

浪漫水彩课

柔美花姿态手绘技法

爱林文化 主编

张婧茹 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

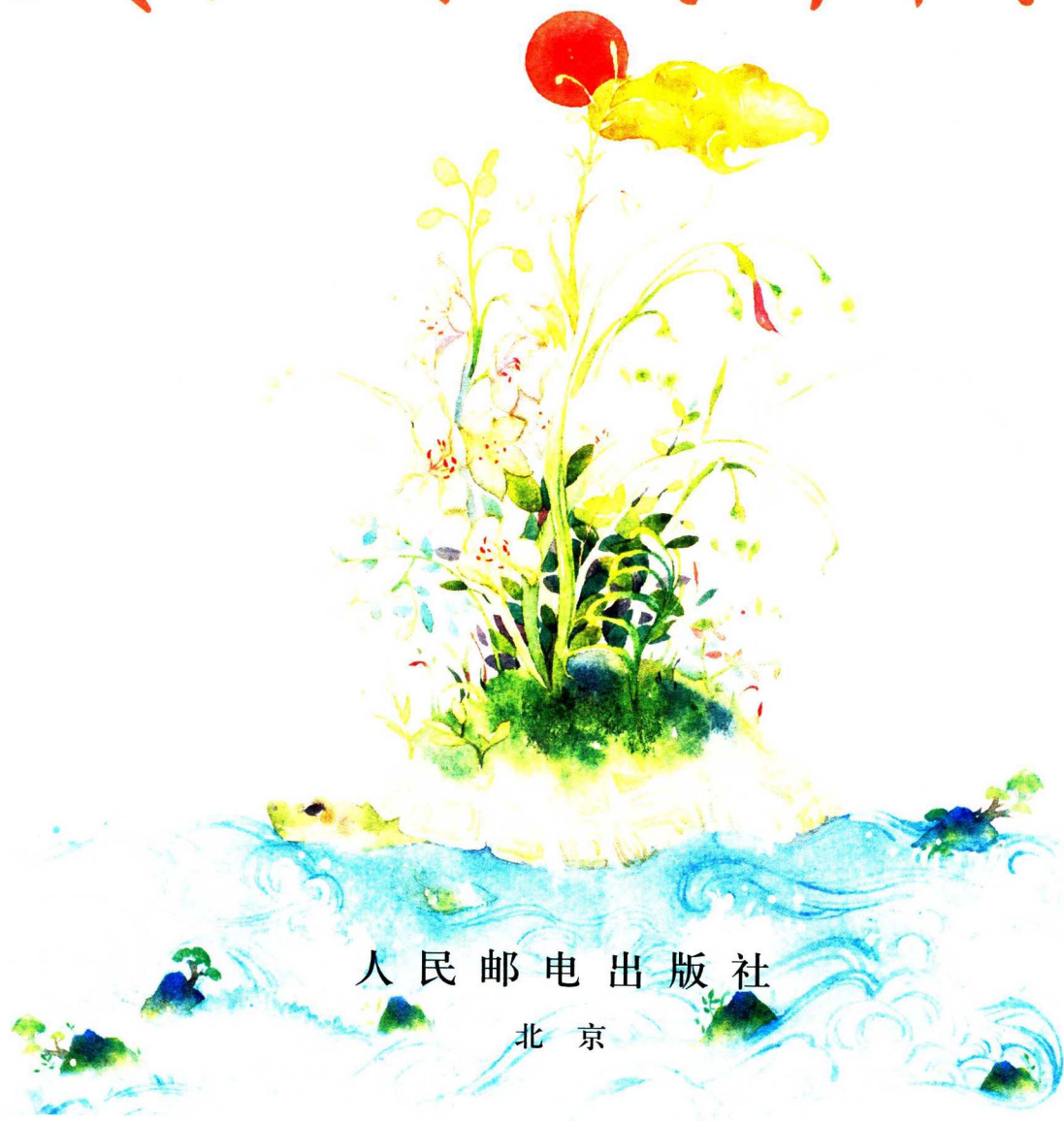

浪漫水彩课

柔美花姿态手绘技法

爱林文化 主编

张婧茹 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

浪漫水彩课 : 柔美花姿态手绘技法 / 爱林文化主编;
张婧茹编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 8
ISBN 978-7-115-39821-5

