

水彩 从入门 到精通

[法] 多米尼克·弗费勒 主编
崔亚楠 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

MAFI DESIGN
DESIGN & INTERIOR

水彩 从入门到精通

[法] 多米尼克·弗费勒 主编
崔亚楠 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© 2012, Editions du Chêne – Hachette Livre. All rights reserved.

© 2009, Hachette Collections – Hachette Livre for the second edition under the title “Cours d'aquarelle faciles”. All rights reserved.

© 2004, Hachette Collections – Hachette Livre for the first edition under the title “Plaisir de peindre à l'aquarelle”. All rights reserved.

Publication authorized by Editions du Chêne – Hachette Livre through Dakai Agency.

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩从入门到精通 / (法) 弗费勒主编 ; 崔亚楠
译 . — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2014. 5
ISBN 978-7-80501-579-8

I. ①水… II. ①弗… ②崔… III. ①水彩画—绘画
技法 IV. ① J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第262970号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-7154

责任编辑: 董维东

执行编辑: 刘舒甜

责任印制: 彭军芳

水彩从入门到精通

SHUICAI CONG RUMEN DAO JINGTONG

[法] 多米尼克·弗费勒 主编

崔亚楠 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京国彩印刷有限公司

版次 2014年5月第1版第1次印刷

开本 190毫米×240毫米 1/16

印张 12

字数 275千字

书号 ISBN 978-7-80501-579-8

定价 49.00元

质量监督电话 010-58572393

引 言

《水彩：从入门到精通》为您介绍画水彩画的各种方法及技巧，以保证使您能快速并且有效地提高自己的绘画水平，并创建自己的独特绘画风格。

这本书将向您展示成为一名才华横溢的水彩画师所必备的工具和技术，同时提供很多详细精准的练习题，以供您付诸实践。事实上，本书从第一页开始便从最基础实用的方向出发，一步一步引导您，给予您实践水彩画的技艺。

自然风景的氛围，色彩的魔术，光与影的游戏，惊鸿一瞥……生命中所有这些神奇美妙的时刻将通过您笔尖的绘画成为永恒的亮点。

目 录

工具	1	完整的色相环	78
所有形态的水彩	2	色彩的透明性和阻光性	80
水彩画师们的画笔	4	混合和叠加	82
如何拉伸画纸	6	去除颜色	84
		练习	88
主要技巧	9	自然元素的绘画	91
干画法的技巧	10	自然界的色彩	92
完美的干画法技巧	11	冬日和春日的树木	96
练习	12	夏日和秋日的树木	100
湿画法的技巧	15	练习	102
湿画法中的混合	16	花卉	104
完美的湿画法技巧	18	落日	108
练习	19	练习	110
混合画法的技巧	22	云朵	112
完美的混合画法技巧	24	薄雾与浓雾	116
练习	25	雨中的风景	120
均匀的色彩渲染	28	雪景	124
渐变渲染	30	练习	128
现在，您可以开始了	31	水和倒影	130
练习	32	练习	132
完美的渐变技巧	34	大海与海浪	134
练习	35		
多彩的渲染	38	人物与动物的绘画	139
浅色笔触	40	皮毛与羽毛	140
阴影与浅色笔触	42	猫类	144
练习	44	鱼类	148
完美的浅色笔触技巧	46	练习	150
练习	47	人物肖像：细节回顾	152
削刮的技巧	50	皮肤的颜色	158
练习	52	练习	160
完美的削刮技巧	54	裸体的艺术	162
练习	55	练习	164
溅射与扩散	58	身形和人物	166
添加剂	60	练习	168
练习	62		
完美的添加剂技巧	64	静物	171
练习	65	静物	172
海绵作画	68	练习	175
练习	70	褶皱	178
		练习	180
色彩	73	花卉和大口玻璃杯	182
水元素	74		
正确使用色彩	75		
互补色	76		

工具

所有形态的水彩

我们常见的水彩颜料形式有三种：
半干固体颜料、管状颜料和粉状水彩颜料。
除此之外还有水彩铅笔和水彩粉彩。

半干固体颜料

这种颜料因为使用方便，经常用于户外作画。半干固体颜料的形状有很多种，不同的厂家有不同的规格：根据各种半干固体颜料的形状及其包装盒外形可做成圆形，长方形等。它们的品质和价格也各不相同。对于专业人士和要求“高端”的用户，可以选择颜色持久稳定的“特超”高质量颜料。当然这种颜料的价格也相当昂贵。

