

日韩名师课堂

轻松学水彩

[韩] 金忠元 著
高 熠 周 晔 译

韩国**权威**美术教育家畅销系列丛书，

蝉联韩国图书畅销排行榜**4年！**

韩国累计销售突破**400,000册！**

系列随书附赠水彩练习纸，跟着大师学水彩吧！

上海人民美术出版社

日韩名师课堂

轻松学水彩

[韩] 金忠元 著

高 熠 周 晔 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

轻松学水彩 / (韩) 金忠元著; 高熠, 周晔译. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.9

书名原文: Sketching Made Easy—Watercolor Drawing Techniques
ISBN 978-7-5322-8578-5

I. ①轻… II. ①金… ②高… ③周… 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171859号

수채화 쉽게 하기 - 투명 수채 기법

(WATERCOLOR MADE EASY: Watercolor Drawing Techniques)

Copyright © 2007 by 김충원 金忠元 Kim Choong-Weon

All rights reserved

Simplified Chinese Copyright © 2013 by SHANGHAI PEOPLE'S FINE
ARTS PUBLISHING HOUSE

Simplified Chinese language edition arranged with JINSUN PUBLISHING
CO., LTD.

through Eric Yang Agency Inc.

本书中文简体版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2012-721号

日韩名师课堂

轻松学水彩

著 者: [韩] 金忠元

译 者: 高 熠 周 晔

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

封面设计: 马思贻

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 6印张

版 次: 2013年9月第1版

印 次: 2013年9月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8578-5

定 价: 38.00元

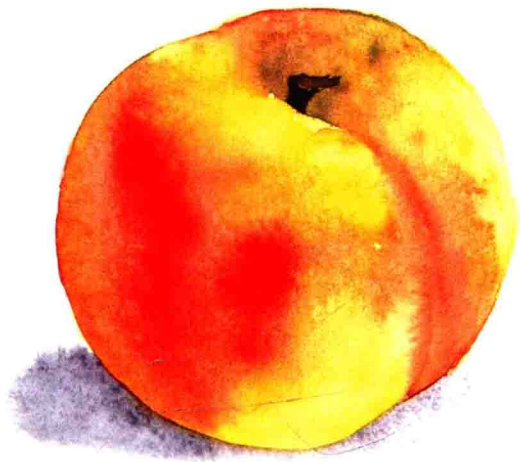
前言

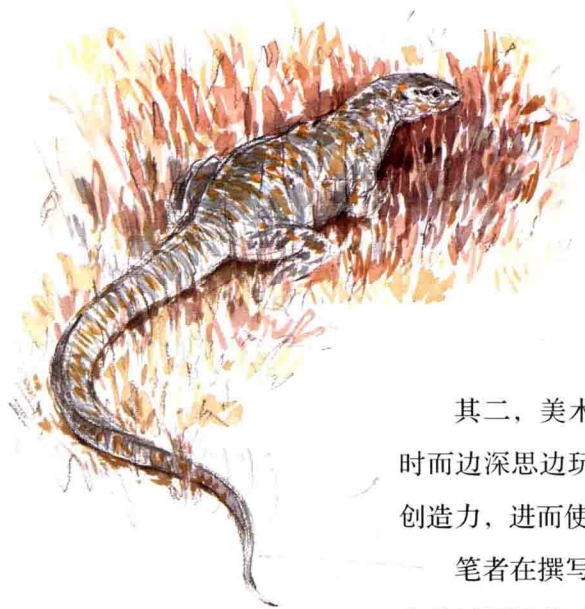
绘画是用来沟通的语言。

和所有的语言一样，绘画也有其规则和规律。想要画得好，就得对绘画的规则和规律有充分的理解。就像教幼稚园的小朋友学说话一样，本书面向水彩画初学者，并介绍与绘画的世界进行沟通的方法。

有些人认为通过书本去学习不仅慢且收效甚微，但笔者却坚信没有能像书本那样投资小而回报大的学习方法了。韩国的世界级高尔夫选手崔京周出生于一个小岛上的村子里，在他读高中时因为偶然看到一本高尔夫入门书，而产生了将来要成为高尔夫选手的梦想并最终得以实现。文森特·威廉·梵高从来没有上过美术学校，而是通过长期反复临摹米勒的作品集而终成一代巨匠。

