

山 水 间

Shan

Shui

Jian

水彩写意画入门教程

爱林博悦 主编 杨巧芸 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

山水间

水彩写意画入门教程

爱林博悦 主编
杨巧芸 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

山水间：水彩写意画入门教程 / 爱林博悦主编；
杨巧芸编著. — 北京：人民邮电出版社，2018.7
ISBN 978-7-115-48408-6

I. ①山… II. ①爱… ②杨… III. ①水彩画—写意
画—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第094318号

内 容 提 要

水彩写意画，即以水彩颜料和绘画方式为基础，以中国画的写意形式绘制出的风格独特的作品。这种画法结合了水彩的色彩丰富的特性，以及中国画的适意、大气的表现方式，简单的画面却能表现出自由自在的悠远韵味。

全书分为6章。第1章和第2章为绘画基础，分别介绍了水彩画工具和水彩画的基础绘制技法；第3章至第6章为案例章节，分别讲解了青山、碧水、云雾和树的画法，共有20个完整案例。

本书中的画作风格唯美，结合了传统文化与现代水彩技艺，非常适合水彩爱好者和国画爱好者阅读与学习。

-
- ◆ 主 编 爱林博悦
编 著 杨巧芸
责任编辑 易 舟
责任印制 陈 桦
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：9.25 2018年7月第1版
字数：445千字 2018年7月北京第1次印刷
-

定价：69.80元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字20170147号

第 1 章

水彩画工具

水彩画笔	6	水彩纸的克数.....	9
水彩画笔的分类.....	6	水彩纸的分类.....	9
绘画过程中所用的毛笔的介绍.....	6	水彩纸的品牌.....	10
水彩毛笔的选择.....	7	其他辅助工具	11
水彩颜料	7	笔洗.....	11
水彩颜料的分类.....	7	调色盘.....	11
水彩颜料的品牌.....	7	纸巾.....	11
水彩纸	9	色卡的制作	12

第 2 章

水彩画基础

水彩技法在山水画中的应用	14	水彩的特殊技法.....	16
水彩的基本技法.....	14	撒盐法.....	16
湿画法.....	14	滴水法.....	16
干画法.....	15	飞白法.....	16
晕染法.....	15		

第 3 章
青山

山峦 18
山谷 25
山雨 32
高山溪流 36
月夜 40

第 4 章
碧水

湖畔烟雨 48
燕归来 54
瀑布 60
河流 68
碧海 74

第 5 章
云雾

雾起 82
雨后 89
暮 94
云深处 100
云海 106

第 6 章
树

桃之夭夭 112
夏 118
青松 125
秋 132
冬 142

山水间

水彩写意画入门教程

爱林博悦 主编
杨巧芸 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

山水间：水彩写意画入门教程 / 爱林博悦主编；
杨巧芸编著. — 北京：人民邮电出版社，2018.7
ISBN 978-7-115-48408-6

I. ①山… II. ①爱… ②杨… III. ①水彩画—写意
画—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第094318号

内 容 提 要

水彩写意画，即以水彩颜料和绘画方式为基础，以中国画的写意形式绘制出的风格独特的作品。这种画法结合了水彩的色彩丰富的特性，以及中国画的适意、大气的表现方式，简单的画面却能表现出自由自在的悠远韵味。

全书分为6章。第1章和第2章为绘画基础，分别介绍了水彩画工具和水彩画的基础绘制技法；第3章至第6章为案例章节，分别讲解了青山、碧水、云雾和树的画法，共有20个完整案例。

本书中的画作风格唯美，结合了传统文化与现代水彩技艺，非常适合水彩爱好者和国画爱好者阅读与学习。

-
- ◆ 主 编 爱林博悦
编 著 杨巧芸
责任编辑 易 舟
责任印制 陈 犇
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：9.25 2018年7月第1版
字数：445千字 2018年7月北京第1次印刷
-

定价：69.80元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字20170147号

第 1 章

水彩画工具

水彩画笔	6	水彩纸的克数.....	9
水彩画笔的分类.....	6	水彩纸的分类.....	9
绘画过程中所用的毛笔的介绍.....	6	水彩纸的品牌.....	10
水彩毛笔的选择.....	7	其他辅助工具	11
水彩颜料	7	笔洗.....	11
水彩颜料的分类.....	7	调色盘.....	11
水彩颜料的品牌.....	7	纸巾.....	11
水彩纸	9	色卡的制作	12

