

克莱儿^的 透明水彩画入门

梦幻森旅行&优雅日常灵感小练习

克莱儿 著

一笔

一笔

画出美好

全国百佳图书出版单位

化学工业出版社

克莱儿^的 透明水彩画入门

梦幻森旅行&优雅日常灵感小练习

克莱儿 著

全国百佳图书出版单位

化学工业出版社

· 北 京 ·

克莱儿's 透明水彩画画课：梦幻森旅行&优雅日常灵感小练习

作者：克莱儿

ISBN 978-986-38-4165-4

中文简体版© 2019通过成都天鸢文化传播有限公司代理，经野人文化股份有限公司授予化学工业出版社独家出版发行，非经书面同意，不得以任何形式，任意重制转载。本著作限于中国大陆地区发行销售。

北京市版权局著作权合同登记号：01-2017-5914

图书在版编目（CIP）数据

克莱儿的透明水彩画入门/克莱儿著. —北京：化学工业出版社，2018.10

ISBN 978-7-122-32768-0

I. ①克… II. ①克… 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174242号

责任编辑：徐华颖
责任校对：王素芹

文字编辑：李一曦
装帧设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：天津图文方嘉印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张12 字数228千字 2019年5月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888

售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：68.00元

版权所有 违者必究

preface | 作者序

树梢上的叶子被微凉的风抚上一层栗色，栾树盛开的果实，像一颗颗红色小气球在空中飞舞着，突然想起两年前的自己，也坐在相同的位置，望着一整窗的秋天，抓着头焦虑得不知该敲下哪些字句，来开启一篇序文。

轻闭双眼，回想着这几年来在这座小小森林里迸发出的绚烂花火，如幻灯片般在我的脑海里不停地轮转放映着，轻舞飞扬的旋转木马、挪威森林里的白色迷雾、北国丘陵上飞扬的蒲公英、盛夏里的挫冰机……这些画作如繁星，在我心底的小宇宙不停地闪耀转动着。

如何让水彩画可以融入日常当中，是近来给自己的课题与挑战，为手机穿上一件属于春天的衣裳，在悠游卡（台北地区的非接触式交通电子票证系统）上渲染一整个夏天，在小提箱上烙上秋日的果实森林，在小挂历里别上旅行遇见的银灰色苔藓庭院，一个接着一个困难度越来越高的课程设计，反而让我兴奋得睡不着，就凭借着这样一股莫名的亢奋与期待，让我面对20~30个失败的测试品，仍能咬着牙坚持下去。终于收到可以超过自己心底那把尺的成品时，一个人兴奋地在工作室里跳舞转圈，但总必须沉住气、按压住自己那跳得太狂的心，打开“铁牛运功散”吞下一大口，守住一个人的秘密，直到最后一刻，带给你们最大的惊喜！

这两年也与不同领域的职业人员创作合作，激发出了许多超乎我想象的作品。爱丽儿（Ariel）细腻温柔的手作布艺，引领着我看见更多元创作上的可能性，第一次知道原来水彩可以转印在温润的亚麻布上，仍保有原本的清透渲染，再透过爱丽儿（Ariel）针线的牵引，我的画仿佛被施了魔法，蜕变成了在窗边随着风旋转的木马、实用的水彩笔袋与森林里的小帐篷。与爱丽儿（Ariel）一起，我们常常“五十步笑百步”地嘲弄着对方那无人匹敌的龟毛与坚持，不需言语就可以达到、甚至超越对方的期待，因为有她，让我创作的路上不再孤独。

去年的圣诞节，与比漫（Biman）的小比一起合作，透过她有魔法的双手，将水彩纸上的小兔子与松鼠变成了可爱的糖霜饼干，根本就舍不得吃掉它们！每次在课堂上偷偷看着小比认真画着糖霜的

背影，总是会被那坚毅专注的灵魂震撼得久久无法自己。

今年的春天，与娃娃活一起合作的旋转木马八音盒，总觉得自己的想法太过天马行空，好担心会让大炳老师与苏菲（Sophie）爆肝。然而当他们俩一起捧着成品呈现在我眼前时，泪水在我眼眶里翻滚沸腾着，完全颠覆超越了我对于木头的想象！

