

Scenery with Blooming

Watercolor Technique of Flower and Landscape

花若盛开 风景自在

水彩花卉与风景绘画技法

楮 / 著

LOFTER认证超人气插画师

2 大热门绘画题材
11 种水彩花卉
9 幅水彩风景

中国工信出版集团

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

花若盛开 风景自在

水彩花卉与风景绘画技法

楮 / 著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

花若盛开 风景自在：水彩花卉与风景绘画技法 / 楮著. — 北京：电子工业出版社，2017.9
ISBN 978-7-121-32744-5

I. ①花… II. ①楮… III. ①水彩画—花卉画—绘画技法 ②水彩画—风景画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第230981号

责任编辑：张艳芳

特约编辑：刘红涛

印 刷：北京捷迅佳彩印刷有限公司

装 订：北京捷迅佳彩印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱

邮编：100036

开 本：787×1092 1/16 印张：10 字数：256千字

版 次：2017年9月第1版

印 次：2017年9月第1次印刷

定 价：69.80元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：（010）88254161～88254167转1897。

目录

CONTENTS

Part 01 水彩基础入门 9

绘画材料	10	水彩笔及辅助工具	11
颜料和调色盘的选择	10	水彩基本技法	12

Part 02 四季花开 15

桃花	16	花心部分	35
绘画步骤	17	上半部分花瓣部分	36
绘画思路总结	19	小花及枝干的刻画	37
牡丹	20	水彩花卉——蝴蝶兰	38
绘画步骤	21	绘画思路	38
花蕊的细节详解	22	绘画步骤	39
花瓣的细节详解	23	玫瑰	46
绣球花	25	绘画思路	46
花卉：绣球花	26	绘画步骤	47
细节步骤	30	七彩玫瑰	49
紫菊	31	绘画步骤	50
整体绘画思路	31	细节刻画	51
绘画步骤	32	木棉花	55
下半部分花瓣	33	绘画思路	55

绘画步骤	56	花心部分的刻画	74
天堂鸟	62	花瓣部分的刻画	74
整体绘画过程	62	周围的花的刻画	75
绘画步骤	63	叶子部分的刻画	75
向日葵	70	多肉	76
绘画步骤	71	绘画思路	76
单个向日葵整体绘画步骤	73	绘画步骤	77

Part 03 彼岸风景 83

水彩画快速表现	84	快速水彩练习：雪景	123
窗前的风景	86	黄金海岸	132
花园的角落	89	整体过程	132
绘画步骤	89	绘画步骤	132
细节图	94	帆船	140
田园风光	97	绘画思路	140
风景水彩——如何利用笔刷画树	103	绘画步骤	141
穿堂而过的阳光	111	天空的刻画	142
雪景	117	水的刻画	143
		船的刻画	145

