

Claire's Watercolor Class

克莱儿的 透明水彩画画课

画出清新，优雅的杂货生活市集

克莱儿 著

水彩笔、调色盘
再加上魅惑视觉的颜料，
一笔一笔，画出生活中
美好的事物！

claire's watercolor class

克莱儿的透明水彩画画课

克莱儿 著

化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

克莱儿的透明水彩画画课 / 克莱儿著. —北京: 化学工业出版社, 2016.8
ISBN 978-7-122-27607-0

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(2016)第158873号

克莱儿's 透明水彩画画课, 作者: 克莱儿 著

ISBN 978-986-5723-99-6

本书中文简体字版©2016通过成都天鹭文化传播有限公司代理, 经野人文化股份有限公司授权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, 违者必究。本著作限于中国大陆地区发行。

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2016-5077

责任编辑: 徐华颖
责任校对: 陈 静

文字编辑: 李 曦
装帧设计: 王晓宇

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: 北京画中画印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张10½ 字数 150 千字 2016年10月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 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: 48.00元

版权所有 违者必究

目录
contents

Chapter 1 与水彩变成好朋友

水彩的工具	10
调色的练习曲	16

Chapter 2 关于巴黎旅行的回忆

巴黎 小衣裳	36
南法 小鞋子	48
南法 迷人小配件	56
我的 巴黎小衣柜	62

Chapter 3 把回忆画进小胖卡

幸福 面包时光	70
巴黎 小甜点	76
南法杂货市集	86
我的 南法小胖卡	96

Chapter 4 秋天 多肉与果实

多肉植物小图鉴	106
多肉小盆栽	114
森林里的果实派对	122

Chapter 5 森林小绘本

小绘本的诞生	132
STORY A Bon-Bon 小熊的奇幻旅程	134
STORY B Polly 小兔子的魔法果酱屋	140
故事的结局	146
绘本封面的设计	152
动手做一本小绘本	154

克莱儿的工作室 158

claire's watercolor class

克莱儿的透明水彩画画课

克莱儿 著

化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

克莱儿的透明水彩画画课 / 克莱儿著. —北京: 化学工业出版社, 2016.8
ISBN 978-7-122-27607-0

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(2016)第158873号

克莱儿's 透明水彩画画课, 作者: 克莱儿 著

ISBN 978-986-5723-99-6

本书中文简体字版©2016通过成都天鹭文化传播有限公司代理, 经野人文化股份有限公司授权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, 违者必究。本著作限于中国大陆地区发行。

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2016-5077

责任编辑: 徐华颖
责任校对: 陈 静

文字编辑: 李 曦
装帧设计: 王晓宇

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: 北京画中画印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张10½ 字数 150 千字 2016年10月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 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: 48.00元

版权所有 违者必究

mon cher Jean Toulhier
Bonne nuit à la
Cécile qui t'embrasse

序 preface

窗外的栾树已从春天的新绿，变成一片秋天的红，树上蓝鹊一家五口，仿佛感受到我的焦虑，在树枝上蹦蹦跳跳帮我摇旗呐喊着，银蓝色的长尾巴在风中飞舞着。我敲着键盘的手忍不住停了下来，深深吸了一大口微凉的空气，用力拍拍脸颊，还是无法相信自己真的快要完成这本小书了！然而最后的工作，却一直无法顺利地进行，写下了好多的文字，却无法串联起心底这一路走来的百转千回，我的序文就在“enter”与“delete”之间反反复复悬荡着。

还记得五年前的我，在工作与两个小男孩的生活琐碎缝隙中，非常不容易地争取到一周两个小时的学习时光，从调色慢慢开始学习，虽然一开始也被无法掌控的水分和如杂草般的笔触深深感受到挫败。但水彩那自由奔放的渲染魔力，释放了当时我快要窒息的灵魂！每每在深夜的三点钟，我很享受一个人的画画时光，心里杂乱的思绪也在反反复复的调色练习中，慢慢沉淀清澈了起来。

画画，让我体会了为自己而画的简单的快乐，突然发现自己人生的前半段，大部分都是为了“不让别人失望”而努力地读书、卖力地工作着，但自己并没有打心底真心喜欢它们。我期盼着自己接下来的人生，可以做着自己喜欢的事情，可以带给别人温暖的事情，于是我毅然决然离开做了十几年的工作。

失去工作头衔与丰厚薪水的我，曾迷失了自己，质疑着自己存在的价值。迷惘的时候，就一整天让自己沉浸在天马行空的水彩世界里，把孩子的床边故事与旅行遇见的感动，画进画里。在这段人生的长假中，默默地完成了两本小绘本。这一路走来，遇见了许多一直鼓励着我的人，也遇见了“一间被森林包围的小房子”，于是我鼓起好大的勇气，开启了画画课的窗扉。

去年此刻，当可爱的编辑提出这本小书的策划时，我呆愣了一下，但转念之间，我想一定有许多和以前的我一样忙碌的妈妈，或者在遥远一方的你，喜欢水彩但又不知如何下笔。我想通过一种简单的方式，让你看见在生活细节中所遇见的感动，如何转化成令人惊艳的创作灵感，并用水彩记录当下那份美好与悸动，可以和我一样，在家就可以体验透明水彩所带来简简单单的快乐。

这一本小书，除了可以带领你一起领略水彩那清透中所带来的温柔力量。我也想记录下这两年充实的画画课时光（虽然我只来得及放了一半的课程内容进来），我想象着曾经与我一起画画的你，翻阅这本书时，透过一张张的水彩画，细细回忆起这两年来我们一起度过有欢笑、也有泪水的美好时光。

