

水彩风景画

完全自学教程

150分钟水彩技法透彻讲解

飞乐鸟 编著

风景创作常见元素全面解说

树·花·石·森林·草原·山川·天空·溪流·大海·建筑……

水彩绘画技法彻底解析

平涂法·叠画法·湿画法·干皴法·工具搭配·透视·构图·光影·质感……

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

水彩风景画

完全自学教程

飞乐鸟 编著

人民邮电出版社

北京

1079575

图书在版编目(CIP)数据

水彩风景画完全自学教程 / 飞乐鸟编著. — 北京 :
人民邮电出版社, 2013. 2
ISBN 978-7-115-30252-6

I. ①水… II. ①飞… III. ①水彩画—风景画—绘画
技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第291977号

内 容 提 要

本书分为7个部分,分别讲解了水彩画工具的特性、画笔的使用技巧、透视的基本要素等基础知识,还详细讲解了如何表现自然的光与影、表现植物和山水的质感,以及进行绘画中的构图与布局等应用技法,最后还讲解了如何挑战更高难度的综合绘画技法。在讲解技法时,绘画内容注重从身边熟悉的景物开始讲起,由浅入深地从几何体、树叶、花瓣等,到树木、森林、山川、天空、溪流等风景的画法,最后到建筑风景;绘画技法从初学者学画的实际出发,每一张画都从铅笔起稿开始讲解,并配以相对应的色值,使初学者能够轻松领会水彩风景的用色知识和绘画技法。

全书讲解清晰,技法实用,语音轻松易懂,能让读者快速上手,适合水彩画初学者学习使用。

水彩风景画完全自学教程

- ◆ 编 著 飞乐鸟
责任编辑 王雅倩
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10
字数: 294千字
印数: 1-4 000册

2013年2月第1版

2013年2月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-30252-6

定价: 59.00元(附光盘)

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223
反盗版热线: (010) 67171154

能将旅途或是生活中遇见的美丽的花草和令人惊艳的风景用画笔记录下来,那应该是一件很美的事吧。不是靠相机简单地拍照,而是通过画笔画出来,将自己眼睛欣赏到的美景,用赋予了情感的画保存下来,不仅能释放自己的心情,而且能将生活中的美好与他人分享。

这就是很多人学习花草风景水彩画的原动力。水彩最大的特点就是给人通透、干净、纯净的感觉,如果你想表现出水彩的特性、画出轻松干净的水彩来,相信这本书能帮助到你。水彩画工具携带方便,非常适合外出写生,但是很多人都认为水彩画非常难控制,觉得很难上手。这本书从最简单的水彩知识着手,讲述了水彩工具的选择、画笔的运用、水彩颜料的特性及针对不同特性的练习,分章节讲解了画面透视的基本要素、自然光影的表现及画面布局构图的表现,每个章节都采用一个知识点搭配一个示例练习的方式,并配有详细的步骤讲解,能让读者在学习的同时及时地练习。

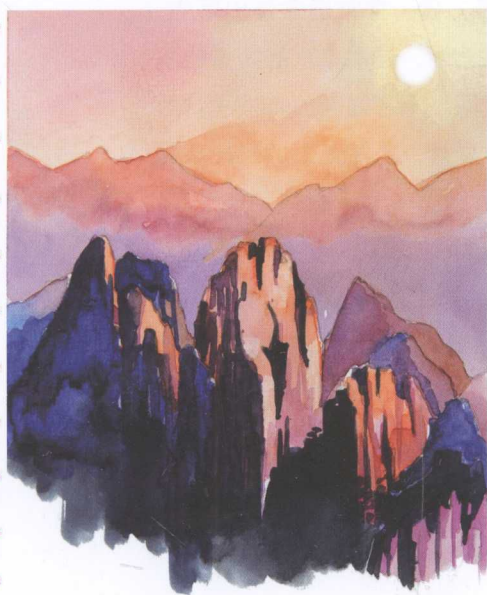
水彩画是一种非常有趣的绘画门类,能通过水分的流动、颜料的叠加控制,表现出很多意想不到的效果,你甚至无法画出完全相同的两幅画,因为你的每一笔都是不同的。正因为水彩画这种特有的魅力,我们才能感受到水彩绘画的快乐。对于那些想要画好水彩画的读者,希望本书能成为你们的指路明灯。

