

xiaole 宵乐 编著

水彩星享绘

甜点 × 花鸟 × 风景 × 星空

中国工信出版集团

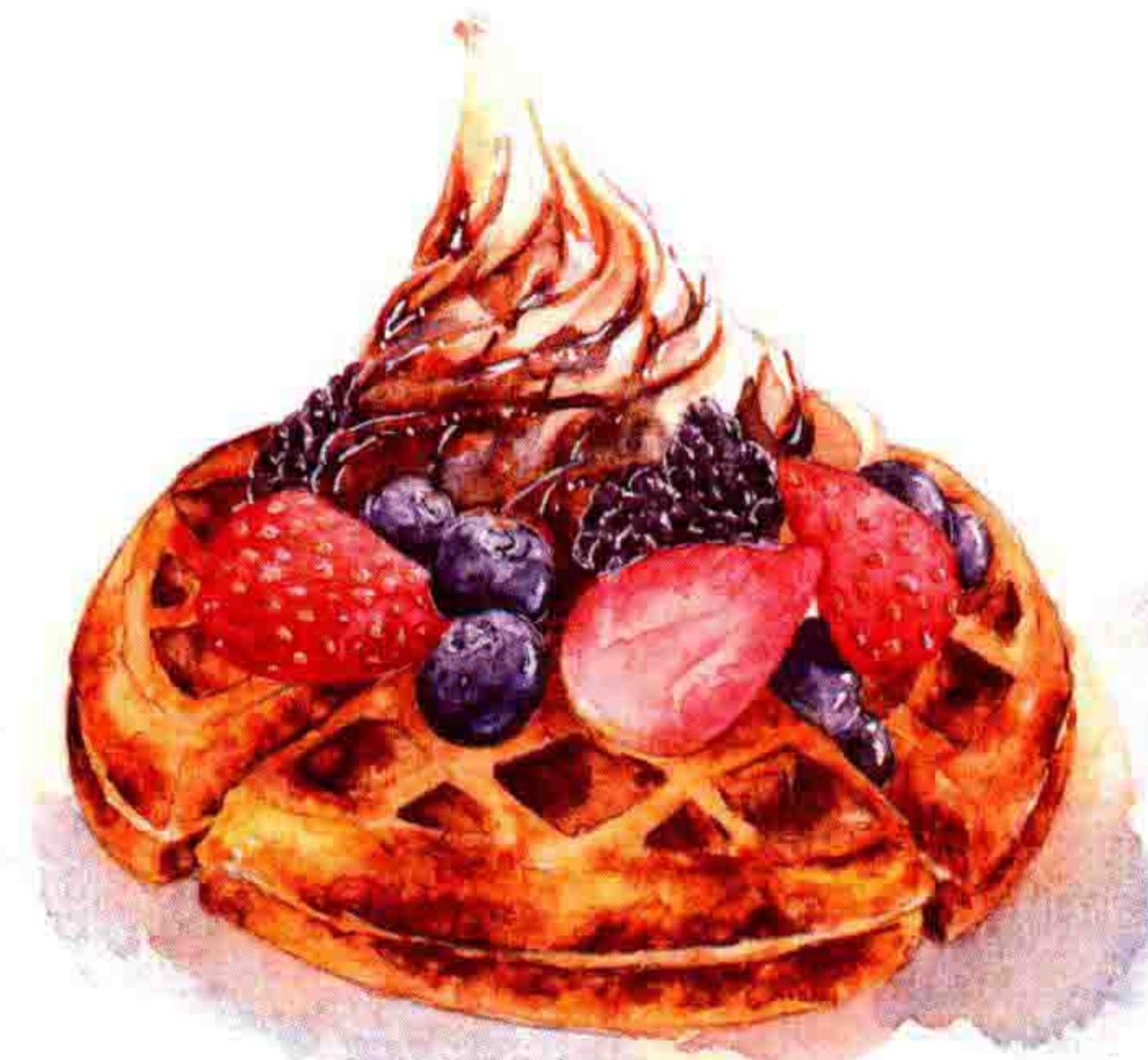
人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

水彩星享绘

甜点 × 花鸟 × 风景 × 星空

xiaole 宵乐 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩星享绘：甜点×花鸟×风景×星空 / xiaole宵
乐编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 8
ISBN 978-7-115-42809-7

I. ①水… II. ①x… 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144238号

内 容 提 要

让我们一起踏上水彩世界的冒险之旅吧！本书作者不仅在本书中用画笔描绘出生活的美好，还将自己多年的水彩画绘制经验倾囊相授。跟随 xiaole 宵乐的脚步，你可以走进唯美绚烂的水彩世界；体验不同画材画具的独特质感，学习颜料与画笔的 7 种“舞步”；用水彩“烘焙”出一份诱人的甜点，邀朋友小憩，品甜蜜滋味；在画纸上“种”出一颗茂盛的大树，嗅繁花芬芳，听鸟儿啼鸣；用画笔“划”出一道璀璨的银河，观星光熠熠，揽皎月光辉。

翻开这本书，体会绘画的奇妙，感受生活的美好，享受水彩的变幻，品味人生的香醇。

◆ 编 著	xiaole 宵乐
责任编辑	董雪南
责任印制	陈 舜
◆ 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	
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷	
◆ 开本:	787×1092 1/12
印张:	16
字数:	498 千字
	2016 年 8 月第 1 版
	2016 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 88.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

