

미진사

水彩画 手绘教室

静物篇

[韩] 金修珊奈 著
武传海 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

水彩画 手绘教室

静物篇

[韩]金修珊奈 著
武传海 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

水彩画手绘教室. 静物篇 / (韩) 金修珊奈著 ; 武传海译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 4
ISBN 978-7-115-34161-7

I. ①水… II. ①金… ②武… III. ①水彩画—静物画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第000065号

版权声明

“Still Life Painting in Watercolor” by Kim Susanna

Copyright © 2011 Kim Susanna

All rights reserved.

Originally Korean edition published by Mijin Publisher

The Simplified Chinese Language edition © 2014 Posts & Telecom Press.

The Simplified Chinese translation rights arranged with Mijin Publisher through EntersKorea Co., Ltd., Seoul, Korea.

内 容 提 要

水彩画操作简单, 色彩明快, 因此受到很多绘画爱好者的喜爱。本书展示了专业的水彩画法, 旨在帮助读者利用多种技法和多样的表现手法, 将绘画对象用水彩画表现得淋漓尽致。本书分为6章, 分别介绍了静物水彩画的绘画工具、配色、构图等基础知识, 深入浅出地介绍了从单体静物到组合静物的绘画技法, 用精美的图片和简单的文字叙述, 让读者在很短的时间内掌握水彩画的精髓。

本书适合水彩画初学者, 以及对静物绘画感兴趣的绘画爱好者阅读。

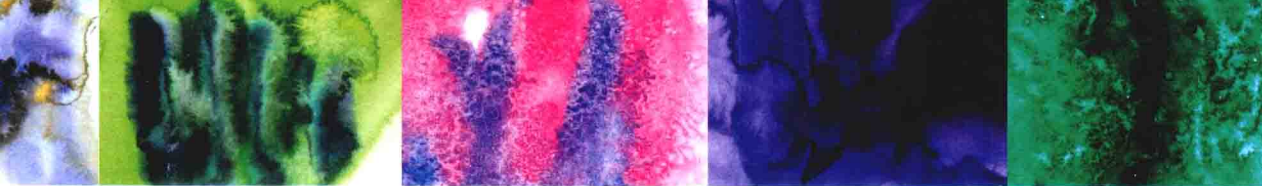
-
- ◆ 著 [韩] 金修珊奈
译 武传海
责任编辑 董雪南
责任印制 方 航
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 14.5
字数: 308千字 2014年4月第1版
印数: 1—4000册 2014年4月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2012-8797号
-

定价: 58.00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: 京崇工商广字第0021号

前言

使用简单的画具，随时随地都可以绘画，水彩画就是具有这样优点的一种体裁。通过专业的水彩画法，越是深入，越是能够利用多种技法和多样的表现手法，拓展出一个独立的世界。环顾周围，有人从小时候开始就熟练练习水彩画，非常享受绘画的时光；而也有一些人，虽然一直努力地使用水彩画画具，但是最终还是因为感觉困难而放弃了。究其原因，可能会有个人能力方面的差异，但是我认为最重要的还是在“兴趣，或者吸引力”的领域的差异。实际上，通过我20多年的实际技巧指导所积累的经验来看，这不是有没有“才能”的问题，而是是否能从自己自发的“兴趣”开始，去成就更大的发展。本书完全地为那些喜欢绘画的人们考虑，为了让他们能够独立完成绘画，从介绍绘画素材的选择和素描开始，一直到绘画完成阶段，是一本对于“独立完成水彩画”的过程进行仔细介绍的参考书。

真正到了准备画具开始第一次绘画的时候，激动和兴奋往往首先占据了大脑，导致放松了对基础过程的练习，这样的例子屡见不鲜。所以常常会使得实际技巧的进展程度变得缓慢或者渺茫，每当这样的時候，大都会“因为基础不牢固”而后悔，从而偷偷地把自己隐藏到洞穴里。这种现象不只是发生在为了入学考试而学习水彩画的学生身上，很多因为喜欢水彩画才开始进行学习的人也毫不例外。所以，即使基础过程有点无聊，但是想到未来一生中伴随左右的绘画的乐趣，奉劝大家最好一直积极地跟随本书的中级过程学习下去。如果以此为基础播下希望的种子，直至结出累累硕果，那么在不远的将来，充满读者们个性和创意的花儿就会开放。

