

诗情画意

● 唐诗水彩绘

爱林博悦 主编 程滢翠 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

诗情画意 唐诗水彩画 / 爱林博悦主编 ; 程滢絮编
著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2019.3
ISBN 978-7-115-49840-3

I. ①诗… II. ①爱… ②程… 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241652号

内 容 提 要

在中国传统文化中,诗歌和绘画一直占有重要的地位。两者既可以单独作为作品,又可以相互融合,相得益彰。本书将唐诗与古风水彩画相结合,希望读者在绘画过程中,体会到诗中有画、画中有诗的意境。

本书共分为两章:第1章为基础部分,介绍了水彩的基本工具及绘画技法;第2章为案例部分,每一个案例都以一首唐诗为主题,涵盖了唐诗的主题分析、画面构图、线稿和水彩上色等内容。本书不仅能教读者绘制完整的唐诗水彩画,更能让读者体会古人的诗情与画意。

本书适合绘画爱好者和传统文化爱好者阅读、收藏,也可作为相关专业机构的培训教材。

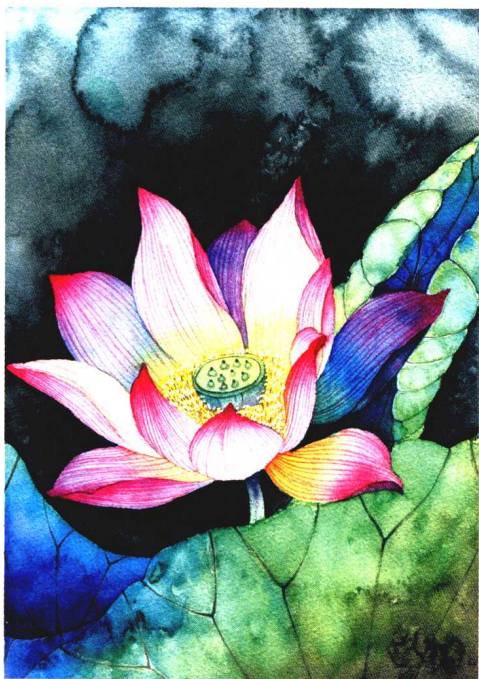
-
- ◆ 主 编 爱林博悦
编 著 程滢絮
责任编辑 易 舟
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京富诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/20
印张: 7 2019年3月第1版
字数: 144千字 2019年3月北京第1次印刷
-

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 水彩的基础技法

006	——	绘前准备
006	——	画笔
007	——	画纸
007	——	不同水彩画纸的纹理
007	——	不同纸纹的绘画效果
008	——	颜料
008	——	固体水彩颜料
008	——	管状水彩颜料
008	——	管状颜料的使用方法
008	——	颜料的颜色要备好
009	——	水彩常用小技法
009	——	平涂
009	——	两种平涂方法
009	——	选择大小合适的画笔
010	——	水分的控制
011	——	渐变
011	——	单色渐变
011	——	单色渐变失败的案例
013	——	多色渐变
015	——	制造效果
015	——	点水的水痕效果
016	——	盐粒的雪花水痕效果
017	——	湿画法的渲染效果
017	——	喷雾的斑驳效果
018	——	牙刷的喷溅效果
018	——	纸巾的吸水效果

第2章 教你绘制唐诗水彩插画

020	——	莲花
022	——	线稿
024	——	上色
040	——	夜雨寄北
042	——	线稿
043	——	上色
056	——	闺怨
058	——	线稿
059	——	上色
072	——	泊秦淮
074	——	线稿
075	——	上色
092	——	终南望余雪
094	——	线稿
095	——	上色
110	——	山居秋暝
112	——	线稿
114	——	上色
126	——	清平调
128	——	线稿
129	——	上色

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

诗情画意 唐诗水彩画 / 爱林博悦主编 ; 程滢絮编
著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2019.3
ISBN 978-7-115-49840-3

