

水彩自学记 · 花儿满

罗雨舒 编著

中国通信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

水彩自学记
罗雨舒 编著

· 花儿 满

我是一颗小种子
请翻动书的右下角让我成长

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩自学记：花儿满 / 罗雨舒编著. — 北京：人民邮电出版社，2015.4
ISBN 978-7-115-38507-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第027173号

内 容 提 要

水彩，简单来说就是水与色彩的融合，它既有像水一样的非常流畅透明的感觉，又有各种缤纷的色彩。色与水相融的干湿浓淡变化以及画纸上的透明效果可以使水彩具有很强的表现力。水彩画具有透明、清新及诗意的视觉效果，让人一眼就迷上这种梦幻般的画面。

本书是一本学习水彩的绘画书，作者不是一味指导读者怎样画水彩画，而是新颖地将自己学习水彩的整个过程呈现在读者面前，让读者切身地感受和发现学习水彩的知识重点及乐趣。全书共分为6部分，包括水彩的基本工具介绍及画法，植物的枝干、花瓣及叶片的画法，7例观赏花的画法，9例可饮用之花的画法，8例多肉植物的画法，以及自由发挥的原创图像等。讲解方式新颖，结构清晰，内容有趣。跟随本书，读者可以迈入水彩画的奇妙世界。

本书非常适合水彩爱好者和初学者参考，同时也可以作为艺术培训机构的辅导教材。

◆ 编 著 罗雨舒

责任编辑 董雪南

责任印制 程彦红

◆ 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>

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/20

印张：9

2015年4月第1版

字数：354千字

2015年4月北京第1次印刷

定价：48.00元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

前言

在分别画完一本彩色铅笔和一本素描教程之后，花心的我兴趣点突然转移，全部落在了水彩画上。

我陆陆续续买过很多水彩工具，但从来没有正儿八经地画过，这就和女生“会囤积一堆化妆品，但你从不见她化妆”是一个道理。正是因为这样，给我画这本书带来更大的兴趣和动力，我要告诉大家一些有价值的东西。

紧接着我就开始了水彩画的自学“战役”，打算在学得差不多的时候，就把糟糕的画藏起来，把看得过去的秀出来，再告诉大家该怎样画。

为了凸显专业性，让这本心爱的水彩书显得更有档次，我不停地淘汰自己不堪入目的旧画，放上改正错误后重新画的新画。可这是个无限的过程，每幅画隔了一段时间后再看，都觉得无法直视，无限嫌弃，不能自己。再顺着时间检查这些画，明显地感觉到自己是在不断进步，而这些进步都来源于对之前错误的否定和不断的练习。

我开始意识到，真正有价值的并不只是最终呈现出的几经修饰的漂亮效果，而恰恰是这个过程中所犯的 error 和修改时的领悟。作为一个自学者，我认为这才是自学的人真正想要知道的。

然后整本书的定位就颠覆了，不再是我告诉你该怎么做，而是我把整个学习的过程无论好坏都呈现给大家。对于学习过程中的新发现，我和你有着同样的好奇。对于绘画达人看起来理所当然、可以忽略不说的细节，我会迫不及待地想和你分享，也会犯和你一样的错误，然后想办法解决它。遇到坑，我摔倒了再爬起来，插上“有坑请绕行”的小旗，避开它，你就可以更愉快地前进了。希望本书能给你形式轻松俏皮、内容严肃认真的学习体验！

从自学开始到现在已经半年，因为中间有其他的工作让我耽误了进度（羞愧）。探索的尽头是那铜锣烧一般圆不溜秋的太阳，就算没有终点，我们还是毅然踏出追逐的脚步。如果你现在站在和我相同的起点（一腔热情+一脑子浆糊），希望本书中的这些经验变成你的小自行车，载着少年的你飞驰起来！

