

水彩画一本通

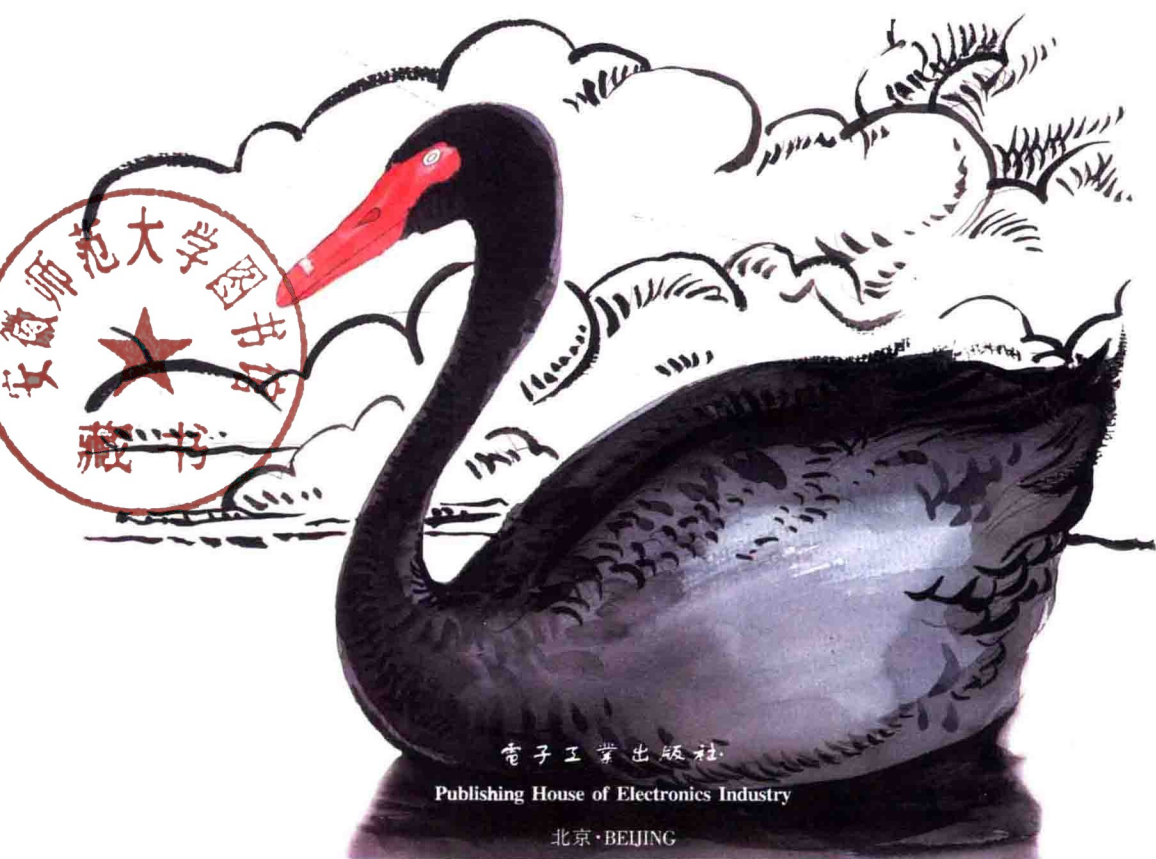
Miu Miu 编著 飞思数字创意出版中心 监制

写给每个人的绘画超值入门书
一册绘出身边大小事

水彩画 一本通

Miu Miu 编著 飞思数字创意出版中心 监制

内容简介

“我想画画，可是不知道从哪里下手！我想画画，可是不知道要准备些什么！我想画画，可是我怕总画不好！”

如果你还有这样的想法，那么一定是你没有遇到一位好老师。现在，你再也不必担心这些问题，因为有了《水彩画一本通》，你就有了一位一对一辅导的水彩画老师，它会从用具准备到基础画法，从技术技巧到实例探究，全方位指导你学习，一步一步带你走进水彩画的世界！

