

赠 明信片+书签+微视频

水色 花语

超 写 实

花卉水彩表现技法

木卮 著

水色 花语

超 写 实

花卉水彩表现技法

木卮 著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

水色花语: 超写实花卉水彩表现技法 / 木卮著.

—北京: 机械工业出版社, 2017.7

ISBN 978-7-111-56899-5

I. ①水… II. ①木… III. ①花卉画-水彩画-绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第108971号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑: 马 晋 责任编辑: 马 晋 于翠翠

责任印制: 李 飞 责任校对: 李 伟

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

2017年7月第1版·第1次印刷

187mm×260mm·9.5印张·392千字

标准书号: ISBN 978-7-111-56899-5

定价: 59.80元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

服务咨询热线: (010) 88361066

读者购书热线: (010) 68326294

(010) 88379203

封面无防伪标均为盗版

网络服务

机工官网: www.cmpbook.com

机工官博: weibo.com/cmp1952

教育服务网: www.cmpedu.com

金书网: www.golden-book.com

前言

这是我的第一本水彩书。一直以来我都倾心于水彩的表现力，丰富的颜色和它们之间神奇的融合效果能把花朵的细节淋漓尽致地展现出来。这本书我挑选了 21 种花卉（待放的花苞，盛开的花朵，微枯的花儿……），用我比较擅长的水彩来描绘它们自然美好的形态。本书的编排顺序仍然是由简到难，每幅画都有详细的绘画步骤，即使你从没尝试过写实风格的作品，按照我教的步骤一步一步慢慢研习，也会画出不错的效果。

画花瓣的时候，我一般先用花瓣的主色调 + 大量清水上一层底色，上色的过程中要留出高光或者比花瓣主色调更浅的部分。底色可以用较大号的水彩笔来完成，这样能保证花瓣主体色调的统一。接着用小号水彩笔蘸取颜料 + 少量清水来画花瓣的细节部分，再用小号水彩笔勾勒出花瓣的筋脉。画完后，要观察一下整体是否需要调整，可以用小号水彩笔进行修改。叶子的画法和花瓣大致相似。

另外，画花卉需要注意花朵颜色的选用，叶子与花朵互相映照的反光部分，浅色花瓣上阴影的表现技法，以及花瓣和叶脉的处理方法，这些本书都会一一讲解。

书中作品所使用的水彩颜料是白夜拉多加和几个白夜的自配色，以及凡高的拿坡里暖黄和美捷乐的歌剧红，另外还需要配一个金色。这些都属于比较鲜艳的色彩，非常适合写实花卉的表现。

纸张建议使用阿诗细纹 300g，获多福也在推荐之列。书中我用了几种不同品牌的纸来作画，大家可以比较一下各种纸的效果。

水彩不同于色铅笔的地方在于，水彩更富有表现力，也给了所画之物更多的可能性。当然，水彩的技法也更多。通过不同颜色的调配，各种绘画技法的运用，才能得到你希望的效果，有时还会有意想不到的惊喜。为了方便读者理解，在本书的内容叙述中有几个需要特别注意的地方：

