

WATERCOLOR PAINTING

水色斑斓

让画作极具美感的水彩画技法

丹青 编著

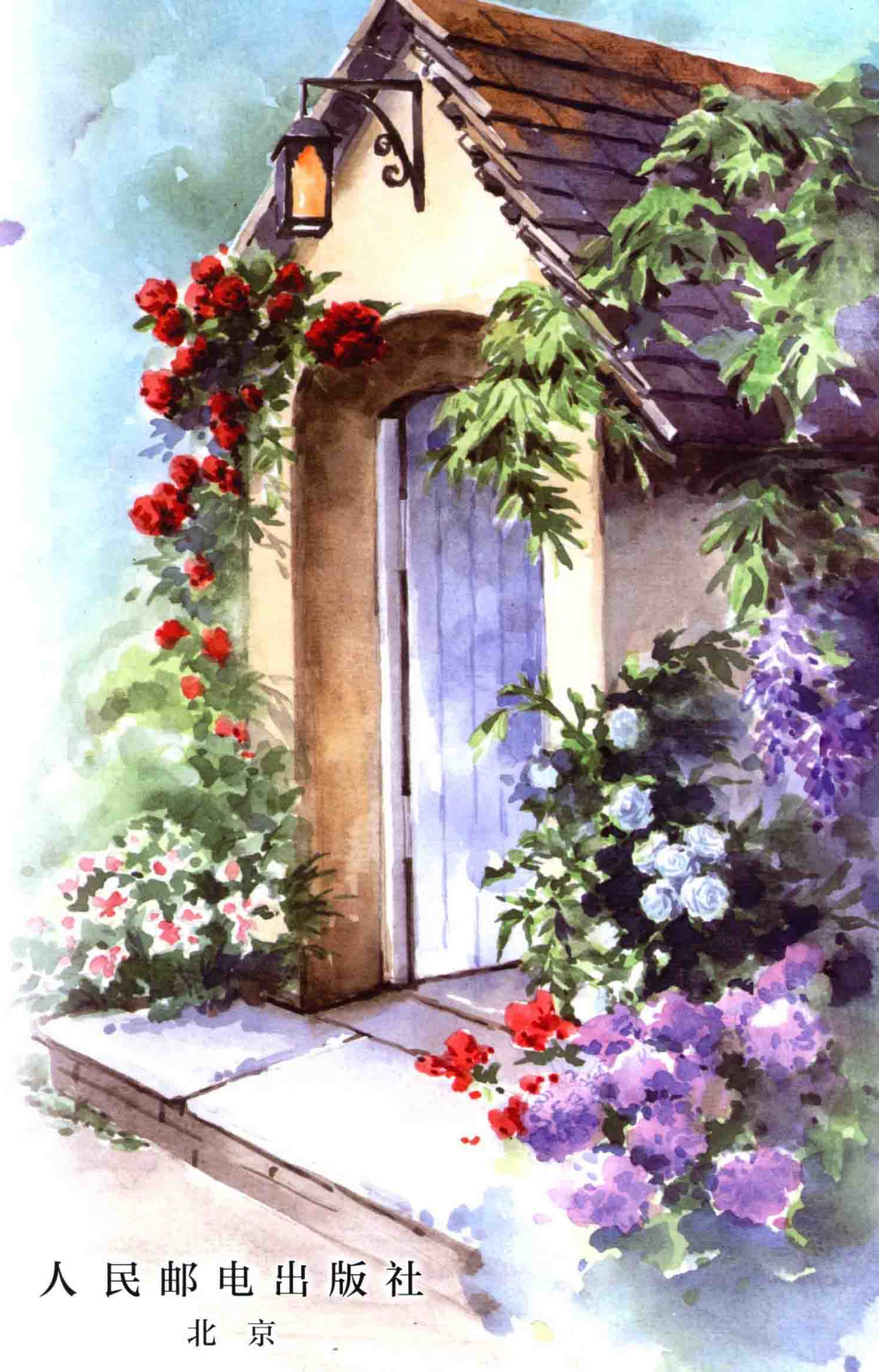

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

丹青编著

水色斑斓

让画作极具美感的水彩画技法

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

水色斑斓：让画作极具美感的水彩画技法 / 丹青编著. — 北京：人民邮电出版社，2015.1
ISBN 978-7-115-37377-9

I. ①水… II. ①丹… III. ①水彩画—绘画技法
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第247910号

内 容 提 要

水色斑斓，心花烂漫。

有一些无法用言语表达的美是可以画笔描绘出来的。看着这个世界的所有美好在你手中蜿蜒流转，是一件多么奇妙与美好的事情。

本书作者丹青用手中的水彩画笔，带你进入色彩斑斓的水彩世界——这里有“花”样年华，海的礼物，点心和饮料，多肉和瓶花，还有属于你的一片小小花园。书中所选的案例十分精美非常适合教学，读者可以利用本书中的案例作为平时练习的范本。除了技法讲解，本书还展示了作者精心拍摄的植物照片，以供读者绘画时参考——只有了解绘画对象，才能将其表现得淋漓尽致。

跟随丹青，你不仅可以学到专业的水彩画手绘技法，还能从书中领悟作者热爱生活、用心感受生活的积极态度。

◆ 编 著 丹 青

责任编辑 董雪南

责任印制 李 东

◆ 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>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/20

