

ARTFIRE
艺伙优选

ARTFIRE
艺伙艺术普及经典

Art 艺伙798手绘网

黄有维的水彩入门课

黄有维 付愈 著

 中国工信出版集团

 电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

ARTFIRE
艺伙艺术普及经典

Art 艺伙798手绘网

黄有维的水彩入门课

黄有维 付愈 著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

这是一本生动而有趣的书。著名水彩画家黄有维以及他的水彩班团队：付愈、刘曲毅、刘逸、纪梵、刘璐、胡泊、滑慧杰等水彩画家，给大家奉上了一份水彩盛宴。书中用一种“玩”水彩的独特视角，给读者展示了水彩风景、花卉、人物、动物的绘画技法，用有趣的长城上玩水彩、餐巾纸上画风景的随性水彩画法，告诉读者水彩画是一种水与色彩的自由融合，画画是一种即兴的艺术表达，不需要被技法和画材所禁锢，即便是零基础的初学者，也可以在15分钟之内画出一幅完美的水彩风景画。

本书用一种轻松的方式，献给喜欢画画的你。拿起笔，一起来玩水彩吧。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

黄有维的水彩入门课 / 黄有维，付愈著. -- 北京：电子工业出版社，2017.7

ISBN 978-7-121-31533-6

I. ①黄… II. ①黄… ②付… 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108509号

责任编辑：姜 伟

印 刷：北京捷迅佳彩印刷有限公司

装 订：北京捷迅佳彩印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开 本：787×1092 1/16 印张：10.25 字数：224千字

版 次：2017年7月第1版

印 次：2017年9月第5次印刷

定 价：69.80元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：（010）88254161～88254167转1897。

