

花农女的 水彩宴

The Flower Lady's
Watercolor Feast

非实用主义
生活私享绘

恬淡小憩

来一次水彩酝酿的

品私房菜几碟

邀挚友二三

描菜园一畦

绘花田半亩

花农女的 水彩宴

The Flower Lady's
Watercolor Feast

花农女 著

DOROQ.™

新浪微博 / @多洛库花园

微信公众平台 / 四季的园艺

策划/主编 - 熬路

责任编辑/书籍设计 - 敖露

特约编辑 - 彭晨希

技术编辑 - 李国新

助理编辑 - 侯雯 严妍

关注“熬路”了解更多手绘信息 投稿请私信

新浪微博

@Anyway-熬路

微信公众平台

熬路

湖北美术出版社
专业之道 尽精尽微

本书的书名 文字 图片以及书籍设计版权均为湖北美术出版社所有
任何抄袭与盗版行为我们将追究其法律责任
法律顾问&投诉热线：027-87679529

图书在版编目(CIP)数据

花农女的水彩宴 / 花农女著. --

武汉: 湖北美术出版社, 2013.10 (最手绘)

ISBN 978-7-5394-6523-4

I. ①花… II. ①花… III. ①铅笔画—绘画技法 ②水彩画

—绘画技法 IV. ①J214.1 ②J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第244517号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌雄楚大街268号

电 话: 87679535 (编辑部) (027) 87679522 (发行部)

邮政编码: 430070

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 9

版 次: 2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷

定 价: 48.00元

Part 1 P1

花农女的水彩基础课

深入浅出地介绍

水彩画相关基础

知识，了解花农

女的作画工具及

绘画方法。

Part 3 P81

花农女的菜园

露台是花农女的游乐

场，她用绘画将精心

种植的新鲜蔬果展现

出来，一起感受劳作

的快乐。

Part 4 P99

花农女的厨房

花农女的私家重地——

厨房，隐藏了太多美味

的秘密。静静地听她讲

述私房菜的制作方法，

看她如何将香味定格在

纸面上。

目录 Contents

Part 2 P11

花农女的花园

精选花农女种植的17

种植物，以水彩为媒

介，分步解析每一种

植物的作画方法。

Part 5 P123

花农女的手记

无论春夏秋冬，花农女都会

用画笔记录下生活中的点

滴，与你共同分享生活中每

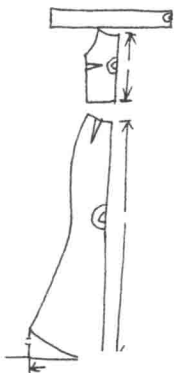
一个温馨的细节。

Part 1.花农女的水彩基础课

画画是一件有趣的事儿，当心情不好时拿起画笔画一幅画吧，你会发现内心慢慢安静了，烦恼慢慢消失，眼前你所描摹的美好事物慢慢进入你的心里。所以，这是一味治愈良药。咱们先来聊聊水彩和绘画工具吧。

A.我与水彩

以前我的专业是服装设计，每天的工作是给人画服装效果图，画裁剪图；平时受父亲影响偶尔画画国画。

直到有一天，发现水彩画才适合现在的我，因为它工具简单、体积小好携带，作画方便快捷，让我在任何有空的时候、任何地方都可以画起来。

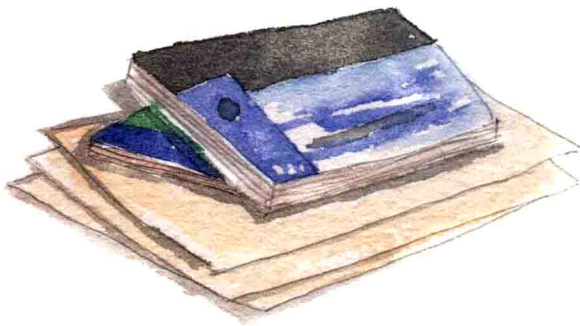
水彩独特的透明度、灵动感适合表现我喜欢画的题材：花卉、美食、生活杂记、游记……然后就一发不可收拾，每天必须画那么一会儿，不然就心慌、坐立不安。最后走上专职画画的不归路！

