

林中圆舞曲

走进森林系的
水彩生活

kirara 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

林中圆舞曲

走进森林系的

水彩生活

kirara 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

林中圆舞曲：走进森林系的水彩生活 / kirara编著

— 北京：人民邮电出版社，2013.6

ISBN 978-7-115-31401-7

I. ①林… II. ①k… III. ①水彩画—绘画技法

IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第069010号

内 容 提 要

这是一本用水彩来诠释森林系主题的绘画技法书。当你打开它，会像是走进了一片充满唯美画意的梦幻森林。作者用经典的复古风格以及色彩效果来表现拥有魔力的花花草草、诱人果实以及大自然中可爱的小动物……是不是已经掀起了你心中的无限美好呢？崇尚自然、悠闲生活的你现在就随作者一起走进森林系的水彩生活吧。

本书分为四大章，首先详细讲解着色技巧，使你能够快速了解色彩并熟练应用；再配以丰富案例解析，你可以充分掌握森林系水彩的表现要领。最后为你带来超温馨的主题创作和实用案例，开启你的创作灵感。

◆ 编 著 Kirara

责任编辑 郭发明

执行编辑 高 悦

责任印制 方 航

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 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：787×1092 1/20

印张：9

字数：236千字

2013年6月第1版

印数：1-4 000册

2013年6月北京第1次印刷

定价：48.00元

读者服务热线：(010)67172692 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

目 录

第1章

热身准备..... 6

1.1 工具的介绍与点评..... 7

1.1.1 我的工具..... 7

1.1.2 不可小看的水彩纸..... 10

1.2 色彩物语..... 14

1.2.1 备齐水彩基本色..... 14

1.2.2 调色的艺术..... 17

1.2.3 阴影的色彩..... 20

1.3 着色小技巧..... 21

1.3.1 单色的技法..... 21

1.3.2 双色的技法..... 23

1.4 我的绘画流程——以秋天的果实为例 24

1.4.1 构思..... 24

1.4.2 线稿..... 25

1.4.3 上色（配色）..... 26

1.4.4 细节润色..... 27

1.5 常见问题..... 29

学画森林中的“小朋友” 31

2.1 花花草草 32

2.1.1 树叶 32

2.1.2 枫叶 35

2.1.3 波斯菊 38

2.1.4 玫瑰 43

2.1.5 牡丹 48

2.2 香甜果实 52

2.2.1 蘑菇 52

2.2.2 浆果 57

2.2.3 橡子 62

2.2.4 松果 66

2.3 森林中的小生灵 70

2.3.1 蝴蝶 70

2.3.2 羽毛 75

2.3.3 小兔子 80

2.3.4 小松鼠 86

2.3.5 梅花鹿 93

2.3.6 小鸟 100

第3章

梦幻四季 108

3.1 Spring 鸟语花香 109

3.2 Summer 糖果色奏鸣曲..... 120

3.3 Fall 落叶缤纷 132

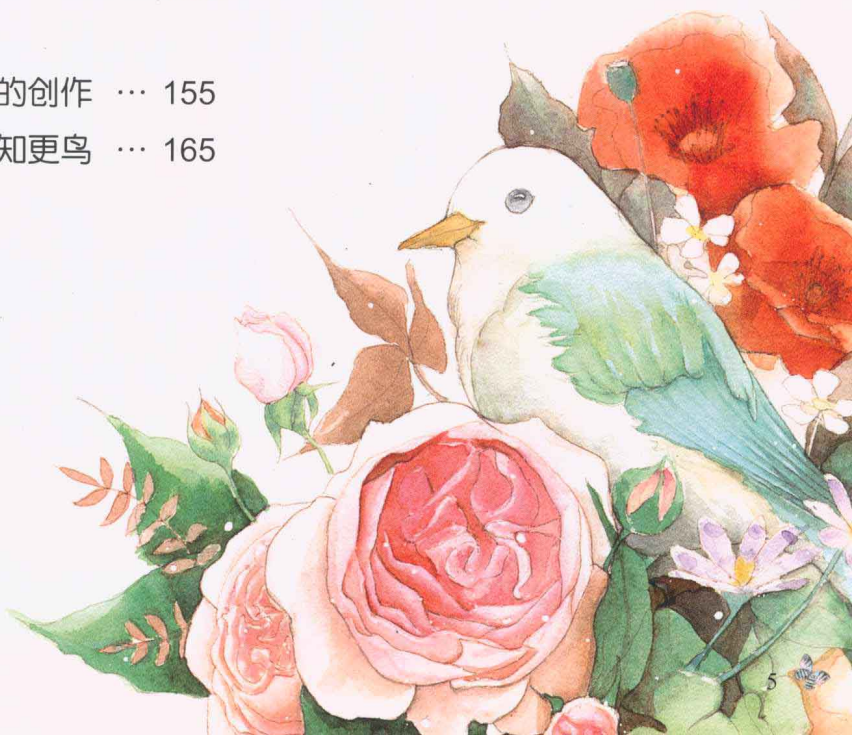
3.4 Winter圣诞主题绘 142

第4章

送给你的复古卡片..... 154

4.1 Vintage (复古) 信纸风格的创作 ... 155

4.2 Vintage (复古) 相框中的知更鸟 ... 165

林中圆舞曲
走进森林系的
水彩生活

kirara 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

林中圆舞曲：走进森林系的水彩生活 / kirara编著

— 北京：人民邮电出版社，2013.6

ISBN 978-7-115-31401-7

I. ①林… II. ①k… III. ①水彩画—绘画技法

IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第069010号

内 容 提 要

这是一本用水彩来诠释森林系主题的绘画技法书。当你打开它，会像是走进了一片充满唯美画意的梦幻森林。作者用经典的复古风格以及色彩效果来表现拥有魔力的花花草草、诱人果实以及大自然中可爱的小动物……是不是已经掀起了你心中的无限美好呢？崇尚自然、悠闲生活的你现在就随作者一起走进森林系的水彩生活吧。

本书分为四大章，首先详细讲解着色技巧，使你能够快速了解色彩并熟练应用；再配以丰富案例解析，你可以充分掌握森林系水彩的表现要领。最后为你带来超温馨的主题创作和实用案例，开启你的创作灵感。

◆ 编 著 Kirara

责任编辑 郭发明

执行编辑 高 悦

责任印制 方 航

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 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：787×1092 1/20