本书考虑到了通过水彩画来画静物所需要的所有方面，并且加入了实用性的资料和详细的说明。

书中所占比重最大的是“基础”部分。为了让大冢学习起来更加容易，书中在每个阶段都登载了图片和绘画的全部过程。即使大冢把这些全部都看过也跟随着画过了，但是根据学习的人的年龄和个性的差异，总会出现千差万别的结果，所以我希望大家不要对自己的绘画结果感到失望。

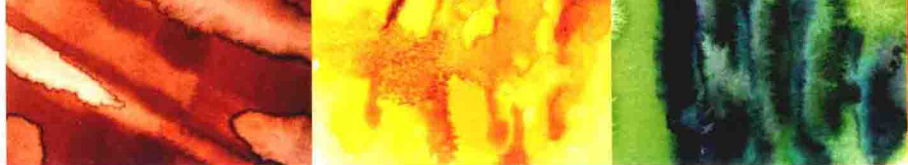
如果水彩画的学习也像化学和数学那样能够计算出精确的数值的话，学习起来就会变得很方便了，但是对于自己绘画过的静物，即使重新再画也不会得出相同的结果，就正是绘画的世界。但是我觉得有趣的是，正是基于这样的特征，才让水彩画成为一个更加有魅力的领域。

在中级部分，我以各种静物为暗示想要拓宽大冢应用的幅度，如果大冢撞上了“什么东西必须要怎么来画”的茫然的壁垒，那么希望大家可以以本书的中级部分为基础，寻找出物体的布局和色彩的选择的方法。特别是对于画具的部分，大冢只有完全地理解了，才能在未来绘画的过程中，有效地解决遇到的各种选择问题，扬长避短，顺利地进行绘画。

本书是以绘画的基本理论为基础，介绍绘画素材和技法的指导书。就如同绘画的素材是无穷无尽的，我希望也出现多种多样的绘画的方式。我把细节的过程进行了分阶段的拍摄，希望大家参考这些资料，并且在此基础上将它们进行发展，绘制出属于自己的充满自信和个性的绘画人生。

最后，我向对本书中所有的制作过程进行摄像并负责第2章的素描手法和进行作品制作的，以及对脚本进行大力支持的我的另一半——金勇大老师，为了实际技巧作品的制作与我通宵达旦工作的高美淑老师，以及欣然提供优秀作品作为参考的朴勇义老师，表达我深深的谢意！谢谢你们！

金修珊奈

目 录

第1章

基本画具的准备..... 7

- 1.1 颜料..... 8
 - 活用度很高的32色 8
 - 特殊色颜料 8
- 1.2 调色盘..... 10
 - 在调色盘上挤出颜料 10
- 1.3 画笔..... 10
- 1.4 画纸..... 11
- 1.5 铅笔与橡皮..... 12
- 1.6 其他..... 12

第2章

素描手法..... 13

- 2.1 素描的方法与注意事项..... 14
- 2.2 从抓住事物的单纯形态到完成绘画..... 14
- 2.3 近处物体和远处物体的透视与
远近关系..... 18
 - 通过视线与瓶子之间的角度进行观察..... 20

第3章

着色的基础..... 21

- 3.1 必须要进行的运笔练习..... 22

重叠、混色和填充颜色 22

向下勾画，倾斜勾画，向上撇起的
勾画，横向勾画，用画笔尖勾画 23

- 3.2 必须要进行的调配颜色的练习..... 27
 - 明度层次练习 27
 - 调配无彩色 29

- 3.3 基本图形的着色法..... 32
 - 正六面体 33
 - 圆柱体 38
 - 球体 43

- 3.4 从基本图形到基础静物的应用..... 48
 - 带有正六面体形态的物品 49
 - 应用圆柱体的物品 53
 - 带有球体形态的物品 57
 - 从苹果的表现上再提高一个层次 65

第4章

着色的中级阶段..... 71

- 4.1 必须要记住的构图练习..... 72
 - 素描之前首先要进行观察 72
 - 速写 72
 - 开始素描 72
 - 漂亮构图的启迪 73
 - 裁剪静物台的方法 77
 - 关于构图的其他事项 77

4.2	背景和底面的着色方法.....	78
	白布覆盖的桌面与背景的着色	79
	格子布覆盖的桌子与背景的着色	81
4.3	包含背景的个体表现.....	83
	以球为主体的背景练习	84
	多种多样的个体练习	90
4.4	个体的着色阶段集锦.....	110