本书绝不敢说是优秀的水彩画入门教材，但如果有人因为本书而开始进入水彩画的世界，那就说明本书起到了作用。如果说得再贪婪一点，笔者还希望有人能通过本书领悟到水彩画的魅力，希望本书能对某个人的生活产生巨大的影响。当我们对某件事产生兴趣，感受到乐趣之后就会常常去做这件事。与绘画结缘的人必定是深刻理解了人生的美好且创作欲源源不绝，这样的人和仅能看着他人作品的人相比，可以说其意义及满足程度都有着天壤之别。

有关美术教育，笔者有两个坚定的信念。其一，美术才是所有表现艺术的基础。排除极个别的特例，美术技巧都应始于临摹。边临摹他人的优秀作品边学画时，初学者不应该感到害羞或者抱有抵触情绪。须谨记，学习绘画时最重要的是愿意为了绘画而付出努力的态度。

其二，美术即玩耍。时而抛开一切杂念兴致勃勃地玩耍，时而边深思边玩耍，只有像玩耍时那样放松心情，才能培养出创造力，进而使个性得到更好的发展。

笔者在撰写此书时将主题定义为“快乐学水彩”。因此除了非学不可的基础技法以外，笔者将此书的重点放在了如何用颜料和画笔进行快乐地玩耍。

大家可以从笔者在此书中列举出的各种表现风格中，选出自己喜欢的风格并进行反复练习，这也是一种非常有效的练习方法。

画水彩画就像是一种快乐的游戏。当我们画它时，颜料润湿画纸后会呈现出美丽的色彩，会如甘露般滋润我们干枯的心灵，并让大家的人生变得更加丰盈、更加美丽。

김충현

金忠元

轻松学水彩

目录

- 第一章 水彩画的基础 | 15
- 第二章 水彩画的技法 | 31
- 第三章 各种素材和表现手法 | 47

日韩名师课堂

轻松学水彩

[韩] 金忠元 著

高 熠 周 晔 译

上海人民美術出版社

金忠元，韩国著名美术教育家、插画家。
首尔大学美术学院研究生毕业。
著有美术教材60余册，活跃于新闻传播、
品牌咨询、广告设计以及图书出版等众多领域，
始终满怀热情与好奇，在艺术、设计的道路上不断创新。
现为明知专科大学传播设计专业教授，
致力于培养艺术领域的青年才俊。

轻松学水彩

目录

- 第一章 水彩画的基础 | 15
- 第二章 水彩画的技法 | 31
- 第三章 各种素材和表现手法 | 47

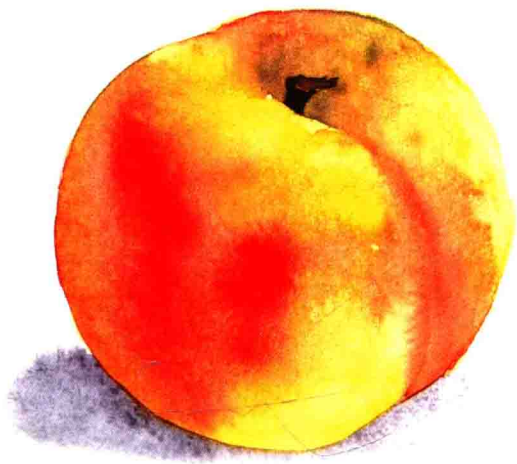
前言

绘画是用来沟通的语言。

和所有的语言一样，绘画也有其规则和规律。想要画得好，就得对绘画的规则和规律有充分的理解。就像教幼稚园的小朋友学说话一样，本书面向水彩画初学者，并介绍与绘画的世界进行沟通的方法。

有些人认为通过书本去学习不仅慢且收效甚微，但笔者却坚信没有能像书本那样投资小而回报大的学习方法了。韩国的世界级高尔夫选手崔京周出生于一个小岛上的村子里，在他读高中时因为偶然看到一本高尔夫入门书，而产生了将来要成为高尔夫选手的梦想并最终得以实现。文森特·威廉·梵高从来没有上过美术学校，而是通过长期反复临摹米勒的作品集而终成一代巨匠。

