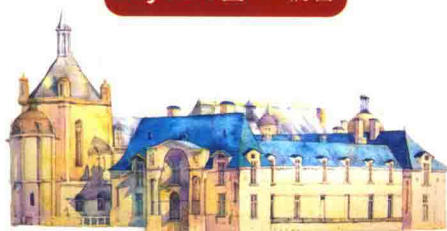

世界的角落

水彩风景插画手绘教程

Joycelo酱 / 编著

Corners of the world

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界的角落

水彩风景插画手绘教程

Joycelo 酱 / 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

世界的角落：水彩风景插画手绘教程 / Joycelo 著
编著. — 北京：人民邮电出版社，2017.7
ISBN 978-7-115-45679-3

I. ①世… II. ①J… III. ①水彩画—风景画—插图
(绘画)—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第098209号

内 容 提 要

这是一本水彩风景插画技法教程。全书共6章，第1章介绍了常用的水彩插画绘图工具；第2章讲解了水彩插画的基础知识，包括色彩知识及绘画技法；第3章讲解了关于花卉的画法；第4章～第6章较为完整地讲解了风景画的绘制，分别为基础篇、进阶篇和提高篇。书中每一个案例都提炼出难点内容，帮助读者更好地进行学习。

书中记录了作者多年来学习水彩的经验和感受，每一幅画都诠释了绘制时的心情和想法，希望大家能够从中学习到一些技巧，并能够引起大家的共鸣，愿水彩梦与你同行。

本书适合插画师、水彩画初学者和爱好者学习使用，也可作为美术培训机构的参考资料。

◆ 编 著 Joycelo 著

责任编辑 张丹阳

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：12.75

字数：287千字

2017年7月第1版

印数：1—3 000册

2017年7月北京第1次印刷

定价：69.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字20170147号

• 第1章 •

水彩插画绘图工具介绍

- 007 -

1.1 水彩笔

- 008 -

1.2 水彩纸

- 009 -

1.3 水彩颜料

- 011 -

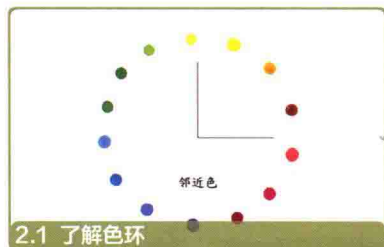
1.4 其他工具

- 012 -

• 第2章 •

插画基础知识与绘制技法

- 013 -

2.1 了解色环

- 014 -

2.2 水与颜色的秘密

- 015 -

2.3 调出各种颜色

- 016 -

2.4 画面中的透视

- 016 -

2.5 要牢记的基本技法

- 017 -

• 第3章 •

从画一朵花开始

- 021 -

3.1 单支花朵——把握层次与透视关系

- 022 -

3.2 叶子——控制作画步骤

- 024 -

3.3 向日葵——邻近色的使用

- 026 -

3.4 郁金香——玻璃质感的练习

- 029 -

3.5 玫瑰花束——相似颜色的区分

- 033 -

3.6 夏日太阳花——细节的加强练习

- 038 -

3.7 缤纷花篮——整体画面的控制

- 043 -

3.8 午后月季——背景的晕染

- 047 -

- 053 -

4.1 一棵树——掌握体积关系

- 054 -

4.2 一片云——尝试湿画法

- 057 -

4.3 一艘船——线稿与透视练习

- 061 -

4.4 一扇窗——体积与投影练习

- 065 -

4.5 一间木屋——染色与细节练习

- 071 -

4.6 一栋城堡——复杂线稿与透视关系

- 075 -

- 079 -

5.1 海船——相似颜色的区分

- 080 -

5.2 霞与舟——背景的晕染

- 086 -

5.3 小草屋——光影的表达

- 091 -

5.4 暴风雨前的海岸——暗色氛围的表达

- 096 -

5.5 雪山——明暗关系的把握

- 101 -

5.6 灯塔——突出主体物

- 105 -

5.7 羊群——留白液的运用

- 110 -

5.8 窗台小景——细节的刻画

- 114 -

5.9 溪边樱花——整体氛围的把控

- 120 -

• 第6章 •

风景插画提高篇

- 125 -

6.1 春天的小教堂——绿色的层次处理

- 126 -

6.2 雪景——表现丰富的质感