第5章

着色的高级阶段..... 125

5.1	以主题部分为重点的表现.....	126
	药罐子上的浆果	127
	大篮子与苹果	131
	木头椅子与芭蕾舞鞋	134
	洋酒瓶与菊花	137
	娃娃与正六面体	139
	蔬菜与葡萄	141
5.2	静物水彩画的完成.....	146
	有面包的图画	147
	水桶、胡萝卜和台球	149
	小熊玩具与坛子	154

烟斗与雪人娃娃	157
木炭与苹果	160
风机与咖啡壶	163

第6章

从静物水彩画中发展出来的

类型..... 171

6.1	照片+静物水彩画	172
	风景照片与静物	173
	岩石风景与静物	176
	带有吹风机的风景	180
	放上静物的楼梯风景	184
	秋刀鱼	188
	红色的墙壁风景	191
	加勒比海盗与静物的组合	196
6.2	名画+静物水彩画	206
	大卫的作品与黄玫瑰	207
	克里姆特的作品与椅子上的静物	215
	马奈的作品与带有篮子的静物	223

水彩画 手绘教室

静物篇

[韩]金修珊奈 著
武传海 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩画手绘教室. 静物篇 / (韩) 金修珊奈著 ; 武传海译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 4
ISBN 978-7-115-34161-7

I. ①水… II. ①金… ②武… III. ①水彩画—静物画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第000065号

版权声明

“Still Life Painting in Watercolor” by Kim Susanna

Copyright © 2011 Kim Susanna

All rights reserved.

Originally Korean edition published by Mijin Publisher

The Simplified Chinese Language edition © 2014 Posts & Telecom Press.

The Simplified Chinese translation rights arranged with Mijin Publisher through EntersKorea Co., Ltd., Seoul, Korea.

内 容 提 要

水彩画操作简单, 色彩明快, 因此受到很多绘画爱好者的喜爱。本书展示了专业的水彩画法, 旨在帮助读者利用多种技法和多样的表现手法, 将绘画对象用水彩画表现得淋漓尽致。本书分为 6 章, 分别介绍了静物水彩画的绘画工具、配色、构图等基础知识, 深入浅出地介绍了从单体静物到组合静物的绘画技法, 用精美的图片和简单的文字叙述, 让读者在很短的时间内掌握水彩画的精髓。

本书适合水彩画初学者, 以及对静物的绘制感兴趣的绘画爱好者阅读。

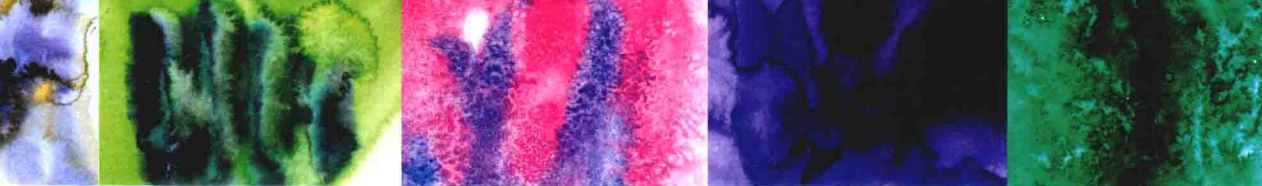
-
- ◆ 著 [韩]金修珊奈
译 武传海
责任编辑 董雪南
责任印制 方 航
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 14.5
字数: 308 千字 2014 年 4 月第 1 版
印数: 1—4 000 册 2014 年 4 月北京第 1 次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2012-8797 号
-

定价: 58.00 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: 京崇工商广字第 0021 号

前言

使用简单的画具，随时随地都可以绘画，水彩画就是具有这样优点的一种体裁。通过专业的水彩画法，越是深入，越是能够利用多种技法和多样的表现手法，拓展出一个独立的世界。环顾周围，有人从小时候开始就熟练练习水彩画，非常享受绘画的时光；而也有一些人，虽然一直努力地使用水彩画画具，但是最终还是因为感觉困难而放弃了。究其原因，可能会有个人能力方面的差异，但是我认为最重要的还是在“兴趣，或者吸引力”的领域的差异。实际上，通过我20多年的实际技巧指导所积累的经验来看，这不是有没有“才能”的问题，而是是否能从自己自发的“兴趣”开始，去成就更大的发展。本书完全地为那些喜欢绘画的人们考虑，为了让他们能够独立完成绘画，从介绍绘画素材的选择和素描开始，一直到绘画完成阶段，是一本对于“独立完成水彩画”的过程进行仔细介绍的参考书。