第 2 章

水彩画基础

水彩技法在山水画中的应用	14	水彩的特殊技法.....	16
水彩的基本技法.....	14	撒盐法.....	16
湿画法.....	14	滴水法.....	16
干画法.....	15	飞白法.....	16
晕染法.....	15		

第 3 章
青山

山峦.....	18
山谷.....	25
山雨.....	32
高山溪流.....	36
月夜.....	40

第 4 章
碧水

湖畔烟雨.....	48
燕归来.....	54
瀑布.....	60
河流.....	68
碧海.....	74

第 5 章
云雾

雾起.....	82
雨后.....	89
暮.....	94
云深处.....	100
云海.....	106

第 6 章
树

桃之夭夭.....	112
夏.....	118
青松.....	125
秋.....	132
冬.....	142

第

1

章

水彩画工具

画水彩画所用的工具也是影响最后画面效果的因素之一，好的绘画工具能给画面添彩。找到适合自己的画材，再加上自己独有的构思，行云流水地画出一张画，心情也会好很多。

| 水彩画笔 |

◎ 水彩画笔的分类

水彩画笔的种类非常多，常见的可以分为三类：一般的水彩笔、自来水笔和中国传统毛笔。一般的水彩笔按笔头的形状又分为圆头笔、尖头笔和扁头笔（排笔）。个人比较喜欢古风，所以选用的画笔都是毛笔，比较能够画出浓淡、干湿的晕染效果。

一般的水彩笔和毛笔的笔头在材质上又分为人造毛和动物毛，动物毛又有羊毫、狼毫、貂毛和松鼠毛。动物毛制成的毛笔蓄水性和聚峰性都很好，但是造价要比人造毛的贵很多。人造毛的毛笔弹性好，但是蓄水性一般，容易分叉。

◎ 绘画过程中用到的毛笔的介绍

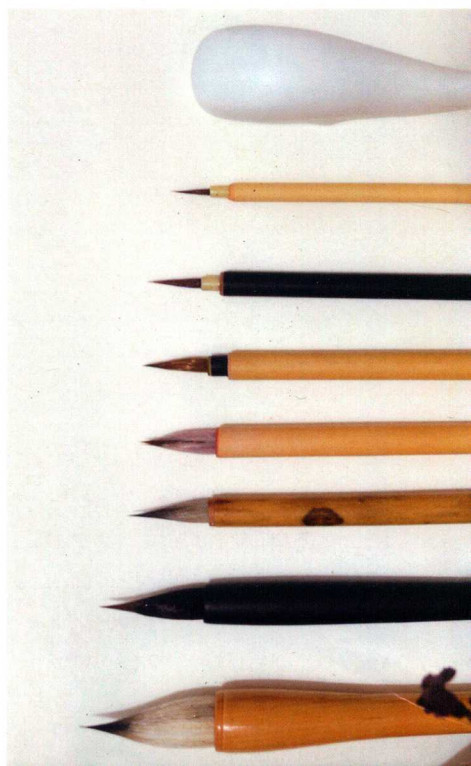
绘画过程中用到的毛笔一般就三到四支。根据画幅的大小，选择用大号、中号或者小号。

一支大号的毛笔在用湿画法的时候扑水，要求不高，可以用旧毛笔代替。

两支用于晕染（一支上色，一支蘸干净的水晕染）。用于晕染的毛笔吸水以后笔锋要能收尖，笔肚蓄水圆润饱满，笔头打湿后再捏扁，笔端的毛仍旧整齐。笔头含有羊毛和松鼠毛的笔都偏软，蓄水性都很好，是不错的选择。

还有一支毛笔用于刻画细节，挑选时除了要求聚峰和蓄水之外还要有弹性，毛笔铺开易于收拢。含有貂毛和狼毫的笔都偏硬。

一支长峰的勾线笔。

◎ 水彩毛笔的选择

由于材质的不同，水彩毛笔的价格一般上在200元左右，下至10元不等，其中纯羊毫和狼毫的毛笔比较昂贵。市面上的毛笔90%都是兼毫，其材质主要是人造毛麻和猪鬃，人造毛便宜，但纯人造毛做的毛笔是不好用的，其聚峰、蓄水都很差，而且很多劣质的毛笔在使用过程中还会掉毛，所以选用人造毛的毛笔时一定要选加入了动物毛的那种，一般10~20元左右的毛笔对初学者来说就可以绘画了。

