

超越设计课 速写轻松学

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

大容量，详细的水彩技法讲解
零基础学生也可以轻易上手学习
中国手绘设计大赛指导心得分享

设计表达的必修课程
分享旅途绘画的乐趣

超越传统 速写新境界

水彩速写

设计师的手绘小册

watercolor sketch

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

刁晓峰 著

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩速写: 设计师的手绘小册 / 刁晓峰 著. — 北京: 机械工业出版社, 2018. 2

(超越设计课. 速写轻松学)

ISBN 978-7-111-59125-2

I. ①水… II. ①刁… III. ①水彩画—速写技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第023139号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑: 宋晓磊 责任编辑: 宋晓磊 李宣敏

责任校对: 白秀君

责任印制: 常天培

北京华联印刷有限公司印刷

2018年2月第1版第1次印刷

180mm × 130mm · 5印张 · 143千字

标准书号: ISBN 978-7-111-59125-2

定价: 35.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线: 010-88361066

机工官网: www.cmpbook.com

读者购书热线: 010-68326294

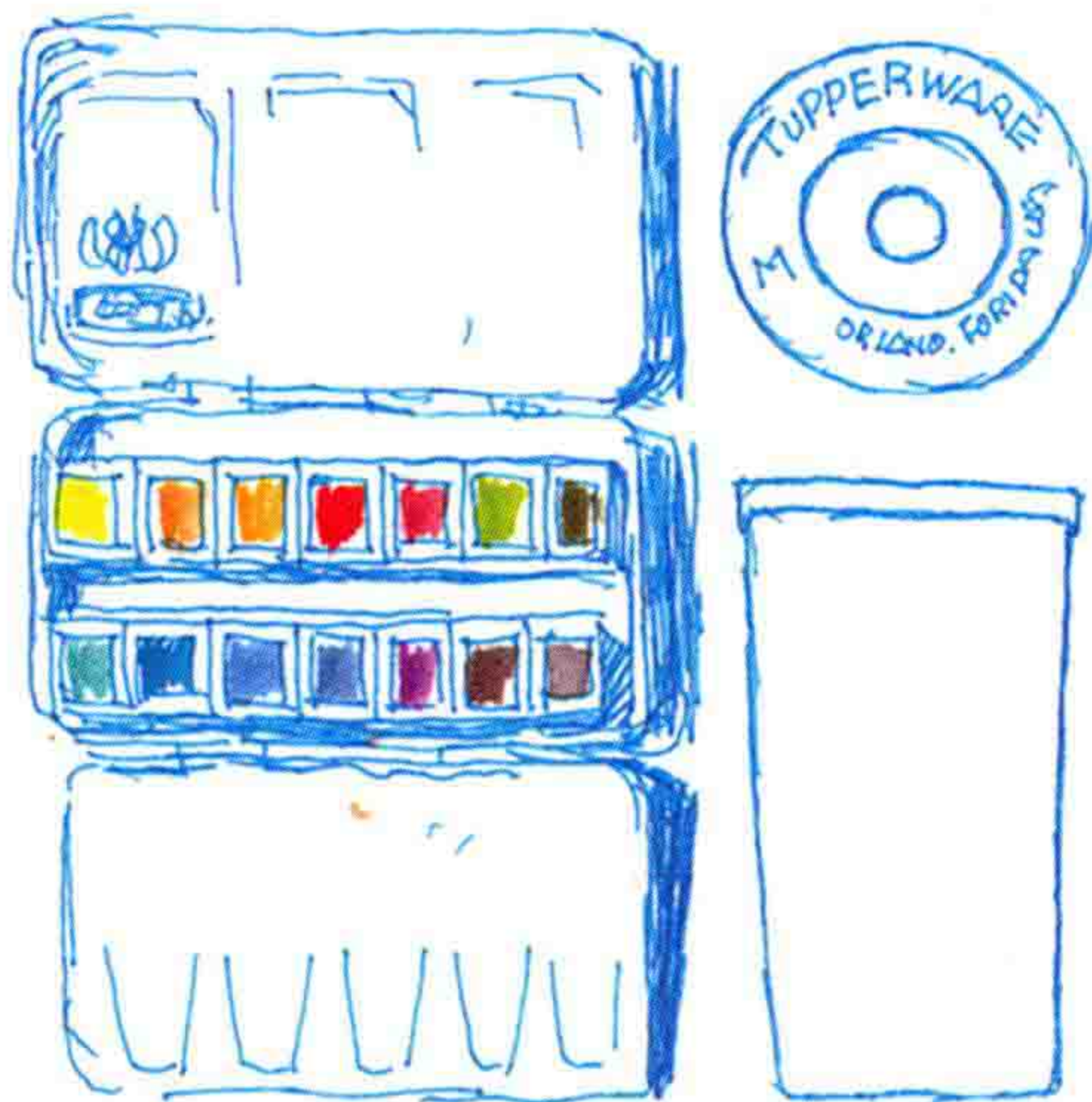
机工官博: weibo.com/cmp1952

010-88379203

金书网: www.golden-book.com

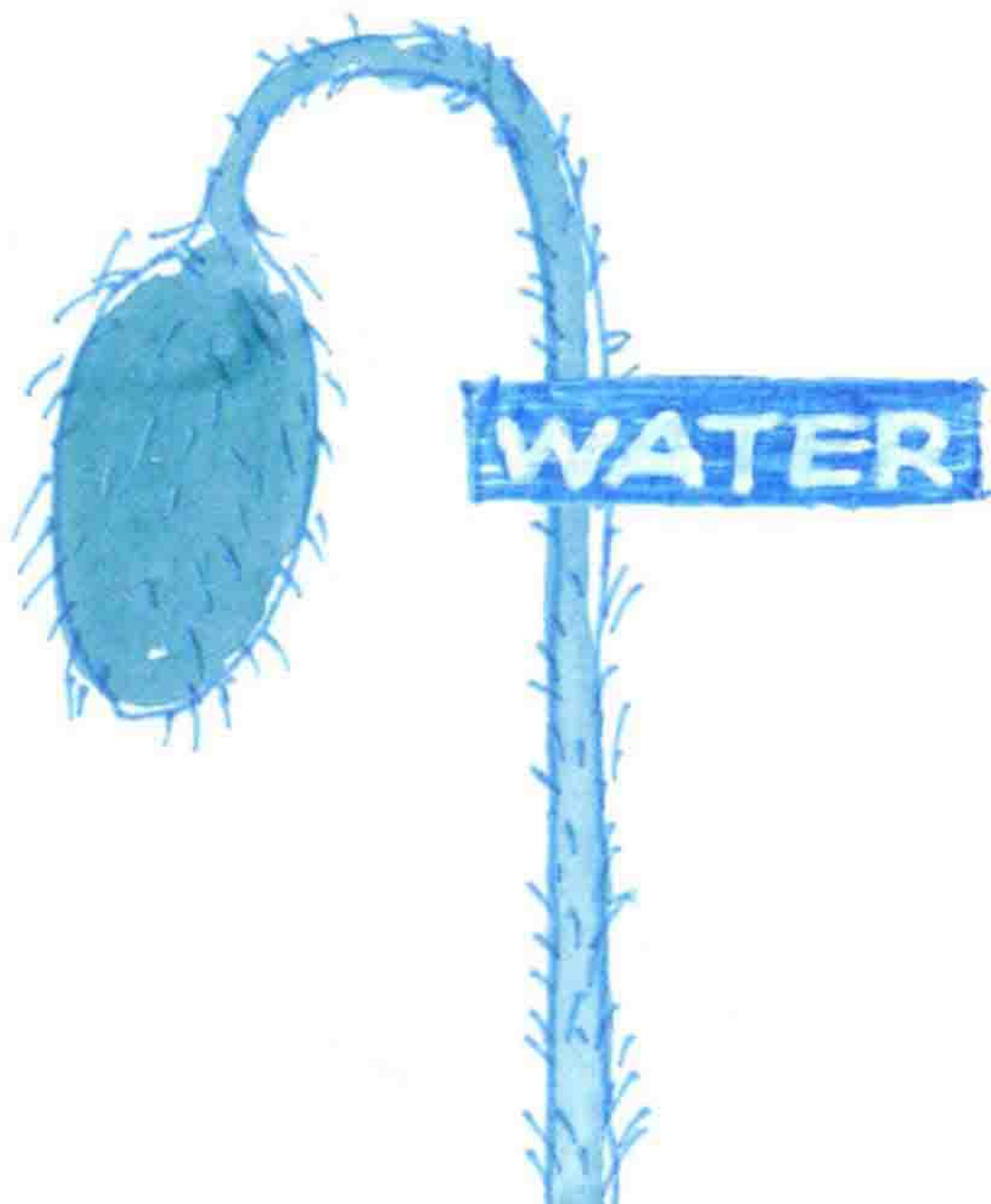
封面无防伪标均为盗版

教育服务网: www.cmpedu.com

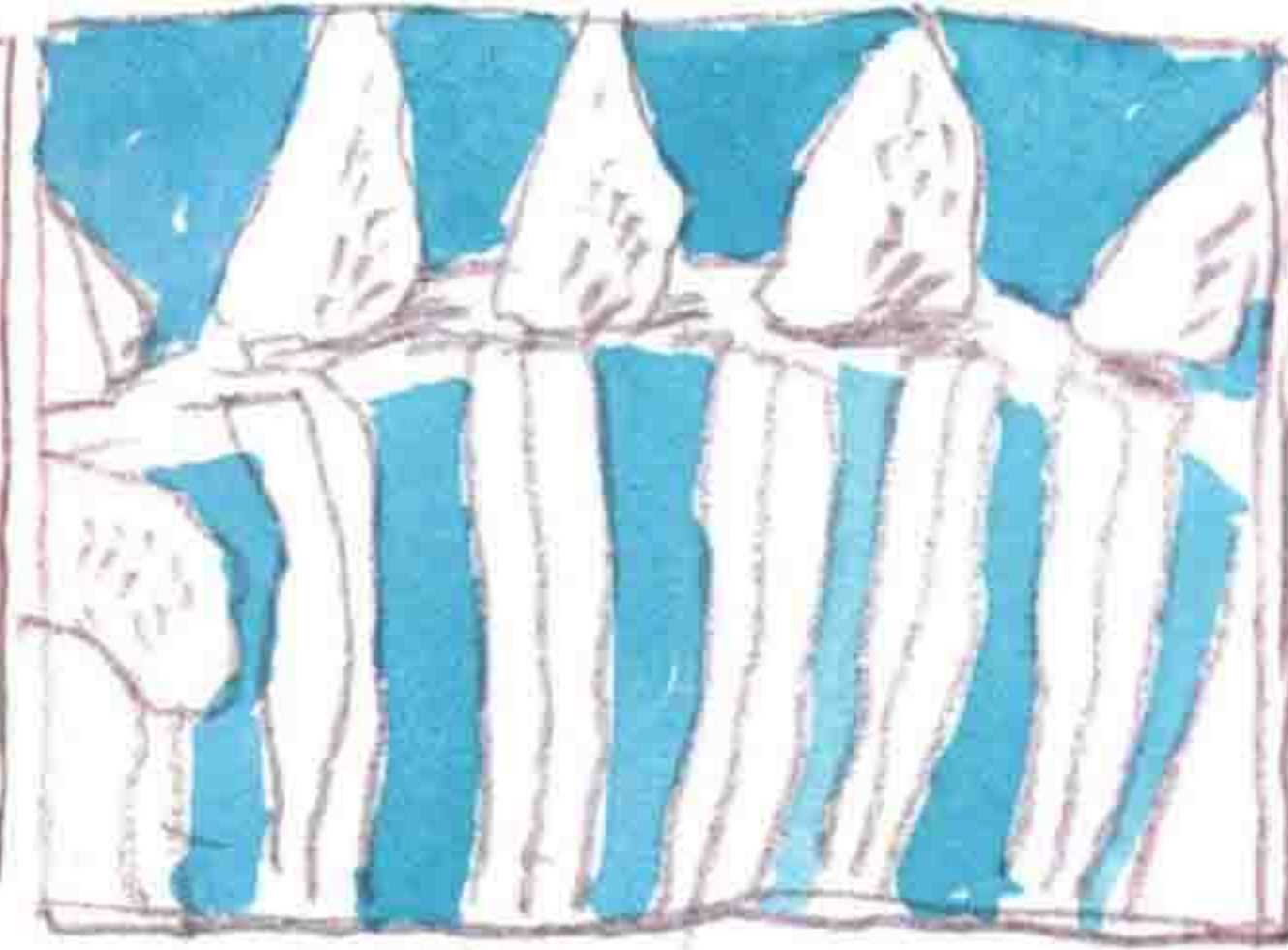
水彩是便携易学的手绘工具之一。本书向读者全方位展示水彩的特性以及使用技法，以旅行为载体，分步骤解析室内、景观、建筑、产品等方面的内容。

