

S H U I C A I H U A J I F A

专业基础知识 + 丰富经典案例 + 细致步骤详解 + 精美扩展作品

水彩画技法

从入门到精通

殷宪鹏 ◎ 编著

北京工艺美术出版社

SHUICAIHUAJIFA

水彩画技法

从入门到精通

世界太大，生命这样短。
抽点时间坐下来静静的画水彩吧

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画技法：从入门到精通 / 殷宪鹏编著. — 北京：北京工艺美术出版社，2017.9

ISBN 978-7-5140-1368-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第212113号

出版人：陈高潮

责任编辑：王炳护

封面设计：韩立强

责任印制：宋朝晖

水彩画技法——从入门到精通

殷宪鹏 编著

出 版 北京工艺美术出版社

发 行 北京美联京工图书有限公司

地 址 北京市朝阳区化工路甲18号

中国北京出版创意产业基地先导区

邮 编 100124

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283630 (编辑室)

(010) 64280045 (发 行)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中振源印务有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 14

版 次 2017年9月第1版

印 次 2017年9月第1次印刷

印 数 1~5000

书 号 ISBN 978-7-5140-1368-9

定 价 78.00元

前 言

水彩画是用水调和透明颜料作画的一种绘画方法，简称水彩，由于色彩透明，一层颜色覆盖另一层可以产生特殊的效果，但调和颜色过多或覆盖过多会使色彩肮脏，水干燥的快，所以水彩画不适宜制作大幅作品，适合制作风景等清新明快的小幅画作。

水彩颜料携带方便，也可作为速写搜集素材用。与其他绘画比较起来，水彩画相当注重表现技法。其画法通常分“干画法”和“湿画法”两种。

水彩画就其本身而言，具有两个基本特征：一是画面大多具有通透的视觉感觉；二是绘画过程中水的流动性。由此造成了水彩画不同于其他画种的外表风貌和创作技法的区别。颜料的透明性使水彩画产生一种明澈的表面效果，而水的流动性

会生成淋漓酣畅、自然洒脱的意趣。

本书从最基础的水彩工具、色彩知识、水彩技法等全面讲解，对水彩绘画中的难点与问题进行分析解答，并深入讲解常见题材的完整案例，让每个知识点都充分展现在读者面前，使读者能够在实际绘画中能够灵活运用。

本书干净、清新的绘画风格，让水彩绘画一开始就变得很简单，让读者在掌握水彩绘画技巧的同时也能静下心来欣赏画作。

目录

第一章 水彩画的颜料和工具

- 1.1 水彩画纸 /2
 - 1.1.1 木浆纸 /2
 - 1.1.2 棉浆纸 /2
 - 1.1.3 木浆纸和棉浆纸的区别 /3
- 1.2 水彩颜料 /3
 - 1.2.1 固体水彩颜料 /3
 - 1.2.2 管状水彩颜料 /4
- 1.3 水彩画笔 /4
 - 1.3.1 按笔毛材质分类 /4
 - 1.3.2 按笔头形状分类 /5
- 1.4 其他工具 /5