真正到了准备画具开始第一次绘画的时候，激动和兴奋往往首先占据了大脑，导致放松了对基础过程的练习，这样的例子屡见不鲜。所以常常会使得实际技巧的进展程度变得缓慢或者渺茫，每当这样的時候，大都会“因为基础不牢固”而后悔，从而偷偷地把自己隐藏到洞穴里。这种现象不只是发生在为了入学考试而学习水彩画的学生身上，很多因为喜欢水彩画才开始进行学习的人也毫不例外。所以，即使基础过程有点无聊，但是想到未来一生中伴随左右的绘画的乐趣，奉劝大家最好一直积极地跟随本书的中级过程学习下去。如果以此为基础播下希望的种子，直至结出累累硕果，那么在不远的将来，充满读者们个性和创意的花儿就会开放。

本书考虑到了通过水彩画来画静物所需要的所有方面，并且加入了实用性的资料和详细的说明。

书中所占比重最大的是“基础”部分。为了让大冢学习起来更加容易，书中在每个阶段都登载了图片和绘画的全部过程。即使大冢把这些全部都看过也跟随着画过了，但是根据学习的人的年龄和个性的差异，总会出现千差万别的结果，所以我希望大家不要对自己的绘画结果感到失望。

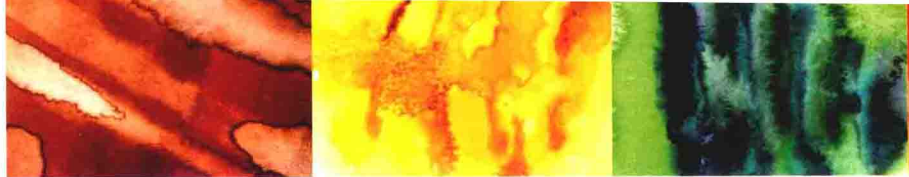
如果水彩画的学习也像化学和数学那样能够计算出精确的数值的话，学习起来就会变得很方便了，但是对于自己绘画过的静物，即使重新再画也不会得出相同的结果，这正是绘画的世界。但是我觉得有趣的是，正是基于这样的特征，才让水彩画成为一个更加有魅力的领域。

在中级部分，我以各种静物为暗示想要拓宽大冢应用的幅度，如果大冢撞上了“什么东西必须要怎么来画”的茫然的壁垒，那么希望大家可以以本书的中级部分为基础，寻找出物体的布局和色彩的选择的方法。特别是对于画具的部分，大冢只有完全地理解了，才能在未来绘画的过程中，有效地解决遇到的各种选择问题，扬长避短，顺利地进行绘画。

本书是以绘画的基本理论为基础，介绍绘画素材和技法的指导书。就如同绘画的素材是无穷无尽的，我希望也出现多种多样的绘画的方式。我把细节的过程进行了分阶段的拍摄，希望大家参考这些资料，并且在此基础上将它们进行发展，绘制出属于自己的充满自信和个性的绘画人生。

最后，我向对本书中所有的制作过程进行摄像并负责第2章的素描手法和进行作品制作的，以及对脚本进行大力支持的我的另一半——金勇大老师，为了实际技巧作品的制作与我通宵达旦工作的高美淑老师，以及欣然提供优秀作品作为参考的朴勇义老师，表达我深深的谢意！谢谢你们！

金修珊奈

目 录

第1章

基本画具的准备..... 7

- 1.1 颜料..... 8
 - 活用度很高的32色 8
 - 特殊色颜料 8
- 1.2 调色盘..... 10
 - 在调色盘上挤出颜料 10
- 1.3 画笔..... 10
- 1.4 画纸..... 11
- 1.5 铅笔与橡皮..... 12
- 1.6 其他..... 12

第2章

素描手法..... 13

- 2.1 素描的方法与注意事项..... 14
- 2.2 从抓住事物的单纯形态到完成绘画.... 14
- 2.3 近处物体和远处物体的透视与
远近关系..... 18
 - 通过视线与瓶子之间的角度进行观察..... 20