本书作为学生和设计师的参考书籍，也作为水彩速写爱好者的读本，主要涵盖了两个方面的内容：技法层面——通过线条、单体、场景的训练，达到向读者传授技法的目的；思考层面——人们对建筑速写的认知往往容易停留在一个照片写生的初级阶段，认为画得像就一定好，其实艺术远不止这样简单。技法和审美是两个概念，虽然本书的讲解以通俗为主，但是对读者审美的引导要以高要求为主，如何让读者进行认知美与丑、好与差之间的区别很重要。本书除了教读者怎么画画以外，也会教大家怎么读画。本书面向设计艺术类的学生和设计师，也面向喜欢画画的初级人群。

LA QUELUM

EAIVSE

ELEPHANT
RESTAURANT

eRmiti

GuAi GuAi 13.5

EUTRIGEG

EL ELEFANTE

RUP.5

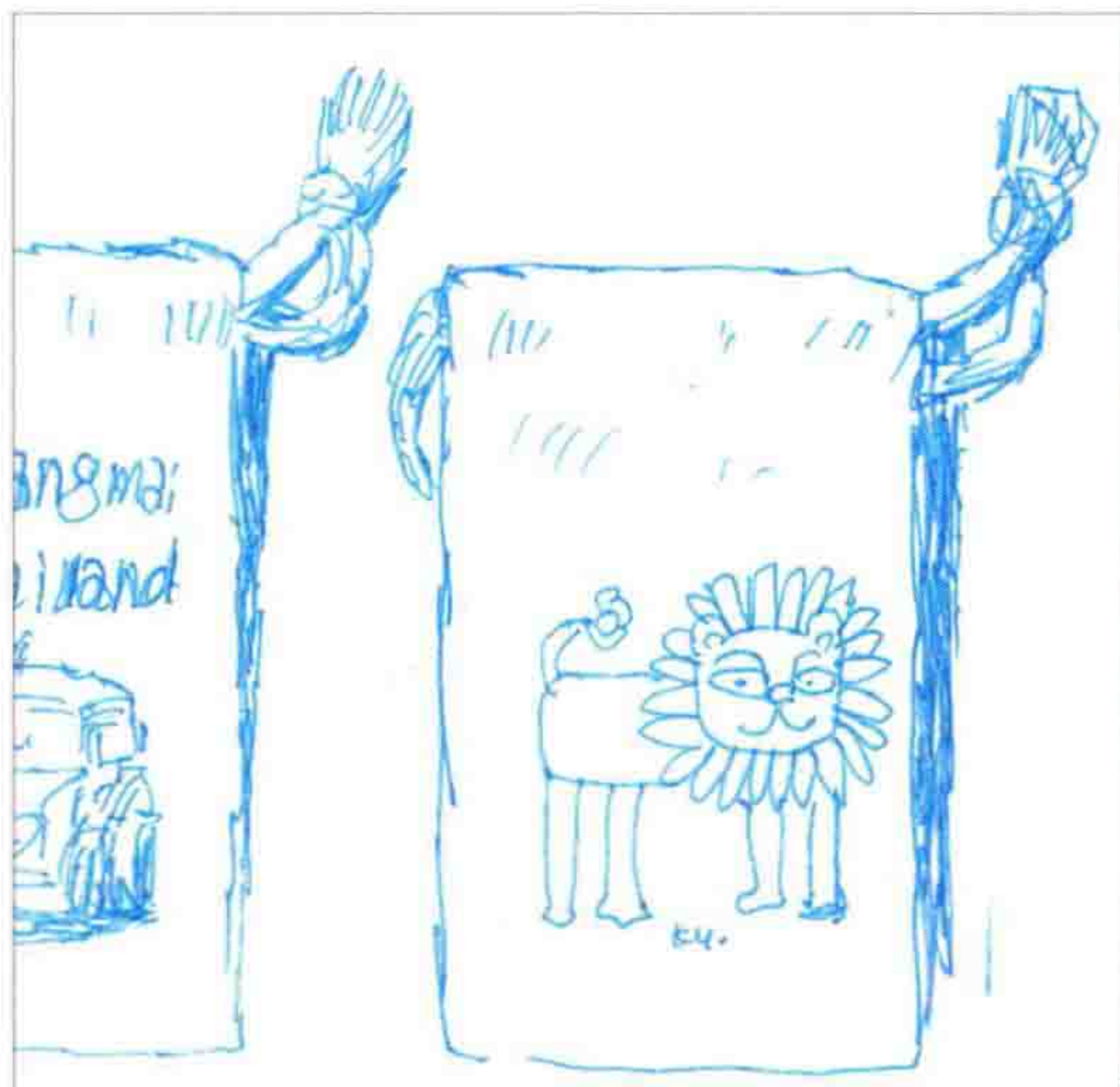

目录

CONTENTS

工具及画前准备—1

色彩知识—23

单体训练—35

构图与透视—85

旅途—101

工具及画前准备

纸张

吸水性太强或者太弱的纸张都不适合初学水彩者使用。

以吸水性适中的纸张为佳，很多初学水彩者面对市面上各种水彩纸会感到迷茫，纸张从几元钱到几百元不知道如何选择。我个人的看法是量力而行，适合为宜。相对于水彩颜料，纸张的差异并不明显，而且根据各人喜好而不同。通常我会备置一些日记本和一些专业水彩纸，日记本我选用的是NOTE FOR 的空白本，大约 12 元一个，水彩本我选用康颂的“阿诗”水彩明信片本，大约 23 元一个。