“颜色 + 颜色 + 颜色”，是指几种颜色在调色板上调好之后，再在纸上上色。

“颜色、颜色和颜色”，是指先用清水打湿纸张之后用一种颜色上色，上完后很快地用第二种颜色上色……这样画出的颜色不会太熟，会有几种颜色流动交融的痕迹。

“混色”“叠色”“渐变色”在本书中所指特定的绘画方法，请参照基础篇的相应内容。

最后要特别感谢长期支持我的朋友们，非常希望能与大家多交流，共同进步！

木 卮

前言

基础篇

我的水彩工具 001

水彩基本技法 008

初阶篇

待绽放的矢车菊，偶遇的幸福 011 | 线稿 127

萱草，曼妙的蓝色节拍 014 | 线稿 128

白色大丽花，纯净的感恩之心 019 | 线稿 129

晨露中含苞待放的朱顶红，渴望被爱的星辰 022 | 线稿 130

风铃花，感谢赋予生命的水、空气与阳光 026 | 线稿 131

兰花，不与群芳争奇斗艳的淡泊 030 | 线稿 132

中阶篇

法国紫蔷薇，被禁锢的爱 037 | 线稿 133

待绽的红袖玫瑰，羞赧的知己红颜 043 | 线稿 134

铁线莲，美丽高洁的心 050 | 线稿 135

红色大丽花，华丽富贵的夜妆皇后 056 | 线稿 136

芍药，七夕的一抹温情烟粉 060 | 线稿 137

阿尔巴白玫瑰，赴一场浪漫之约 067 | 线稿 138

红萱草，忘却幻灭的爱恋 074 | 线稿 139

高阶篇

大游行月季，才挂上枝头的懵懂爱意 080 | 线稿 140

蓝色绣球花，破镜重圆的拥抱 087 | 线稿 141

菊花，深藏在心底的爱 092 | 线稿 142

白玫瑰，完美的天使聚会 097 | 线稿 143

月季蓝色狂想曲，只属于彼此的那首歌 102 | 线稿 144

龙沙宝石月季，第一次为爱盛开 109 | 线稿 145

洋地黄，粉红色的谎言如同一剂慢性毒药 114 | 线稿 146

黄玫瑰，友谊长存 119 | 线稿 147

水彩纸

巴比松粗纹 200g

这应该是大部分 人最先使用的入门纸。巴比松粗纹是木浆纸，价格便宜，不太适合多次上色和修改，用来画简单通透的风格比较合适。其缺点是干后画面会比较灰，多层上色时会把之前的颜料沾起来。以下是几年前用巴比松画的两张图。

1557 中粗纹 300g

木浆纸，这款纸应该算素描纸，价位和巴比松差不多，缺点是无法将颜色晕染开。如果是刚入门的朋友，还是建议选择巴比松。

哈内姆勒维纳托粗纹 300g

木浆纸，比一般纸的尺寸小一些，是木浆纸中较为不错的一款。

哈内姆勒经典纯棉中粗纹 300g

棉浆纸，比一般纸的尺寸小一些，非常厚实，显色和混色效果都不错，唯一的缺点是画第二遍的时候容易起毛。

哈内姆勒塞尚细纹 300g

棉浆纸，比经典棉浆中粗纹薄一些，纹理属于超细。显色效果很不错，混色和叠色都有很好的表现，比其他的纸更好擦洗，很适合画写实类的水彩画。

保定宝虹细纹 200g

第一款国产棉浆纸，纹理细腻，个人感觉宝虹 200g 的吸水性和显色效果要比 300g 的好一些。虽然显色效果比其他棉浆纸稍逊，但是性价比很高，这个价位应该买不到其他牌子的棉浆纸了，练习起来不心疼。

保定宝虹细纹 300g

比 200g 细纹纸的纹理粗一些，显色有些淡，吸水性一般。

保定宝虹粗纹 200g

棉浆纸，纸纹较粗，有明显的纹理，很适合用于风景写生。

保定宝虹中粗纹 300g

棉浆纸，纹理比较统一，适合写生用，干得非常快。

荷兰溢彩高贵 200g

棉浆纸，一款中规中矩的水彩纸，纹理较粗，且比较明显。

莫朗细纹 300g

棉浆纸，纹理细腻，胶非常重，纸面有点冷灰色。二次上色比较湿的话，会把大部分第一层上的颜料冲刷下来。下面这片花瓣画了好几遍都无法完成上色。后来尝试用清水涂了5层，把纸面的胶刷去，终于能把颜色画上去了，但是显色会变得非常灰。

获多福高白细纹 300g

棉浆纸，纹理比阿诗细纹稍微粗一些，纸张结实，能反复涂擦多次，纸张原白色留白、混色和叠色效果都很不错，铺上很多水也能很快吸收。只要不是画满张的图，纸面会很平整，可以不用裱纸。唯一的不足之处是，和获多福本白比起来，显色稍逊一筹。总的来说，这是我非常喜欢的一款纸，水彩画或者彩铅画都能表现得相当不错。