Part 04 创作 149

黑白绘扇	150	如何拍摄作品	157
水彩绘扇	152		

花若盛开 风景自在

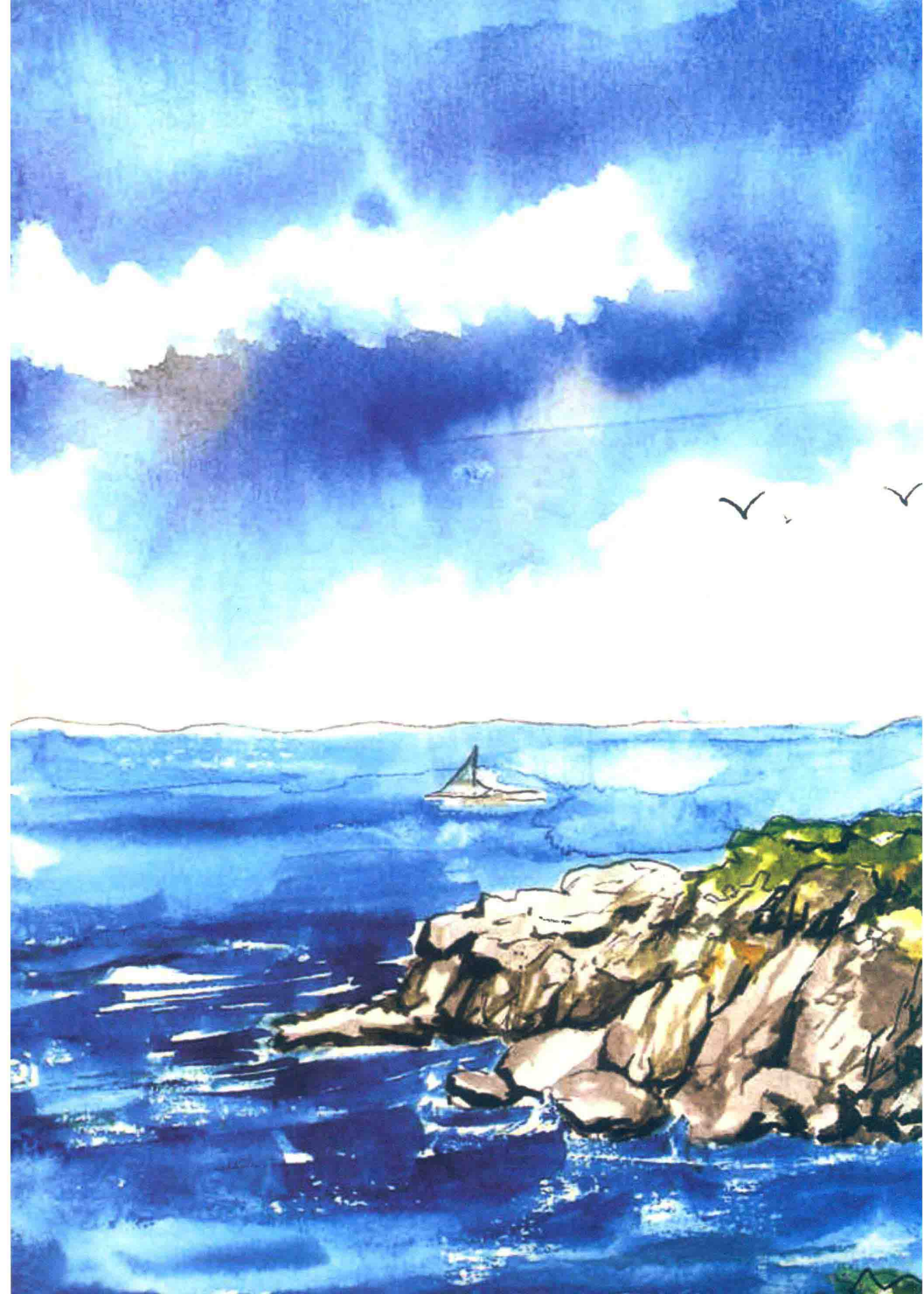
水彩花卉与风景绘画技法

楮 / 著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

序 言

绘画更重要的是心境和表达

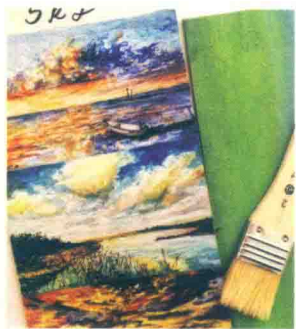
我想说艺术有很多形式，插画、摄影、设计、雕塑、原画等，但我始终觉得好的想法是艺术最重要的东西，其次是娴熟的技法。没有思想的绘画就好像是机械地绘画，我们追求的不是像拍照片一样分毫不差地绘画，而是一种对美的追求。我个人喜欢尝试使用各种材料，尝试在我的艺术学习生活中不可缺少。我认为在我的绘画历程中有两点很重要，一个是坚持，另一个是创造和尝试。

