

乐悠书品

梦 DREAM THE OF 花 FLOWER 园 GARDEN

茉莉郡主著

20 幅花草组合的唯美水彩绘

化学工业出版社

梦
DREAM THE
OF
花
FLOWER
园
GARDEN

茉莉郡主著

20 幅花草组合的唯美水彩绘

化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

梦花园 : 20 幅花草组合的唯美水彩画 / 茉莉郡主著 .

— 北京 : 化学工业出版社 , 2015.3

ISBN 978-7-122-22887-1

I . ①梦… II . ①茉… 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 017319 号

责任编辑: 林俐 王斌

装帧设计: 王江

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

787 mm×1092 mm 1/16 印张 8 1/2 字数 250 千字 2015 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 39.80元

版权所有 违者必究

茉莉郡主 自由插画师

在职场蹉跎三年后逃离，
成为家庭主妇的同时决定以画为生，
与豆瓣水彩圈子里的朋友相互勉励，
从无到有自力更生地画到现在。

迷恋各种美好的事物，
试图在繁杂的世界捡拾可爱的东西，
喜欢画花朵画秋天的叶子，
自说自画、画由心生，
亲近简单的植物远离繁杂的人群。

感谢水彩绘画帮我实现这一切……

www.douban.com/people/2857180/

（我的豆瓣，欢迎来逛逛）

在本书的编写与绘制的过程中，得到许多家人与朋友的协助与鼓励，一并表示感谢，他们是吴斌、吴书浚、吴骏莹、佟庆伟、潘庭玉、佟茜、陶然令、贾艳、朱冰、冯恩宜、孟文兰、姚铸城、李君、罗森、李晨、沈闻欣、许玉亭、王珏、董绘春、姚璐、颜丹、杜艾松、王茹琳……

写在前面的话

很多朋友都喜欢大自然
喜欢植物喜欢花朵喜欢秋天的叶子
但大自然总是离城市中的我们很远很远
大家都说工作很忙学业很忙
牵绊我们的理由太多
把我们与大自然分离开来

直到有一次
我在小区里散步
被地上散落的叶子迷住
它们就那么五彩缤纷地散落在我脚下
任我随意捡拾
我把它们捡回家拍下来
把它们即将逝去的美留在画面上

那种感觉太好了
世间有很多的美好经不住时光的流逝
但我的画面定格了大自然的美
不需要翻山越岭
不需要很多的时间很远的路程
家楼下的香樟树也好
停车位旁边的蒲公英也好
只要稍稍留意
美好的自然就在我们身边

与水彩的相遇也是很偶然
辞职后发现家里一盒即将干枯的水彩颜料
凭着一点点的美术功底
大胆地随意画了起来
遇到过很多的问题
只要坚持下来并多加练习
我想所有的人都可以画得游刃有余

没有什么比把大自然画出来更美好的了
花儿不再凋谢
树叶不再枯黄
用水彩的颜色将生命的美好延续
这就是梦的花园

水彩基础

水彩基础

- 001 一、材料与工具
- 003 二、色卡
- 004 三、纹理和笔触练习
- 005 四、基本技法
- 008 五、画几片叶子练练手

20 幅美丽的植物图稿

- 012 星星之火◎火棘
- 017 萦绕馨香◎香樟果子
- 024 盛夏的果实◎八月瓜
- 030 七彩焰火◎橙色海芋
- 038 秋的味道◎秋橘
- 043 神秘精灵◎麻饼蘑菇
- 051 不曾遗忘◎李子
- 057 树尖美钻◎红色樱桃和叶子

目录

彩虹之印◎地锦	064
林间精灵◎红色蘑菇	069
春天使者◎二乔玉兰	076
朱砂点点◎松果	083
山野之鲜◎荠菜	089
落幕之秋◎白色果子和 蕨类植物	095
夏末狂欢◎紫荆花叶子与南瓜	100
伤秋泪痕◎凋谢的山茶	104
杂草圆舞曲◎羽衣甘蓝	109
冬去春来◎贴梗海棠	114
烂漫肆意◎黄色蒲公英	122
霜之舞动◎枫树叶	125
绿野仙踪◎蕨类植物	126

一、材料与工具

1. 调色盒

配合管状颜料用，把颜色按照顺序预先填进去，画画的时候就不必手忙脚乱地挤颜料了。有时候有些颜色看不见就想不起来用，把颜料挤进颜料盒，一目了然，就不会发生这样的状况了。