这本小书里，因为篇幅与时间的限制（是的！已经史无前例的200多页了！写到超过编辑的截稿时间很多，准备“被钉在墙上了”），许多的作品与合作来不及放进来，然我对每一个的热爱都是一样的。在火烧屁股、编辑即将“抽出皮鞭”之际，我仍坚持挤出第六章，因为我想用画笔与文字完整记录下这一年我在挪威的小旅行，写下在美丽照片背后的惊险故事，想要告诉你在美好的事物背后，需要许多的灰暗与焦虑来堆积。但也因为必须经历这些，才能衬出旅行里遇见的美丽与烙印下一辈子都无法抹灭的回忆。

我是一位不喜欢做重复事情的人，会在备课的时间缝隙与深夜里奋力地写完第二本书，除了想将这两年的“燃烧绚烂”记录下来，我想也是将过去这一年多来，处在人生的低潮，在看不见黎明何时降临的深渊，泪水无法抑止、不停滑落的日子，让悲伤随着色彩在纸上渲染开来，忧郁的蓝，在笔尖的行云流水间获得了释放，心也跟着一起沉淀安静下来。灵魂里的杂质被纸张吸收得一干二净，透出无与伦比美丽的色泽。心底的那道缺口，被透明水彩给填满与救赎了！

多么希望在幽暗深谷的你，透过这本小书，可以像我一样，在调色盘上盘旋轻舞，在这些可爱的透明水彩小道具们的簇拥下，被疗愈着、嘴角上扬着画画，心底的裂痕渐渐地愈合了。

也将这本书献给我的家人，还有一直陪着我在透明水彩里任性玩耍的你们，我们一起熬夜、一起欢笑、一起流泪，就让我们变成彼此前进的力量！

Claire 克莱儿

在人生的低潮里，无法抑止泪水不停落下的日子里，
让悲伤随着色彩在纸上渲染开来，
忧郁的蓝，在笔尖的行云流水间获得了释放，
心也跟着一起沉淀安静下来。

灵魂里的杂质被纸张吸收得一干二净，
透出无与伦比美丽的色泽，
心底的那道缺口，被透明水彩给填满与救赎了。

多么希望在幽暗深谷的你，
可以像我一样，在调色盘上盘旋轻舞，
在这些可爱的透明水彩小道具们的簇拥下，
被疗愈着，嘴角上扬着画画！

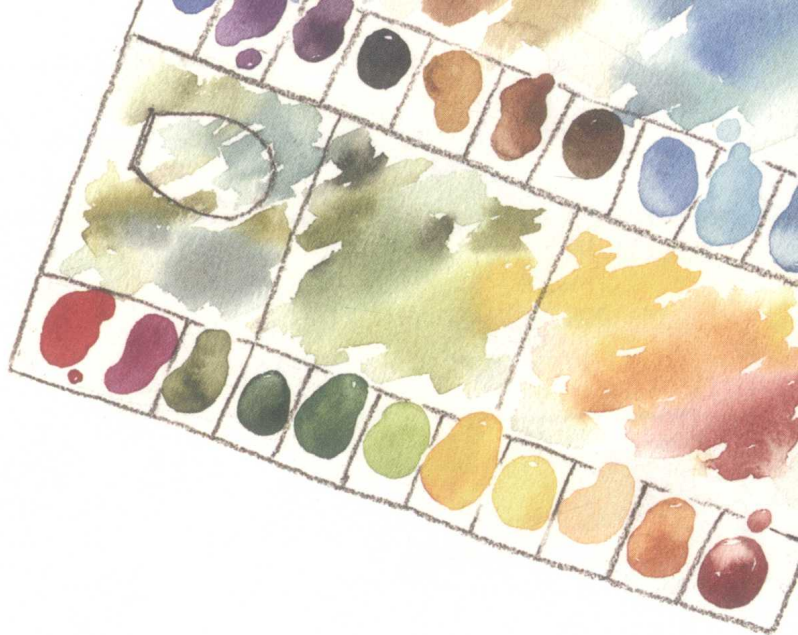
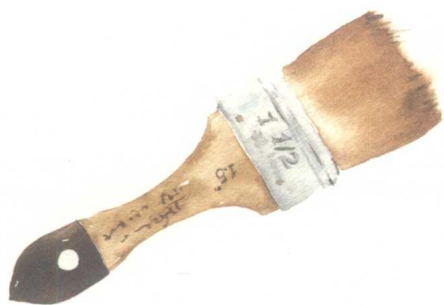