第二章 色彩的基础知识

- 2.1 色彩的基本理论 /9
 - 2.1.1 三原色 /9
 - 2.1.2 色彩三要素 /9
 - 2.1.3 色调 /10

第三章 水彩画的基本笔法

3.1 常用的握笔方法 /18

3.2 不同笔法的运用 /19

 3.2.1 按压法 /19

 3.2.2 勾线法 /20

 3.2.3 填充法 /22

 3.2.4 枯笔法 /23

 3.2.5 平涂法 /23

第四章 水彩画涂色技法

4.1 干画法 /25

 4.1.1 平涂法 /25

 4.1.2 渐变法 /26

 4.1.3 叠色法 /27

 4.1.4 枯笔法 /28

4.2 湿画法 /29

 湿接法 /29

4.3 留白方法 /30

 4.3.1 直接留白 /30

 4.3.2 用留白胶辅助留白 /31

 4.3.3 特殊留白 /32

4.4 特殊技法 /33

 4.4.1 撒盐法 /33

 4.4.2 滴水法 /34

 4.4.3 喷洒法 /34

 4.4.4 海绵肌理 /35

第五章 精致生活

5.1 离不开的日常用品 /37

 5.1.1 钥匙 /37

 5.1.2 镜子 /41

 5.1.3 展示：马灯 /45

5.2 绘画工具 /50

 5.2.1 颜料盒 /50

 5.2.2 展示：好用的文具组合 /53

5.3 精致的饰品 /56

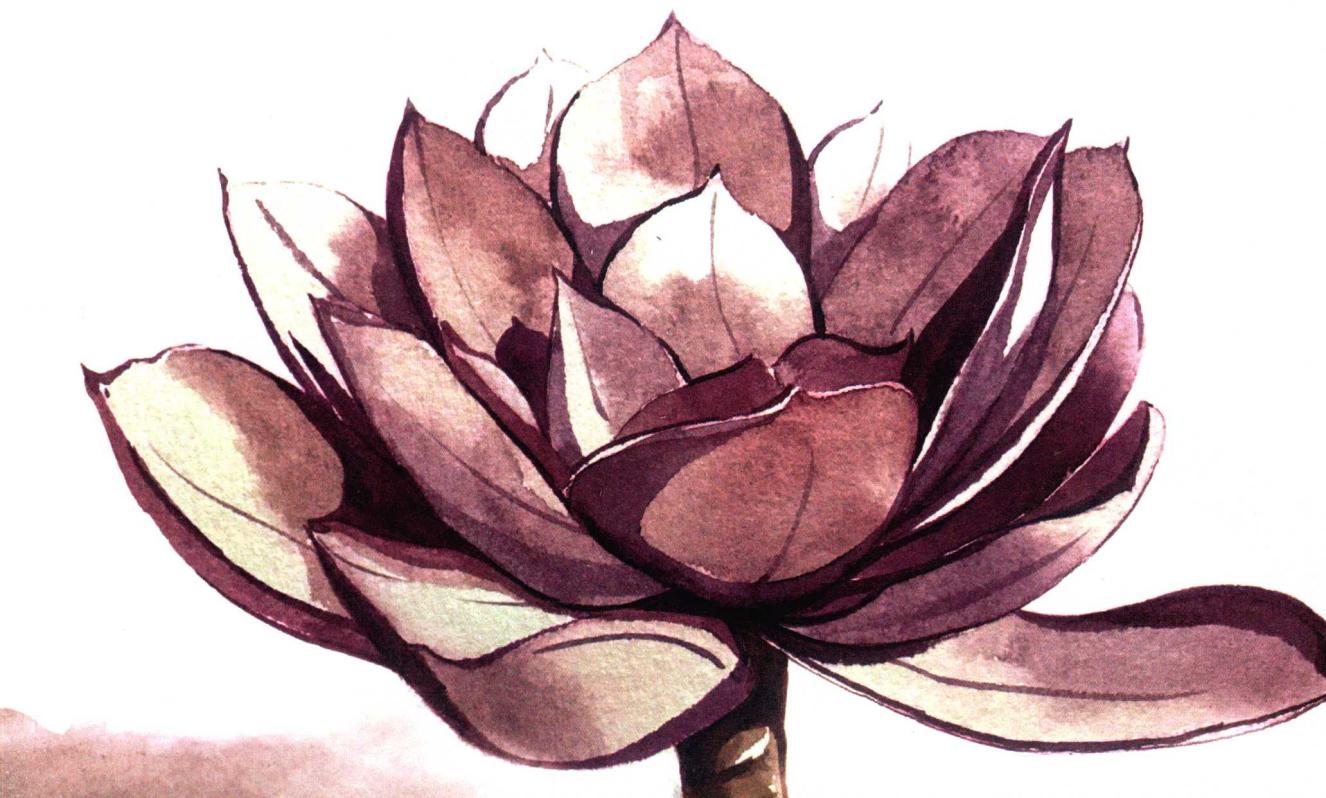
5.3.1 项链 /56	6.2 甜甜的果子 /93
5.3.2 戒指 /59	6.2.1 蓝莓 /93
5.3.3 古风发簪 /62	6.2.2 石榴 /96
5.4 雅致茶具 /66	6.2.3 黄桃 /99
5.4.1 茶罐 /66	6.2.4 展示：硕果累累 /102
5.4.2 茶杯 /69	6.3 家常美食 /105
5.4.3 茶宠 /72	6.3.1 豆浆油条 /105
5.4.4 展示：品一壶茶 /75	6.3.2 煎蛋 /108
5.5 家居摆件 /78	6.3.3 热狗 /111
5.5.1 竹篓收纳筐 /78	6.3.4 展示：秘制私房菜 /115

