

浪漫水彩课

创意植物手绘技法

爱林文化 主编

尹雨桐 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

创意植物手绘技法

爱林文化 主编

尹雨桐 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

浪漫水彩课. 创意植物手绘技法 / 爱林文化主编 ;
尹雨桐编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 8
ISBN 978-7-115-39716-4

I. ①浪… II. ①爱… ②尹… III. ①植物—水彩画—
—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第145922号

内 容 提 要

本书通过色彩应用和对大自然中的植物进行创作, 诠释生命的语言和意义。在书中作者通过身边普通的植物, 却不普通的环境元素创作了 25 幅寓意深刻的水彩植物插画。

全书分为 5 部分, 从水彩基础知识讲起, 然后通过对花的幻想、蘑菇的幻想、根茎的幻想、果实的幻想与色彩的幻想来诠释生命的力量, 展示对植物的思考。水彩不仅可以画单纯的植物, 更可以表达自己的思想! 希望这本书可以给大家带来视觉上的享受, 更希望这本书可以使大家思考, 通过植物学到一种精神, 学会坚强、包容与珍惜。

-
- ◆ 主 编 爱林文化
编 著 尹雨桐
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: 13
字数: 234 千字
- 2015 年 8 月第 1 版
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

水彩基础知识

- 1.1 工具的选择和使用 7
- 1.1.1 水彩颜料 7
- 1.1.2 水彩画笔 7
- 1.1.3 水彩纸的选择 8
- 1.2 必备的绘画知识 9
- 1.2.1 色彩基础知识 9
- 1.2.2 关于透视 10
- 1.2.3 关于构图 11
- 1.3 水彩技法 12
- 1.3.1 水彩涂色方法 12
- 1.3.2 特效技法 13

Part 02

花的幻想

- 2.1 请一定要坚强生长——希望 16
- 2.2 我们还能呼吸——给予 24
- 2.3 水里的故事——源 32
- 2.4 竹篮里的生命——诞生 38
- 2.5 最好的画笔源于自然——妙笔 44
- 2.6 价值的衡量——标签 49
- 2.7 不要等到这一天——试管 54
- 2.8 有时候低头才是天空——角度 59

Part 03

蘑菇的幻想

- 3.1 开动你的味蕾——食 65
- 3.2 逆境中生长——束缚 71
- 3.3 小心有刺——防护 77
- 3.4 诞生与消逝——延续 83
- 3.5 快住进我肚子里——家园 89

Part 04

根茎植物的幻想

- 4.1 我们一直在你身边——回归 96
- 4.2 到那一个星球——生命 104
- 4.3 植物的超能力——坚持 107
- 4.4 我们有很多宝藏——钥匙 112

Part 05

果实的幻想

- 5.1 喷一点自然的香水吧——自然 118
- 5.2 看得出我的味道吗——斑斓 123
- 5.3 伪装的香蕉——外衣 128
- 5.4 我充满能量——能量 134

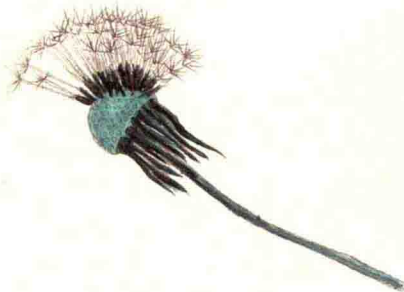

Part 06

单色的幻想

- 6.1 蓝色——安静 140
- 6.2 紫色——神秘 145
- 6.3 湖蓝——等待 150
- 6.4 黑色——吞噬 155

浪漫水彩课

创意植物手绘技法

爱林文化 主编

尹雨桐 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

浪漫水彩课. 创意植物手绘技法 / 爱林文化主编 ;
尹雨桐编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 8
ISBN 978-7-115-39716-4

I. ①浪… II. ①爱… ②尹… III. ①植物—水彩画—
—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第145922号

内 容 提 要

本书通过色彩应用和对大自然中的植物进行创作, 诠释生命的语言和意义。在书中作者通过身边普通的植物, 却不普通的环境元素创作了 25 幅寓意深刻的水彩植物插画。

全书分为 5 部分, 从水彩基础知识讲起, 然后通过对花的幻想、蘑菇的幻想、根茎的幻想、果实的幻想与色彩的幻想来诠释生命的力量, 展示对植物的思考。水彩不仅可以画单纯的植物, 更可以表达自己的思想! 希望这本书可以给大家带来视觉上的享受, 更希望这本书可以使大家思考, 通过植物学到一种精神, 学会坚强、包容与珍惜。