*By the deep sea and music in its roar
I love not man the less but Nature more
From these our interviews in which I steal*

Contents | 目录

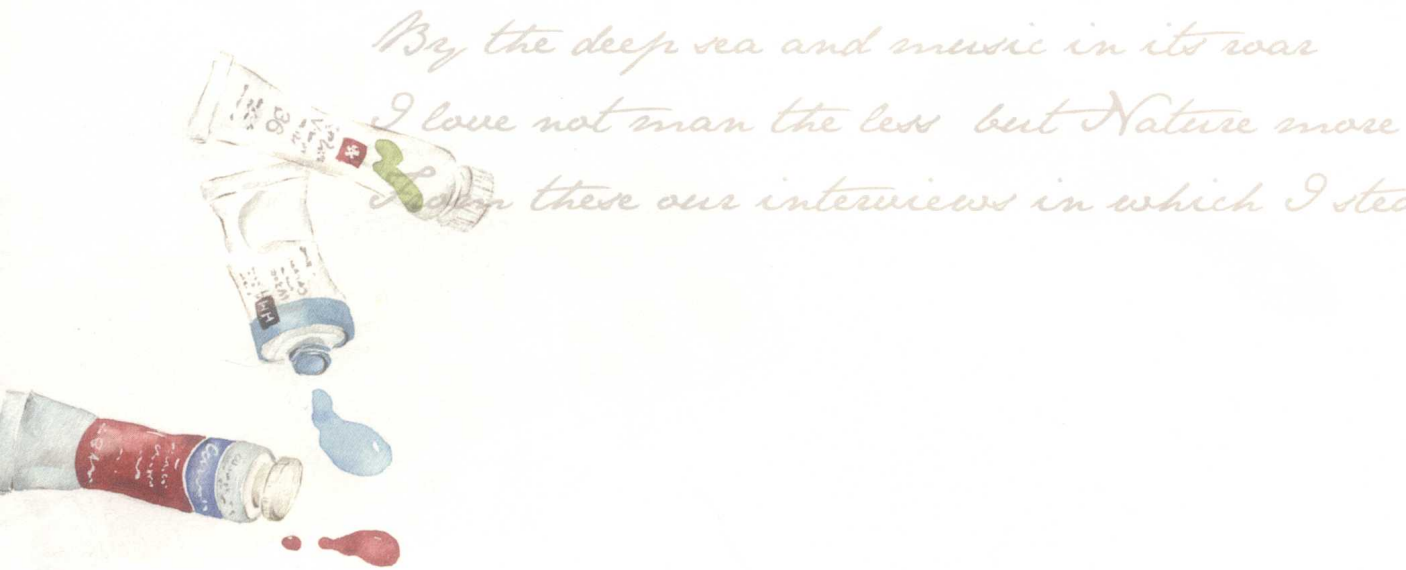
1 克莱儿的水彩小道具 (My watercolor stationery)	/ 001
1.1 透明水彩与调色盘	/ 002
1.2 笔与橡皮擦	/ 004
1.3 水彩纸	/ 004
1.4 洗笔 + 吸水布	/ 005
2 我的水彩小日志 (My watercolor diary)	/006
2.1 小日志的本子	/ 008
2.2 星期二 便当日	/ 010
2.3 星期三 我的缝纫时光	/ 030
2.4 星期日 大扫除	/ 040
2.5 为日志穿上美丽的衣裳	/ 046
3 森林里的旋转木马 (My watercolor horses)	/051
3.1 在克莱儿的水彩纸上飞舞的旋转木马	/ 052
3.2 旋转木马里的小小乐园	/ 060
3.3 装满回忆的旋转咖啡杯	/ 064
3.4 爱丽儿的针线牵引下的布作旋转木马风铃	/ 066
3.5 “娃娃活”的木工 旋转木马八音盒	/ 084
4 我的北欧小提箱 (My little suitcase)	/091
4.1 小狐狸奇遇记	/ 092
4.2 秋天的果实森林	/ 100
4.3 飞翔的蒲公英	/ 110
4.4 手作北欧小提箱	/ 122
5 手机上的春日花园 (Spring flowers on mobile case)	/126
5.1 春日花儿的小图鉴	/ 129
5.2 玛格丽特的春天	/ 142
5.3 白色苜蓿花上的春日野餐	/ 156
5.4 我的春日花环	/ 166

