

Watercolor: from Beginner to Expert!

水彩画

从新手到高手

飞乐鸟工作室 著

Packed full of art, tips and advice

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

水彩画

从新手到高手

飞乐鸟工作室 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩画从新手到高手 / 飞乐鸟工作室著. — 北京 :
中国水利水电出版社, 2017.4
ISBN 978-7-5170-5125-1

I. ①水… II. ①飞… III. ①水彩画—绘画技法
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第006846号

书 名: 水彩画从新手到高手

SHUICAIHUA CONG XINSHOU DAO GAOSHOU

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1号 D 座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658 (营销中心)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

规 格: 187mmx260mm 16开本 12印张 142千字

版 次: 2017年4月第1版 2017年4月第1次印刷

定 价: 49.80元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

目 录

Part 1 新手入门必学

第1课 选择合适的水彩工具

Point 1 用什么笔才专业 8

Point 2 水彩颜料控的纠结 8

Point 3 水彩纸，贵的一定好吗 9

Point 4 画水彩还需要哪些工具 11

挑战练习 为自己的颜料做色表 12

第2课 颜料的调色与运笔

Point 1 从低门槛的蘸取上手 13

Point 2 水分控制，不用死记硬背 14

Point 3 教你多种运笔方式 16

挑战练习 简单几笔，画出一片草丛吧 18

Part 2 搞定线稿和配色

第3课 必备的素描知识

Point 1 为什么透视这么重要 20

Point 2 画作的关键：构图 22

Point 3 必不可少的起型训练 24

挑战练习 铁罐素描线稿 26

对比解析 正解例—合格例—错误例 28

第4课 色彩的基础原理

Point 1 快速认识色彩 30

Point 2 调色攻略：从辨色到调色 32

Point 3 感受色调与温度 34

挑战练习 芒果 36

对比解析 正解例—合格例—错误例 38

Part 3 玩转多种画法

第5课 干画法

Point 1 平涂 42

挑战练习 树影 44

对比解析 正解例—合格例—错误例 46

Point 2 渐变 48

挑战练习 多肉 50

对比解析 正解例—合格例—错误例 52

Point 3 叠色 54

挑战练习 礼品盒 56

对比解析 正解例—合格例—错误例 58

第6课 湿画法

Point 1 晕染 61

挑战练习 树叶 64

对比解析 正解例—合格例—错误例 66

Point 2 加色 68

挑战练习 烧焦的纸 70

对比解析 正解例—错误例 72

第7课 神奇的留白

Point 1 以纸色留白 74

挑战练习 云朵 76

对比解析 正解例—错误例 78

Point 2 借助工具留白 80

挑战练习 小雏菊 84

对比解析 正解例—合格例—错误例 86

Point 3 用白色颜料涂色 88

挑战练习 蕾丝花边 90

对比解析 正解例—合格例—错误例 92

第8课 特殊技法

Point 1 加水 94

挑战练习 香包 96

对比解析 正解例—合格例—错误例 98

Point 2 撒盐 100

挑战练习 小叶碟 102

对比解析 正解例—合格例—错误例 104

Point 3 喷溅 106

挑战练习 小花盆 108

对比解析 正解例—合格例—错误例 110

Part 4 水彩创作初体验

第9课 刻画蔬果的光影与体积感

● 苹果 114

● 葡萄 119

对比解析 合格例—错误例 124

第10课 留白让食物更美味

● 芝士巧克力蛋糕 126

● 红茶 132

对比解析 合格例—错误例 137

第11课 身边小物的质感表现

● 水晶玻璃杯 139

对比解析 合格例—错误例 145

● 捕梦网 147

对比解析 合格例—错误例 152

第12课 花卉的晕染空间

● 花束 154

● 三角梅 160

对比解析 合格例—错误例 165

Part 5 综合练习时间

第13课 动物

● 锦鲤 168

第14课 风景

● 草原 175

第15课 人物

● 纸伞下的少女 180

附录 水彩新手 Q&A 187

水彩画

从新手到高手

飞乐鸟工作室 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩画从新手到高手 / 飞乐鸟工作室著. -- 北京 :
中国水利水电出版社, 2017. 4
ISBN 978-7-5170-5125-1

I. ①水… II. ①飞… III. ①水彩画—绘画技法
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第006846号

书 名: 水彩画从新手到高手

SHUICAIHUA CONG XINSHOU DAO GAOSHOU

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1号 D 座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658 (营销中心)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