I. ①诗… II. ①爱… ②程… 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241652号

内 容 提 要

在中国传统文化中,诗歌和绘画一直占有重要的地位。两者既可以单独作为作品,又可以相互融合,相得益彰。本书将唐诗与古风水彩画相结合,希望读者在绘画过程中,体会到诗中有画、画中有诗的意境。

本书共分为两章:第1章为基础部分,介绍了水彩的基本工具及绘画技法;第2章为案例部分,每一个案例都以一首唐诗为主题,涵盖了唐诗的主题分析、画面构图、线稿和水彩上色等内容。本书不仅能教读者绘制完整的唐诗水彩画,更能让读者体会古人的诗情与画意。

本书适合绘画爱好者和传统文化爱好者阅读、收藏,也可作为相关专业机构的培训教材。

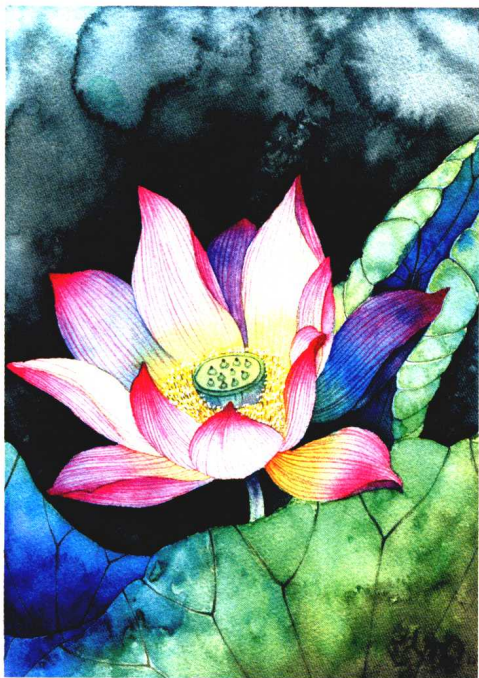
-
- ◆ 主 编 爱林博悦
编 著 程滢絮
责任编辑 易 舟
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京富诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/20
印张: 7 2019年3月第1版
字数: 144千字 2019年3月北京第1次印刷
-

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 水彩的基础技法

006	——	绘前准备
006	——	画笔
007	——	画纸
007	——	不同水彩画纸的纹理
007	——	不同纸纹的绘画效果
008	——	颜料
008	——	固体水彩颜料
008	——	管状水彩颜料
008	——	管状颜料的使用方法
008	——	颜料的颜色要备好
009	——	水彩常用小技法
009	——	平涂
009	——	两种平涂方法
009	——	选择大小合适的画笔
010	——	水分的控制
011	——	渐变
011	——	单色渐变
011	——	单色渐变失败的案例
013	——	多色渐变
015	——	制造效果
015	——	点水的水痕效果
016	——	盐粒的雪花水痕效果
017	——	湿画法的渲染效果
017	——	喷雾的斑驳效果
018	——	牙刷的喷溅效果
018	——	纸巾的吸水效果

