

水彩+圆珠笔的神奇组合=简单、快乐的手绘时光!

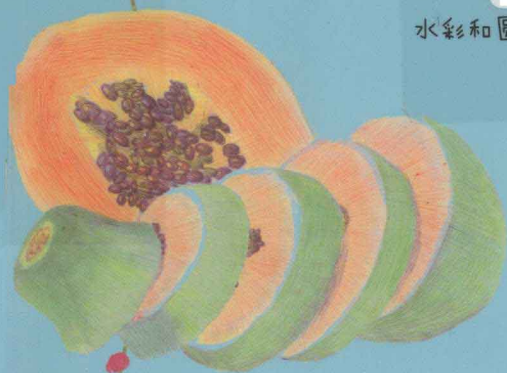
水彩和圆珠笔的 美丽邂逅

黎小珍 编著

水彩和圆珠笔比想的更简单、更有趣，怎么画都可爱！

没有绘画基础也能画出心中的感动！

清华大学出版社

水彩和圆珠笔的 美丽邂逅

黎小珍 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

这是一本专门讲解用水彩和圆珠笔这两种绘画工具相结合绘画的书，书中展示了这种绘画方法的魅力。通过本书的学习，相信你一定会爱上画画，爱上使用色彩，同时也会更加热爱多姿多彩的生活。

水彩画非常艳丽、漂亮，而且可以绘制出各种各样的肌理与效果，但是对于大多数读者来说，想要掌握水彩画技法会比较困难，主要是因为水彩画对于用笔、用水以及色彩的融合等技法都要求十分严格。而圆珠笔绘画相对要简单很多，由于圆珠笔比水彩更可控，可以通过涂色线条的疏密方便地表现颜色、深浅变化等效果。但是圆珠笔的缺点是颜色相对单一，而且在绘制大面积色块时会比较费力。本书找到了一种将两种绘画工具完美结合的方法，既可以节省涂抹画面的时间，又能通过圆珠笔绘制出精细的画面效果。

本书分8章，主要内容包括：画画前的准备，学一点基础知识，画画就这么几步，画画也要用些技巧，漂亮花草篇，美味蔬果篇，可爱动物篇，休闲美食篇，服装饰品篇，户外风景篇。多数读者用水彩+圆珠笔绘画还是第一次尝试，所以不必拘泥于技法，多多尝试并总结、创新，最终一定会找到一套属于自己的绘画方法。

本书适合广大绘画爱好者，无论是否具备绘画基础，只要对绘画涂鸦感兴趣，那就一起来画画吧。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

水彩和圆珠笔的美丽邂逅 / 黎小珍编著. —北京：清华大学出版社，2013.9

ISBN 978-7-302-32714-1

I. ①水… II. ①黎… III. ①水彩画—绘画技法 ②圆珠笔—绘画技法 IV. ①J215 ②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第125876号

责任编辑：杨如林

封面设计：张 可

责任校对：徐俊伟

责任印制：刘海龙

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座

邮 编：100084

社总机：010-62770175

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者：北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×200mm

印 张：6.4

字 数：166千字

版 次：2013年9月第1版

印 次：2013年9月第1次印刷

印 数：1~4000

定 价：32.00元

产品编号：052217-01

前言

从小到大，我们都离不开美术和音乐，几乎人人都能唱几首自己喜欢的歌，但是大多数人却很难画出自己心中的画。这并不是说画画更难，只是人们没有掌握画画的方法和技巧。另外，也因为大家把画画看成了一种很需要技术的事情。其实画画和随口哼唱歌曲一样，即使没有歌唱家唱得那么动听，也一样可以使自己的心情愉悦。

为什么要画画呢？很重要的原因就是：每个人在心中都有绘画的需求。画画不仅使人们学会观察与思考事物的方法，锻炼右脑进行形象思考的能力，而且还可以消除各种负面情绪，缓解人们在工作、生活中累积的压力。本书通过水彩和圆珠笔的搭配使用，使绘画变得更便捷。水彩可以方便地画出色彩的整体效果，圆珠笔可以简单地绘制出精细的效果。

大家在画画时一定要明白，这不是在学习一种技术或者要掌握一项技能，而是在用绘画来丰富生活、缓解压力，就像玩游戏或者体育运动一样，可以使身心更加愉悦。大胆地去画，去想，去尝试，去创新吧。当然，凡事都不可能一蹴而就，画画同样也需要一点点练习，一旦掌握了它，就会发现这是一件多么有趣的事。

