刷
-

定价: 128.00 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

Content

Chapter 1

工具及使用

1.1 斑斓之因 颜料	6
荷尔拜因108色	7
美利蓝管装	7
史明克大师级	
固彩、管装	8
乔琴固彩旅行装	8
温莎牛顿	9
1.2 笔及笔触	10
水彩笔	10
笔触	11

Chapter 2

玩转水彩

2.1 超越想象 调色秘籍	16
色彩调和	16
颜色的冷暖	16
色卡色谱	17
2.2 可控的偶遇 干湿画法	21
干画法	21
湿画法	27
2.3 水彩游戏 技法	30
海绵	30
蜡	31
留白	32
撒盐	40
水痕	41
褶皱印拓	42
2.4 变腐朽为神奇 画面修改	43
水彩画常见问题	43
改正——覆盖液	44
因势利导——创造新内容	46
美化——高光笔	48
体积的塑造——单色水彩	49

Chapter 3

水彩的不同风格表现

3.1 细腻过渡	54
海鱼	54
铁线莲	58
朱顶红	64
3.2 速写 淡彩	71
钢笔速写淡彩	71
玛格丽特	71
平江路	74
苏州小桥	78
亭	81
铅笔速写淡彩	82
月季	82
3.3 写意 水彩	84
玻璃器皿与植物	84
岛锦	88
红色铁线莲	93
花园猫	97
金毛	102
三棵树的一窝鸡	107
铁筷子	111
王妃	114
水彩风景	118
仙台暮色	120
校园风景	124
紫藤花园	128

Chapter 4

画作的产生

4.1 由精美图片而诞生的作品	131
粉色龙沙宝石	131
风信子	135
礁石海景	140
篮花	145
4.2 写生作品	150
不锈钢水果	150
水果组合	154
天竺葵瓶花	160
王妃瓶花	166
4.3 创作 素材收集——构思——	
作品	171
窗边的郁金香	171
花境与动物《绣球与猫》	174
水仙	182
图片组合	185

Chapter 5

水彩的应用

5.1 绘制礼物 扇子、贺卡	194
贺卡	194
扇子	196
5.2 旅绘与手账 日本行	198
日本旅绘	198
5.3 装点家居小画	224

Chapter 6

作品分析欣赏

翠鸟	226
东方之韵	228
天路	230
绣球	232
桥	234
樱花	236
蜻蜓	238
琉璃	239
阳光	241
青花	243
野花	245
银莲花	247
小提琴	248

WATERCOLOR PAINTING

水色斑斓 II

让水彩画技法升华的进阶教程

Song 丹青 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

水色斑斓. II, 让水彩画技法升华的进阶教程 /
song丹青编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-115-44003-7

I. ①水… II. ①s… III. ①水彩画—绘画技法
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第267814号

内 容 提 要

水彩的美妙之处在于其效果的随机性, 在画作完成之前, 连画画的人自己都无法预料能获得怎样的画面, 这样的特性, 给画画的人增添了很多乐趣和惊喜。本书是一本水彩技法教程, 翻开这本书就如同打开了水彩世界的大门, 让我们来一次说走就走的水彩之旅吧!

本书共有6章。第1章介绍颜料及画笔, 展示了几款作者经常使用的颜料, 并对不同笔触的效果进行了对比, 让读者能更好地理解这些基础知识。第2章讲解了丰富的水彩画技法, 详细的文字讲解和丰富的图片让读者能直观地看到每种技法的应用效果。第3章通过展示大量案例的绘制过程, 讲解不同水彩画绘制风格的区别及画法。第4章介绍了画作的诞生过程和创作一幅水彩画的思路, 让读者可以尝试自己创作, 体验不一样的乐趣。第5章是水彩的应用, 开拓读者的思路, 鼓励读者尝试不同的题材和载体, 将水彩画融入生活。第6章是作品分析欣赏, 每一幅作品都附有作者的创作思路, 给读者带来启发。

水彩画的绘制过程就是人与颜料、水的游戏, 让我们跟随作者 song 丹青, 边玩边学, 感受水彩的美妙。

本书适合水彩画爱好者阅读学习, 也适合相关美术培训机构及专业作为参考资料使用。

-
- ◆ 编 著 song 丹青
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>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本: 889 × 1194 1/16
印张: 15.5 2017年1月第1版
字数: 590千字 2017年1月北京第1次印刷
-