印张：9

字数：236千字

2013年6月第1版

印数：1-4 000册

2013年6月北京第1次印刷

定价：48.00元

读者服务热线：(010)67172692 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

目 录

第1章

热身准备..... 6

1.1 工具的介绍与点评..... 7

1.1.1 我的工具 7

1.1.2 不可小看的水彩纸 10

1.2 色彩物语..... 14

1.2.1 备齐水彩基本色 14

1.2.2 调色的艺术 17

1.2.3 阴影的色彩 20

1.3 着色小技巧..... 21

1.3.1 单色的技法 21

1.3.2 双色的技法 23

1.4 我的绘画流程——以秋天的果实为例 24

1.4.1 构思 24

1.4.2 线稿 25

1.4.3 上色（配色） 26

1.4.4 细节润色 27

1.5 常见问题..... 29

学画森林中的“小朋友” 31

2.1 花花草草..... 32

2.1.1 树叶 32

2.1.2 枫叶 35

2.1.3 波斯菊 38

2.1.4 玫瑰 43

2.1.5 牡丹 48

2.2 香甜果实..... 52

2.2.1 蘑菇 52

2.2.2 浆果 57

2.2.3 橡子 62

2.2.4 松果 66

2.3 森林中的小生灵..... 70

2.3.1 蝴蝶 70

2.3.2 羽毛 75

2.3.3 小兔子 80

2.3.4 小松鼠 86

2.3.5 梅花鹿 93

2.3.6 小鸟 100

第3章

梦幻四季 108

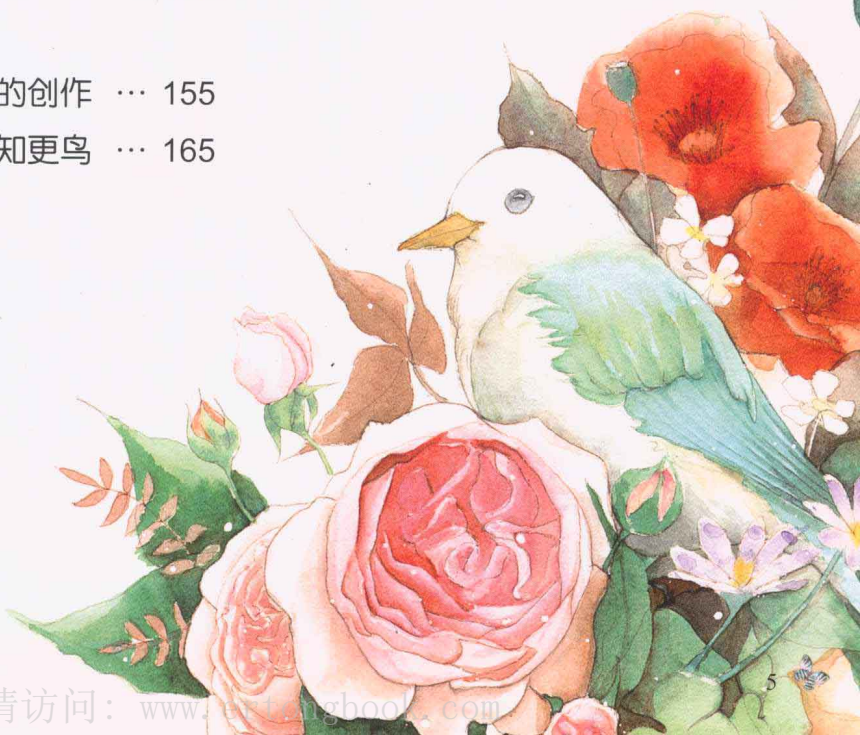
- 3.1 Spring 鸟语花香 109
- 3.2 Summer 糖果色奏鸣曲..... 120
- 3.3 Fall 落叶缤纷 132
- 3.4 Winter圣诞主题绘 142

