

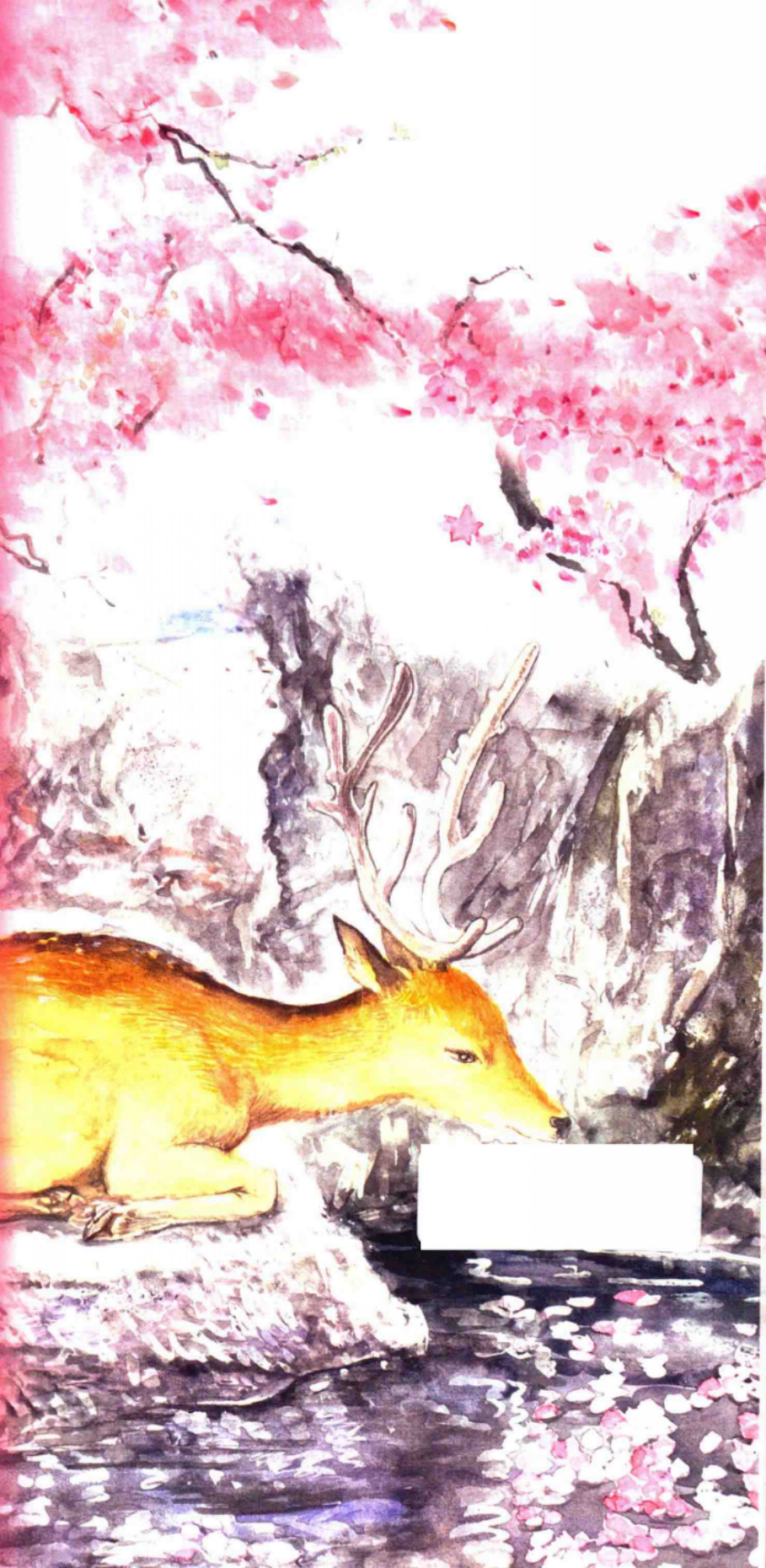
古风水彩绘

零基础自学水彩入门技法教程

◇◇◇
陈晓杰 〇 主编

刘阳 〇 绘

◇◇◇
江苏凤凰科学技术出版社

古风水彩绘

零基础自学水彩入门技法教程

陈晓杰○主编

刘阳○绘

图书在版编目 (CIP) 数据

古风水彩绘 / 陈晓杰主编; 刘阳绘. -- 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2018.12