建议不要一次填入过多的颜料，因为灰尘会进入颜料，从而影响画面效果，颜料里的胶质也会有所流失，毕竟管状水彩没有固体水彩来的稳定。

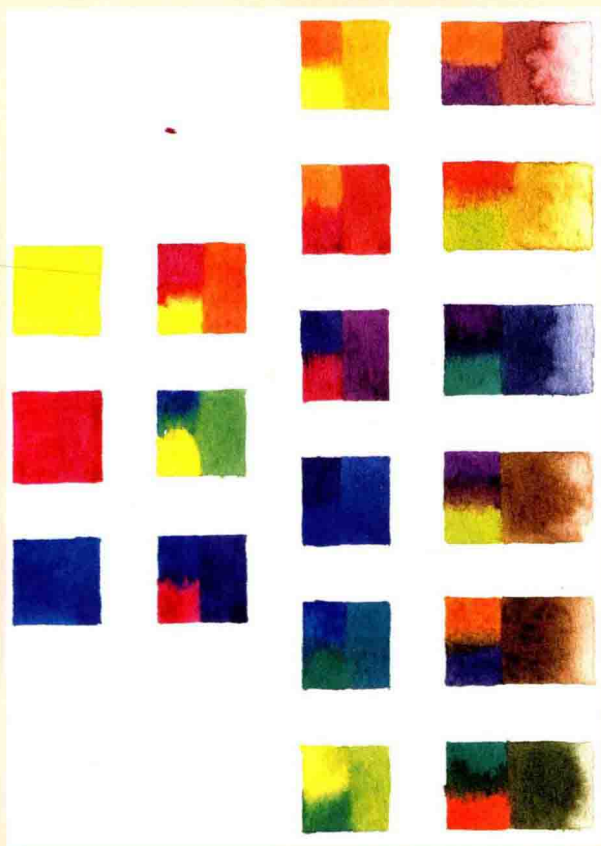
2. 水彩颜料

水彩颜料市场上有很多品牌，分为入门级和艺术家级别的，读者可以根据自己的需要选择。本书使用的是以下几种颜料。仅这些颜料就使用了将近两年半，而且继续用二年半完全不成问题。

——**两个品牌的管状颜料**：入门级的韩国新韩水彩，颜色清透艳丽和学院级的梵高学院级水彩，有灰度，色彩沉稳。

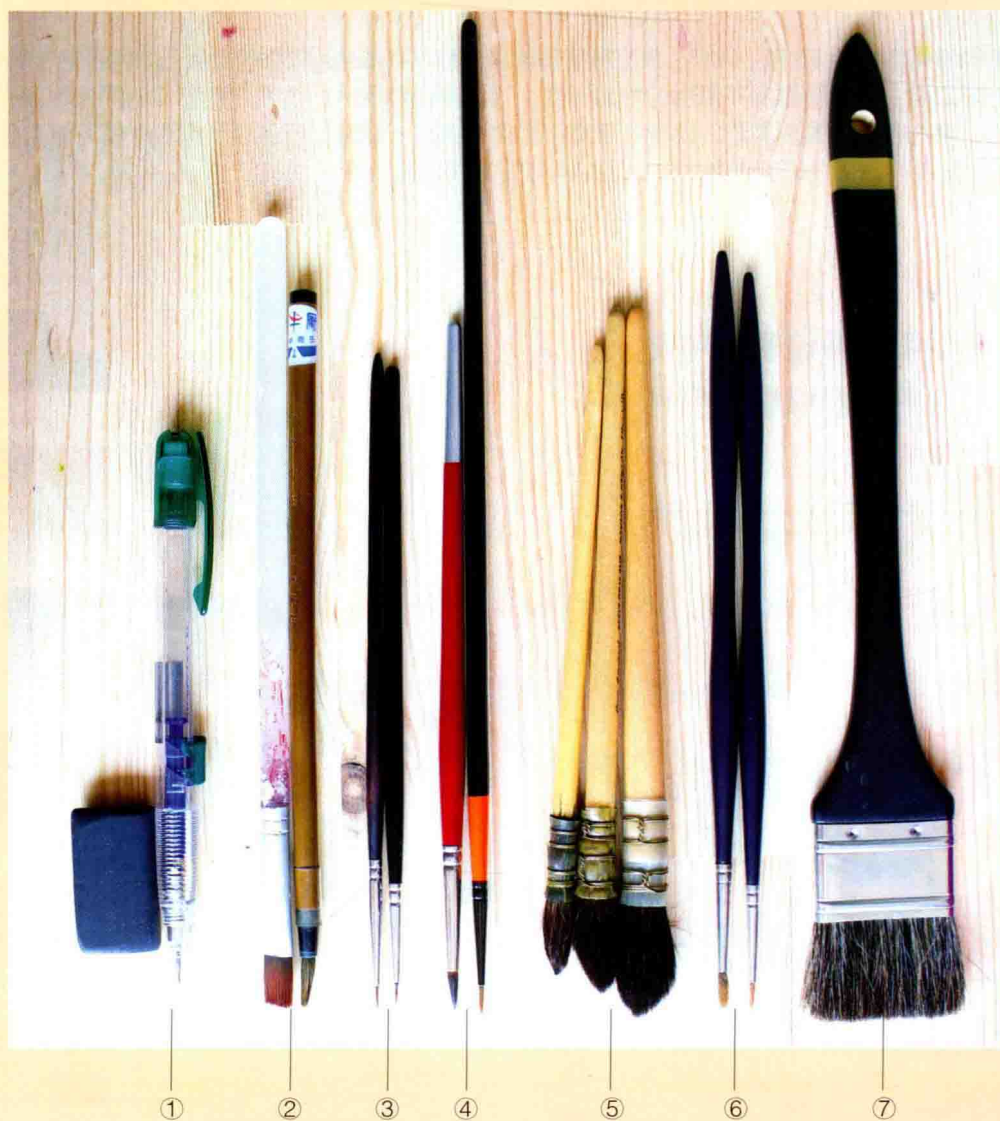
——**两个品牌的固体颜料**：史明克艺术家级固体水彩，颜色清亮明快，适合写生；温莎牛顿艺术家大碟装，四盘大色块的颜料量非常足，颜色纯正、清透、浓郁，如果想入手单块的颜料，可以从三原色开始入手。