目 录

Content

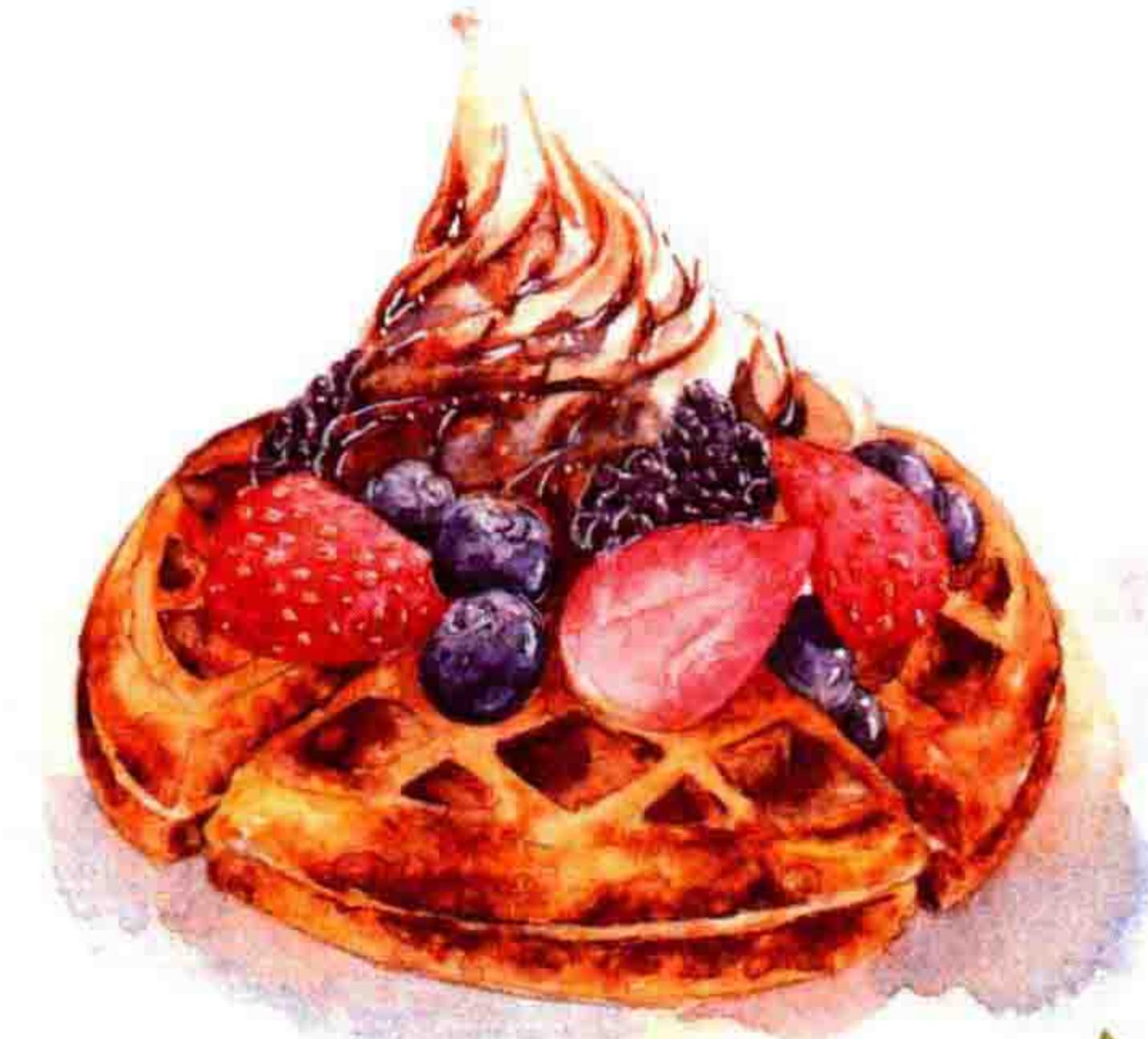
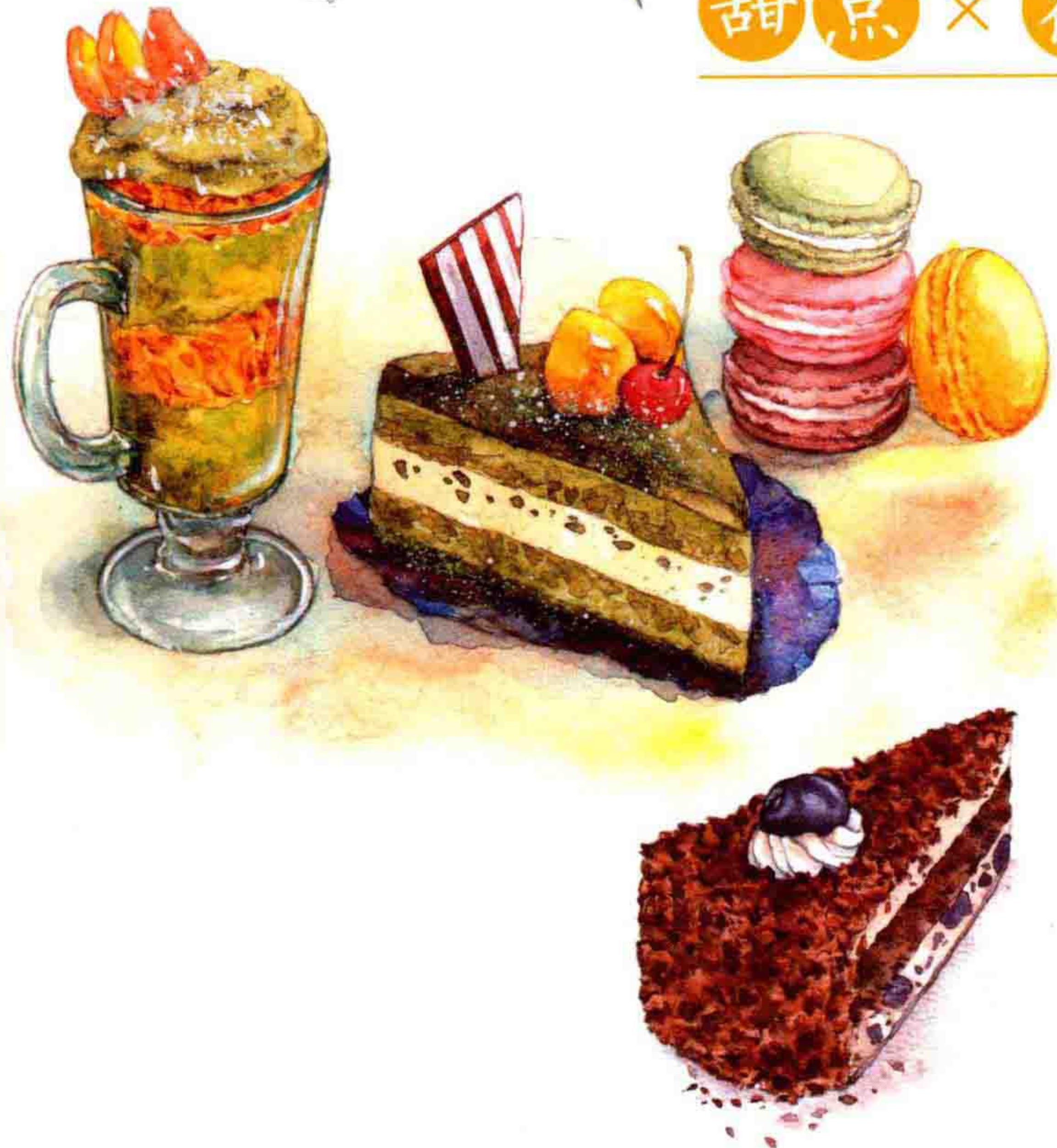
/ 01 / 初遇小小魔法师	005	☒ 飞鸟	089
☒ 水彩画笔	006	蓝枕绿雀	089
☒ 水彩颜料	009	红嘴相思鸟	091
☒ 水彩画纸	012	铜蓝鸟	094
/ 02 / 欢迎来到甜品家族	017	叉尾太阳鸟	097
☒ 甜点秀	018	七彩文鸟	101
布朗尼蛋糕	018	灰颈鹦哥	105
熔岩蛋糕	020	红衣主教	109
cupcake纸杯蛋糕	023	黄山雀	112
拿破仑蛋糕	025	☒ 大自然的精灵	116
芒果慕斯蛋糕	029	踏雪	116
华夫饼	032	季夏	121
甜甜圈	035	红染	126
水果塔	037	咏月	131
黑森林蛋糕	040	正阳	136
☒ 下午茶时间	043	/ 04 / 华丽的旅行	139
微甜时光	043	☒ 郊外风光	140
红色物语	049	雪山湖泊	140
可可醇香	056	湖泊小屋	145
轻声蜜语	061	天边夕阳	148
/ 03 / 纯净花园	067	山间农场	151
☒ 繁花	068	森林秘境	157
百合花	068	山林小径	160
花葱	072	☒ 星空尽头	165
金露花	074	梦幻银河	165
连理藤	076	横跨夜空	167
玫瑰	079	雪山星空	170
木荷花	081	湖畔星空	174
银莲花	083	星川彼岸	178
郁金香	086	雪山夜空	181
		矮山星云	183