本书绝不敢说是优秀的水彩画入门教材，但如果有人因为本书而开始进入水彩画的世界，那就说明本书起到了作用。如果说得再贪婪一点，笔者还希望有人能通过本书领悟到水彩画的魅力，希望本书能对某个人的生活产生巨大的影响。当我们对某件事产生兴趣，感受到乐趣之后就会常常去做这件事。与绘画结缘的人必定是深刻理解了人生的美好且创作欲源源不绝，这样的人和仅能看着他人作品的人相比，可以说其意义及满足程度都有着天壤之别。

有关美术教育，笔者有两个坚定的信念。其一，美术才是所有表现艺术的基础。排除极个别的特例，美术技巧都应始于临摹。边临摹他人的优秀作品边学画时，初学者不应该感到害羞或者抱有抵触情绪。须谨记，学习绘画时最重要的是愿意为了绘画而付出努力的态度。

其二，美术即玩耍。时而抛开一切杂念兴致勃勃地玩耍，时而边深思边玩耍，只有像玩耍时那样放松心情，才能培养出创造力，进而使个性得到更好的发展。

笔者在撰写此书时将主题定义为“快乐学水彩”。因此除了非学不可的基础技法以外，笔者将此书的重点放在了如何用颜料和画笔进行快乐地玩耍。

大家可以从笔者在此书中列举出的各种表现风格中，选出自己喜欢的风格并进行反复练习，这也是一种非常有效的练习方法。

画水彩画就像是一种快乐的游戏。当我们画它时，颜料润湿画纸后会呈现出美丽的色彩，会如甘露般滋润我们干枯的心灵，并让大家的人生变得更加丰盈、更加美丽。

김충현

金忠元

画好水彩画的十大秘诀

1. 忘却所有关于水彩画的悲惨记忆

水彩画绝对不是会被轻易征服的对象，必须在颜料中加入适量的水进行调和后才能画出想要的色彩，而且落笔时必须极其灵巧。和使用彩色铅笔或蜡笔进行作画相比，水彩画要复杂得多，绘者必须掌握熟练的技巧方可驾驭它。

大家肯定还记得在小学的美术课上，老师根本不教颜料和画笔的基本使用方法，而是任凭小朋友们自由发挥的场景吧。其结果是，大部分同学只能看着渐渐乱作一团的画面而中途放弃，并且从此坚信自己并没有绘画的天分。以至于长大成人后，对很多人来说，水彩画已然成为他们遥不可及的憧憬。

那么接下来，我们应该从“水彩画是高难度的画”这种固有观念中跳出来。只要对水彩有了基本的了解，水彩画将是非常有趣的。

2. 从所谓“好画”的固有概念中跳出来

自从塞尚的静物画出现之后的大约 100 年间，人们对于“好的水彩画”的固有观念几乎没有产生任何变化。尤其是几乎所有的初学者都难于逃脱“画得越像越好”的这种写实主义思维方式的束缚。

从现在开始，笔者希望大家能够改变这一观念，从内心深处去坚信那些特别或有趣的画其实要比仅仅是对原物写实的画要有意得多。有时候我们用左手画出来的作品比右手画出来的看上去更好。至少对笔者而言，不管别人说什么，只要自己抱着“快乐作画第一”的坚定信念，就无所畏惧。正如与雕像般英俊的外貌相比，人们更喜欢亲近那些长相憨厚、温暖、富有人情味的人一样，那些从技术上看似有不足之处但却有着独特魅力的画，总是更受人欢迎。

3. 从简单的画开始练习

请大家思考一下，如何才能简单地画出一幅水彩画。这就和

擅长说话之人往往能够用简明扼要、便于他人理解的语言，来传达自己的意思是同一个道理。然而，我们过去已经习惯了过于复杂的表现形式。譬如说，有人认为一定要用色彩涂满整个画面的画才是完成度高的好画。这种先入为主的观念，完全起源于错误的西方美术教育观。笔者记得自己也曾经因为没有把整个画面涂满而被老师批评过。