其实画好水彩画也是门高深学问，我也还在学习中，但是它极易入门，没有绘画基础的朋友也可以尝试水彩画的乐趣。这里就讲一下水彩画会用到的基本工具材料。

B.花农女使用的水彩工具

纸

因为我偏爱湿画法，为了避免纸张遇水变形，一般购买300克四面封胶的水彩本外出写生用。平时作画会购买各种品牌各种肌理和粗细度的纸，然后根据需要的画面效果选择纸张。康颂梦法儿、阿诗、山度士获多福、博更福、LANA拉娜是我常买的品牌，用起来都还不错。

不同品牌的水彩纸呈现同一种水彩颜料的效果

梦法儿

获多福

蜜蜂爸爸的
梦法儿

博更福

阿诗

拉娜

巴比松

哈尼穆勒

我一度喜欢粗颗粒的博更福，但是用这款纸画的书稿扫描后处理难度很大，所以后来又爱上棉感十足的细纹获多福和阿诗，这两种纸出来的水迹处理得当会有意想不到的独特效果。梦法儿纸很皮实，光洁度高，价格也相对便宜，适合初学者。

哈尼穆勒有独特的纸纹，画完画面效果也比较独特，但是扫描效果确实让人头疼。

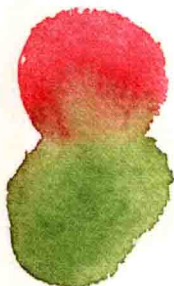
大家看看我的小块效果，就会对比出获多福混色效果最自然，但是这款纸颜色偏黄，所以画面干后饱和度会降一个调。

不同品牌的水彩颜料在同一种水彩纸上呈现的效果

不过纸张就像衣服，必须要你亲自试试，还要多试试，才会知道它是否适合你，是否是你喜欢的感觉，所以多画才是王道！

史明克

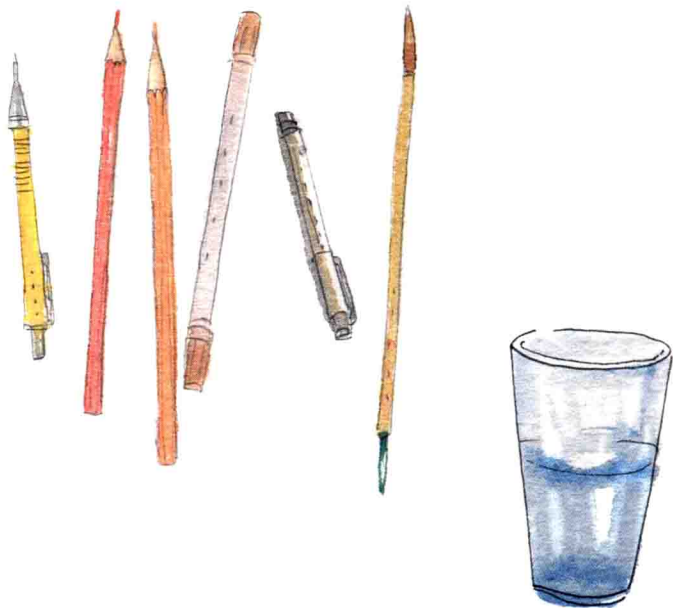
温莎·牛顿

泰伦斯

笔

对于画笔，我好像很随意，起稿用过铅笔或者水溶性铅笔、细马克笔、不溶于水的针管笔，或者干脆用毛笔。上色用了很久几块钱的尼龙毛笔，后来受画友影响，一咬牙买了韩国华虹紫貂毛水彩画笔，一用果然感觉不一样，但是这款笔杆子很长，带出去写生确实不方便。再后来又入了达芬奇长峰貂毛水彩画笔，这款笔确实好用，笔尖很有力度，勾线上色都得心应手，不过价格偏贵。

某一天我突然想到，祖国的毛笔历史悠久，品种繁多，价格便宜，何不试试？于是找出画国画用过的湖州中狼毫笔、依文笔一试，果然好用，笔尖力度好，弹性、柔软度、吸水量极佳，几块钱一支的毛笔完全可以和一百多的外国笔媲美！