水彩颜料有24色、36色、48色，甚至某些品牌能做到100多色。但推荐先从三原色开始了解练习，学习画水彩之前，可以随意的不带目的性地调色，让颜料自然融合，然后观察它们的深浅区别和透明度的变化。填小色块儿很有意思，初学者虽然不能很快画好一幅画，但是画一幅色块练习也会很有成就感，水彩画相对对颜色的要求高，颜色运用得越好画面效果越好。

3. 各种笔

- ① 打稿用的自动铅笔，笔芯是B型号，0.5粗细，这个型号软硬合适，笔芯的硬度不至于划伤纸面，B型号的碳素浓度也不至于弄脏画面。
- ② 两只用了很久的旧毛笔看上去很不堪，但是千万别丢掉这么珍贵的笔，因为很多技法都需要旧笔来画，比如涂遮盖液。
- ③ 短杆貂毛勾线笔画细节部分，小细节用这类勾线笔画很顺手，但是这类貂毛的笔用起来非常易耗。
- ④ 尼龙笔很耐用，力度比毛笔强，价格也更加亲民，但是画的线条不如毛笔来的自然。
- ⑤ 松鼠毛水彩笔可以说是最好用的水彩笔，画大面积或者细节上色都可以，是一只全能笔，虽然画久了同样会磨损笔锋，但是它的吸水饱和度和柔顺程度都不是一般笔能比的。少数国产毛笔可以做类似的效果，但相同价钱使用期限却有所不同。
- ⑥ 另一品牌的水彩勾线笔，相对之前的勾线笔笔头的吸水性要更好一些，画长细线条很不错，笔不容易干，小部分上色也可以比较灵活。
- ⑦ 刷子一般用于打湿纸张，或者是上底色等大面积上色用，也可以用它来清洁画面。

二、色卡

偶氮浅黄
lemon yellow

永固柠檬黄
permanent
yellow light

偶氮中黄
permanent yellow

土黄
deep yellow

永固橙黄
ochre orange

朱红
vermilion

永固紫兰
violet

荧光粉红
opera

永固紫红
red violet

永固深红
bordeaux

浅茜草红
crimson lake

大红
red

普蓝
prussian blue

深群青
ultramarine

酞菁蓝
cobalt

酞菁天蓝
cerulean blue

酞菁绿
viridian

靛蓝
peacock

生赭
raw umber

生褐
brow

永固黄绿
yellow green

橄榄绿
olive green

永固绿
sap green

青绿
emerald

土红
red ochre

赭石
vandyke

熟褐
brown

肤色
jaune

黑
black

白
white

三、纹理和笔触练习

①用不同工具画的纹理

植物上的纹理有很多种，粗细、形状各不相同，除了用毛笔来画之外，海绵、布料、树枝、牙刷等都是很不错的辅助工具，工具存在于日常生活的各个角落，尤其是厨卫用具，很多都可以参与到绘画之中，成为辅佐毛笔创造更美艺术效果的重要工具。