东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中。星汉灿烂，若出其里。幸甚至哉，歌以咏志。

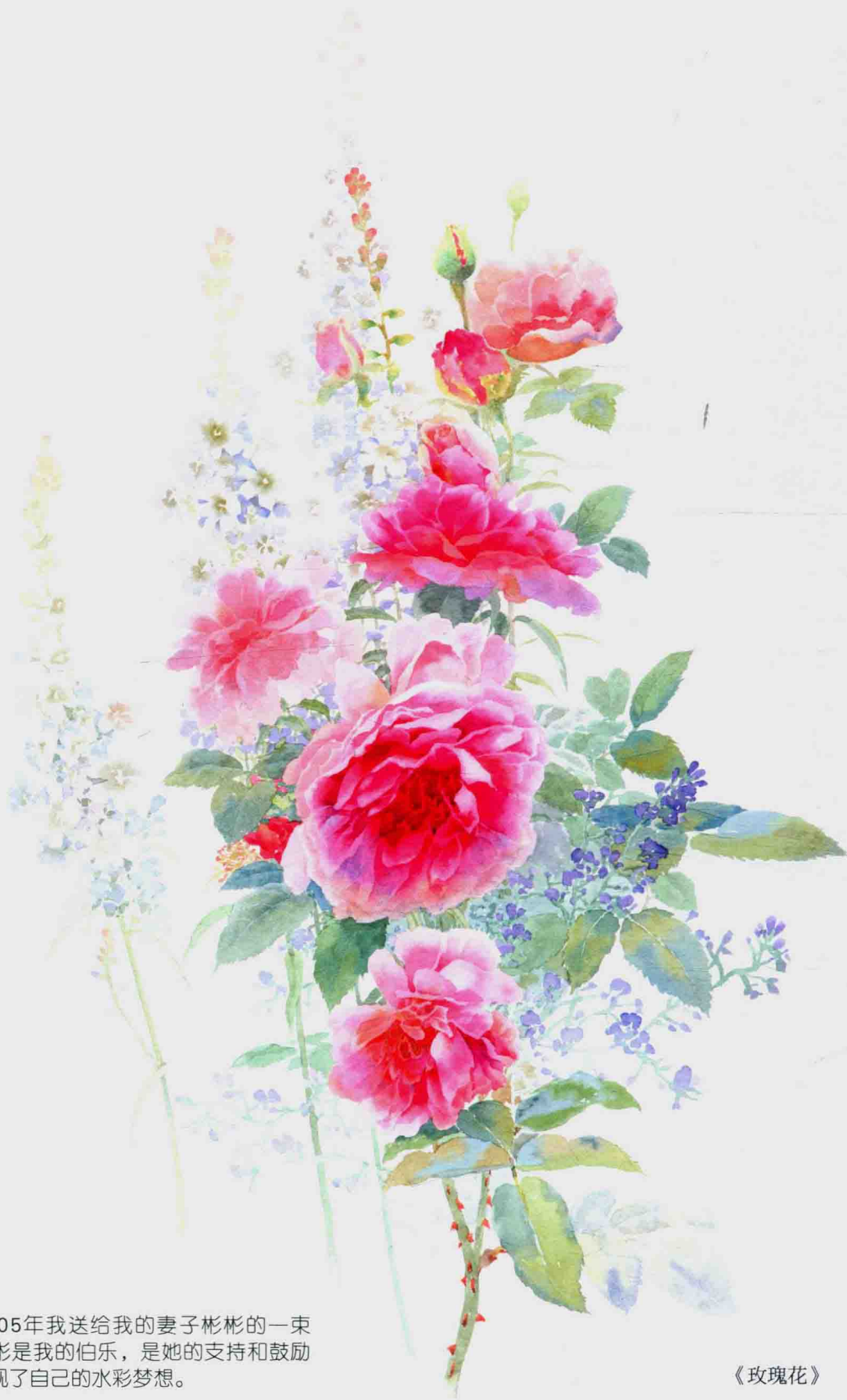
——曹操

画这幅作品时，脑海里就是曹操的《观沧海》。这幅画画的不完全是秦皇岛的碣石湾，还加入了我自己的许多想象。用深色的礁石和墨绿的海水来衬托白色的浪花；近景岩石边溅起的水花完全是靠留白的。整幅画没有用白颜色。

我喜欢观海，在海边浩渺的星空下，无边的巨浪经年不息地冲击着黑色的礁石，宇宙洪荒，生生不息，只有在这个时候才能让我们感悟到天地之宽广，岁月的沧桑，人生奋斗的意义。

《观沧海》115 cm×233 cm

这是2005年我送给我的妻子彬彬的一束花。彬彬是我的伯乐，是她的支持和鼓励让我实现了自己的水彩梦想。

《玫瑰花》

写在前面

学生：老师，像我这样的零基础小白，可以跟您学水彩吗？

我：您为什么要画画？

学生：我从小就有一个梦想，我要画画！后来我长大了，从事了一个与画画毫无关系的职业，现在有条件了，我要圆我小时候的梦！

我：您想当画家吗？

学生：不不不……不敢想。

我：您想靠画画发财吗？

学生：不不不，我现在条件还可以，家里也支持。

我：您觉得您每天画画不会烦吗？

学生：不会！

我：您真的那么喜欢水彩画吗？

学生：是的！

我：那您说说画水彩有什么好的？

学生：我觉得水彩吧，特别好看，特别清新，特别透明，特别干净，反正我就是喜欢。

我：我爱水彩，不需要理由，是吧。

学生：对！对！对！

我：那好吧！咱们一起来玩水彩吧！

学生：啊？您愿意收我了？可是我没有基础，没碰过水彩，我能行吗？

我：当然行！

这是我和学生的对话。很多人心里都藏着一个艺术梦想，只要你对艺术对生活有足够的热爱，技术是可以学的，水彩画没有大家想象的那么难。我希望您回到五岁时的童年，在您的眼里没有大师，没有美术理论，没有一切的条条框框，您只要有对新生事物强烈的求知欲，对色彩无穷的渴望，有一种要把颜色涂到纸上的冲动，就可以了。我来带您玩水彩！

既然说是玩水彩，那好吧，让我们来探讨水彩该怎么玩。

第一步，有人说首先当然是选择工具啦！我们认为首先是心理准备，选择工具很简单，在本书里讲得很详细，并且还附上了二维码，只要一扫，上某宝上下单就可以了。我说的心理准备是如果开始画水彩，不要害怕，不要担心自己是零基础，没有扎实的美术基本功，从小没有学过素描水粉什么的。当然更不需要您拿出两年时间来练习用硬铅笔进行长时间的契斯恰科夫式的素描，那样会把您对画画的一点点火苗给磨灭掉。您只要拿起您的

画笔，跟随我们的书本，大胆地开始您的水彩新生活。

第二步，当您备齐了所有的工具之后，我们开始画第一张画，越简单越好，画完之后，签上名字和日期，用手机美图秀秀拍照，然后发到朋友圈，给所有点赞的朋友送花，如果有人批评就拉黑他。因为我们不需要这种好为人师的只能看到别人缺点的朋友。有的人会说，那不对呀，不批评我怎么进步呀？其实每个人有什么缺点和不足自己都知道，我们不是不想画好，是自己的能力还不够。我们刚开始完成的第一张画，本来开开心心的，你就来泼冷水，当然不地道。我们只需要真诚的鼓励！

