

王思懿——著

自然精灵

超实用的手绘水彩入门课

掌握水彩技能
领略自然之魅力
11篇教程详解
花蝶鱼鸟四大自然主题

 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>

王思懿——著

学院图书馆
藏书专用章

自然精灵

超实用的手绘水彩入门课

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

自然是艺术家终极的灵感源泉，本书从大自然中选择了极具灵性与美的植物和动物，在自然之美中充分体会绘画之美。全书共7章，第一章至第五章为水彩的基础知识，分别讲述了认识水彩、水彩工具、上色技法、色彩知识、绘画步骤等内容；第六章为教程案例，呈现了鸢尾、玫瑰、光明女神闪蝶、锦鲤、小丑鱼、蜂鸟、鹦鹉等22篇详细的教程，从花卉、蝴蝶、观赏鱼、飞鸟四大种类的题材中，选择具有代表性的造型与色彩作为案例，最后配有两幅取材于大自然的综合运用的作品，既是一本水彩绘画教程，又可以当作一本大自然的生物图鉴；第七章的内容是针对大家在学习画水彩画的过程中遇到的疑难解答，让大家可以温故而知新，巩固所学知识。本书在绘画难度上循序渐进，每一个步骤的讲解都十分详细，使读者从基础知识到实际操作的能力都能得到提高。

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

自然精灵：超实用的手绘水彩入门课/王思懿著. —北京：电子工业出版社，2019.2

ISBN 978-7-121-35483-0

I. ①自… II. ①王… III. ①水彩画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第251333号

责任编辑：田 蕾 特约编辑：刘红涛

印 刷：北京缤索印刷有限公司

装 订：北京缤索印刷有限公司

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：12 字数：311.2千字

版 次：2019年2月第1版

印 次：2019年2月第1次印刷

定 价：79.90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 zltz@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。

写在前面

我在高中阶段接触到了水彩，相比从小就开始画画的人来说，我学习绘画不是特别早。感谢我的启蒙老师朱大海老师，是他让我首先了解到了水彩画的高度。最初朱老师让我从临摹大师作品开始学起，初次面对国内外艺术家们的经典之作，让当时只有十几岁的我感到畏惧，但是老师的坚持让我逐渐认识到了这件事是无比正确的。关注史论和经典名作，把眼界放在高处，就能看清未来的方向，因此我希望关注这本书的初学者在开始就能养成这样的好习惯，向艺术大师看齐，让他们引领自己走得更远。

刚接触水彩时，当时的财力和画材市场都不足以让我对水彩的画材有更深入的了解，因为不知道有更高品质画材的存在。我的画材探索之路起源于豆瓣，当时水彩的热度刚刚兴起，陆续有一些优秀的画手在豆瓣上发布画材的测评帖，看到那些文章，我才知道原来画材的世界是如此广阔。持续研究了半年之后，我开始着手水彩画材的更换，因为读了太多的测评帖，所以幸运地没有走弯路。本书集合了我这几年的购买经验和使用经验，帮助初学者“把钱花在刀刃上”。

初学者面对作品时总是会想当然地下笔，虽然几乎所有的教程都会在前面提到技法，也会针对技法做相应的讲解，但还是建议大家单独抽出时间进行专项练习，扎实的技巧能让作品呈现出最佳的效果，面对不断增加难度的题材也会更加自信。

相信大家都不是第一次面对纷繁的色彩作品，但可能一般不会去特意关注色彩知识，但在绘画的过程中，色彩知识会潜移默化地对整张作品产生影响，对颜色的规律了解得越透彻，在今后的创作中才会越容易有明确清晰的目标，同时，这也是我们在购买水彩选色时的必备技能，甚至在日常生活中，色彩知识也会给予我们很大的帮助。

当初想到“自然精灵”这个选题的时候，几乎是与策划编辑“一拍即合”，现在回忆起来这其实是偶然中的必然。水彩的美好当然要搭配自然界中最美好的生灵才会相得益彰。在每一个案例的选择上，本着美观、易学、实用的原则，用清晰简单的过程图去体现创作的关键步骤，没有透视的顶视图保证了画面最准确的造型，给大家最直观的观看体验。