规 格: 187mmx260mm 16开本 12印张 142千字

版 次: 2017年4月第1版 2017年4月第1次印刷

定 价: 49.80元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

这是一本能带给读者不一样学习体验的水彩入门书。

有别于传统的水彩书，本书用更基础、更易懂的讲解方式以及更直观的案例分析，让大家更轻松地了解水彩的特性，更能在实践中运用水彩画技巧。书中从读者的角度思考绘画问题，采用正误案例对比的特别方式，将我们的绘画诀窍——分享给大家，让读者能像有老师一对一授课一样感受到零距离的专业点评和讲解，从而打通水彩绘画的关窍。

本书案例全部采用实物拍摄，并将案例与照片结合，让讲解更真实，还有空白区域供读者临摹练习。读者可以对照书中的正确案例检查自己的作品，结合错误画法的讲解与调整建议，在享受水彩绘画魅力的同时不断进行自我检视与提高，少走弯路！

本书可以让大家喜欢看、看得懂、学得透水彩！不用做死板的临摹，不必买昂贵的画材，让大家能更有思路和目标地学画水彩！

这是一本非常适合在家自学的零基础水彩入门书！还等什么呢，快跟着鸟酱一起学画水彩画吧！

飞乐鸟工作室

目 录

Part 1 新手入门必学

第1课 选择合适的水彩工具

Point 1 用什么笔才专业 8

Point 2 水彩颜料控的纠结 8

Point 3 水彩纸，贵的一定好吗 9

Point 4 画水彩还需要哪些工具 11

挑战练习 为自己的颜料做色表 12

第2课 颜料的调色与运笔

Point 1 从低门槛的蘸取上手 13

Point 2 水分控制，不用死记硬背 14

Point 3 教你多种运笔方式 16

挑战练习 简单几笔，画出一片草丛吧 18

Part 2 搞定线稿和配色

第3课 必备的素描知识

Point 1 为什么透视这么重要 20

Point 2 画作的关键：构图 22

Point 3 必不可少的起型训练 24

挑战练习 铁罐素描线稿 26

对比解析 正解例—合格例—错误例 28

第4课 色彩的基础原理

Point 1 快速认识色彩 30

Point 2 调色攻略：从辨色到调色 32

Point 3 感受色调与温度 34

挑战练习 芒果 36

对比解析 正解例—合格例—错误例 38

Part 3 玩转多种画法

第5课 干画法

Point 1 平涂 42

挑战练习 树影 44

对比解析 正解例—合格例—错误例 46

Point 2 渐变 48

挑战练习 多肉 50

对比解析 正解例—合格例—错误例 52

Point 3 叠色 54

挑战练习 礼品盒 56

对比解析 正解例—合格例—错误例 58

第6课 湿画法

Point 1 晕染 61

挑战练习 树叶 64

对比解析 正解例—合格例—错误例 66

Point 2 加色 68

挑战练习 烧焦的纸 70

对比解析 正解例—错误例 72

第7课 神奇的留白

Point 1 以纸色留白 74

挑战练习 云朵 76

对比解析 正解例—错误例 78

Point 2 借助工具留白 80

挑战练习 小雏菊 84

对比解析 正解例—合格例—错误例 86

Point 3 用白色颜料涂色 88

挑战练习 蕾丝花边 90

对比解析 正解例—合格例—错误例 92

第8课 特殊技法

Point 1 加水 94

挑战练习 香包 96

对比解析 正解例—合格例—错误例 98

Point 2 撒盐 100

挑战练习 小叶碟 102

对比解析 正解例—合格例—错误例 104

Point 3 喷溅 106

挑战练习 小花盆 108

对比解析 正解例—合格例—错误例 110

Part 4 水彩创作初体验