本书适合设计师、设计爱好者、从事创意设计的工作者及学生等阅读、学习。

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（C I P）数据

水彩画一本通 / Miu Miu编著. -- 北京：电子工业出版社，2013.8

ISBN 978-7-121-20986-4

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第158045号

责任编辑：侯琦婧

文字编辑：马 鑫

印 刷：北京天宇星印刷厂

装 订：三河市鹏成印业有限公司

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：12.5 字数：240千字

印 次：2013年8月第1次印刷

定 价：49.80 元

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。

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。

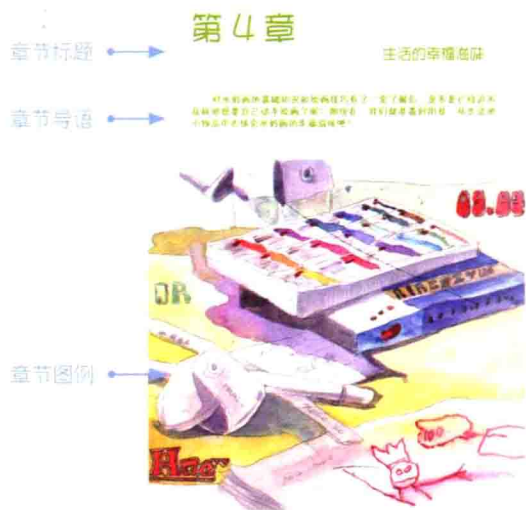
服务热线：（010）88258888。

前言

有时候，并不是你不愿意画画，而是你对画画产生了恐惧感和距离感，将画画完全排斥在生活之外。可是，或许你不知道，画画是解压、放松的好方法，也是驱散紧张感和调顺情绪的最佳方法。本书融合了水彩画的基础、技巧、实例等多方面，用照片的形式，更生动、准确地介绍了绘图的步骤，加强了作画的临场感，即使不细看文字，也能明白怎么画，如何画！

本书不仅指导绘画的技巧，更能让你在生活中放松自己，从而感受到画画的真实魅力！参与本书编写的还有，马春萍、王育新、刘波、贺海峰、刘正旭、李澎、钱政娟、杜娟、黄海燕、王朋伟、王东华、朱立银、阎河、王秀峰、李斌，感谢他们对本书出版付出的劳动。

导读

目录

第1章 水彩画的准备工作

1.1 水彩颜料	2
1.2 绘画用具	3
1.3 水彩纸的分类及其效果	5
1.4 简单的用色原理	6
1.5 画面为什么会脏?	7
1.6 调色方法	8
1.7 给你的调色板分类	10

第2章 初学者练练手

2.1 水彩的四种基本画法	13
2.2 湿画法的注意事项	17
2.3 不同笔的练习	18
2.4 不一样的画法	22
2.5 构图与版式	26
2.6 动态与静态的表现	27
2.7 画水彩时最容易出现的错误	28
2.8 质感的体现	30
2.9 画画可爱的小物品	36

第3章

20类技法大融合

3.1 多色、渲染、叠色的运用	38	3.11 湿底洒色法	69
3.2 表现立体感	42	3.12 洒水吸干法	73
3.3 尖头笔画法	45	3.13 淡彩画法	78
3.4 网格案例	48	3.14 干底洒色法	81
3.5 等第一层干透再画	51	3.15 喷涂上色法	84
3.6 浓淡画法	54	3.16 涂蜡法	87
3.7 充分运用水的特性	57	3.17 留白液法	90
3.8 晕染画法	60	3.18 对压法	93
3.9 干皴法的应用	63	3.19 纸、布团扑压法	96
3.10 湿底洒水法	66	3.20 刀刮法	99

第4章

生活的幸福滋味

4.1 梦境中的小汽车	103
4.2 记忆里的泡泡游戏	105
4.3 海边收获	108
4.4 猫咪的开心事	112
4.5 小清新帆布鞋	114
4.6 高跟鞋的梦想	117
4.7 海星、贝壳	120
4.8 我的画具	124