目 录

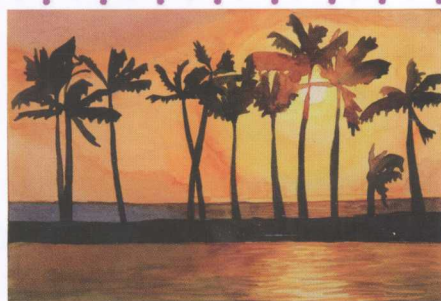
PART 1 准备工具材料 7

- 1.1 认识水彩颜料 8
- 1.2 挑选好用的画笔 10
- 1.3 画纸与速写本 12
- 1.4 其他辅助工具 13

PART 3 了解透视的基本要素37

- 3.1 多个物品的透视关系 38
 - 3.1.1 纵透视法示例：松果与橡子 39
 - 3.1.2 斜透视法示例：有趣的风铃草 41
 - 3.1.3 重叠法示例：叶片 43
- 3.2 一点透视法 45
 - 3.2.1 单个物品的透视示例：山脚的小木屋 46
 - 3.2.2 整幅画面的透视示例：傍晚的街灯 48
- 3.3 用色彩拉开远近距离 50
 - 3.3.1 模糊法示例：葡萄风信子 51
 - 3.3.2 淡化法示例：樱花 53

PART 2 画前热身练习 15

- 2.1 控制画笔的练习 16
 - 2.1.1 圆头画笔画小物品 16
 - 2.1.2 扁头画笔画色块 17
 - 2.1.3 勾线笔描画细节 18
- 2.2 掌握色彩技巧 19
 - 2.2.1 水分表现明暗 19
 - 2.2.2 调出自然的色彩 20
 - 2.2.3 创造叠加的颜色 21
- 2.3 水彩画的四种基本技法 22
 - 2.3.1 平涂法 22
 - 2.3.2 叠加法 24
 - 2.3.3 湿画法 26
 - 2.3.4 干皴法 28
- 2.4 不同类型画笔与水彩的搭配 30
 - 2.4.1 铅笔与水彩 30
 - 2.4.2 钢笔与水彩 31
 - 2.4.3 蜡笔与水彩 32
- 2.5 用辅助工具做特效 33
 - 2.5.1 纸巾的揉擦效果 33
 - 2.5.2 盐制造的肌理 34
 - 2.5.3 巧用牙刷做喷溅 35
 - 2.5.4 用麻绳滚出大海 36

PART 4 表现自然的光与影 55

- 4.1 阴影表现的立体感 56
 - 4.1.1 长投影示例：天堂鸟 57
 - 4.1.2 大片物体的投影示例：夏日公园一角 59
- 4.2 逆光的剪影 61
 - 4.2.1 剪影画法示例：夕阳下的棕榈树 62
 - 4.2.2 受光的边缘示例：日出时的山顶 64
- 4.3 水中的倒影 66
 - 4.3.1 单个物品的倒影示例：夏初的荷花 67
 - 4.3.2 成片的倒影示例：微风吹拂的湖面 69
- 4.4 阳光的色彩 71
 - 4.4.1 晴天的色彩示例：雨后晴空 72
 - 4.4.2 黄昏的色彩示例：黄昏的彩霞 73
 - 4.4.3 阴天的色彩示例：暴雨将至的窗口 75

PART 5 表现植物山水的质感 77

- 5.1 叶片的质感 78
 - 5.1.1 光滑的质感示例：光滑的叶片 79
 - 5.1.2 干枯的质感示例：秋日的枯叶 80
- 5.2 树木的质感 81
 - 5.2.1 树丛的质感示例：一丛灌木 82
 - 5.2.2 枝干的质感示例：枯枝的韵味 84
 - 5.2.3 松针的质感示例：长青松松针 86
- 5.3 山石的质感 88
 - 5.3.1 石头的质感示例：山间小景 89
 - 5.3.2 远山的质感示例：青色的群山 91
- 5.4 水的质感 93
 - 5.4.1 静止的水面示例：静谧的湖面 94
 - 5.4.2 流动的水示例：潺潺山溪 96
 - 5.4.3 浪花的质感示例：浪花朵朵 98