水彩星享绘

甜点 × 花鸟 × 风景 × 星空

xiaole 宵乐 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩星享绘：甜点×花鸟×风景×星空 / xiaole宵
乐编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 8
ISBN 978-7-115-42809-7

I. ①水… II. ①x… 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144238号

内 容 提 要

让我们一起踏上水彩世界的冒险之旅吧！本书作者不仅在本书中用画笔描绘出生活的美好，还将自己多年的水彩画绘制经验倾囊相授。跟随 xiaole 宵乐的脚步，你可以走进唯美绚烂的水彩世界；体验不同画材画具的独特质感，学习颜料与画笔的 7 种“舞步”；用水彩“烘焙”出一份诱人的甜点，邀朋友小憩，品甜蜜滋味；在画纸上“种”出一颗茂盛的大树，嗅繁花芬芳，听鸟儿啼鸣；用画笔“划”出一道璀璨的银河，观星光熠熠，揽皎月光辉。

翻开这本书，体会绘画的奇妙，感受生活的美好，享受水彩的变幻，品味人生的香醇。

◆ 编 著	xiaole 宵乐
责任编辑	董雪南
责任印制	陈 舜
◆ 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	
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷	
◆ 开本:	787×1092 1/12
印张:	16
字数:	498 千字
	2016 年 8 月第 1 版
	2016 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 88.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

前言

Preface

第一次接触绘画，还是在小的时候。简单的一根铅笔，随意地涂鸦，用零散的线条就能表达出很多只能在心里幻想而无法存在于现实的东西。绘画仿佛是赋予了想象一种独特的生命，我也因此爱上了画画。上大学后在男朋友的支持下，我重新拾起画笔，内心对绘画的激情仿佛再一次被点燃，自此一发不可收拾，而水彩则是我最为喜爱的方式。

水彩在我眼里总是很神奇的代表，颜料的选择、浓淡的处理、水的比例、渲染力道的轻重缓急，都能让人产生不同的视觉感受。而这丰富多彩的效果，更直接地呈现了我想要的幻想世界。每一张富有生命力及想象力的画作，都希望能激发大家对水彩的喜爱，这也是我创作这本教程的初衷。

从生活中探寻艺术，在纸上挥洒五彩斑斓。创作这本书就是希望用这些努力，能让绘画爱好者们通过绘画获得最单纯的快乐，鼓励和激发更多人热爱绘画、热爱生活、怡情养性，在平凡的人生路上快乐前行。书中的每一个步骤、每一句话语，都是我反复揣摩总结出来。毕竟一本简单易学而又容易实现的绘画教程才是大家更为喜爱和容易接受，并且愿意去学习的。详尽的教程步骤，也会让新手很容易完成自己想要的杰作，也希望大家在这本教程中感受到水彩带来的惊喜和成就感。

感谢辛苦的编辑，严谨的工作态度才让这本教程这么快就能和大家见面。感谢家人对于我这项“不务正业”的喜好给予如此大的支持，没有你们的鼓励也就没有我的坚持，更没有这本书的诞生。感谢读者，谢谢你们选择了我。创作本身也是一种学习，希望你们能和我一起，在绘画的道路上继续愉快地奔跑下去！