注重留白，只靠调节墨水浓淡泼洒而成的韩国传统水墨画的绝美境界，是无法用色彩华丽的西洋画来复制的。就像韩国画从岁寒四友开始一直发展到山水画一样，笔者希望大家也从简单的小东西开始练习，渐渐过渡到复杂的风景和人物。

4. 首先应该掌握水彩画的特点

有些人认为，自己反正画不好所以不需要学习绘画。若是按照这一观点，那么既然人刚出生时什么都不会，人类就不用学习任何东西了吗？由此可见该观点愚蠢至极。和其他任何绘画形式相比，水彩画更需要我们加深对绘画材料的理解。

这是由于如果不理解材料的特点，就无法随心所欲地进行表现。

水彩颜料是一种不易驾驭的材料，用起来必须极其小心。由于我们无法调制出和涂在画纸上的颜色完全相同的色彩，因此当某种颜色的涂色范围较大时，应该事先调制好充足的颜料。

我们可以通过水与颜料的各種配比，不同颜色比例颜料的搭配，会表现出不计其数的色彩，同时再加上画笔排线手法和画纸倾斜角度的不同，最后呈现出来的效果也随之千变万化。

5. 从临摹开始练习

我们熟知的那些世界级画坛巨匠都曾经在初学阶段通过临摹前辈们的作品掌握基本技法。早在朝鲜时代，画家们就将宣纸铺在老师的作品上依葫芦画瓢地进行描画，以锻炼自己的绘画技艺。通过临摹来进行练习是非常行之有效的办法，也为大家今后创造个性浓郁的绘画风格打下基础。但

要注意的是，不能拘泥于某一位画家的作品或某一种技法，而应尽可能多地体验各种风格。其实，不仅是初学者，很多职业画家也同样为“必须要画得一模一样”这种强迫观念所苦。

6. 先通过练习素描打好基础

素描是所有绘画的基础。绘画主要表现的就是结构和颜色这两大要素。只有确定好构图，素描草图画得好，着色之后的整个画面才能大放异彩。无论从哪个角度来说，水彩画的好坏有70%都是由素描决定的，由此可见，学好素描是多么重要。

笔者希望大家能加倍努力学好素描，希望本人已出版的《轻松学素描》系列可以助大家一臂之力。

7. 享受绘画的过程

所有艺术创作的本质都是玩耍。如果绘者本人感觉不开心的话，就没有任何意义。笔者常常在学生们面前使用“咬紧牙关去享受”这种看似自相矛盾的表现方式。其实笔者想说的是，并不是让大家马马虎虎、轻轻松松地瞎玩一气，而是要尽自己最大的努力在奋斗的过程中寻找乐趣。

如果绘者能享受绘画的过程，那么赏画者一定也会感到快乐。我们应该坚信，就算一时之间笔下的画面不尽如人意，只要不急躁、不放弃，最后一定能画出好画。请大家挑选本书中自己觉得有趣的画开始进行临摹练习，渐渐累积了一定的实力以后，再去尝试挑战各种画风。

8. 和同伴一起画画

和同伴一起画画会产生相辅相成的效果。和家人、朋友，尤其是和孩子一起开始学习水彩画的话，不仅可以共同分享快乐时光，还可以通过相

互比较学习成果，迅速提高绘画技艺。另外，还建议大家可以参加网络的同好会，多听听前辈们的意见。

听说邻国日本有大约两千多个业余水彩画家的团体，经常开展各种交流活动，笔者不禁感到有些羡慕。

9. 不畏挫折

我们常常说“失败之作”，但实际上美术无失败一说。所谓的失败，无非都是画出经典佳作之前的必经之路而已。谈到这里，笔者不禁想起一位从事音乐工作多年的朋友曾说过的话：

“我要是当初也学美术就好了。画得不好永远都可以擦掉重来啊。”

在这里，笔者也要将这句话献给大家：“大家选择美术这条道路算是选对了。只要有橡皮和画纸，无论多少次我们都可以擦掉重画。经过这样画了擦，擦了画的多次反复练习之后，终有一天，我们一定会画出可以用来装点房间的、令人满意的佳作。”