克莱儿的水彩小道具 *My watercolor stationery*

*By the deep sea and music in
I love not man the less but No
From these our interviews in*

By the deep sea and music in its roar
I love not man the less but Nature more
Learn these our interviews in which I stea

1.1 透明水彩与调色盘

My watercolor stationery

画画这六年来，调色盘一直没有换过，即使上面已经堆积了多年的尘土与一路上跌跌撞撞的痕迹，仍不想换新，因为上面累积着许多不会再重复的色彩与故事。挤在格子里的颜料，主要由樱花（Sakura）、牛顿（Winsor & Newton）与荷尔拜因（Holbein）三种水彩品牌组成，经过了这几年来的试验汰换，留下了22个经典的原色，陪着我在纸上渲染迸发出千变万化的色彩。

这两年有一点不一样的，就是将从来没用过的白色颜料，挤在另一个小小调色盘上，可以为蒲公英加上更多蓬松的羽翼，为小兔子的大眼睛里加上闪闪发亮的小星星，为糖霜饼干加上雪白的优雅图案。我用白色颜料取代了留白胶，为画面带进更纤细柔软的线条。

我相信即使用着同一个调色盘，每个人调出来的，都是属于自己独一无二的专属色彩！

1 樱花 43 靛蓝色

2 樱花 24 紫色

3 牛顿 231 紫罗兰色

4 樱花 49 黑色

5 牛顿 552 黄赭色 (土黄色)