目 录

Content

/ 01 / 初遇小小魔法师	005	☒ 飞鸟	089
☒ 水彩画笔	006	蓝枕绿雀	089
☒ 水彩颜料	009	红嘴相思鸟	091
☒ 水彩画纸	012	铜蓝鸟	094
/ 02 / 欢迎来到甜品家族	017	叉尾太阳鸟	097
☒ 甜点秀	018	七彩文鸟	101
布朗尼蛋糕	018	灰颈鹦哥	105
熔岩蛋糕	020	红衣主教	109
cupcake纸杯蛋糕	023	黄山雀	112
拿破仑蛋糕	025	☒ 大自然的精灵	116
芒果慕斯蛋糕	029	踏雪	116
华夫饼	032	季夏	121
甜甜圈	035	红染	126
水果塔	037	咏月	131
黑森林蛋糕	040	正阳	136
☒ 下午茶时间	043	/ 04 / 华丽的旅行	139
微甜时光	043	☒ 郊外风光	140
红色物语	049	雪山湖泊	140
可可醇香	056	湖泊小屋	145
轻声蜜语	061	天边夕阳	148
/ 03 / 纯净花园	067	山间农场	151
☒ 繁花	068	森林秘境	157
百合花	068	山林小径	160
花葱	072	☒ 星空尽头	165
金露花	074	梦幻银河	165
连理藤	076	横跨夜空	167
玫瑰	079	雪山星空	170
木荷花	081	湖畔星空	174
银莲花	083	星川彼岸	178
郁金香	086	雪山夜空	181
		矮山星云	183

01

初遇小小魔法师

Painting Materials Elementary

水彩画笔

水彩画笔的笔毛分人造毛与动物毛。动物毛吸水更饱满，有弹性，笔尖聚峰好；人造毛相对差一些，不过现在很好的人造毛也可以取代动物毛。我现在所使用的画笔中有松鼠毛、貂毛、混合毛、狼毫和羊毛。

笔号要根据自己的画幅来选择。笔毛用的时间久了会被消耗，所以初学者可以先购买尼龙或者混合毛的笔使用，好的尼龙画笔也是非常好用的。虽然貂毛画笔的价格比人造毛贵得多，但我还是觉得很值得拥有。绘画的时候手中的画笔不要僵死，一定要活动起来，根据绘画的需求倾斜着画或竖直画。

勾线笔

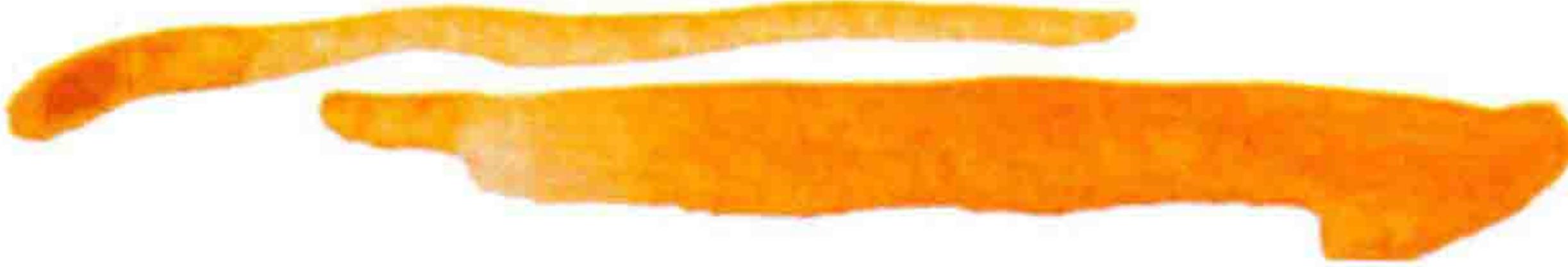
狼毫，笔毛韧性强，不易分叉不易变形，聚合力强。一般来说，我画细节使用的是工笔画勾线笔。水彩画笔也有勾线笔，而且分不同的型号，可以根据自己的需要购买。勾线笔备上2支就足够了。

勾线笔笔触

达芬奇V35

这是一款貂毛画笔，吸水饱满，有弹性。我选择的是5号，可以用来画一些细节，笔尖聚峰一般。这款笔适合画小幅画，可以用来铺色。

达芬奇V35笔触

达芬奇v11

同样是貂毛画笔，购买的时候我选择了6号，笔尖聚峰不错，吸水饱满有弹性，是很好用的一款笔。根据画幅的大小可以用来画细节、铺色等。

达芬奇v11笔触

Escoda松鼠毛

一直很想使用松鼠毛就买了这款画笔，考虑到需要一支大面积铺色的画笔，所以选择了10号。松鼠毛吸水比貂毛多，而且毛也很软，没有什么力度，聚峰没有貂毛感觉好，一般只是用来铺色。

Escoda松鼠毛笔触

达芬奇438

达芬奇438属于混合毛，比较硬，吸水不是很好，聚峰也差一些。大面积上色需要多次蘸取颜料，所以绘制风景画时一般不会使用。

达芬奇438笔触

● Escoda Perla

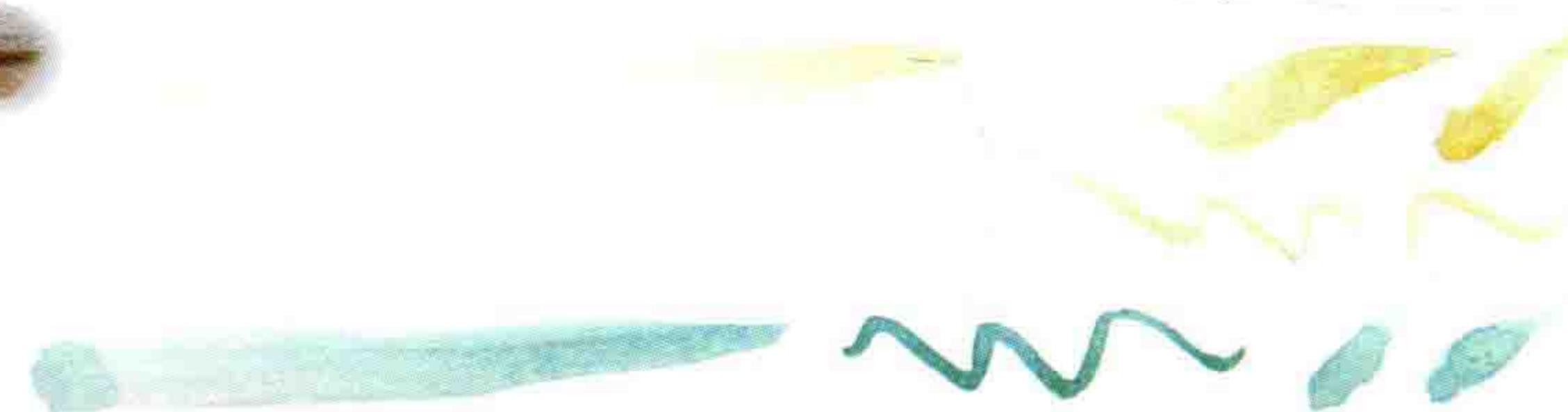
很想尝试一下小猫舌形状的笔头，于是购买了这支笔。选购的是14号，做工很精致，弹性很好，笔毛是尼龙的，不会散。只是和貂毛比起来吸水能力差一些，大面积上色需要多次蘸取颜料，但是笔形特殊，可以用来刻画细节，也可以在铺色时使用。