获多福本白细纹 300g

棉浆纸，纸面的颜色有些偏暖黄色，除显色要比获多福高白好些，其他特性基本与高白相同。不过有个小小的缺点：由于纸张偏黄，上了很透的蓝色之后，会呈现微微的偏色。

阿诗细纹 300g

棉浆纸，纹理非常细致，显色度是目前介绍的这些水彩纸中最好的，是画写实花卉的首选，除了价格稍贵，其他无可挑剔。本书的大部分样例都是用它来画的。

阿诗中粗纹 300g

棉浆纸，比同样 300g 的细纹要厚实很多，原因是细纹是热压的，中粗纹和粗纹是冷压的缘故。它用来画花卉是一个不错的选择。

阿诗明信片

棉浆纸，属于中粗纹，小小的一张，画完贴上邮票可以邮寄哦。

水彩纸存放久了容易脱胶，我一般都是在网上购买各种尺寸的黑色自封袋，把水彩纸装进去，再放几小包干燥剂，放几年也不会出现脱胶现象。

笔

HABICO 科林斯基貂毛水彩笔 116 系列

Black Velvet 黑天鹅绒圆头水彩笔 Round 3000S

马蒂斯尼龙勾线笔

马利纯狼毫勾线笔

谢德堂狼毫水彩笔

谢德堂尼龙勾线笔 700

樱花自来水笔

ART SECRET 灰鼠毛手工水彩画笔

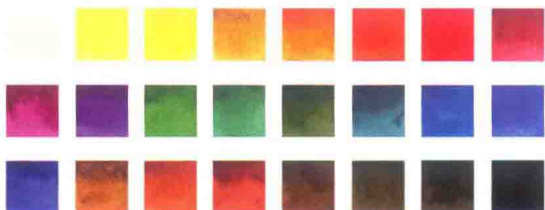
TRANSON 中盛尼龙勾线笔 700

画写实的花卉水彩时，需要一到两支稍大的水彩笔，如黑天鹅绒笔和 ART SECRET。画细节时我比较喜欢用有弹性的尼龙笔，很适合刻画细节。勾画细节的笔损耗比较大，需要多准备一些。中盛和马蒂斯的尼龙勾线笔，是我常用的两款。出去写生时，可以带上樱花自来水笔，灌满水之后用起来很方便。

颜料

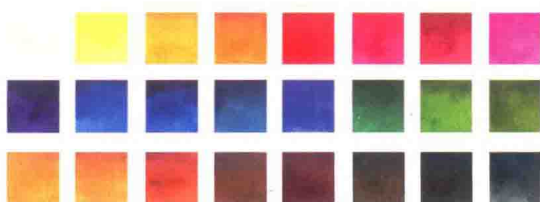
俄罗斯 White Nights 白夜拉多加艺术家 24 色固体水彩颜料

颜色浓郁，全块，价格比较便宜。能出漂亮的水花，撒盐的效果也不错，非常适合练习时使用，这本书全是用它来画的。但土色系有些难蘸取，可以先用小喷壶喷一些水。

韩国 Mijello 美捷乐金装 24 色管状水彩颜料

颜色细腻浓郁，其中 W551 的明亮歌剧红会在画花卉时经常用到，可以多买一支备用。

韩国美捷乐银装 20 色固体水彩颜料 50mm

比普通的半块装水彩尺寸要大一些，颜色浓郁。调色盒有两层，第一层是透明的，第二层是白色的，还在每块颜料的下方自带 20 色的色卡。出门写生带着比较方便，分开两层后，调色的面积有普通的调色盒两倍大。