第3章

着色的基础..... 21

- 3.1 必须要进行的运笔练习..... 22

重叠、混色和填充颜色 22

向下勾画，倾斜勾画，向上撒起的
勾画，横向勾画，用画笔尖勾画 23

- 3.2 必须要进行的调配颜色的练习..... 27

明度层次练习 27

调配无彩色 29

- 3.3 基本图形的着色法..... 32

正六面体 33

圆柱体 38

球体 43

- 3.4 从基本图形到基础静物的应用..... 48

带有正六面体形态的物品 49

应用圆柱体的物品 53

带有球体形态的物品 57

从苹果的表现上再提高一个层次 65

第4章

着色的中级阶段..... 71

- 4.1 必须要记住的构图练习..... 72

素描之前首先要进行观察 72

速写 72

开始素描 72

漂亮构图的启迪 73

裁剪静物台的方法 77

关于构图的其他事项 77

4.2	背景和底面的着色方法.....	78
	白布覆盖的桌面与背景的着色	79
	格子布覆盖的桌子与背景的着色	81
4.3	包含背景的个体表现.....	83
	以球为主体的背景练习	84
	多种多样的个体练习	90
4.4	个体的着色阶段集锦.....	110

第5章

着色的高级阶段..... 125

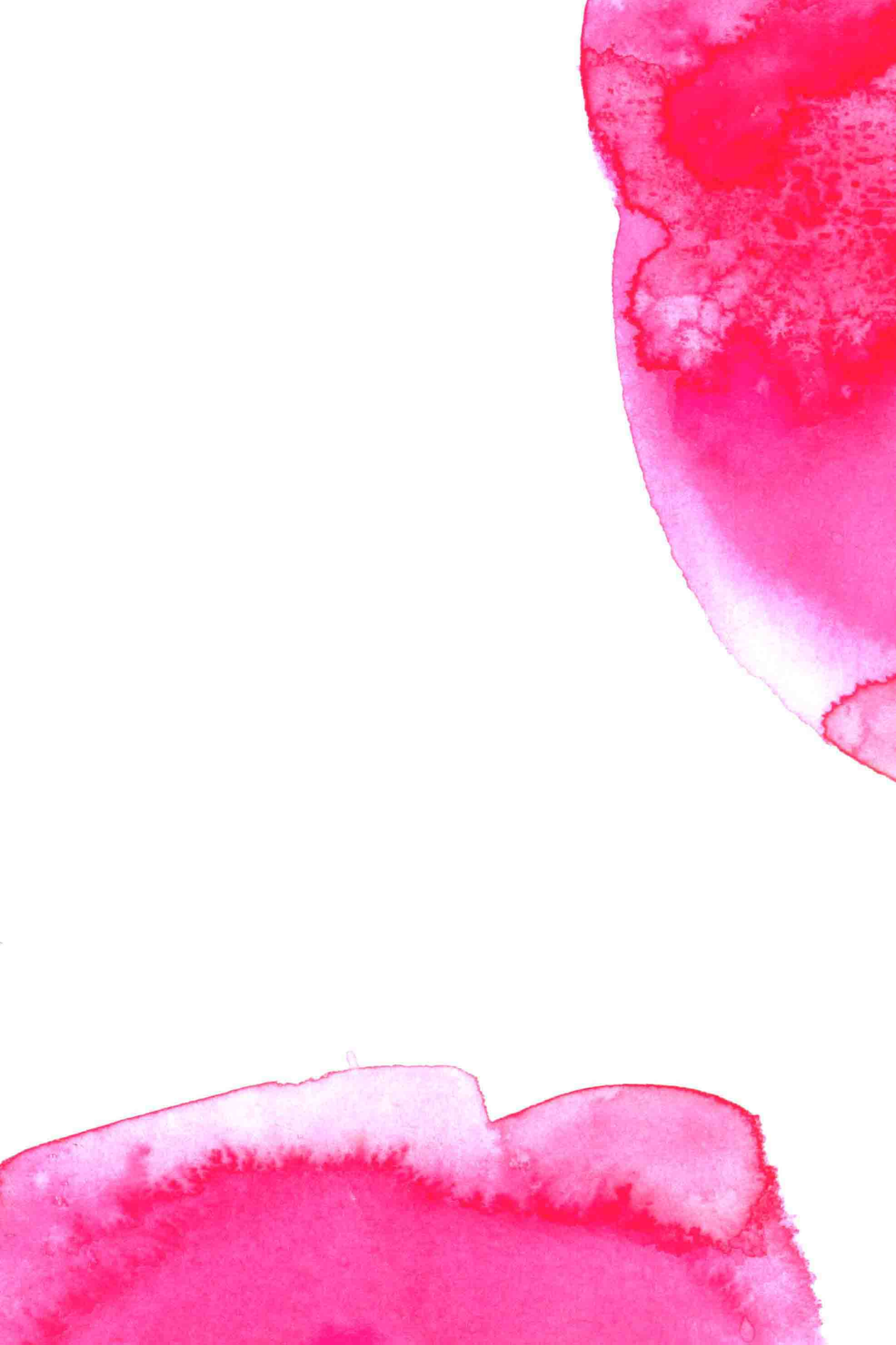
5.1	以主题部分为重点的表现.....	126
	药罐子上的浆果	127
	大篮子与苹果	131
	木头椅子与芭蕾舞鞋	134
	洋酒瓶与菊花	137
	娃娃与正六面体	139
	蔬菜与葡萄	141
5.2	静物水彩画的完成.....	146
	有面包的图画	147
	水桶、胡萝卜和台球	149
	小熊玩具与坛子	154