I. ①浪… II. ①爱… ②张… 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150044号

内 容 提 要

每一个生命都是值得去赞美的,可有时候我们太关注于自己而忽视了身边那些细小的美好。当你停下脚步,手执画笔,将自己置于澄澈之境并怀着一颗宁静的心去观察身边的一草一木、一花一叶,才会看到风轻轻拨动树梢,看时间一点点“褪色”。本书将带你一起细细体“绘”花的生命与美好。

打开本书,你将首先掌握水彩的基础知识与绘画工具的使用方法,而后学习水彩绘制的基础技法与窍门,为你能够给绘制出绚丽夺目的花卉植物做足准备。绘制过程,或许是你与纸、笔、颜料交谈的过程,体“绘”到水彩于时间留下的美好。书中将万色归于红,黄,蓝,白,紫五色之中,详细讲解了不同颜色、不同形态花朵的绘制。如果你也热爱自然,喜欢植物,那就让书本带你去感受花朵们不同的姿态与性格,同时间一起游走于纸上吧。

-
- ◆ 主 编 爱林文化
编 著 张婧茹
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>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 700×1000 1/12
印张: 15.67 2015 年 8 月第 1 版
字数: 289 千字 2015 年 8 月北京第 1 次印刷
-

定价: 59.80 元

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

Part 01

水彩绘画基础篇

1.1 工具的介绍	5
1.1.1 水彩笔介绍	5
1.1.2 笔法展示	6
1.1.3 辅助工具	6
1.1.4 颜料的小知识	7
1.1.5 水彩纸	9
1.2 绘画小知识	10
1.2.1 构图	10
1.2.2 观察生活	11
1.2.3 花的画法	11
1.2.4 素描和色彩	13
1.3 水彩小技法	14
1.3.1 水彩小特性	14
1.3.2 水彩干画法	15
1.3.3 水彩湿画法	16
1.3.4 混起来	17

Part 02

花卉百态绘教程篇

红	2.1 虞美人	21
	2.2 海棠	27
	2.3 夹竹桃	33
	2.4 桃花	40
	2.5 月季	45
	2.6 花毛茛	51
	2.7 木芙蓉	57
黄	2.8 金鱼草	65
	2.9 桂花	70
	2.10 金盏菊	75
	2.11 凌霄花	80
	2.12 萱草花	85
	2.13 迎春花	90
蓝	2.14 风信子	97
	2.15 勿忘我	102
	2.16 桔梗	107
	2.17 玻璃苣	111
	2.18 百子莲	116
	2.19 蓝花楹	121
白	2.20 铃兰	128
	2.21 茉莉花	133
	2.22 梨花	137

	2.23 含笑	142
	2.24 兰草	146
	2.25 莲	150
紫	2.26 鸢尾花	158
	2.27 紫露草	163
	2.28 二月兰	168
	2.29 紫藤萝	173
	2.30 薰衣草	178
	2.31 马鞭草	183