坚 持

仔细算算，我的画龄已有7年，高中时作为一名艺术生，学习绘画知识，参加艺术高考，考入中国美院建筑系。很多人会想，考入美院每天涂涂画画有何用？然而我觉得绘画并不是为了考学，而是对自己爱好的追求。当然，并不是每个专业都需要绘画，但每次当我做完模型或是上完课后，都会想要拿一支画笔坐在桌子前享受绘画的时光。因为绘画的时候人总是专注、平静的，就算专业再忙、再累，我也会坚持画点自己喜欢的东西，每次画完画，看到自己的进步都会让我心情愉悦。就在这个时候我接触了水彩，当时买的是温莎·牛顿最基础的颜料，第一张水彩画有明信片大小。随后就爱上了水彩晶莹剔透的感觉，不管画得好或者不好，每天回到宿舍就想要画一张水彩画。所以我想告诉所有绘画爱好者，不要让任何事情阻挡你对绘画的追求和深造，就算你的技法再娴熟，如果不坚持也会泯然众人。如今想想如果没有当年的坚持，也不会有如今的

我。随后我决定出国深造，来到芝加哥艺术学院学习，如今我的专业是平面设计，然而我依旧保持着对水彩和绘画那一份热忱。水彩如今是我生活中的一部分，我经常会把看到的或者拍摄的东西用水彩表现出来，用颜色去表达自己的心情。画画是每个人都做过的事，但是很多时候我们都会因为工作、学习或者是自己的惰性而放弃了，很多年之后有人会说：“当年如果继续坚持就好了，如今说不定是个画家了。”

第一张水彩画，明信片大小，使用的是温莎·牛顿水彩

小尺寸油画练习

单色水彩练习，有利于体积感的塑造

如果你没有绘画基础，那么请坚持练习，就算每一张画的结果并不如你所愿。但如果你有娴熟的技术，也请你不要因为琐事而放弃对绘画的那份热爱。

尝试

在我的绘画中，我一直认为多样性很重要，并且喜欢尝试各种材料，一直觉得每种绘画材料都有着其特殊性和独特性。然而艺术是相通的，在绘画过程中，我们可以尝试结合不同的材料，也许会有意想不到的结果。如今我尝试过的工具和媒介有木板印刻、马克笔、针管笔、秀丽笔、衍纸艺术、圆珠笔、彩铅、水彩、油画、刮画等，在书中我会详细地介绍我的绘画过程和各种工具的结合使用。同时，在纸张的选择上，我也会尝试各种大小，因为不同大小的纸张会创作出不同的效果。在绘画过程中，我会把水彩和马克笔相结合、彩铅和水彩相结合、水彩和针管笔相结合。在一张画上，我不局限于用一种材料，有时候也会尝试单色练习，用不同的材料达到自己想要的画面效果。在这里想要告诉大家，不要害怕对新材料的尝试，也不要有一张画上只能运用一种材料的想法，要大胆尝试，只要最终达到自己想要的画面效果，不妨大胆一些。

目录

CONTENTS

Part 01 水彩基础入门 9

绘画材料	10	水彩笔及辅助工具	11
颜料和调色盘的选择	10	水彩基本技法	12

Part 02 四季花开 15

桃花	16	花心部分	35
绘画步骤	17	上半部分花瓣部分	36
绘画思路总结	19	小花及枝干的刻画	37
牡丹	20	水彩花卉——蝴蝶兰	38
绘画步骤	21	绘画思路	38
花蕊的细节详解	22	绘画步骤	39
花瓣的细节详解	23	玫瑰	46
绣球花	25	绘画思路	46
花卉：绣球花	26	绘画步骤	47
细节步骤	30	七彩玫瑰	49
紫菊	31	绘画步骤	50
整体绘画思路	31	细节刻画	51
绘画步骤	32	木棉花	55
下半部分花瓣	33	绘画思路	55

绘画步骤	56	花心部分的刻画	74
天堂鸟	62	花瓣部分的刻画	74
整体绘画过程	62	周围的花的刻画	75
绘画步骤	63	叶子部分的刻画	75
向日葵	70	多肉	76
绘画步骤	71	绘画思路	76
单个向日葵整体绘画步骤	73	绘画步骤	77

