

Watercolor

妙笔生花

水彩花卉手绘教程

王思懿 编绘

160个你问我答

解答读者绘画过程中的各式疑惑

20朵花卉的绘画案例详解

带你领略自然之美

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Watercolor

妙笔生花

水彩花卉手绘教程

王思懿
编绘

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

妙笔生花：水彩花卉手绘教程 / 王思懿编绘. --
北京：人民邮电出版社，2019.9
ISBN 978-7-115-50998-7

I. ①妙… II. ①王… III. ①水彩画—花卉画—绘画
技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第054408号

内 容 提 要

初学水彩的人一般从花卉、美食这些小物上手，不求飞速提升，只求不被打击。但如果只是自学，难免会走弯路，导致由于绘画进步缓慢而丧失信心。若有名师辅佐指导，技法教程护路，自然会让学习更加轻松。本书不同以往大而全的水彩学习教程，而是以花卉为绘画主体对象的水彩技法教程，非常适合水彩初学者学习使用。

全书共分为9章：第1章追溯了水彩画的起源和发展历史，并将水彩画与水粉画、油画、中国画作以区别；第2章介绍了纸张、颜料、画笔等主要工具和颜料盒、调色盘、水胶带、美纹纸、牛胆汁等小工具的选择，其中关于纸张，更是从制作原料、厚度、纹理等角度分析了水彩纸的种类和特性，作者还根据多年绘画经验对纸张、颜料、画笔进行了测评，方便初学者购买画材；第3章是水彩画基本技法的介绍，包括平涂、渐变、提白、混色、叠色、留白等技法；第4章集中讲解了水彩颜料的调色技法，先讲解了色相、明度、纯度、冷暖色、对比色、三原色等色彩理论知识，再用水彩三原色调出深浅不一的冷暖色调和灰色，更有初学者购买水彩颜料时选色的方法介绍，以及如何摆放颜料盒内的颜料、如何制作色卡等；第5章从花朵的构成、叶子的各种形状及其画法、花冠的各种形状及其画法三方面下手，指导初学者打好线稿基础，画出逼真立体的水彩花卉；第6章至第9章则进入到了案例实战部分，先讲解了案例中各种标注的含义，然后按照由易到难的顺序依次详细讲解了百子莲、杜鹃、仙客来、桔梗花、玉兰、炮仗花、海棠、洋桔梗、蝴蝶石斛、圣诞花环、月季、鸢尾、玫瑰、美人蕉、五月花环等共计15个案例的绘画方法，并且每个案例后还设有“你问我答”的环节，为初学者答疑解惑。

本书编排布局巧妙，讲解丰富细致，不仅适合水彩初学者、水彩花卉爱好者阅读学习，也适合作为各院校水彩专业和相关培训机构的教学参考用书。

◆ 编 绘 王思懿

责任编辑 王 铁

责任印制 陈 犇

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：9

2019年9月第1版

字数：374千字

2019年9月天津第1次印刷

定价：59.80元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147 号

第1章 水彩是什么

1.1 水彩的概念	007
1.2 水彩是最近几年才流行的吗	007
1.3 水彩和水粉、油画、国画等画种有什么区别	009
1.3.1 水彩与水粉的区别	009
1.3.2 水彩与油画的区别	010
1.3.3 水彩与国画的区别	010

第2章 挑选适合自己的好工具

2.1 怎样选购水彩纸	012
2.1.1 按照纸张原料来选择	012
2.1.2 按照纸张厚度来选择	013
2.1.3 按照纸张纹理来选择	013
2.1.4 水彩纸测评	014
2.2 怎样选购水彩颜料	015
2.2.1 按照水彩颜料的形态来选择	015
2.2.2 水彩颜料测评	016
2.3 怎样选购水彩画笔	017
2.3.1 按照水彩画笔的笔毛来选择	017
2.3.2 水彩画笔测评	019
2.4 画水彩还需要哪些工具	020
你问我答 初学者怎样选择最适合自己的画材？是“一次到位”还是先“试试水”？	021