定价: 128.00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

Content

Chapter 1

工具及使用

1.1 斑斓之因 颜料	6
荷尔拜因108色	7
美利蓝管装	7
史明克大师级	
固彩、管装	8
乔琴固彩旅行装	8
温莎牛顿	9
1.2 笔及笔触	10
水彩笔	10
笔触	11

Chapter 2

玩转水彩

2.1 超越想象 调色秘籍	16
色彩调和	16
颜色的冷暖	16
色卡色谱	17
2.2 可控的偶遇 干湿画法	21
干画法	21
湿画法	27
2.3 水彩游戏 技法	30
海绵	30
蜡	31
留白	32
撒盐	40
水痕	41
褶皱印拓	42
2.4 变腐朽为神奇 画面修改	43
水彩画常见问题	43
改正——覆盖液	44
因势利导——创造新内容	46
美化——高光笔	48
体积的塑造——单色水彩	49

Chapter 3

水彩的不同风格表现

3.1 细腻过渡	54
海鱼	54
铁线莲	58
朱顶红	64
3.2 速写 淡彩	71
钢笔速写淡彩	71
玛格丽特	71
平江路	74
苏州小桥	78
亭	81
铅笔速写淡彩	82
月季	82
3.3 写意 水彩	84
玻璃器皿与植物	84
岛锦	88
红色铁线莲	93
花园猫	97
金毛	102
三棵树的一窝鸡	107
铁筷子	111
王妃	114
水彩风景	118
仙台暮色	120
校园风景	124
紫藤花园	128

Chapter 4

画作的产生

4.1	由精美图片而诞生的作品	131
	粉色龙沙宝石	131
	风信子	135
	礁石海景	140
	篮花	145
4.2	写生作品	150
	不锈钢水果	150
	水果组合	154
	天竺葵瓶花	160
	王妃瓶花	166
4.3	创作 素材收集——构思——	
	作品	171
	窗边的郁金香	171
	花境与动物《绣球与猫》	174
	水仙	182
	图片组合	185

Chapter 5

水彩的应用

5.1	绘制礼物 扇子、贺卡	194
	贺卡	194
	扇子	196
5.2	旅绘与手账 日本行	198
	日本旅绘	198
5.3	装点家居小画	224

Chapter 6

作品分析欣赏

翠鸟	226
东方之韵	228
天路	230
绣球	232
桥	234
樱花	236
蜻蜓	238
琉璃	239
阳光	241
青花	243
野花	245
银莲花	247
小提琴	248

Chapter 1

工具及使用

斑斓之因 颜料

MG是美国的颜料，是我用过色彩最浓郁且最不容易干的管装颜料。色彩浓郁决定了更经用，但管装颜色太多，为了选出自己想要的颜色，特意买了一张点状色卡，一个个试色然后非常确定地选择。颜色的选择带有个人喜好和经验的成分，所以没有对错。

点状色卡试色

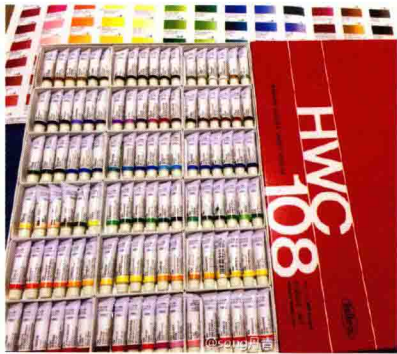

自选色号

基础10色套色

荷尔拜因108色

日本的荷尔拜因有108色，这样的盒装单只颜色少，色相丰富，特别适合插画师使用，可以比较方便选择到丰富的色彩，不适合水彩画的练习，因为水彩画更追求在绘制过程中结合绘制技法偶然产生的色彩变化效果。所以用来画水彩画一定要选色。

