

水彩 好好画

26幅唯美水彩创意 图绘教程

陈晓杰 主编
张可欣 绘

跟着实力派艺术家学
初学者也能轻松上手绘水彩

水彩好好画

26幅唯美水彩创意图绘教程

陈晓杰 主编 张可欣 绘

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩好好画 / 陈晓杰主编; 张可欣绘. -- 南京:
江苏凤凰科学技术出版社, 2018.12

(介于手绘)

ISBN 978-7-5537-9637-6

I. ①水… II. ①陈… ②张… III. ①水彩画 - 绘画
技法 - 教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第207496号

水彩好好画

主 编	陈晓杰
绘 者	张可欣
责任编辑	倪 敏
责任校对	郝慧华
责任监制	曹叶平 方 晨

出版发行	江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址	http://www.pspress.cn
印 刷	北京博海升彩色印刷有限公司

开 本	787mm × 1 092mm 1/16
印 张	11.5
版 次	2018年12月第1版
印 次	2018年12月第1次印刷

标准书号	ISBN 978-7-5537-9637-6
定 价	55.00元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

目录

01 水彩知多少 7

- 绘画材料汇总 8
- 色彩基本理论 10
- 上色与笔触 11
- 用笔技巧 12
- 水彩画的白色运用技法 13
- 几种水彩画的特殊技法 14
- 构图 15

02 岁月静好 17

- 遗失的美好 18
- 蓝色港湾 24
- 那时的回忆 30
- 一个人的晚餐 36
- 红色的祝福 42
- 温柔的守候 48

03 花花世界 55

- 思华年 56
- 紫斗芳菲 61
- 恶之花 67
- 芍药花开 73
- 蝶恋花 79

04 动物温柔 85

狗超人 86

自信的驴 92

丑得很快乐 98

熟睡的兄弟 104

白兔夹竹桃 110

05 大千世界 117

禅园雪景 118

河边小屋 124

雨后晚高峰 130

旧船 135

人间四月天 141

06 此生芳华 147

扎碎辫的小姑娘 148

笑逐颜开 154

头顶的红绿花巾 161

记忆中的母亲 168

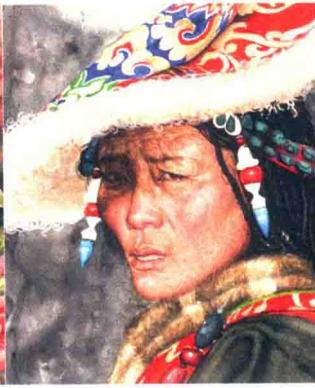
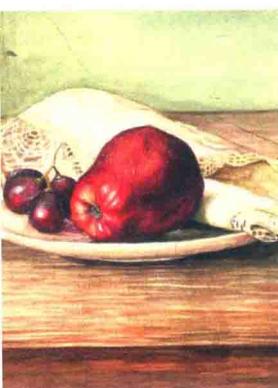
再回首 176

水彩好好画

26幅唯美水彩创意图绘教程

陈晓杰 主编 张可欣 绘

图书在版编目(CIP)数据

水彩好好画 / 陈晓杰主编; 张可欣绘. -- 南京:
江苏凤凰科学技术出版社, 2018.12

(介于手绘)

ISBN 978-7-5537-9637-6

I. ①水… II. ①陈… ②张… III. ①水彩画-绘画
技法-教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第207496号

水彩好好画

主 编	陈晓杰
绘 者	张可欣
责任编辑	倪 敏
责任校对	郝慧华
责任监制	曹叶平 方 晨

出版发行	江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址	http://www.pspress.cn
印 刷	北京博海升彩色印刷有限公司

开 本	787mm × 1 092mm 1/16
印 张	11.5
版 次	2018年12月第1版
印 次	2018年12月第1次印刷

标准书号	ISBN 978-7-5537-9637-6
定 价	55.00元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