第3章 水彩基本技法，你真的学会了吗

3.1 平涂	023
3.2 渐变	023
3.3 提白	023
3.4 混色	024
3.5 叠色	024
3.6 留白	025

第4章 这样调色，画面才漂亮

4.1 色彩理论的基础知识有哪些	027
4.1.1 色相	027
4.1.2 明度	027
4.1.3 纯度	028
4.1.4 冷暖色	028
4.1.5 对比色	028
4.2 什么是三原色	029
4.2.1 三原色概念	029
你问我答 颜色那么多，三原色是必要的吗？	029
4.2.2 水彩中的三原色是什么	030
你问我答 有了三原色，可以不要其他颜色吗？	030
4.3 如何调色	031
4.4 如何改变颜色的深浅	031
4.5 如何调出灰色	032
4.6 一种颜色怎么调出冷暖不同的感觉	032
4.7 初学者在购买颜料时怎么选色	033
4.7.1 每个色系只选一种颜色时的推荐	034
4.7.2 每个色系选两三种颜色时的推荐	034
4.8 如何摆放颜料盒里的颜色	035
4.9 怎样制作色卡	036

第5章 怎样让花朵更具象

5.1 花朵是如何构成的	038
5.2 叶子的形状有几种	038
5.2.1 叶子形状的分类	039
5.2.2 叶子外形的画法	040
5.3 花冠的形状主要有哪几种	042
5.3.1 花冠形状的基本分类	042
5.3.2 花冠外形的画法	043

第6章 水彩花卉绘画入门

6.1 绘画前需要准备的工具	045
6.2 了解画笔含水量	046
6.3 掌握画笔笔锋使用角度	047
6.4 简单的花卉绘画热身——一枝单头洋桔梗	048
你问我答 什么情况下要等底色干后再画？什么情况下要趁着底色湿润时画？	052

第7章 水彩花卉初级难度解析

7.1 百子莲	054
你问我答 如何高效地临摹作品？	057
7.2 杜鹃	058
你问我答 怎么调出冷暖色调不同的绿色？	064
7.3 仙客来	065
你问我答 水彩初学者应该从哪种花卉练起？	070
7.4 桔梗花	071
你问我答 一次调色可以混合几种颜色？	074
7.5 玉兰	075
你问我答 如何画出优美的构图？	079

第8章 水彩花卉中级难度解析

8.1 炮仗花	081
你问我答 在画面中如何体现远近关系？	085
8.2 海棠	086
你问我答 如何让画面中的颜色产生明显的深浅变化？	091
8.3 洋桔梗	092
你问我答 花瓣较多的花朵应该怎样画出立体感？	097
8.4 蝴蝶石斛	098
你问我答 如何晕染才显得自然？	103
8.5 圣诞节的花环	104
你问我答 如何搭配对比色，让画面看起来既和谐又漂亮？	111

第9章 水彩花卉高级难度解析

9.1 月季	113
你问我答 单一颜色的花朵如何体现出丰富的层次？	118
9.2 鸢尾	119
你问我答 怎样画好花朵的形态？	123
9.3 多头玫瑰	124
你问我答 怎么画出细节？	131
9.4 美人蕉	132
你问我答 画黄色的物体画面总是显得很脏怎么办？	138
9.5 五月的花环	139
你问我答 面对色彩较多的画面，应如何把握上色的顺序？	144

Watercolor

妙笔生花

水彩花卉手绘教程

王思懿
编绘

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

妙笔生花：水彩花卉手绘教程 / 王思懿编绘. --
北京：人民邮电出版社，2019.9
ISBN 978-7-115-50998-7

I. ①妙… II. ①王… III. ①水彩画—花卉画—绘画
技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第054408号

内 容 提 要

初学水彩的人一般从花卉、美食这些小物上手，不求飞速提升，只求不被打击。但如果只是自学，难免会走弯路，导致由于绘画进步缓慢而丧失信心。若有名师辅佐指导，技法教程护路，自然会让学习更加轻松。本书不同以往大而全的水彩学习教程，而是以花卉为绘画主体对象的水彩技法教程，非常适合水彩初学者学习使用。