对于初学入门者来说，挑选适合自己的毛笔就好了，刚入门的时候不要一味地追求好的工具，不要什么都买最好的，毕竟和工具相比较，绘画技能才是最重要的。对水彩颜料不熟悉，没有稳固扎实的基础，就算用最好的笔，也是画不出好的水彩画的，当技能提升到一定的阶段，对笔的要求便会变高，到时候可以根据自身需要，选择比较好的毛笔进行绘画，那样才能物尽其用，发挥它本身的价值。

| 水彩颜料 |

◎ 水彩颜料的分类

水彩颜料也是多种多样的，按其特性，一般分为透明水彩颜料和不透明水彩颜料。

本书中用的水彩为透明水彩，透明水彩画出来比较通透流畅，使用干画法的时候，叠色时下面一层的颜色会透出来，使用湿画法的时候，扩散性比较好。不透明水彩我们一般把它叫作水粉，覆盖性强，可以反复修改，较厚着色，边缘也不会扩散，有明显的笔触。

按照制作的工艺，水彩颜料又分为固体水彩颜料和管装膏状水彩颜料。使用固体颜料的时候一定要先把笔打湿，使其充分吸收水后再在颜料块上蘸取颜色，使用方法不正确会比较伤毛笔。相比之下，管装的膏状颜料要好蘸取一些。同样品牌的固体颜料和管装颜料在绘画效果上两者没什么差别，至于选择固体还是管装要依爱好和习惯而定。水彩颜料一般选用扩散性好，干了后颜色鲜亮的那种。

◎ 水彩颜料的品牌

不同品牌的颜料呈现的效果也是不一样的，接下来简单介绍个人使用过的几种水彩颜料作为参考。

● 马利水彩颜料

入门的时候使用过一段时间的国产马利，优点是价格便宜，管装颜料容易蘸取，并且扩散性也还不错，新手容易掌握。缺点是透明度一般，刚画上去的时候看着还比较鲜艳，但是干了后会灰掉，混色掌握得不好，容易脏。初学者涂鸦练手可以考虑，因为价格便宜，完全不用心疼。

● 吴竹水彩颜料

吴竹透明度还算不错，颜色给人感觉很沉稳，所以画山水的时候毫不犹豫地选择了它，比较容易营造氛围和意境。虽然个别色块混色干了后会有一点点灰，但是使用得当基本上不会受到影响。另外，吴竹水彩颜料水痕明显、混色和扩散很自然，是我经常用的一款颜料。总体来说这款颜料，算是性价比比较高的一款颜料了，价格适中，很适合学生，不过这个价位的颜料还有很多其他品牌，可以根据自身喜好选择。

● 史明克水彩颜料

史明克学生级，也是固体颜料，是用过的比较适合自己的一款，用着比较顺手，相比吴竹，要好蘸取很多，颜色明亮通透，非常容易控制，很适合用来画花卉植物，混色和扩散都不错。相比同等价位的颜料，性价比也是很高的。

本书中所用的水彩颜料为吴竹固体水彩颜料，性价比比较高的一款，颜料色块做得比较大，大篇幅涂抹的时候用大笔比较好蘸取。因为主要画山水，所以选购了18色的套装，另外单买了绿色和蓝色系的单色。

总的来说，各个牌子的颜料都有其优缺点，可以按照自身要求，挑选适合自己的颜料。

| 水彩纸 |

◎ 水彩纸的克数

在水彩画里，唯一不能被替换的感觉就是水彩纸所呈现的感觉了，与素描纸一类的纸相比较，水彩纸最主要的特点是厚、吸水性好、纸面纤维比较多，运用湿画法的时候不会皱，可以反复涂抹修改。在克数上，水彩纸有180g的、200g的、230g的、300g的等。个人不推荐180g的，感觉容易皱，重复涂抹会起毛。画单张小画，无背景的花草、物件时，在能控制水的比例前提下，200g纸是够用的。不用大面积湿画法的时候，230g左右的纸基本上能满足要求。300g的算是比较厚的了，大面积使用湿画法时的首选，可以反复混色叠加。

◎ 水彩纸的分类

根据所用的制作材料，水彩纸可以分为木浆纸、棉浆纸和棉木混合纸。从价位上来说，同一品牌同一克数的棉浆纸会比木浆纸贵一些。棉浆纸比木浆纸吸水性好一些，扩散和衔接都会显得比较细腻，适合画细节丰富的画。木浆纸比棉浆纸干得稍慢一点，但是很容易出水痕的效果，颜料涂得薄的时候，看起来会很通透，但是保存时间没有棉浆纸长，时间久了容易变灰。