②毛笔的不同笔触

同样是笔触练习，除了用于植物的纹理之外，还可以凭此练习掌握毛笔的熟练度，在画细节，比如长而细的花蕊之类的线条时，就能顺滑地画出来，不至于因紧张或者生疏导致断线影响画面，平时自己也可以设计一些相关的纹理，这样绘画的时候能达到事半功倍的效果。

③多种颜色的混色

水彩画中最经常出现的效果，色彩浓度的大小，包含水分的多少，都会影响混色之后融合的效果，要熟练地掌握这种技巧，才能画出非常美丽炫目的画面。

④混色后撒盐

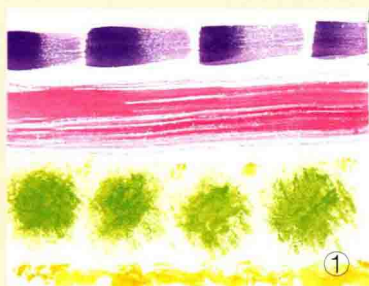
会形成美丽的雪花纹，这种效果多出现在背景当中，或者有特殊需要的部分，比如粗糙表面的树干等，根据画面的需要增添艺术效果。

⑤撒丝效果

用于塑造植物纹理，美丽树叶的表面，花瓣的表面，经常需要这样的大面积细线组成的纹路，这样的纹路多作为底层铺垫，然后再用细勾线笔精细地画上较明显的纹路，有些长叶子的纹路，比如玉米叶子的纹路，就需要这样来画。

⑥水滴喷溅效果

多作为底纹出现在画面之中，可以很好地带动画面氛围。比如我们经常用小的深色点子描绘植物的残渣或者泥土碎屑，使植物具有现场感，仿佛刚采下来一样，画一些水渍效果能起到同样的效果，鲜活的植物伴着露水或者雨水，这种湿淋淋的即视感，可作为画面视觉的延伸，增添画面的故事性。

四、基本技法

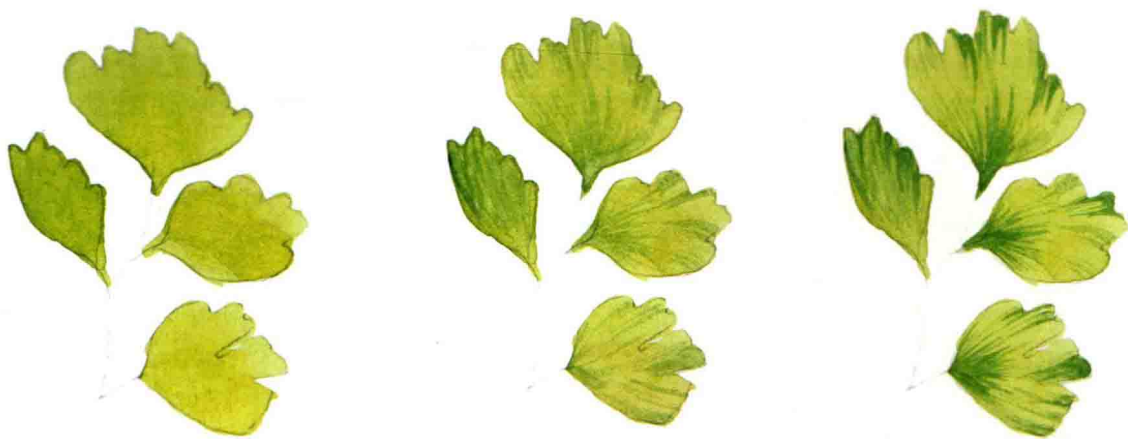
1. 干画法和湿画法

湿画法和干画法是水彩画两种最基本的画法。拿 Photoshop 软件作图来做比喻，湿画法是多种颜色在一个图层上同时作画，而干画法有多个的图层，等一种颜色干后再画另一种颜色，一层一层地塑造物体。