(介于手绘)

ISBN 978-7-5537-9640-6

I. ①古… II. ①陈… ②刘… III. ①水彩画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 208907 号

古风水彩绘

主 编	陈晓杰
绘 者	刘 阳
责任编辑	陈 艺
责任校对	郝慧华
责任监制	曹叶平 方 晨

出版发行	江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址	http://www.pspress.cn
印 刷	北京博海升彩色印刷有限公司

开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	11
版 次	2018年12月第1版
印 次	2018年12月第1次印刷

标准书号	ISBN 978-7-5537-9640-6
定 价	55.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

目录

壹

纸笔静默 绘古意

8 材料工具介绍

9 如何清洗和保养画笔

10 三原色

10 测试颜色的透明度

11 基本的调色技巧

13 裱纸方式

14 留白方式

15 拷贝方式

16 特殊技法

贰

格物致知 寄相思

18 鸢尾花开

25 青莲一梦

31 蝶花共舞

37 布老虎

43 情系远方

107 101 94 88 82

林空鹿饮溪
桃花岛主
仲夏夜之梦
致黑天鹅
暗香浮动

桃花源记
飞花令

肆

74 68 62 56 50

苹果熟了
绿珠初醒
午后橙香
琼实落珠
月满西楼

金玉满园
果香赋

叁

175 170 166 161 157 152 146

喵·岁长青
喵·莲叶枝
喵·兰花香
喵·忘忧草
喵·玉兰花
喵·醉花阴

猫咪小影
喵世界

陆

138 132 126 120 114

星河唱晚
山林夕照
静海听幽
雪夜鸟语
草莓之恋

理想之地
仙踪林

伍

古风水彩绘

零基础自学水彩入门技法教程

陈晓杰○主编

刘阳○绘

图书在版编目 (CIP) 数据

古风水彩绘 / 陈晓杰主编; 刘阳绘. -- 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2018.12

(介于手绘)

ISBN 978-7-5537-9640-6

I . ①古… II . ①陈… ②刘… III . ①水彩画—绘画技法 IV . ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 208907 号

古风水彩绘

主 编	陈晓杰
绘 者	刘 阳
责任编辑	陈 艺
责任校对	郝慧华
责任监制	曹叶平 方 晨

出版发行	江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址	http://www.pspress.cn
印 刷	北京博海升彩色印刷有限公司

开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	11
版 次	2018年12月第1版
印 次	2018年12月第1次印刷

标准书号	ISBN 978-7-5537-9640-6
定 价	55.00元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

前 言

清澈的水与不同的颜料交织交融于纸上，水的媒介好似流动的旋律，将色彩慢慢扩散，“舞”出随意变化的笔触，绘出丰富多彩的颜色，让人感觉到光与影的神秘，这种意境是其他画种难以比拟的。

水彩有超强的表现力，有无限可能，让我可以享受这样尽情创作的过程。而随着对水彩的深入认识，越来越多的人被其吸引，拿起画笔去尝试，体验水与色彩的尽情释放。

对于初学者来说，水彩是比较容易上手的一个品种。但是想要娴熟地驾驭不受拘束的水，也是要下一番功夫的。

本书共有 26 幅作品的步骤图，从易到难，让零基础的朋友可以采用拷贝、描摹的形式，略过起形阶段，直接体会水彩上色的痛快和酣畅。

作为本书的创作者，我是一名“吸猫者”。每天的时间除了画画，就是喂养流浪猫。并且特地在画室的门口放了食盆和水盆，现在已经有不少固定食客和一只常住民了。有时它们也会走进画室，跟我打声招呼，或者跟常住民一声长喵、一声短喵地聊天。就像闺蜜喝着下午茶闲谈一番，只是这只常住民是公猫。

书中，在《走过你的世界》的篇章里，我画了很多猫，有固定食客，有隔壁的小花，其中“岁长青”这幅画里的就是常住民。有一天，吃完猫粮的它就赖着不走了，现在它已经成了白胖子，在画室有专属座椅，被它打碎的雕塑、花瓶、茶杯都变成独一无二的静物。希望它们或傲娇的神情，或不屑一顾的眼神，或慵懒的身姿，能打动你的心。