在选择毛笔时就有讲究了：一支好的毛笔要具备“尖、齐、圆、健”四德。

尖

笔毫聚合时，笔锋要能收尖。

齐

将笔头蘸水捏扁，笔端的毛整齐，无不齐现象。

在挑选毛笔之前，先要了解一下毛笔的种类和性能，选择自己需要的。

圆

笔肚周围，笔毫饱满圆润，呈圆锥状，不扁不瘦。

健

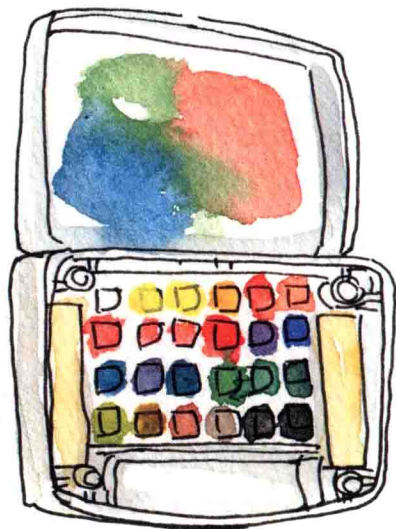
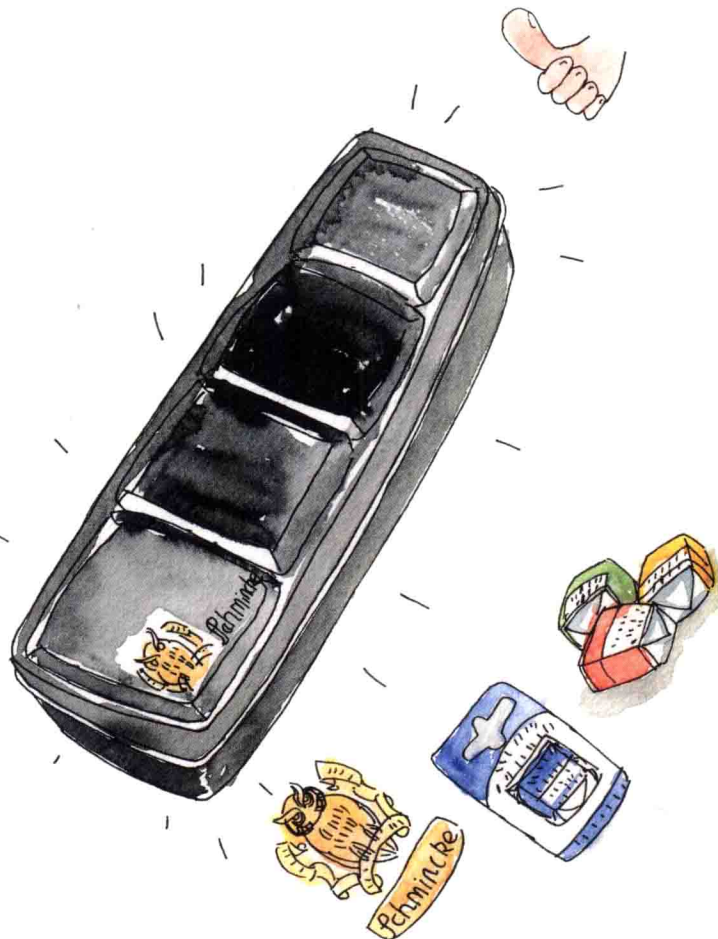
笔毛有弹性，铺开后易于收拢，笔力要健。

外出写生方便是王道，这时一款好用的自来水笔（储水笔）就很重要了，免去了带洗笔桶和在外寻找水源的麻烦。日本樱花、派通自来水笔都是不错的选择，装满水配上一块海绵或者一张面巾纸就可以了。

色

水彩画是用水调和透明颜料作画的一种绘画形式，简称水彩。市面上的水彩颜料多数是管装膏状和固体块状，为了方便收纳，很多人都选择固体块状水彩颜料。因为我不是器材控又很节约，一盒泰伦斯透明固体水彩套装打算用上几年。初画水彩时，泰伦斯对于只见过马利颜料的我来说已经很好了，觉得它又透明又亮丽，喜欢极了，天天用它画我的花草们，画我每天穿的衣服，画每天的见闻……