烟斗与雪人娃娃	157
木炭与苹果	160
风机与咖啡壶	163

第6章

从静物水彩画中发展出来的 类型..... 171

6.1	照片+静物水彩画	172
	风景照片与静物	173
	岩石风景与静物	176
	带有吹风机的风景	180
	放上静物的楼梯风景	184
	秋刀鱼	188
	红色的墙壁风景	191
	加勒比海盗与静物的组合	196
6.2	名画+静物水彩画	206
	大卫的作品与黄玫瑰	207
	克里姆特的作品与椅子上的静物	215
	马奈的作品与带有篮子的静物	223

第1章 基本画具的准备

美术技巧也是与体育运动一样，需要不断地战胜自我的。特别是在水彩画领域，虽然它有着使用简单的画具就可以很容易进行绘画的优点，但是一直到熟练地掌握技巧的这个大过程，很多人都觉得水彩画比起其他的美术领域更加艰难。在基础过程中，大部分人都诉苦说画不出自己心目中 and 大脑中所要求的图画，对于这些不怕辛苦开始水彩画学习的人们，我想要叮嘱的是，坚持不懈的热情是燎原之火。希望大家不要急于把材料准备得多么完美，而是按照本书中我列举的顺序一步一步地开始进行。就如同在黎明前的黑暗中我们携手同行，即使现在有些茫茫然，但是我确信在我们一起努力的过程中，一定会结出累累硕果。

1.1 颜料

关于水彩画颜料，我们了解得越深越会知道，它根据制造公司的不同，种类和价格也是多种多样的。但是一开始准备的时候，大家最好不要选择过于昂贵的产品，也不要被价格低廉的学生用颜料所迷惑。选用不拘泥于制造公司的、一般贴有“专业用水彩画颜料”商标的、标准尺寸（15ml）管状32色水彩画颜料就足够了。

活用度很高的32色

水彩画由于可以通过混色来调配出范围更广的颜色，所以即使使用12色或者24色在着色上也没有任何困难，所以如果具备基本的32色，就已经算是准备得非常充分了。只是，在画店里购买的专业用32色颜料套装里面是没有白色和黑色的，需要单独购买。因为虽然这两种颜色在透明水彩画作画的过程中使用不到，但是达到中级过程以后，进行有个性的创作的时候黑色和白色颜料还是很有用的。