PART 6 重视构图与布局 99

6.1 重视构图与布局	100
6.1.1 物品组合的节奏感	100
6.1.2 高低错落的节奏示例：风中的虞美人	101
6.1.3 疏密不一的节奏示例：团团紫阳花	103
6.2 常用的构图方式	105
6.2.1 圆形构图示例：路边的一簇小花	106
6.2.2 水平构图示例：湖边的景色	108
6.2.3 S 形构图示例：林间小径	110
6.3 吸引视觉的焦点	112
6.3.1 用颜色吸引视点示例：林叶间的醋栗	113
6.3.2 用对比吸引视点示例：海面的帆船	115

PART 7 挑战难度更高的画面 117

7.1 植物笔记	118
7.1.1 优雅郁金香	118
7.1.2 精致的鸢尾	121
7.1.3 缤纷的花毛茛	124
7.2 自然风光	127
7.2.1 落英缤纷的小径	127
7.2.2 草原的清晨	132
7.2.3 彩色喀纳斯湖	137
7.3 旅行手札	143
7.3.1 冰雪中的彩色小屋	143
7.3.2 雪山下的小镇	149
7.3.3 威尼斯夜景	155

水彩风景画

完全自学教程

飞乐鸟 编著

人民邮电出版社

北京

1079575

图书在版编目(CIP)数据

水彩风景画完全自学教程 / 飞乐鸟编著. — 北京 :
人民邮电出版社, 2013. 2
ISBN 978-7-115-30252-6

I. ①水… II. ①飞… III. ①水彩画—风景画—绘画
技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第291977号

内 容 提 要

本书分为7个部分,分别讲解了水彩画工具的特性、画笔的使用技巧、透视的基本要素等基础知识,还详细讲解了如何表现自然的光与影、表现植物和山水的质感,以及进行绘画中的构图与布局等应用技法,最后还讲解了如何挑战更高难度的综合绘画技法。在讲解技法时,绘画内容注重从身边熟悉的景物开始讲起,由浅入深地从几何体、树叶、花瓣等,到树木、森林、山川、天空、溪流等风景的画法,最后到建筑风景;绘画技法从初学者学画的实际出发,每一张画都从铅笔起稿开始讲解,并配以相对应的色值,使初学者能够轻松领会水彩风景的用色知识和绘画技法。

全书讲解清晰,技法实用,语音轻松易懂,能让读者快速上手,适合水彩画初学者学习使用。

水彩风景画完全自学教程

- ◆ 编 著 飞乐鸟
责任编辑 王雅倩
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10
字数: 294千字
印数: 1-4 000册

2013年2月第1版

2013年2月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-30252-6

定价: 59.00元(附光盘)

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223
反盗版热线: (010) 67171154

能将旅途或是生活中遇见的美丽的花草和令人惊艳的风景用画笔记录下来,那应该是一件很美的事吧。不是靠相机简单地拍照,而是通过画笔画出来,将自己眼睛欣赏到的美景,用赋予了情感的画保存下来,不仅能释放自己的心情,而且能将生活中的美好与他人分享。

这就是很多人学习花草风景水彩画的原动力。水彩最大的特点就是给人通透、干净、纯净的感觉,如果你想表现出水彩的特性、画出轻松干净的水彩来,相信这本书能帮助到你。水彩画工具携带方便,非常适合外出写生,但是很多人都认为水彩画非常难控制,觉得很难上手。这本书从最简单的水彩知识着手,讲述了水彩工具的选择、画笔的运用、水彩颜料的特性及针对不同特性的练习,分章节讲解了画面透视的基本要素、自然光影的表现及画面布局构图的表现,每个章节都采用一个知识点搭配一个示例练习的方式,并配有详细的步骤讲解,能让读者在学习的同时及时地练习。