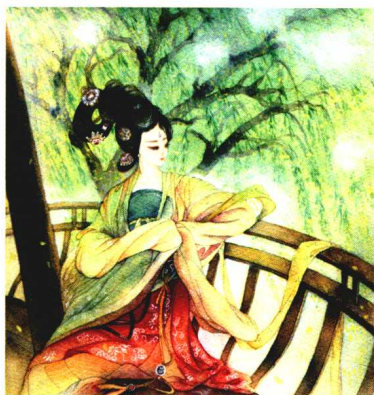

第2章 教你绘制唐诗水彩插画

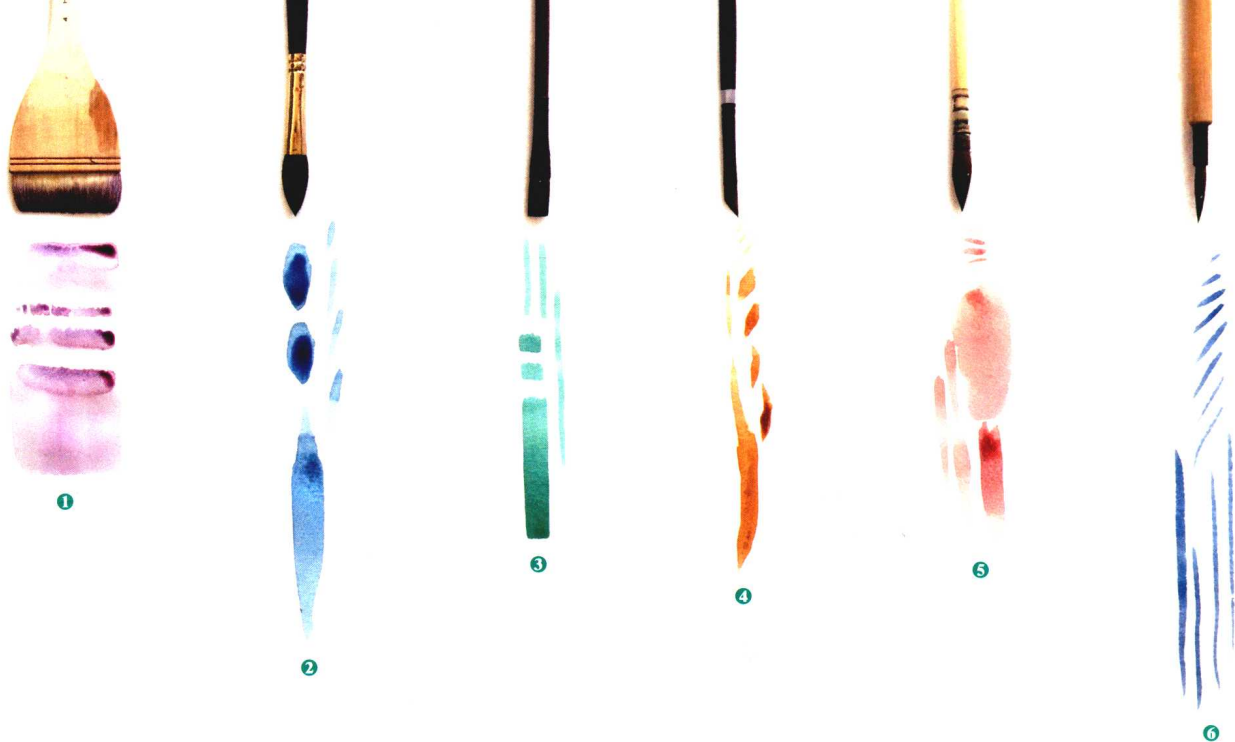
020	——	莲花
022	——	线稿
024	——	上色
040	——	夜雨寄北
042	——	线稿
043	——	上色
056	——	闺怨
058	——	线稿
059	——	上色
072	——	泊秦淮
074	——	线稿
075	——	上色
092	——	终南望余雪
094	——	线稿
095	——	上色
110	——	山居秋暝
112	——	线稿
114	——	上色
126	——	清平调
128	——	线稿
129	——	上色