第4章

送给你的复古卡片..... 154

- 4.1 Vintage (复古) 信纸风格的创作 ... 155
- 4.2 Vintage (复古) 相框中的知更鸟 ... 165

第1章
热身准备

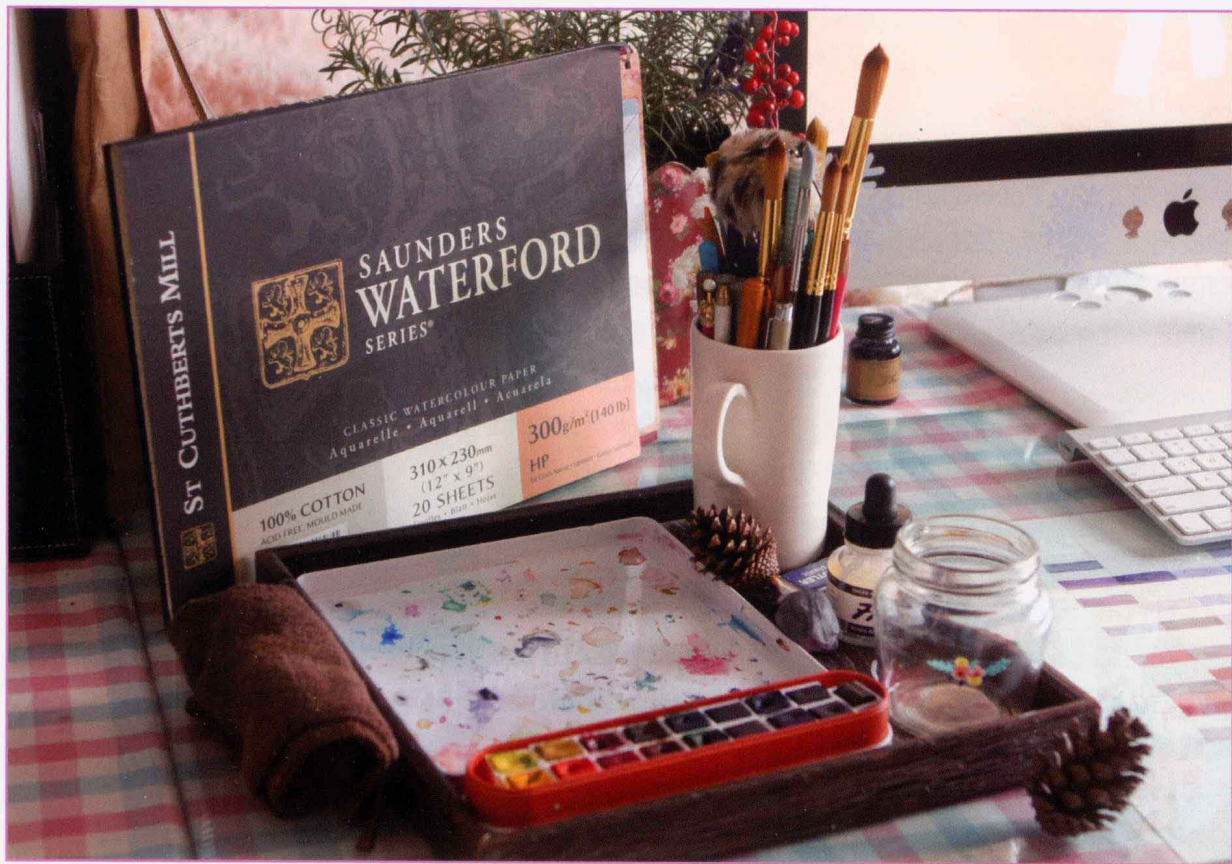

1.1 工具的介绍与点评

工具只是媒介，对于它的衡量标准是合适或不合适，使用感受因人而异。爱画画的人对于画材多少总有些收藏癖，挑选工具的时候也就很容易走进一个误区，认为贵的就是好的。但理性告诉我们，别人的好未必等于自己的好。

我在经过了几次血的教训之后体会到，如果对于手头的材料并没有不满，大可不必因为别人口中的好而去更换画材。任由心中的小恶魔对着大师级颜料垂涎三尺高呼“快快跳进我碗里来！”我自岿然不动！相对的，当在绘画过程中遇到了无法解决的难题，则可以留意是否工具不合适。

1.1.1 我的工具

水彩纸：Saunders Waterford (山度士获多福)，300克，四面封胶(31cm x 23cm 细纹)