-
- ◆ 主 编 爱林文化
 - 编 著 尹雨桐
 - 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: 13 2015 年 8 月第 1 版
 - 字数: 234 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

水彩基础知识

- 1.1 工具的选择和使用 7
- 1.1.1 水彩颜料 7
- 1.1.2 水彩画笔 7
- 1.1.3 水彩纸的选择 8
- 1.2 必备的绘画知识 9
- 1.2.1 色彩基础知识 9
- 1.2.2 关于透视 10
- 1.2.3 关于构图 11
- 1.3 水彩技法 12
- 1.3.1 水彩涂色方法 12
- 1.3.2 特效技法 13

Part 02

花的幻想

- 2.1 请一定要坚强生长——希望 16
- 2.2 我们还能呼吸——给予 24
- 2.3 水里的故事——源 32
- 2.4 竹篮里的生命——诞生 38
- 2.5 最好的画笔源于自然——妙笔 44
- 2.6 价值的衡量——标签 49
- 2.7 不要等到这一天——试管 54
- 2.8 有时候低头才是天空——角度 59

Part 03

蘑菇的幻想

- 3.1 开动你的味蕾——食 65
- 3.2 逆境中生长——束缚 71
- 3.3 小心有刺——防护 77
- 3.4 诞生与消逝——延续 83
- 3.5 快住进我肚子里——家园 89

Part 04

根茎植物的幻想

- 4.1 我们一直在你身边——回归 96
- 4.2 到那一个星球——生命 104
- 4.3 植物的超能力——坚持 107
- 4.4 我们有很多宝藏——钥匙 112

Part 05

果实的幻想

- 5.1 喷一点自然的香水吧——自然 118
- 5.2 看得出我的味道吗——斑斓 123
- 5.3 伪装的香蕉——外衣 128
- 5.4 我充满能量——能量 134

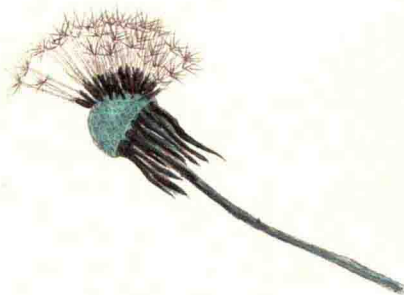

Part 06

单色的幻想

- 6.1 蓝色——安静 140
- 6.2 紫色——神秘 145
- 6.3 湖蓝——等待 150
- 6.4 黑色——吞噬 155

Part 01

水彩基础知识

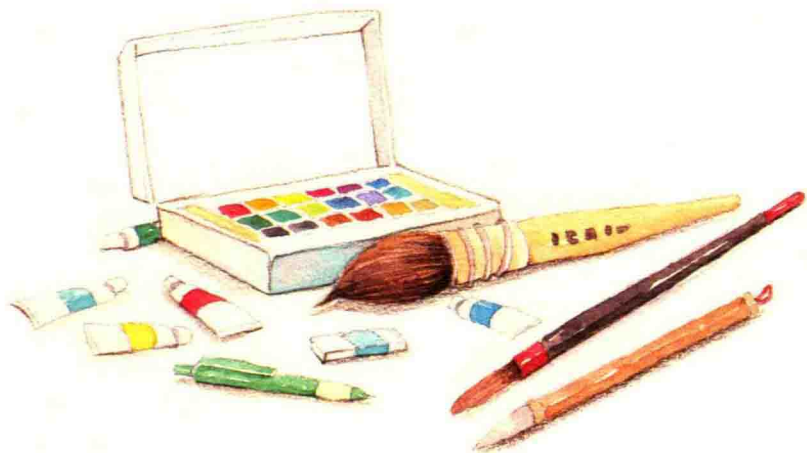
1.1 工具的选择和使用

1.1.1

水彩颜料

水彩颜料：有固态和膏状之分，是一种透明度高的颜料，色彩重叠时，下面的颜色会透过来形成独特的效果。

水彩笔：有大小、软硬之差，笔形有圆、扁、尖之分。

水彩颜料推荐泰伦斯的固态水彩颜料系列。这种系列不但价位比较合适，固体颜料保存时间也比较长，而且颜色稳定。管装颜料稳定性不如固体颜料，时间长了会在管中脱胶，而且固体颜料携带非常方便。

