

诗情 花意

易昕 编著
古风 水彩花卉技法

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

诗
清
花
意

古风
水彩花卉技法

易昕 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

诗情花意 : 古风水彩花卉技法 / 易昕编著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2015.6 (2015.7重印)
ISBN 978-7-115-38971-8

I. ①诗… II. ①易… III. ①水彩画—花卉画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第074065号

内 容 提 要

四季的变化是大自然为我们创作的乐章,花花草草便是乐章中美妙的旋律与音符。

春和景明、花开半夏、丹枫迎秋、冰花玉树,本书甄选了四季中最受人喜爱且形态唯美的花草进行绘制。通过学习本书中丰富的水彩画基础知识与绘制技巧,你会慢慢熟练并能巧用所学技法,而后通过水彩画特有的透明感效果和清澈温馨的色彩绘制出精美的花卉作品。值得一提的是,在学习与欣赏花卉绘制方法和技巧的同时,你更可同作者一起邂逅那些吟咏繁花的古典诗词,使书中的花卉案例与古典诗词完美结合。最终你可以根据所学花卉的绘制技巧画出意境非凡的水彩植物插画作品。

◆ 编 著 易 昕

责任编辑 郭发明

执行编辑 高 悦

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>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/20

印张: 7.4

字数: 230 千字

2015 年 6 月第 1 版

2015 年 7 月北京第 2 次印刷

定价: 42.00 元

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

反盗版热线: (010)81055315

目录

水彩是什么	8
-------------	---

Lesson 1 选择水彩画工具

纸张的选择	10
-------------	----

木浆纸	10
-----------	----

棉浆纸	11
-----------	----

水彩纸的克数	12
--------------	----

水彩纸的纹理	12
--------------	----

细纹	12
----------	----

中粗	13
----------	----

粗纹	13
----------	----

水彩纸的脱胶	14
--------------	----

颜料的选择	14
-------------	----

固体水彩颜料	14
--------------	----

管状水彩颜料	14
--------------	----

液体水彩颜料	15
--------------	----

浓郁型	16
-----------	----

半透明型	16
------------	----

水彩颜料的品种	16
---------------	----

荷兰皇家泰伦斯 (TALENS)	16
------------------------	----

樱花	17
----------	----

德国卢卡斯 (LUKAS)	17
---------------------	----

史明克 (Schmincke)	18
-----------------------	----

温莎·牛顿 (Winsor & Newton)	18
-------------------------------	----

贝碧欧 (Pebeo)	18
-------------------	----

酷喜乐	19
-----------	----

雄狮	19
----------	----

笔的选择	19
------------	----

铅笔	20
----------	----

彩铅	20
----------	----

毛笔	21
----------	----

尼龙笔	21