每个人都有绘画的天赋，请大胆地拿起画笔，画起来，释放出内心的色彩！

绘制猫咪色卡

史明克学院级 24 固体水彩颜色

白色

亮柠檬黄

镉黄色

印度黄

橙色

镉红色

胭脂红

品红色

紫色

靛蓝色

群青色

普鲁士蓝

青色

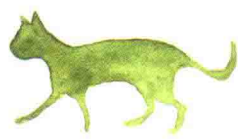
亮绿色

五月绿

永固绿

橄榄绿

黄赭石色

焦棕色

褐色

英国红

佩恩灰

黑色

墨运堂六色

M 赤系

M 黄系

M 绿系

M 青系

M 紫系

M 茶系

目录

壹

纸笔静默 绘古意

材料工具介绍

如何清洗和保养画笔

三原色

测试颜色的透明度

基本的调色技巧

裱纸方式

留白方式

拷贝方式

特殊技法

贰

格物致知 寄相思

鸢尾花开

青莲一梦

蝶花共舞

布老虎

情系远方

43 37 31 25 18

16 15 14 13 11 10 10 9 8

107 101 94 88 82

林空鹿饮溪
桃花岛主
仲夏夜之梦
致黑天鹅
暗香浮动

桃花源记
飞花令

肆

74 68 62 56 50

苹果熟了
绿珠初醒
午后橙香
琼实落珠
月满西楼

金玉满园
果香赋

叁

175 170 166 161 157 152 146

喵·岁长青
喵·莲叶枝
喵·兰花香
喵·忘忧草
喵·玉兰花
喵·醉花阴

猫咪小影
喵世界

陆

138 132 126 120 114

星河唱晚
山林夕照
静海听幽
雪夜鸟语
草莓之恋

理想之地
仙踪林

伍

壹

纸笔静默

绘古意

材料工具介绍

1 调色盘

绘画本书作品时，主要用搪瓷盘子调色。调色瓷碟，需要大量调色时使用。

2 纸

阿诗 185g 细纹水彩纸。绘制本书作品，基本都是用此水彩纸完成的。画水彩画最为关键的就是用纸，纸张是水色流动交融的主要阵地。水彩纸主要分为棉浆纸和木浆纸。专业的棉浆纸适合画长期创作。该纸的吸水性很强，颜色在纸面显色突出，色彩呈现很漂亮。木浆纸的吸水性比棉浆纸要差很多，颜料流动在纸张表面，很容易出现水痕。无论棉浆纸还是木浆纸，都有细纹、中纹和粗纹三种纸面。另外，克重越大的纸，吸水性就越好，越能反复地进行刻画，耐受性越强。

部分市面上常见的棉浆水彩纸：法国康颂阿诗系

列、意大利法布里亚诺艺术家系列、英国获多福和保定宝虹纯棉水彩纸。

3 颜料

左为史明克学院级 24 色固体水彩颜色，右为墨运堂六色绘墨固体颜色（均为书中所用颜色）。选择水彩颜色一定选择透明度好、显色好、沉淀少的品牌。当然，高品质的水彩价格也相对较高。学生级颜料价格低廉，但颜色容易脱落，不耐光，易变色。建议初学者画水彩时尽可能一步到位，直奔英国温莎牛顿艺术家级、德国史明克、意大利美利蓝、荷兰老荷兰，以及日本荷尔拜因等国外品牌颜料。

书中除了水彩，还有颜彩颜色。颜彩色彩比水彩透明度要差，色块并不艳丽。墨运堂绘墨有 6 种颜色，分别是 M 赤系、M 黄系、M 绿系、M 青系、M 紫系、

M 茶系。我们从色卡上可以看到，绘墨的单色沉稳，雅而不俗。

颜料的形态分为：管装水彩和固体水彩。从方便性上来说，固体水彩比管装水彩更便于携带。固体水彩因为经过压缩，其色粉厚度要略高于管装水彩。但是固体水彩比较适合画尺幅略小的画面，而管装水彩则可以根据画面大小将颜色从管中挤出，用来调配颜色。

4 画笔

从左往右分别是狼毫毛笔、黑天鹅丝绒水彩笔、勾线笔和普通羊毛水粉笔。最右边的牙刷和硬毛小刷子分别是在特殊技法中使用，具体用法后边会有所提及。

传统毛笔基本分为三类：羊毛画笔、狼毫画笔和水彩笔。羊毛画笔毛色偏软、蓄水量大，适合晕染使用，缺点是容易掉毛。狼毫画笔毛色偏硬，用来刻画塑造局部细节。水彩笔中的黑天鹅丝绒水彩笔采用精品的松鼠毛和纤维制成，蓄水量好、上手顺滑，用起来很流畅。