第5章 吃吃喝喝的小日子

5.1 冰西瓜的诱惑	128
5.2 甜蜜小果	132
5.3 青椒	134
5.4 切块苹果	137
5.5 蟠桃	140
5.6 彩色糖豆	143
5.7 奶油蛋糕	146

第6章 花草动物排排看

6.1 娇嫩月季	149
6.2 芍药	151
6.3 紫薇	153
6.4 风信子	156
6.5 愤怒的猫咪	158
6.6 黑天鹅	162

第7章 外面的精彩世界

7.1 个性十足的居酒屋	166
7.2 走在教堂外	170
7.3 希腊小镇	175
7.4 公园的行道树	178
7.5 自行车之旅	181
7.6 童话城堡	185
7.7 朴实花园	188

第8章 练习时间

8.1 画小熊	191
8.2 画海星贝壳	193

第1章

水彩画的准备工作

我们常说，万事开头难。很多事情都是在准备阶段会显得复杂、麻烦，可是如果理清头绪、有所整理，有什么能难得倒我们呢！水彩画的旅程就要开始了，你也赶紧准备好需要的装备吧！

1.1 水彩颜料

任何图画的基础当然就是所需的工具，水彩画当然也不例外。绘制水彩画之前，对水彩颜料的了解必不可少，水彩颜料的种类多种多样，选择范围也十分广泛，但是最常用的便是管状液体颜料及块状固体颜料。它们可用水稀释，利于清洗；颜色饱满，色彩鲜艳，并且不易褪色，令作品的持久性延长，同时，还有速干的特点，在落笔后的短短几分钟内即可干燥。

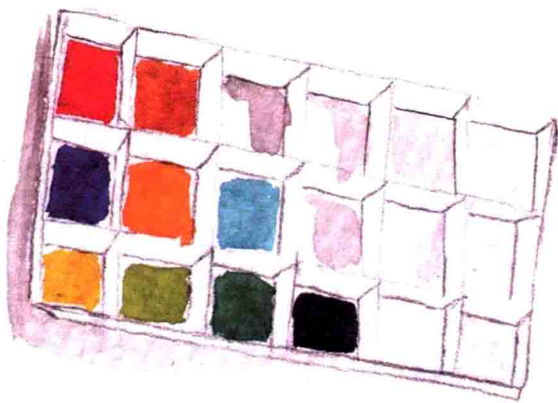
颜料块

颜料块形状小巧、携带方便，适合于户外写生。购买颜料块时，可以选择自己所需的颜色，也可以成套购买。

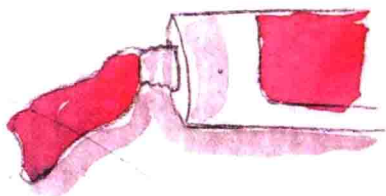
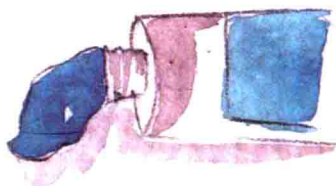
颜料盒

颜料盒像是颜料块的整体集合，适合于户外写生、方便携带。并且，颜料盒的盖子可以作为调色板使用。

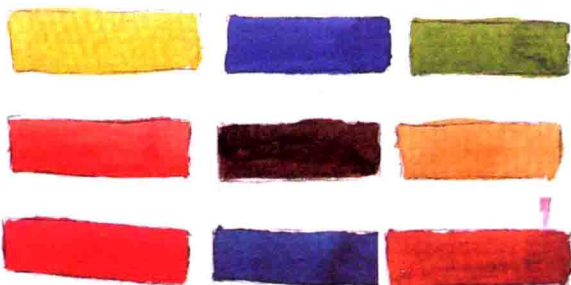
管状液体颜料

管状液体颜料的颜色饱满，色彩的融合性与持久性较好，适合于大面积的涂色。

推荐颜色

对于初学者而言，并不建议一次购买过多的颜色，很多颜色其实并没有太大的使用范围。在此，向大家推荐一些常用的、好用的颜色，即使想尝试其他颜色，用这些也是可以搭配出来的哦！