但是朋友送了我一盒德国史明克学院级固体水彩，我就再也不喜欢其他颜料了。精致的黑色金属盒子和猫头鹰标识高端大气。一试用，其透明度、色彩汇合呈现的高级灰和混色后独特的水迹都让我爱不释手，欲罢不能！

话说有对比才有鉴别，在编辑大人的怂恿下，入了一盒我认为超贵的进口温莎牛顿重型搪瓷盒艺术家水彩套装，买得我心痛不已，相比之下它的盒子相对粗糙，颜色透明度我认为也不及史明克，颜料质感没那么细腻，色彩干后颜色也相对较艳。

买过俄罗斯白夜的补充色块，个人觉得透明度不太高，胶质有点重的感觉。

当然最好再有这样一个我自己做的笔袋，每天出门带上笔袋、本子，就可以随时用画笔记录生活了。

好了，工具材料就说到这里，那就开始画吧！

技

C.花农女的水彩技法分享

了解了画水彩的工具材料，那么我们就开始动笔吧！

准备好纸张，低于300g的纸最好先将纸面用笔刷薄薄地刷湿，然后用透明胶或者图钉固定四条边，等纸干透再用，这样画完纸面不会变形。建议初学者买四面封胶的水彩本使用。

a.用水彩画出点、线、面

其实画画就是认识纸、笔、颜料，然后熟悉它们，再接着和它们交朋友的一个过程。

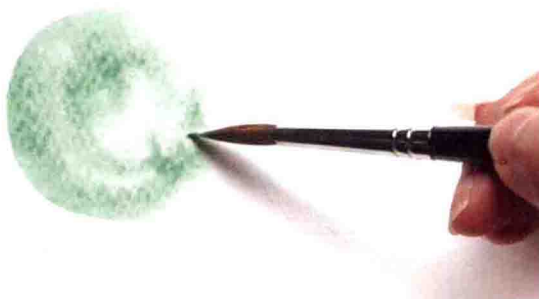
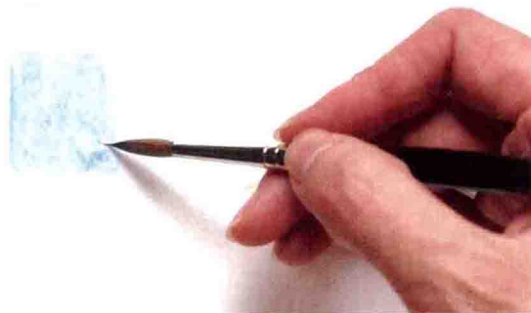
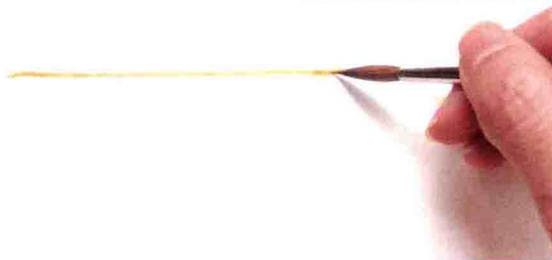
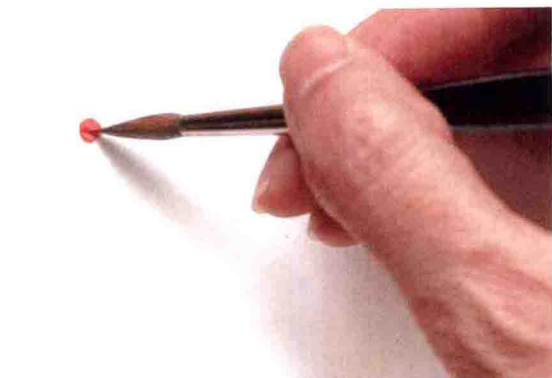
那么我们在认识了它们后就熟悉它们吧。一幅画其实就是用基本的点、线、面组成的，要了解你的颜料、笔、纸张的性能，也是通过画点线面来感觉：笔尖力度是否合适，纸张吸水度怎么样，颜料透明度如何。初学者可以多作一点这样的练习。