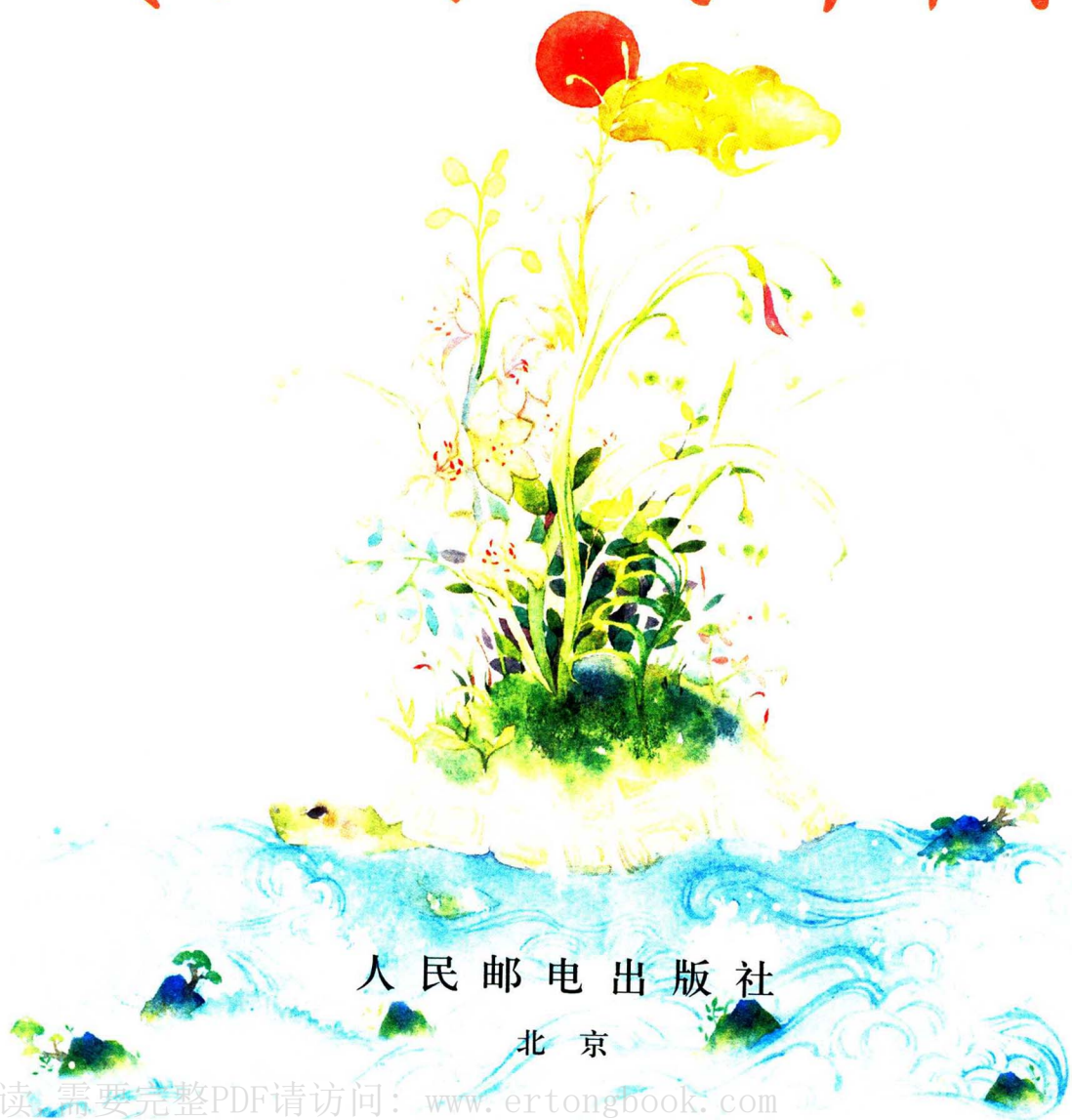

浪漫水彩课

柔美花姿态手绘技法

爱林文化 主编

张婧茹 编著

人民邮电出版社

北京

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

图书在版编目 (C I P) 数据

浪漫水彩课 : 柔美花姿态手绘技法 / 爱林文化主编;
张婧茹编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 8
ISBN 978-7-115-39821-5

I. ①浪… II. ①爱… ②张… 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150044号

内 容 提 要

每一个生命都是值得去赞美的,可有时候我们太关注于自己而忽视了身边那些细小的美好。当你停下脚步,手执画笔,将自己置于澄澈之境并怀着一颗宁静的心去观察身边的一草一木、一花一叶,才会看到风轻轻拨动树梢,看时间一点点“褪色”。本书将带你一起细细体“绘”花的生命与美好。

打开本书,你将首先掌握水彩的基础知识与绘画工具的使用方法,而后学习水彩绘制的基础技法与窍门,为你能够给绘制出绚丽夺目的花卉植物做足准备。绘制过程,或许是你与纸、笔、颜料交谈的过程,体“绘”到水彩于时间留下的美好。书中将万色归于红,黄,蓝,白,紫五色之中,详细讲解了不同颜色、不同形态花朵的绘制。如果你也热爱自然,喜欢植物,那就让书本带你去感受花朵们不同的姿态与性格,同时间一起游走于纸上吧。

-
- ◆ 主 编 爱林文化
 - 编 著 张婧茹
 - 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>
 - 北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 700×1000 1/12
 - 印张: 15.67 2015 年 8 月第 1 版
 - 字数: 289 千字 2015 年 8 月北京第 1 次印刷
-

定价: 59.80 元

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

Part 01

水彩绘画基础篇

1.1 工具的介绍	5
1.1.1 水彩笔介绍	5
1.1.2 笔法展示	6
1.1.3 辅助工具	6
1.1.4 颜料的小知识	7
1.1.5 水彩纸	9
1.2 绘画小知识	10
1.2.1 构图	10
1.2.2 观察生活	11
1.2.3 花的画法	11
1.2.4 素描和色彩	13
1.3 水彩小技法	14
1.3.1 水彩小特性	14
1.3.2 水彩干画法	15
1.3.3 水彩湿画法	16
1.3.4 混起来	17