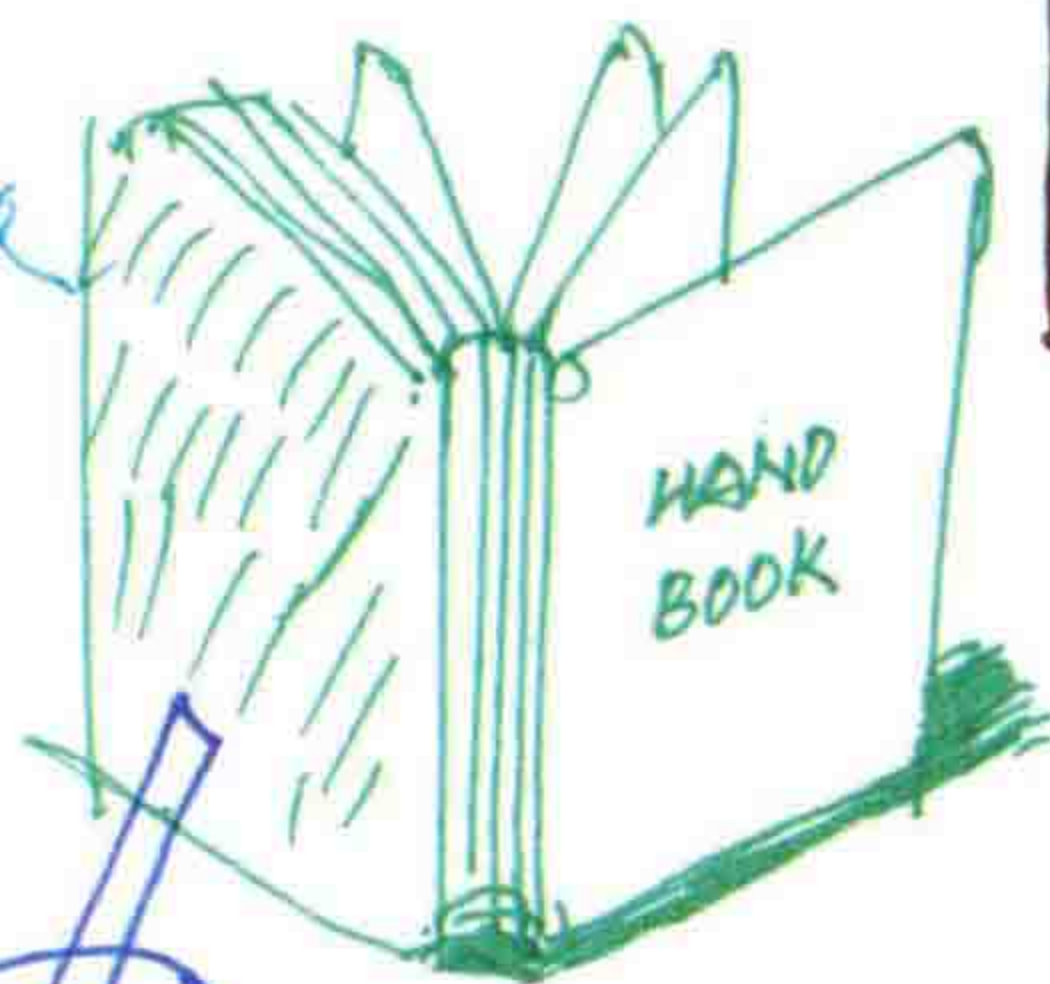

康頌“阿詩”水彩版

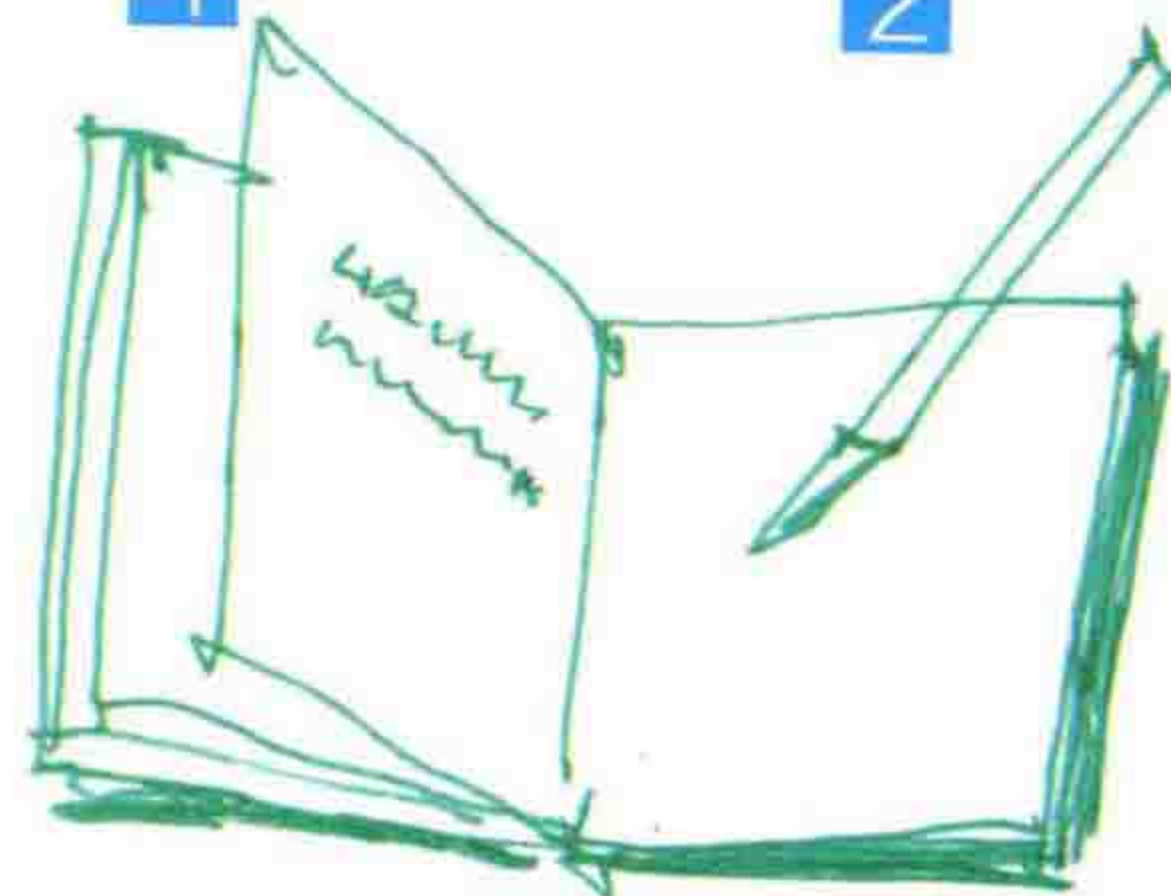
NOTE FOR A5 空页速写本

胶订本

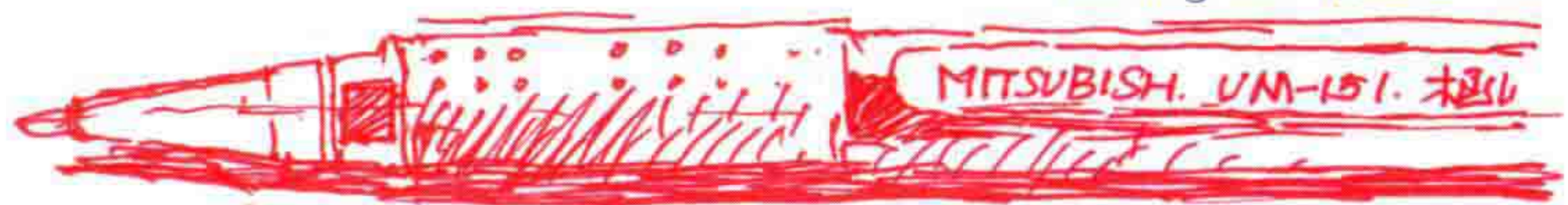
锁线本

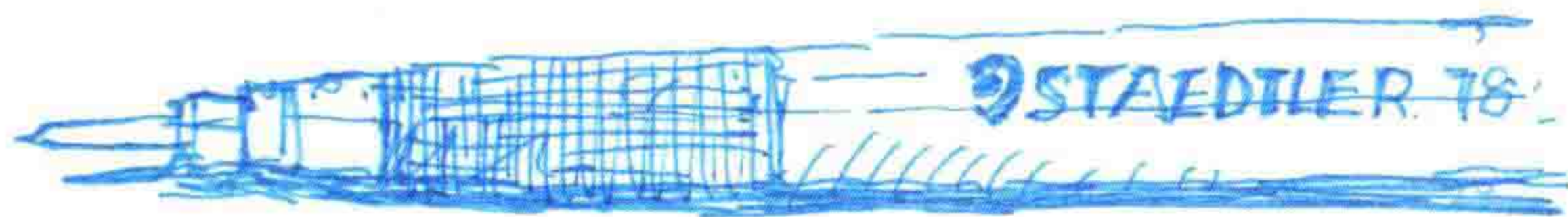
平整而舒适的完全展开的纸面对于画速写而言很重要，所以相对于胶订本，最好选择锁线本。