1.2 绘画用具

介绍了水彩颜料后，不得不提的当然就是各类水彩绘画工具了，铅笔、水笔、针管笔，圆头、方头、大橡皮……这些小物品虽说常见，但是你又知道它们之间的区别吗？你知道在画水彩画时什么才是更合适的选择吗？

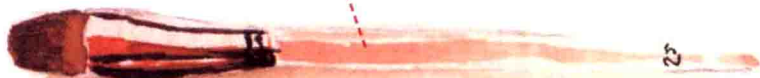
不同的画笔

画笔分为圆头画笔与平头画笔，购买时要注意观察笔尖收得是否漂亮，并用手指感受其柔软度与弹性。画笔虽然型号多样，但在实际作画中使用得并不多，以下几种画笔即可满足作画过程中的不同效果。

平头画笔

羊毛刷（基本上用于刷水和大面积绘画）

平头画笔（用于平涂）

扁头画笔（用于画块面）

12mm 平头笔

圆头画笔

14号圆头画笔

8号圆头画笔

4号圆头画笔

勾线笔

各类小工具

必备的颜料、画笔选择结束后，不要忘记一些零散的小工具——铅笔、针管笔、橡皮，以及美工刀等。这些工具可是创造完美艺术的功臣级人物！

铅笔一般用来绘制草稿，常用2B或2H铅笔。2B铅笔比较软，容易上色；而2H比较硬，画出来的线比较淡。如果使用自动铅笔，记得挑选合适笔芯。

画好铅笔稿后，就要开始用针管笔进行描边，所以针管笔也需要购入。

创造完美艺术的途中一定会遇到“曲折”，那么，橡皮就是解决此类问题的达人！至于美工刀，切割橡皮边角、削铅笔、裁纸张都是它的责任了。

针管笔需要购买防水性的，购买时一定要向店家询问清楚！

调色板是画水彩画的基本用具，因为水彩颜料是透明的，只有在白色上才能准确显示，所以在购置调色板时，一定要购买白色调色板。如果想要外出写生，选择折叠式调色板就再合适不过了，它们可将颜色挤到独立的区域内，并且携带方便。使用完调色板后，要及时用海绵或湿纸巾将其清洗干净。

除此之外，还需要准备一两个用来盛水的容器，方便清洗水笔。再准备一个小喷壶，因为管状水彩颜料挤出后会容易干，准备小喷壶偶尔在颜料上喷一些水，可以防止干裂。

1.3 水彩纸的分类及其效果

水彩纸是一种专门用来画水彩的纸，它的吸水性高于一般纸张，且磅数较大，纸面的纤维也较强壮，不易因重复涂抹而破裂、起球。购买时，应该挑选纸质好且吸水性强、水彩纸。

水彩纸按照纸张的纹理分为：粗纹理、中粗纹理、细纹理。一般情况下，初学者可从粗面肌理入门，因为粗纹对颜料的掌握较轻松；中粗为最受欢迎的纹理，适用于将颜料填入纸面凹缝中、以海绵等轻轻擦拭的渲染等绘画技法上；细纹理亲水性极佳，适用于平面画法、植物图谱或插图等。如果需要出外写生，素描本也是不错的选择。