第9课 刻画蔬果的光影与体积感

● 苹果 114

● 葡萄 119

对比解析 合格例—错误例 124

第10课 留白让食物更美味

● 芝士巧克力蛋糕 126

● 红茶 132

对比解析 合格例—错误例 137

第11课 身边小物的质感表现

● 水晶玻璃杯 139

对比解析 合格例—错误例 145

● 捕梦网 147

对比解析 合格例—错误例 152

第12课 花卉的晕染空间

● 花束 154

● 三角梅 160

对比解析 合格例—错误例 165

Part 5 综合练习时间

第13课 动物

● 锦鲤 168

第14课 风景

● 草原 175

第15课 人物

● 纸伞下的少女 180

附录 水彩新手 Q&A 187

Part 1

新手入门必学

通过本章，我们可以对水彩的绘画工具有更专业的认识。本章首先从基本的画材选择、推荐入手，然后介绍了颜料的调色与运笔方式，以便读者做好绘画前的准备工作。

第1课

Easy to learn

选择合适的水彩工具

水彩画是对画材品质要求较高的一个画种，选用适合的画材，对画出好的水彩作品来说非常重要。

学习目标：①需要哪些水彩工具？②怎样挑选水彩画笔？③认识专业的水彩颜料。④画纸的差异及选择。

Point 1 用什么笔才专业

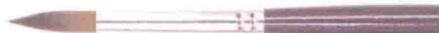
要想画出好的水彩画，专业的画笔也是很重要的哦！

● 画笔的材质

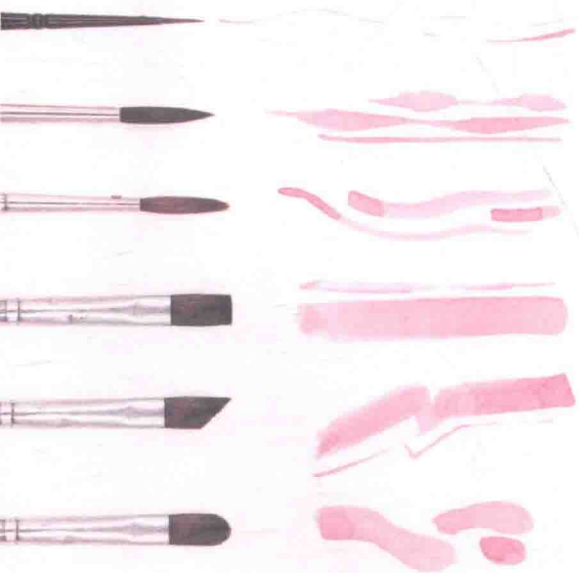
笔毛主要分为两种材质，一种是天然动物毛，另一种是人造毛。制作水彩笔的天然动物毛主要是貂毛和松鼠毛，其中貂毛更硬，更有弹性，松鼠毛则柔软且蓄水性能好。

人造毛主要是尼龙毛，特点是比较硬，弹性好，但是吸水性极差。价格便宜是一大优势。

尼龙毛

松鼠毛

蓄水不多，可以画细线，适合勾线和刻画毛发。

有笔锋，既可刻画细节，也可以铺色。

圆润无锋的笔触，适合用于画大块面。

平涂铺色，适合画大块面，也可以用侧锋勾勒细节。

稍微有点尖锐，但又能画出宽厚的线条。适合用于画风景。

可以画出圆而宽的线条，适合用于画圆点、花瓣。

● 画笔的形状

画笔的笔头形状也是多种多样的，我们先来了解一下市面上常见的各种画笔。

● 画笔的选择

对于初学者来说，选择适合自己的、性价比高的画笔是非常重要的。

① 新概念尼龙笔

一款聚锋和弹性都不错的画笔，蓄水稍少但易掌握。

② 中白云

毛笔可以代替昂贵的水彩画笔。白云价格低廉，聚锋和蓄水都很好。

③ 达芬奇 418 2号

笔毛柔软，蓄水好，适合画大幅作品时使用。

Point 2 水彩颜料控的纠结

第一款颜料会陪伴我们很长时间哦，让我们仔细比较，找出最适合自己的颜料吧！

● 固体水彩与管状水彩的区别

管状水彩呈膏状，使用时需要挤出放在调色盘内，比较麻烦，适合画大幅作品时使用。

固体水彩呈固体状，比较小巧，携带方便，保存时间更长，适合画小幅的插画作品。不过蘸色时容易互相染色，注意需要及时清洗笔头。

国产温莎牛顿
(入门级)

泰伦斯梵高
(学生级)

史明克 (大师级)

史明克 (学生级)

美利蓝蜂鸟
(艺术家级)

温莎牛顿歌文
(学生级)

荷尔拜因
(艺术家级)

温莎牛顿
(艺术家级)

● 常见的水彩颜料品牌

温莎牛顿 (Winsor & Newton) 英国

泰伦斯 (Talents) 荷兰

史明克 (Schmincke) 德国

美利蓝 (MaimeriBlu) 意大利

荷尔拜因 (Holbein) 日本

以上是专业水彩中常见的颜料品牌，各品牌会根据不同的等级有单独的命名，如泰伦斯中学生级的梵高。同级别的不同品牌颜料也会有些许的差别，如史明克颜色更沉稳，歌文颜色清新透明……大家可以多尝试，感受不同的颜料。