美利蓝管装

意大利的美利蓝管装颜料对于大量习作练习来说是最经济实惠的，它的颜色也是分系列的，可以自选十几色，搭配合适的调色盒使用。

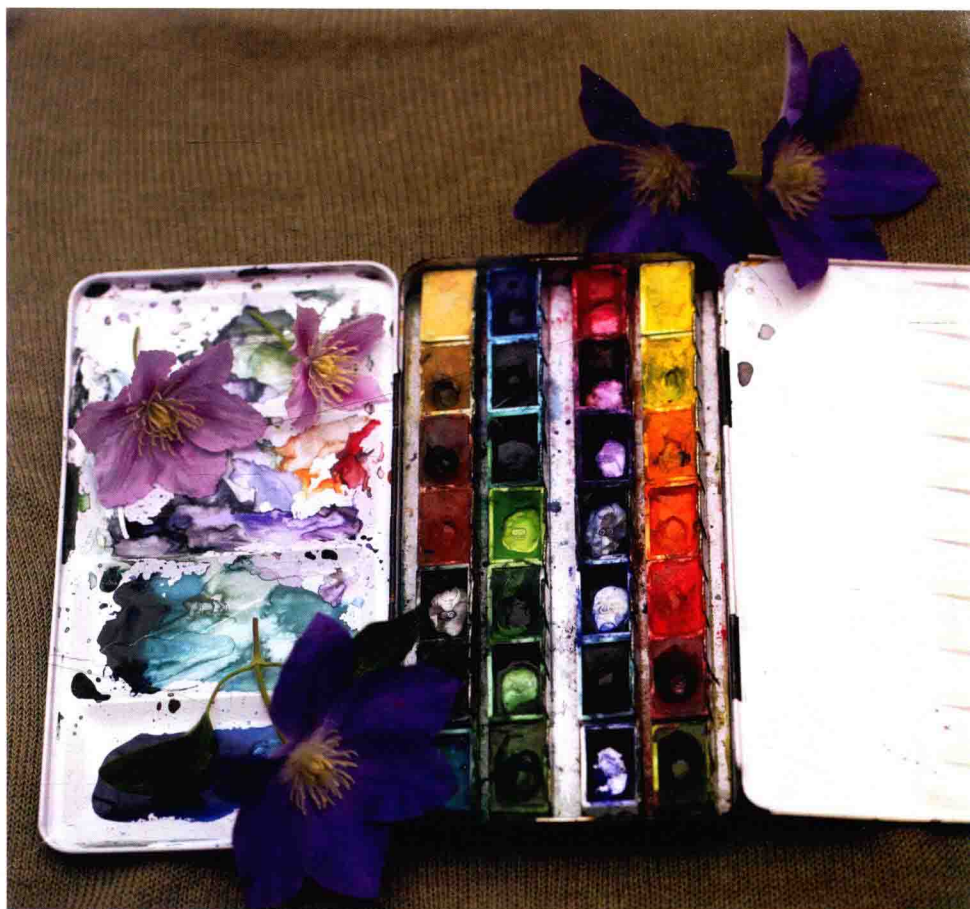
乔琴固彩旅行装

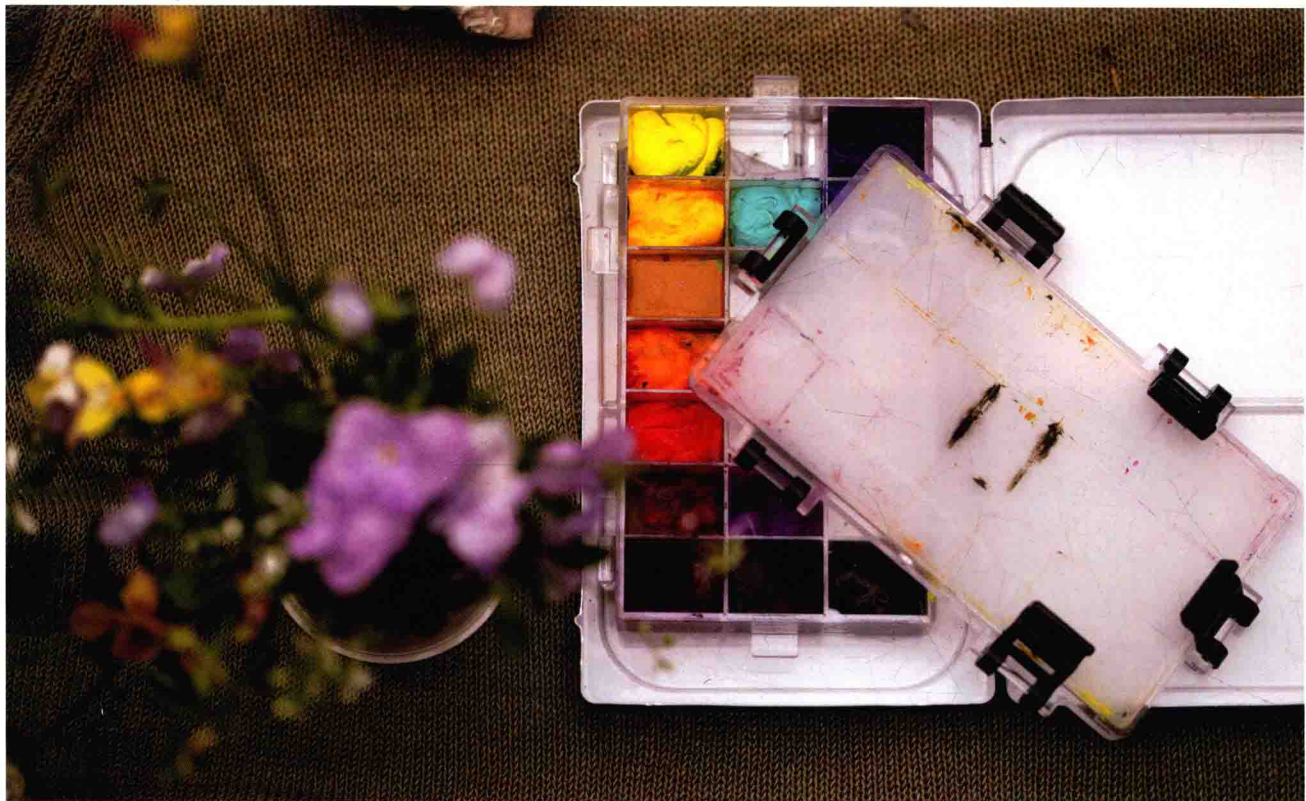
这是我个人最爱的一款mini旅行装颜料，它只有半个手掌大，适用于配色，对于旅绘来说再适合不过。我在日本的旅绘作品主要用的就是这款颜料。

