

暖暖时光

创意花卉水彩教程

- 九大水彩常用技法的深入运用
- 花卉题材和森系风格组合
- 超细致的步骤讲解
- 举一反三式的教学

麦茶超人 -Miro 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

暖暖
小时光
创意花卉水彩教程

麦茶超人-Miro 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

暖暖小时光：创意花卉水彩教程 / 麦茶超人-Miro
编著. — 北京：人民邮电出版社，2019.6
ISBN 978-7-115-50908-6

I. ①暖… II. ①麦… 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044031号

内 容 提 要

本书是一本暖系水彩插画的专业教程，将 34 种水彩技法的深入运用及表现形式融入实战案例，并穿插了 16 个拓展练习。

全书内容按照花卉与刺绣、花卉与缎带、花卉与复古器皿、花卉与书籍、花卉与陈设等 5 种题材编排并进行细致的讲解。此外，本书还提供了 9 个水彩基础技法的讲解视频，读者可以结合教学视频边学边练，举一反三，更准确、直观地掌握水彩插画的绘制技法及应用技巧。

本书案例丰富，讲解清晰、易懂，适合作为有一定绘画经验的水彩插画师的参考书，也适合水彩绘画爱好者及相关艺术专业的学生临摹学习。

◆ 编 著 麦茶超人-Miro

责任编辑 孟飞飞

责任印制 马振武

◆ 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>

北京东方宝隆印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：14.75

字数：425 千字

2019 年 6 月第 1 版

印数：1—3 500 册

2019 年 6 月北京第 1 次印刷

定价：89.00 元

读者服务热线：(010)81055410 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

目录

第1章 花卉与刺绣 011

- 01 用点画法表现花瓣纹理——花格贝母 012
- 02 用干画法表现立体感——法国蔷薇 018
- 拓展练习：干画法和湿画法的结合运用——莲蓬 023
- 03 调和过渡自然的颜色进行上色——圣诞玫瑰 024
- 拓展练习：用白点营造气氛——江南牡丹草 031
- 04 用湿接色法表现绣品质感——水仙 032
- 拓展练习：湿接色法的运用——鲑鱼色小雏菊 038
- 05 用点染法表现花瓣特征——荷花 040
- 06 多纹理的花瓣和叶脉处理——三色堇 046
- 07 滴溅法的运用——萱草 052
- 08 线条勾勒花卉的方法——朱顶红 058
- 拓展练习：利用线条表现花瓣的肌理感——牡丹 063

第2章 花卉与缎带 065

- 09 用叠色法表现花瓣质感——番红花 066
- 拓展练习：重复叠色的技巧——多孔龟背竹 071
- 10 半透明的蕾丝质感表现——六出花 072
- 拓展练习：半透明花瓣的质感表现——重瓣紫阳花 077
- 11 用扁头笔表现褶皱感——卡娜塔玫瑰 078
- 12 用蕾丝垫表现填色效果——海芋 082
- 13 用混色法表现花瓣质感——肯尼亚玫瑰 088
- 拓展练习：用混色法表现花盆质感——大花蕙兰 094
- 14 填补式上色的方法——绣球花 096
- 15 绒毛质感的表现——斑克木 102