打开这本书吧！这不是一本简单的教程，这是一个故事，也是一种心情，同时又是一个新世界。在这里一起来感受绘画的神奇、色彩的神奇与生活的神奇吧。

本书由黎小珍编著，另外，参与本书编写工作的还有张可、刘庆贞、袁贤彪、蒋福玲、尚凯锋、郑斌、陈佳丽、陈刚、李春连等。

编者

第1章 画画前的准备：工具其实很简单

1.1 水彩颜料和水彩辅助工具的准备	2
1.2 选择圆珠笔和铅笔等绘画工具	3
1.3 画纸非常重要	4

第2章 学一点基础知识：画画没有那么难

2.1 一些素描的基础知识	6
2.2 色彩构成的基础知识	8
2.3 如何制作出质感	9
2.4 关于水彩的起源	10

第3章 画画就这么几步：动手开始第一次尝试

- 3.1 制作线稿 12
- 3.2 绘制底色 13
- 3.3 制作细节 16
- 3.4 修饰画面 17

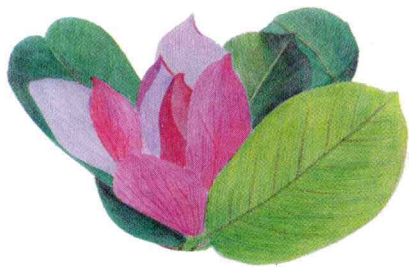

第4章 画画也要用些技巧：事半功倍的终极捷径

- 4.1 如何简单方便地制作线稿 19
- 4.2 水彩笔触的运用方法及色彩融合 20
- 4.3 圆珠笔多色融合的方法 23
- 4.4 排线的技巧 24

第5章 漂亮花草篇：画纸上的花园

5.1 古风遗韵——靓隋唐	26
5.2 充满异域风情的嘉兰百合	29
5.3 来自巴厘岛的植物	33
5.4 红色的蘑菇	36
5.5 爱莲说	40

第6章 美味蔬果篇：画笔下的诱人水果

6.1 美容圣品——木瓜	45
6.2 果中皇后——山竹	48
6.3 美味的猕猴桃	51
6.4 新鲜的山楂	55
6.5 可口的柿子	58

第7章 可爱动物篇：构建属于自己的动物王国

- 7.1 色彩斑斓的热带鱼 63
- 7.2 我家的斗牛犬 67
- 7.3 威风凛凛的螃蟹 71
- 7.4 海蜗牛 76

第8章 休闲美食篇：不要让美食只停留在嘴上

- 8.1 日本寿司 82
- 8.2 精美的法式甜点——舒芙蕾 85
- 8.3 中式甜点 89
- 8.4 意式鸡肉卷 92

第9章 服装饰品篇：留下购物后的美好心情

9.1 可爱的鞋子	96
9.2 红色皮手套	100
9.3 送给妈妈的围巾	104
9.4 撞色的时尚提包	108

第10章 户外风景篇：让美丽的风景永留心间

10.1 红房子	114

附录 自己动手来上色

第1章

画画前的准备：

工具其实很简单

1.1 水彩颜料和水彩辅助工具的准备

水彩颜料，顾名思义就是以水为媒介的一种彩色颜料，相信大家即使没有使用过，也见过它，水彩颜料的价格相当低廉，使用方便、易清洗，即使弄到衣物上也不用担心哦。各大文具用品店均有销售，也可以选择在网上购买，选择更多、更实惠！

下面介绍本书将会使用的水彩颜料——24色的温莎牛顿，每支10ml。市面上的水彩颜料有好几种，比较常见的有马利牌和温莎牌，价格与质量适中，很适合练习阶段使用。温莎也分进口型和国产型，这套就是国产型的。

本书介绍的是水彩+圆珠笔的混合画法，不是专一的画水彩，所以对工具的要求也相对简单一些。大家可以在买颜料的同时也买一个多格的调色盘，一支中等大小的毛笔（家里有写毛笔字用的毛笔也可以）。

接下来的工具就不用花钱买了，只要找到一个合适的盛水工具，图中就是平时家里用的大海碗（直径大约15cm），另外找一块比较干净的毛巾或抹布，还有不限量使用的纸巾，所有的水彩辅助工具就算备全了。抹布也可以用海绵来代替，把海绵剪成巴掌大小的一块，使用起来会很方便。

1.2 选择圆珠笔和铅笔等绘画工具

在本系列的《最·手绘——圆珠笔的幸福时光》一书中，已经比较具体地介绍了圆珠笔及其使用工具，下面再来简单的介绍一下本书所使用的多色圆珠笔以及制作线稿要用的辅助工具。

十色圆珠笔，笔芯是0.5mm，在这里推荐使用笔芯直径比较大的笔，用起来比较顺手，而且也不会轻易捅破纸张。要是在文具店不易买到多色圆珠笔，可以选择在网上购买（我们这边的文具店就没有）。顺便可以买一支黄色的针管笔（因为多色圆珠笔基本不会有黄色），这也是使用比较频繁的颜色之一。