史明克大师级 固彩、管装

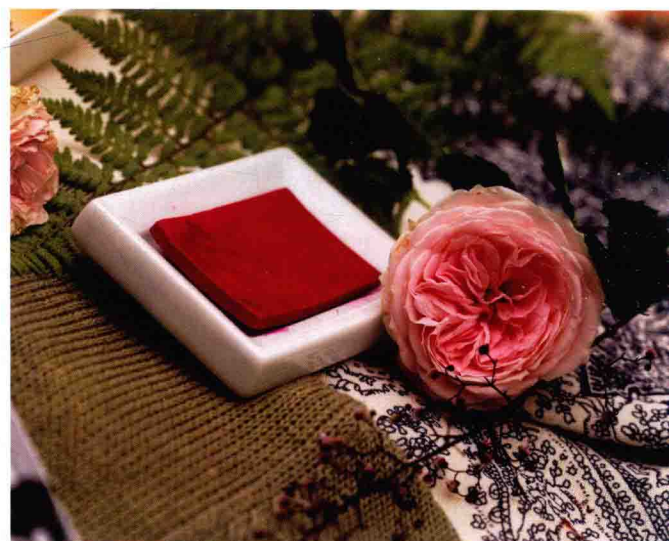
德国史明克大师级的整块固彩和管装颜料，水彩颜色鲜艳，可以调出很多颜色，非常适合画作品。

温莎牛顿

英国温莎牛顿水彩的颜色细腻鲜艳，我非常喜欢。为了保持颜料一贯以来的新鲜，特意配了保湿调色盒，让颜料的特性保持得更好。其中，歌剧院红这种颜色非常鲜艳，很多花卉的色彩要靠它来表现。