Part 02

花卉百态绘教程篇

红	2.1 虞美人	21
	2.2 海棠	27
	2.3 夹竹桃	33
	2.4 桃花	40
	2.5 月季	45
	2.6 花毛茛	51
	2.7 木芙蓉	57
黄	2.8 金鱼草	65
	2.9 桂花	70
	2.10 金盏菊	75
	2.11 凌霄花	80
	2.12 萱草花	85
	2.13 迎春花	90
蓝	2.14 风信子	97
	2.15 勿忘我	102
	2.16 桔梗	107
	2.17 玻璃苣	111
	2.18 百子莲	116
	2.19 蓝花楹	121
白	2.20 铃兰	128
	2.21 茉莉花	133
	2.22 梨花	137

	2.23 含笑	142
	2.24 兰草	146
	2.25 莲	150
紫	2.26 鸢尾花	158
	2.27 紫露草	163
	2.28 二月兰	168
	2.29 紫藤萝	173
	2.30 薰衣草	178
	2.31 马鞭草	183

Part 01

水彩绘画基础篇

1.1 工具的介绍

1.1.1 水彩笔介绍

水彩笔根据制成材料的不同可以分为羊毫笔、狼毫笔、混合毛笔、灰鼠毛笔、尼龙毛笔等。水彩笔对于含水量有一定要求，含水量为首选，还要看笔毛的柔软性，笔头的形状等。

羊毫笔：羊毛质地柔软，含水量好，非常适合水彩的绘制，价位也适中。

狼毫笔：相对羊毫笔，较硬，含水量一般。

灰鼠毛笔：质地柔软，有弹性，含水量好。一些顶级的水彩笔就是用灰鼠毛制成，但是因为材料的难得，价位相对较高。本书里很多地方用的就是蒙马特的灰鼠毛笔来绘制的。

尼龙毛笔：尼龙毛非常有弹性，但是含水量较差，比较适合绘制质地较硬的物体，也常用于勾线。

樱花储水毛笔

笔杆可以储水，水可以自己流到笔尖，外出写生很方便。

勾线笔

用来勾勒一些细节，比如花蕊部分。

尖头手工制笔

这个笔非常好用，毛长适中，既可以用来绘制细节，勾线，也可以用作渲染。

蒙马特扁头灰鼠毛笔

一般涂色使用，笔头稍尖，绘制的线变化比较丰富。

圆头笔

对于绘制细小的花瓣很有用。

尖头尼龙笔

主要用于留白液的绘制。

毛笔

稍微大面积的渲染使用。

羊毛排刷

多用于大面积湿润纸和晕染背景。

1.1.2

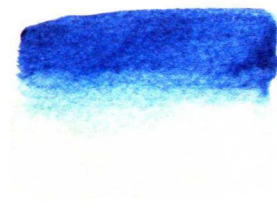
笔法展示

勾线笔

尖头和扁头笔

刷子

1.1.3

辅助工具

水彩很有意思，水沾着颜料在纸上流淌，留下颜料和水相互交融的印记。通过一些媒介，可以在这个过程中带来一些意想不到的改变。

牛胆汁

牛胆汁可以提高颜色的湿润度，增强流动性，降低水表面的张力。比较适合大面积薄涂渲染。可以试试在用湿画法时在颜色中调入少量牛胆汁，它会改变水和颜料的浓度。

留白液

留白液是一种乳状胶液，用于绘制过程中的留白遮盖。留白液干的很快，对笔毛有较大的伤害，可以选择废弃不用的笔，比如尼龙笔，或者专用的胶笔来绘制，用留白液之前先用肥皂水浸润笔毛。

阿拉伯树胶

阿拉伯树胶是一种浅色的溶液，可以增加水彩的光泽度和透明度。简单来说，能使画面中比较干的颜色变得湿润，刚开始学习水彩的话只用了解一下就可以了，等后面深入学习时有兴趣的话再去尝试。

盐

盐是比较常见的水彩画材料，因为有吸水性，所以在颜色还湿润时撒盐会有开花的效果。

蜡和水相互排斥，如果在一开始先用蜡笔绘制了肌理再涂色，这些肌理的地方会有留白效果。

蜡笔

1.1.4 颜料的小知识

水彩有着丰富的表现力，甚至可以和油画媲美，好的水彩颜料用天然矿物制成，不过价位相对较高。水彩最独特的是它的透明性，这也决定了在绘制的时候如果遇到叠加问题，最好考虑一下需要什么样的效果。一般来说，会先绘制较亮、较透明的颜色（如黄色），之后再叠加深色（如普蓝色）。