各方面性能都很不错的纸，吸水性好，不容易产生水痕，混色效果非常自然，叠加多层颜色时不容易带起下层的底色。缺点是颜料干后会变淡。300克四面封胶的纸可以直接使用，不用裱纸。而且其表面比较平滑，适合刻画细节。(下一节中会详细介绍挑选水彩纸的要点。)

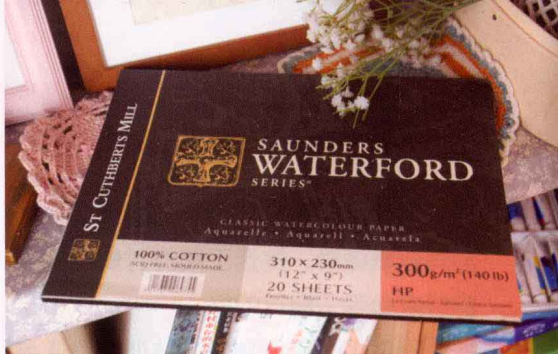
铅笔：Faber-Castell (辉柏嘉) 三角形学生铅笔(2B)
用来在水彩纸上直接起草。我偏好用2B的学生铅笔，因为软一些的笔芯可以避免在水彩纸上留下划痕。

可塑橡皮：Faber-Castell (辉柏嘉) 可塑橡皮和普通橡皮相比，可塑橡皮擦的时候不会有橡皮屑，不同力度下可以减淡颜色或者完全擦除，使用时也不会伤水彩纸。通过改变形状可以擦细小的地方。

Tips

再有一个好处是，可塑橡皮很像橡皮泥，画不出来的时候可以捏在手里把它搓圆或搓扁来发泄情绪。

针管笔：Copic Multiliner 0.3 勾线笔(暖灰色、棕褐色)在尝试了铅笔、黑色针管笔、油性彩铅等勾线笔之后，我最后认准了这款针管笔。防水、耐擦，在水彩纸上用铅笔起草后可以直接用它描线，再擦去铅笔印记。颜色柔和，有多种色调可以选择，其中暖灰色十分接近铅笔，上色后几乎看不见线稿，整体效果十分自然。