-----------	----

自来水笔	22
其他工具	22
留白液	22
牛胆汁	22
纸胶带	23
白瓷盘	23
笔洗	23
橡皮	23
纸巾	23

Lesson 2 水彩画必备技巧 26

构图 27

横向式构图 28

斜线式构图 28

金字塔式构图 28

水彩的表现技法 28

水量的控制 28

干画法 30

湿画法 30

制作肌理效果 32

留白 34

水彩的配色与混色 35

三原色 35

对比色 36

相近色 36

混色的技巧 37

水彩如何营造氛围 37

近实远虚 37

干湿结合 38

材质的表现 39

透明物体的画法 39

不同颜色物体的阴影 41

写实化与概念化 42

单个物体与场景的区别和联系 43

水彩画扫描后期电脑校色 43

扫描仪的选择 43

Photoshop 的运用 44

Lesson 3 大自然的四季花与词 48

春和景明，鸟语花香 49

海棠 50

金银花 56

海桐 62

迎春花 64

杜鹃花 66

郁金香 68

鸢尾 70

花开半夏，夏雨雨人 72

牵牛花 73

米兰花 78

三色堇 82

百合 84

荷花 86

琼花 88

芍药 90

丹枫迎秋，秋菊傲霜 92

桂花 93

紫花地丁 97

勿忘我 100

菊花 102

美人蕉 104

月季 106

彼岸花 108

冰花玉树，琼楼玉宇 110

水仙 111

炮仗花 116

梅花 121

茶花 122

白玉兰 124

君子兰 126

鹤望兰 128

Lesson 4 从身边的事物中寻找

创作灵感和题材 130

书架上的物品 131

窗外的美景 131

网络中的资源 131

Q&A 132

线稿上色与练习 134

后记 148

诗
清
花
意

古风
水彩花卉技法

易昕 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

诗情花意：古风水彩花卉技法 / 易昕编著. -- 北京：人民邮电出版社，2015.6 (2015.7重印)
ISBN 978-7-115-38971-8

I. ①诗… II. ①易… III. ①水彩画—花卉画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第074065号

内 容 提 要

四季的变化是大自然为我们创作的乐章，花花草草便是乐章中美妙的旋律与音符。

春和景明、花开半夏、丹枫迎秋、冰花玉树，本书甄选了四季中最受人喜爱且形态唯美的花草进行绘制。通过学习本书中丰富的水彩画基础知识与绘制技巧，你会慢慢熟练并能巧用所学技法，而后通过水彩画特有的透明感效果和清澈温馨的色彩绘制出精美的花卉作品。值得一提的是，在学习与欣赏花卉绘制方法和技巧的同时，你更可同作者一起邂逅那些吟咏繁花的古典诗词，使书中的花卉案例与古典诗词完美结合。最终你可以根据所学花卉的绘制技巧画出意境非凡的水彩植物插画作品。

◆ 编 著 易 昕

责任编辑 郭发明

执行编辑 高 悦

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>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/20

印张：7.4

2015 年 6 月第 1 版

字数：230 千字

2015 年 7 月北京第 2 次印刷

定价：42.00 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

大家好！我是易昕。

我是一个从小就喜欢涂涂画画的女孩。

不过遗憾的是，因为中学时学业负担繁重，绘画只能作为我的爱好一直支撑着我面对繁杂的数理化。期间，我也和每个学生一样背着妈妈偷偷画一些小东西，忙里偷闲，超有满足感！班上的同学总是很给面子地说“哇！你画得真棒！”之类的话语鼓励我，让内向的我找到了自信，也更有兴趣将精力投入到自己的绘画世界中。

高三时，语文老师说了句改变我人生道路的话，她说：“每个人都会有梦想，而我们要坚定地朝着自己的梦想走下去，如果等到错过了才开始后悔，那就来不及了。”当时的我正因为不能兼顾学习与绘画而感到苦恼，老师一语点醒了我，才使我开始直面绘画这条路。