5 留白液和笔添

左边为留白胶；右边是小鹿喝水的笔添，常用来调刻画细节的颜色。

6 水胶带、白色墨水

上边是水胶带，用来裱纸。下方为吴竹白色墨水，可作为提白局部的颜色使用，覆盖力很强，水彩自带的白色覆盖力较差。

7 铅笔、橡皮

用在开始起形阶段。橡皮既可以改正铅笔错误，也可以作为去除留白液的工具使用。

8 大开口透明的玻璃瓶

用来清洗画笔。

9 大小喷壶、海绵

作为湿纸工具。方海绵可以作为吸水工具。天然海绵可以作为画笔使用，用它能够画出特殊的效果。

如何清洗和保养画笔

水彩画笔在使用完以后，一定要及时清理笔根的颜色。不及时去除，会严重影响画笔的寿命。清洗方法如下：将透明玻璃瓶装上三分之二的清水，提起要清洗的画笔，笔头朝下没入水中，不要落到瓶底。图示如下：

① 将笔按照顺时针方向转动，使笔毛在水中漂开。按照此法继续操作，清水逐渐变得浑浊起来。

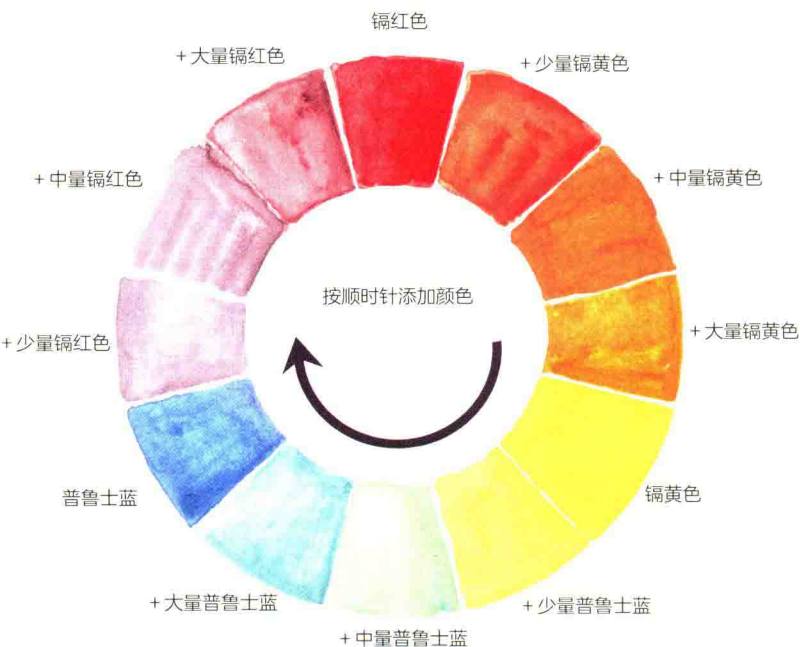
② 更换瓶中清水，旋转直至水中没有任何杂质、杂物为止。

③ 用海绵或者纸巾把已洗干净的笔头上的水吸干净。如果长期不使用，可以用干纸将笔头小心包起来保存。

三原色

色环是一个以环状排列光谱色的排序，能清晰、直观地分析辨识出颜色与颜色之间的关系与承接。本色环一共12个空格。其中红、黄、蓝为三原色。所谓原色就是它们不能由其他颜色调和而成。例如，黄色加蓝色呈现绿色，蓝色加红色呈现紫色，黄色加红色呈现橙色，而调出的绿色、紫色、橙色则为间色。书里的色环是使用史明克学院级24色固体水彩颜色里的镉红色、镉黄色、普鲁士蓝画成的。从色环我们可以看到，有了镉红色、镉黄色、普鲁士蓝，两种颜色相加就会有无数种新的可能。就拿镉红色加镉黄色来说吧，用它们可以调出很多种不同的“橙色”，其他间色都可以调出，所以水彩颜色24色基本已经足够使用。我们要多加尝试，让颜色与颜色相遇，碰撞出更多的色彩。

