

SHUICAI DE MANSHENGHUO

水彩的慢生活

不是画画高手, 也能成为水彩达人

云中山人三森 著

化学工业出版社

水彩的慢生活

不是画画高手，也能成为水彩达人

云中山人三森 著

化学工业出版社

· 北京 ·

编绘人员名单(排名不分先后)

刘 霞 李玉博 郑雨林 宁 帅 徐悦梅 高 亮 池剑锋 曹 泉 李洪波
高 旭 岳 亮 欧二强 苏瑜奕 叶 彬 李海慧 杨 芬 梁 伟 薛显亮
黄爱晨 余发荣 陈营辉 孙同战 黄玉琛 李 红 黄慧芳 任玉良 温学会
刘 峰 云铃利 刘宏韬

图书在版编目(CIP)数据

水彩的慢生活:不是画画高手,也能成为水彩达人/
云中山人三淼著. —北京:化学工业出版社,2016.7(2018.5重印)
ISBN 978-7-122-27012-2

I. ①水… II. ①云… 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095440号

责任编辑:徐华颖
装帧设计:尹琳琳

责任校对:陈 静

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:北京方嘉彩色印刷有限责任公司
880mm×1230mm 1/24 印张10 2018年5月北京第1版第2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:49.80元

版权所有 违者必究

01

水彩之旅必备用具

1.1 我们将会用到的工具和购买建议

1.1.1 水彩纸	8
1.1.2 水彩颜料	10
1.1.3 画笔及其他	11

1.2 自学绘画的历程

1.2.1 学画历程	13
1.2.2 观察生活与兴趣培养	14

1.3 绘画中的小技巧

1.3.1 注意事项	15
1.3.2 绘画小技巧——平涂	16
1.3.3 绘画小技巧——混色	16
1.3.4 绘画小技巧——晕开	17
1.3.5 绘画小技巧——枯笔	17

02

又是一年花开时

2.1 素雅小雏菊

2.1.1 小雏菊构图	20
2.1.2 上底色	20

2.1.3 花朵细节的刻画	20
2.1.4 阴影与装饰	21

2.2 两色水仙花

2.2.1 黄色水仙花	23
2.2.2 白色水仙花	26

2.3 盛放的绿绒蒿

2.3.1 绿绒蒿构图	29
2.3.2 上底色	29
2.3.3 花朵细节	30
2.3.4 花茎与叶	31
2.3.5 花蕊和叶脉	32

2.4 幽香玫瑰娇艳艳

2.4.1 玫瑰构图	33
2.4.2 上底色	33
2.4.3 花瓣脉络的画法	35
2.4.4 花朵细节	36
2.4.5 花茎与叶	37
2.4.6 补充叶脉	39

2.5 恋爱使者鸢尾花

2.5.1 鸢尾花构图	40
2.5.2 花朵上色	40
2.5.3 花叶、花苞和茎	42

2.6 灵动甜美的甜豌豆花

2.6.1 甜豌豆花构图	44
2.6.2 花朵上色	44
2.6.3 花朵细节	47
2.6.4 枝叶上色	47
2.6.5 调整与装饰	48

2.7 紫色银莲花

2.7.1 银莲花构图	50
2.7.2 铃兰花	51
2.7.3 银莲花	52
2.7.4 装饰	54

2.8 美女樱,叫人如何不爱你

2.8.1 美女樱构图	57
2.8.2 花朵上色	57
2.8.3 花茎与叶	60
2.8.4 勿忘我与野草	60

2.9 妖冶的罂粟花

2.9.1 罂粟花构图	63
2.9.2 花朵底色	63
2.9.3 花朵细节	64
2.9.4 花蕊	66
2.9.5 花茎与花苞	67

2.10 旱金莲与报喜斑粉蝶

2.10.1 构图	69
2.10.2 花卉上色	69
2.10.3 花苞上色	70
2.10.4 叶与茎	71
2.10.5 蝴蝶	72

3.1.3 醋栗整体上色	81
--------------	----

3.2 “梨花带雨”的梨和花

3.2.1 梨的构图	84
3.2.2 梨的上色	85
3.2.3 叶子上色	87
3.2.4 梨枝上色	89
3.2.5 梨花上色	91

3.3 门前那棵杏树下

3.3.1 杏的构图	94
3.3.2 背景与叶子底色	94
3.3.3 叶子细节	97
3.3.4 杏的上色	99
3.3.5 枝干	101
3.3.6 装饰——剖开的杏	102
3.3.7 装饰——杏仁	103
3.3.8 装饰——叶与阴影	103