第三步，拿一张卡纸把自己的第一幅作品镶到里面，放在家里最显眼的地方，得到家人最衷心的夸赞。

第四步，给自己一点奖赏，吃一顿丰盛的晚餐或奖励自己一件小礼物。

第五步，开始自己的第二张水彩画……直到第100张。

第六步，开始第101张水彩画，然后一直画，一直画，一直画……

我们的水彩课分三个部分，第一部分是这本书。书中有作品的创作过程的步骤图讲解，穿插着构图、造型、色彩调和、笔法等经验分享。

第二部分是我们的网络课堂。我们在腾讯视频上上传了许多免费的教学视频，在腾讯视频搜：“黄有维教学视频”即可找到。另外我们的微信公众平台：“水彩(v-watercolor)”、新浪微博：“水彩画家黄有维”上面都发布了许多图文并茂的教学资料和视频。在798手绘网艺伙上备有收费的网络公开课，关注微信公众号：“艺伙”，然后点击艺术课程即可找到。

第三部分是黄有维水彩画高研班，即清华大学美术学院培训中心美术理论研究与书画创作高级研修班——黄有维新写实主义水彩画专项研修课程，学制为一年非脱产班。

好吧，现在开始我们的水彩课。

Huang Youwei
2017.5.12.

目 录

- VI / 《观沧海》
- VIII / 《玫瑰花》
- 0 / PART 01 初识水彩
- 1 / 水彩画工具
- 2 / 水彩纸的选择
- 7 / 《十月》
- 8 / 创作之前的裱纸
- 10 / 长城上的水彩游戏
- 10 / 《沁园春·雪》
- 13 / 关于这本书的色彩讲述
- 14 / PART 02 15分钟的水彩起步
- 14 / 夕阳长城
- 19 / 《万里长城》
- 20 / 湿度差的游戏
- 21 / 晨曦树影
- 24 / PART 03 云
- 26 / 云的简洁表达
- 28 / 干画法的云
- 30 / 云写生作品
- 湿画法的云 / 32
- 几种常用笔法 / 35
- 《九十九朵玫瑰》(部分) / 37
- PART 04 花 / 41
- 《田园诗》 / 40
- 聊聊花事 / 41
- 《珍珠》 / 43
- 怎样为一朵睡莲调色 / 43
- 睡莲上的水滴步骤 / 44
- 是写生还是在画室创作 / 47
- 《花火》 / 48
- 虞美人 / 49
- 说说背景的画法 / 52
- 葡萄美酒夜光杯 / 54
- 怎样当个好配角: 背景如何很好地衬托主体 / 58
- 《玉兰》 / 61
- 薄荷 / 63
- 《蓝莲花双生子》 / 67
- 用填空法画细碎的花草 / 68
- PART 05 白 / 71
- 《画中游》 / 71

	雪原 / 72		PART 08 水 / 110
75 /	《库尔德宁的初雪》		《大自然的旋律》 / 110
	77 / 草原		以水画水 / 110
	80 / 留白		水平如镜 / 111
	80 / 造白		海涛与海礁 / 114
81 /	红霞蓝山		《琴瑟和鸣》 / 121
85 /	PART 06 树		PART 09 感性的水彩 / 123
	85 / 研究画树		魔幻城堡 / 123
86 /	干画法的一棵树		《同学肖像系列作品》 / 128
87 /	湿画法的一棵树		小姑娘 / 129
88 /	从一棵树到几棵树		《通灵师》 / 133
	90 / 一棵冬天的树		小小鸟 / 135
91 /	简单说说点画法		《它们的椅子》 / 140
	92 / 秋天的树丛		小猫咪 / 141
	95 / 湖畔树林		《凝》 / 145
	99 / 《神秘园》		餐巾纸的水彩创作 / 146
100 /	PART 07 石		餐巾纸上的风景 / 147
	100 / 写生清泉石上		《落叶》 / 150
105 /	四种不同石头的质感表现		《小巷》 / 151
	106 / 谈到写生		《船》 / 151