细纹理水彩纸

中粗纹理水彩纸

粗纹理水彩纸

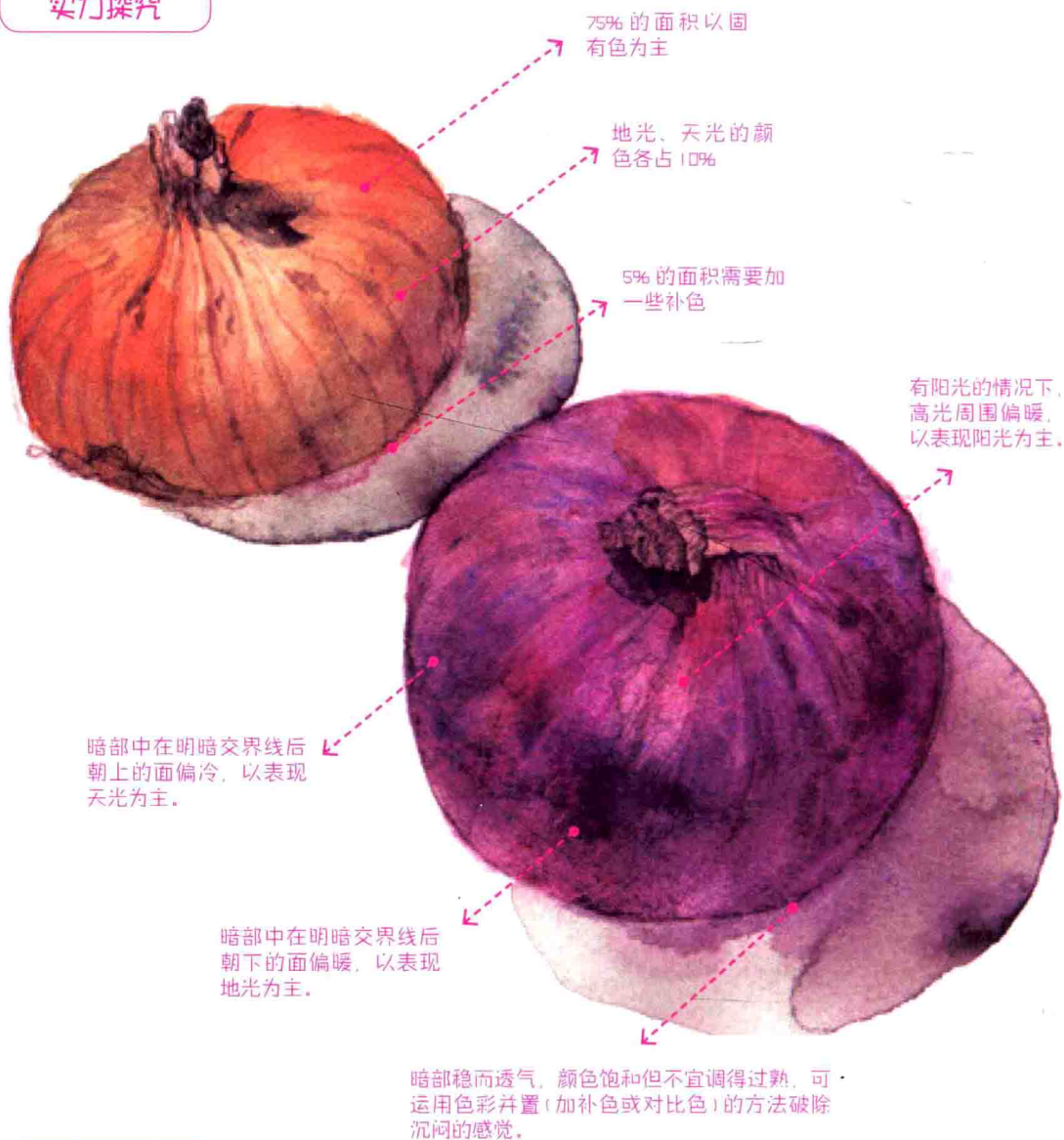

1.4 简单的用色原理

绘制水彩画，颜色的选择十分重要，在涂色时，水彩画也有着自己的用色原理。

绘画时，要遵循“三光原理”，即阳光、天光、地光。阳光是暖黄色，天光是淡蓝色，地光是地面的颜色。调色时，画面主要以物体固有色为主，考虑少许其他因素即可。

实力探究

用色小技巧

用色表达冷暖时，暗部、亮部的颜色倾向依次向前推两格，丰富色彩，例如，绿色树木的冷色可以冷到偏湖蓝色，暖色可以暖到偏土黄色。同时要加强颜色的节奏变化，这样可以加强空间透视和节奏变化。

用色的干湿把握中，主体物颜色宜饱和有变化，水分要少；而画次要部分时，则以湿画为主。作画中要注意笔触与笔触间纸面干湿度的把握，有些地方可以让它们接通、衔接在一起，还有部分则可适当留白。

1.5 画面为什么会脏?