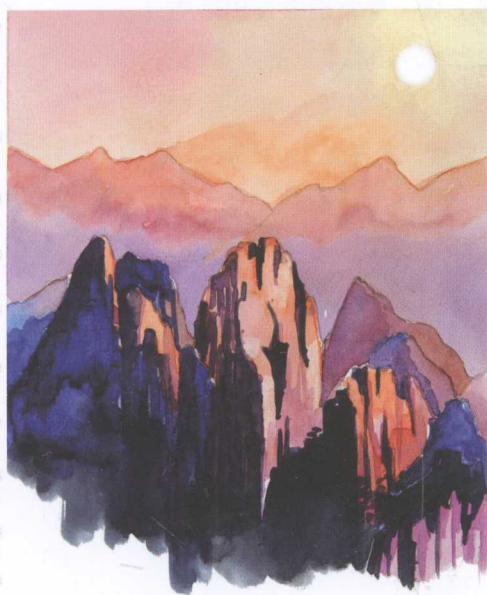
水彩画是一种非常有趣的绘画门类,能通过水分的流动、颜料的叠加控制,表现出很多意想不到的效果,你甚至无法画出完全相同的两幅画,因为你的每一笔都是不同的。正因为水彩画这种特有的魅力,我们才能感受到水彩绘画的快乐。对于那些想要画好水彩画的读者,希望本书能成为你们的指路明灯。

目 录

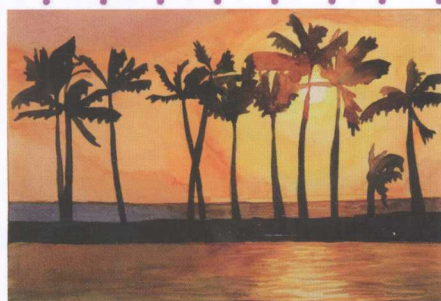
PART 1 准备工具材料 7

- 1.1 认识水彩颜料 8
- 1.2 挑选好用的画笔 10
- 1.3 画纸与速写本 12
- 1.4 其他辅助工具 13

PART 3 了解透视的基本要素 37

- 3.1 多个物品的透视关系 38
 - 3.1.1 纵透视法示例：松果与橡子 39
 - 3.1.2 斜透视法示例：有趣的风铃草 41
 - 3.1.3 重叠法示例：叶片 43
- 3.2 一点透视法 45
 - 3.2.1 单个物品的透视示例：山脚的小木屋 46
 - 3.2.2 整幅画面的透视示例：傍晚的街灯 48
- 3.3 用色彩拉开远近距离 50
 - 3.3.1 模糊法示例：葡萄风信子 51
 - 3.3.2 淡化法示例：樱花 53

PART 2 画前热身练习 15

- 2.1 控制画笔的练习 16
 - 2.1.1 圆头画笔画小物品 16
 - 2.1.2 扁头画笔画色块 17
 - 2.1.3 勾线笔描画细节 18
- 2.2 掌握色彩技巧 19
 - 2.2.1 水分表现明暗 19
 - 2.2.2 调出自然的色彩 20
 - 2.2.3 创造叠加的颜色 21
- 2.3 水彩画的四种基本技法 22
 - 2.3.1 平涂法 22
 - 2.3.2 叠加法 24
 - 2.3.3 湿画法 26
 - 2.3.4 干皴法 28
- 2.4 不同类型画笔与水彩的搭配 30
 - 2.4.1 铅笔与水彩 30
 - 2.4.2 钢笔与水彩 31
 - 2.4.3 蜡笔与水彩 32
- 2.5 用辅助工具做特效 33
 - 2.5.1 纸巾的揉擦效果 33
 - 2.5.2 盐制造的肌理 34
 - 2.5.3 巧用牙刷做喷溅 35
 - 2.5.4 用麻绳滚出大海 36