6 樱花 12 咖啡色

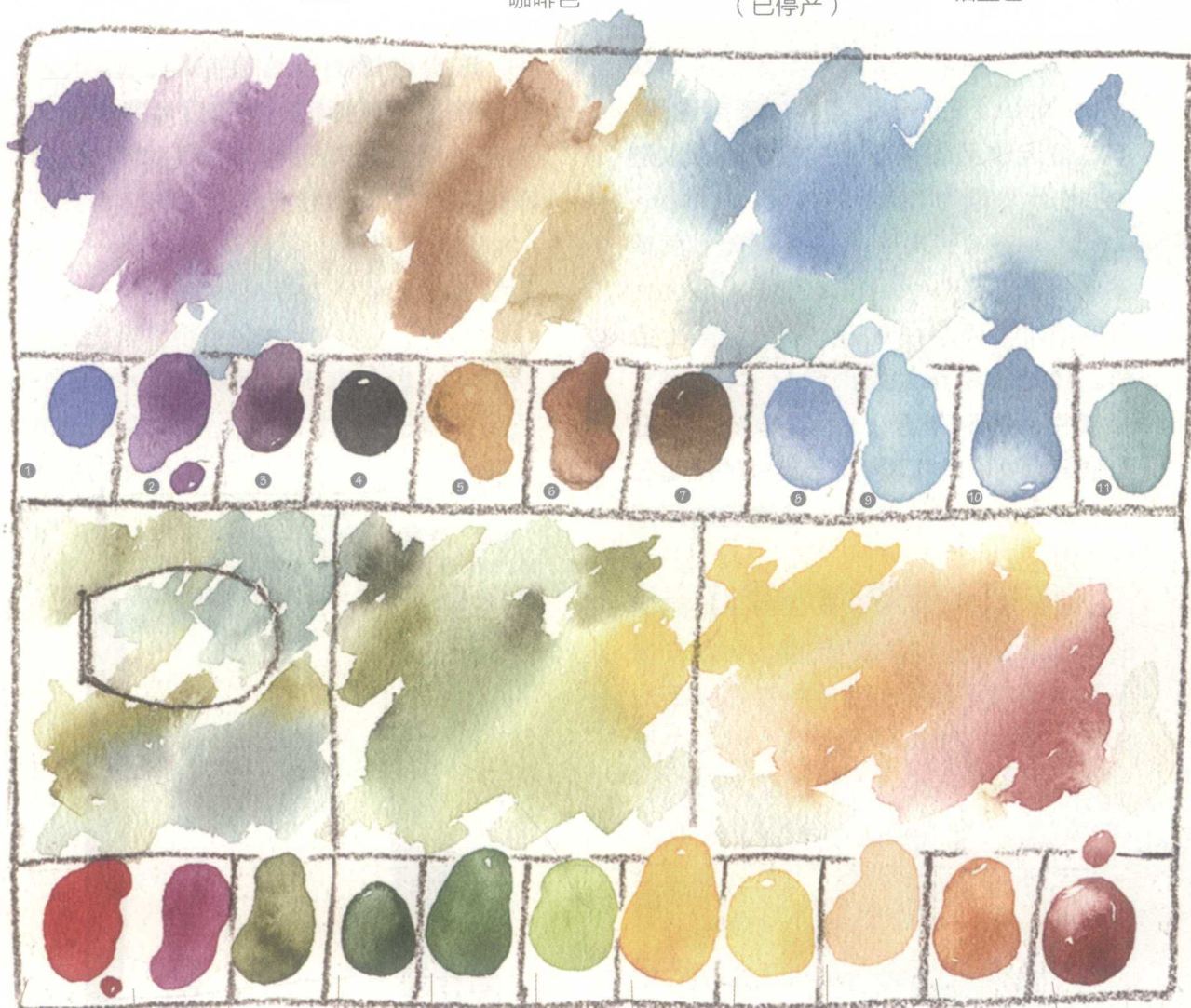
7 樱花 17 深咖啡色

8 牛顿 350 银灰蓝色 (已停产)

9 牛顿 304 天际蓝色

10 牛顿 296 钴蓝色

11 牛顿 263 湖水蓝色

1 牛顿 544 紫红色

2 牛顿 447 橄榄绿色

3 樱花 30 深绿色

4 樱花 29 翠绿色

5 牛顿 109 镉黄色

6 樱花 7 肤色

7 牛顿 98 深镉红色

8 牛顿 223 法国红色 (已停产)

9 樱花 27 青绿色

10 樱花 3 柠檬黄色

11 牛顿 90 橘色

1.2 笔与橡皮擦

My watercolor stationery

打稿的铅笔一直沿用着德国施德楼（Staedtler）的HB铅笔，橡皮擦也是。不过最近改用软橡皮擦拭铅笔稿，以避免损伤水彩纸，影响上色效果。

这本书的后文会有许多需要大面积渲染的画，会先利用排笔在纸上刷上大量的清水，再用大支的水彩笔渲染上色。我的排笔有大小两种尺寸，2英寸（1英寸=2.54厘米）较大的排笔用来把整张纸大面积的打湿；1.5英寸的排笔在需要避开画里的人物或小动物们的局部打湿用。

细腻飘逸的花朵、在空中飞行的小松鼠或者是美味可爱的甜点，会以动物毛的小楷毛笔牵引出温柔中带着强韧的线条。勾勒细微线条的圭笔（毛笔中最小的一种）则采用纯貂毛的爱丁堡M0、M1与M2。

橡皮

HB 铅笔

1.3 水彩纸

My watercolor stationery

这本书里的画皆是采用法国水彩纸康颂（Canson）出厂的枫丹水彩纸（185g），显色与渲色效果非常漂亮，可以表现出花儿色彩的淡雅轻柔。

注：枫丹水彩纸纸张纹理较鲜明、较粗糙的那一面是正面。

M0 水彩笔

1.4 洗笔+吸水布

My watercolor stationery

水彩最重要的在于水分的掌控，所以洗笔水与吸水布就扮演非常重要的角色。装盛洗笔水的杯子可以用果酱瓶或塑胶杯，现在画画通常我会准备两个杯子，一个作为洗笔用，装较混浊的水，另一个杯子的水则维持干净，作为打湿纸张渲染之用。