b.水彩要的感觉——透

水彩画是用水调和水彩颜料作画的一种绘画方法，有干画法和湿画法两种，但是不管哪种画法，一幅好的水彩画一定要给人通透的视觉感受；一幅水彩佳作会表现出颜料的透明特性，有淋漓酣畅的意趣。

c.水彩要的感觉——润

除了“透”，水彩画还要有“润”的感觉，也就是说画面要让人感受到饱满的水分、有一些水渍湿痕。如果让人有干涩枯燥之感，那么你就得多练习了。

D.不同水分的效果

练什么？怎么练？就练色和水的比例，练笔里含多少水会让画面看起来润，很多效果需要自己做大量的练习与实验，才能心中有数。和你的纸、笔、色慢慢磨合吧。

不同的水分包括两个含义：一是调好的颜料中的水分差异；二是蘸颜料前笔中的含水量的差异。笔中含水量少时，蘸比较稀的颜料画出的颜色比较润，蘸比较浓稠的颜料画出的颜色比较干，但涂出的颜色很均匀，适合处理画中的细节。当笔中含水量大时，用笔尖蘸取少量颜料后涂颜色时，一笔下去，能看出笔尖到笔腹颜色由浓到浅的变化，适合表现画面中的颜色渐变。

经常使用的几种水彩技法

湿画法

混色

干接

填色

湿叠加

纸巾吸水

留白填色

吹画

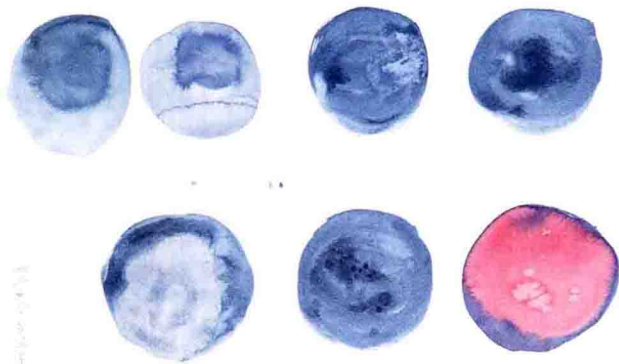
留白

大家可以尝试先用饱含水分的笔蘸上浓浓的一笔色画到纸面，观察它干后的效果；然后慢慢地分别减少水分和色分别画出这样直径三到五厘米的圆，对比它们干后的效果。这样多练习，就会掌握你画每一笔需要的水色比例了。

E. 享受水彩的偶然

水彩画还有一个迷人之处，就是它的偶然性，世界上绝对没有一模一样的水彩画，一幅水彩，因为纸和颜料的质地，作画时笔的含水量，以及空气湿度、温度不同，都会呈现出不同的效果。可遇而不可求的水迹如果利用得当，还会让你的画面增色不少。