Rotring 600 钢笔 EF 尖

UNI-151 正蓝色签字笔

STAEDTLER 2.0 自动铅笔

STAEDTLER 绿色水溶性铅笔

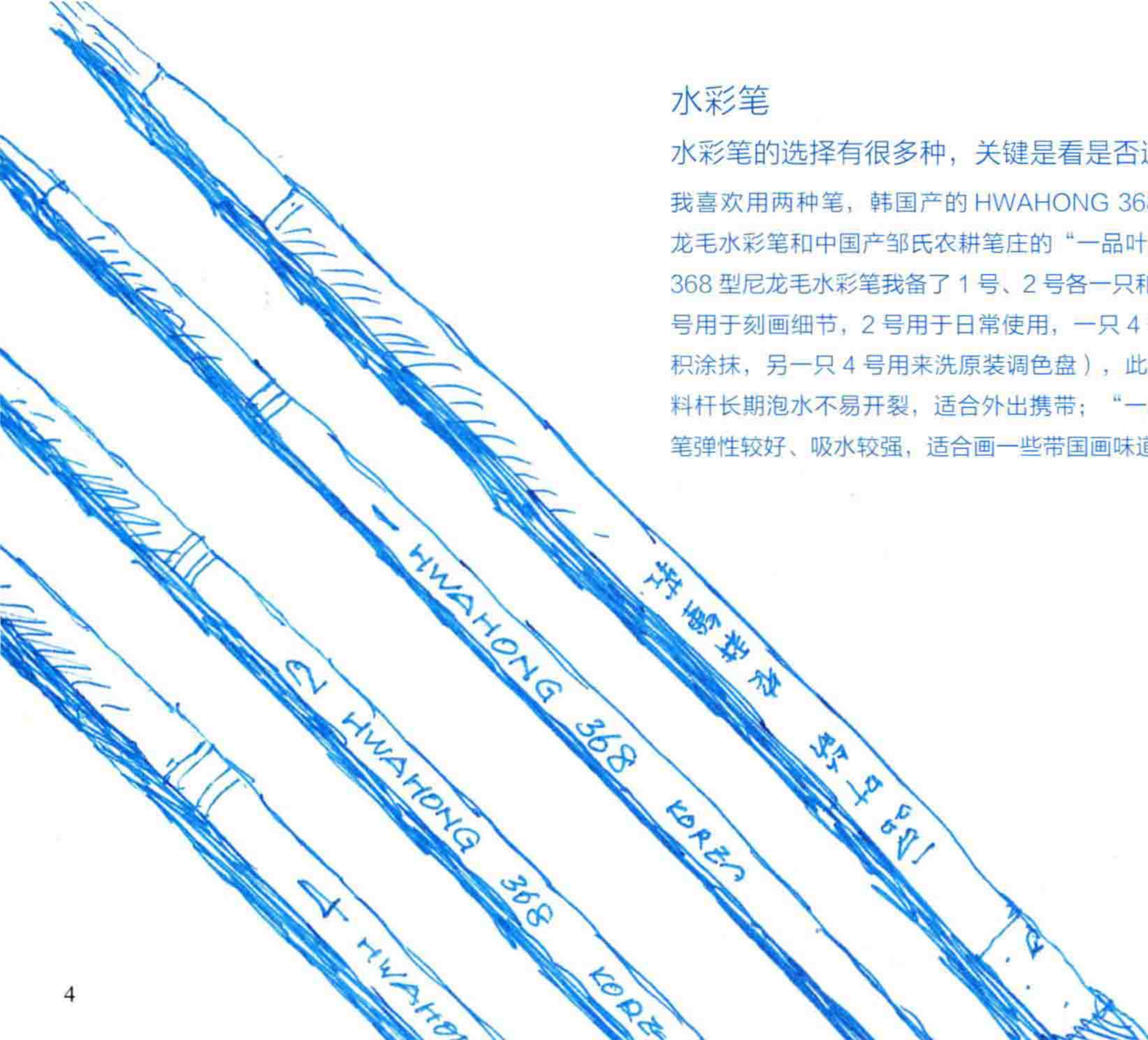
勾线笔

1. 黑色系钢笔或者签字笔线条加水彩——优点：形体感较明确；缺点：容易画得孤立。
2. 近似色系钢笔或者签字笔线条加水彩——优点：线稿和色稿融合性较强；缺点：线稿颜色选择面不多，依赖性强。
3. 铅笔稿加水彩——优点：容易涂抹修改，起步相对容易；缺点：效果容易模糊不明朗。
4. 彩色铅笔稿加水彩——优点：线稿和色稿融合性较强；缺点：涂抹太久线稿容易被水化开。

水彩笔

水彩笔的选择有很多种，关键是看是否适合自己。

我喜欢用两种笔，韩国产的 HWAHONG 368 型透明杆尼龙毛水彩笔和中国产邹氏农耕笔庄的“一品叶筋”小毛笔。368 型尼龙毛水彩笔我备了 1 号、2 号各一只和 4 号两只（1 号用于刻画细节，2 号用于日常使用，一只 4 号用于较大面积涂抹，另一只 4 号用来洗原装调色盘），此笔短小，且塑料杆长期泡水不易开裂，适合外出携带；“一品叶筋”小毛笔弹性较好、吸水较强，适合画一些带国画味道的笔触。