第六章 蔬果美食

6.1 健康的蔬菜 /84
6.1.1 南瓜 /84
6.1.2 洋葱 /87
6.1.3 豌豆 /90

第七章 植物花语

7.1 肉乎乎的植物 /119
7.1.1 翡翠珠 /119
7.1.2 虹之玉 /122
7.1.3 紫珍珠 /125

- 7.1.4 拓展：姿态各异的多肉植物 /128
7.2 姿态优雅的花朵 /131

- 7.2.1 紫云英 /131
7.2.2 玫瑰 /134
7.2.3 凌霄花 /137
7.2.4 展示：路边的野花 /140
- 7.3 生活中的一抹绿 /144
7.3.1 玻璃瓶绿萝 /144
7.3.2 水培铜钱草 /147
7.3.3 展示：种植日记 /150

第八章 可爱萌宠

- 8.1 可爱的猫猫狗狗 /154
8.1.1 斗牛犬 /154
8.1.2 折耳猫 /158
8.1.3 展示：猕猴 /162
- 8.3 机灵的鸟儿 /165
8.3.1 喜鹊 /165
8.3.2 橙腹鹦鹉 /168
8.3.3 冠羽画眉 /172
- 8.3.4 展示：黄鹂 /176

第九章 清新风景

- 9.1 不经意路过的地方 /180
9.1.1 独立书屋 /180
9.1.2 特色花店 /185
9.1.3 展示：花店一角 /191
- 9.2 呼吸大自然 /197
9.2.1 乘风破浪 /197
9.2.2 古代建筑 /202
9.2.3 宁静的早晨 /206
9.2.4 展示：初雪 /212

第一章

水彩画的 颜料和工具

水彩画是对作画工具依赖性很强的一个画种，绘画材料和工具质量的好坏直接影响画面的效果。所以我们应该慎重地选择绘画材料和工具，这样才能使学习水彩画的过程更加顺利。通常情况，水彩画必备的画具是水彩纸、颜料和画笔。