我在书中尽可能多地增加了对初学者有帮助的信息，书中编写的很多知识和技巧其实是曾经的自己最想了解的了。如果这本书能对初识水彩的你有所帮助，那就是我最荣幸的事了。

目录

壹 爱上色彩历程 / 1

1. 什么是水彩 / 2
2. 水彩画的历史 / 3
3. 水彩与水粉的区别 / 6

贰 工欲善其事，必先利其器 / 9

1. 水彩纸 / 10
2. 水彩颜料 / 11
3. 水彩画笔 / 12
4. 其他工具 / 13
5. 水彩画材的购买建议 / 14

叁 法无常法，招无定招 / 21

1. 平涂 / 22
2. 渐变 / 22
3. 点涂 / 23

4. 提白 / 23

5. 叠色 / 23

6. 接色 / 24

7. 留白 / 24

8. 飞白 / 25

9. 撒盐 / 25

10. 点水 / 25

11. 弹彩 / 26

12. 吹色 / 26

13. 拓印 / 26

14. 干画法与湿画法 / 27

肆

开卷有益 / 29

1. 色相 / 30

2. 明度 / 30

3. 纯度 / 31

4. 冷色和暖色 / 31

5. 三原色 / 31

6. 六原色 / 33

7. 调色方法 / 34

8. 单独购买颜料时如何选色 / 36

伍 步步精心 / 39

1. 确定画板和画纸大小 / 40

2. 刷水 / 浸水 / 40

3. 挤走空气和多余水分 / 40

4. 裁贴水胶带 / 41

5. 吹干 / 风干 / 41

陆 与自然精灵共舞 / 43

1. 花卉 / 45

2. 蝴蝶 / 飞蛾 / 70

3. 观赏鱼 / 93

4. 鸟 / 110

5. 综合运用 / 136

温故而知新 / 173

后记 / 178

壹

爱上色彩历程

不知道大家是怎样爱上画水彩画的，虽然这门迷人的艺术或清新、或淡雅、或婉约、或奔放地活跃在世界画坛数百年，却是近年来才闯入人们的视野的，不动声色地惊艳了每个人。对有的人来说，可能不是第一次接触水彩画，但水彩画的含义和起源可能大部分人都不会深究。其实，学习一门艺术，了解它的历史是很有必要的，毕竟“不忘过去的来路，才知未来的出路”。

1. 什么是水彩

所谓水彩，把“水”和“彩”两个字分开来解释就是对其最简单的定义了。“水”最好理解，到目前为止我还没有见到有人做过明确的实验表明不同类型的水会影响到绘画的效果，所以一般大家画水彩画都使用便宜易得的自来水。“彩”指的是能用水调和的半透明颜料。并不是说颜料看起来是透明的，而是这种颜料用水调和后呈现出半透明的效果。广义上的水彩画包括一切可以用水调和的颜料的画种：水粉画、丙烯、蛋彩画、中国画都属于这个范畴。但人们常说的水彩画是狭义的——水彩画就是用水调和透明颜料作画的一种绘画方法。

由于水彩颜料的透明性，使画在纸张上的颜色有时不能完全遮盖住纸张的本色，也不会完全遮盖住画纸上的其他颜色，所以在颜色互相遮盖时，水彩画就有了丰富的视觉效果，但是如果覆盖次数过多，画面就会变“灰”、变“脏”，反而适得其反，因此画水彩画的时候不适合把太多的颜色混合在一起，这需要作画的人有一定的绘画经验。水彩的透明性质也决定了它适合的题材：花鸟、风景、人物、漫画、插画、抽象画、设计手绘图等。

水彩画的另一个特点就是“水”，水是一种非常活跃的液体，将水彩颜料与水调和后，能在纸面上产生极其丰富且未知的变化，这正是水彩画最迷人的地方。一幅画的成败及最终效果如何，在开始作画之前一切都是未知数，真正喜爱水彩画的人都深深迷恋着水给作品带来的这种未知和不可修改，愿意不断追寻对于水的理解与控制。也正因为画水彩画的过程中对水的把握很不容易，因此水彩画的画幅都不太大，超过2k尺寸的水彩画比较少见。