泰伦斯固体水彩颜料

本书的绘制就是用这种颜料来完成的，比较适合刚开始学习使用。

固体水彩颜料：固体水彩对于外出写生来说更为方便一点，不过用之前需要用水先湿润颜色。

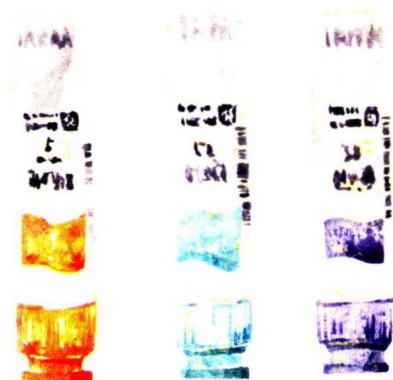
关于其他固体水彩颜料

每个品牌的颜料都有自己的特点，透明度、亮度，以及颜色混合上都有所差异，这里就不详细讲了，有兴趣可以试试不同品牌的颜料。

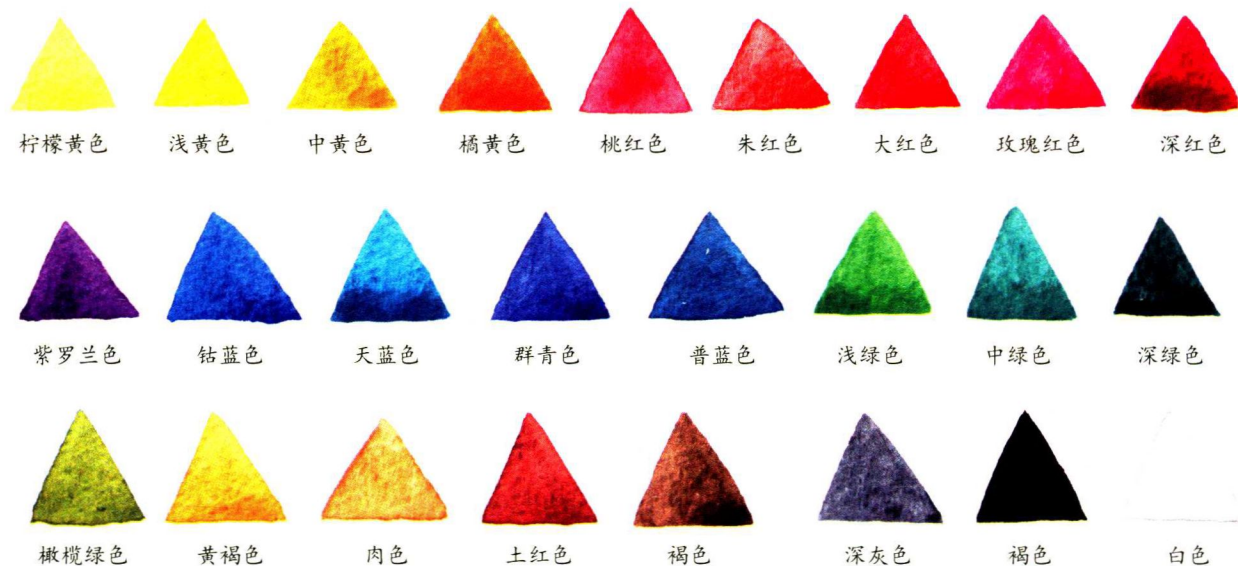
管装颜料

管装颜料可以直接使用。对于颜色浓厚的控制相对方便一点。

色表:

开始绘制之前可以先做一个色表，了解颜色的特点方便之后的绘制。

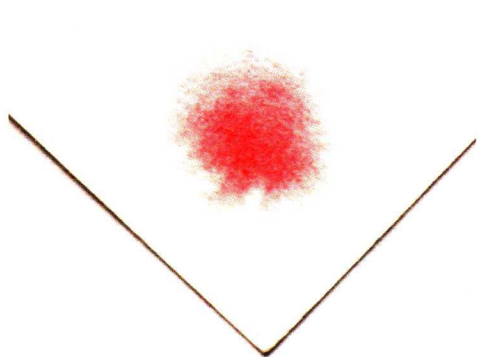
1.1.5

水彩纸

水彩对于纸有很强的依赖性，不同的纸张对色彩和肌理的表现有较明显的差异。一般来说按材质可以分为棉浆纸和木浆纸，按纹理可以分为粗纹纸，中粗纹纸和细纹纸。除此外还有克数的差异导致水彩纸的不同。