1.1 水彩画纸

水彩画纸是画面最终的呈现载体，他的重要性不言而喻。选择合适的纸张，水彩的魅力才能最大限度地表现出来。

水彩画纸按照材料构成可以分为木浆纸和棉浆纸两大类。

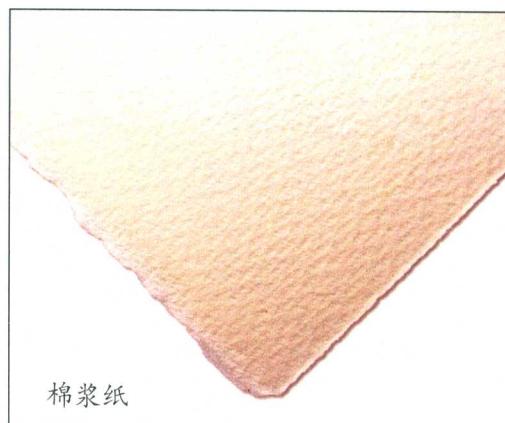
1.1.1 木浆纸

木浆纸是用机械分解的木浆制成的纸，由于木质素含有一种酸，时间一长画纸就会变黄，颜料在画纸上呈现的颜色也会偏灰。

1.1.2 棉浆纸

棉浆纸是由棉花和亚麻等制成，画纸不会变黄，且显色也很艳丽。最好的棉浆纸是用100%的上好棉花制成，画纸结实柔软，耐摩擦，适合各种技法的绘制，但是价格较贵。

1.1.3 木浆纸和棉浆纸的区别

下表是两种水彩画纸的特点对比图，通过对木浆纸和棉浆纸各方面的对比，可以了解不同画纸的特性和特点，再根据其各自的特点来选择合适自己的画纸。

类别	吸水性	干燥程度	水痕	显色	抓色	耐磨性
木浆纸	★	★	★★	★★	★	★
棉浆纸	★★★	★★	★	★★★	★★	★★★

如上表所述，木浆纸独特的流淌水痕感可以用来营造特殊的肌理效果，适合绘制写意类的水彩画，而棉浆纸不易出现水痕，其抓色能力强，适合多层叠色绘画和需要精细刻画的水彩画。大家可以根据自身情况来选择适合自己的画纸。

1.2 水彩颜料

市面上有很多品牌的水彩颜料，一般来说，最好购买经典品牌中的艺术家级颜料。即便不买艺术家级，至少也要买学院级的。因为劣质的颜料会影响绘画效果，而优质的颜料在绘画时会带来美妙的渲染效果。

1.2.1 固体水彩颜料

固体水彩颜料方便携带，适合外出写生时使用。24色的固体水彩颜料基本就能满足平时的绘画需要。由于每种颜色是独立的块状，可以轻松取出，所以单一颜色用完后可再单独购买替换。

固体水彩颜料

1.2.2 管状水彩颜料

管状水彩颜料比固体水彩更鲜艳浓郁，但是调制色彩时需要的绘画工具比固体水彩颜料多，携带也不方便，所以更适合在室内绘画时使用。

市面上比较容易买到的管状水彩颜料品牌有英国温莎牛顿歌文（学院级）、温莎牛顿艺术家（艺术级别）、史明克学院级、凡高等。

管状水彩颜料

1.3 水彩画笔

一张水彩画的大效果往往是纸张以及画面本身的造型和色彩决定的，所以画笔的选择对画面效果的影响程度可能比不上画纸和颜料。但是，不同的画笔会赋予画面不同的感觉。市面上水彩画笔的品类繁多，一般按照笔毛材质和笔尖形状进行分类。

1.3.1 按笔毛材质分类

水彩画笔按照笔毛材质可以分为动物毛笔、人造毛笔（尼龙笔）和混合毛笔。其中动物毛笔又分为貂毛笔和松鼠毛笔等。

貂毛笔接近中国书画毛笔中的硬毫笔（狼毫），笔毛较硬、富有弹性，适合刻画细节，能画出多种不同的笔触，它也是目前市场上价格最贵的；松鼠毛笔则类似于软毫笔

(羊毫)，笔毛柔软，吸水性强，适合大面积渲染，不适合在刻画细节时使用；尼龙笔吸水性较差，但是极有弹性，尼龙笔价格比动物毛笔便宜很多，而且它的极佳弹性很适合新手控制线条，也很适合用来作留白胶，可以说是新手必备；混合毛笔有的是动物毛混尼龙，也有不同动物毛混合的，混的目的是兼具不同材质笔毛的优点。

尼龙笔

松鼠毛笔

貂毛笔

1.3.2 按笔头形状分类

按笔头形状来分，水彩画笔主要可以分为尖头笔和平头笔（扁头）。尖头笔适合描绘细节，平头笔则适合大面积铺色。

尖头笔

平头笔

1.4 其他工具

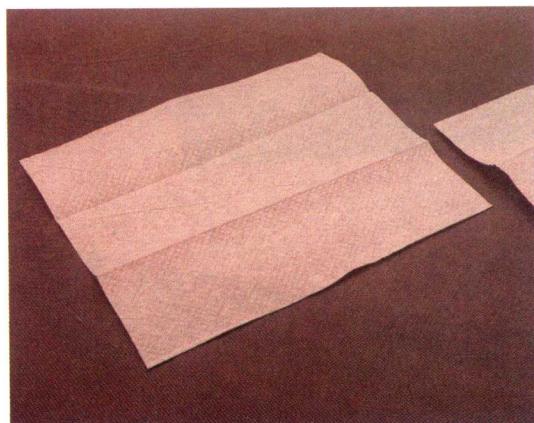
除了以上介绍的绘画工具以外，还有一些同样重要的辅助工具，它们在绘画的各个阶段发挥着各自的作用，使绘画更加得心应手。