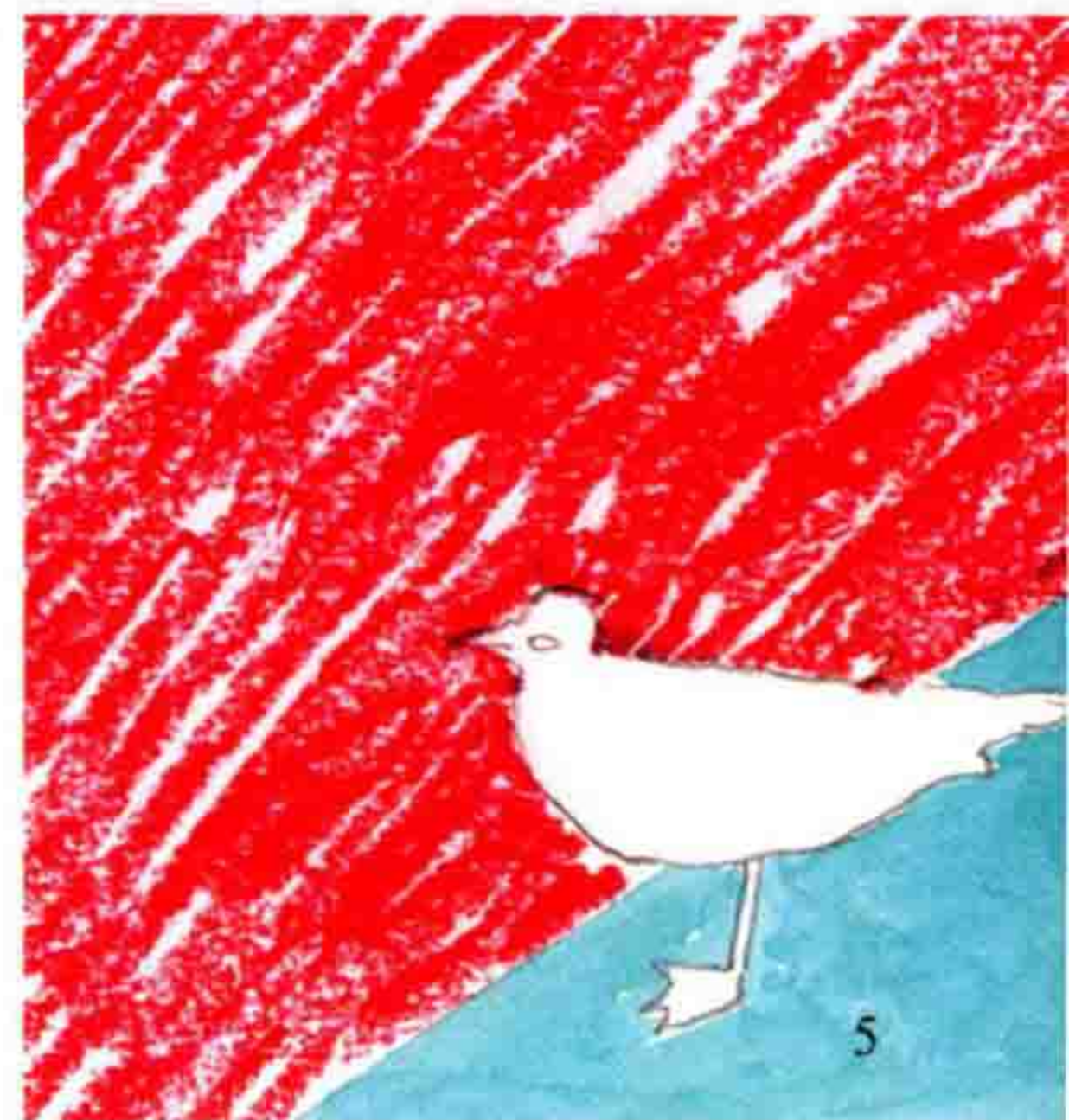

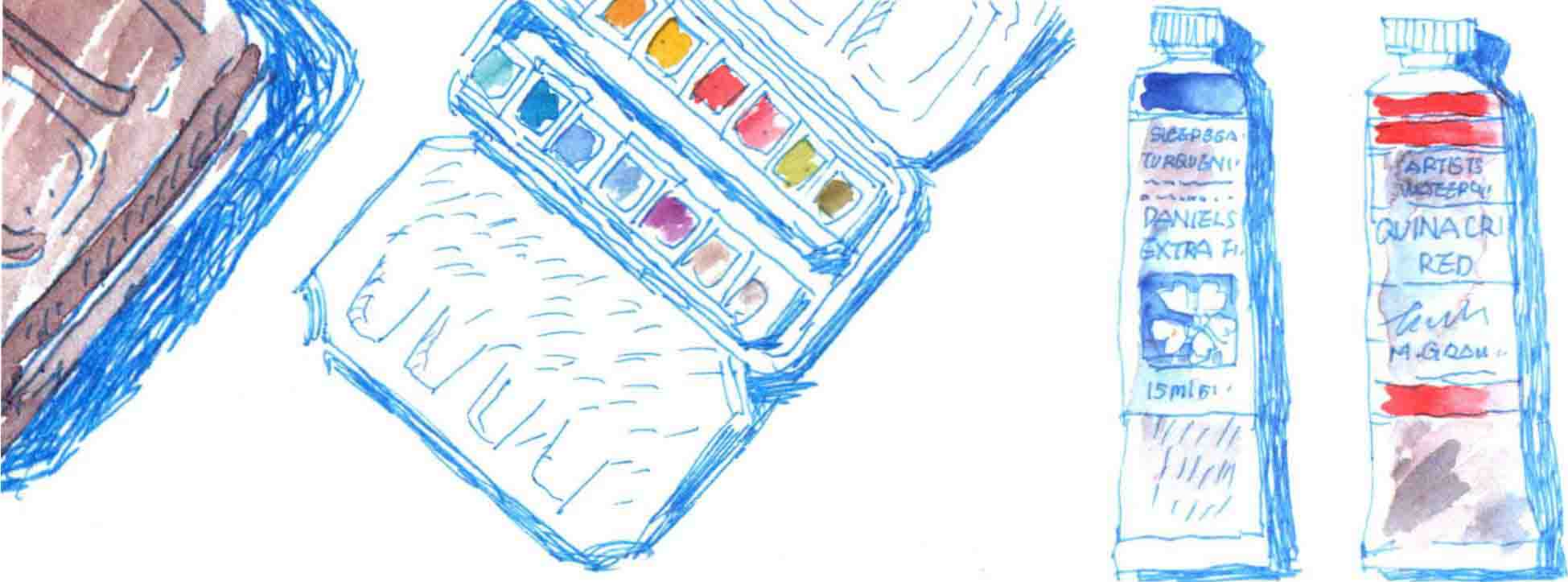

通常情况下，笔毛都是经过了厂家设计的，比例相对适合大多数人使用，吸水性和饱和度都适中，如果觉得能够驾驭，直接使用即可。

也有—种情况，出厂的笔毛过长，或者不适用于自己，就需要自己进行调整，剪掉多余的长度并且用铁刷适当刷理，以便笔毛长度和韧性适于自己的使用习惯。

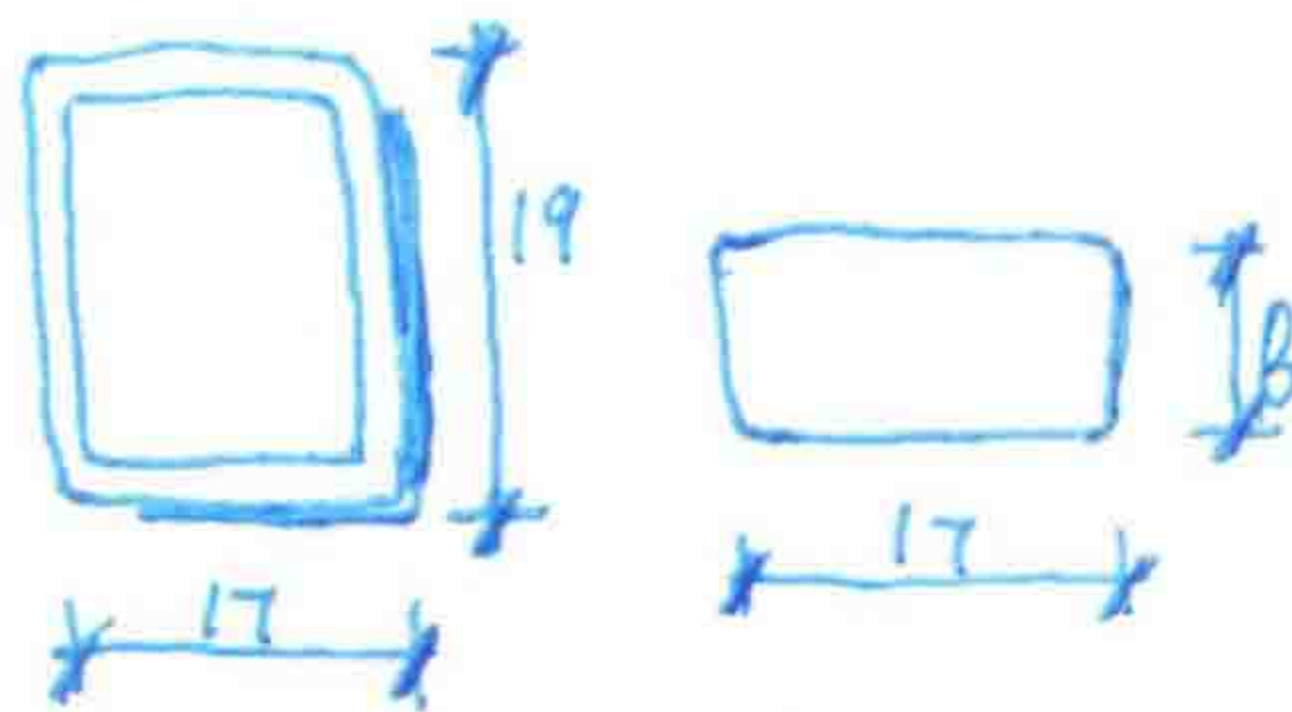
水彩颜料

改装水彩，就像改装车一样快乐。

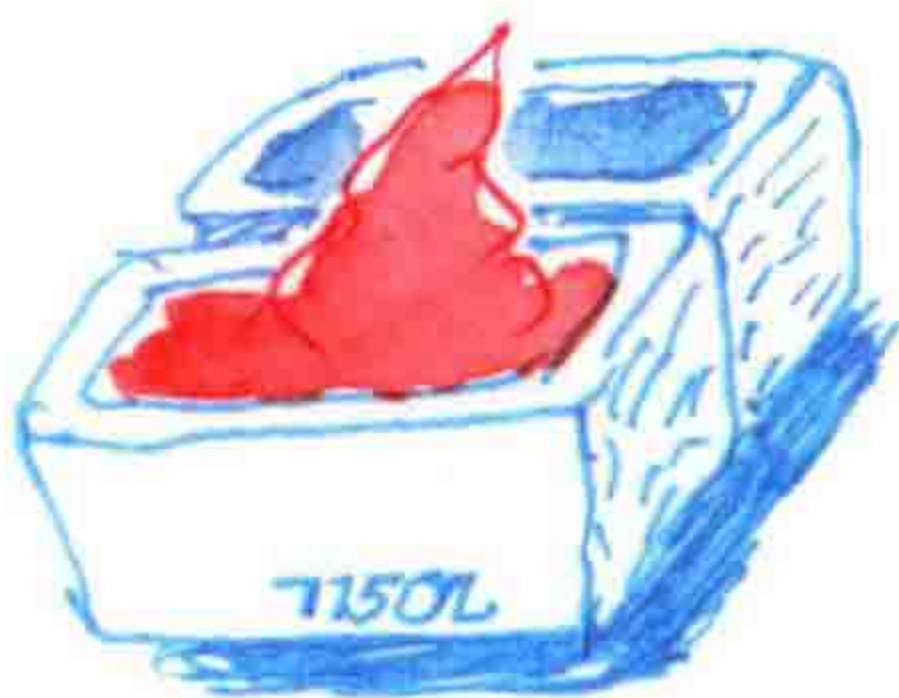
水彩分固体水彩和液体水彩，通常建议用前者，因为纯度高且携带方便。我对水彩的品牌没有特别的偏爱，各种品牌都在用，包括猫头鹰、DS、MG、蜂鸟等。每个品牌多分为学院级和艺术家级两个产品线，价格差异将近一倍，质量都不错，透明感较好，着色稳定。学院级水彩比较清新，专家级水彩比较稳重，我喜欢选择学院级小块状 12 色小铁盒，携带方便。然而不能保证标配的颜色一定是自己喜欢的，通常会丢掉不喜欢的颜色，然后把喜欢的颜色自制成固体水彩，因为很多漂亮的颜色只有液体水彩，没生产固体的，所以需要 DIY，步骤如下：