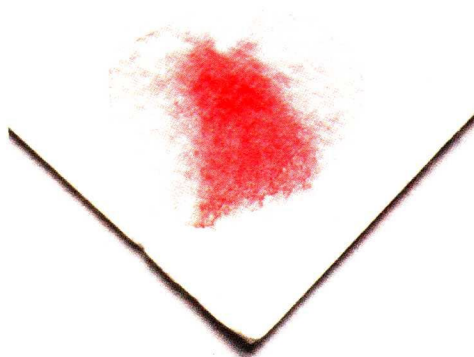
几种常用的水彩纸

下面先在纸上涂了清水，再滴上颜色，来看一下不同纸张的吸水性和颜色表达的差异。

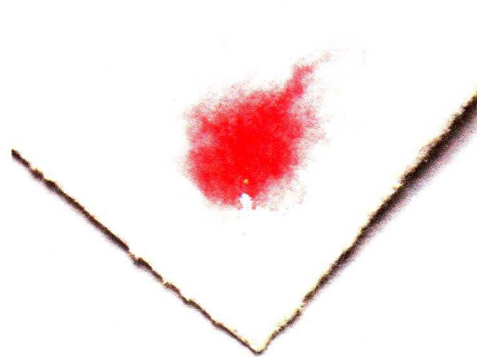
巴比松

法国 CANSON 公司旗下的低端水彩纸。吸水性尚可，颜色偏灰，所以巴比松又叫“巴比灰”，因为价位容易接受，比较适合刚开始学习时使用。

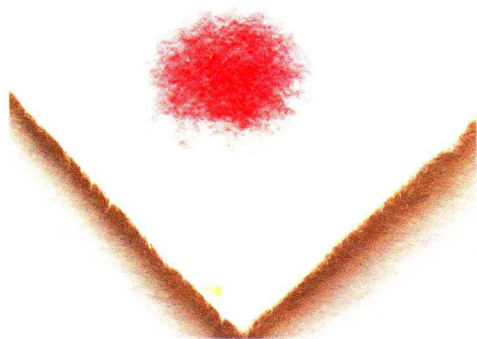
梦法儿

如果你已经对水彩开始慢慢熟悉，这个时候可以试试梦法儿。同样也是 CANSON 公司的产品，不过吸水性和对于色彩的表现力上更优于巴比松。

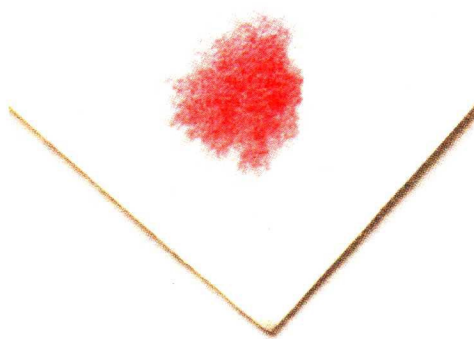
阿诗

阿诗是 CANSON 中比较好的纸，对于色彩的表现很饱满，混色非常细腻，不过价位相对较高。

枫丹叶

和上面几种纸张是同一个公司出产，颜色柔和细腻，吸水性非常好。

博更夫

博更夫是英国生产的木浆纸，颜色浓烈厚重，沉淀有颗粒感。

霍多夫

和博更夫是同一厂家的棉浆纸，吸水能力比较好，颜色温和细腻，适合用于叠加表现。

关于克数

简单来说克数越大纸张越厚，克数大意味着大面积湿润纸面，纸依然不会皱，干后平整如初，一般绘画用 200g 水彩纸就够了，不过如果需要大面积湿润纸，最好用 300g 以上的纸。绘制风景最也用 300g 左右的纸。

1.2 绘画小知识

1.2.1

构图

绘画和音乐一样都讲究节奏韵律，绘画中的节奏韵律主要表现在构图中，是一种均衡和对比的关系。构图有很多形成，主要有下面几种。不过这些稍微了解即可，不要作为定式去限制你的观察。