对于初学者和水彩爱好者来说，也有很多价格更加让人容易接受的半干固体颜料。但是也要注意这些廉价的颜料的缺点，它们往往质量低劣，色素的渲染力差，颜色饱和度非常低。

▲ 各种各样的半干固体颜料、小号半干固体颜料和干性粉饼颜料分别满足用户的不同需求。它们非常适合在户外使用。

管状颜料

这种颜料适用于需要调和大量混合颜色的作画。管状颜料是半液体质地的，它可以很好并迅速地与其他颜色调和，而这些混合颜色的质量较高。

▲ 管状颜料提供让人满意的半流质、饱和度高的颜色。

粉状水彩色素

对于那些需要大面积作画的画家来说它不乏是一种很经济的颜料。粉状水彩颜料主要用于制作独创的水彩颜料。每个人或多或少都可以制作出自己的“食谱”和独家的秘密配方。

举个颜色配方的例子：一份水彩专用粉质色素，半份阿拉伯树胶，一份蜂蜜或者液态糖，再加入几滴防腐剂。

用抹刀将混合物搅拌均匀存放在密封的容器内。我们可以添加一

些甘油以增强水彩的透明度。市面上常见的片状阿拉伯树胶一般可以直接使用（需要在水中溶解）。

▲ 利用水彩专用粉状颜料、阿拉伯树胶、蜂蜜和几滴防腐剂，我们可以轻松地做出自己的水彩颜料。

避免干燥

为了防止您的颜料变干，每次使用后都要将管状颜料的帽拧紧或将水彩盘的盖子扣好。这些小动作能有助于您减少颜料的浪费。

水彩铅笔和水彩粉彩

这些笔状工具通过线条的形式很好地补充了水彩画的准确性、尖锐性和明亮度。

水彩铅笔

水彩铅笔一般用于干画法，主要用于体现细节。它们可以用来勾勒草稿，随后再用色液增强基调。而在湿画法中，它们可以很好地溶解。这个效果很有研究的价值。

水彩粉彩

水彩粉彩的适用方式与水彩铅笔相同，但是并不适合表现细节。相反的，它们可以很好覆盖大面积区域。

混合技术

融合不同的表现手法是一种很有趣的效果游戏，我们可以观察到每一种的长处。不需要用水彩铅笔来描绘轮廓，直接用水彩粉彩落实色彩，然后用湿润的画笔渲染需要的区域。线条会自动融化从而变为您所需要的淡化色彩。颜色变干后您可以再用排线的方式加深一些区域。最后，用水彩铅笔的精细特点突出一些重要的细节即可。

水彩画师们的画笔

水彩画师们所使用的画笔选择性很广泛。

如果您想拥有一套齐备的画笔，
那么请选择那些必不可少的画笔。

画笔通常是质量参差不齐的天然动物毛发或鬃毛，人工合成的纤维也很普遍，尺寸规格也多种多样。当然，最好的画笔显然也是最昂贵的！不过，画笔的质量并不能左右我们成为杰出的画家。

质量尺度

最好的画笔是貂毛笔，这种笔很柔软，可以灵活地移动，吸水量也很大（这一点对于水彩画至关重要）。貂毛和人工合成纤维混合的折中毛笔是性价比非常好的画笔。然后还有一些中档质量的笔刷：松鼠毛、骆驼毛、小马毛、山羊毛……这些在您的收藏中也是必备的——但不要过头！