PART 4 表现自然的光与影 55

- 4.1 阴影表现的立体感 56
 - 4.1.1 长投影示例：天堂鸟 57
 - 4.1.2 大片物体的投影示例：夏日公园一角 59
- 4.2 逆光的剪影 61
 - 4.2.1 剪影画法示例：夕阳下的棕榈树 62
 - 4.2.2 受光的边缘示例：日出时的山顶 64
- 4.3 水中的倒影 66
 - 4.3.1 单个物品的倒影示例：夏初的荷花 67
 - 4.3.2 成片的倒影示例：微风吹拂的湖面 69
- 4.4 阳光的色彩 71
 - 4.4.1 晴天的色彩示例：雨后晴空 72
 - 4.4.2 黄昏的色彩示例：黄昏的彩霞 73
 - 4.4.3 阴天的色彩示例：暴雨将至的窗口 75

PART 5 表现植物山水的质感 77

- 5.1 叶片的质感 78
 - 5.1.1 光滑的质感示例：光滑的叶片 79
 - 5.1.2 干枯的质感示例：秋日的枯叶 80
- 5.2 树木的质感 81
 - 5.2.1 树丛的质感示例：一丛灌木 82
 - 5.2.2 枝干的质感示例：枯枝的韵味 84
 - 5.2.3 松针的质感示例：长青松松针 86
- 5.3 山石的质感 88
 - 5.3.1 石头的质感示例：山间小景 89
 - 5.3.2 远山的质感示例：青色的群山 91
- 5.4 水的质感 93
 - 5.4.1 静止的水面示例：静谧的湖面 94
 - 5.4.2 流动的水示例：潺潺山溪 96
 - 5.4.3 浪花的质感示例：浪花朵朵 98

PART 6 重视构图与布局 99

6.1 重视构图与布局	100
6.1.1 物品组合的节奏感	100
6.1.2 高低错落的节奏示例：风中的虞美人	101
6.1.3 疏密不一的节奏示例：团团紫阳花	103
6.2 常用的构图方式	105
6.2.1 圆形构图示例：路边的一簇小花	106
6.2.2 水平构图示例：湖边的景色	108
6.2.3 S 形构图示例：林间小径	110
6.3 吸引视觉的焦点	112
6.3.1 用颜色吸引视点示例：林叶间的醋栗	113
6.3.2 用对比吸引视点示例：海面的帆船	115