3.4 爱上桑葚的甜甜软软

3.4.1 桑葚构图	105
3.4.2 单颗桑葚上色方法	106
3.4.3 整篮桑葚上色	108
3.4.4 满天星和零散桑葚	109
3.4.5 篮子	111
3.4.6 衬布	112

03

水果美食

3.1 让人垂涎欲滴的醋栗

3.1.1 醋栗构图	80
3.1.2 单个醋栗上色	80

3.5 水果、面包

- 3.5.1 构图 114
- 3.5.2 篮子里的面包 114
- 3.5.3 葡萄、篮子和纸 117
- 3.5.4 衬布 120
- 3.5.5 肉松面包和木板 121

3.6 种棵南瓜, 做个马车去远行

- 3.6.1 南瓜构图 123
- 3.6.2 叶子 123
- 3.6.3 瓜藤 127
- 3.6.4 南瓜 128
- 3.6.5 市棍与南瓜花 129

04

鸟语花香, 别是一番风情在枝头

4.1 黄眉柳莺踏红梅

- 4.1.1 构图 136
- 4.1.2 底色与眼睛 136
- 4.1.3 羽毛上色 137
- 4.1.4 鸟嘴和鸟爪的上色 138
- 4.1.5 红梅 139

4.2 莲蓬上迎风伫立的翠鸟

- 4.2.1 构图 142
- 4.2.2 眼睛与底色 142
- 4.2.3 羽毛上色 143
- 4.2.4 鸟嘴和鸟爪的上色 145
- 4.2.5 莲蓬 146

4.3 蜂鸟戏凌霄花

- 4.3.1 构图 148
- 4.3.2 蜂鸟底色 149
- 4.3.3 眼睛、嘴巴和鸟爪的
上色 149
- 4.3.4 羽毛细节 150
- 4.3.5 凌霄花上色 152
- 4.3.6 装饰 155

4.4 接骨市上休憩的北美红雀夫妇

- 4.4.1 构图 161
- 4.4.2 雄鸟的眼睛与底色 161
- 4.4.3 羽毛上色 162
- 4.4.4 鸟嘴(包括嘴周)与爪 164
- 4.4.5 雌鸟的底色和眼睛 165
- 4.4.6 羽毛上色 166
- 4.4.7 鸟嘴与鸟爪的上色 167
- 4.4.8 接骨市 168

4.5 有只红尾水鸟, 恋上了桔梗花

- 4.5.1 构图 170
- 4.5.2 红尾水鸟的底色 170
- 4.5.3 眼睛与羽毛的上色 171
- 4.5.4 爪和嘴的上色 173
- 4.5.5 树干 173
- 4.5.6 装饰——桔梗花 174

4.6 在稻田里约会的蓝山雀

- 4.6.1 构图 179
- 4.6.2 稻子底色 180
- 4.6.3 叶子细节和稻穗 182
- 4.6.4 大山雀的底色和眼睛 183

4.6.5 羽毛细节	184
4.6.6 鸟爪和嘴	186

5.3.5 树叶上色	208
5.3.6 结尾装饰	210

05

和这些可爱动物的约会

5.1 可爱小兔子

5.1.1 构图	192
5.1.2 眼睛和底色	192
5.1.3 毛发	193
5.1.4 车前草上色	195

5.2 外出的刺猬

5.2.1 构图	198
5.2.2 刺猬上色	198
5.2.3 落叶与野果	200
5.2.4 调整	201

5.3 浣熊母子

5.3.1 构图	203
5.3.2 底色和眼睛	203
5.3.3 毛发	204
5.3.4 树干上色	207

06

画出那些不经意的搭配

6.1 书与野花

6.1.1 构图	216
6.1.2 麻布	217
6.1.3 书	217
6.1.4 花束	219
6.1.5 钢笔	221
6.1.6 缎带	222
6.1.7 叶子	222
6.1.8 阴影	223

6.2 秋日收获

6.2.1 构图	225
6.2.2 叶子	225
6.2.3 核桃	226
6.2.4 枸骨	227
6.2.5 松塔	228
6.2.6 蘑菇	228

6.3 画张明信片寄给你

6.3.1 构图	230
6.3.2 颜料盒	230
6.3.3 明信片与马利颜料	232
6.3.4 水彩毛笔	233
6.3.5 装饰与阴影	234

水彩的慢生活

不是画画高手，也能成为水彩达人

云中山人三森 著

化学工业出版社

· 北京 ·

水彩的 慢生活

contents

目录

01

水彩之旅必备用具

1.1 我们将会用到的工具和购买建议

- 1.1.1 水彩纸 8
- 1.1.2 水彩颜料 10
- 1.1.3 画笔及其他 11

1.2 自学绘画的历程

- 1.2.1 学画历程 13
- 1.2.2 观察生活与兴趣培养 14

1.3 绘画中的小技法

- 1.3.1 注意事项 15
- 1.3.2 绘画小技法——平涂 16
- 1.3.3 绘画小技法——混色 16
- 1.3.4 绘画小技法——晕开 17
- 1.3.5 绘画小技法——枯笔 17