全书共分为9章：第1章追溯了水彩画的起源和发展历史，并将水彩画与水粉画、油画、中国画作以区别；第2章介绍了纸张、颜料、画笔等主要工具和颜料盒、调色盘、水胶带、美纹纸、牛胆汁等小工具的选择，其中关于纸张，更是从制作原料、厚度、纹理等角度分析了水彩纸的种类和特性，作者还根据多年绘画经验对纸张、颜料、画笔进行了测评，方便初学者购买画材；第3章是水彩画基本技法的介绍，包括平涂、渐变、提白、混色、叠色、留白等技法；第4章集中讲解了水彩颜料的调色技法，先讲解了色相、明度、纯度、冷暖色、对比色、三原色等色彩理论知识，再用水彩三原色调出深浅不一的冷暖色调和灰色，更有初学者购买水彩颜料时选色的方法介绍，以及如何摆放颜料盒内的颜料、如何制作色卡等；第5章从花朵的构成、叶子的各种形状及其画法、花冠的各种形状及其画法三方面下手，指导初学者打好线稿基础，画出逼真立体的水彩花卉；第6章至第9章则进入到了案例实战部分，先讲解了案例中各种标注的含义，然后按照由易到难的顺序依次详细讲解了百子莲、杜鹃、仙客来、桔梗花、玉兰、炮仗花、海棠、洋桔梗、蝴蝶石斛、圣诞花环、月季、鸢尾、玫瑰、美人蕉、五月花环等共计15个案例的绘画方法，并且每个案例后还设有“你问我答”的环节，为初学者答疑解惑。

本书编排布局巧妙，讲解丰富细致，不仅适合水彩初学者、水彩花卉爱好者阅读学习，也适合作为各院校水彩专业和相关培训机构的教学参考用书。

◆ 编 绘 王思懿

责任编辑 王 铁

责任印制 陈 犇

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：9

2019年9月第1版

字数：374千字

2019年9月天津第1次印刷

定价：59.80元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147 号

作者序

我与水彩的第一次接触大约在2006年，当时在专业课老师的画室里集训，看到本科生在另一间屋子里画水彩，瞬间就被清新透明的水彩画吸引了，从此再也不能忘怀。在高考结束的暑假后就迫不及待地回到画室学习水彩，舍弃了外出旅游和聚会的时间，觉得水彩的魅力远比外面的风景迷人，甘之如饴。

在学习水彩的最初阶段，老师教给我的是技法，让我打下了良好的基础，随着学习的不断深入，对于水彩的理解也随之变化。几乎半年的时间，我都在网络和书店查找关于水彩画材的介绍、测评，各种美丽的画材让我大开眼界，并且逐渐发现水彩画材的重要性，原来使用好的画材可以让画面更完美、更有魅力。

“不要在画材上省钱，买你能负担得起的最好的画材”——这是我给所有初学者的忠告。

在我的教学经验中，很多学生虽然能把水彩画得很好，但仍然缺少对这一迷人画种的深入了解。在这本书的编写中，我结合自己的绘画经历和教学经验，回忆了当初作为水彩初学者的种种迷茫和困惑，选择了最适合初学者的花卉题材，也加入了很多实用性的内容，从水彩艺术的起源到水彩与其他绘画形式的区别、从画材的介绍到选购技巧、从基础技法到对于花朵外形的理解，都一一以提问的形式把知识点讲解出来。

画技的进步除了要保持最初的那份热爱，同时跟刻苦练习也是分不开的，不要迷信天赋，要坚持画素描或者速写，多画多看，画技一定会进步。另外也无需沉迷于购买各种画材，我常用的笔只有一两支，常用的颜色也不超过8种，不要囤积画材，够用就好。

出版自己的水彩教程是我的梦想。2017年3月，我开始在微博上向大家分享一些水彩教程和关于绘画的知识，不到两个月就收到了编辑的写作邀请，虽然从约稿到交稿，在两年的时间里经历了新工作的入职、多次生病、无数次忙碌和焦虑地改稿，以及漫长的等待，在终于克服困难完成全书内容的时候，仍然诚惶诚恐。书中那些不断充实增加的内容，现在想来，正是我需要努力提高的地方。回忆编写这本书的全过程，在反复打磨的时候压力与成就感也并驾齐驱，我想，这就是成长吧。