罗雨舒

目 录

画具 ..6-30

作画工具与技法点拨

平台	9
颜料	10
混色	15
调色盘	19
笔洗	20
留白液	20
平涂	22
先染后晕	24
洗色	26
吸管	28
手指	30

纸	9
色卡	14
水彩笔	18
铅笔	19
吸水海绵	20
水彩的玩法	21
叠色	23
先晕后染	25
撒盐	27
喷溅	29

植物 ..31-51

植物结构与画法点拨

了解植物的结构 ..	32
花瓣	38
蕨类	43
桂花	45
锯齿叶片	48
灌木叶片	51

枝干	34
叶子	40
银杏	44
波浪边叶片	47
彩色叶片	49

观花 ...52-79

7个案例·作画对象均为可以观赏的花

郁金香	53
紫阳花	60
罂粟	68
荷花	77

蓝星花	56
天堂鸟	63
耬斗菜	72

饮花 ...80-109

9个案例·作画对象均为可以泡水饮用的花

千日红	81
勿忘我	86
洋甘菊	94
桃花	101
薰衣草 (貳)	106

茉莉	83
玫瑰	90
枸杞子	98
薰衣草 (壹)	103

多肉植物 ...110-136

8个案例·作画对象均为有趣的多肉植物

白牡丹	111
虹之玉锦	115
珊瑚珠	119
多肉植物组合	123

不知名多肉植物	113
奇彩炫酷朝天椒	117
蓝松	121
和风多肉植物	131

花的随想 ...137-172

用水彩花卉作品装点你的生活

平涂装饰画	138
木槿	150
给十二星座的花	161

用留白液画小花	147
花丛中的肥啾	155

水彩自学记
·
罗雨舒 编著

花儿 儿 满

我是一颗小种子
请翻动书的右下角让我成长

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

水彩自学记: 花儿满 / 罗雨舒编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2015.4
ISBN 978-7-115-38507-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第027173号

内 容 提 要

水彩, 简单来说就是水与色彩的融合, 它既有像水一样的非常流畅透明的感觉, 又有各种缤纷的色彩。色与水相融的干湿浓淡变化以及画纸上的透明效果可以使水彩具有很强的表现力。水彩画具有透明、清新及诗意的视觉效果, 让人一眼就迷上这种梦幻般的画面。

本书是一本学习水彩的绘画书, 作者不是一味指导读者怎样画水彩画, 而是新颖地将自己学习水彩的整个过程呈现在读者面前, 让读者切身地感受和发现学习水彩的知识重点及乐趣。全书共分为6部分, 包括水彩的基本工具介绍及画法, 植物的枝干、花瓣及叶片的画法, 7例观赏花的画法, 9例可饮用之花的画法, 8例多肉植物的画法, 以及自由发挥的原创图像等。讲解方式新颖, 结构清晰, 内容有趣。跟随本书, 读者可以迈入水彩画的奇妙世界。

本书非常适合水彩爱好者和初学者参考, 同时也可以作为艺术培训机构的辅导教材。

-
- ◆ 编 著 罗雨舒
责任编辑 董雪南
责任印制 程彦红
 - ◆ 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>
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/20
印张: 9 2015年4月第1版
字数: 354千字 2015年4月北京第1次印刷
-

定价: 48.00 元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315

前言

在分别画完一本彩色铅笔和一本素描教程之后，花心的我兴趣点突然转移，全部落在了水彩画上。

我陆陆续续买过很多水彩工具，但从来没有正儿八经地画过，这就和女生“会囤积一堆化妆品，但你从不见她化妆”是一个道理。正是因为这样，给我画这本书带来更大的兴趣和动力，我要告诉大家一些有价值的东西。

紧接着我就开始了水彩画的自学“战役”，打算在学得差不多的时候，就把糟糕的画藏起来，把看得过去的秀出来，再告诉大家该怎样画。

为了凸显专业性，让这本心爱的水彩书显得更有档次，我不停地淘汰自己不堪入目的旧画，放上改正错误后重新画的新画。可这是个无限的过程，每幅画隔了一段时间后再看，都觉得无法直视，无限嫌弃，不能自己。再顺着时间检查这些画，明显地感觉到自己是在不断进步，而这些进步都来源于对之前错误的否定和不断的练习。

我开始意识到，真正有价值的并不只是最终呈现出的几经修饰的漂亮效果，而恰恰是这个过程中所犯的 error 和修改时的领悟。作为一个自学者，我认为这才是自学的人真正想要知道的。