下面叶子用了湿画法，先上一层基础色浅绿色，然后很快地画上另外的颜色，让颜色自然融合。湿画法过程很快，最终效果很难精准控制，而且一次成型很难改动，但最能表现水彩特有的视觉效果。

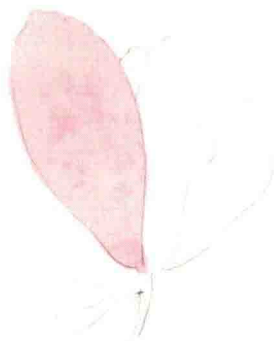
干画法颜色画完一层等干燥后再画第二层，能更好地控制画面效果，可以及时地添加或减少颜色，让画面效果更丰满生动。刻画细节时多用干画法，能很好把握住画面。

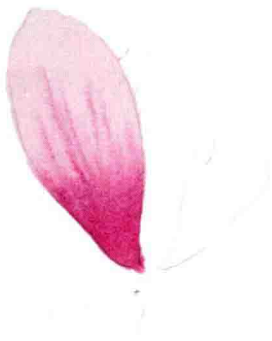
2. 上底色

上色之前先把要画的部分打湿，可以是干净透明的水，也可以是淡淡的主色调。在湿的画纸上画画，颜色很容易自然地晕开。

① 用很淡的浅茜草色打湿花瓣部分，给下一步的颜色晕染做准备。

② 第二层颜色画上去之后，颜色会自然地晕开来，要注意画第二层颜色时笔头的水分，笔头过干会反过来吸走画纸上的水，影响效果；笔头过湿，颜料和水会在画纸上形成不均匀的着色效果，需要多加练习才能熟练掌握。

③ 上色的时候有时候需要上很深的颜色，如果觉得过渡不自然，可以用干净的水笔在两色衔接处刷掉一些颜色，让过渡看上去自然一些。

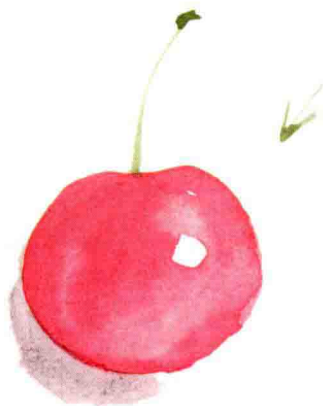

④ 如果有多个部分都需要用这样的方法来画，最好一部分一部分地画。因为小的画面好控制，并且能精准地把握水分，不至于手忙脚乱。水多了上色不均，水少了起不到自然晕染的效果。如果相邻的区域是两种颜色，同时进行，颜料容易连粘相通，导致颜色的混乱，甚至毁坏画面。

3. 画阴影

画阴影的时候要多观察绘画对象，找到光线的来源和暗部的区域。要注意光源和阴影是在同一条直线上的，如果光线从右上方照射下来，那么阴影一定在左下方。光线强阴影强，光线弱阴影过渡就自然。

4. 去色

去色是一种经常使用的技法，它接近于遮盖液的效果，但是依然会留下浅浅的主色调。

去色的时间很重要，最适合的时间是画面半干的时候。因为刚画好的画面水分比较饱和，去色时很容易再次被颜色填满；等到颜色完全干燥时，颜料大多数已经牢牢地固定在纸面上，再去色就要花大力气，而且很容易毁坏画纸。最好的时间是画面半干的时候，这时候去色会很容易，能很好地达到去色的效果。

去色时还要注意保持笔头的干净，并用纸巾吸干笔头的水分，如果笔头吸附的颜色过多了，就要及时洗干净，不然会影响去色。

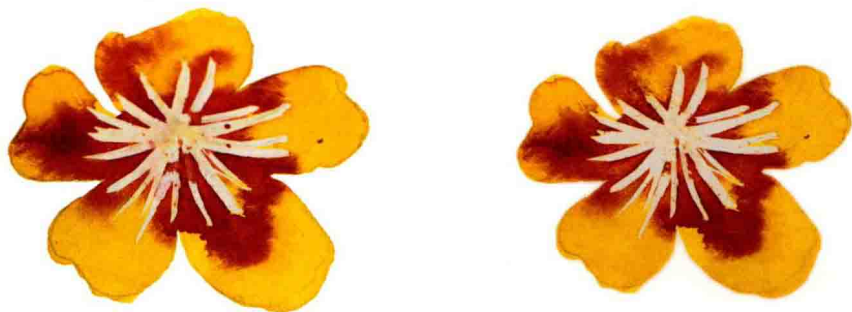

5. 使用遮盖液

绘画是有些细小的地方需要留白，这时就可以使用遮盖液。

遮盖液有很多种，最常见使用最多的是瓶装的遮盖液。有的遮盖液可以直接用笔蘸取，但强烈建议用顺手的旧笔，在蘸取遮盖液之前，先蘸取肥皂水，用肥皂水把笔头包裹住，这样能很好地减少遮盖液对笔头的伤害。遮盖液可适量添加水分，调节浓度。