1.1.2

水彩画笔

水彩画笔有两大类：一种是软毛画笔（羊毛，松鼠毛，貂毛等），一种是硬毛画笔（鬃毛画笔）。在水彩绘画的技法中，软毛画笔更为常用一些，而硬毛画笔则是在大量使用颜料时或在刮擦技法中使用。

推荐国画画笔的大小白云，是由羊毫狼毫混合制成的，很适合练习画水彩画。水彩画笔的画笔式样其实很多，只有通过不断尝试使用才能找出适合自己的画笔；而且画水彩画不需要很多画笔，大多数情况下三到四支也就足够了。

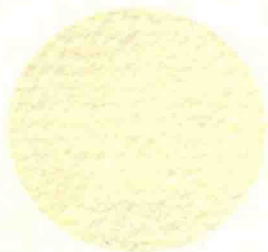

大中小三种笔号

水彩纸的选择

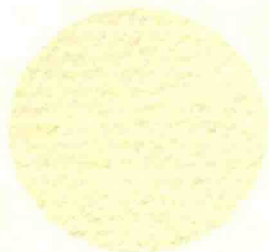
刚刚接触水彩的同学往往不知道该用什么样的纸，纸的种类很多，主要区别在于材质、纹理和克数。同样的绘画技法用在不同的画纸上的效果是不大一样的，所以应熟悉自己使用的画纸性能并且巧妙地掌握它。纸张遇水会有膨胀变形的现象，如果纸张太薄，水彩上色后会有严重的凹凸起伏现象，不平的纸面会使水色淤积，影响运笔而破坏画面。一般水彩纸的重量是 140 ~ 200 磅，这种纸不能够承受多次叠色，因此需要选择磅数较高的纸张，300 磅以上的纸算是重磅。重磅的水彩纸除了可以迅速接纳水分，直接作画之外，也可以承受多次叠色，对于习惯多次叠色的同学来说很重要。

常见纸的种类

木浆纸

木浆纸价格比较便宜，相比其他材料要显白一些，质地比较光滑，吸水性较差。这个特点就比较适合制作水彩的一些特殊肌理。而且因为木浆吸水性比较差，所以它易擦洗。康颂品牌 Canson 的巴比松和梦法尔是木浆纸。

棉浆纸

棉纸吸水与着色能力极强，显色极好。容易深入叠加刻画，色彩反映温和厚重，不易积水，叠加后不易清洗修改。比较适合画写实的风格。康颂品牌 Canson 的枫丹叶棉浆。中的 Fabriano 和 Waterford 是棉浆纸。

棉木混合纸

中和了两种材质的优缺点。棉木混合纸中每一个品牌的纸面粗细纹路都不一样。需要多多尝试才能找到适合自己的。较粗的纹路适合画写意和风景，细纹路适合画细节的东西譬如人物等。

我们常见的品牌

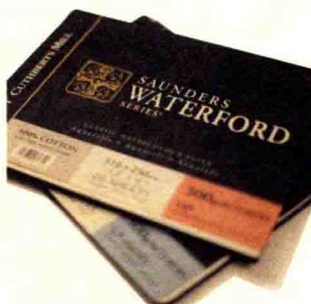
法国的康颂 Canson

康松的品牌包括：

1. 巴比松 Barbizon，做练习用的纸，价格低。
2. 梦法儿 Montval，混色比较均匀，显色较好价格适中。
3. 枫丹叶 Fontenay 混色均匀，但有变灰迹象。
4. 阿诗 Arches 混色均匀，显色鲜艳，保水强。

法国的拉那 Lana 和英国的霍多幅 显色都比较鲜亮，混色强。

国产雪山纸推荐初级练习者用，变灰迹象较严重，价格低。

霍多幅 Waterford

梦法儿 Montval

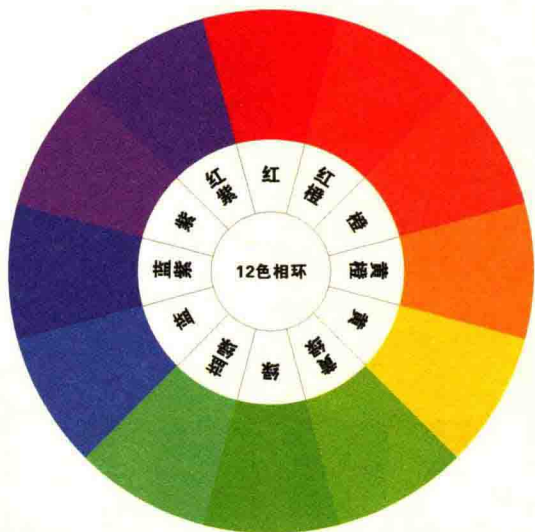
阿诗 Arches

1.2 必备的绘画知识

1.2.1

色彩基础知识

色彩的形成：色彩是光照射到物体上产生的一种视觉效果。当光线照射到物体上时，由于物体本身的材质关系，决定了其对光线中的某些色光吸收、反射或穿透程度，反射回来的色光作用于人的视觉，便产生了某种色彩感觉，即形成了色彩。