然后整本书的定位就颠覆了，不再是我告诉你该怎么做，而是我把整个学习的过程无论好坏都呈现给大家。对于学习过程中的新发现，我和你有着同样的好奇。对于绘画达人看起来理所当然、可以忽略不说的细节，我会迫不及待地想和你分享，也会犯和你一样的错误，然后想办法解决它。遇到坑，我摔倒了再爬起来，插上“有坑请绕行”的小旗，避开它，你就可以更愉快地前进了。希望本书能给你形式轻松俏皮、内容严肃认真的学习体验！

从自学开始到现在已经半年，因为中间有其他的工作让我耽误了进度（羞愧）。探索的尽头是那铜锣烧一般圆不溜秋的太阳，就算没有终点，我们还是毅然踏出追逐的脚步。如果你现在站在和我相同的起点（一腔热情+一脑子浆糊），希望本书中的这些经验变成你的小自行车，载着少年的你飞驰起来！

罗雨舒

目 录

画具 ..6-30

作画工具与技法点拨

平台	9
颜料	10
混色	15
调色盘	19
笔洗	20
留白液	20
平涂	22
先染后晕	24
洗色	26
吸管	28
手指	30

纸	9
色卡	14
水彩笔	18
铅笔	19
吸水海绵	20
水彩的玩法	21
叠色	23
先晕后染	25
撒盐	27
喷溅	29

植物 ..31-51

植物结构与画法点拨

了解植物的结构 ..	32
花瓣	38
蕨类	43
桂花	45
锯齿叶片	48
灌木叶片	51

枝干	34
叶子	40
银杏	44
波浪边叶片	47
彩色叶片	49

观花...52-79

7个案例·作画对象均为可以观赏的花

郁金香	53	蓝星花	56
紫阳花	60	天堂鸟	63
罂粟	68	楼斗菜	72
荷花	77		

饮花...80-109

9个案例·作画对象均为可以泡水饮用的花

千日红	81	茉莉	83
勿忘我	86	玫瑰	90
洋甘菊	94	枸杞子	98
桃花	101	薰衣草(壹)	103
薰衣草(贰)	106		

多肉植物...110-136

8个案例·作画对象均为有趣的多肉植物

白牡丹	111	不知名多肉植物	113
虹之玉锦	115	奇彩炫酷朝天椒	117
珊瑚珠	119	蓝松	121
多肉植物组合	123	和风多肉植物	131

花的随想...137-172

用水彩花卉作品装点你的生活

平涂装饰画	138	用留白液画小花	147
木槿	150	花丛中的肥啾	155
给十二星座的花	161		

画具

tools

在画水彩画之前，购买一套过得去的画材是很重要的，对于刚开始起步的初学者而言，很难通过技艺来实现完美的视觉效果，而画材，尤其是颜料和纸的选择至关重要，因为这与作品的最终效果息息相关。

现在就邀请你来一起见证我的作画装备。

先来看看最终的选择，就是完成这本书所用的画材，价格均为网购价。

你好！我是你的导购
请叫我月丰禾中子。

1 平台：一张平整而且能给你带来好心情的桌面。其实这个不是必需品，大多数绘画我都是在大腿上完成的。

2 纸1：康颂——巴比松，单面封胶，195mm×270mm，300g/m²，20页，适合不需要大面积渲染的画。25元。

3 纸2：康颂——梦法儿，四面封胶，190mm×240mm，300g/m²，20页，适合需要用很多水来进行大面积渲染的画。42元。

4 颜料：荷兰泰伦斯VanGogh24色固体水彩颜料，288元，颜料格可以拆卸。哪种颜料的需求更大，可以单独买，单买一块颜料3元左右。

5 水彩笔：颜料盒里自带van gogh 6号以及华虹345 5号勾线笔，27元。

6 调色盘：主要是颜料盒自带的调色盘，以及大容量的梅花7格调色盘，5.5元。

7 自动铅笔：使用方便，用于打底稿和刻画精细的线描部分。我用的是不知名的笔杆，三菱铅芯UL-1405 0.5mm HB，5元。

8 木杆笔：也是用于打铅笔稿，相比自动铅笔更多样。

9 笔洗：任意容器。

10 吸水海绵或毛巾：ABC夜用加长。

11 留白液：天马海特水彩留白液，15元。

如果不管什么类型的画材都买过来“以身试法”再选择，那就太“劳民伤财”了。相信读者都很关心怎样最经济地选择画材。

接下来我会逐个详细说明每种工具的作用和特点，不同品质之间使用上的差异以及选择它们的原因。对比那些选择失败的画材，尽力让你看了能有最直观的了解，就像自己用过一样，然后量体裁衣地选择最适合你自己的。