印张：10

2015年1月第1版

字数：333千字

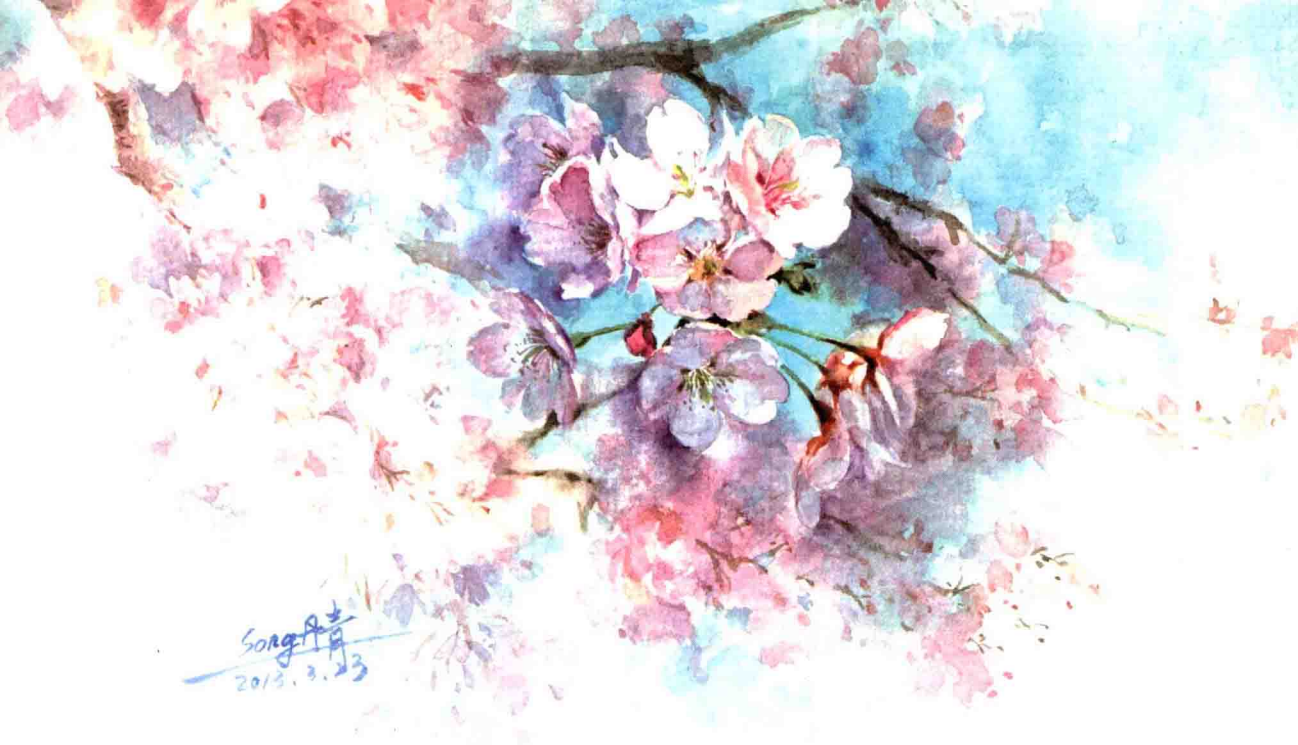
2015年1月北京第1次印刷

定价：49.80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：京崇工商广字第0021号

目 录

第1部分 基础知识

我的水彩工具.....6

水彩知识.....8

色彩基础知识.....8

水彩颜料的特性.....9

水彩技法.....10

色卡、调色.....11

留白液的使用.....12

关于轮廓.....14

复制方法.....15

立体感.....16

第2部分 斑斓之旅

花样年华.....20

格桑花.....20

角堇.....22

粉玫瑰.....23

红玫瑰.....25

黄玫瑰.....28

蓝色妖姬.....30

折枝粉月季.....32

蓝雪花.....38

折枝黄玫瑰.....42

紫色酢浆草.....46

天使之眼.....49

酒红天使.....52

紫叶酢浆草.....55

牛眼鲑红.....57

海的礼物.....63

白海螺.....63

海螺.....66

黄色海螺.....68

鹦鹉螺.....70

点心.....76

牛角包.....76

草莓蛋糕.....79

水果派..... 82

萌和透..... 88

桃美人..... 88

熊掌..... 90

红色姬玉露..... 93

吉娃娃..... 97

绿色姬玉露..... 100

雪花玉露..... 103

多肉组合..... 105

爱水果..... 111

橙..... 111

杨桃..... 113

苹果..... 115

葡萄..... 117

画透明..... 122

水..... 122

茶..... 124

奶昔..... 128

青柠杯..... 130