Part 03 彼岸风景 83

水彩画快速表现	84	快速水彩练习：雪景	123
窗前的风景	86	黄金海岸	132
花园的角落	89	整体过程	132
绘画步骤	89	绘画步骤	132
细节图	94	帆船	140
田园风光	97	绘画思路	140
风景水彩——如何利用笔刷画树	103	绘画步骤	141
穿堂而过的阳光	111	天空的刻画	142
雪景	117	水的刻画	143
		船的刻画	145

Part 04 创作 149

黑白绘扇	150	如何拍摄作品	157
水彩绘扇	152		

Part
01

水彩基础入门

BASICS OF WATERCOLOR

绘画材料

“工欲善其事，必先利其器。”准备好绘画材料对绘画来说非常重要，不同的绘画工具会有不同的绘画效果。水彩的绘画材料多种多样，下面介绍一些我常用的水彩工具。

在绘画材料的选择上，很多人都有一个误区，大多数人都觉得只要是名贵的画具就好，并且可以创作出好的作品。但是很多时候绘画并不是靠名贵的画具就可以的，我们在不同的绘画阶段所选用的绘画工具都是不同的。就好像如果给一个初学者一支很名贵的画笔，他也不能画出一幅好的作品。所以在工具的选择上不要盲目，一定要选择适合自己的工具。

颜料和调色盘的选择

颜料主要有日本的颜彩、荷尔拜因、Utrecht及樱花的固体颜料。

- 日本的颜彩类似于水彩与水干色中国画颜料，颜色均匀细腻，大部分颜色的透明性微弱于水彩。颜色混合后稳重，若调配得当不会显得脏。冲淡或罩染时，颜色过渡均匀自然，干湿使用自如。色彩感受更接近于中国画传统颜料天然矿物或植物色，色相不如高级水彩明艳。可与国画不透明颜色搭配使用。为了方便讲解和查找颜色，书中大部分画作使用的是颜彩。
- 樱花固体水彩便于携带，性价比很高，适合初学者。
- 荷尔拜因水彩颜色鲜艳度很高，调色不容易脏，明亮度也很高，适合画风景水彩画。
- Utrecht水彩透明度高、色泽好，适合中级画手。

使用颜料前先要在纸上试色。不同的纸张、不同牌子的水彩，其颜色的鲜艳度和明亮度都是不一样的。

留白液和硅胶笔
用于画面留白。

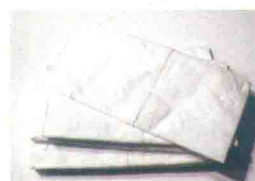
牛胆汁可以增
强颜料的流动
性、扩散性。

铅笔是用来画
线稿的，通
常使用的是
HB ~ 2B，特殊
情况下也能使
用3B以上的铅
笔，但铅心太
软的铅笔容易
使画面变脏，
要谨慎使用。

大刷子用于背
景色大面积的
涂抹。

纸巾用来吸除
画面上多余的水
分。

水彩笔及辅助工具

水彩笔

大多时候使用圆头水彩笔，偶尔也用平刷、刷子等。大多是貂毛水彩笔和松鼠毛笔，或者其他国画毛笔。

圆头水彩笔操作方便，更容易控制，所以是最常用的笔刷；平画画很快，方块形状的东西画起来很方便；刷子更适合铺背景色和晕染天空；斜头平刷适合画曲线面，扇形的笔刷则特别适合画植物、树木、草丛。每种不同大小的笔用途都会不同，更多的画法还需要使用者亲自体验去发现和挖掘。