- 134 -

6.3 云下古堡——暗部的透明感处理

- 139 -

6.4 小村庄——远景的处理

- 145 -

6.5 树荫——光感和氛围的把控

- 151 -

6.6 樱花树下——暖色调的运用

- 156 -

6.7 海滩上的船只——大面积的投影

- 161 -

6.8 港口——水的处理1

- 166 -

6.9 海上渔船——水的处理2

- 171 -

6.10 海岸线——小笔触的运用

- 175 -

6.11 君士坦丁凯旋门——复杂建筑的快速上色

- 178 -

6.12 岸边的城市——夸张的冷暖色对比

- 184 -

6.13 小港渔船——冷色调的运用

- 190 -

6.14 水上威尼斯——鲜艳色调的运用

- 195 -

6.15 纽约街头——暗色调的运用

- 200 -

—— 组稿编辑：刘潇 ——

—— 美术设计：胡蕊 ——

世界的角落

水彩风景插画手绘教程

Joycelo 酱 / 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

世界的角落：水彩风景插画手绘教程 / Joycelo 著
编著. — 北京：人民邮电出版社，2017.7
ISBN 978-7-115-45679-3

I. ①世… II. ①J… III. ①水彩画—风景画—插图
(绘画)—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第098209号

内 容 提 要

这是一本水彩风景插画技法教程。全书共6章，第1章介绍了常用的水彩插画绘图工具；第2章讲解了水彩插画的基础知识，包括色彩知识及绘画技法；第3章讲解了关于花卉的画法；第4章～第6章较为完整地讲解了风景画的绘制，分别为基础篇、进阶篇和提高篇。书中每一个案例都提炼出难点内容，帮助读者更好地进行学习。

书中记录了作者多年来学习水彩的经验和感受，每一幅画都诠释了绘制时的心情和想法，希望大家能够从中学习到一些技巧，并能够引起大家的共鸣，愿水彩梦与你同行。

本书适合插画师、水彩画初学者和爱好者学习使用，也可作为美术培训机构的参考资料。

-
- ◆ 编 著 Joycelo 酱
责任编辑 张丹阳
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：12.75
字数：287千字
印数：1—3 000册
-

定价：69.00 元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147 号

人们为何绘画？我曾听到过很多答案，比如为了装饰、沟通、捕捉瞬间及顺从内心的创作等。就我个人而言，水彩绘画能够满足前面提到的所有情况。

一生中有很多的事物在眼前晃过，有时并不是忘却了，而是压在了心底，将它释放出来是对自己存在于世界的最好的表达。有些人选择了用文字去记录，而我则执起了画笔。绘画是生命中色彩与光线的结合，同浩瀚的宇宙一样神奇，学习绘画是一个需要持续的过程。

所有的画作中，都是自己与自己的对话，不需要旁白注解，将自己的生活灌注在纸上。多年来，我与纸笔为伴，走过了不少快乐的日子，也排解过很多落寞。在最初留下很多并不完善的作品后，随着时间的流逝以及笔尖的沉淀，不知不觉间也攒下了一些尚算不错的画作。

记得最初我就很喜欢画景物，每一张写生画作，都是对自己周围事物的记录。每当看到那张画时，连当天走过的道路都能清晰回忆起来。时间流逝，画作却保留了下来，不论当天绘画时的心情如何，翻看过去，总会有一种“美妙”的共鸣。

人生的每一段经历，我们都不能轻易说忘却，因为每一段都是我们一生的组成部分。从满怀理想到前途迷茫，从青春年少到两鬓微染，我们生活的轨迹在历史的长河中自然流淌着。偶尔翻开自己的画稿，发现自己的成长和进步，许多学习时发生的点滴也浮上心头，常会觉得自己喜欢绘画真是人生中的巨大财富。

此刻，在耗时半年多之后，本书终于完成了。在本书的创作过程中，我经历了由水彩的学习者变成一位分享者，而在分享心得的同时，又完成了一次自我的积累。在本书完成之后，我将继续作为一位学习者在水彩绘画的道路上充实自己。对我而言，这诚然是一段全新旅程的开始，充满了未知和惊喜。回头看去，还是能看到那些若隐若现的痕迹，就像在沙滩上留下了一串串歪歪扭扭的脚印，虽然被海水冲刷后印迹已然很浅，但凝望着丝丝的痕迹，还是能够感受到当初爱上水彩的狂热，感觉就像是第一次执起画笔。