温莎牛顿艺术家级 24 色固体水彩

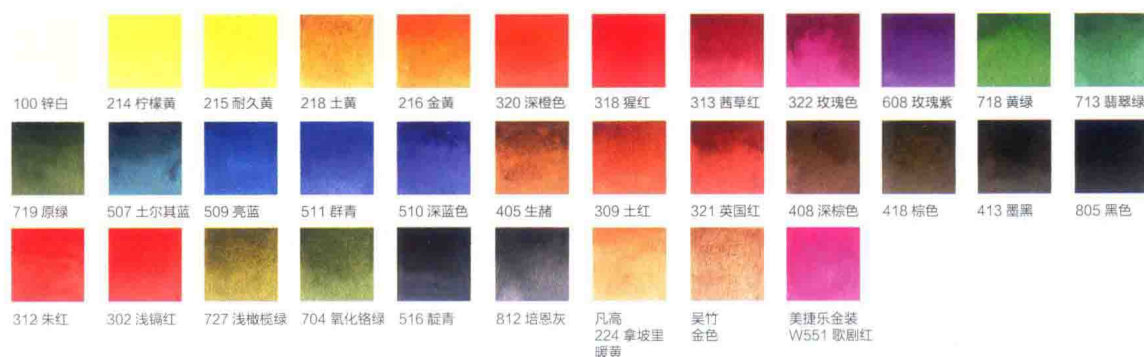
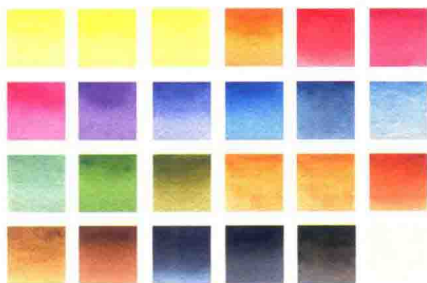
半块的水彩，透明度很高，是画花卉类水彩画的一个很好的选择。

画植物水彩可以选择 24~36 色的水彩颜料，尽量不要选择 24 色以下的。有些植物的色彩非常独特，需要歌剧红等比较特殊的颜料，所以应尽可能多备一些颜色。

本书所用颜料的色表

前三行是白夜拉多加 24 色。第四行的 312 朱红、302 浅镉红、727 浅橄榄绿、704 氧化铬绿、516 靛青、812 培恩灰可以配到单块的。最后一行是凡高 224 拿破里暖黄、吴竹金色、美捷乐金装 W551 歌剧红。

辅助材料和工具

一块 4K 的木质画板。

若使用 300g 以下的水彩纸，因薄的纸被打湿后会变皱，应使用纸胶带裱纸。300g 及以上的纸，只要不是画有背景的满张画，基本都不用裱纸。

使用哪种牌子的留白液都可以，一瓶能用好久。

硅胶笔：一套好几支，笔尖的造型各不相同。

纸巾：水加太多的时候，可以用来吸水，要擦白的时候也会用到。

调色板：纯白的，且调满颜色后要冲洗干净，否则颜色会变脏。

小喷壶：固体颜料不容易蘸取的时候，用来先喷一下水。

最后还需要两个透明的小水桶，一个用来洗笔，另一个用来蘸清水。

水彩基本技法

这一课使用的纸是哈内姆勒塞尚细纹 300g。

平涂法

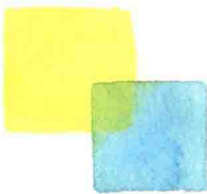
先用清水调色，接着用蘸满颜料的笔平涂出色块。这时色块的边缘比较光滑。

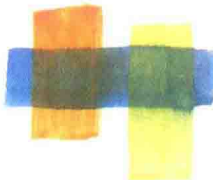
先用清水在水彩纸上打湿，再用蘸满颜料的笔涂出色块。这时色块的边缘会比较柔和。

叠色

先画一个色块，等全干之后再画上另一个色块。

先画一个橘黄色的色块，等半干以后画上群青色的色块，再等半干之后，叠加上柠檬黄的色块。略加观察会发现，这几个色块在半干时会互相渗透。

混色

先在纸上刷一层清水（水量要多一些），趁湿的时候由两端向中间上色，且中间留一小部分不上色，让两个颜色自然地融合在一起。

同样是先刷一层清水，然后由上下向中间上色，让两个颜色碰撞在一起，互相渗透。

渐变色

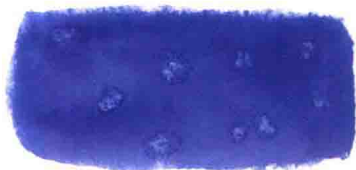
先在纸上刷一层水，水量可以多一些，然后快速地从左向右上色。随着颜料减少变浅，会呈现出由浓重到浅色的状态。