团装

团装的构图比较适合花团的绘制。

三角形

一般来说正三角会给人稳定的感觉，倒三角则有不稳定的感觉。

曲线

曲线的构图很有动感。

竖装

一般植物绘制中比较常见。显得沉稳，适当可以增加一些小的变化。

1.2.2

观察生活

生活中总有很多有意思的小场景，无论是植物还是身边的风景，总会有一个点去吸引你的目光。注意到你喜欢的这些点，并去把它表达出来，慢慢就会积累一些绘画经验。

这是太阳落山时洒在墙面上的光，非常漂亮。中间微微透着淡黄色，与阴影交界处还有温暖橙色的光。只要你善于观察，每天都会被这样的不经意的点所吸引。

这是一个茶叶包装上的卡片，干枯的植物很有意思，于是便随手画了出来。

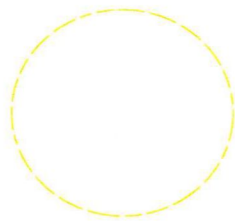
1.2.3

花的画法

其实最好的方法就是去观察一株真实的花朵，可以近距离观察它舒展花瓣的姿态以及在风中摇曳的姿态，面对一整朵花你也许不知从何下手，一般来说在开始细节描绘之前可以先将它们用简单几何形概括出来，再从你最感兴趣的点开始慢慢刻画。

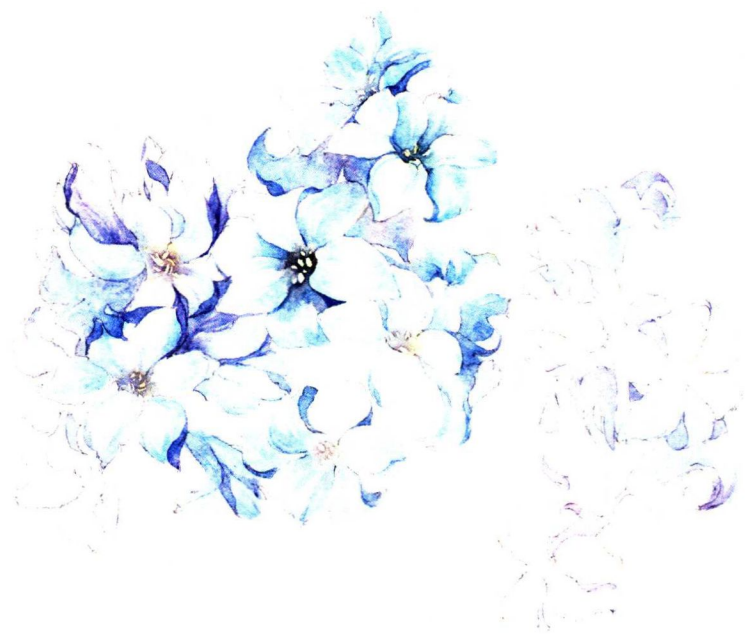
实例 1: 木芙蓉

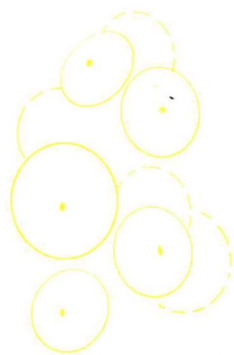
01. 先将花朵整体看作一个圆，再去逐步绘制。

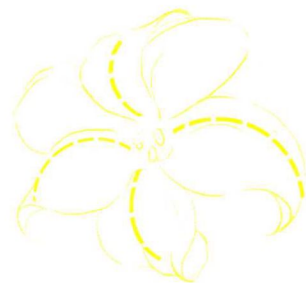
02. 木芙蓉的花瓣柔和的如同绸缎，所以绘制花瓣时注意它的柔和和褶皱。

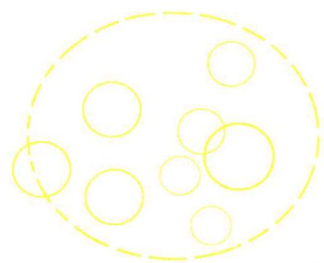
实例 2: 风信子

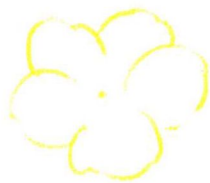
01. 像这种组合的花团可以先确定几朵主要的花朵，在此基础上再去绘制被叠压或者是侧面的花。