草莓果盘..... 133

瓶花..... 138

葡萄风信子..... 138

角堇瓶花..... 141

玫瑰瓶花..... 144

花园小景..... 148

花园椅..... 148

窗..... 152

郁金香..... 157

玫瑰篱笆..... 161

绣球..... 166

花园小屋..... 171

第3部分 作品欣赏与植物美图

丹青编著

水色斑斓

让画作极具美感的水彩画技法

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

水色斑斓：让画作极具美感的水彩画技法 / 丹青编著. — 北京：人民邮电出版社，2015.1
ISBN 978-7-115-37377-9

I. ①水… II. ①丹… III. ①水彩画—绘画技法
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第247910号

内 容 提 要

水色斑斓，心花烂漫。

有一些无法用言语表达的美是可以画笔描绘出来的。看着这个世界的所有美好在你手中蜿蜒流转，是一件多么奇妙与美好的事情。

本书作者丹青用手中的水彩画笔，带你进入色彩斑斓的水彩世界——这里有“花”样年华，海的礼物，点心和饮料，多肉和瓶花，还有属于你的一片小小花园。书中所选的案例十分精美并非常适合教学，读者可以利用本书中的案例作为平时练习的范本。除了技法讲解，本书还展示了作者精心拍摄的植物照片，以供读者绘画时参考——只有了解绘画对象，才能将其表现得淋漓尽致。

跟随丹青，你不仅可以学到专业的水彩画手绘技法，还能从书中领悟作者热爱生活、用心感受生活的积极态度。

◆ 编 著 丹 青

责任编辑 董雪南

责任印制 李 东

◆ 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>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/20