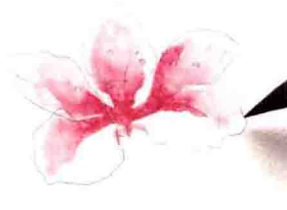
F. 水彩的晕染、接染（一朵桃花的绘画步骤）

a. 用自动铅笔先轻轻勾出桃花的外轮廓线，再加上花蕊等细节。

b. 用胭脂红混合少量的镉红后，用含水量高的笔蘸取颜色后，由花蕊向外画花瓣上的重色。

c. 用干净的毛笔趁湿衔接上颜色与清水，衔接的过程表现为自然的颜色过渡。

d. 用极少量的普鲁士蓝沿着花瓣的边缘画出花瓣的颜色变化，留出受光面。用纸巾吸去多余的水分。

e. 等颜色稍干，纸面仍然保持湿润时，丰富花瓣上的颜色。上色时注意保持颜色的自然衔接。

f. 等花瓣颜色干透，改用小笔勾出桃花的花蕊。勾线时，可以从后方浅色的花蕊开始，颜色逐渐加深。

g. 黄色几乎没有遮盖力，上色时，一定要等颜色干透再动笔，不然颜色间很容易产生晕染，导致画出的黄色看上去非常脏。

h. 用绿色画出花托的大色调，留出花托的顶部。

i. 用英国红趁湿涂出花托的空白处，注意两个颜色边缘的衔接。刚画好时，可能过渡比较生硬，但水彩画干后，画面会变得灰一点，所以颜色的过渡并不会很突兀。

G.本书使用的水彩品牌色标

本书使用的是史明克(Schmincke)12色学院级固体水彩，色标分别有222、224、225、332、333、442、445、553、554、664、666、782，好像每一盒颜色会略有不同。来自德国的史明克水彩是一款矿物质颜料，它的耐光性非常好，有24色装、12色装，有半块装也有整块装，还有大师级和学院级之分。

222 柠檬黄
Light yellow lemon

225 印度黄
India yellow

660 土黄
Yellow ochre

332 锦红
Cadmium red hue

333 胭脂红
Carmine

443 群青
Ultramarine

445 普鲁士蓝
Prussian blue

666 英国红
English red

664 焦赭
Burnt umber

782 黑
Black

554 橄榄绿
Olive green yellowish

553 长青绿
Permanent green

个人觉得12色完全够用了，太多颜色容易产生依赖，画画的乐趣之一就是可以调和不同色彩得到你需要的颜色。

花

Part 2.花农女的花园

我的生活中花草已经是不可缺少的一部分，母亲酷爱养花，所以我从小耳濡目染，对花草有深厚的情感。一株花从播种、发芽到开花，每一个阶段养花人都要付出劳动，而花草都会展现不同的美来回报。

A / 百合花

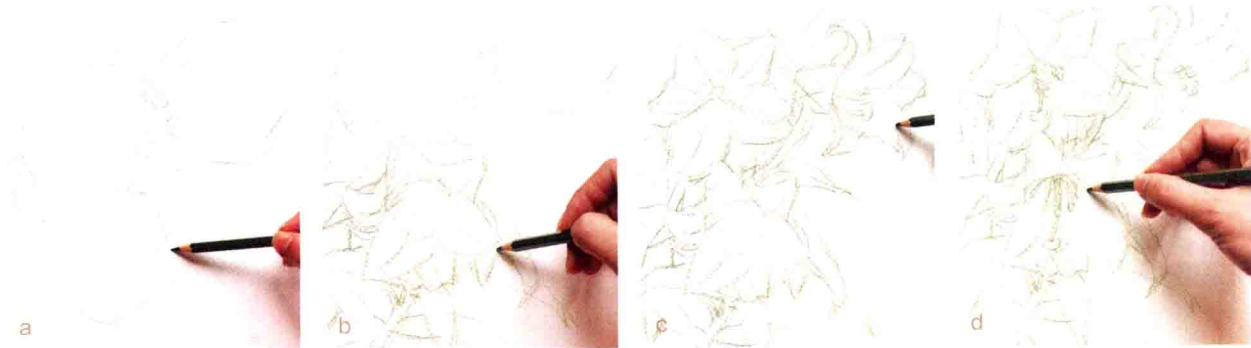
尝试描绘细节

画中的百合花是我网购的种球播种的，这个品种叫爱慕。种球在夏天买来放在冰箱里，秋天种下，春末夏初开花。百合是多年生植物，如今已开过两次了，开花时香气四溢，却不是花店百合那种人工香水味，忍不住剪下来插在