Escoda Perla笔触

● 国画毛笔狼毫

我所使用的国画毛笔都是从文具商店购买的，价格在20元以下，相对于水彩画笔来说要便宜很多。使用初期都会掉毛，但并不影响绘画。我觉得这种笔非常适合画花卉，但是画风景用起来就不太顺手了。

国画毛笔狼毫笔触

● 排刷

排刷用于画很大幅的画，或者特别大面积的刷色，在绘画过程中很少用到这种工具。排刷我选购了两种，一种是尼龙的，一种是羊毛的，羊毛吸水性比尼龙强很多。

排刷笔触

水彩颜料

温莎牛顿歌文

温莎牛顿歌文是非常适合初学者使用的颜料，透明度极高，但是混色过多也很容易脏，在白色的水彩纸上作画，颜色会显得更加鲜艳明亮。如果用于棉浆纸（例如获多福）上，由于纸张颜色微黄，加上棉浆纸很吃颜料，颜料干透之后画面会显得比较暗淡。所以对于歌文来说，白色的木浆纸更适合它。固体颜料块比较硬，取色困难，所以管装更方便使用。

推荐歌文里面几种不错的颜料。

- **玫红色**——也许没有艺术家级的颜色鲜艳，但是对于初学者来说已经足够了。
- **熟赭色**——颜色很亮，是我非常喜欢的一款颜料，很适合画花卉。在本书的花卉篇中大家会看到用法讲解。
- **印度红**——调深色必备，在水彩中一般是不用黑色来调色的，所以需要自己调一些暗色时，印度红是必备的，另外它非常地耐用。
- **群青色**——非常漂亮的蓝色。
- **靛蓝色**——调深色必备。
- **生赭色**——画糕点时会用到的黄色系颜色，画花卉也会用到一些。
- **镉红色**——颜色很正，很耐用。

另外还有深镉红色、天蓝色、熟褐色、柠檬黄和镉黄色。这些颜色画在纸上很显色，与大师级颜料相比，会有一些差别，但是差别不大，所以可以用它们来替代大师级中的一些颜料。

温莎牛顿艺术家

艺术家的颜料很小清新，扩散性也不错，固体水彩很容易取色。每一种颜色都很漂亮，因为透明度很好，所以叠加颜色不太容易变灰。目前我使用的是固体24色，颜色不是很浓，在画小清新物品时才会使用。

史明克学院级

颜料扩散性一般，与歌文相比颜色鲜艳许多，颜色干透之后也会鲜亮一些。我所使用的是固体水彩12色，可以再根据自己需要购买套装之外的颜料块。史明克中的所有颜色我都很喜欢，最爱蓝绿色与英国红。

申内利尔艺术家

我选购的是18色固体套装，红色系偏多，蓝色与绿色偏少。颜色有一些很鲜艳，其余的显色一般，这款套装很适合画花卉，颜料很好蘸取，扩散性不错，混色不容易变灰。最爱的颜色有深紫色、群青色、威尼斯红。而暖墨色、生赭色需要多蘸取颜色才能变深。