水彩画工具

关于水彩笔、颜料等工具的选择，我给大家的建议是：不一定买最贵的。如果是初学者，可以先从中低档的画材用起，一边练习一边体会，逐渐找到最适合自己的工具。

水彩调色盒

我们可以买到的水彩调色盒种类很多，在这里建议大家使用白色、保湿性好、蘸取颜料方便的调色盒。

铅笔

橡皮

羊毛板刷

松鼠毛拖把笔

尼龙笔

兼毫毛笔

貂毛水彩笔

水彩纸的选择

如果你去逛画材店，可能会被水彩纸的品牌、系列和种类之多搞得晕头转向，各种不同规格的纸、本子琳琅满目。可见，纸的因素在水彩画材的挑选中是最重要的。纸的品质和种类对我们的水彩画作品的创作过程和最终效果有着非常大的影响，值得花点时间研究一下。

棉浆纸和木浆纸

棉浆纸当然比木浆纸更好！因为好的棉浆纸是用100%的棉纤维手工制作而成的，不含酸性物质，吸水性与色彩还原度都很出色，非常结实，经得起反复多次的上色和刮擦等肌理制作。建议大家尽量选择高品质的棉浆纸进行创作，尤其是那些需要深入刻画的写实作品。国产的宝虹棉浆纸是不错的练习用纸，英国的获多福和法国的阿诗系列都是好的选择。

按单张售卖的手工棉浆纸，一般都会有好看的毛边和精致的水印，这是获多福水彩纸的钢印。

三种纹理

下面的图是阿诗300克棉浆水彩纸的三种纹理，艺术家们都有各自钟爱的纹理，每种纹理都拥有特有的晕染效果，需要我们在尝试中体会和选择。当然了，哪一种纹理可能会创造出什么样的画面效果，还是有一些可以参照的描述和可供参考的规律的。

细纹纸的纸面基本上没有起伏，很光滑，吸水性一般，一些喜欢雕刻细节的画家喜爱它的细腻，而在乖巧表面下的，是它鲜明的个性，水与颜色在它丝绸般顺滑的表面游走时，会形成迷人的晕染效果和沉淀，喜欢制造偶然效果的画家喜爱它的善变。

在斜入的光线下看，粗纹纸的纹理相当粗糙，你看快速行笔时在纸上留下的自然飞白效果，多么强烈！纸的吸水性非常好，充满激情的写生，或是某些粗糙质感的表达，都可以选择它！

中粗纹受到写实风格的水彩画家们的偏爱，也是我最常用的种类。它有适度的粗糙度，用于精细刻画的同时，不失质感的表现。

纸的克数

同样级别和纹理的纸，会有厚薄的区别，比如阿诗水彩纸有185g、300g、640g，如果条件允许，我们尽量选择厚一些的水彩纸。一般情况下，选择300g的就可以满足需要。如果用600g以上的纸，不需要裱纸就可以开始画了。

185g 2开细纹	185g 2开中纹	185g 2开粗纹	300g 2开细纹
300g 2开中纹	阿诗水彩纸	640g 2开细纹	640g 2开中纹
640g 2开粗纹	300g中粗纯白2开	300g细纹纯白2开	
300g粗纹纯白2开			

这是一家水彩纸网上店铺的购买信息选择页面，我们可以看到，克数、纸张尺寸和纹路是买纸时需要考虑的三个参数。我们可以把大尺寸的纸买回家，按照自己的创作需要裁减成各种规格。

水彩纸和本

图中这些包着塑料膜的，都是各个品牌的水彩本。其中比较方便使用的是四面封胶的水彩本，用这种本子作画，不用裱纸，用一张裁下来一张，很适合外出写生或小幅创作。

各种水彩本

即使是同等级别，同样纹理和克数的纸，品牌之间的差异也非常大。你如果把获多福300g和阿诗300g中粗纹手工棉浆纸放在一起看，就会发现，它们的纹理有很大的区别呢！所以，没有最好的选择，只有最适合自己的选择！