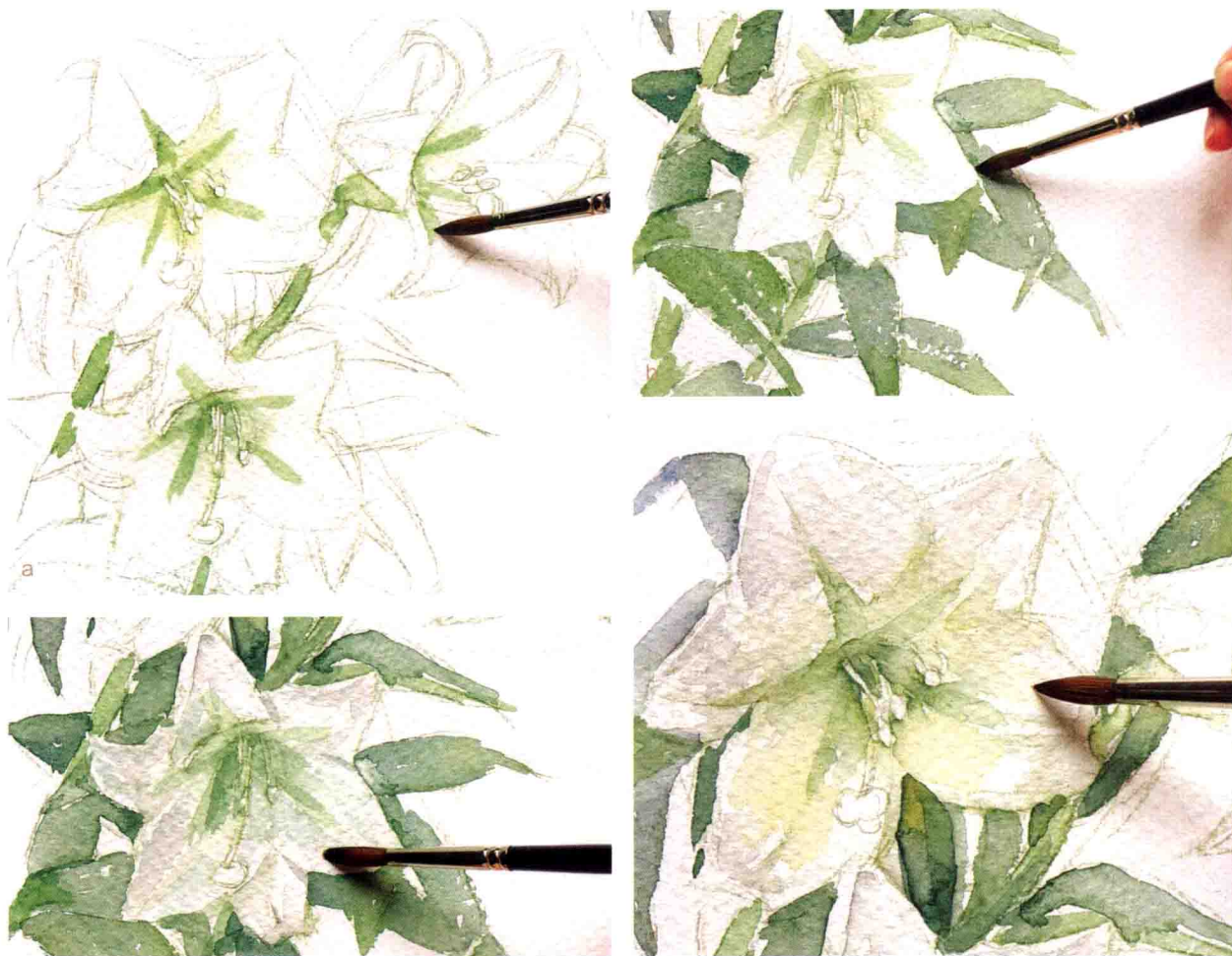
花瓶里每天欣赏，还画了下来。

与矮牵牛相比，虽然同是喇叭花状，但是百合花瓣分布很对称，质地硬、叶片厚，画的时候要注意表现出这个特征。

A 用铅笔先轻轻地定下花朵的大轮廓，再慢慢地勾出百合的花瓣和叶子。画花瓣和花蕊时，可以参考喇叭形的透视关系，用辅助圆形来帮助确定花瓣的大小和位置。

B 充分利用纸色作为白色百合的固有色，用淡淡的绿色混合少量黄色调出百合花瓣内部的颜色，花瓣越往里，颜色越深。在等待花瓣颜色变干期间，用橄榄绿简单迅速地画百合叶子，用绿色与白色的对比，让百合的轮廓逐渐明确出来。此时重新蘸取少量的橄榄绿加深花朵最深处，待颜色稍干，用淡淡的普蓝加一点赭色调出浅灰，画出百合花瓣的背光部分，上色时，要在花瓣边缘留出百合花瓣的厚度。

● 554 + ● 222

● 445 + ● 225

● 445 + ● 666