本书得以出版，要感谢爸爸、妈妈无微不至的关怀，特别是年过半百的老妈王素红女士用手机帮我拍摄了许多绘画素材；感谢亲爱的冯晖女士对我的耐心指导和无私帮助；感谢我的编辑王铁，相伴走过一路成书的过程；感谢所有为了这本书的出版而辛苦付出的人；感谢我的粉丝们，没有你们的支持和关注就没有这本书，此书献给你们。

2019.5

第1章 水彩是什么

1.1 水彩的概念	007
1.2 水彩是最近几年才流行的吗	007
1.3 水彩和水粉、油画、国画等画种有什么区别	009
1.3.1 水彩与水粉的区别	009
1.3.2 水彩与油画的区别	010
1.3.3 水彩与国画的区别	010

第2章 挑选适合自己的好工具

2.1 怎样选购水彩纸	012
2.1.1 按照纸张原料来选择	012
2.1.2 按照纸张厚度来选择	013
2.1.3 按照纸张纹理来选择	013
2.1.4 水彩纸测评	014
2.2 怎样选购水彩颜料	015
2.2.1 按照水彩颜料的形态来选择	015
2.2.2 水彩颜料测评	016
2.3 怎样选购水彩画笔	017
2.3.1 按照水彩画笔的笔毛来选择	017
2.3.2 水彩画笔测评	019
2.4 画水彩还需要哪些工具	020
你问我答 初学者怎样选择最适合自己的画材？是“一次到位”还是先“试试水”？	021

第3章 水彩基本技法，你真的学会了吗

3.1 平涂	023
3.2 渐变	023
3.3 提白	023
3.4 混色	024
3.5 叠色	024
3.6 留白	025

第4章 这样调色，画面才漂亮

4.1 色彩理论的基础知识有哪些	027
4.1.1 色相	027
4.1.2 明度	027
4.1.3 纯度	028
4.1.4 冷暖色	028
4.1.5 对比色	028
4.2 什么是三原色	029
4.2.1 三原色概念	029
你问我答 颜色那么多，三原色是必要的吗？	029
4.2.2 水彩中的三原色是什么	030
你问我答 有了三原色，可以不要其他颜色吗？	030
4.3 如何调色	031
4.4 如何改变颜色的深浅	031
4.5 如何调出灰色	032
4.6 一种颜色怎么调出冷暖不同的感觉	032
4.7 初学者在购买颜料时怎么选色	033
4.7.1 每个色系只选一种颜色时的推荐	034
4.7.2 每个色系选两三种颜色时的推荐	034
4.8 如何摆放颜料盒里的颜色	035
4.9 怎样制作色卡	036

第5章 怎样让花朵更具象

5.1 花朵是如何构成的	038
5.2 叶子的形状有几种	038
5.2.1 叶子形状的分类	039
5.2.2 叶子外形的画法	040
5.3 花冠的形状主要有哪几种	042
5.3.1 花冠形状的基本分类	042
5.3.2 花冠外形的画法	043

第6章 水彩花卉绘画入门

6.1 绘画前需要准备的工具	045
6.2 了解画笔含水量	046
6.3 掌握画笔笔锋使用角度	047
6.4 简单的水彩花卉热身——一枝单头洋桔梗	048
你问我答 什么情况下要等底色干后再画？什么情况下要趁着底色湿润时画？	052

第7章 水彩花卉初级难度解析

7.1 百子莲	054
你问我答 如何高效地临摹作品？	057
7.2 杜鹃	058
你问我答 怎么调出冷暖色调不同的绿色？	064
7.3 仙客来	065
你问我答 水彩初学者应该从哪种花卉练起？	070
7.4 桔梗花	071
你问我答 一次调色可以混合几种颜色？	074
7.5 玉兰	075
你问我答 如何画出优美的构图？	079

第8章 水彩花卉中级难度解析

8.1 炮仗花	081
你问我答 在画面中如何体现远近关系？	085
8.2 海棠	086
你问我答 如何让画面中的颜色产生明显的深浅变化？	091
8.3 洋桔梗	092
你问我答 花瓣较多的花朵应该怎样画出立体感？	097
8.4 蝴蝶石斛	098
你问我答 如何晕染才显得自然？	103
8.5 圣诞节的花环	104
你问我答 如何搭配对比色，让画面看起来既和谐又漂亮？	111