平台

水彩画需要一张平整的桌面。水会流动，如果桌面与地面形成的角度太大，水在未干之前会向下流动，效果难以控制。

我在前期画画时都是没有桌子的，所以就准备了一块画板垫在腿上画。但是有条件的话，最好还是清理出一块专门用于画画的平整桌面，桌面的高度在70cm左右为宜，能让你的颈椎保持舒适。画画是需要长时间让身体保持静止的过程，不要因为别扭的角度影响你的心情和身体。

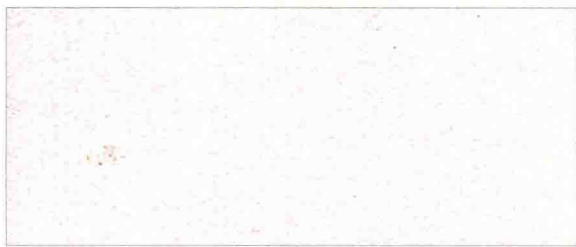
充满氛围的桌面能让人迅速进入且保持画画的状态，感觉自己正在全身心地致力于一件事。我想，我这本书用了这么久才画完，都怪我大半时间都是在沙发上盘腿画，画着画着就小睡起来……

纸

这是个很关键的因素，画水彩画一定要选择专门的水彩纸，否则容易出现纸张变形的问题。

一开始，我购买了普通的155g高白水彩纸，这种纸用起来就比较麻烦：由于纸张薄而且四周没有固定，需要全部浸水再铺在画板上裱纸，裱完以后要等它干了才能画。如果不是创作大幅作品，不推荐使用它，一是不方便，二是纸的质量不高的话，呈现的色调偏冷，画水彩画最好还是选择偏暖色调的纸张。

如果你对纸的色调没有概念，不明白白色的纸为什么还有冷暖的区别，请看右侧两种纸的对比图。在同一环境下，普通高白水彩纸和康颂梦法儿水彩纸呈现的效果是不同的。

普通水彩纸的扫描效果

梦法尔水彩纸的扫描效果

所以，我的建议还是购买装订成册并封好胶的水彩本。我用的是康颂的巴比松和梦法儿两种，这是康颂纸的两个系列。梦法儿的价格几乎是巴比松的两倍，两种纸的差别在哪里？以下是我自己使用时的感受。

一是封胶，这会影响纸张最后的平整度。四面封胶的意思就是纸张的4个边缘都被固定了，相当于裱纸的作用，这样它就能承受更多的水分。用梦法儿绘制大面积渲染的画，基本上不会发生纸张变形的问题。

画纸的边缘一开始是全部粘在一起的，左下角有个小开口。画完水彩画，待纸干后可以用小刀从开口处把纸裁下来。

二是纸的吸水性。可能是因为密度的关系，对于同样多的水分，梦法儿比巴比松吸收得慢，水分在纸张上停留得更久，这意味着你有更多的时间去处理颜色之间的晕染，先画上的颜色会有更多的时间去等待下一个颜色和它交融。不过这个特性也不是谁都喜欢，有些小伙伴就喜欢水分能迅速干燥，好让颜色之间互不干扰。

三是纸纹的差别。梦法儿的纹理很明显，纸张的凹凸感很强，而巴比松比较平整。对此可以根据个人的爱好选择。

颜料

深感颜料是画具中最将就不得的一环。
这是我一开始买的颜料

我用这两套颜料画了一段日子，总感觉哪里不对劲，费尽心思调色就是调不出自己满意的那种……

下面就是最初用这些颜料画的植物。

也不知是哪里不对，总之不管怎么画、怎么尝试配色，这些花花的颜色还是情不自禁地流露出一股“淡淡的忧伤”，这是怎么回事？