印张：10

2015年1月第1版

字数：333千字

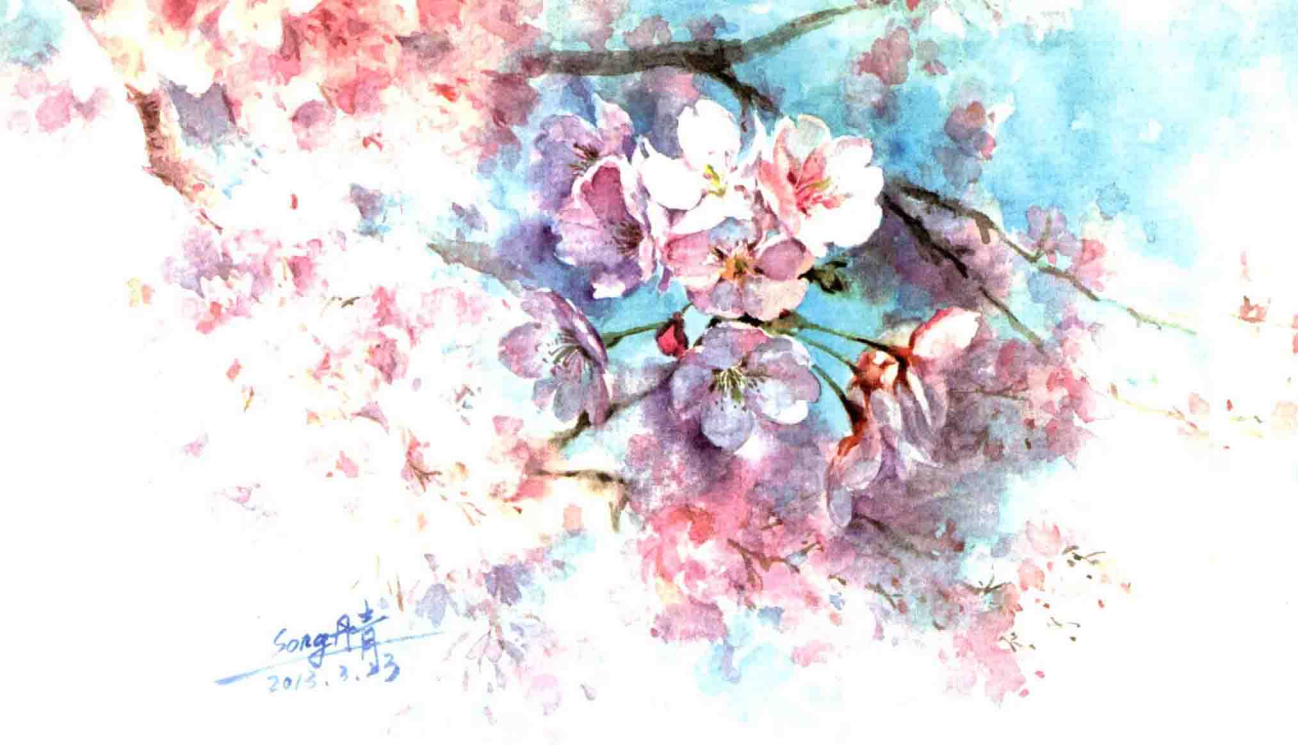
2015年1月北京第1次印刷

定价：49.80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：京崇工商广字第0021号

目录

第1部分 基础知识

我的水彩工具.....6

水彩知识.....8

色彩基础知识.....8

水彩颜料的特性.....9

水彩技法.....10

色卡、调色.....11

留白液的使用.....12

关于轮廓.....14

复制方法.....15

立体感.....16

第2部分 斑斓之旅

花样年华.....20

格桑花.....20

角堇.....22

粉玫瑰.....23

红玫瑰.....25

黄玫瑰.....28

蓝色妖姬.....30

折枝粉月季.....32

蓝雪花.....38

折枝黄玫瑰.....42

紫色酢浆草.....46

天使之眼.....49

酒红天使.....52

紫叶酢浆草.....55

牛眼鲑红.....57

海的礼物.....63

白海螺.....63

海螺.....66

黄色海螺.....68

鹦鹉螺.....70

点心.....76

牛角包.....76

草莓蛋糕.....79

水果派.....	82	杨桃.....	113	角堇瓶花.....	141
萌和透.....	88	苹果.....	115	玫瑰瓶花.....	144
桃美人.....	88	葡萄.....	117	花园小景.....	148
熊掌.....	90	画透明.....	122	花园椅.....	148
红色姬玉露.....	93	水.....	122	窗.....	152
吉娃娃.....	97	茶.....	124	郁金香.....	157
绿色姬玉露.....	100	奶昔.....	128	玫瑰篱笆.....	161
雪花玉露.....	103	青柠杯.....	130	绣球.....	166
多肉组合.....	105	草莓果盘.....	133	花园小屋.....	171
爱水果.....	111	瓶花.....	138		
橙.....	111	葡萄风信子.....	138	第3部分 作品欣赏与植	
				物美图	