调色盘：梅花形调色盘，每格分隔开，更便于调色。

海绵：一般并不用来吸水而是用来制作效果，不一定非要购买昂贵的天然海绵，人造海绵也很好用。

吸水纸：用于吸掉笔上多余的水分和颜料。

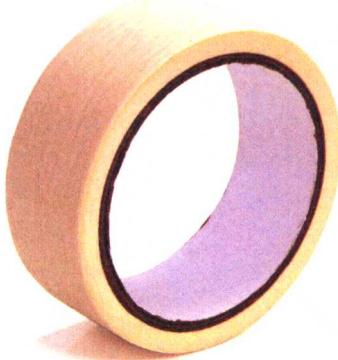
橡皮擦：要选择柔软度适中的，在使用时能擦得更干净且不伤画纸，使画面更整洁。

美工刀：用于裁割纸张。

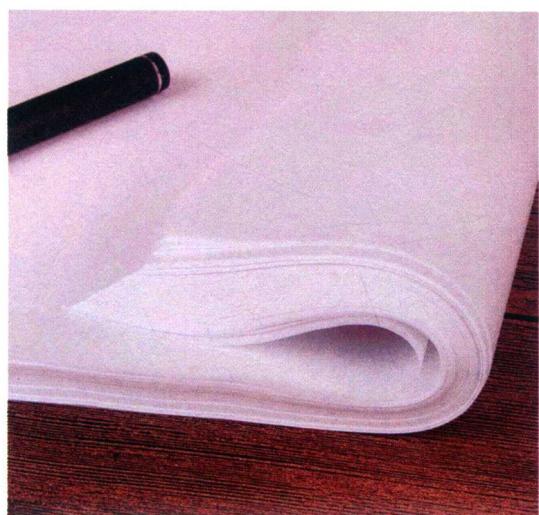
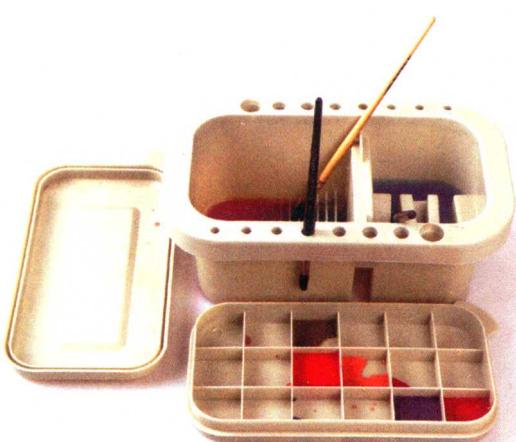

自动铅笔：铅笔是画好一幅画的开端，建议购买一支好的2B自动铅笔，笔芯柔和，不伤画纸，画出来的线条均匀，不易因为手的摩擦而变得模糊。

美纹纸胶带：美纹纸胶带是以美纹纸和压敏胶水为主要原料的卷状胶带。它具有耐高温、抗化学溶剂、黏着力强、柔软伏贴和再撕不留残胶等特性，因此在纸张上粘贴和撕扯时不会损伤纸面。一般在固定纸张和拷贝底稿到水彩画纸上时使用。

留白胶：当绘制细小物体而背景又需要大面积上色时，可以借助留白胶遮盖住需要保护的地方，使其不被颜色涂到。撕掉留白胶后可以在留白的地方画上需要的颜色，非常实用方便。

洗笔筒：最好购买有隔层的洗笔筒，一半用来装干净的清水，一半用来洗笔。

拷贝纸：在绘制精细的底稿时使用。

释放出无穷的魅力。

调色的方法，色彩在你手中就会
似乎难以把握，不过只要了解了

水彩画的色彩看起来美丽但

基础 知识 色 彩 的

第二章