第3章 花卉与复古器皿 107

- 16 用湿画法表现唯美感——路易十四玫瑰 108

拓展练习：用湿画法表现光影感——洋甘菊 113

- 17 干枯质感的刻画与表现——石榴 114

- 18 通过底色预留法表现花瓣的纹理——波斯菊 120

拓展练习：通过底色预留法表现蕾丝纹理——帝王花 125

- 19 用废弃开叉的毛笔表现复古感——银莲花 126

拓展练习：用撒盐法表现复古感——凌霄花 132

- 20 玻璃瓶光影质感的表现——茶花 134

拓展练习：皮质光影质感的表现——木百合 140

第4章 花卉与书籍 141

- 21 利用沉淀媒介表现颗粒感——勿忘我 142

- 22 用洗色法表现唯美感——鸢尾 146

- 23 对比色的运用与表现——海棠花 152

拓展练习：用多种笔表现对比效果——虞美人 157

- 24 枯笔技法的运用与表现——桉树果 158

- 25 用海绵制造肌理感——曼珠沙华 164

- 26 破旧纸张的质感表现——郁金香 168

- 27 金粉的运用——洋桔梗 174

第5章 花卉与陈设 179

28 清新感的色彩搭配——无花果树 180

拓展练习：清新感的色彩搭配——镜面草 187

29 如何表现浅色花瓣的清透感——昙花 188

30 上色顺序的合理安排——花店一角 194

拓展练习：先叠色后晕染方法的运用——仙人掌 202

31 木纹的刻画与表现——幸福树 204

拓展练习：疏密有序的构图——天堂鸟 210

32 运用纸巾制造反光质感——瓜栗 212

33 点线面的结合与搭配——嘉兰百合 218

34 浮雕质感的刻画与表现——花园小景 224

拓展练习：浮雕质感的添加——乌柏果 231

商业效果图 232

简单生活
重视美好的一切！

暖暖
小时光
创意花卉水彩教程

麦茶超人-Miro 编著

人民邮电出版社
北京

岁月静好中，花开正浓时

让我们一起将温柔托付于水彩小时光

绘画是一种人人都能享受的奢侈。

对于没有绘画基础的读者来说，绘画艺术可远可近。“远”是因为无基础支撑而觉得无从下手；“近”是只要拥有足够的耐心和信心，拿起画笔并坚持日日练习，就能有所收获。

对于有一定绘画经验的读者来说，学会总结和提炼技法，并举一反三式地进行运用是很有必要的。在日常生活中，要多看、多想和多练，同时有目的和有针对性地进行学习，定能让自己的绘画技能不断提升。

绘画是有趣的，也是有灵魂的。如果你喜欢绘画，别犹豫，大胆拿起画笔吧，绘出你心中一切美好的事物，并用绘画陪伴我们每一个暖暖的小时光……

推荐

麦茶是一个生长在江南水乡的温柔女孩。印象中，小时候的她总是静静地画画，她的画清新脱俗，那时我便觉得她是一个很有艺术潜力的学生。后来她到大学学习绘画，毕业后一直潜心于透明水彩画的创作和教学。所谓“画如其人”，她的画总是让人感到清新通透，其中的一花一草，如一缕清风、一股清泉、一轮明月，呈现出清雅诗意的美感。

—— 中国美术家协会会员 胡会波

我和麦茶是在微博上认识的。第一次看到她的作品就印象深刻，温和的色彩和流畅的线条给人一种春风拂面的舒适感。即便在寒冷的季节，看到她的画，也仿佛有花香萦绕于鼻尖，这是多么美好的事。这本书给了我更多了解麦茶的机会。我猜想，这么温暖的画风背后，一定是一个可爱灿烂的姑娘，此书值得推荐。

—— 微博认证插画师 biig bear

麦茶是一位喜欢画花的姑娘，也喜欢简单的生活，一步一步地努力实现自己的梦想。本书耗时一年才得以出版，从书中，我看到了她对画画这件事的热情与执着，也看到了她的善良与用心，因此，强烈推荐此书。

—— 微博认证插画师/设计美学博主 吾空空

很喜欢麦茶的水彩作品，干净清新，就好像她的日常生活一般美好。我一直觉得只有用心生活的人才能勾勒出如此美妙的画面，麦茶应该就是这样女孩，让我非常欣赏。希望大家能够在读书的同时，接收到这样一份治愈的能量。

—— 微博认证插画师 Chara

麦茶的画就像一首首诗，品味一番后，总能让人感到心旷神怡。本书的案例皆为精心挑选，配合详细的操作步骤，让你在轻松学习的同时，也能用心感受到一花一草的美。

—— 设计美学博主 大大的童话王国

前言

“折此芳花，举兹轻袖。”（出自南朝·梁简文帝《梅花赋》）

一切草木皆有灵气。在晨光下，每一片树叶都在自由地伸展与呼吸着。在夏雨里，每一片花瓣也像在开心地享受着大自然的沐浴。

我常常幻想着在一个下雨的星期天，独自撑起一把雨伞，然后静静地蹲在蘑菇边上，憧憬着和它们一边低声私语，一边欢笑的美好模样。

喜欢静谧的蓝，喜欢娇嫩的绿，喜欢阳光的橙，喜欢热情的红，而恰好，这些美好的颜色花儿、草儿都有。

平时的我除了喜欢通过拍照记录自己养过、见过的花草，还喜欢用绘画的方式将它们一一记录下来。

在日常生活中，我一直琢磨着如何将花瓣的纹理表现得更好，如何更好地控制花茎的弧度和角度，并将它们艺术化，力求更接近于我眼中最美的样子。

写这本书的初心，主要是对花花草草由衷的热爱，因此想通过这种特别的方式将它们一一记录下来。

一本书的诞生就像是一个饱含我心血和期待的小生命的诞生。创作的过程总是艰辛的，但是在这个过程中自己也有很多的收获，且对技法也有了进一步的认识。

这是一本详细介绍水彩画技法的书。为了让读者能够更好地收获知识且愉悦地看完，本书无论在内容的组织与安排上，还是在细节的把控上，都倾注了我大量的精力。希望广大读者在学习本书的过程中，可以细细体会我对这些小花小草的爱，这份爱是温柔、细腻的，也是珍贵的。