第1章

水彩的基础技法

绘制水彩画，基本工具不能少。本章主要介绍了画水彩画的基础工具，以及最基本的涂色方法和绘画技法，教你如何将学习到的绘画方法运用到实例中，一起来看看吧！

大号的排笔可以画出大面积的颜色，可以用来绘制背景，或者给画纸刷水。

扁平且肥肥的笔肚加上逐渐变尖的笔尖，既可以画出细细的线条，也可以画出粗粗的笔触。

可以画出平整的笔触，侧面可以画出细细的线条，用来画一些平整的地方。

笔尖与平头笔相比有一定的角度，同样可以画大面积的笔触，也可以用尖尖的笔尖刻画细小的地方。

圆头笔使用得较多，是比较常用的水彩用笔，不仅可以画精细的地方，也可以运用笔肚画出大面积的色块。

细细的笔尖可以用来刻画细节，或画细线等。

◎ 画纸

不同水彩画纸的纹理

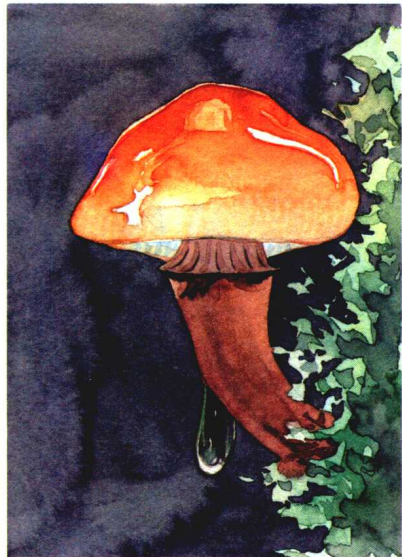
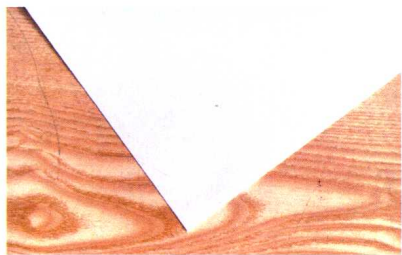
水彩画纸根据画纸纹理的不同，可以分为三种，从左到右依次是细纹、中粗、粗纹，如左图所示。

不同纸纹的绘画效果

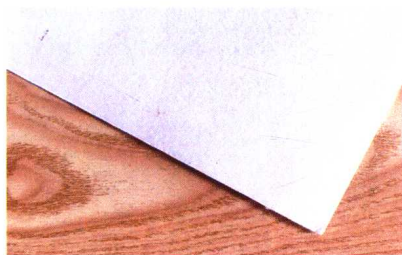
● 细纹

细纹水彩纸的表面比较细腻，可以用来绘制一些写实的物体。

● 中粗

中粗的画纸上可以看到画面有细小的颗粒，这是画面细微的凹凸不平的纸纹。中粗的纹路表现范围比较广，绘制一般的图案都可以用这种画纸。

● 粗纹

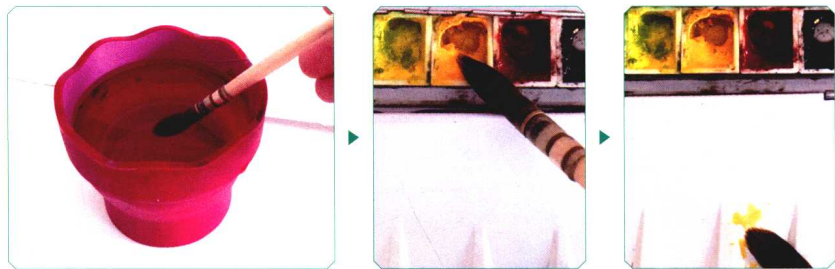
粗纹画纸的颗粒感更加明显，如下图绘制的河面，在画纸上快速拖动，可以产生不规则的留白，来表现河面的波光感。