有时候,我们常听别人说“这幅画看起来好脏啊!”,这里的“脏”并不是有泥垢的意思,而是颜色的填充变得生硬、奇怪,为什么会造成这样的现象呢?先来看看以下三个小例子吧!

颜色很脏

这三个例子有一个共同的缺点,就是整体看起来不干净、不统一、颜色杂乱生硬,即颜色很脏。其实造成这种情况的原因很简单,即颜色的调配出现了问题。

我们常说的三原色——红、黄、蓝可以调制出各种各样想要的颜色,但是如果你无休止地调制,颜色必然会变得浑浊。再者,我们肉眼看到的颜色,很多情况下是在特定的场景下看到的,它们或许并不是原本的颜色了,这就是环境色对物体本身颜色的影响。举个简单的例子,如果一张白纸靠近红色的苹果,那么,再看白纸时,就会有一个红色的影子,这种颜色称为“红灰色”,想要塑造这种颜色,必须将红色与灰色的混合,可这只是使饱和度有了变化,冷暖和色相并没有发生改变,这就是颜色很脏的原因。若想使画面不脏,重点就在于“红灰色”的调制。

白色地面产生了红色环境色

颜色相互影响

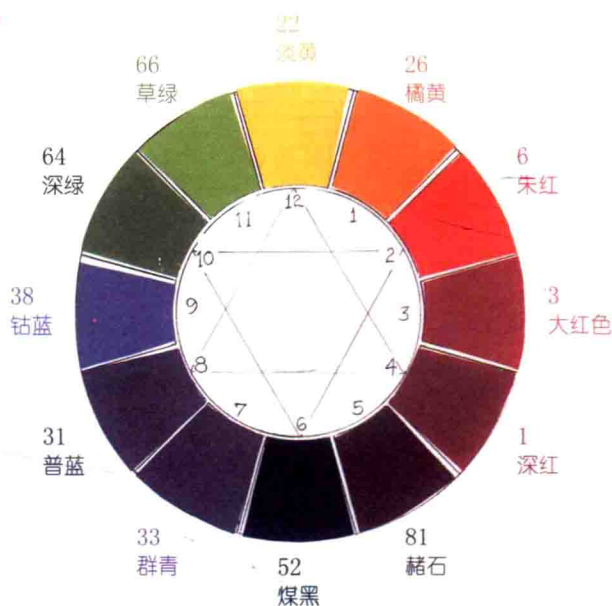
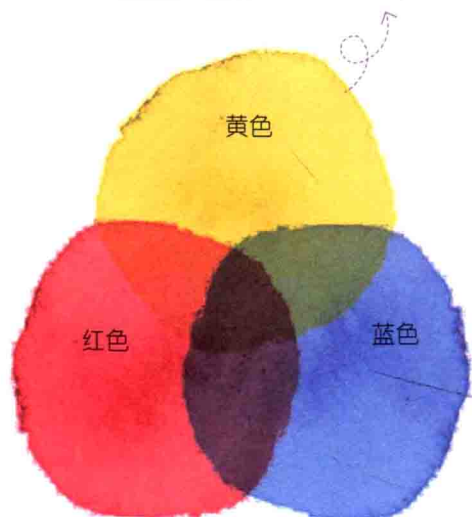
如何调配干净的灰色呢?继续看下去吧!

1.6 调色方法

上一节我们提到颜色很脏的原因，这里就告诉大家如何让颜色变得清晰明了、干净整洁。红、黄、蓝是原色，用这三种色加白、加黑，理论上可以调出所有的颜色。但是任何一种颜色只要加入了其他颜色，其鲜艳的程度就会降低，即使是加了白色也不例外。

三原色调制法

如果三者等量混合，
则成黑浊色。

用三原色——红、黄、蓝，三种颜色其中两种调制出来的颜色，称为“间色”。其中，红与蓝可调出紫色；红与黄可调出橙色；黄与蓝可调出绿色。紫、橙、绿即为“三间色”。

在色轮上两色距离越远，调出来的颜色越灰，甚至是脏的。但是，如果这两个颜色不等量混合呢？例如：9份红加1份绿，那么，这个红就成红灰了，7份红加3份绿，就更灰了。而如果5份红加5份绿，那么，这个颜色就是脏的。