WINSOR & NEWTON
温莎·牛頓

18色画家专用
水彩画颜料套装
18 FINE
WATERCOLOUR SET

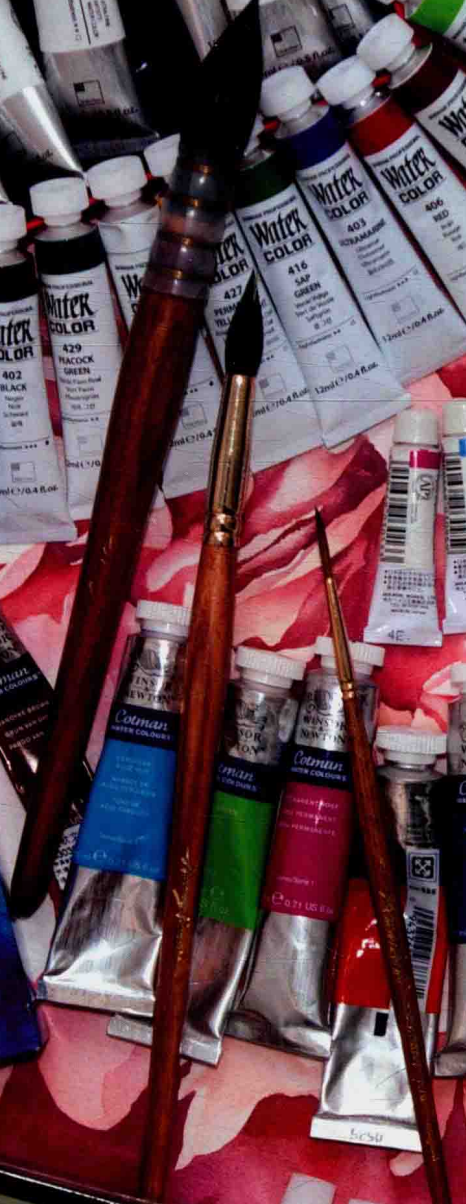
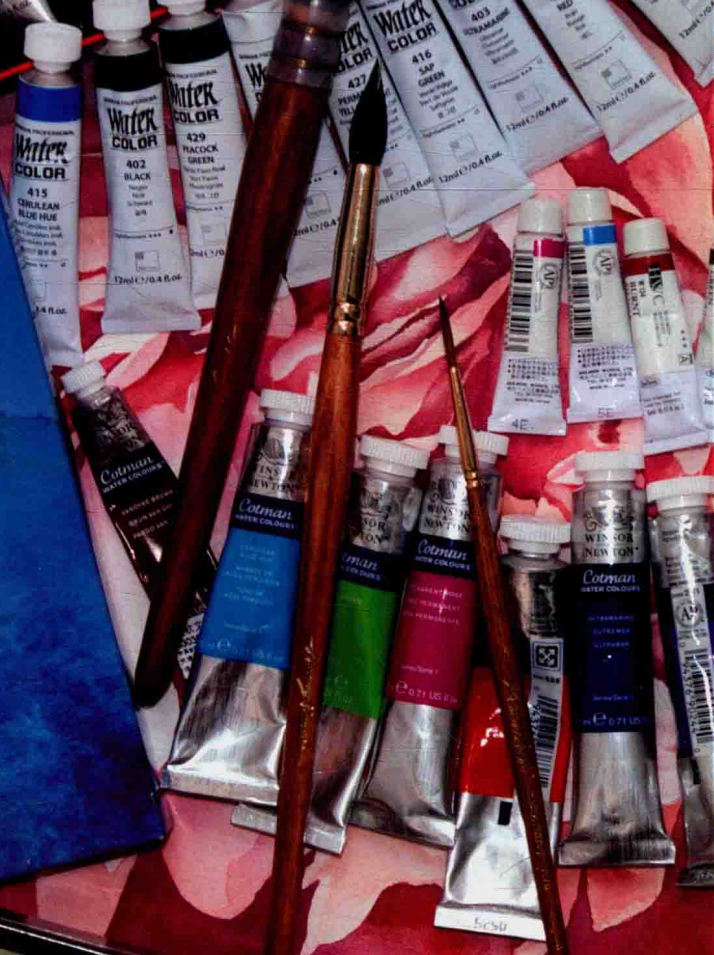
持久耐晒
持久耐晒

Koi
Water Colors

12 ml (.406 fl oz)

12 Fine Quality
Transparent Watercolors
Fines Qualité Transparente Aquamallicoloren
Aquarelles transparentes de haute qualité
Excelente calidad de acuarelas transparentes