02

又是一年花开时

2.1 素雅小雏菊

- 2.1.1 小雏菊构图 20
- 2.1.2 上底色 20

2.1.3 花朵细节的刻画 20

2.1.4 阴影与装饰 21

2.2 两色水仙花

2.2.1 黄色水仙花 23

2.2.2 白色水仙花 26

2.3 盛放的绿绒蒿

2.3.1 绿绒蒿构图 29

2.3.2 上底色 29

2.3.3 花朵细节 30

2.3.4 花茎与叶 31

2.3.5 花蕊和叶脉 32

2.4 幽香玫瑰娇艳艳

2.4.1 玫瑰构图 33

2.4.2 上底色 33

2.4.3 花瓣脉络的画法 35

2.4.4 花朵细节 36

2.4.5 花茎与叶 37

2.4.6 补充叶脉 39

2.5 恋爱使者鸢尾花

2.5.1 鸢尾花构图 40

2.5.2 花朵上色 40

2.5.3 花叶、花苞和茎 42

2.6 灵动甜美的甜豌豆花

2.6.1 甜豌豆花构图 44

2.6.2 花朵上色 44

2.6.3 花朵细节 47

2.6.4 枝叶上色 47

2.6.5 调整与装饰 48

2.7 紫色银莲花

2.7.1 银莲花构图	50
2.7.2 铃兰花	51
2.7.3 银莲花	52
2.7.4 装饰	54

2.8 美女樱,叫人如何不爱你

2.8.1 美女樱构图	57
2.8.2 花朵上色	57
2.8.3 花茎与叶	60
2.8.4 勿忘我与野草	60

2.9 妖冶的罂粟花

2.9.1 罂粟花构图	63
2.9.2 花朵底色	63
2.9.3 花朵细节	64
2.9.4 花蕊	66
2.9.5 花茎与花苞	67

2.10 早金莲与报喜斑粉蝶

2.10.1 构图	69
2.10.2 花卉上色	69
2.10.3 花苞上色	70
2.10.4 叶与茎	71
2.10.5 蝴蝶	72

3.1.3 醋栗整体上色	81
--------------	----

3.2 “梨花带雨”的梨和花

3.2.1 梨的构图	84
3.2.2 梨的上色	85
3.2.3 叶子上色	87
3.2.4 梨枝上色	89
3.2.5 梨花上色	91

3.3 门前那棵杏树下

3.3.1 杏的构图	94
3.3.2 背景与叶子底色	94
3.3.3 叶子细节	97
3.3.4 杏的上色	99
3.3.5 枝干	101
3.3.6 装饰——剖开的杏	102
3.3.7 装饰——杏仁	103
3.3.8 装饰——叶与阴影	103

3.4 爱上桑葚的甜甜软软

3.4.1 桑葚构图	105
3.4.2 单颗桑葚上色方法	106
3.4.3 整篮桑葚上色	108
3.4.4 满天星和零散桑葚	109
3.4.5 篮子	111
3.4.6 衬布	112

03

水果美食

3.1 让人垂涎欲滴的醋栗

3.1.1 醋栗构图	80
3.1.2 单个醋栗上色	80

3.5 水果、面包

3.5.1 构图	114
3.5.2 篮子里的面包	114
3.5.3 葡萄、篮子和纸	117
3.5.4 衬布	120
3.5.5 肉松面包和木板	121

3.6 种棵南瓜，做个马车去远行

3.6.1 南瓜构图	123
3.6.2 叶子	123
3.6.3 瓜藤	127
3.6.4 南瓜	128
3.6.5 市棍与南瓜花	129

04

鸟语花香，别是一番风情在枝头

4.1 黄眉柳莺踏红梅

4.1.1 构图	136
4.1.2 底色与眼睛	136
4.1.3 羽毛上色	137
4.1.4 鸟嘴和鸟爪的上色	138
4.1.5 红梅	139

4.2 莲蓬上迎风伫立的翠鸟

4.2.1 构图	142
4.2.2 眼睛与底色	142
4.2.3 羽毛上色	143
4.2.4 鸟嘴和鸟爪的上色	145
4.2.5 莲蓬	146

4.3 蜂鸟戏凌霄花

4.3.1 构图	148
4.3.2 蜂鸟底色	149
4.3.3 眼睛、嘴巴和鸟爪的 上色	149
4.3.4 羽毛细节	150
4.3.5 凌霄花上色	152
4.3.6 装饰	155