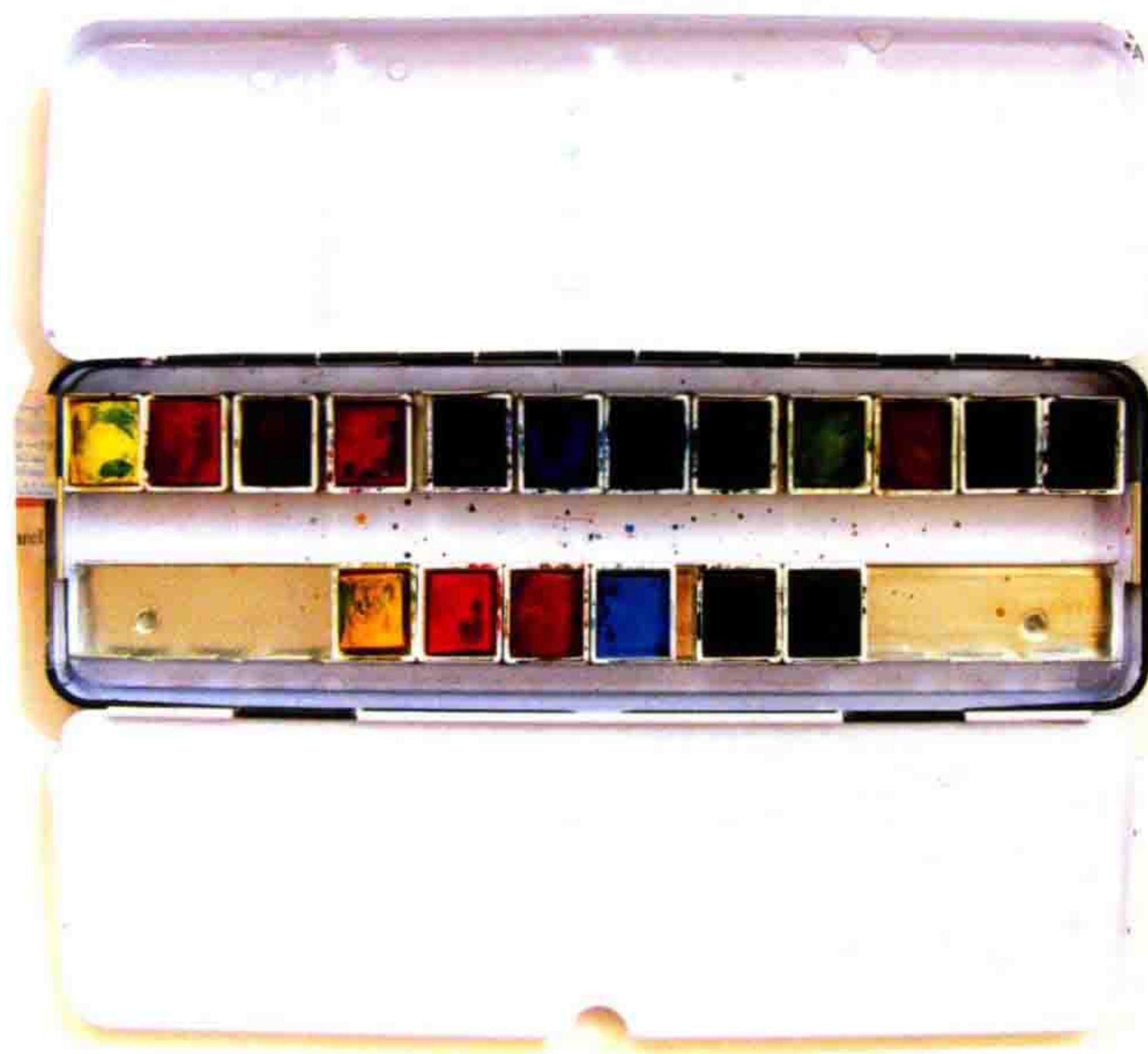
美利蓝蜂鸟

非常喜欢这套颜料，颜色美丽，透明度很高，混色不容易脏，扩散性很强，同时性价比不错。我选购的是16支管状颜料，每种颜色都很喜欢，最让我惊喜的是铁棕色，很明亮的棕色，我很喜欢用它混色。超级喜爱松石绿的颜色，配上蓝绿色、原红色，可以画出很梦幻的颜色。我在画画的时候喜欢用彩陶蓝混色，混色得到的深色很有活力的感觉。像这种小清新、透明度高的颜料，感觉不太适合大面积使用在偏黄色的纸张上，特别是棉浆纸很吃颜料，使用的时候一定要控制好水分。

温莎牛顿艺术家

史明克学院级

申内利尔艺术家

美利蓝蜂鸟

● 荷尔拜因

荷尔拜因也是我十分喜欢的颜料，管装水彩，颜色非常鲜艳，但是不够透亮，没有扩散性，所以很好控制。我选购了16支管装颜料，除了购买基础颜色，还选购了其他所需要的颜色，非常喜欢其中的土耳其蓝、深群青、熟赭色。如果想让颜料有扩散性，需要购买媒介剂。我喜欢用荷尔拜因配合美利蓝蜂鸟使用。

除了以上颜料，还另外购买了其他品牌的颜料试用，包括梵高、威尼斯、吉祥珠光色、新韩shinhan、丹尼尔史密斯。所选购的颜色也是我个人很喜欢的颜色。梵高中的那坡里黄很适合画肤色，酞青蓝很鲜艳，赭石与土红色很亮。威尼斯只选购了3种颜色，永固紫红色偏暖色的紫色很可爱，土绿色不太好取色。新韩与丹尼尔选购了基础颜色，这样可以调配很多不同的颜色。珠光色很淡，基本是画不出来颜色的，只有亮金配合水彩使用效果会很棒。

熟悉手中的颜料，每个品牌的水彩在颜色上都会有一些差别，有的差别在使用单一颜料的时候不明显，混色的时候就能够看出来了。平时多练习配色、调色，对绘画大有好处。

Tips

☒ 颜料选色购买建议

如果不知道怎么配色，可以先上网查询资料或者去买固体颜料，根据自己的需要选购12色或者24色。初学者可以选择学院级的颜料，比如歌文、史明克学院级等。如果想购买大师级，可以选择基础色，基础色可以混色得到不同的颜色，荷尔拜因我选择的是柠檬黄、镉黄、深镉红、胭脂红、深群青和蔚蓝色。

☒ 固体与管装的区别

固体水彩小巧，方便携带，适合外出写生。固体水彩大多分为12色与24色，12色都是一些很基础的颜色，需要自己调配其他的颜色。24色用起来很方便（不太会调色的小伙伴可以先买24色）。另外固体水彩是可以单独购买颜料块的。

水彩画纸

水彩纸大体分为木浆纸与棉浆纸，现在还有混合的纸张，同样也很好用。一般来说木浆纸适合初学者，因为价格便宜，但是如果想画风景画，棉浆纸是最适合的。棉浆纸吸水，颜色会干得比较慢，很适合混色，颜料不会浮在纸上，晕染得很均匀。而木浆纸不吸水，颜色是浮在纸张上的，水痕明显，当然这种效果也很漂亮。木浆纸除了不太适合画风景，其他都还是很适合的。