第1部分
基础知识

我的水彩工具

工具：画水彩的工具琳琅满目，价格也相差甚远，找到适合自己的工具才是最重要的。这里将介绍适合初学者最基本的、携带方便的工具。什么是初学者适合的工具？初学者使用的工具应该容易掌握、耐用并且携带方便。

水彩颜料：水彩颜料主要分管装膏状水彩颜料和固体水彩颜料。膏状的需要另配调色盒，为了携带方便。建议初学者用日本的泰伦斯 TALENS 固体水彩，它小小的一个盒子，集合了很多功能。用一段时间后你会发现，颜料块并不是同时使用，有的用得快，有的用得慢，缺的颜料可以再配其他品牌单色的色块。

色卡：调色盒里的说明书一面对色卡，和颜料块是一一对应的，但由于印刷和纸张的不同，会有色差，所以建议按照排列顺序，在你使用的纸上重新做一个色卡。

水彩纸：我用的最多的是8开康颂巴比松300克的水彩纸，四面封胶解决了纸张遇水起皱的问题，画完干透，从中缝挑开，一张平整挺括的画就可以直接装裱了。

笔、橡皮：水彩笔双号的一套，可根据画幅和细节来选择使用。

调色盒里的原配笔也很方便实用，一边挤水一边刷固体色块，颜料很快就融化了。

黑色水笔或其他色水笔可用来勾线。

铅笔可以用来打草稿。

圆珠笔用来拷贝。

橡皮要擦得干净，可塑橡皮可以减弱铅笔线。

水杯、吸水纸：水彩颜料使用的水杯一定要小，一是因为水彩颜料使用少，清新淡雅，所以洗笔水也干净。二是若是水混了，要赶紧换水，这样才能保持画面颜色干净漂亮。两者相辅相成，所以小瓶子常换水，画面也美！想象一下，大大的容器，混混的水，笔头永远是脏的，画面颜色就很难清澈透亮了！

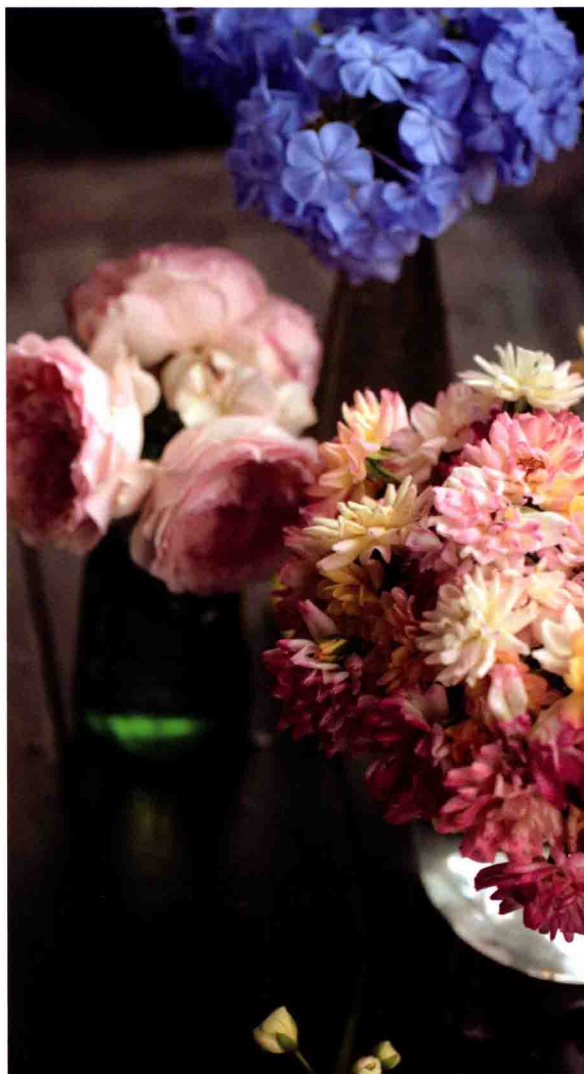
笔头的水分需要用抹布或是纸巾来控制，我偏向用白色纸巾，这样洗完笔吸水时可以检查笔是否洗干净，若是一笔颜料也可试出深浅。