前言

首先我在这里要特别感谢编辑，感谢所有为这本书出力的凤凰含章工作团队的每一位老师。

说说这本书吧，总体分为五个部分，难度也依次递增，在大千世界的风景部分，我描绘的都是身边的景色，比如我最喜欢的《雨后晚高峰》这幅作品，描绘的是我在北京生活那年的感受，人们总是忙忙碌碌，它用湿画法描绘潮湿的空气，寥寥数笔勾画出行色匆匆的人群，整体表达一种北漂的居无定所的感觉。而《禅园雪景》和《河边小屋》则有种我家乡承德的慢节奏的生活气息。风景这部分是我自己心境的变迁纪实，也是我对北京、承德两种截然不同生活体验的表达。花卉部分还算轻松，因为我个人学习日本花道好多年了，对花有种特别的感情。在我眼里，花本身并不是很重要，某一种花带给我的回忆更重要，这部分选的花基本都和我小时候的记忆有关，与其说是画花还不如说是画对花的回忆。动物温柔部分应该属于我自己对一种如童话般美好生活的向往吧，每一种动物都代表了我想要的一种生活方式，《逃之夭夭》是我最想要的老年生活，在喧嚣的城市中有一片自己的秘密花园，没事可以种点花花草草、蔬菜啥的，想想就觉得挺开心，这大概也是好多北上广年轻人向往的一种生活吧。《睡熟了的狗兄弟》其实是我童年生活的一种影射。我一直向往一种兄弟俩之间默契的感情。其他三幅分别代表了 my 勇气、自信和善良。画器皿与美食部分，有时候好像又回到 2008 年在北京画室画画时光，虽然当时很苦，现在想来却是满满的幸福。到了我最拿手的人物这块儿，我总觉得有些和我大学生活特别像，当然这部分的文字也是我最满意的，特别像说给自己的话，画这部分时想到的是大学的四年生活。

过去的生活虽已过去，但回忆还在，就让我们一起描绘这些曾经的美好和陪伴，让它们成为另外一种别样的美好。快快拿起笔，跟我一同画起来吧！

色卡

柠檬黄 02

中黄色 03

肉色 07

赭石色 12

土黄色 15

褐色 17

橘黄色 18

大红色 19

紫色 24

天蓝色 25

黄绿色 27

中绿色 29

群青色 36

普蓝色 43

黑色 49

白色 50

金色 51

银色 53

目录

01 水彩知多少 7

- 绘画材料汇总 8
- 色彩基本理论 10
- 上色与笔触 11
- 用笔技巧 12
- 水彩画的白色运用技法 13
- 几种水彩画的特殊技法 14
- 构图 15

02 岁月静好 17

- 遗失的美好 18
- 蓝色港湾 24
- 那时的回忆 30
- 一个人的晚餐 36
- 红色的祝福 42
- 温柔的守候 48

03 花花世界 55

- 思华年 56
- 紫斗芳菲 61
- 恶之花 67
- 芍药花开 73
- 蝶恋花 79

04 动物温柔 85

狗超人 86

自信的驴 92

丑得很快乐 98

熟睡的兄弟 104

白兔夹竹桃 110

05 大千世界 117

禅园雪景 118

河边小屋 124

雨后晚高峰 130

旧船 135

人间四月天 141

06 此生芳华 147

扎碎辫的小姑娘 148

笑逐颜开 154

头顶的红绿花巾 161

记忆中的母亲 168

再回首 176

01

水彩知多少

水彩是介于油画和国画之间的一种中性绘画媒介，

水彩技法能分为湿画法和干画法两种。

湿画法可以运用水的流动性来表达情感，
不追求形似，意在神似，有点像国画的感觉。

而干画法则通过颜色一遍一遍地描绘，
以表达描绘对象的真实质感，

它注重的是以形写神。

本书风景部分运用的是表达情感的湿画法，
花卉、动物部分用的是而后面基本都是干画法。

人物部分是两种画法的综合运用。

绘画材料汇总

1. 笔

晕染笔

要求比较低，一般市面上售价几块钱的普通国画小白云笔就可以了。大小号码要看自己的使用习惯。可以都买来试下，再选用你用得比较习惯的就可以了。

勾边笔

化纤毛质，笔毛坚硬挺拔，价格便宜。可多买几只，在涂留白液时用。留白液会结晶胶化在笔毛上，所以涂完留白液后，基本就不能再反复使用了。这种笔还有一个好处就是，因为笔毛坚硬，所以蘸留白液拉线条时比较利索。

化纤勾边笔

纯毛质。有毛质较为柔软的，更有韧性。一般以松鼠毛为佳。但价格昂贵，可以用一般的狼毫毛笔勾边笔代替。我一般用李小平的小号勾边笔，价格比较适中，一般用于勾画细节或描绘醒线。

排刷笔

一般有化纤的和纯毛质的。用于蘸湿整张画面或大面积涂色时，用哪种都可以。化纤的涂色很有笔触感，但是颜色不容易涂匀。纯毛质的没有笔触感，但是相对比较容易平涂颜色或者润湿画面。