将遮盖液画在需要遮盖的区域，完全干燥时候就可以大胆上色了。等所有区域都干燥之后，用手或者橡皮轻轻擦掉遮盖液就可以了，涂遮盖液的地方就会露出白色。

五、画几片叶子练练手

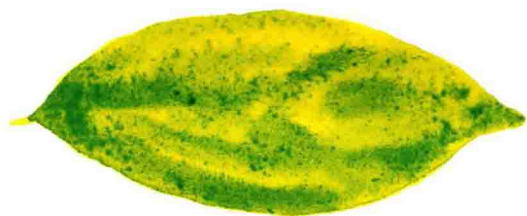
1. 黄色叶子

①打好铅笔线稿。

②长卵形的叶子画起来略复杂一点。这一类调子明快的叶子可以用鲜艳明亮的柠檬黄色打底。

③趁湿上绿色时，颜色按照叶脉的分布涂画，让其自然散开并干燥。

④干燥后将叶脉部分加深，然后用淡一点的绿色画出叶面上的斑纹，这样叶子的质感和叶脉的立体感就很好地呈现出来了。

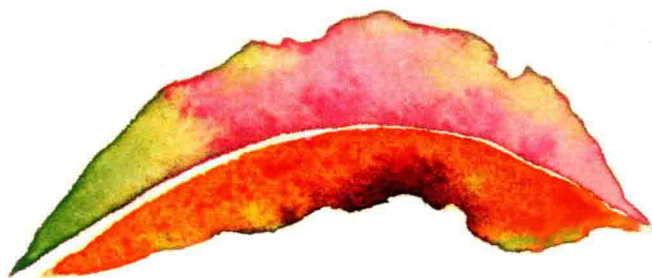
2. 红色香樟树叶子

①打好铅笔线稿。

②准备好颜色：永固玫红和温莎黄调出水分多一点的大红色，柠檬黄加橄榄绿调有灰调子的黄绿色，草绿色加水调和。先拿柠檬黄色把要画部分打湿，然后涂上大面积的红色，同时点画上黄绿色和草绿色，然后等待完全干燥。

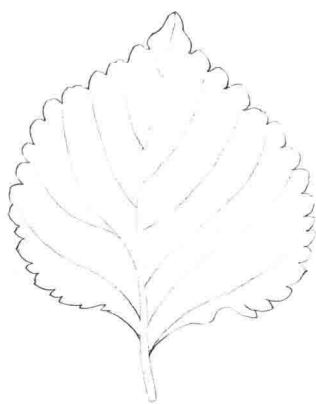

③可以明显看到，水分干燥后颜色变得没有那么红，灰色调会明显一些。下半部分的叶子画的时候大红色里稍微添加一点柠檬黄。用深茜红加熟褐和一点墨绿调和暗红色，趁湿点画在叶子边缘，干燥后这部分会呈现出叶子坏死萎缩部分的造型。

④待下半部分叶子干燥以后，用干净的笔去掉叶脉部分的颜色。叶脉部分有可能在打稿时候没有勾画，可以用铅笔画出叶脉的走向再去色。用深茜红和深棕色添加叶子上的斑纹。

3. 绿色紫苏叶子

①打好铅笔线稿。

②用柠檬黄薄薄地刷一层颜色之后，均匀地涂上草绿与橄榄绿混合成的灰绿色，然后等待完全干燥。

③干燥之后的紫苏叶子成了一个平面，但是叶子上有很多细密的叶脉，先参考实物用铅笔画出叶脉的走向，然后画出主要的叶脉。

④主要叶脉画好之后，用橄榄绿加墨绿调出暗绿色，一点点画出紫苏叶子上鼓起的部分。

要保证手上同时有两支笔，一支是上色的笔，另一只是干净的晕染用的笔，用上色的笔在要画的叶脉上勾边，然后用另一支笔将颜色像鼓起的最亮部晕染。晕染的时候要准确快速，不然很容易把之前画好的灰绿底色翻上来。