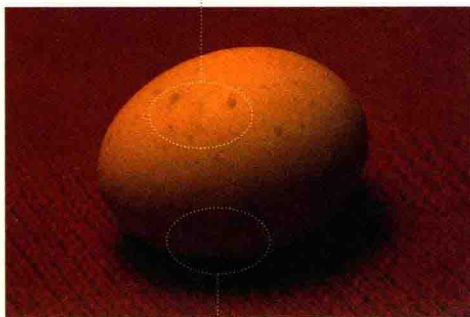
12色相环

色彩分三种类型。

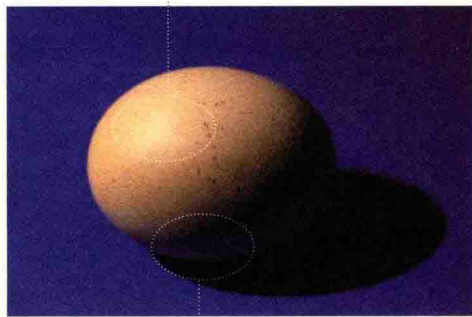
1. 光源色：由各种光源发出的光本身的颜色。
2. 固有色：是指物体自己本身的固有色。
3. 环境色：是指物体周围环境的颜色反射到物体上形成的颜色。

固有色

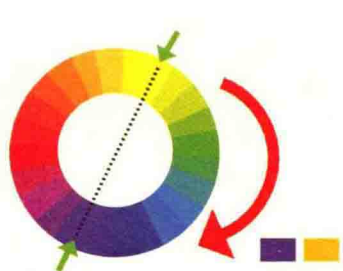
环境色——暖色

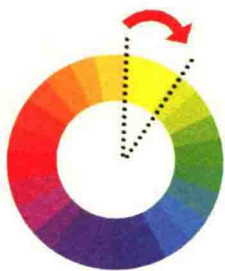
环境色——冷色

色彩的三种属性。

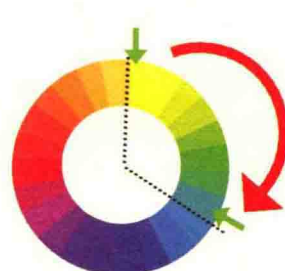
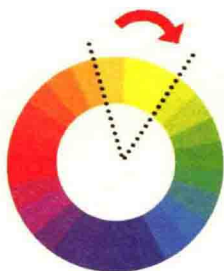
1. 色相：是指颜色、色彩的显著特征。
2. 明度：是指颜色、色彩的明暗和深浅程度。
3. 纯度：是指颜色、色彩的鲜艳度和饱和度。

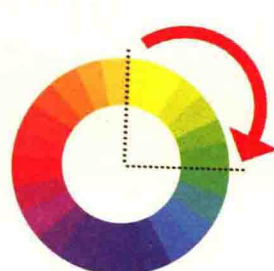
互补色：色环上距离180度的颜色

同类色：色环上30度~40度之间的颜色

对比色：色环上距离120度的颜色

临近色：色环上距离90度之间的颜色

明度

纯度

色相

从同类色到互补色的配色效果

掌握了以上的色彩知识有助于在调色中对颜色的控制。调色是指两种或两种以上的色彩合理搭配产生统一和谐的效果，基本调色方法有同种色调和、类似色调和对比色调和。

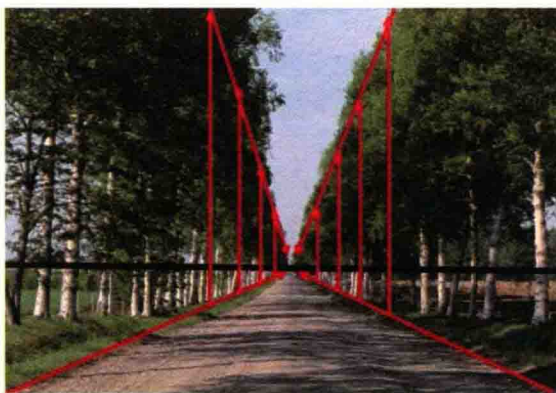
1.2.2

关于透视

透视是一种视觉现象，就是我们看到的自然界物体所产生的近大远小、近宽远窄、近高远低、近实远虚的视觉现象。分为成角透视和平行透视。掌握了透视基础原理，就可以用线条或色彩在平面上表现出立体空间，用二维空间来表现三维空间。