4.4 接骨市上休憩的北美红雀夫妇

4.4.1 构图	161
4.4.2 雄鸟的眼睛与底色	161
4.4.3 羽毛上色	162
4.4.4 鸟嘴(包括嘴周)与爪	164
4.4.5 雌鸟的底色和眼睛	165
4.4.6 羽毛上色	166
4.4.7 鸟嘴与鸟爪的上色	167
4.4.8 接骨市	168

4.5 有只红尾水鸂，恋上了桔梗花

4.5.1 构图	170
4.5.2 红尾水鸂的底色	170
4.5.3 眼睛与羽毛的上色	171
4.5.4 爪和嘴的上色	173
4.5.5 树干	173
4.5.6 装饰——桔梗花	174

4.6 在稻田里约会的蓝山雀

4.6.1 构图	179
4.6.2 稻子底色	180
4.6.3 叶子细节和稻穗	182
4.6.4 大山雀的底色和眼睛	183

4.6.5 羽毛细节	184
4.6.6 鸟爪和嘴	186

5.3.5 树叶上色	208
5.3.6 结尾装饰	210

05

和这些可爱动物的约会

5.1 可爱小兔子

5.1.1 构图	192
5.1.2 眼睛和底色	192
5.1.3 毛发	193
5.1.4 车前草上色	195

5.2 外出的刺猬

5.2.1 构图	198
5.2.2 刺猬上色	198
5.2.3 落叶与野果	200
5.2.4 调整	201

5.3 浣熊母子

5.3.1 构图	203
5.3.2 底色和眼睛	203
5.3.3 毛发	204
5.3.4 树干上色	207

06

画出那些不经意的搭配

6.1 书与野花

6.1.1 构图	216
6.1.2 麻布	217
6.1.3 书	217
6.1.4 花束	219
6.1.5 钢笔	221
6.1.6 缎带	222
6.1.7 叶子	222
6.1.8 阴影	223

6.2 秋日收获

6.2.1 构图	225
6.2.2 叶子	225
6.2.3 核桃	226
6.2.4 枸骨	227
6.2.5 松塔	228
6.2.6 蘑菇	228

6.3 画张明信片寄给你

6.3.1 构图	230
6.3.2 颜料盒	230
6.3.3 明信片与马利颜料	232
6.3.4 水彩毛笔	233
6.3.5 装饰与阴影	234

01

水彩之旅 必备用具

看水彩的名字就知道，水彩画有两个重点：一个是水分，另一个是色彩。可是要将这两部分结合并表达得很好，就不仅仅是了解“水”和“彩”就可以的。工欲善其事，必先利其器，在下笔之前，我们先来了解一下学习水彩画要用到的基础用具以及相关的购买建议。

1.1 我们将会用到的工具和购买建议

水彩用具种类繁多,不同的品牌、质地甚至包装等综合到一起让人眼花缭乱,难以取舍。下面就后续绘画将要用到的画材和用具,以及初学者们常见的、常会涉及的画材和用具提出一些小建议,供大家参考。

1.1.1 水彩纸

(1) 将会用到的纸张

①巴比松(Barbizon)

300g 四面封胶 市浆纸

这种纸较为坚硬,相对来说更耐刷洗。适合以干画法为主的绘画。湿画法(不裱纸情况下)纸张不易变形。缺点是湿画法混色处理时颜色相互融合得不是很好,干得较快,比较容易出水痕,不是特别显色,颜料干透了会比较淡。优点是性价比较高,非常适合初学者选用。

②梦法儿(Montval)

300g 四面封胶 市浆纸

梦法儿的显色性能比巴比松好很多,吸水相对较慢,比较适合湿画法,但是(不裱纸情况下)上色量大时纸张容易变形。

③阿诗(Arches)

300g 四面封胶 棉浆纸

阿诗纸张相对其他几款300g的纸张来说略薄一些,但是硬度比较好,(不裱纸情况下)不容易变形。阿诗的混色性能很强,不论大面积还是小面积上色

都没什么问题,也可以反复套色,不容易脱色,不容易出水痕。

④克莱尔方丹(克莱方丹、方丹)(Clairefontaine)