留白液：留白液适合水彩画绘制过程中留白遮盖。

素材：水彩画的创作素材非常广泛，花卉为作者常用的素材。

水彩知识

色彩基础知识

一. 原色、间色、复色、补色

1. 原色 (也称一次色)

固有的色,用其他任何色都调不出来的色,即红、黄、蓝,称三原色,千万种色彩都可由三原色调配出来。

2. 间色 (也称二次色)

由两个原色混合,产生出来的颜色,即红+黄=橙、红+蓝=紫、黄+蓝=绿,这里的橙、紫、绿为间色。

3. 复色 (也称三次色)

由两个间色或三个原色混合而成的色,如:橙+绿=黄灰,橙+紫=红灰,紫+绿=暗绿。

4. 补色 (也称余色)

在色环上任何直径两端相对的色,如:红与绿,橙与蓝,黄与紫。在色环上这三对补色是对比最强烈的。

二. 明度、色相和纯度

我们视觉所感知的一切色彩现象,都具有明度、色相和纯度三种属性,是色彩最基本的构成元素。

1. 明度

明度是色彩隐秘的骨骼。

在无色彩中,明度最高的色为白色、明度最低的色为黑色,中间存在一个从亮到暗的灰色系列。在水彩里,白色纸张上很少使用白色,通过含水量的改变就可以产生明度变化。

在色彩中,任何一种纯度色都有着一种明度特征。黄色为明度最高的色,紫色为明度最低的色。

2. 色相

色相指的是色彩的相貌。

在可见光谱上,人的视觉能感受到红、橙、黄、绿、蓝、紫这些不同特征的色彩,人们给这些可以相互区别的色确定出名称,当我们称呼到其中某一色的名称时,就会有一个特定的色彩印象,这就是色彩的概念。正是由于色彩具有这种具体相貌的特征,我们才能感受到一个五彩缤纷的世界。举个例子,我们说葡萄紫、咸菜色、秋香色、豆绿色等,这些都是颜色的名称,也是它的色相。

如果说明度是色彩隐秘的骨骼,色相就很像色彩外表的华美肌肤,也体现着色彩外向的性格。

3. 纯度

纯度指的是色彩的鲜油程度。

比如绿色,当它加入大量的水时,虽然具有绿色相似的特征,但它的鲜艳度降低了,明度提高了,成为淡绿色,当它混入黑色时,鲜艳度也降低了,明度变暗了,成为暗绿色;当混入与绿色明度相似

的中性灰时，它的明度没有改变，纯度降低了，成为灰绿色。

在人的视觉中所能感受到的色彩范围内，绝大部分是非高纯度的色，也就是说，大量都是含灰的色，有了纯度的变化，才使色彩显得极其丰富。纯度体现了色彩的性格。同一色相，即使纯度发生了细微的变化，也会立即带来色彩性格的变化。

三. 色性

色性是指自然界各种颜色在人们心理上所产生的感觉和联想。色彩的冷暖感与我们日常生活经验有着密切联系，如阳光与火光，感觉是暖的，因为阳光和火光能产生热量。所以，当我们看到红、橙、黄的颜色时便联想到太阳和火光。凡是偏向于红、橙、黄的色称之为暖色。反之，当我们看到青、蓝、紫的颜色时便联想到冰天雪地、大海，给人以寒冷或凉爽的感觉。凡是偏向于青、蓝、紫的颜色称为冷色。