02. 每一朵小花的绘制其实和实例 1 的绘制是一样的，不过要注意不同花朵的区别，这里要注意花瓣翻卷的弧度。

01. 由小花组合的花团可以先整体看作一个圆，再去单独绘制每一朵花。

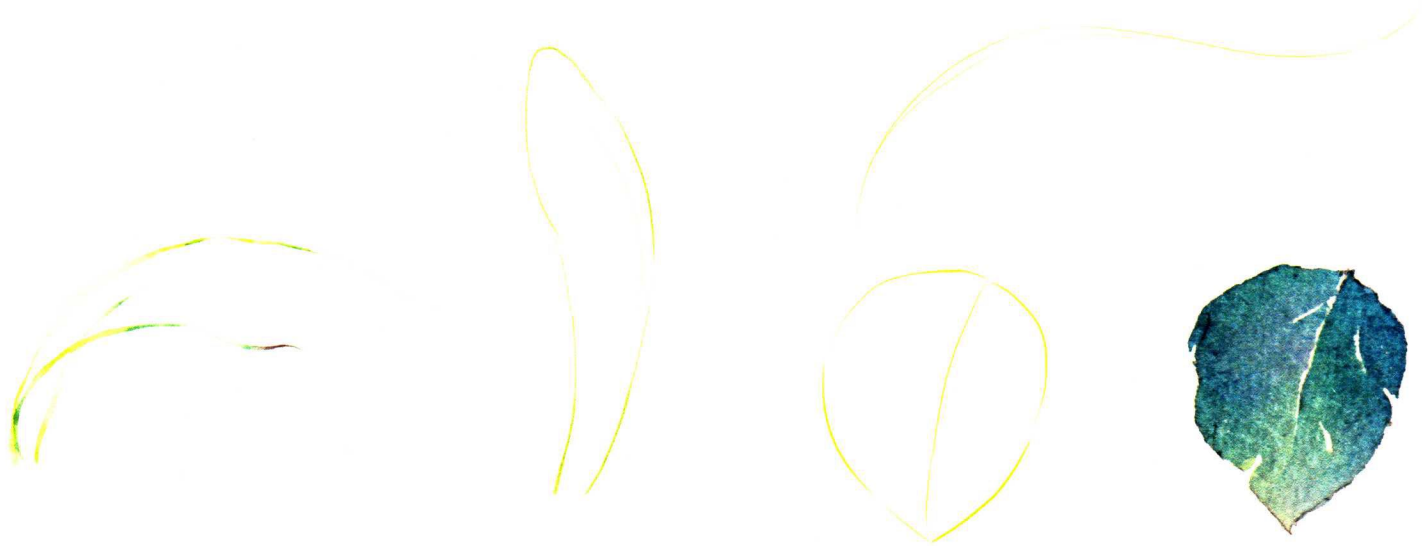

02. 多用近似圆的形绘制每朵花瓣，注意它圆圆的感觉即可

实例 3: 马鞭草

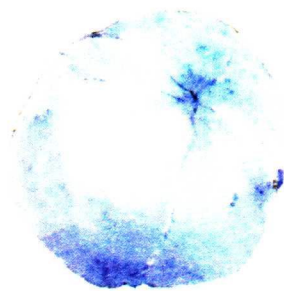
用不同的弧线来表达不同叶子的形体，有纤长的、圆滑的和有棱角的。

1.2.4

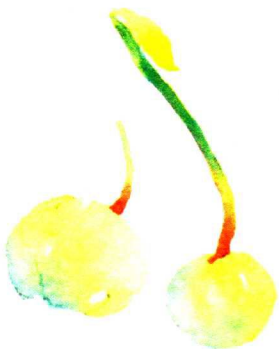
素描和色彩

1. 素描是绘画的基础，在现代绘画中也是必要的。处理好受光面和背光面会更好的体现物体的立体感。水彩里可以通过控制水分的多少来表现一定的素描关系。

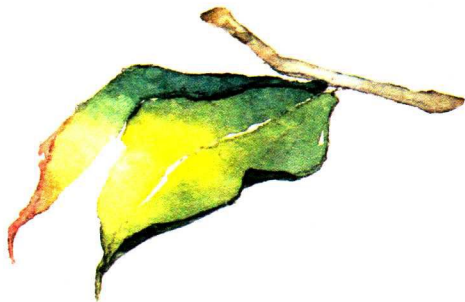

素描关系

2. 冷暖关系会让物体更加通透更有空间感，冷暖关系一般会受光源影响，如果是太阳光则受光面偏黄橙色，背光面偏蓝紫色。

冷暖关系

冷暖关系