本书记录着我学习水彩这些年的感受，每一幅画都诠释了我当时的想法，希望大家能够从中学到一些绘画的技巧。或许书中还藏着几许我的梦想，也希望引起大家的共鸣，并最终让水彩成为你的梦想。只要书中能有一处让你感到尚算有用，将会是对我最大的奖赏。

在这里也说说我对于绘画的一些体会。首先，要意识到自己从未停止过学习，无论我们当下是什么身份，无论我们当下在做什么，在任何一个阶段/等级，都应该在能力允许范围内做到最好。同时我们还要学会欣赏和鼓励自己以及其他同行绘画师的作品和成就，认可画作中呈现的洞察力和优势，无论画作处于初级、中级、高级或是专业级别。最后，还要明白绘画的进步来源于学习和实践。我们投入多少就能从中得到多少，并且没有捷径可走。

现在与我一起踏上这段在水彩世界里的奇妙旅途吧。让每一道光线，每一笔色彩，每一抹水晕都成为你的朋友，让自己享受其中！

Joyce Lo.

2017年1月15日

• 第1章 •

水彩插画绘图工具介绍

- 007 -

1.1 水彩笔

- 008 -

1.2 水彩纸

- 009 -

1.3 水彩颜料

- 011 -

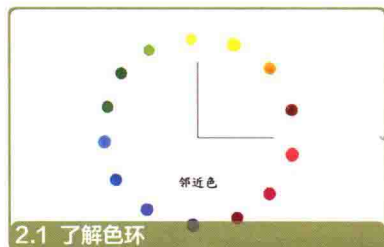
1.4 其他工具

- 012 -

• 第2章 •

插画基础知识与绘制技法

- 013 -

2.1 了解色环

- 014 -

2.2 水与颜色的秘密

- 015 -

2.3 调出各种颜色

- 016 -

2.4 画面中的透视

- 016 -

2.5 要牢记的基本技法

- 017 -

• 第3章 •

从画一朵花开始

- 021 -

3.1 单支花朵——把握层次与透视关系

- 022 -

3.2 叶子——控制作画步骤

- 024 -

3.3 向日葵——邻近色的使用

- 026 -

3.4 郁金香——玻璃质感的练习

- 029 -

3.5 玫瑰花束——相似颜色的区分

- 033 -

3.6 夏日太阳花——细节的加强练习

- 038 -

3.7 缤纷花篮——整体画面的控制

- 043 -

3.8 午后月季——背景的晕染

- 047 -

- 053 -

4.1 一棵树——掌握体积关系

- 054 -

4.2 一片云——尝试湿画法

- 057 -

4.3 一艘船——线稿与透视练习

- 061 -

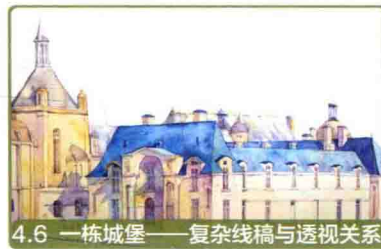
4.4 一扇窗——体积与投影练习

- 065 -

4.5 一间木屋——染色与细节练习

- 071 -

4.6 一栋城堡——复杂线稿与透视关系

- 075 -

- 079 -

5.1 海船——相似颜色的区分

- 080 -

5.2 霞与舟——背景的晕染

- 086 -

5.3 小草屋——光影的表达

- 091 -

5.4 暴风雨前的海岸——暗色氛围的表达

- 096 -

5.5 雪山——明暗关系的把握

- 101 -

5.6 灯塔——突出主体物

- 105 -

5.7 羊群——留白液的运用

- 110 -

5.8 窗台小景——细节的刻画

- 114 -

5.9 溪边樱花——整体氛围的把控

- 120 -

风景插画提高篇

- 125 -

6.1 春天的小教堂——绿色的层次处理

- 126 -

6.2 雪景——表现丰富的质感

- 134 -

6.3 云下古堡——暗部的透明感处理

- 139 -

6.4 小村庄——远景的处理

- 145 -