PART 7 挑战难度更高的画面 117

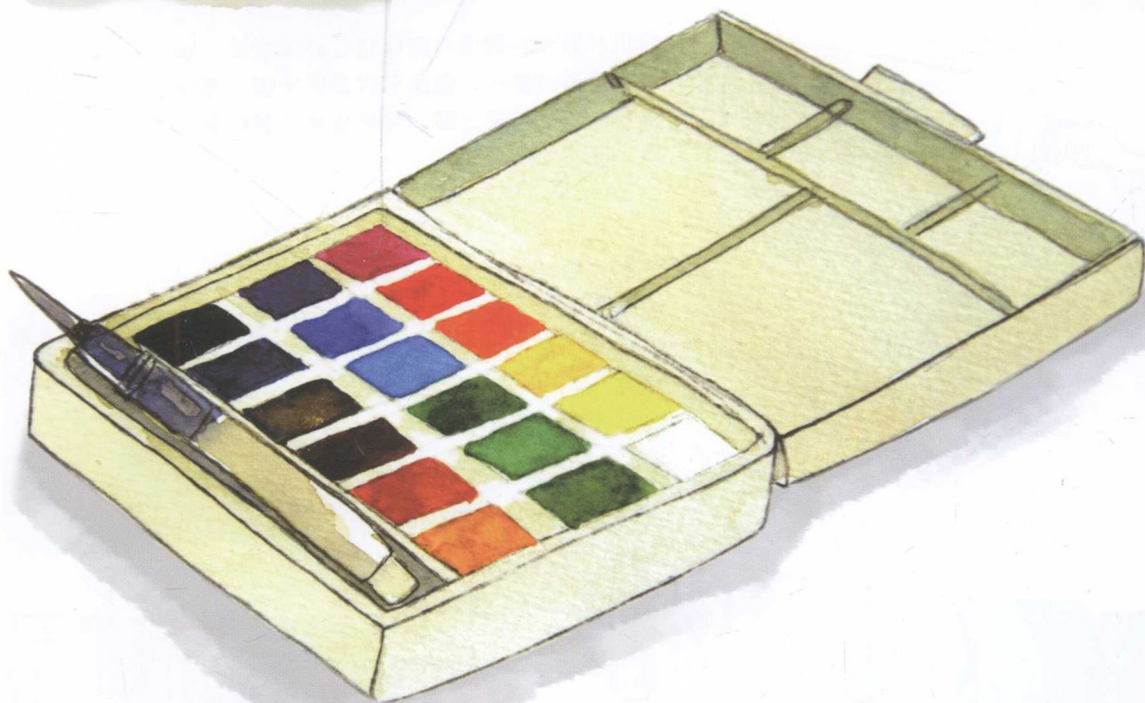
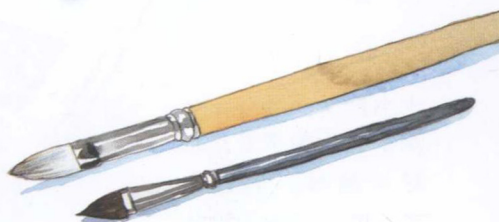
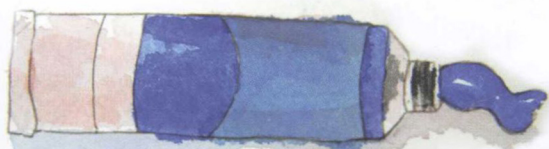
7.1 植物笔记	118
7.1.1 优雅郁金香	118
7.1.2 精致的鸢尾	121
7.1.3 缤纷的花毛茛	124
7.2 自然风光	127
7.2.1 落英缤纷的小径	127
7.2.2 草原的清晨	132
7.2.3 彩色喀纳斯湖	137
7.3 旅行手札	143
7.3.1 冰雪中的彩色小屋	143
7.3.2 雪山下的小镇	149
7.3.3 威尼斯夜景	155