须知

要知道专业的画家使用的画笔经常只有3支或4支！了解自己的绘画工具是掌握技巧的基础。

圆头刷

圆头刷画笔有着强大的适用性。小尺寸适用于精密作画，大尺寸的画笔多用于均匀淡化或色彩渐变。

对象的绘制尤为擅长，比如砖块，木材等建筑元素。貂毛与人造纤维的混合笔毛是比较大众化的选择。动物鬃毛制的平头刷非常硬，适合干笔涂抹草丛。

平头刷

这种画笔较少在水彩画中使用——这一点很可惜，因为它们很有用处。平头刷画笔对一些特别的

▲ 6号圆头刷画笔演示。

▲ 平头刷画笔演示。

写字笔

这种画笔灵活性很强，非常适合勾绘精细蜿蜒的线条。它们本是用来书写文字的。小型号的笔尖非常细小，再加上其较长的笔肚，可容纳大量的水。

大号的写字笔长得与平头刷画笔相似，能写出刀斧头斜体钢笔效果的字体。

▲ 写字画笔演示。

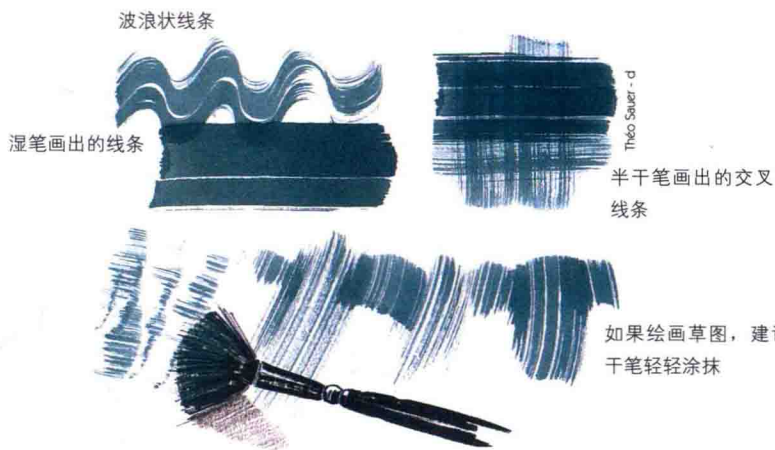
总结

如果您想收藏一套画笔，推荐下面这些画笔型号：

- 一支写字画笔（细）；
- 一支圆头刷画笔（中号）；
- 一支平头刷子，4号或6号；
- 一支中国毛笔（中号，注意选择一个好的笔尖）；
- 如果您需要大面积作画，不妨再选购一支大号中国毛笔。

扇形刷

这种画笔主要用于涂擦纤细的草木、树枝、平行线（仿制木材）等，扇形刷画笔并不是必要的画具：用拇指和食指压扁一支旧平头刷的笔头也能达到同样的效果。

▲ 扇形刷画笔演示。

中国毛笔

这种画笔没有金属箍。它们的笔杆通常是竹子做的——但也有其他的款式。这种毛笔有很多用途，它们有着完美的笔尖，可以轻松控制，画出无间断的线条。

较大型号的毛笔非常适合用来做涂染。

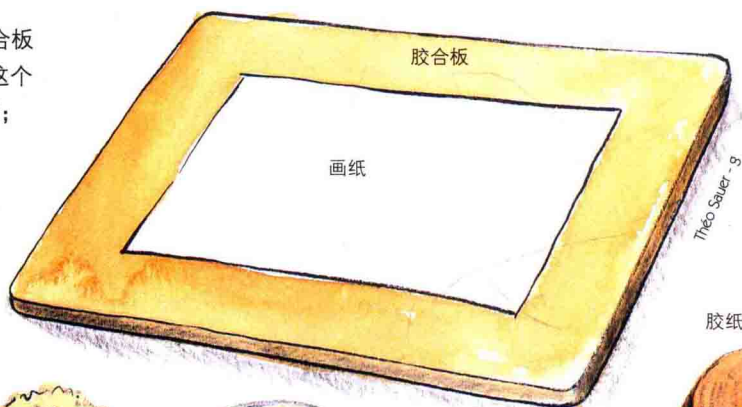
▲ 中国毛笔演示。

如何拉伸画纸

为了防止画纸因为水的影响而卷曲，
我们建议在开始作画之前先拉伸画纸。

所需材料

- 一块40厘米×50厘米的胶合板
(一块普通废料头就可以了)，这个尺寸足够拉伸一张A4尺寸的画纸；
- 胶纸；
- 一块海绵；
- 一张水彩画纸；
- 一些纯净水。