大学时我发现水粉画得很烂的我居然能够用水彩调出美丽的颜色，从此便爱上了水彩插画，直至今今天。

所以爱画画的朋友千万别放弃，你看，兴趣才是最好的老师，只要经过不断的练习，相信大家都能将眼睛看到的，脑中想到的，心里感受到的画面淋漓尽致地展现在画纸上。

目录

水彩是什么	8
-------------	---

Lesson 1 选择水彩画工具

纸张的选择	10
-------------	----

木浆纸	10
-----------	----

棉浆纸	11
-----------	----

水彩纸的克数	12
--------------	----

水彩纸的纹理	12
--------------	----

细纹	12
----------	----

中粗	13
----------	----

粗纹	13
----------	----

水彩纸的脱胶	14
--------------	----

颜料的选择	14
-------------	----

固体水彩颜料	14
--------------	----

管状水彩颜料	14
--------------	----

液体水彩颜料	15
--------------	----

浓郁型	16
-----------	----

半透明型	16
------------	----

水彩颜料的品牌	16
---------------	----

荷兰皇家泰伦斯 (TALENS)	16
------------------------	----

樱花	17
----------	----

德国卢卡斯 (LUKAS)	17
---------------------	----

史明克 (Schmincke)	18
-----------------------	----

温莎·牛顿 (Winsor&Newton)	18
-----------------------------	----

贝碧欧 (Pebeo)	18
-------------------	----

酷喜乐	19
-----------	----

雄狮	19
----------	----

笔的选择	19
------------	----

铅笔	20
----------	----

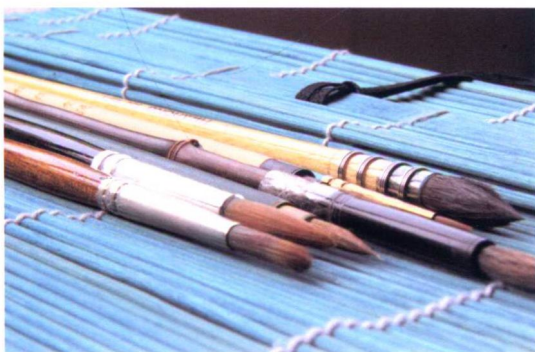
彩铅	20
----------	----

毛笔	21
----------	----

尼龙笔	21
-----------	----

自来水笔	22
其他工具	22
留白液	22
牛胆汁	22
纸胶带	23
白瓷盘	23
笔洗	23
橡皮	23
纸巾	23

Lesson 2 水彩画必备技巧 26

构图 27

横向式构图 28

斜线式构图 28

金字塔式构图 28

水彩的表现技法 28

水量的控制 28

干画法 30

湿画法 30

制作肌理效果 32

留白 34

水彩的配色与混色 35

三原色 35

对比色 36

相近色 36

混色的技巧 37

水彩如何营造氛围	37
近实远虚	37
干湿结合	38
材质的表现	39
透明物体的画法	39
不同颜色物体的阴影	41
写实化与概念化	42
单个物体与场景的区别和联系	43
水彩画扫描后期电脑校色	43
扫描仪的选择	43
Photoshop 的运用	44

Lesson 3 大自然的四季花与词 48

春和景明，鸟语花香

海棠	50
金银花	56
海桐	62
迎春花	64
杜鹃花	66
郁金香	68
鸢尾	70

花开半夏，夏雨雨人

牵牛花	73
米兰花	78
三色堇	82
百合	84
荷花	86
琼花	88
芍药	90

丹枫迎秋，秋菊傲霜	92
桂花	93
紫花地丁	97
勿忘我	100
菊花	102
美人蕉	104
月季	106
彼岸花	108
冰花玉树，琼楼玉宇	110
水仙	111
炮仗花	116
梅花	121
茶花	122
白玉兰	124
君子兰	126
鹤望兰	128

Lesson 4 从身边的事物中寻找 创作灵感和题材	130
书架上的物品	131
窗外的美景	131
网络中的资源	131
Q&A	132
线稿上色与练习	134
后记	148

水彩是什么

水彩。顾名思义，就是以水为媒介调和颜料作画的绘画方式。它的特点有两个：一个是颜料本身具有透明性，另一个就是绘画过程中水的流动性。

水彩形成的纹理和水彩流动的特殊性是吸引人们爱上它的首要原因。水色的结合、透明性质、随机性及肌理都是值得研究的课题。水彩颜料的干湿浓淡变化以及在纸上形成的渗透效果使水彩画具有很强的表现力，并形成奇妙的变奏关系，能够产生不同的视觉效果，营造出自然和谐的灵动之美，这是独特的、不可替代的。

Lesson 1

选择水彩画工具

要完成一幅画作，绘画的工具当然是必不可少的啦！如何去选择自己用着顺手的理想画具来完成脑内的构想呢？现在市面上的水彩画具五花八门，看着让人眼花缭乱，晕头转向，不知该如何选择。其实，画具的选择不求多而贵在精，每张纸，每支笔，每种颜料都会呈现出不同的视觉效果，所以，能够从中挑选出适合自己的画具才是最重要的。

纸张的选择

对于纸张的选择，我个人比较偏好进口纸，因为不同的制作工艺产生的绘画效果也会不一样。不过，国内保定纸的口碑也是不错的。

那么，应该如何来选择适合自己的纸张呢？下面我就列出一些水彩纸的不同参数，并结合自己绘画用纸时的亲身感受，来供大家参考，不过，亲自去感受一下才是最重要的哦。

相对来说，大众用得最多的纸张品牌是法国康颂，康颂旗下有一系列不错的水彩纸品牌，包括：巴比松（Barbizon）、梦法尔（Montval）、康颂1557、枫丹叶（Fontenay）、阿诗（Arches）、维达隆（Vidalon）、莫朗（Moulin）。除此之外，其他常见的水彩纸还有：意大利的法布亚诺（Fabriano）、英国的获多福（Waterford）、法国的拉娜（Lana）等。当然，还有一些很好的高端纸张我还没有用过，就不多说了。

木浆纸

木浆纸相对来说不易吸水、干得慢，容易形成水圈，所以可以从容地在纸上进行各种肌理处理而不必担心颜色会在纸上干透，不过很难上重色，比较适合小清新类的绘画。