PART 1

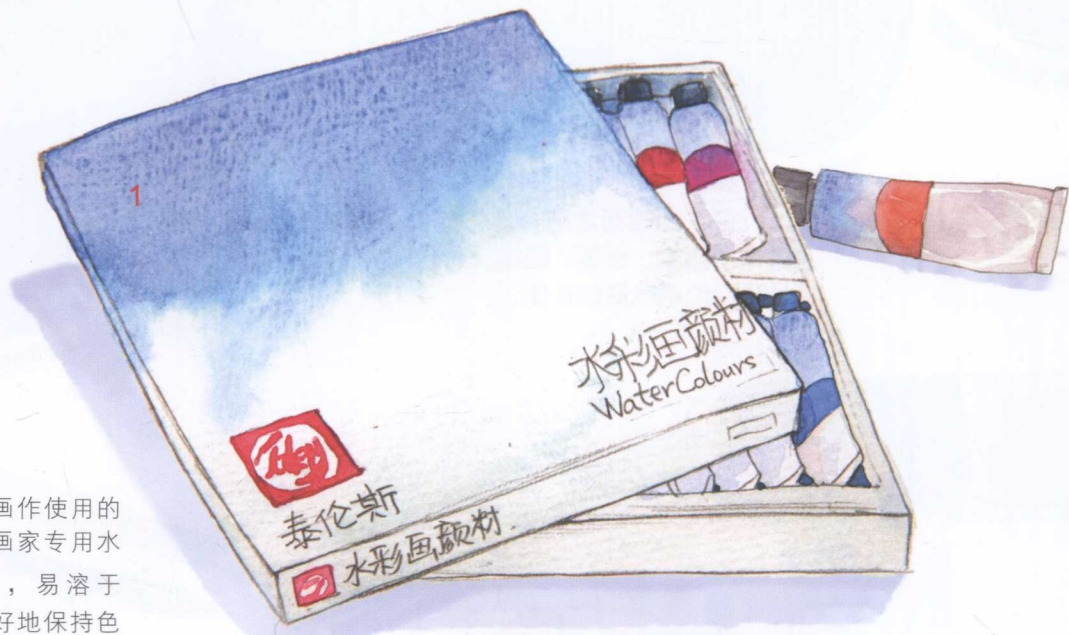
准备工具材料

在开始绘画之前，首先应该了解绘画所用的颜料、画笔、画纸及一些辅助工具，使我们的绘画更加方便。

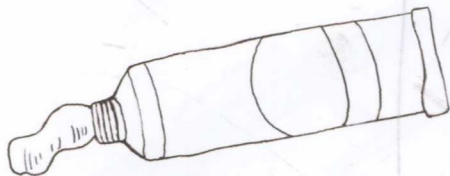

1.1 认识水彩颜料

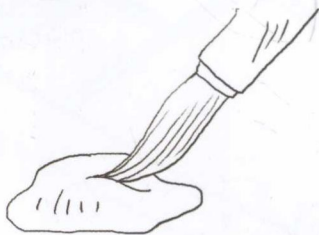
在开始学习水彩之前首先要了解一下水彩颜料，水彩画颜料有透明和不透明两种，本书所用的是透明水彩，透明度高，色彩重叠时，下面的颜色会透过来。透明水彩分为管装膏状水彩颜料和固体水彩颜料，管状颜料易溶于水，便于调色；固体颜料是浓缩块状的，便于携带，但调色过程耗时较长。

1. 本书所有画作使用的是泰伦斯画家专用水彩画颜料，易溶于水，能很好地保持色彩的强度和亮度，透明感持久，耐晒性好，经久不退色。

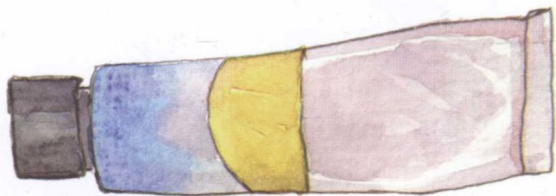
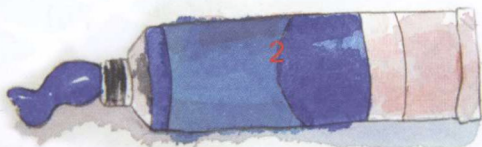

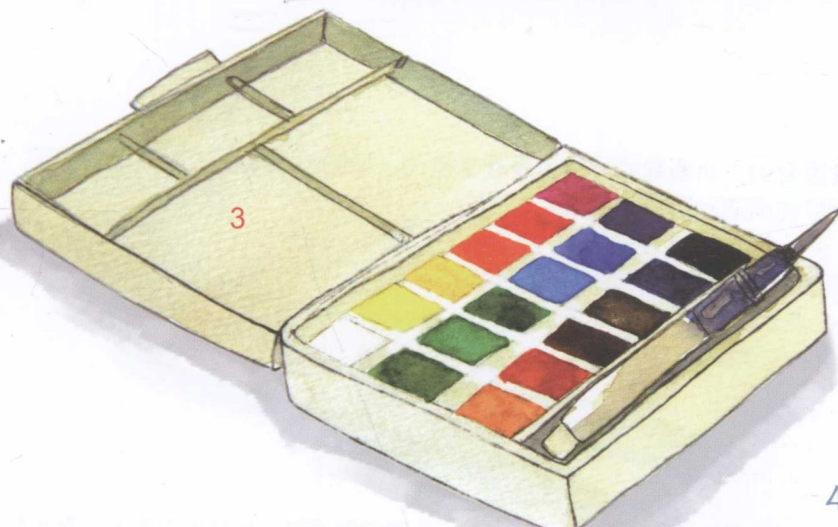
管状水彩颜料需要将颜料挤在颜料盒中，以方便绘画时使用，但是它容易变干燥，可以用一个湿布盖在上面。或是故意让颜料变干燥，可以方便携带。