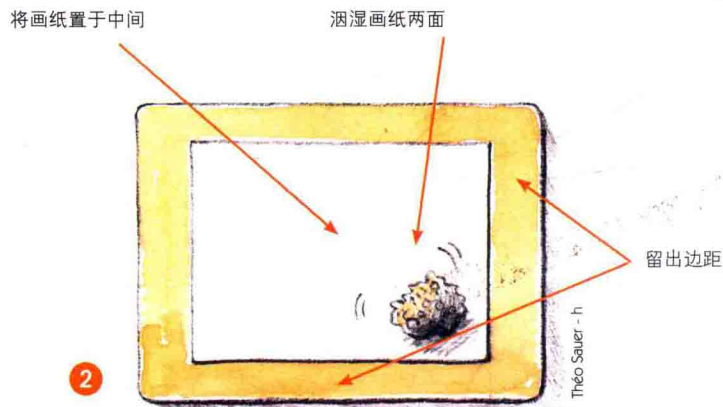
小窍门

要注意在胶合板的四侧
留出相同的边距。

步骤

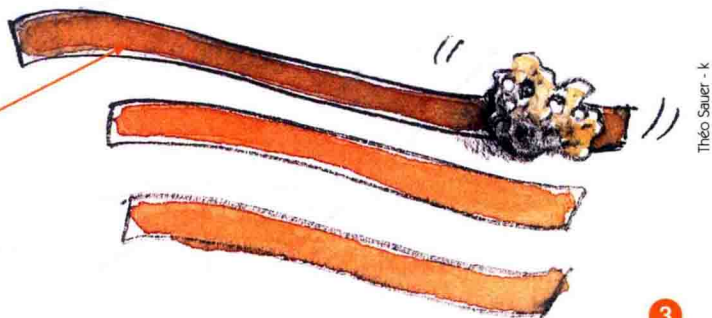
① 剪下四段胶纸（用于固定画纸的四边），每一段胶纸要稍微比画纸的四边长一些。

② 用冷水浸湿海绵，再用它均匀地润湿画纸两面。请用海绵反复按压画纸以确保润湿期间画纸和胶合板之间没有气泡。

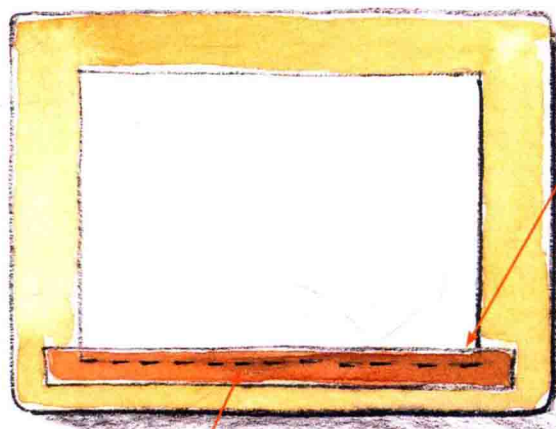

③ 润湿四段胶纸反光的那一面
(有胶的一面), 先从长的一段开始。

润湿反光的那一面, 也
就是有胶的一面

④ 将它们一条条粘在润湿后的
画纸上, 每边覆盖1厘米至2厘米
即可。

覆盖1厘米至2厘米即可

粘上剪好的胶纸

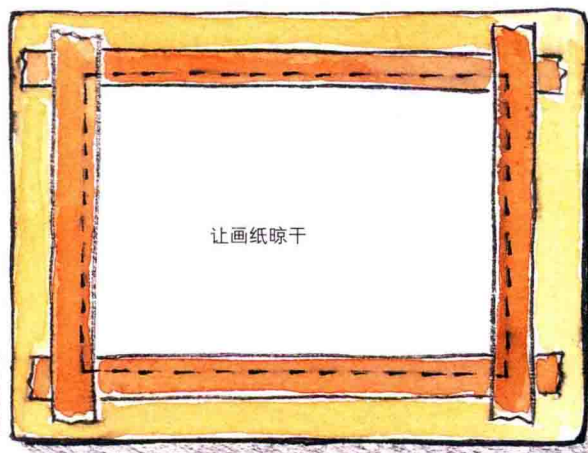
胶纸

这是一种牛皮纸胶带, 胶带的背面涂有胶水(类似涂有胶水的邮票), 润湿之后就有了黏性。因此, 它们不会像普通胶带那样遇水而脱落, 烘干画纸时也可以很好地“坚守岗位”。胶纸的宽度有很多种(建议5厘米的宽度), 大部分文具商店都有出售。