小白云晕染笔

化纤勾边笔

李小平勾边笔

松鼠毛勾边笔

纯毛质排刷笔

化纤排刷笔

2. 水彩纸

水彩纸种类很多，价格也是天壤之别。但是有一个总的规律，就是克数越重的纸越厚，越不容易起皱变形，但价格也越昂贵。国外纯手工的水彩纸比国内的机器纸更耐用，价格也相差几倍到几十倍不等。有一点值得注意，价格昂贵的水彩纸虽然性能优秀，但是也会因为价格昂贵而鲜有人买。时间一长，会出现漏矾的现象。再就是粗细纹、粗纹肌理比较明显，一般用于湿画法的风景画。细纹的一般用于需要描绘许多细节的人物画。在这本书里，我用的是康颂的 250 克细纹水彩纸，价格适中，品质也很不错。

3. 辅助工具

留白液

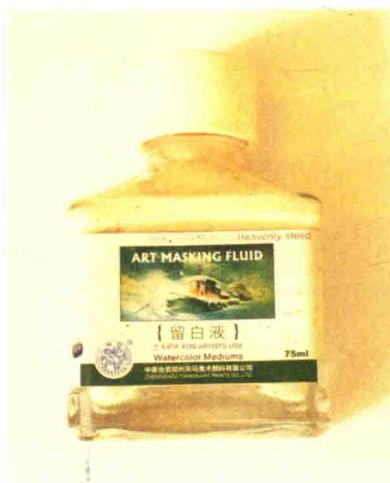
留白液是用于画面留白的。水彩画讲究透薄的感觉，所以它的白色基本上留的是纸张本身的白色，因而留白液的使用很方便。现在市面上使用最广泛的就是天马留白液。

颜料

水彩颜料种类繁多，可以使用日本樱花 18 色的，很好用。

调色盘

准备几个小的白色瓷盘，再准备两个大的。调不同的纯色时使用小瓷盘，大的瓷盘一个调冷色用，一个调暖色用。这些都是因人而异的。

天马留白液

日本樱花 18 色水彩颜料

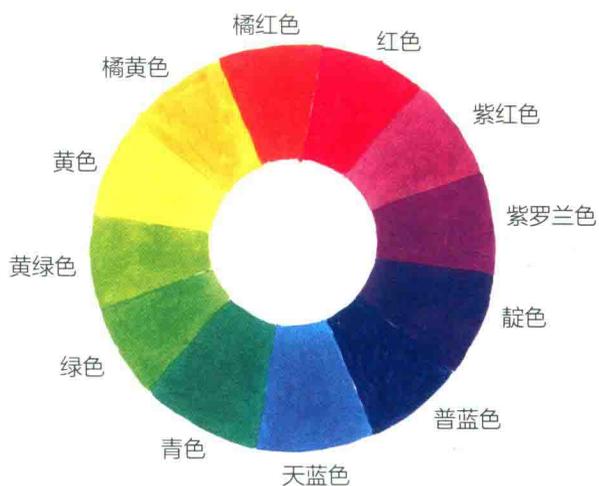

调色盘

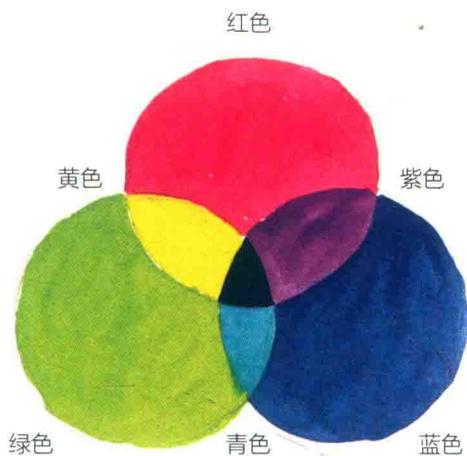
色彩基本理论

十二色相环

三原色谱

十二色相环是一个以环状排列光谱色的排序。能清晰地直观地分析辨识出颜色与颜色之间的关系与承接。本色环一共 12 个空格。其中红、黄、蓝为三原色。所谓原色就是它们不能由其他颜色调和而成。例如，黄色加蓝色呈现绿色，蓝色加红色呈现紫色，黄色加红色呈现橙色。而调出的绿色、紫色、橙色则为间色。水彩颜色 24 色基本已经足够使用。我们要多加尝试，让颜色与颜色相遇，碰撞出更多的色彩。