同时在这里，我也想鼓励想学画画又不敢尝试的朋友，大胆拿起你的画笔吧！因为没有第一步，就永远开始不了。

正如塔莎奶奶所说“做自己喜欢做的事，任何时候都不算晚”。

祝大家阅读愉快。

水彩插画的九大基本技巧解析

◎ 干晕染技法

干晕染技法是指在纸面干透无水的情况下直接上色，并趁湿用干净毛笔将颜料晕染开来。

这种技法的使用特点是颜料干透后饱和度不会下降太多。

在利用干晕染技法作画时，笔尖的水分必须和纸面上颜料的水分相似。如果笔尖的水分过多，在纸面上容易形成多余的水花效果。

◎ 湿晕染技法

湿晕染技法是指在上色前在要上色的位置铺一层清水，然后涂上一层较深一些的颜色，并趁湿用一支干净的毛笔将颜色晕染开来。

这种技法的使用特点是晕染颜色的时候比较轻松，且晕染好的颜色会呈现自然的过渡效果。

在使用湿晕染技法上色时，注意纸面水分的控制。一般来说，纸面水分越多，干透后的颜色就越淡。

◎ 薄叠色技法

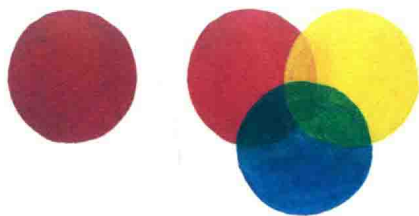
薄叠色技法是指先将颜料兑水稀释，然后画到纸上。待前一个颜色干透后，再画下一个颜色。用稀释后的颜料进行叠色处理时，画面看起来会非常清透，且每个颜色的重叠痕迹会较为明显。叠色技法使用的关键点在于需要待前一个颜色完全干透后，再画下一个颜色，以避免混色。

◎ 厚叠色技法

厚叠色技法是指用厚重的颜料直接上色，待一个颜色干透后，再画下一个颜色。

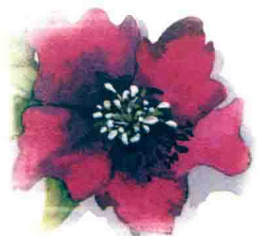
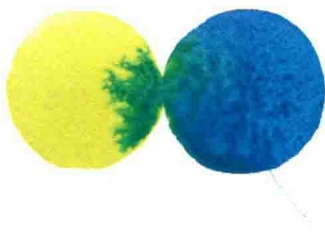
这种技法的使用特点是颜料需要厚重一些，最终的颜色没有薄叠色样清透，一般用在一些细节的刻画上，如花蕊和花纹图案的绘制等。

◎ 交叉混色技法

交叉混色技法是指在两种或两种以上的颜色未干又相遇的情况下，颜色会互相融合。

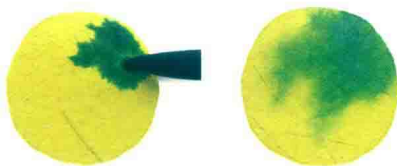
在使用这种技法上色时，水分保持在六七成为宜，太干会影响颜料的流动性。

◎ 底色混色技法

底色混色技法是指铺完底色后，在底色未干的情况下，立刻在底色上点染另外一个颜色。

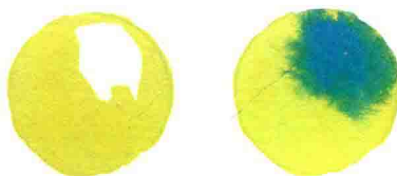
这种技法的使用特点是颜料扩散性较好，混色部分的颜料会因混色而出现变色。因此，这种技法一般只在局部使用，如背景的边角处理、花朵的花瓣上色等。

◎ 留白混色技法

留白混色技法是指先铺一层底色，然后在想要混色的地方混入其他颜色。

在混色过程中，一般中心留白区域的颜色纯度较高，或呈现出本来的颜色，而外围的颜色则会出现变色情况，这种技法主要在给一些干净鲜亮的物体上色时使用。

◎ 枯笔技法

枯笔技法是指将笔头水分保持一成或两成，然后蘸取一些颜料后，将笔头倾斜，然后轻轻拂过纸面。

这种技法可以用来制作很多肌理效果，笔上的水分越少，枯笔效果也就越明显。

水少

水多

同时，纸张的粗糙程度和下笔的力度对枯笔的效果也有一定影响。纸张越粗糙，枯笔效果越明显；纸张越光滑，枯笔效果越不明显。下笔越轻，枯笔效果越明显；下笔越重，枯笔效果越不明显。