6.5 树荫——光感和氛围的把控

- 151 -

6.6 樱花树下——暖色调的运用

- 156 -

6.7 海滩上的船只——大面积的投影

- 161 -

6.8 港口——水的处理1

- 166 -

6.9 海上渔船——水的处理2

- 171 -

6.10 海岸线——小笔触的运用

- 175 -

6.11 君士坦丁凯旋门——复杂建筑的快速上色

- 178 -

6.12 岸边的城市——夸张的冷暖色对比

- 184 -

6.13 小港渔船——冷色调的运用

- 190 -

6.14 水上威尼斯——鲜艳色调的运用

- 195 -

6.15 纽约街头——暗色调的运用

- 200 -

—— 组稿编辑：刘潇 ——

—— 美术设计：胡蕊 ——

第1章

水彩插画绘画工具介绍

Landscape

1.1.1 水彩笔的分类

水彩笔笔毛主要分为动物毛和人造毛。传统的水彩笔主要由貂毛和松鼠毛制成，也可以用毛笔替代。动物毛的优势在于它柔软，吸水性好，非常适合画水彩画，但价钱相对人造毛较贵。人造毛吸水性较差，但韧性好，价钱便宜，很适合刻画物体的细节。

水彩笔和毛笔相比较，貂毛的水彩笔类似于毛笔的狼毫，水彩笔的毛韧性较好，笔头聚拢效果好，适合绘制各种水彩场景。当画面的篇幅不大时，一支4号或者6号的貂毛就足以应对，非常实用。松鼠毛的水彩笔类似于毛笔的羊毫，这两种笔相对前面两种笔来说，笔毛更软一些，吸水性更大，适合绘制大面积的色块，更适合用作对画面进行晕染。现在市场上还有很多的混合毛笔，价格介于纯毛笔和人造毛笔之间，也是非常不错的。

初学者不需要一下买很多笔，因为笔也是有寿命的，使用时间越长磨损也就越严重，所以慢慢地尝试，遇到使用顺手的型号就可以固定下来，以后在购买水彩笔时就知道要选择哪种类型了。

画一幅图其实不需要用很多支笔，建议准备一支0号或者2号的松鼠毛水彩笔（直径0.8cm~1cm）用作晕染，再准备两支4号或者6号的貂毛水彩笔（直径0.4cm~0.6cm）用作交替刻画细节就可以了，也可以换成对应直径的毛笔，价格会更低一些。

1.1.2 常见的水彩笔

(1) 貂毛水彩笔: 貂毛多呈现黄色, 柔韧度和吸水性都不错, 是非常好的水彩用笔。笔者常用的貂毛笔品牌是Habico和Da vinci 达芬奇428。

(2) 松鼠毛水彩笔: 松软, 吸水性好, 适合渲染背景和绘制大面积的图画。在同样号数的笔上, 松鼠毛水彩笔会比貂毛水彩笔的直径大不少, 所以在买笔的时候一定不要只看号码, 还要仔细看笔的实际尺寸。笔者常用的品牌是Alvaro红胖子、Da vinci 418 和Holbein。

(3) 毛笔: 水彩笔很好的替代品, 价格便宜, 购买方便, 使用起来不会心疼, 常用品牌有秋宏斋等。

(4) 平头笔: 一种水彩笔, 可以画出非常直的线。

(5) 拉线笔: 笔头很细很长, 用来快速地画一些长直线, 比如电线等, 笔者较少使用这种笔。

(6) 排刷: 用来渲染背景或裱纸。

1.2 水彩纸

1.2.1 水彩纸的分类

市面上的水彩纸品牌繁多, 让初学者不知应如何选择。其实, 水彩纸从材质上分, 主要分为木浆纸和棉浆纸两大类。在买纸的时候, 认清其材质就比较好选择了。

1.木浆纸

一般来说,木浆纸是初学者最早接触的纸,因价钱便宜这个优势,木浆纸适合一些快速绘制的、少层次的画面。木浆纸显色性好,颜色看起来清新透明,吸水性差,容易产生水渍。如果重复上色刻画,反而会使得颜色被蹭掉。木浆纸适合画花卉、植物和小甜点等,适合清新自然的题材。