蓝与橙是冷暖的两个极色，介于二者之间的色称为中性色（中性微暖色、中性微冷色）。色彩中的冷暖只是相对而言的，如绿色和红色相比较，绿色是冷色，那么，绿色与蓝色相比较，绿色则是暖色。再以朱红和深红相比较，朱红偏暖些，深红则偏冷些。

色彩的冷暖，在绘画中应用非常广泛。在静物画中，表现物象的体积、空间、层次，不仅要注意色彩的明暗变化表现，而且应运用色彩的冷暖变化因素来表现塑造。风景画更是如此，深远的景物看上去色彩总是冷些，而近处物象的色彩显得暖些。由于大气的影晌，这种冷暖关系的变化便显得特别明显、突出。

在色彩表现中，颜色的冷暖关系无处不在，有的冷暖对比关系明显，有的反应微妙，这种反应只是冷暖对比关系程度不同而已。物象色彩的冷暖，除了本身的色性，还受到外部色彩的影响，如光源色和环境色，它可以部分甚至整个改变物象原来的色性。

水彩颜料的特性

水彩画是以水为媒介调和颜料作画的表现方式。

水彩具有两个基本特征：

1. 颜料本身具有的透明性。
2. 绘画过程中水的流动性。

水彩材质的特性导致水彩艺术的特殊性。水色的结合、透明性质、随机性及肌理都是值得研究的。水融色的干湿浓淡变化，以及在纸上的渗透效果使水彩画具有很强的表现力，并形成奇妙的变奏关系，产生了透明酣畅、淋漓清新、幻想与造化的视觉效果，与自然保持了和谐的灵动之美，构成了水彩画的个性特征，产生独特的不可替代的特殊性。了解并驾驭水彩的特性，使它变成一头温顺体贴的“小马驹”，否则它会桀骜不驯。

水彩技法

一. 干画法

干画法是一种多层画法。用层涂的方法在干的底色上着色，不求渗化效果，可以比较从容地一遍遍着色，较易掌握，适于初学者进行练习。表现肯定、明晰的形体结构和丰富的色彩层次，是干画法的特长。

干画法可分层涂、罩色、接色、枯笔等具体方法。

干画法不能只在“干”字方面作文章，画面仍须让人感到水分饱满、水渍湿痕，避免干涩枯燥的毛病。

二. 湿画法

湿画法可分湿的重叠和湿的接色两种。

湿的重叠：将画纸浸湿或部分刷湿，未干时着色和着色未干时重叠颜色。水分、时间掌握得当，效果自然而圆润。

湿的接色：邻近未干时接色，水色流渗，交界模糊，表现过渡柔和色彩的渐变多用此法。接色时水分要均匀，否则，水多向水少处冲流，易产生不必要的水渍。

画水彩大都由干画、湿画结合进行。干湿结合，表现充分，浓淡枯润，妙趣横生。

三. 水分的掌握

水分的运用和掌握是水彩技法的要点之一。水分在画面上有渗化、流动、蒸发的特性，充分发挥水的作用，是画好水彩画的重要因素。

掌握水分的运用应注意时间、空气的干湿度和画纸的吸水程度。

时间问题：进行湿画时间要掌握得恰如其分，叠色太早、太湿易失去应有的形体，太晚底色将干，水色不易渗化，衔接生硬。一般在重叠颜色时，笔头含水宜少，含色要多，便于把握形体，以使之渗化。如果重叠之色较淡时，要等底色稍干再画。

空气的干湿度：在室内水分干得较慢，在室外潮湿的雨雾天气作画，水分蒸发更慢。在这种情况下，作画用水宜少；在干燥的气候条件下水分蒸发快，必须多用水，同时加快调色作画的速度。