⑤ 先将画纸晾干, 然后再开始
绘画。

建议

当完成您的作品后, 先晾干画纸然后再用切纸刀沿着胶纸的内部边缘切割。为了方便切割, 建议使用一把金属标尺。

让画纸晾干

主要技巧

干画法的技巧

干画法（也称为干上加湿法）是一种较容易掌握的叠加画法。

它用涂层的方法在干的底色区域上覆盖新的颜色。

先上第一种颜色，等它变干。开始第二层之前，要注意观察画纸，如果能看到光泽就证明色彩还没有完全干透，还需要继续等待。这种画法通过层次的叠加逐渐加深色调，一遍

又一遍，直至达到满意的色泽。学习这种画法，了解颜色和纸张很重要，色彩的用量和画纸的质量都可以影响颜色的呈现度。下面是使用中等材质画纸的例图。

① 画笔水分充足。色块平整，填充规律，边缘清晰。

② 画笔水分量少。色块开始平整，后出现间断。边缘先清晰后干燥破碎。

③ 画笔水分干枯。颜色挂在色块中，边缘不规则。

小窍门

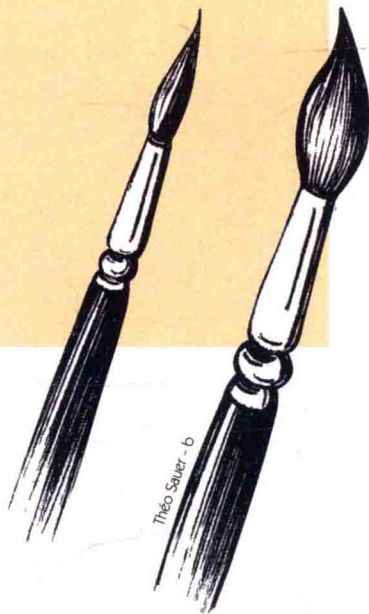
为了节省时间，可以使用吹风机来烘干，但要注意小心使用以避免损坏颜色。

画笔的保养

画笔每次使用完后都需要认真清洗。先用肥皂水清洗笔头，再用温水冲洗干净。

捋顺笔毛后再放入直立笔筒中，笔头向上。

如果不小心将笔忘在水中，笔毛会变得杂乱不顺，这时可以先蘸一些肥皂在指尖，然后重新梳理调整笔尖。笔尖干燥后将会变硬从而恢复笔毛原本的状态。再次使用前只要用清水冲洗笔头就可以了。

完美的干画法技巧

干画法是一种可以很好地控制色彩的画法。

它可以轻松做到干净清晰的效果。

这是一种通过在干燥的界面上透明叠加渲染的技巧，被称为浅色笔触法，突出画面明亮的部分。这种画法用留出的空白或打好的浅色底色来表现光线及亮度。

何时使用

干画法非常适合表现颜色对比强烈的主题。借用这种方法您可以轻松取得清晰精准的完美色彩。这种画法非常适合没有多少水彩经验的初学者。通过一层层叠加晕染透明的色彩分层，初学者可以相当容易地逐步描绘自己的作品。

技巧须知

- 为了更好地渲染不妨将画纸反转。
- 一定要等到上一层色彩干透后再开始叠加下一层。如果您想缩短等待的时间，可以使用吹风机。

一些规则

以下向您介绍一些协调画面需要遵守的事项。如果您只使用干画法，很可能最后的画面会平面化而缺乏立体感。想要克服这一缺点必须使用线条透视画法和空气透视画法。第一种画法通过多条线条定向线来读取画面，拉伸视线至地平线以加深空间感。第二种画法是一种借用视觉因距离所产生的阻隔作用，通过对物体体积和颜色的掌控来完成的透视方法：体积越近越大，越远越小；越贴近地平线色调越冷、越蓝、越浅，反之色调越暖、对比越强烈。

光亮度

在浅色调上有节制地运用深色调，或者说，逐渐上升色调，通过干画法技巧我们可以获得特别不错的光线效果。下面这张图演示了这四种上色步骤。

下页练习中描绘棕榈树的四个步骤。