第9章 水彩花卉高级难度解析

9.1 月季	113
你问我答 单一颜色的花朵如何体现出丰富的层次？	118
9.2 鸢尾	119
你问我答 怎样画好花朵的形态？	123
9.3 多头玫瑰	124
你问我答 怎么画出细节？	131
9.4 美人蕉	132
你问我答 画黄色的物体画面总是显得很脏怎么办？	138
9.5 五月的花环	139
你问我答 面对色彩较多的画面，应如何把握上色的顺序？	144

第1章

水彩是什么

可能很多人都曾对水彩画这一美妙的画种产生过疑问，作为初学者其实更应该追本溯源，对水彩画的了解越深，越会帮助我们走得更远。

1.1 水彩的概念

广义上的水彩包括了一切可以用水调和颜料的画种，比如水粉、丙烯、蛋彩，还有中国画都属于这个范畴，但我们常说的水彩是狭义的，是指用水调和透明颜料作画的一种绘画方法。水彩颜料的透明性让水彩画有丰富的视觉效果，花鸟、风景、人物、漫画、插画、抽象画、设计手绘图等题材都非常适合用水彩画来表现。

1.2 水彩是最近几年才流行的吗

并不是这样，水彩颜料的历史极其悠久，从人类最早将颜料和水混合作画时开始，水彩颜料就已经以某种形式存在了。从 15000 年前西班牙阿尔塔米拉山洞壁画中的野牛，到 5000 年前中国彩陶上的图案，水彩早已经不知不觉地在东西方有了起源。

在 4 世纪前后的欧洲，贵族们把手抄书作为最值得骄傲的奢侈品之一。这些费时费力的手抄书被人们在上面精心绘制了精致的插图，这些插图用清水蘸颜料粉画成，画得十分纤细、工整，虽然着色力差，容易褪色，但我们可以认为这就是最早的水彩插画。

阿尔塔米拉山洞壁画

新石器时代前期 仰韶文化 鱼纹彩陶盆

德国画家丢勒是最先用水彩作画的画家之一，据传他在1492年的夏天，一个偶然的别出心裁，让他调制出了世界上最早的水彩颜料，而他的作品《小野兔》很可能是世界上第一幅水彩画。

现代水彩的发源地是英国，英国皇室的青睐为水彩画的发展提供了良好的环境，当代水彩画的领先国家除了英国以外，美国和日本也加入到这一行列中，水彩画变得越来越国际化、多元化。

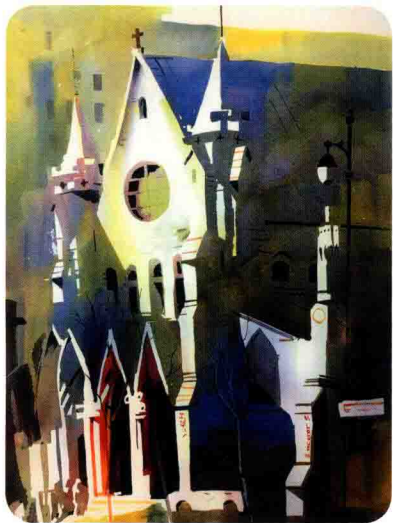

《小野兔》[德] 阿尔布雷特·丢勒

《珀斯夏·卢布纳格湖》[英] 乔治·芬尼尔·罗伯逊

最初的水彩画也如油画一般，关注画面的准确性，看起来非常细腻逼真；但随着时代的变化，水彩画的风格也逐渐变得更加现代化，写意和概括性更强，在多数的风景题材中，画家们开始关注生活的细节，慢慢发展出了人像、抽象物等题材。

《教堂》[北美] 马可·拉格

《涟漪》[瑞典] 佐恩

《静物》[英] 伊丽莎白·简斯

对于习惯欣赏水墨画的中国人来说，水彩在某种程度上比油画更容易接受。尽管真正意义上的水彩画在中国的历史不算很久，但近年来中国水彩画的发展非常迅速，从技法到材料都越来越多样化，题材也越来越丰富。可以预见的是，水彩画未来在中国一定会有更好的发展，不仅在专业领域的作品会走向国际，水彩画销售市场也会蒸蒸日上，逐渐成为普通绘画爱好者最为喜爱的绘画种类。