10. 不急于求成

水彩画可谓学无止境，即使将我们的余生全部投入其中，也没有终点。绝不可一开始便期望过高，也不能因为短时间内技艺没有长进而焦躁不安。笔者虽然已经从事美术工作 30 余年，但至今依然是画十幅作品只有一幅能让自己满意，由此足可见水彩画之难。

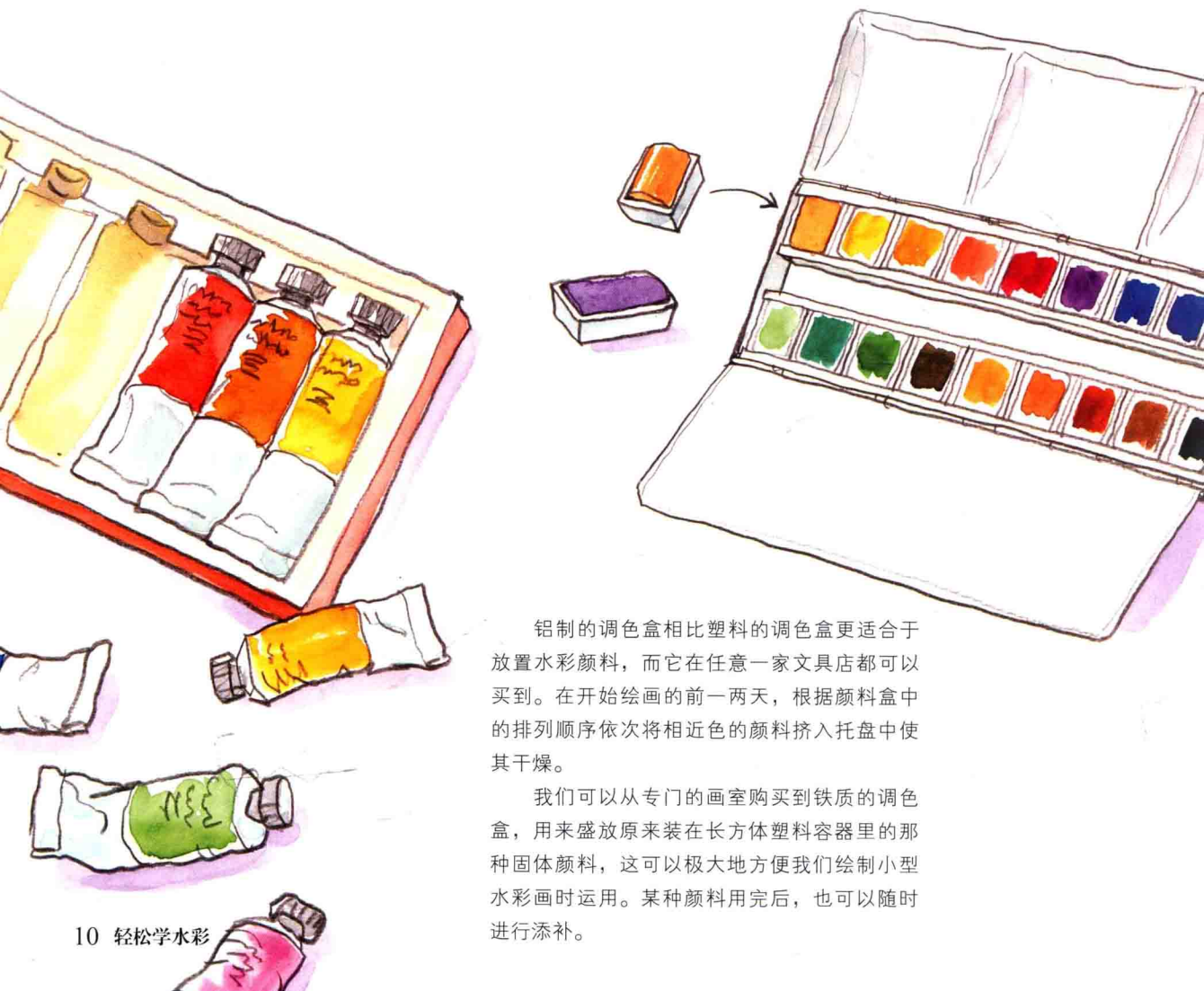
如果把学画比作今后要攀登的数千级台阶，那么现在大家正位于刚刚准备要迈出第一步的阶段。好的开始是成功的一半。请大家充分理解开始本身所包涵的意义，沉着地迈出第一步吧。