画纸的吸水程度：要根据纸的吸水快慢相应掌握用水的多少，吸水慢时用水可少，纸质松软吸水较快，

用水需增加。另外，大面积渲染晕色用水宜多，如色块较大的天空、地面和静物、人物的背景，用水饱满为宜；描写局部和细节时用水适当减少。在此，吹风机可以起到辅助作用。

四. “留空”的方法

水彩技法最突出的特点就是“留空”的方法。一些浅亮色、白色部分，需在画深一些的色彩时“留空”出来。水彩颜料的透明特性决定了这一作画技法，浅色不能覆盖深色，不像水粉和油画那样可以覆盖，依靠淡色和白粉提亮。在欣赏水彩作品时留意一下，会发现几乎每一幅都运用了“留空”的技法。“空”得既准确又生动，是技巧熟练的体现。在实践中反复练习，就会熟能生巧。

留空也可用留白液来完成。

五. 笔法

笔法即用笔的方法。笔在纸上运动会出笔痕，就是我们通常所说的“笔触”，从笔触可以看出作画时的笔法。水彩画面积较大的涂色，水分的渗化将笔触隐没，趁湿重置色彩笔触感觉含蓄，较干时作画，笔触清晰可见。着色过程中一刻也离不开用笔，越是接近完成用笔越重要。

色卡、调色

无论你使用的是哪种水彩颜料，为它制作一个色卡都是非常必要的！原有色卡或多或少都会因印刷或是使用纸质的不同而有偏色，用你使用的水彩纸来做新色卡，每一种颜色由深到浅，这样用色的时候参照选择，方便实用。

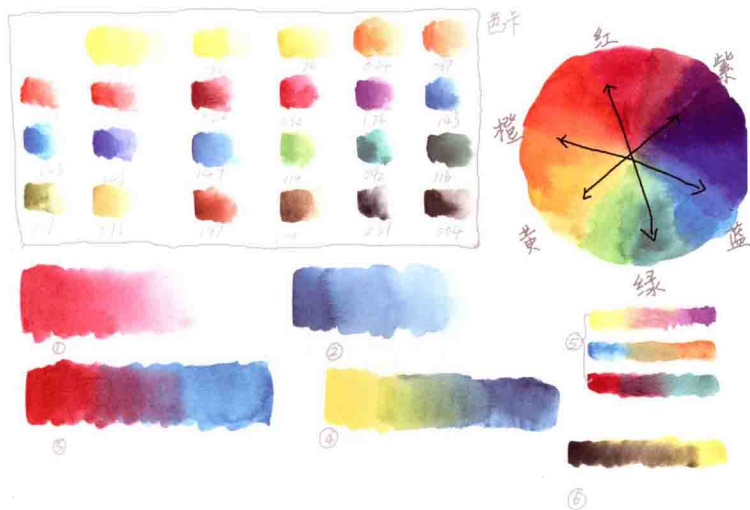
图①、图②：当一个颜色加水时，随着水量的加大，明度越来越高，颜色越来越浅。

图③、图④：两色趁湿混合，颜色也会因所占比例多少而渐变。

右上：色环、三原色、间色、补色。

图⑤：互补色过渡。

图⑥：黄色加上黑色纯度逐渐降低。

留白液的使用

在水彩绘制过程中，留白液可以留白或保护底色。适用于难以控制留白的初学者，或是用于绘制层次非常丰富的画面。留白液的使用为留白提供了方便，但在绘制过程中增加了绘画步骤。留白液的原理就是在需要保护的地方形成一层膜，保护下面的白纸或颜色。

这里用一片羽毛的绘制来介绍留白液的使用方法：

1. 画出轮廓，初学者尤其需要打出留白位置的轮廓。
2. 画出羽毛的淡彩，吹干。
3. 在干燥的底色上用留白液（按说明书稀释使用）画出羽毛的纤维。
4. 从侧面检查留白液是否画到位，用完留白液迅速洗干净水彩笔。
5. 等留白液彻底干透，刷上需要的颜色，此时不用考虑造型，笔触完全可以从留白液保护的区域随便刷。
6. 调整背景的颜色，等画面自然干或是用电吹风吹干。
7. 干燥的状态下，用手轻轻一搓，留白液就起皮卷曲，手搓或是用橡皮擦都可去除留白液，露出底色。
8. 用颜料调整画面。