梦法儿

木浆纸，纸张为白色，是我很喜欢使用的纸，适合初学者。

阿诗棉浆纸

纸张为白色，纸很吃颜料，我觉得是我用过的棉浆纸中最吃颜料的一款，干后颜色会变浅，想要颜色深下去，必须注意控制用水量。星空篇所用的纸张全部是阿诗棉浆纸。

获多福

纸张颜色分黄色与白色，没有阿诗吃颜料，这一点让我很喜欢。风景篇所用的纸张全部是获多福。

哈内姆勒

含20%的棉，纸张为白色，画上去颜色会暗一些，不过铅笔线稿不太好擦除，容易留印迹。

宝虹棉浆纸

纸张为白色，价格便宜，很适合初学者使用，但是和获多福比起来，这款纸不太像棉浆纸。

巴比松木浆纸

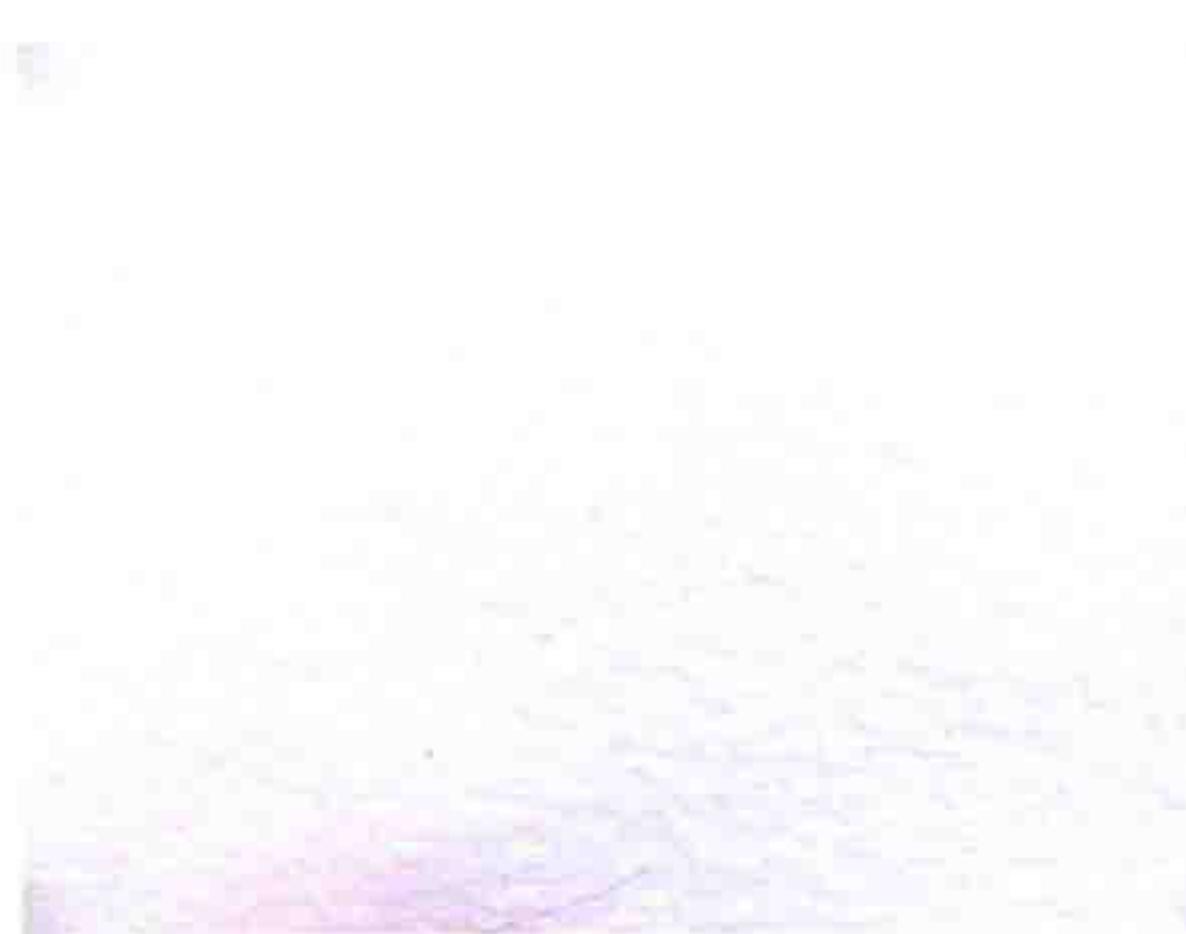
纸张有一点点偏黄，颜色画上去之后会稍稍变暗，适合练习使用。

博更福木浆纸

纸张为白色。我很喜欢这款的粗纹纸，粗纹纹理使颜色干得慢，很适合混色。