1.3 水彩和水粉、油画、国画等画种有什么区别

了解水彩与其他画种的区别，可以更加深入地掌握水彩的特点及绘制要点。

1.3.1 水彩与水粉的区别

二者非常相似，最大的区别是水彩的透明度比较高，水粉的透明度相对低，但这不是绝对的区别，水彩颜料中有很多覆盖力很强的颜色，而水粉也可以呈现半透明的效果。一般来说，水彩中把颜色调淡的手段是加水，水粉中把颜色调淡的手段是加白色，因此，水粉中的白色颜料是非常重要的，而水彩中白色颜料的使用率则很低。水彩更多依靠水的流动性，而水粉的性质介于水彩和油画之间，虽然依靠水来调和，但技法与油画更为接近。

水彩画更透明，有时能透出纸的本色。

水粉画看起来更厚重，看不到纸张的本色。

1.3.2 水彩与油画的区别

油画的底蕴深厚，技法多样，性质稳定，显色度最佳。油画颜料在干燥后有较强的硬度，颜料的遮盖力和立体感都很强，色彩极其丰富；水彩画用水调和颜料即可，而油画要用干性的植物油调和颜料。水彩画要用专门的水彩纸，油画则是在亚麻布、纸板或木板上进行绘画。水彩画作画时可以选择性地使用媒介，而油画作画时必须使用挥发性的松节油、干性的亚麻仁油等。

水彩作品给人的感觉是比较平的。

油画作品可以轻松地调出厚重的肌理效果。

1.3.3 水彩与国画的区别

水彩颜料与国画颜料都属于水性颜料。画国画用的纸是宣纸，有时也用帛和绢；水彩画用的是专门的水彩纸，比普通纸张厚实，表面带有不同的纹理。国画传统的绘画技法是“勾勒点染”，把线条看得非常重要，表现物体时造型不太重视明暗关系，色彩不是非常丰富，多数时候只是表达一个意向；而水彩画是西画体系中的一员，造型的依据主要是明暗关系，色彩有写实也有写意，比国画更具体，更易掌握绘画规律，实用性更强。

水彩画《牡丹》

国画《牡丹图》齐白石

第2章

挑选适合自己的好工具

正所谓：“工欲善其事，必先利其器”，在本书中这句话无疑是对绘画工具重要性的最佳表达，而水彩是在众多的绘画种类中最注重工具品质的画种之一。在水彩画中，画材的作用大得惊人，因此认真地了解画水彩所使用的工具是我们最先要做好的一件事。

2.1 怎样选购水彩纸

初学者刚刚接触水彩的时候，最关注的往往是水彩颜料的选择，但其实不然，水彩纸才是水彩画材中最重要的一种元素。纸张承载着创作，是作品最直接的表现渠道，使用品质好的水彩纸会使作品以最佳的状态呈现出来。因此，我要认真介绍一下水彩纸的知识。

2.1.1 按照纸张原料来选择

1. 棉浆纸

棉浆纸吸水性好，颜料在纸上流淌时能尽可能地减少水痕，颜料在棉浆纸上干的速度缓慢，方便多次上色和修改。

2. 木浆纸

木浆纸吸水性差，混色后有时会出现涂不匀的状态，颜料在木浆纸上干的速度快，易出水痕，显色发灰，但价格便宜。

木浆纸

棉浆纸

在潮湿的纸面上上色时，颜料在木浆纸上不容易混合，色彩也浅一些，而在棉浆纸上颜料能更好地相互融合，色彩的显示更明亮。

木浆纸

棉浆纸

木浆纸的显色度没有棉浆纸好，不容易体现出良好的明暗关系，颜料在纸上不易流淌，因此在使用晕染技法时比棉浆纸会多一些困难。

木浆纸显色比较灰暗，水痕明显。

棉浆纸显色较好，能做到水痕不明显，晕染自然。

3. 木绵混合浆纸

木浆纸和棉浆纸的原料按照一定比例混合制作而成的纸，但作画的效果往往不尽如人意，性价比不高，市面上也不多。