剩下的工具就简单了，相信平时喜欢信手涂鸦的同学在家都有那么一两件。首先就是美工刀啦，削铅笔用的，用别的刀替代也行，只要能削铅笔就行。铅笔就随意，自动铅笔喜欢用就备着。橡皮擦可以买稍微硬一点的，什么牌子都可以。现在所有的工具就都配齐了。

1.3 画纸非常重要

本书中因为要使用水彩这种材料，纸张选择变得很有限制。下面推荐的纸张，基本属于纸张里面比较厚实的，因为太薄的纸张承受不了水彩颜料的水渍浸泡，再使用圆珠笔的时候很容易一画就破！

这是本书使用最频繁的一种纸，纸面光而不滑，比较适合多次覆盖。有80克、120克、160克、180克和250克几种规格可供选择，这里使用的是160克的纸。这款纸张是光滑没有纹路的。

接下来就是前面推荐的素描纸，有纵向或横向纹路。该纸张的尺寸一般较大，可以用美工刀裁出自己需要的尺寸。因为纸面比较粗糙，画起来是完全不一样的感觉。

另外，还可以用画水彩专用的水彩纸，纸张也非常厚实。但是由于价格比较昂贵，纸面也非常粗糙，不适合初学者使用，在这里就不重点推荐了，有兴趣的同学们可以买来自试一试。

第2章

学一点基础知识：
画画没有那么难

2.1 一些素描的基础知识

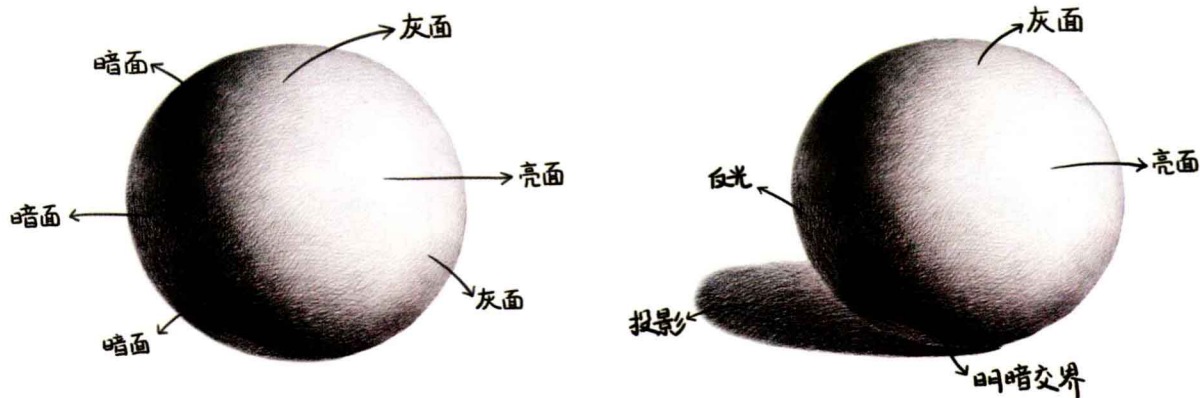
素描是人类历史上最早出现的一种绘画形式，隶属欧洲绘画，侧重于具象和写实，受到客观对象、光线等外部因素影响。在当代，素描是绘画艺术之母，是造型艺术的基本语言。因此有必要先来了解素描常识，了解绘画的基本规律。

在学习素描时，掌握物体明暗调子的基本规律是非常重要的，物体明暗调子的规律归纳为“三面五调”。

三面：物体在受到光的照射后，呈现出不同的明暗，受光的一面叫亮面，侧受光的一面叫灰面，背光的一面叫暗面，这就是三面。

下面就以球形为例来看看素描表现出的三个面。球形的石膏几何体，受到强光的照射时，人们可以清楚地看到受光的亮面和背光的暗面，受侧光的灰面比较微妙，而且面积也是最大的。

五调：调子是指画面不同明度的黑白层次。在三大面中，根据受光的强弱不同，还有很多明显的区别，形成了五个调子。除了亮面的亮调，灰面的灰调和暗面的暗调之外，暗面由于环境的影响又出现了“反光”。另外，在灰面与暗面的交界的地方，它既不受光源的照射，又不受反光的影响，因此挤出了一条最暗的面，叫“明暗交界”。这就是人们常说的“五大调子”。在实际绘画时，不仅仅是这五个调子，还要更丰富。

关于素描的基本规律这里只针对“三面五调”做简单的介绍。在本书的绘画中忽略投影，不画在画面上的。接下来就来看看素描规律应用在现实生活中的常见物体上会是怎样的效果吧！