1. 选择自己喜欢的色号, 如果颜料本身含有牛胆汁的话, 制作固体水彩的过程中则不需要额外加入牛胆汁, 否则需要添加。

2. 购买尺寸约为 $1.9\text{cm} \times 1.7\text{cm}$ 的塑料盒子, 该尺寸为大多数水彩盒通用。

3. 把颜料挤进去, 放在通风处晾晒, 干了以后会变薄, 然后再挤颜料再晒, 反复进行, 直到填满盒子。

4. 每次要用塑料纸轻轻盖上, 这样既保证水分顺利蒸发, 又不会让灰尘进去, 否则会影响颜料的透明度和净度, 等待直至完全干透, 制作完成。

使用水彩之前，要先学会读懂颜料的注解。

同样一个品牌的水彩，同样是蓝色，为何有的蓝色 20 元一小块，而有的蓝色 65 元一小块？这是因为每种水彩颜料的材料和性能各不相同，价格也不同，有持久性、耐光性、透明度等方面的区别，然而每个品牌都有其专属注解，弄懂每种颜色的属性对于作画而言非常重要。以我自己常用的史明克和 MG 牌的水彩为例来说明一下。

509

090 Cobalt Blue 钴蓝
LFI\ST\G, Series5

MG 水彩注解：

不褪色等级：LFI 杰出，LFII 非常好，LFIII 可接受。