◎ 颜料

固体水彩颜料

固体水彩颜料是由胶和色粉混合制作的，方便外出写生时携带。

● 固体颜料的使用方法

先用画笔蘸一点水，再将颜料打湿晕开，用蘸有颜料的画笔在调色盘中调色。

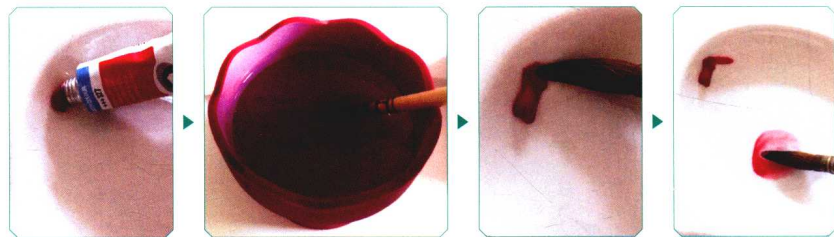
管状水彩颜料

管状颜料是比较常见的水彩颜料，在一般的美术店就可以买到。

管状颜料的使用方法

先像挤牙膏一样将颜料挤在调色盘中，注意不要挤太多，将画笔打湿，蘸取颜料，然后在调色盘空白的地方调色。

颜料的颜色要备好

水彩颜料的颜色非常丰富，但日常绘画或者初学者使用，24色就能满足一般的绘画需求了。

水彩常用小技法

◎ 平涂

两种平涂方法

水彩画中，平涂是比较基础且经常使用的技法，下面介绍两种不同的平涂方法。

● 平涂法一

在调色盘中调好充足的颜料，水分适量，然后直接在画纸上上色。

● 平涂法二

1 先在画纸上涂一层清水，水不宜过多。

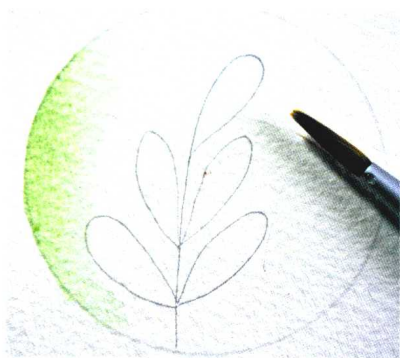

2 再在水上着色，这种方法适合大面积的涂色，比如大背景的天空等，涂色较均匀。

最简单的平涂往往会出现颜色不均匀、笔触明显等败笔，下面从画笔的大小和水分的控制讲解如何使平涂更均匀。

选择大小合适的画笔

初学者似乎有个通病，就是不管多大的画纸，都习惯用小笔平涂。其实这种习惯非常不好，使用过小的笔涂大面积，容易使画面过干，多次蘸水的过程中不仅有难看的笔触，而且容易损伤画纸。

用过小的笔，涂得很慢。

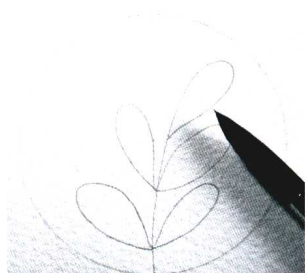

中途出现干得过快的状况。

粗糙不均的笔触和难看的水痕也出现了。

正确的方法是选择一支大小合适的画笔，寥寥几笔就能画完。

大小合适的画笔。

大一点的笔蓄水的能力更好，第一笔画完，画面不会马上干掉，第二笔就很容易和前面画的融合在一起，颜色过渡得很好，自然就均匀。

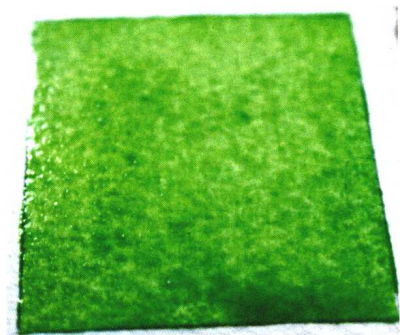
对比一下小笔和合适的笔之间的效果，前者斑驳，后者均匀。

水分的控制

学习水彩画，最重要的就是对水分的控制，水分的多少对平涂的效果有直接的影响。首先要将合适的画笔洗干净，在吸水布上吸掉部分水分，再蘸取已经调好的颜料。

沿着需要平涂的范围，在外界线涂一周，注意不要超过边界线。

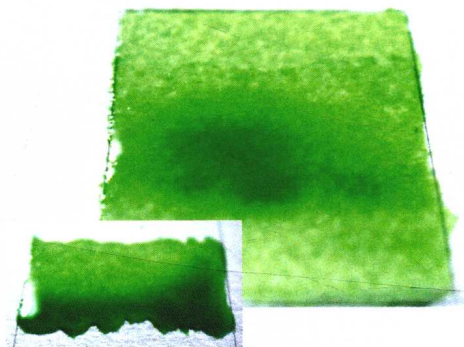

再快速地把中间部分涂匀。

初学者不容易控制好笔上的水分，会遇到涂得过干或过湿的问题。这时候需要准备一块吸水布或者吸水海绵，多试验、多练习就会找到感觉，右图就是一些水分没有控制好的错误示范。