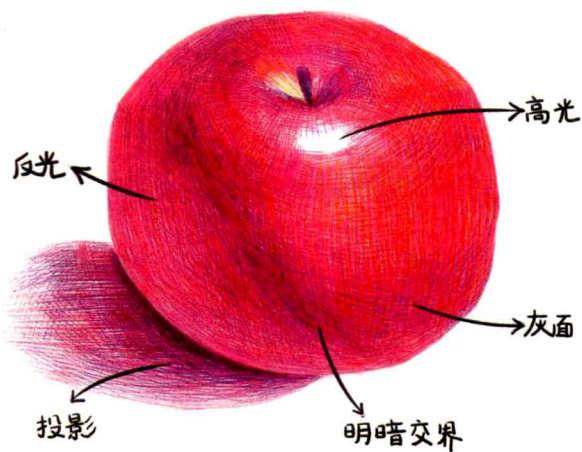
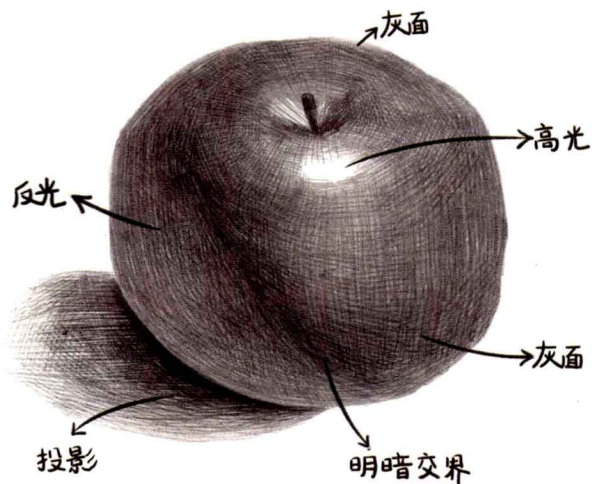
下面以苹果为例，看看按照三面五调应用出来的实际效果吧！

单色素描的效果

从左下图可以看到，苹果是一个表面光滑的类球形物体，它的高光面积很小，但是很明显。反光面颜色反而比灰面颜色要浅，明暗交界的起伏显示出物体的不规则表面，是苹果上颜色最深的部分。这就是遵循“三面五调”画出来的效果，看到这里大家都会有一个比较直观的感受了吧？接下来我们就看看把苹果画成色彩稿后的效果吧。

看看已经转变成色稿的苹果吧（右下图），遵循了基本的素描规律，给人一种较为真实的质感。而且在不同的光源条件下，三面五调反映出来的关系在同一物体上也不尽相同，这需要在不断观察和练习中才能得到深刻的体会。

这里已经看到由单色素描稿转变成色稿的过程，接下来就要讲解下关于色彩的基本构成知识了。

2.2 色彩构成的基础知识

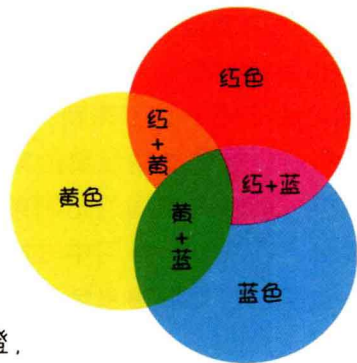
首先我们来看看色彩是怎样产生的。色彩是由光的刺激所引起的：光——物体——眼睛——大脑。简单地说，色彩是人的一种感觉，人的大脑和思想赋予它最终的意义，没有光、物体、眼睛、大脑，就没有色彩。

下面简单介绍“三原色”、“间色”、“补色”以及色彩三要素的概念。

三原色：不能用其他色彩混合而成的色彩叫三原色。三原色分别是红、黄、蓝。三原色是最纯正、鲜明、强烈的基本色，可调配出其他各种色彩（见右图）。

间色：任意两个原色混合所得的新色称为“间色”（见右图）。红+黄=橙，蓝+黄=绿，红+蓝=紫，等量相加产生的橙、绿、紫为标准，三个原色混合的比例不同，间色也随之产生变化。

补色：补色又称互补色，余色。如果两种颜色混合后形成中性的灰黑色，这两种色彩互为补色。如黄与紫，青与橙，绿和红就互为补色。一种特定的色彩总是只有一种补色。如绿与红，黄与紫，蓝与橙，皆属补色关系，绿的补色是红色，红的补色是绿色。

色彩三要素是色相、明度和饱和度。

色相：指色彩的相貌或名称种类，是色彩的最大特征。自然界中的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫是最基本的纯度最高的色相。

明度：色彩的明亮程度。色彩的明暗差异变化，如粉红，大红，深红等都属于红色，但存在着色彩深浅的变化与差别。

纯度：色彩的纯净程度，又称色彩的“鲜艳度”、“饱和度”。在后面的多个案例中我们常常会提到“使色彩更饱和”，指的就是纯度。