对于变干的水彩颜色固体块，在取用的时候直接用笔蘸取少量的水溶开即可使用。

2. 温莎·牛顿24色管状水彩颜色比较亮丽。

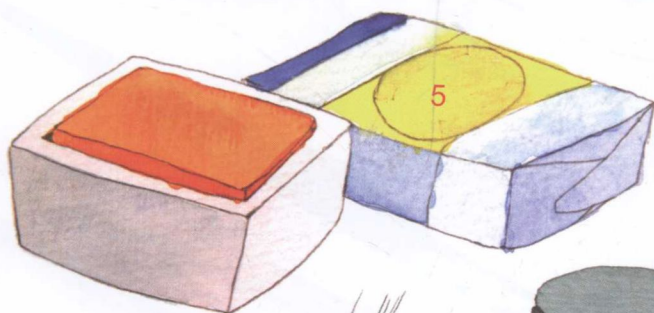

3. 泰伦斯18色迷你型透明固形水彩颜料套装，固体水彩比管状的水彩颜料携带更加方便，特别适合外出写生。

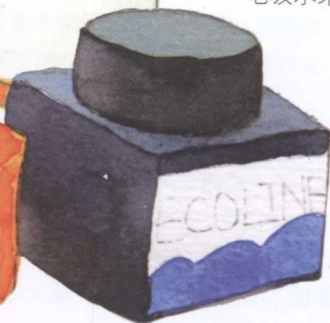

4. 卢卡斯固体水彩

5. 凡高纸包固体水彩，多种颜色可选，可以按照自己的用色习惯选择购买。

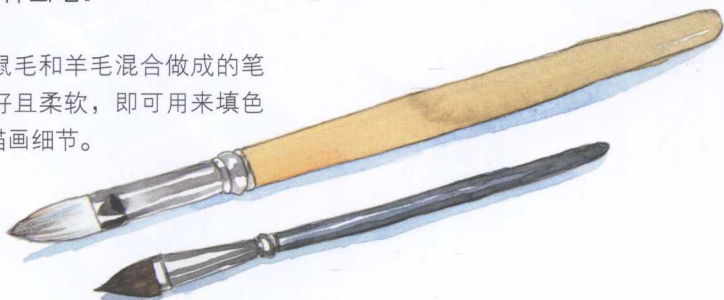
6. 透明水彩颜料像墨水一样直接用水稀释就可以画了，也可以用钢笔吸水来画。

1.2 挑选好用的画笔

画水彩画，挑选画笔也是非常重要的，而画笔的种类也是非常多的，不同的画笔在不同的地方使用，要了解在画什么物体的时候相对应使用何种画笔。

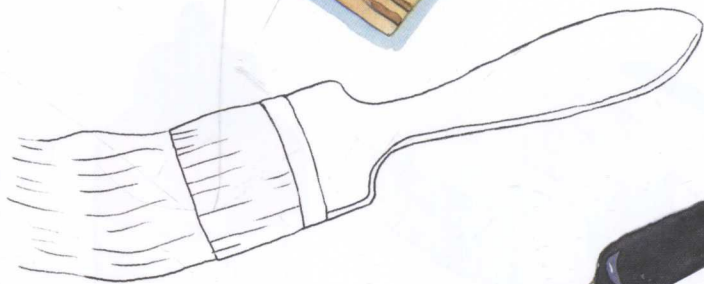
彩色笔：鼯鼠毛和羊毛混合做成的笔毛，吸水性好且柔软，即可用来填色也可用笔尖描画细节。

椭圆形画笔：松鼠毛的画笔，吸水后膨胀两倍左右，笔尖也比较容易聚拢，可用画笔的腹部做干擦的技法。

扁头笔：需要大面积均匀涂色的时候使用，也可用侧面画出不一样的线条。

勾线笔：细长的笔尖可用来画细长的东西，比如铁丝、栅栏、小树枝之类的细节。

圆头笔：不同圆头画笔的笔毛组成有所不同，比如有松鼠毛制成的、鼯鼠毛制成的或是貂毛做成的，也有不同毛混合的。松鼠毛吸水性较好且毛质很软，比较适合需要大量上色的地方。鼯鼠毛笔尖的规整性很好。