红灰色调制法

初学者的调色法

红色加黄色加蓝色变成浊黑色，浊黑色再加白色变成灰色，然后用调制成的灰色与红色调和，就会变成脏脏的红灰色。

高手这样做！

调配出紫色和橙色两种间色，然后用这两种间色直接调和。因为只经过一次调配，所以这样调出来的红灰是漂亮的红灰，而不是脏色。

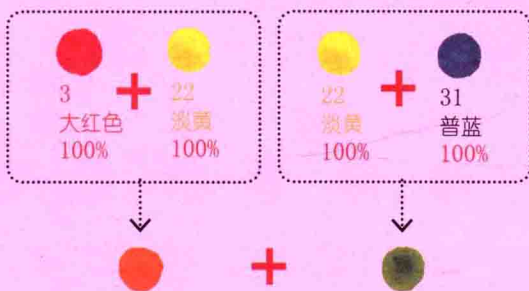
黄灰色调制法

初学者的调色法

红色加黄色再加蓝色变成浊黑色，浊黑色再加白色变成灰色，然后用调制成的灰色再与黄色调和，变成脏脏的黄灰色。

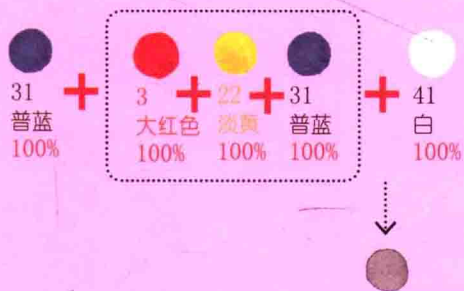
高手这样做！

调制出橙色和绿色两种间色，然后用这两种间色进行调和。只经过一次调配，所以这样调出来的黄灰是漂亮的黄灰色，而不是脏色。

蓝灰色调制法

初学者的调色法

红色加黄色再加蓝色变成浊黑色，浊黑色再加白色变成灰色，然后用调制成的灰色与蓝色调和，变成脏脏的蓝灰色。

高手这样做！

调制出紫色和绿色两种间色，然后用这两种间色进行调和。只经过一次调配，所以这样调出来的蓝灰色是漂亮的蓝灰色，而不是脏色。

结论

利用红、黄、蓝三原色调制出的间色，即橙、绿、紫，分别直接调和，由于这样的调配可以自由地掌握橙、绿、紫三者的比例，所以不但有灰度上的变化，而且还有色相和冷暖的变化，所得出的“灰色”会更加清亮、自然。

1.7 给你的调色板分类

颜料的色彩多种多样，但是如果进行归类整理，其实也能很好地记录、总结，例如我们使用的 24 色水彩颜料，即可分为：橙色、绿色、紫色三大系列。如果熟悉了颜色的系列分类，在调色时，当然就不用担心会调出脏脏的颜色了。

橙色系列的颜色

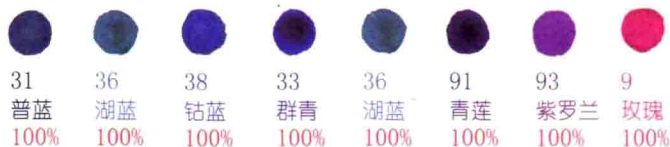
橙色是介于红色和黄色之间的混合色，它是欢快、活泼的光辉色彩，是暖色系中最温暖的颜色。

绿色系列的颜色

绿色是介于蓝色与黄色之间的混合色，是自然界中常见的颜色，也是十分灵活的一种颜色。

紫色系列的颜色

紫色是介于红色与蓝色之间的混合色，是一个神秘、富贵的色彩，紫色跨越了暖色和冷色，所以可以根据所结合的色彩创建出与众不同的色调。

配合不同的浓淡，你可以创造出无穷无尽的色彩。