水分过干，笔触很明显。

过湿的平涂效果，颜料会聚集在一块，不均匀、不能分散。

以上都是蘸颜料直接上色的方法，下面讲解先涂水再上色的技法。

1 先画几朵小花和叶子。

2 左上角涂一部分颜色。

3 在已上色的外围涂清水，不要涂到色块里面，否则会形成水痕和笔触影响画面。再用画笔把边缘处的颜色往清水部分一笔带过去，让其自然融合。

4 接下来画一些小细节，最后再涂有水的部分，这样整个平涂的画面就比较均匀了。

◎ 渐变

学习了平涂后，下面学习难度稍大的技法——渐变。渐变是水彩画中常见的画法，可以体现出各种颜色的自然融合、变化丰富的美丽效果。渐变分为单色渐变和多色渐变。

单色渐变

1 首先在画纸上平涂一部分颜色。

2 接着用蘸有少量清水的另外一支笔，在色块的边缘处往右方抹，在画纸上留一部分空白。

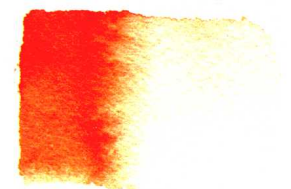

3 这时候笔上已经有了颜色，再换第3支蘸有少量清水的笔继续往右方抹，颜色越来越淡，形成渐变的效果。

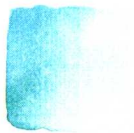
4 最后的完成效果。颜色渐变过渡很自然，没有交界线，也没有笔触。

单色渐变失败的案例

上图为单色渐变失败的例子，因画笔水分太多，深浅色之间有明显的交界线，过渡不自然。

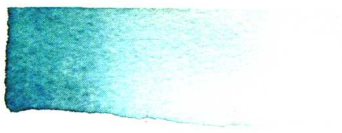
当然，不同的画纸会有不同的渐变效果。

巴比松

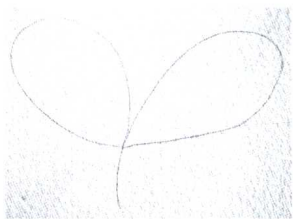

获多福

阿诗

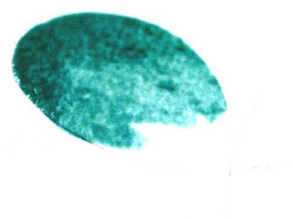
下面用实例示范单色渐变的运用。

1 首先画出两片简单的叶子。

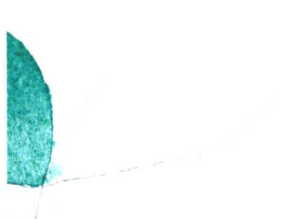
2 在顶端涂色，涂1/3即可。

3 接着用蘸有清水的另一支笔往下抹，注意控制画笔上的水量，抹到2/3处。

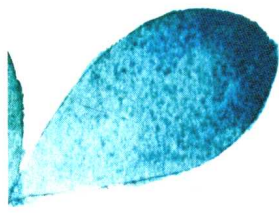
4 把笔洗净或者用第3支笔接着之前的部分往下抹。

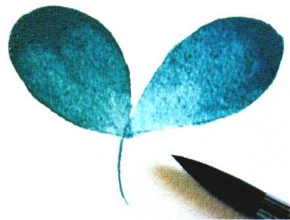
5 第2片叶子采用先涂水再上色的方法。先整体抹一遍清水，不宜过多。

6 接着在顶端部分涂上颜色。这时颜料会自然融合在水中，向下方过渡。

7 最后用笔往最下方抹一下，涂满整片叶子。

8 两片叶子的渐变就完成了。