◎ 颜色深浅和扩散程度的控制

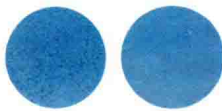
在纸面水分很多，且从侧面看有水珠的情况下上色，颜色会较淡。在颜色干透后还会变得更淡一些，颜料扩散程度较明显。此种上色方法主要运用在背景处理上，在作画时避免将画纸竖起或者倾斜，否则颜色会流淌开来。

在纸面水分适中，且从侧面看有镜面感的情况下上色，颜色会略微偏淡。在干透后颜色变化不是特别明显，颜料扩散程度也相对不明显。此种上色方法主要用来表现画面中间的层次感或是用在半干状态下的背景加深处理上。

在纸面水分很少，且从侧面看几乎没有镜面感的情况下上色，颜色会较深。同时在颜色干透后几乎不存在减淡现象，颜料扩散程度不明显。此种上色方法主要运用在一些小范围的细节刻画上，如陈旧陶盆的处理等。

颜料的深浅变化处理除了通过颜料的厚度变化来表现之外，对水分的控制也是关键。水分越多，颜色越淡，扩散性越好；水分越少，颜色越深，扩散性越差。

目录

第1章 花卉与刺绣 011

- 01 用点画法表现花瓣纹理——花格贝母 012
- 02 用干画法表现立体感——法国蔷薇 018
- 拓展练习：干画法和湿画法的结合运用——莲蓬 023
- 03 调和过渡自然的颜色进行上色——圣诞玫瑰 024
- 拓展练习：用白点营造气氛——江南牡丹草 031
- 04 用湿接色法表现绣品质感——水仙 032
- 拓展练习：湿接色法的运用——鲑鱼色小雏菊 038
- 05 用点染法表现花瓣特征——荷花 040
- 06 多纹理的花瓣和叶脉处理——三色堇 046
- 07 滴溅法的运用——萱草 052
- 08 线条勾勒花卉的方法——朱顶红 058
- 拓展练习：利用线条表现花瓣的肌理感——牡丹 063

第2章 花卉与缎带 065

- 09 用叠色法表现花瓣质感——番红花 066
- 拓展练习：重复叠色的技巧——多孔龟背竹 071
- 10 半透明的蕾丝质感表现——六出花 072
- 拓展练习：半透明花瓣的质感表现——重瓣紫阳花 077
- 11 用扁头笔表现褶皱感——卡娜塔玫瑰 078
- 12 用蕾丝垫表现填色效果——海芋 082
- 13 用混色法表现花瓣质感——肯尼亚玫瑰 088
- 拓展练习：用混色法表现花盆质感——大花蕙兰 094
- 14 填补式上色的方法——绣球花 096
- 15 绒毛质感的表现——斑克木 102

第3章 花卉与复古器皿 107

- 16 用湿画法表现唯美感——路易十四玫瑰 108

拓展练习：用湿画法表现光影感——洋甘菊 113

- 17 干枯质感的刻画与表现——石榴 114

- 18 通过底色预留法表现花瓣的纹理——波斯菊 120

拓展练习：通过底色预留法表现蕾丝纹理——帝王花 125

- 19 用废弃开叉的毛笔表现复古感——银莲花 126

拓展练习：用撒盐法表现复古感——凌霄花 132

- 20 玻璃瓶光影质感的表现——茶花 134

拓展练习：皮质光影质感的表现——木百合 140

第4章 花卉与书籍 141

- 21 利用沉淀媒介表现颗粒感——勿忘我 142

- 22 用洗色法表现唯美感——鸢尾 146

- 23 对比色的运用与表现——海棠花 152

拓展练习：用多种笔表现对比效果——虞美人 157

- 24 枯笔技法的运用与表现——桉树果 158

- 25 用海绵制造肌理感——曼珠沙华 164

- 26 破旧纸张的质感表现——郁金香 168

- 27 金粉的运用——洋桔梗 174

第5章 花卉与陈设 179

28 清新感的色彩搭配——无花果树 180

拓展练习：清新感的色彩搭配——镜面草 187

29 如何表现浅色花瓣的清透感——昙花 188

30 上色顺序的合理安排——花店一角 194

拓展练习：先叠色后晕染方法的运用——仙人掌 202

31 木纹的刻画与表现——幸福树 204

拓展练习：疏密有序的构图——天堂鸟 210

32 运用纸巾制造反光质感——瓜栗 212

33 点线面的结合与搭配——嘉兰百合 218

34 浮雕质感的刻画与表现——花园小景 224

拓展练习：浮雕质感的添加——乌柏果 231

商业效果图 232

简单生活
重视美好的一切！

第一章

花卉与刺绣