2.棉浆纸

棉浆纸的吸水性非常好,画出的颜色比较稳定,可以重复铺色和晕染,适合绘画各种场景,也是用处最多的纸。但棉浆纸的价格要比木浆纸高不少,对于初学者来说花费比较多。

棉浆纸从纹理上还可以分为粗纹、中粗和细纹。

粗纹的水彩纸摸起来比较粗糙,画的时候容易出现飞白(书法中的一种特殊笔法)的效果,画风景时会有非常不错的效果。

在细纹的水彩纸上,颜色不容易晕染开,且变干的时间比较短,所以更适合画一些写实的场景,可以画得非常细腻。

中粗纸介于粗纹和细纹两者之间,是非常好用的纸,画风景、花卉、食物等题材都非常好。

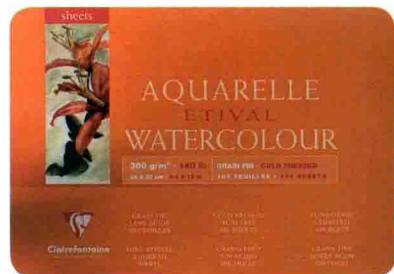
水彩纸还有克数的区分,一般分为190g、300g、450g甚至更高,最常见的是190g和300g。

克数越小,纸张越薄,190g的纸遇水以后容易皱,300g的纸相对好一些。纸越厚,吸水性越好,但是显色性就会差一些,所以不同厚度的纸画出来的效果也会不同,可以多尝试。

1.2.2 常见的水彩纸

1.木浆纸

法国Clarefontaine 木浆纸:显色性不错,出水渍也不少,画甜点和花卉非常不错,清新透明,也容易对物体进行刻画。常见的有100张的封胶本,厚厚的非常耐用,是笔者比较喜欢的木浆纸。

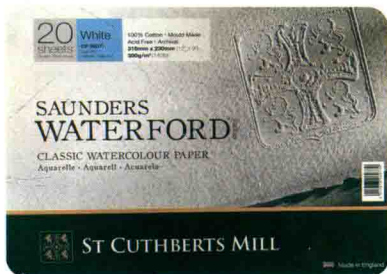

2.棉浆纸

(1) 阿诗:吸水性好,显色也好,是很好用的棉浆纸,进行大面积染色非常顺畅,非常适合画风景。

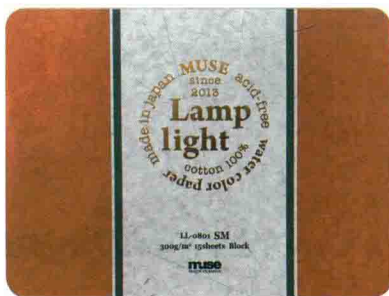

(2) 霍多福中粗:纸质偏黄,其他方面都很好,比阿诗的性价比更高。封胶的本子每过一段时间就涨价,所以笔者经常会多买一些以备。

3.其他水彩纸

(1) Muse灯火系列:日本的品牌,吸水快,显色透明,但是颜色有点灰,不适合反复叠色。

(2) Watson:纸的颜色有偏黄和偏白两种,笔者习惯在外出写生时使用这种纸。

1.3 水彩颜料

1.3.1 水彩颜料的分类

一般来说，水彩颜料分为透明水彩和不透明水彩两种，都具有扩散性好、清新透明、色彩鲜艳的特征。

按照形式来分类，水彩颜料分为固体颜料和管状颜料，它们各有各的优缺点。

固体颜料适合携带，出门旅游时也可以带着，存放时间久，但在蘸取颜料时会比较困难。

管状颜料质地软，很适合蘸取，适合画大幅的画，但挤出来的颜料容易结块，变干后会有渣，每次挤颜料比较麻烦。

大部分水彩颜料品牌都会有固体颜料和管状颜料，所以选择适合自己的就好。尽管有的颜料品牌的颜色种类很多，但在基本的颜色上并没有太大差别，不需要特别在意品牌的差别。

水彩颜料还分大师级和学院级两种，大师级的颜色比较丰富，颜色浓郁稳重，耐光性和扩散性都比较好，但价格比较高，有一些特殊的色号。学生级颜料的颜色稍微少一些，但是色彩明亮清透，性价比高，很适合初学者使用。

1.3.2 常见的水彩颜料