温莎·牛
顿水彩笔
大白云
中白云
小白云
圆头笔
平头笔
勾线笔
勾线笔

笔洗

任何可以盛水的容器都可以拿来当笔洗用，材质透明的更方便，可以清楚地看到水的浑浊程度，以便更换干净水。

小贴士：一般准备两个洗笔的容器，一个用来洗笔，另一个用来调色。

胶带

水彩画中胶带是用来固定画纸的，分为纸胶带和水胶带。

纸胶带通常黏性不强，因此优点就是撕下后绝不会有残胶。

水胶带在干燥状态下没有黏性，只有打湿以后才会有黏性。纸胶带用来固定作画的纸张，在画纸四周都粘上纸胶带，可以使绘画过程中画纸不翘边。

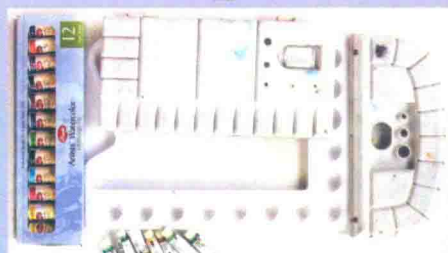
松鼠毛

储水强，弹性不足，适合大面积铺色。

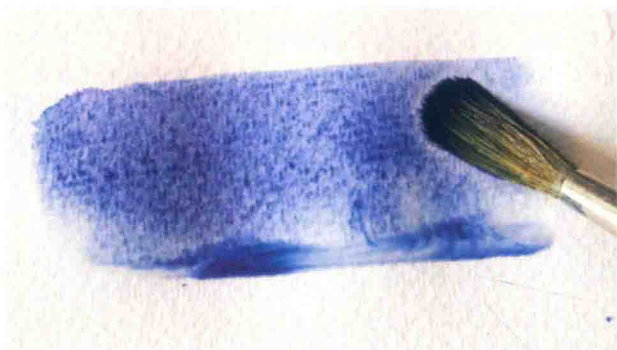

扇形笔刷

特别适合画植物、树木、草丛，留下的笔触非常生动，表现力较强。

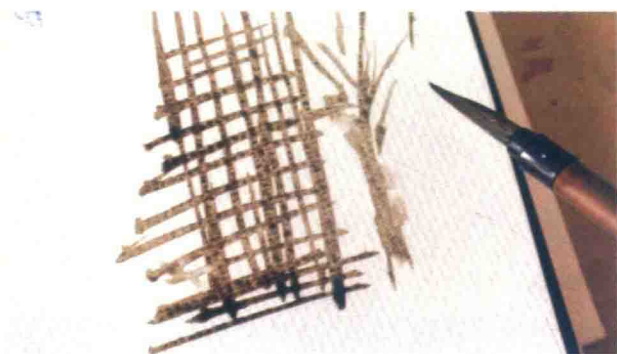

调色盘一般准备3个，两个盒装，一个比较大的方便调色，盒装调色盘可以保存多余的颜料，比较方便携带。大的颜料盘可以大面积地调色，适合画尺寸较大的画。

湿画法

湿画法是水彩画基本而重要的画法，水使用得较多，水色渗透、晕化、淋漓，可以使色彩获得十分自然、柔和、滋润的效果，充分体现出透明、流畅和轻快的水彩画特点。

线条画法

用一支细笔来画细线，可以刻画海景的绳索，画的时候要将笔握直，线条的粗细通过压力的变化来改变。画逐渐变细的线，要从粗线条开始，重复练习才能画得好。

渲染法

利用充沛的水分，比较光洁均匀地画出明暗层次，使得由深到浅或由浅到深的过渡较为自然，没有笔触，没有痕迹，这种画法就叫作渲染法。渲染法常应用在天空、江水或大面积背景的描绘上。所有的水彩画技法中，最能表现水彩淋漓酣畅、轻松朦胧、淡雅柔和之美的那就是渲染法了。它充分地利用色与水的丰富变化及无限的可能性，显示出它的无穷魅力，大量地用水是它的特色。

平涂法

平涂法就是将颜色均匀地平涂在画面上，基本上无笔触和肌理变化，不强调素描的立体感和空间效果。这是一种简洁、明快而十分理性的技法，强调画面的平面性，易表现均衡、稳定、单调冷峻及平面图案性强的题材，是现代绘画中常采用的方法。