SAKURA

艺点绘

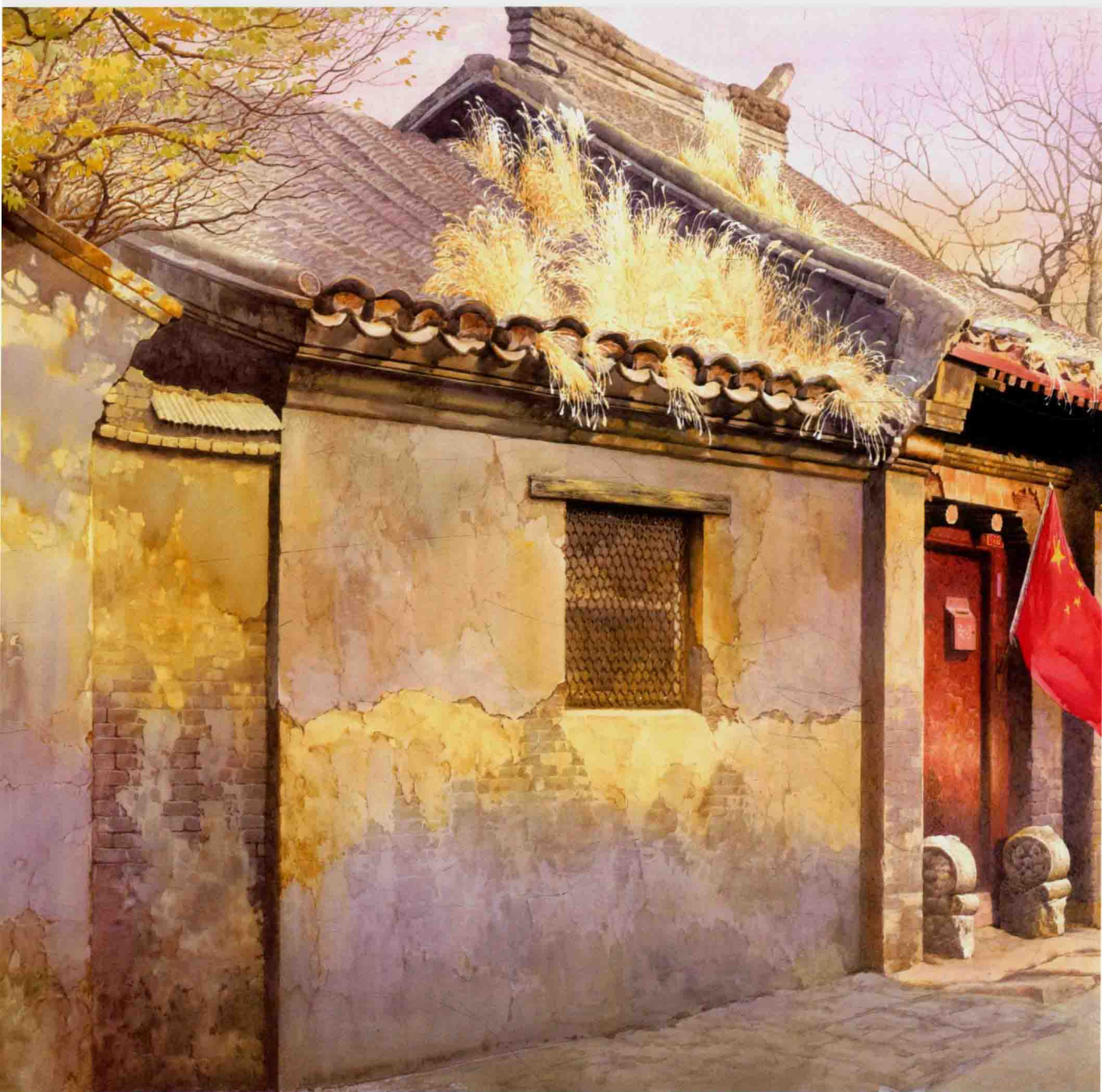
本书所用水彩用品由
画材商城艺点绘赞助

品牌众多的固体和管状水彩颜料

我更爱用管状的液体颜料进行创作，在这里也建议大家多用管状颜料。固体颜料在取用时需要用画笔反复刮蘸，不但不太好掌握取颜料的量，而且影响作画的流畅性。经常为调色盒做好保湿，你的液体颜料会非常好用！

我走过许多城市，最爱北京！我喜欢北京的大气，街道宽广，正南正北，正东正西；喜欢北京的庄严，随随便便一条胡同，就能看到雄伟的故宫角楼的金色屋顶；喜欢北京的巷陌民风，一到节假日家家户户遍插红旗，最有节日气氛；喜欢方方正正的四合院和长满枯草的门楼以及斑驳的红漆大门；还喜欢北京人的古道热肠和说话时的京腔儿京韵。我的朋友说：你这么喜欢北京，北京知道吗？我说：我把我的每一张画当成情书，写给北京，已经写了20年了，我想北京她会知道的！

《十月》 67cm×148cm