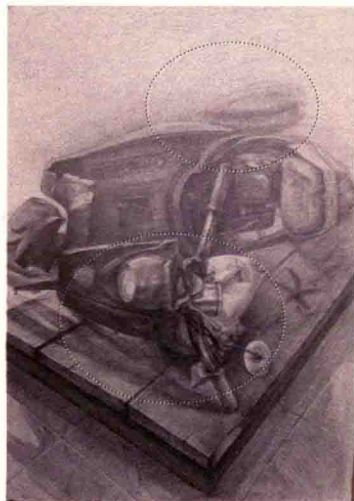
绘画作品中的透视关系

生活中的近大远小透视关系

国画中的近实远虚

素描中的近实远虚

1.2.3

关于构图

构图的基本形式，我们来了解一下最常见的两种构图：形式即三角构图和 S 形构图。

S 形构图，使人想到扭曲、运动，有一种流畅的美感。中国的山水画，经常使用这种类型的构图，即“之”字形构图，可将观者的视线顺着 S 形向上方引导。

可将观者的视线顺着 S 形向上方引导，让画面更有节奏感。

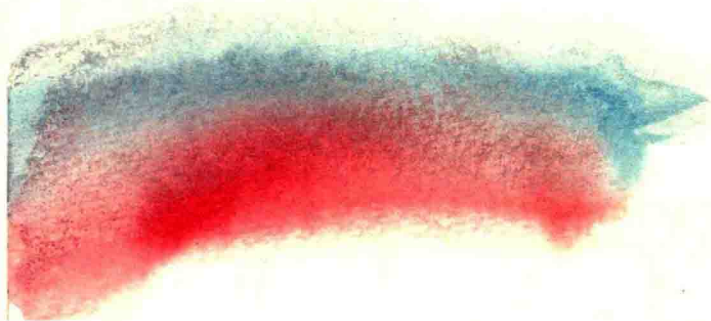
三角形构图给人以崇高稳定向上的感觉，建筑上的埃及金字塔，有向上崇高的感觉。达芬奇的《蒙娜丽莎》采用的是立三角形构图，会让画面有端庄稳重典雅的感觉。

这样的构图具有安定、均衡和灵活等特点。

1.3 水彩技法

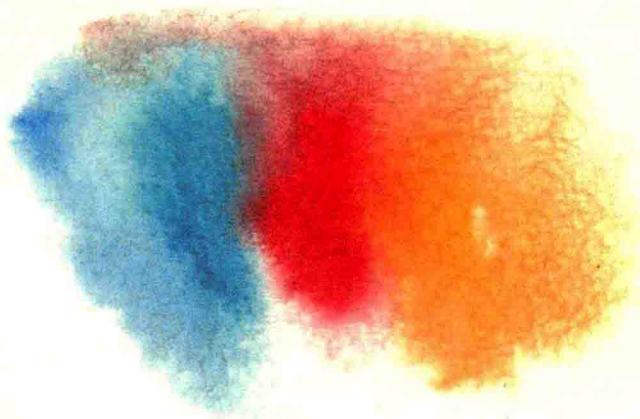
1.3.1

水彩涂色方法

湿画法 1

湿画法：先用清水将画纸浸湿或部分刷湿，趁画纸未干时进行着色，可以进行多种颜色自然晕染，控制好水分和时间，画面效果自然而圆润。表现雨雾天气是其特长，也是水彩画与其他画种不同的一个特点。

湿画法 2

干画法：在干燥纸面直接下笔，颜色中水色皆饱。干画法可分层涂、罩色、接色等几种方法。它是一种多层画法。用重叠的方法在干的底色上着色，不求渗化效果，可以比较从容得一遍遍着色，较易掌握，适于初学者进行练习。表现肯定、清晰的形体结构和丰富的色彩层次，是干画法的特点。

干画法