撒盐

将纸打湿后上色，并立即撒上细盐。等纸干透后，轻轻地把细盐粒拔掉，就会出现颜料被盐吸走后独特的痕迹了。

这是趁湿的时候，撒上粗海盐后留下的痕迹。

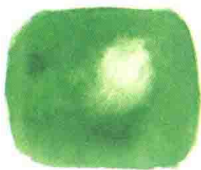
刮擦

在纸面未干的时候，用干净的水彩笔擦除颜料，会出现纸面的底色。

纸巾擦拭

在纸面未干的时候，用纸巾用力擦除颜料，会显露出纸的本色。不要等干了之后再擦除，因为颜料会有一部分留在纸面上，较难除去。

留白

用硅胶笔蘸上留白液在纸上画出想要留白的部分，在留白液全干之后再上色。等到纸面的颜料全干后，轻轻地去除留白液，就能出现干净的留白部分。

拼接

拼接的时候要等第一个颜料完全干透后再画第二个颜色。

如果第一个颜料未干透，两者的交界处会出现浸染。

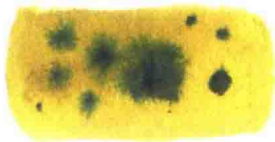
纹理

先把纸面打湿，在上色之后，用笔蘸上清水，点在画面上，会有纹理的效果。

先用稍多些的清水将纸面打湿，再用沾满颜料的笔点出几个圆点，然后把纸竖起来，颜色会流淌到打湿部分的最边缘处。

先上一层底色，再用另一种颜料点几个圆点。左侧的几个圆点是趁湿的时候点上去的，晕染开的面积比较大，右侧的三个点是半干之后点上去的，只能晕开一点点。

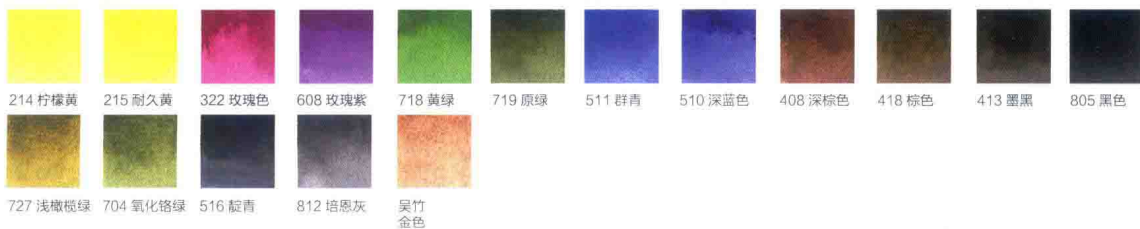
A decorative border of various colorful flowers and leaves surrounds a central orange circle. The flowers include red, pink, blue, and yellow blossoms, as well as green and blue leaves. Some flowers have multiple petals, while others are simple five-petaled shapes. The leaves vary in shape and color, including green, blue, and yellow. The central orange circle is a solid, warm-toned disc.

初 阶 篇

待绽放的矢车菊， 偶遇的幸福

用纸：获多福高白细纹 300g

1 用群青 + 大量清水在花瓣的受光面上上色，然后趁颜料未干，用玫瑰紫在左侧混色。

2 用深蓝色 + 玫瑰紫和小号尼龙笔来勾勒出花瓣的筋脉，并用群青向较亮的部分过渡一下，上方用群青 + 玫瑰色 + 少量清水上色。

3 上方用玫瑰紫和群青混色，其余的部分用群青 + 适量清水上色，暗部趁湿用深蓝色叠加一层。

4 先把花瓣打湿，用玫瑰色 + 群青上色，下面偏紫的部分趁湿用玫瑰紫叠色。花瓣的阴影部分用群青 + 很少的清水画出过渡色。

5 花瓣的阴影部分用深蓝色 + 玫瑰紫 + 少量清水上色，左侧用玫瑰色 + 靛青上色。花瓣间的阴影最深，用靛青 + 培恩灰 + 深蓝色叠加一层颜色。

6 先刷一层水，用柠檬黄 + 少量原绿上一层色。不换位，再加入一点黄绿，在下方叠加一层颜色。

7 在叶片的下半部分刷一层水，用氧化铬绿和原绿 + 柠檬黄由上至下画出渐变效果。

8 叶脉的纹理用浅橄榄绿 + 原绿以小勾线笔画出的细竖线来表示。拿出吴竹的金色，加入少量清水，给叶片的锯齿部分上色，并在中间较深的部分再叠加一层，然后趁纸未干，加入一点棕色来叠色。