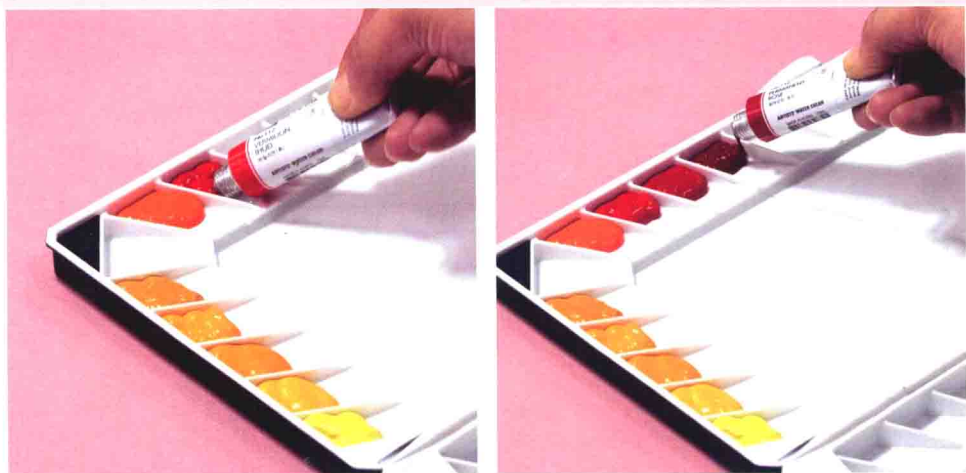
特殊色颜料

由于颜料是根据里面所包含的颜料种类的多少来定价的，所以除了基本色以外的特殊色的价格差异非常大。接近黄土色的生赭色在制作打底色的时候非常有用，所以建议大家单独购买。其他的特殊色颜料在有需要的时候随时购买就可以了。

调色盘

生赭色	朱红色	永固红色	永固玫瑰色	玫瑰红色	深红色	朱雀红色	鲜红色	亮红色	土黄色	棕红色	焦赭色	深褐色	深褐色
黄褐色													
偏橘黄色													
永固深黄色													
永固亮黄色													
柠檬黄													
熟黄色	永固绿色	深绿色	翠绿	深绿色	天蓝色	孔雀蓝色	钴蓝色	深蓝色	普鲁士蓝色	靛蓝色	永固	普鲁士色	黑色
暗绿色													
叶绿色													
石竹黄													
亮蔷薇色													
钴紫色													

1.2 调色盘

准备一个市场上出售的里面包含有35个以上颜色分格的调色盘。使用完毕的调色盘必须使用大画笔蘸上水清洗干净收起来。如果不能从一开始就形成管理的习惯，那么渗透力很强的绿色和紫色就会浸染调色盘，常常会导致调色盘不能继续使用。

在调色盘上挤出颜料

在调色盘上挤出颜料的时候，要像图片上这样在格子里不留任何空间地、从上方开始仔细地把格子填满。因为如果颜料与颜料之间产生空隙，那么在将颜色进行混色的时候就会积入别的颜色，导致颜料固有的颜色变得不纯。把从画店里购买来的成套颜料按照顺序挤出来的方法是最为简单的，但是为了在颜色互相混合的时候减少麻烦，所以大家最好按照上面图片中的顺序（每个画家的顺序不同）来搭配颜料的颜色。颜料都挤好之后，最好在调色盘上用油性签字笔写上颜色的名字，这有助于记忆颜料的名字，也方便在颜料都用完之后很快找到同样颜色的颜料挤出来使用（也可以像图片上这样制作一个属于自己的独特的颜色表）。

当颜料把调色盘都填满之后，必须让颜料裸露在调色盘上晾大约一天。

1.3 画笔

最最需要慎重选择的画具是画笔。因为有时候从第一次运笔开始一直到最后完成的全过程，只需要一支画笔就可以了，所以选择质量好的画笔是非常重要的。古语里说名家不计较画笔，但是我觉得现在越是名家对画笔的选择越是慎重。有些画笔虽然模样相似但是价格便宜，大家不要被这些所迷惑，最好是按照学画的前辈或者老师推荐的画笔来准备。最经常使用到的平头画笔一两支，以及圆头画笔12号、14号、16号各一支就差不多了。不同种类的其他用途的画笔，在以后根据需要另行购买即可。

比起画笔的选择，画笔的保存更重要。如果把画笔长时间搁置在水桶中会缩短画笔笔身的寿命，成为笔毛倾斜地凝固住的原因。画笔一旦变得倾斜了再想恢复过来是非常困难的。所以把使用过的画笔上的水分抖干之后，像图片中这样竖直放到笔套或者笔筒中是最好的保存方法。

1.4 画纸

适合用于本书中介绍的静物水彩画绘画的纸张的是200~220g的白色肯特纸（也叫作“双面胶纸”）。一般文具店里销售的肯特纸大都在180g左右，或者更轻一些。这种重量的画纸，如果反复用水碰触的话就会变得皱褶，所以画纸必须要去专门的画店购买。画纸的正面在用手抚摸或者对着光观看纹理的时候，是一点也不粗糙，反而非常光滑的。这种区分画纸的方法不是很容易，大家多辨识几次之后就会熟练了。如果使用画纸的反面，就像在薄薄的纸张上作画一样，颜料晕染开，纸张就会膨胀起来，所以大家必须要学会正确的区分方法。