透明水彩画画具

水彩颜料和调色盒

水彩画是用水调和颜料作画的一种绘画方法。水彩画用得最多的是透明水彩颜料，不透明的颜料则有水粉颜料、丙烯颜料、广告画颜料等。

本书只给大家讲解透明水彩技法，使用的是在文具店就能买到的那种普通水彩颜料。不过，相比装在塑料管里的12色儿童颜料，笔者还是希望大家能使用24色水彩画专用颜料。当然，不同厂家生产的颜料品质有所不同，颜料的成分也有微妙的差别。价位不同，颜料色感也会有差异。但是这些微妙的差异只有当我们有了足够的经验后才能学会辨别，因此，那些高档的颜料等时机成熟后再购买也不迟。

铝制的调色盒相比塑料的调色盒更适合于放置水彩颜料，而它在任意一家文具店都可以买到。在开始绘画的前一两天，根据颜料盒中的排列顺序依次将相近色的颜料挤入托盘中使其干燥。

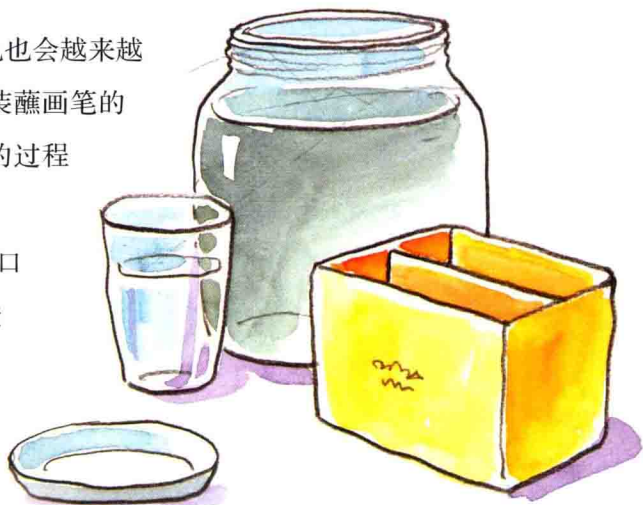
我们可以从专门的画室购买到铁质的调色盒，用来盛放原来装在长方体塑料容器里的那种固体颜料，这可以极大地方便我们绘制小型水彩画时运用。某种颜料用完后，也可以随时进行添补。

水桶和调色盒

由于画笔蘸过多次后水会渐渐变脏，颜色也会越来越混浊，因此我们应该准备两个水桶，分别盛装蘸画笔的水和调色用的水，这样才能保证绘制水彩画的过程中颜色始终是鲜亮的。

笔者平时都是把敞口玻璃瓶或者切除了瓶口的大聚酯瓶作为画笔蘸水的水桶使用，而用透明玻璃杯盛装调色用的水。在户外进行写生时，一般使用右图中分成两格的塑料制品。

当我们要进行大范围着色时，建议大家准备一个和右图一样的小盘子，事先调好足够的颜料后再行着色。

画笔

画笔无论是自然毛还是人工毛都建议大家使用高档产品。如果画笔笔尖裂开或者笔毛失去弹性的话就不好用了。画笔的大小和号数成正比，画笔越大蘸取的颜料也越多。

水彩画主要使用圆头笔，大大小小的素描本上一般使用6号笔和10号笔，备两支就足够了。只有需要进行大面积涂刷时或者想要画出独特的笔触时，才会用到右图中的这些画笔。

这种宽大扁平的排笔一般用于大面积涂刷底色。

这种圆头笔价格低廉，一般用于表现较明显的笔触纹理。

而方形笔则能表现出不同于圆头笔的笔触感觉。

这种线笔主要在最后润色时使用，由于笔头很尖，所以在画细线时非常方便。