水色撞染

单色渐变

多色渐变

水彩里经常使用的就是水色撞染。比如在《丑得很快乐》这幅作品里，背景用的就是典型的水色撞染法。

上色与笔触

1. 点涂

把蘸了颜色的毛笔用卫生纸打散。一笔一笔地点涂画面，再用卫生纸蘸走多余的颜色。

→ 在《蓝色港湾》这幅作品里，西梅的果皮就是这样点涂出斑驳效果的。

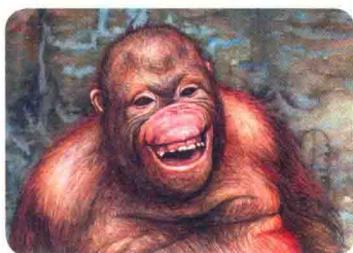

2. 扫涂

用卫生纸把蘸了颜色的毛笔笔锋打成散状。再用侧锋，在画面轻轻扫出丝状的颜色。

→ 在《丑得很快乐》这幅作品里，红毛猩猩的身体就是通过扫涂上色，最终画出稀疏毛发的感觉的。

3. 平涂

先调好色水。再用大宽笔蘸色水，用中锋平涂颜色。第二笔再蘸色水时，轻轻摇动色水，防止颜色分层，造成第一笔与第二笔颜色深浅不一，染花颜色。

← 在作品《笑逐颜开》里，为了增加颜色张力，每一块头巾的颜色都是平涂出来的。

4. 揉涂

用饱和度低的色笔，以画圈的方式反复染色，直到所染地方的颜色质感达到要求。

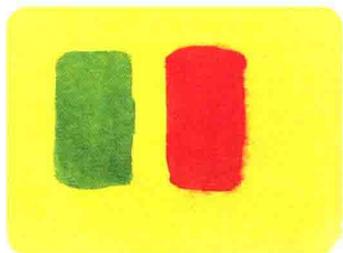

→ 在作品《再回首》里，老绿色的衣服就是用揉涂法画出来的。

5. 罩涂

罩涂是混色的一种方法。比如想要调出绿色，可以在调色盘里直接用黄色加蓝色调出，然后再染。也可以先画出蓝色，待干后，再用黄色淡淡地涂在蓝色上面。罩涂出来的绿色比直接涂绿色的颜色层次和厚度更加精彩，也更接近自然，里面会有一种空气感。

6. 渲染

这是国画的一种技法。先用色笔涂一半，再用水笔反复推染颜色，使颜色由深到浅过渡更加自然。注意，要想染不花，色笔含水量可以大一些，水笔一定要干一点。

→ 这种手法基本可以画所有的东西，但是最常用在人物皮肤上面。比如作品《头顶的红绿花巾》里，少女的皮肤就是一点点、一遍遍渲染出来的。

用笔技巧

1. 撕

用卫生纸把蘸有颜色的笔锋打成散状，再用侧锋轻轻扫出颜色。这种笔法通常用于画动物的毛发。

→ 在《熟睡的兄弟》这幅作品里，就是用撕的手法画出狗毛。

2. 揉

用毛笔蘸完颜色后，用手打散笔锋，在纸上打圈。

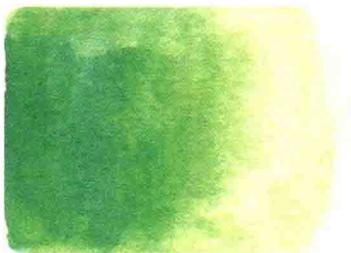

→ 在《旧船》这幅作品里，地面就是使用揉涂技巧，刻画出质感的。

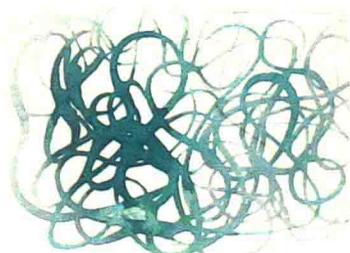
3. 染

等画面全干后，用其他种颜色兑大量的稀释过的颜料，平涂在上面，一般用于混色。

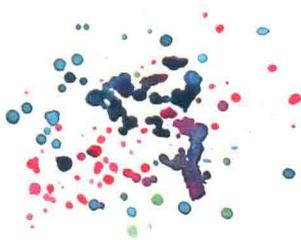
4. 勾

用纯毛的勾边笔，圆滑地描绘出物体的边缘或细节。

5. 甩

用毛笔蘸上稀释过的颜料，放在画面上。轻弹笔杆，一般画大的点时使用。

→ 在《禅园雪景》这幅画里，大片的雪花就是甩上去的。