颜料：Winsor Newton Cotman（温莎牛顿歌文）系列固体水彩（12色写生套装+另外购置的单色）

性价比非常高的系列，颜色鲜艳，透明度高。个人认为从初学到成为水彩大师的整个过程都可以一直使用，在品质上没有明显的缺陷。

画笔：各种品牌的圆头水彩画笔

常用8号、10号等。画笔根据材料不同，价格也相差很大，我目前在使用中没有感到各品牌画笔明显的不同，只要不掉毛，笔尖不变形就可以了。

丙烯墨水：Daler Rowney（戴乐罗尼）FW 艺术家丙烯墨水（白色）

丙烯和水彩不同，是不透明颜料，具有一定的遮盖力，干了以后不溶于水。通常我在最后一步才会用到它。可以用来描线、画高光、点水珠，万不得已时也能遮盖画错的地方。丙烯墨水可以直接用画笔蘸着用，比较方便。也可以用白色丙烯颜料代替。其用法和水彩颜料一样，只是调色盘上剩余的颜料需要及时清洗，否则一旦干燥以后就只能刮掉或者用溶剂稀释。

调色盘：方形马口铁盒盖（20cm x 20cm）

我比较倾向于用这样平整、光滑、面积够大的容器调色。平整是为了确保加水后的颜料不会到处流动，光滑是为了方便调色和清洗，面积够大……就是为了够大。水彩颜料干燥后可以用水调开继续使用，所以调色盘可以不用经常清洗。

洗笔杯：不明果酱的玻璃罐

盛水的容器可以小一些，勤换水，这样画上的颜色也更纯净。透明的容器则是为了方便随时观察水的清洁程度。

另外值得注意的是，画水彩时千万不要把喝水的杯子和洗笔容器放在一起，不论它们外观上多么大相径庭，画画中的人都很可能把笔蘸进喝水杯或者端起洗笔杯……

抹布：吸水性良好的抹布一块

用来擦拭画笔，收拾桌面。

1.1.2 不可小看的水彩纸

纸张在水彩画中的作用之大往往超乎意料。我们总会认为颜料或者画笔更重要，但事实上对于水彩画来说，颜料和画笔尚可以凑合，纸张选得不合适则会直接影响作品的效果。

这里我列出了一些画纸相关的常见问题：

Q：画纸皱得非常厉害。

A：可以选择以下任一办法：1. 画前先裱纸。2. 换用四面封胶的水彩簿。3. 换用克重大于 635 克的画纸。

Q：画的时候效果很好，可是颜料一干就斑斑驳驳满是水痕。

A：1. 考虑是否是纸皱引起的，解决方法如前。2. 考虑纸的吸水性，可以选用吸水性较好的纯棉纸或者克重 300 克及以上的纸。3. 纸本身的纹理是否过重，如果用的是粗纹纸，可以换成中粗或者细纹。

Q：叠加颜色的时候总会把第一层本来已经干掉的底色擦花。

A：如果用的是木浆纸，可以考虑换成纯棉纸。

Q：画好的画放了一段时间后颜色开始变黄变灰。

A：换用稳定性更好的纸，比如纯棉纸、以及中性无酸的纸。

Q：看起来很鲜亮的颜色画到纸上却变得很淡，发灰。

A：考虑纸张颜色是否偏黄，可以选用纯白或者超白的纸。

以上这些问题基本涵盖了对水彩纸的大致要求。

为了进一步方便挑选适合自己的纸张，需要了解水彩纸常见的几种参数。

Checkpoint 1. 纹理

细纹（HP），中粗（NOT），粗纹（Rough）
Saunders Waterford（山度士获多福）系列水彩纸

水彩纸一般有 3 种纹理，由粗到细分为粗纹、中粗和细纹。

细纹：Hot-pressed，缩写是 HP，直译就是热压。细纹纸最平滑，适合对细节仔细刻画。

中粗：Cold-pressed，也叫 NOT，意指 NOT hot-pressed. 也就是冷压。粗纹的纹理最重，适合大笔触的画。

粗纹：Rough。中粗介于两者之间，因此也是最为主流的。

Tips

纹理对水彩的吸水性也有影响，同一品牌同一系列的纸张，细纹纸会感到干得更快，而粗纹纸能保持相对较长时间的湿润。