测试颜色的透明度

我们可以测试下你所使用水彩颜色的透明度，方法如下：用防水黑色签字笔或者丙烯黑色，在水彩纸上画出黑线，等线干后，蘸取水彩颜色，分别画到黑线上，观察效果。黑色越明显，表示该颜色透明度越高。我们分别用史明克学院级24固体颜色和墨运堂六色进行测试。透明度☆号越多，透明度越高。如下图所示：

史明克学院级24固体颜色

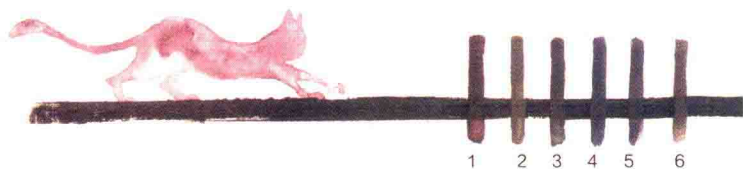
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

史明克学院级24固体水彩颜色测试结果：

1. 白色 ☆	2. 亮柠檬黄 ☆	3. 镉黄色 ☆	4. 印度黄 ☆	5. 那不勒斯黄 ☆	6. 橙色 ☆☆☆
7. 镉红色 ☆	8. 胭脂红 ☆☆	9. 品红色 ☆	10. 紫色 ☆☆	11. 靛蓝色 ☆☆	12. 群青色 ☆☆☆
13. 普鲁士蓝 ☆☆☆	14. 青色 ☆☆☆	15. 亮绿色 ☆☆☆	16. 五月绿 ☆☆	17. 永固绿 ☆☆	18. 橄榄绿 ☆
19. 黄赭石色 ☆	20. 焦棕色 ☆☆	21. 褐色 ☆☆	22. 英国红 ☆	23. 佩恩灰 ☆	24. 黑色 ☆☆☆

墨运堂六色

墨运堂六色测试结果：

1.M 赤系 ☆	2.M 黄系 ☆	3.M 绿系 ☆
4.M 青系 ☆	5.M 紫系 ☆	6.M 茶系 ☆

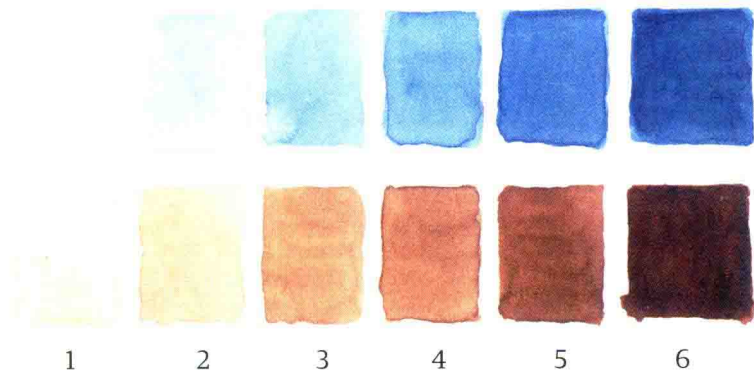
基本的调色技巧

每个颜色都是孤独而美丽的，让一种颜色偶遇另一种颜色，碰撞出绚丽的邂逅。邂逅的地点有时是在调色盘里，有时是在水彩纸上，会有无数的可能性。在开始画画之前，我们要先在需要使用的固体色块上加少许清

水，这样笔才能更容易蘸取颜色。如果是使用管状水彩，则要把足够量的颜色从管里挤到调色盘里。如果是大面积的铺色或者大面积的单一颜色，可以将颜色单独放置到调色盘里。

1 单色如水

水彩颜色的明度随着调色水使用的多寡，呈现不同的深浅，也就是明度发生了变化。我们分别选取了普鲁士蓝和焦棕色，加水铺色，画出了1至6个等级的明度。等级越高，颜色就越深，见右图。