300g 四面封胶 棉浆纸

先说热压细纹款。

它的吸水能力非常强,混色毫无压力,显色很好,可以说画湿画法为主的画才不浪费它的性能。反复上色,或者水量较大的时候纸张会凸起,但是放一段时间干了会自己恢复得差不多,多次套色不容易脱色。纹理细致,可以深画细节,这一点阿诗和它很像。缺点是构图时不能用橡皮更改底稿太多次,容易起毛,同理也不是很禁得住刷洗,再加上吃色能力很好,画错了想刷下去就很难,比较适合画技稍好的朋友用。

再说冷压粗纹款。

这款纸和细纹款差别还是蛮大的,表面更光滑、粗硬。适合画表面凹凸不平的瓜果,也比较适合画风景。

下图中由上至下分别是:

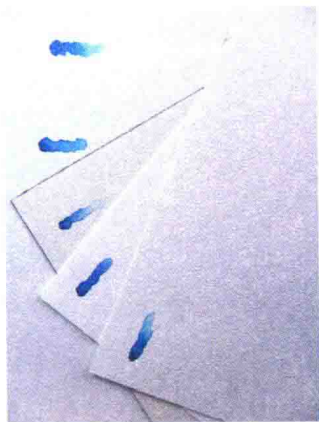
法国康颂 巴比松水彩纸 四面封胶300g 粗纹水彩纸;

法国康颂 梦法儿水彩纸 四面封胶300g 中粗水彩纸;

法国康颂 阿诗水彩纸 四面封胶 300g 细纹水彩纸;

法国克莱尔方丹水彩布 四面封胶300g 热压细纹纯棉水彩纸;

法国克莱尔方丹水彩布 四面封胶300g 冷压中粗纹纯棉水彩纸。

(2) 其他纸张

雪山 国产水彩纸品牌, 纸张很软, 容易起毛, 承受能力差。

另外, 我买过一次国产保定纸, 颜色泛黄, 克数不明, 散装市浆, 价格便宜, 但是非常好用。

保定纸画的画

拉娜(lana) 市浆纸 纸张相对较为粗硬, 可反复上色不容易变形, 但是混色能力差, 上色后感觉颜色比较亮, 容易出水痕。价格便宜, 性价比很好, 适合干画法。

由上至下分别是: 雪山、拉娜、获多福(粗纹)

获多福(Waterford) 棉浆纸 混色很自然, 不容易出水痕, 吃色能力很好, 不适合刷洗, 干得稍微慢一些, 个人认为比较适合画风景。

在我看来水彩纸没有好坏之分, 只有适合不适合, 因为不同的人的用具、画法和喜好都不相同, 所以没办法拿出一个万全的方案来。

一般来说, 市浆纸相对更容易出水圈、水痕, 比较适合制造特定艺术风格的画面。市浆纸上水量较少的时候一般吸收很快, 但是颜料量大的时候吸收却较慢, 较适合淡彩画的绘画。棉浆纸的扩展性很好, 混色处理起来相对容易, 叠画法、套色顾虑较少。按常理来说棉浆纸比市浆纸贵一些, 这也是需要考虑的因素。还有些纸是棉、市结合的, 性能方面参考上面两种纸张。

关于纹理粗细方面, 由于绘画风格所限, 个人比

较倾向于用细纹纸。粗纹纸更适合于风景画，细纹纸更适合于细致的画。不同品牌的同种纹路纸张的性质也会有所不同。

要找到适合自己用的纸张，就需要多尝试不同种类的纸张，多做不同风格的绘画才能更有体会。同一种纸，不同人使用的感觉是不同的，不同画法下的感受也是不同的。这是一个积累经验的过程，也是适应纸张，掌握纸张特点，增强水、颜料与纸张之间调节能力的过程，没办法偷懒。

1.1.2 水彩颜料

(1) 吉祥颜彩

吉祥颜彩在国内是比较普遍的固体颜料，比较贴近水彩效果，颜色比较沉稳，感觉很细腻，可以深度刻画细节。遮盖力强一些，透明度差一些，最适合画食物和古风漫画。大水量下混色十分耐看，一般的绘画都可以胜任。性价比还是不错的，推荐购买。

(2) 马利水彩

这是国内老品牌的管状水彩，换包装之后好用很多，非常适合初学者用，遮盖力比较强，透明度稍弱，大面积上背景色会有一些难度。颜色较为稳定，玫瑰色和草绿色都很明艳、沉稳，没有浮夸感，适合以干画法为主的绘画。再考虑到它的价格，性价比突出，推荐初学的朋友购买。

用马利颜料和国产保定纸画的画如下。

(3) 史明克固体水彩

它并不是十分明亮的颜色，稍微有些暗灰色调的感觉，画出来的颜色都很“小清新”，颜色的一致性很好，质感很好，湿画法下的纹理很美。建议不要买