温莎牛顿

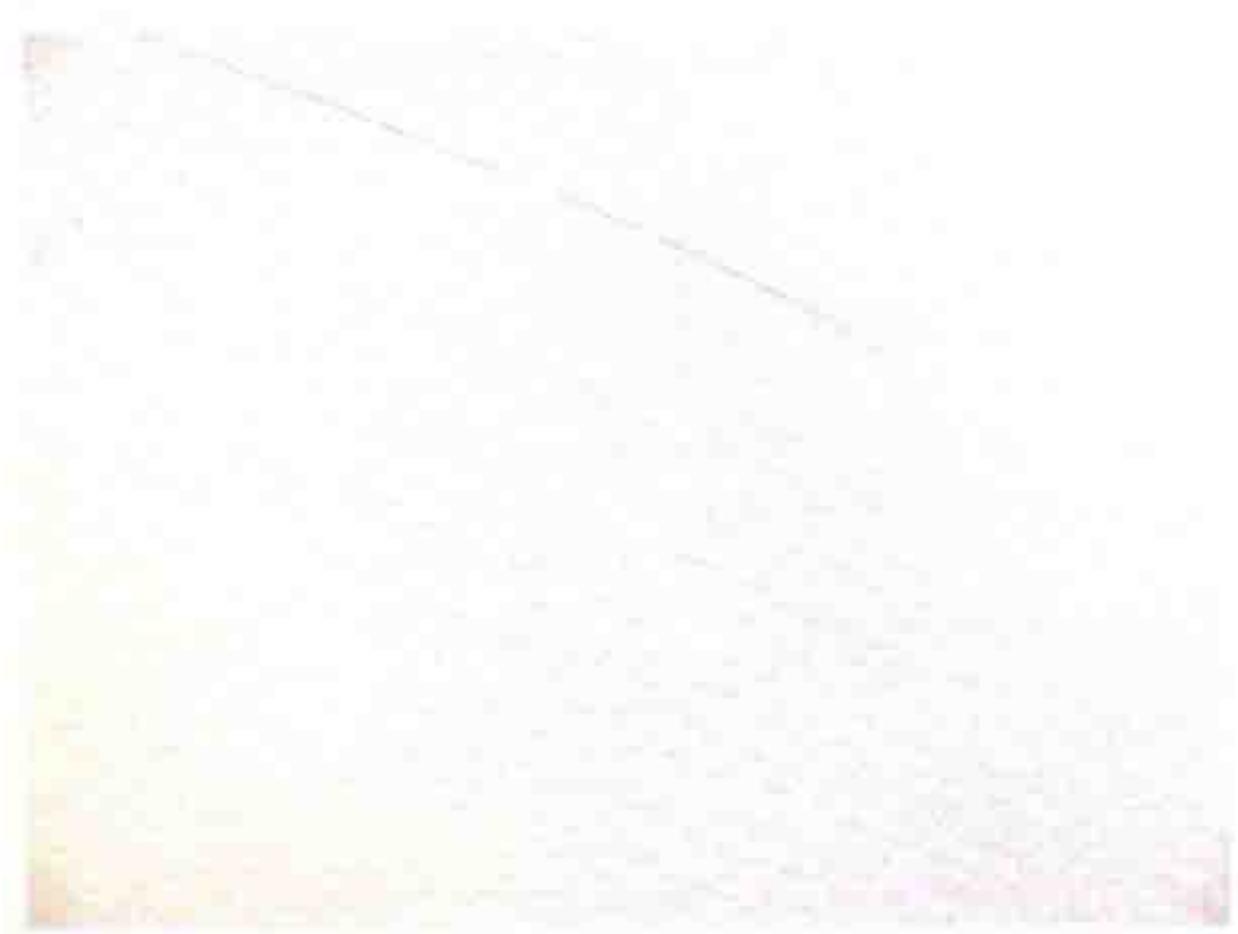
白色细纹纸，颜色画上去后干得比较快，而且颜色马上就渗进去，用来画淡彩会好一些。

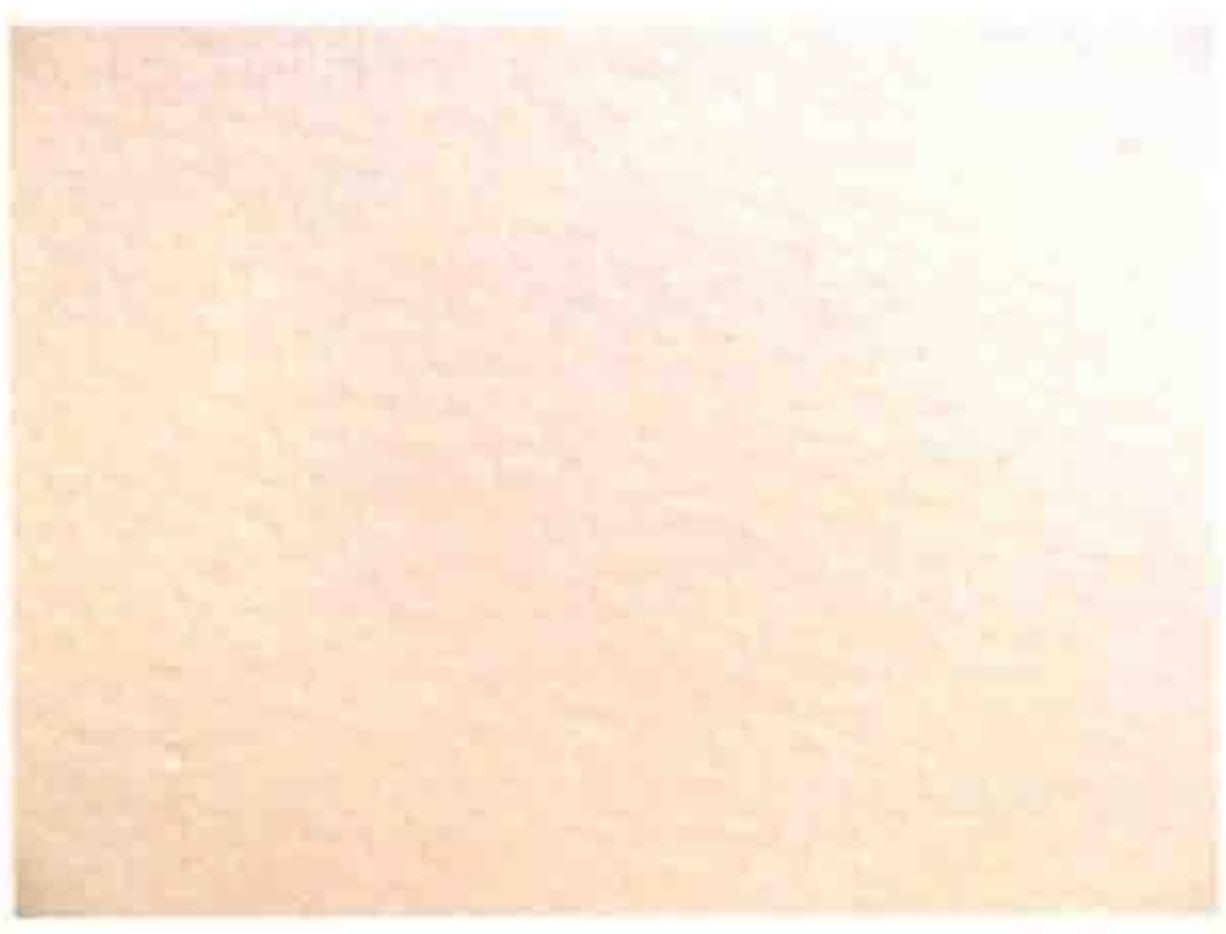
梦法儿

阿诗棉浆纸

获多福

哈内姆勒

宝虹棉浆纸

巴比松木浆纸

博更福木浆纸

纸张的纹理分为：细纹、中粗、粗纹。不同的纹理可以画出不同的效果，细纹画出来的画更加细腻，中粗居中，画风景画时中粗与粗纹用得比较多。
克数：纸张的克数越小，上色的时候纸张就越容易变形，需要用美纹胶带、活水胶带在上色前裱纸。

水彩魔法技能

湿画法

湿画法指趁着纸张未干的时候上色，颜色会晕染得自然流畅。湿画法比较难，难在对水的控制，平时要多加练习。

2

3

4