2 颜色平涂

图1为较均匀的单色平涂，笔上颜料量一定要蘸足。不要中途加水，用笔的中锋将色块铺满。图2是渐变的平涂，开始时笔尖颜色要充足，然后边画边加水，颜色会由深变浅。

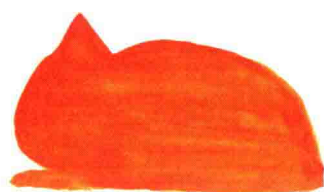

图1

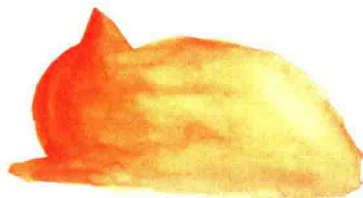

图2

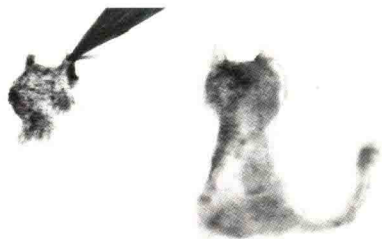
3 把握纸面的干湿程度很重要

水彩是水与色彩在纸面的舞蹈，纸面的干湿状态至关重要。右图有三个猫咪图形，它们的干湿程度依次为：微湿、中湿、特湿。

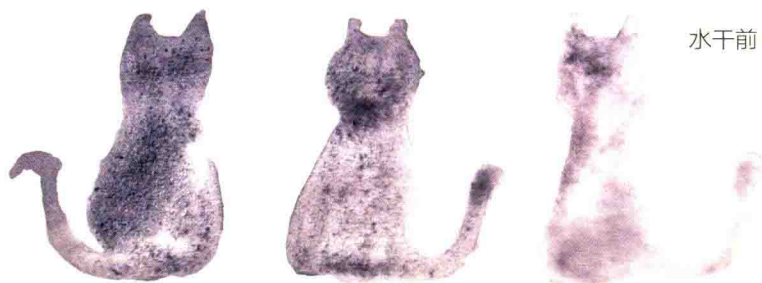

用中号笔蘸取佩恩灰，将颜色画在特湿的猫咪图案中，可以看到颜色随水四处漫开，并且因为水分过多，颜色显得较浅。

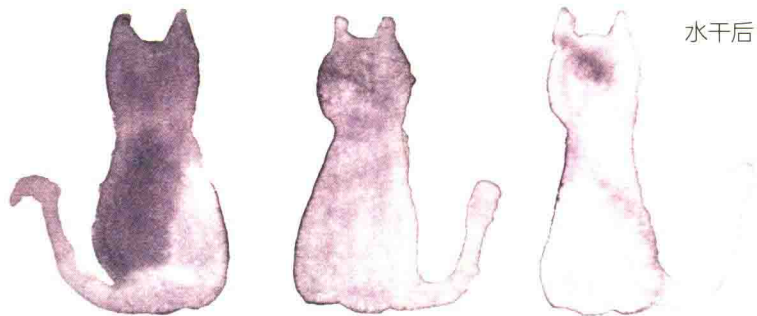

取同样的佩恩灰，画在中湿的图案中，颜色仍旧四处漫开。但与特湿相比已经规矩了很多，颜色也显得更重。继续将微湿画完。

水干前

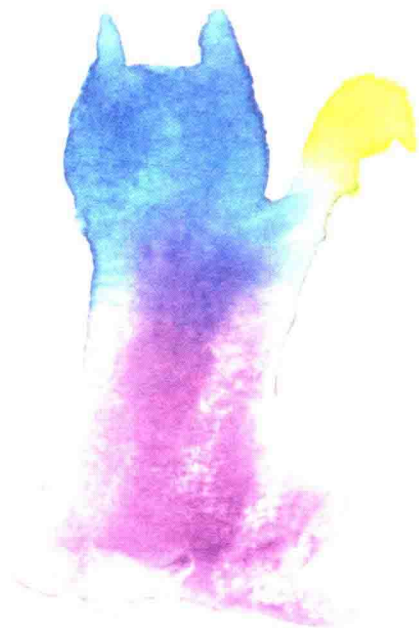
水干后

水干前后对比：

中湿和特湿边缘形成较明显的水痕，并且颜色显色浅且不均匀。所以，我们在将纸面打湿之后，尽量不要出现特湿的情况，更不要让水在纸面聚积过多。见左图。

4 自然渗透调色

自然就是随机、不去刻意控制的调色。此调色方法同样要在微湿或者中湿的纸面上进行。用不同的笔，将想要融合的颜色依次放入相应区域，或者在纸面固有颜色上加入新的颜色。纸面要湿，让颜色互相渗透、自由融合，往往会取得意想不到的效果。

普鲁士蓝、镉黄色和紫色自由融合的效果