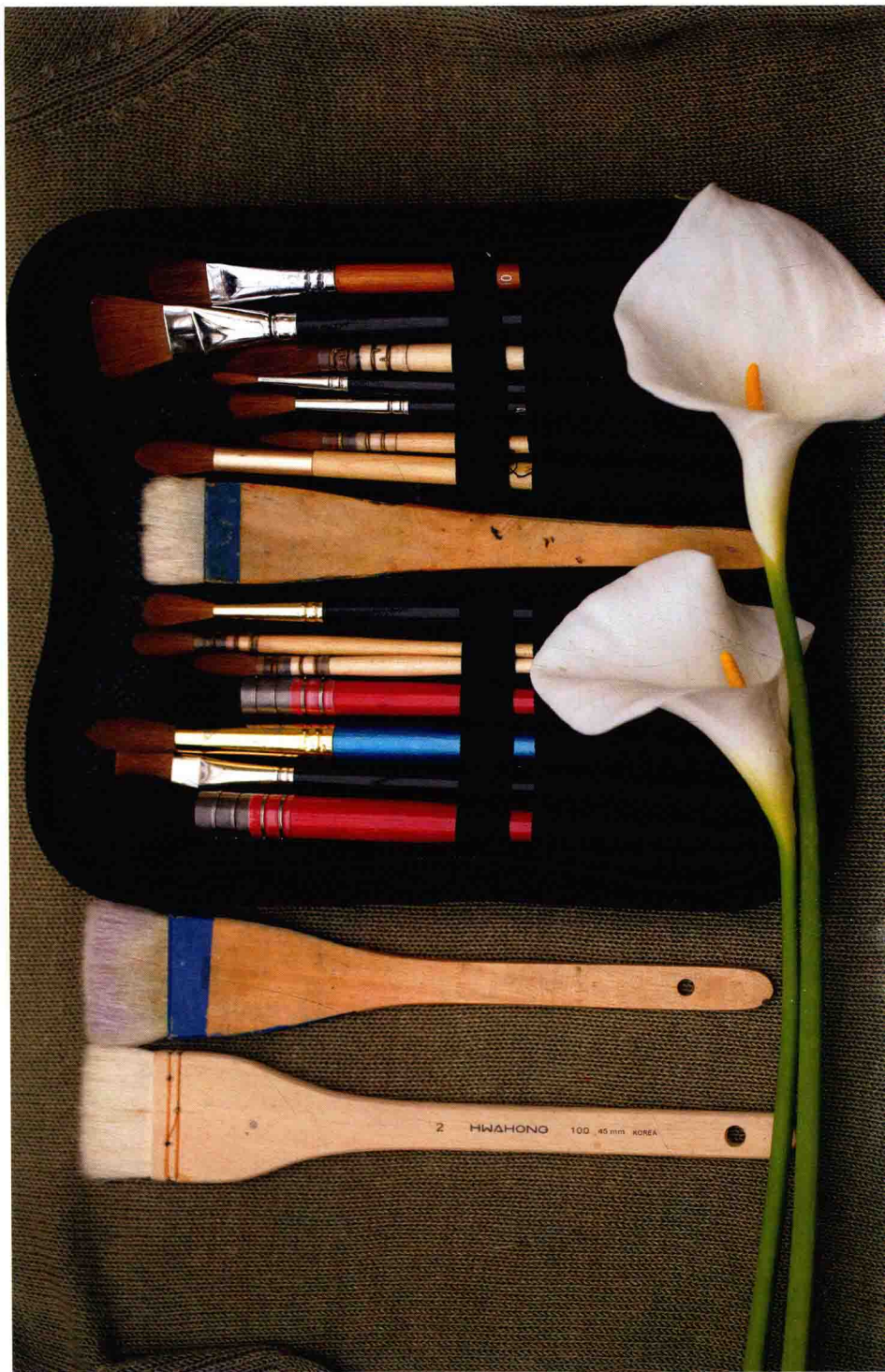
笔 及笔触

水彩笔

水彩笔主要分圆头和平头两类。笔毛的材质最昂贵的是野生貂毛，最便宜的尼龙。不同的材质有不同的手感，但是否好用和生产技术有关，并非一定和价格成正比。

圆头的水彩笔大多有着笔锋和笔肚，我们衡量一支笔好用的主要依据是需要笔锋时可以细致刻画，需要笔肚时蓄水丰腴。但在现实中，这两点同时做到极致的水彩笔是德国的达芬奇428，当然它的价格也比较昂贵，但使用的手感直接影响着画面的质量。一些尼龙笔有时也会有较好的手感，但这需要运气，我遇到过挺好用的牌子和型号，但再去找时，已经停产。害得我又试了好几套其他的尼龙笔，然而再也没找到那种感觉。试笔的钱就打了水漂。

平头的水彩笔更适合写意和快速表达，不适合表达过于精细的画法。笔触的使用也更加需要对物象的理解。它的蓄水量与笔的厚度有关，不同尺寸的大刷子要配合使用来晕染画面。

笔触

笔触，绘画中的笔法。笔触指作画过程中画笔接触画面时所留下的痕迹。这里指水彩笔在运笔过程中留下的痕迹。借助蘸取的颜料与水调和的浓淡变化、落笔的轻重力度、

不同笔触效果展示：

运笔的快慢节奏及与造型之间的关系，体现物体质感、体积感和光影虚实描绘能力。笔触带有表情特征，是画者性格、情趣、艺术秉赋的自然流露，表现出画者艺术风格

和个性特征。笔触虽为一种技术因素，但也传达出画者的艺术个性和修养，因而，也是画家艺术风格的一个组成部分。