Clair 克莱儿

目录
contents

Chapter 1 与水彩变成好朋友

水彩的工具	10
调色的练习曲	16

Chapter 2 关于巴黎旅行的回忆

巴黎 小衣裳	36
南法 小鞋子	48
南法 迷人小配件	56
我的 巴黎小衣柜	62

Chapter 3 把回忆画进小胖卡

幸福 面包时光	70
巴黎 小甜点	76
南法杂货市集	86
我的 南法小胖卡	96

Chapter 4 秋天 多肉与果实

多肉植物小图鉴	106
多肉小盆栽	114
森林里的果实派对	122

Chapter 5 森林小绘本

小绘本的诞生	132
STORY A Bon-Bon 小熊的奇幻旅程	134
STORY B Polly 小兔子的魔法果酱屋	140
故事的结局	146
绘本封面的设计	152
动手做一本小绘本	154

克莱儿的工作室 158

Chapter
1

Watercolor tools 水彩的工具

p.s. 牛顿与荷尔拜因也有一整盒 12 色或 18 色的组合可供选择。

透明水彩

刚接触水彩时，是购入日本樱花 18 色透明水彩（Sakura Mat water colors）为基底，之后再添加了英国温莎牛顿（Winsor & Newton Cotman water colors）与日本荷尔拜因（Holbein Artists' water color），单条地增添自己喜欢的色彩。

*Become Good Friends
With Watercolor*

与水彩变成好朋友

喜欢水彩的透明清凉，
像是清晨森林里冉冉升起的水气，
让人想伸手触碰，但又触摸不到的不真实感。

色彩在纸上恣意地流转着，
总是在心中默默告诉自己：放手吧，给它们自由。
收拾画笔，心也跟着一起沉淀安静下来。

喝一杯咖啡再回到画桌前，
颜料已经与水交织出令人屏息的美丽渲染，
像森林里轻拂而来的微风，我听见自己与自己的对话……
在水彩纸上，在调色盘之间。

Watercolor tools 水彩的工具

p.s. 牛顿与荷尔拜因也有一整盒 12 色或 18 色的组合可供选择。

透明水彩

刚接触水彩时，是购入日本樱花 18 色透明水彩（Sakura Mat water colors）为基底，之后再添加了英国温莎牛顿（Winsor & Newton Cotman water colors）与日本荷尔拜因（Holbein Artists' water color），单条地增添自己喜欢的色彩。

喜欢樱花的25号蓝色 (cerulean blue)、24号紫色 (purple) 与绿色系的明亮干净，还有让所有色调透出大地森林气息的咖啡色系。

喜欢牛顿暖色系温润饱和的色泽 (98号的铬红色、90号的橙橘色与109号的明黄色)。

喜欢荷尔拜因那充满梦幻般的蓝色 (W304 & W350) 与粉色系。

调色盘

我的调色盘是可放30格色彩的，将颜料依据不同色系（暖色系、绿色系、紫色系、咖啡色系、蓝色系）依序填满每一格。刚挤好的颜料还是湿润容易滑动的，静置一个晚上后，就会变得干硬，便可合上调色盘方便携带。使用前再用花洒将干硬的颜料喷湿，以利取色。折叠式的调色盘，相较于其他种类的调色盘，有更大的调色空间。我的调色盘已经陪伴着我度过快五年的时光了，我未曾帮它洗过澡，因为总觉得最美丽的色彩，是经过许多时间与多层的调色堆叠累积下来的，舍不得将它们拭去，这些是属于自己味道的颜色。

p.s. 水彩的清透，是靠水带出来的，所以这里我们不会使用白色来调色。

水彩纸

水彩纸种类非常之多，可依据纸张的纹理划分：

- 平滑：纸张纹理平滑细致，吸水性较差，适合画素描，不适合画水彩。
- 适中：纸张表面的纹理较明显，吸水性佳，很适合画生活风格小物与绘本风格的精致水彩插画（我目前都是选择中目的画纸来作画）。
- 粗糙：纸张纹理非常粗糙，容易产生擦笔留白的效果，适合大片渲染的风景与海景水彩画。

除了纸张的纹理，纸张的磅数厚度也会影响水彩的呈现效果。

- 低磅水彩纸（ $200\text{g}/\text{m}^2$ 以下）：适合水分较少或干笔画法。
- 中磅水彩纸（ $300\text{g}/\text{m}^2$ ）：最常使用的水彩纸厚度。使用湿画法，整张纸用清水打湿之后，再上色渲染效果佳，纸质稳定不易弯曲。
- 超重磅水彩纸（ $400 \sim 600\text{g}/\text{m}^2$ ）：适合大面积渲染。

以下是我常用的几款水彩纸

1. 法国水彩纸

（1）Canson（185g）：吸水性较浅，色彩无法深入纸的深层，带出的色彩较淡雅轻柔。

（2）枫丹：显色与渲色效果很漂亮，很适合画出花朵绽放奔放的姿态。

2. 意大利水彩纸 Fabriano

（1）50% 棉纤维插画纸（适中，300g）：纸张偏白，非常适合绘制绘本风格的水彩插画，显色与渲色效果非常漂亮，色彩层次表现鲜明，是目前最常用的水彩纸。由于有 300g 重，也非常适合湿画法。

（2）100% 纯棉专家水彩纸（适中，200g）：纸张偏黄，适合描绘恣意奔放生长的花草姿态，可以将花瓣与叶子上色彩自然的渲染挥洒得淋漓尽致，显色与渲色效果很棒。

p.s. 一般水彩纸都有正反面之分，最好辨识的方式就是有水印的那一面就是正面，但不会刚好每一张水彩纸都有水印，所以在光线明亮的地方，观察纸张纹理较鲜明的那一面即是正面。