● 颜料的选择

本书颜料选用梵高固体水彩 24 色，色彩十分鲜艳透明，价格也不太贵。由于梵高 24 色中缺少紫色，可以自行单独购买梵高永固蓝紫色的块状颜料来补充。

技法提示

颜料等级大致可以分为三种：入门级、学生级、大师级（又称艺术家级）。

同一个品牌的颜料会分为学生级和大师级两种，其中主要区别是：大师级中所用的贵重色料（如蓝晶石、绿松石等贵重矿物原料），在学生级中由人工合成的廉价色料代替了，因此价格上会有很大的不同哦。

Point 3 水彩纸，贵的一定好吗

初学者经常纠结于选材的问题。贵重的水彩纸虽然很出效果，但是平价的水彩纸也能在练习初期为我们节省一些开支。

● 水彩纸的材质

水彩纸根据原料不同主要可以分为棉浆和木浆两种。

棉浆纸

吸水性好，纸面干燥速度较缓慢，混色柔和平缓，抓色较好，不易浮色。可以反复上色和刻画，适合写实和细腻的绘画风格。

木浆纸

上色时不易涂匀，干燥速度较快，容易出现水痕，易浮色，易擦洗，适合透亮、小清新的画风，不宜多层上色。相比棉浆纸，木浆纸要更加便宜，是比较适合用于练手的水彩纸。

● 水彩纸的几种常见类型

巴比松

纸纹规律，有双面纹理，背面较为光滑，干后易显灰，适合小清新的水彩风格。

梦法儿

纸纹不规则，易出水痕，但显色较好，不适合多次叠色，很容易画出水彩风格和小清新的特点。价格适中，可用于大量基础练习。

获多福

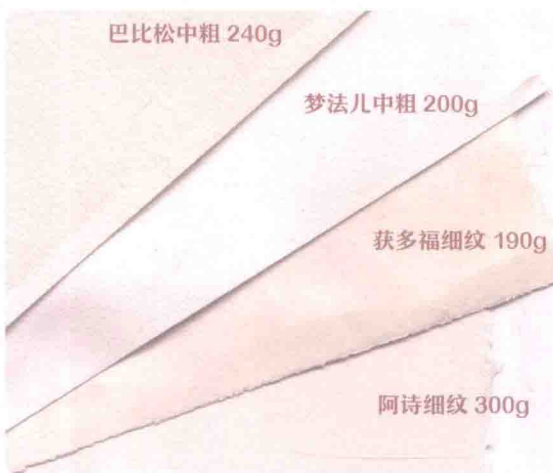
混色平缓柔和，干燥缓慢，在棉浆纸中价格偏低，是一款性价比很高的棉浆纸。

阿诗

混色过渡自然，显色非常好，很容易擦洗修改，可以反复叠色。

● 克重

水彩纸的克重指每平方米水彩纸的重量，一般来说，克重越大水彩纸越厚。越厚的纸越不容易皱，也越吃色。

水彩纸的纹理

粗纹

粗纹纸纸纹重，混色相当出彩，适合表现风景。

中粗

中粗纹纸纸纹适中，适合表现有水彩风格的小清新插图。

细纹

细纹纸细腻的纹理和出色的显色，适合细节刻画。

Point 4 画水彩还需要哪些工具

除了颜料、纸、笔这三样最重要的工具之外，画水彩还需要一些辅助工具哦！让我们来看看还需要准备些什么吧。

● 线稿工具

① 铅笔

起稿用，可以用自动铅笔或木杆 2B 铅笔。

② 橡皮擦

清稿用，最好少用或不用，水彩纸经过橡皮磨蹭后可能会起毛。

● 上色工具

③ 洗笔杯

最好选用白色或透明的容器作为洗笔杯，以方便观察水的浑浊状态，随时换水。最好准备两个洗笔杯，一个用于洗笔，一个用于蘸水调色。

④ 白颜料

可以为画作加高光或画白。

⑤ 吸水巾

毛巾、纸巾、海绵皆可，用于吸掉笔上多余水分，调整笔尖水分含量。

⑥ 画板

裱纸或绘制大幅作品时使用。

⑦ 调色盘

调色用，应选用纯白色平底调色盘，以便于观察调出的颜色。

⑧ 纸胶带

裱纸时固定画纸用，或留整齐的白边时用。

⑨ 小排刷

湿画刷水用，或大面积铺色用。

⑩ 留白胶

事先在纸面留白用。