吸水布记得要先下水洗过，才能将布上的浆去掉，这样布才能充分吸收笔上多余的水分。

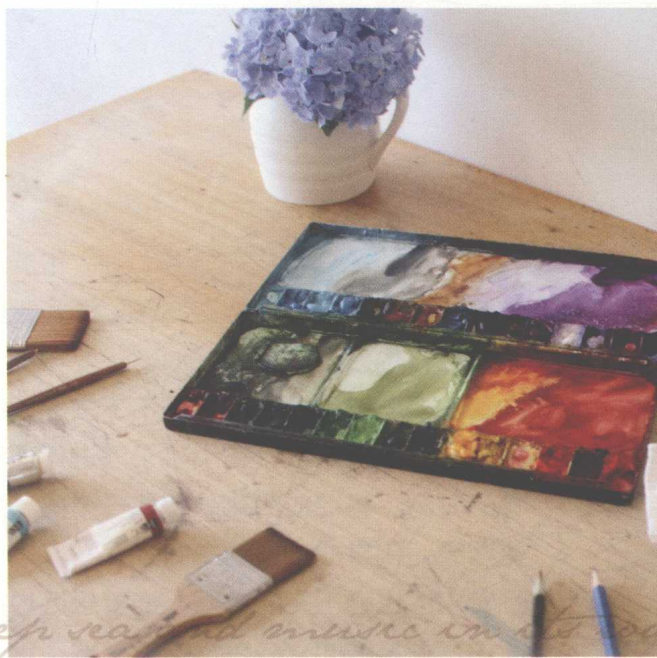
注：关于透明水彩的基础技法，如调色、渲色、洗色与叠色等，可以参考《克莱儿的透明水彩画画课：画出清新、优雅的杂货生活市集》，第一章有详细的介绍说明。

2 英寸排笔

1.5 英寸排笔

小楷毛笔

M1 水彩笔

*By the deep sea and music in its voice
I love not man the less but Nature
From these our interviews in which*

我的水彩小日志

My watercolor diary

微雨的星期二早晨，从市集采买了一整个藤篮的新鲜食材，
为自己，也为喜欢的人，
准备一个丰盛盈满到盒盖压不下去的超级大便当！
阳光洒落的星期三，在小院子埋进你遥寄来南国的种子。
春分时刻，将绽放的花朵编成一个圈，是对你的思念，
星期天，化身成忙碌的主妇，
晒着永远也晒不完的衣服，拖着永远也拖不完的地，
清扫整顿着房间，心也慢慢被整理了，
思索着什么是必要、什么是想要？才看得见自己真正想要的。

一周间的生活，
依着一种平凡单调的节奏，随着四季更迭运转着，

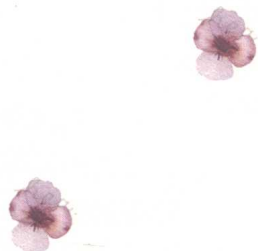
我们一起用画笔，记录下小日子裡的日常，编成一本属于自己的小日志，
当有一天变成老奶奶，俯首拾起这本小日志时，
才发现原来自己曾经那么认真地生活着！

2.1 小日志的本子

My watercolor diary

日本美乐麦（Maruman）亚麻布封面（Linen Cover）素描本一直是用来自笔记录下我那天马行空的灵光乍现。会发现这本素描本，是因为它的封面是用浅浅的亚麻布包覆着，在美术用品商店堆积如山的素描本里，第一眼就看见它！这次的水彩小日志，我决定将生活里的小片段画进这本随身携带的素描本子里，因为我觉得水彩不应该只局限在水彩纸上，应该让它出现在生活中随手可得的小纸上，恣意地挥洒奔放的色彩，刻画下生活最真实的模样！

every now and then fleecy clouds floated across the sky
and beauty to each other

2.2 星期二 便当日

My watercolor diary

从韦韦小学一年级开始，星期二是他最期待的便当日，那时候还是上班族的我，总是在清晨六点从温暖的被窝挣扎地爬到厨房准备着便当。七年之后，我仍持续着在星期二的清晨，去市场采买当日新鲜的食材，在紧凑的工作节奏间，往往抬头一看，大时钟的指针已经指向了11点20分，屁股像装了阿童木的双管火箭飞奔回家，在短短的30分钟内完成的小学生便当，给现在读小学二年级的元元送去。