透明度等级：T 透明，ST 半透明，SO 半不透明，O 不透明。

染色指标：S 染色，G 沉淀。

序列数 (Series)：5 为最高，1 为最低 (序列数越高，价格越高)。

根据注解，可以得知 090 钴蓝色不褪色性能非常好，可以常年稳定，透明度适中，为半透明，带有沉淀，属于序列 5 的色号。

史明克水彩注解：

耐光等级：五星为最好，以此递减。

透明度等级： 透明， 半透明， 半不透明， 不透明。

染色指标： 不染色， 半染色， 染色。

序列数（Series）：4 为最高，1 为最低（序列数越高，价格越高）。

根据注解，可以得知 509 钴松石色耐光等级最高，可以常年光照不变色，半不透明，半染色，属于序列 4 的色号。

以浅黄色为例，沉淀太少反而不好，因为较浅的颜色不适于扩散性太强，否则容易窜色，不容易附着于纸面，我喜欢使用镉黄色，颜色明亮而不宜褪色。

1. 关于染色和沉淀——不少人有误解，认为有沉淀就不好，事实上大部分优质矿物质颜料都容易出现沉淀，沉淀和染色的指数往往此消彼长，需要根据画面的表达来选择。

2. 关于透明度——透明度和沉淀往往有关联，矿物颜料（如青金石或绿松石质颜料）往往不透明，并且容易出现沉淀，这并不代表质地不好，而是这类颜料稳定性极强，色度饱满，附着力非常好。