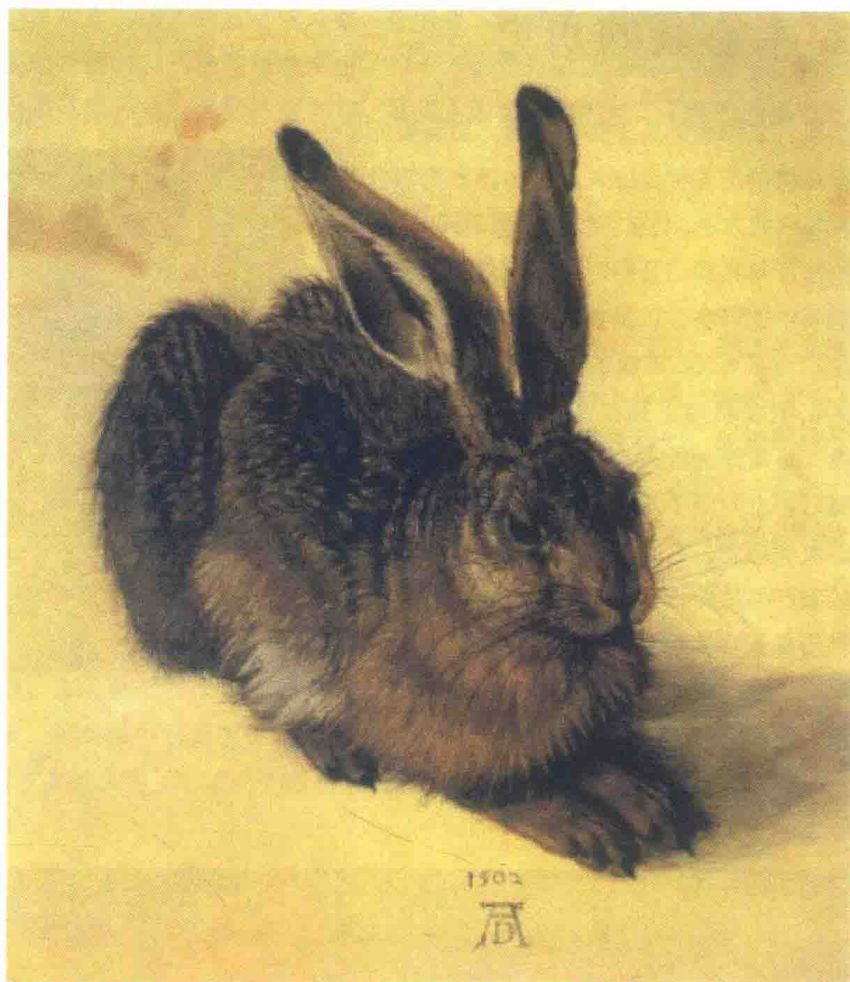
在水彩画的发展历程中，曾经有很长一段时间，水彩画家们都在固执地借鉴其他画种的技法，刻意追求把水彩画画出油画的质感，仿佛忘记了水彩本身的特点，虽然作品也都非常精致优美，但由于覆盖力不如油画，使得水彩在那个时期的绘画界处境尴尬。直到后来，画家们才开始发挥水彩本身“水”与“彩”的特点与优势，逐渐建立了水彩画独特的表现手法，这一迷人的画种也逐渐受到越来越多人的喜爱。

2. 水彩画的历史

其实，水彩画的历史并不短暂，甚至要比任何画种的历史都要悠久。这种以水为媒介调和颜料的方法，甚至可以追溯到15 000年前，西班牙著名的旧石器时代的阿尔塔米拉山洞壁画中的野牛，就是在水的调和下完成的作品；而在5 000年前的中国，新石器时代的人们就在彩陶上画出了以水调和色彩的图案；在同时代的古埃及，人们几乎也开始在纸草卷上用溶于水的颜料作画了。纵观水彩的发展历史，它有东方和西方两个发源地，如果严格按照人们现在对水彩画的定义，水彩画在东方演变成了中国画，在西方形成了比较完善的理论和技法，因此可以说它属于西方绘画家族的一员。

尽管水彩画出现得较早，但由于社会风尚以及水性材料的特殊性，在很长的一段时间内水彩并没有被画家们大量运用到艺术作品中。13世纪，有画家在画素描画的时候添加了一点淡淡的颜色，使素描作品看起来更生动，后来越来越多的画家在画素描画时使用墨水或者矿物颜料。不过真正意义上的水彩画出现，还要等到1492年初夏的一天，德国的铜版画家丢勒突发灵感，把色粉与阿拉伯胶、蜂蜜、甘油等材料放在一起用水调和，产生的色彩非常清透优美，让他十分意外。在接下来的画作中，丢勒开始使用这种颜料作画。著名的作品《小野兔》也许不是世界上第一幅水彩画，但却是最早的水彩画名作。丢勒的绘画技法十分高超，他的水彩画细腻、准确，带有明显的古典油画风格，又不失水彩画的清新透明。

在丢勒之后，德国油画家荷尔拜因、佛兰德斯画家鲁本斯、荷兰油画巨匠伦勃朗等人（他们的名字后来都成了知名颜料品牌）开始用水彩给油画打草稿，然后又渐渐开始用水彩颜料作画，这些都对水彩画的发展做出了贡献。

也许是水彩的特性使然，英国画家对水彩画青睐有加，水彩也确实适合表现英国的人文风光，符合英国的民族气质。在18世纪英国画家们的努力下，水彩才真正发展成为一个独立的画种，可以说，英

国是现代水彩的发源地。到了19世纪的法国，德加、雷诺阿、高更、塞尚等画家都绘制了很多水彩画作品，给水彩画贡献了新的生命力，使水彩画家们越来越多地运用水彩的特殊效果来表达自己的“原始、神秘、抒情”等创作理念。

当代的水彩画除英国外，美国、日本、澳大利亚等国家也在材料与技法上做出了改革和创新，这几个国家的水彩画都带有独特的民族风情，为人们学习水彩画提供了多元化的选择，大大丰富了水彩画的艺术内涵。

尽管中国人用水性材料作画的历史可以追溯到3000年前，但真正意义上的水彩画出现在清代。在19世纪末的新式学堂，水彩画就作为美术课的一项在学堂内传授。不过直到20世纪初，水彩画才真正被留学回国的艺术家们带到中国，并且让水彩画在中国生根。20世纪四五十年代，水彩画迎来了第一次迅猛发展，但在60年代中期，水彩画的发展又停滞不前，在改革开放后才再一次复苏。水彩画家们通过国际交流、画展、学习，使中国水彩画从技法到材料都越来越多样化，呈现出前所未有的新气象。

3. 水彩与水粉的区别

水彩最大的特点就是“透明”，正是因为这个特点，水彩画也有了一些与其他画种相比较时的优势和劣势。对于绘画初学者来说，可能最不容易分辨的就是水彩画和水粉画。

水彩画和水粉画使用的都是水性材料，可以通过水来调和、混色，以及改变颜色的深浅度。在作品干透之后，整个画面的颜色都会有不同程度的变淡等。水彩画比水粉画更多了一种透明的特性，这一特性在明度（在之后的内容中会讲解其含义）较高的水彩颜料中体现得尤为明显——明度高的颜色是无法遮盖明度低的颜色，但是在水粉画中，明度高的颜色在不加水或少加水的情况下，可以遮盖住明度低的颜色。不过值得注意的是，在水彩画中，也有很多颜色具有较强的遮盖度，如熟褐色、普蓝色、黑色等。

另外，白色也是水彩画和水粉画的区别之一。在水彩画中，大家见到的白色大部分都是用留白的方式或者白色水粉（丙烯亦可）遮盖出来的，因为白色水彩颜料没有什么遮盖力，达不到预期的效果，在画水彩画时的作用不大。而水粉画中的白色，不仅十分重要，用量往往也很大，因为在画水粉画时，一种颜色的深浅变化除了用水，很多时候是用白色颜料去调和来实现的，而在画水彩画时，一种颜色的深浅变化只能通过所加的水的比例来实现。