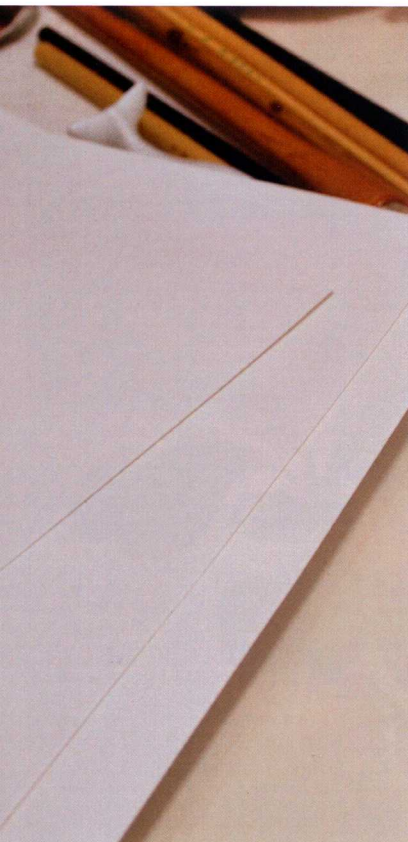
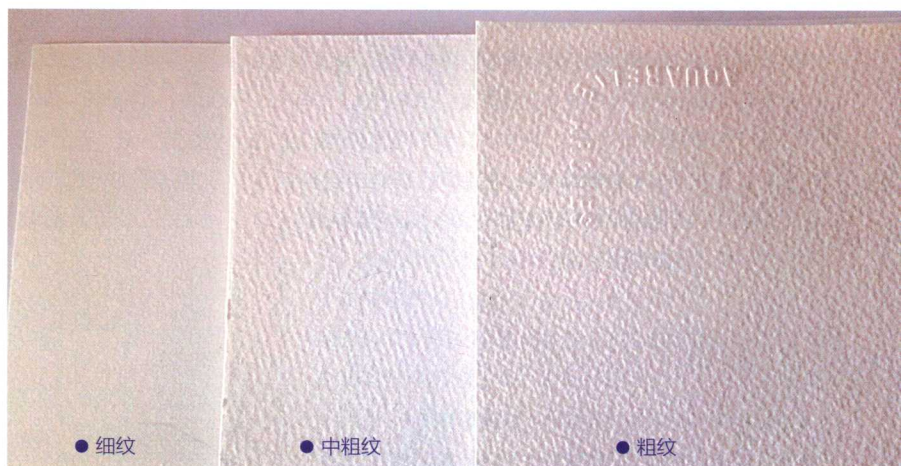
● 木浆纸

● 棉浆纸

棉浆纸和木浆纸从纹理上又分为粗纹、中粗纹和细纹。粗纹纸的颗粒太大、太粗糙，不适合自己的，所以果断放弃了。我用得最多的是中粗纹的纸，中粗的纸纹理没那么粗糙，相比细纹，颜料更容易出现颗粒感，画树干、树枝还有其他表面粗糙的东西时，是个很不错的选择。中粗纹的纸很容易制造水痕，控制得当也能画出很细腻的画面。细纹纸表面相对要光滑很多，适合刻画很细腻的东西。

◎ 水彩纸的品牌

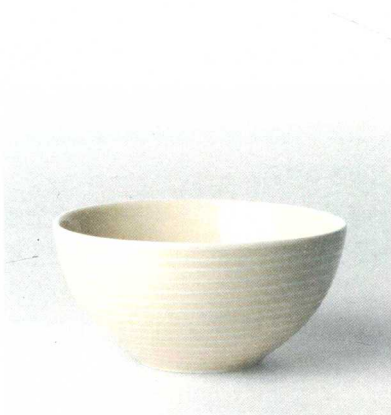
新手可以选用国产的保定宝虹，真的是白菜价，虽然不容易制造水痕和肌理效果，但是作为新手练习用纸，这款纸是完全够用的，而且完全不用心疼浪费。另外，本书中用到的康颂1557水彩纸也是一款物美价廉性的纸，颜色纯白，虽然吸水性一般，但是胜在价格便宜，运用得当还比较能出效果，适合平时练习使用。其中有几篇案例分别用的是康颂枫丹叶，和康颂阿诗。枫丹叶两面都可以用，一面中粗一面细纹，显色非常好，深色的显色非常干净沉稳。阿诗价格要贵很多，但是吸水性非常好，干得慢，很适合大面积晕染和长时间使用湿画法。

| 其他辅助工具 |

◎ 笔洗

个人对笔洗的要求不是很高，只要能装水，笔洗口较大，方便洗笔就好。

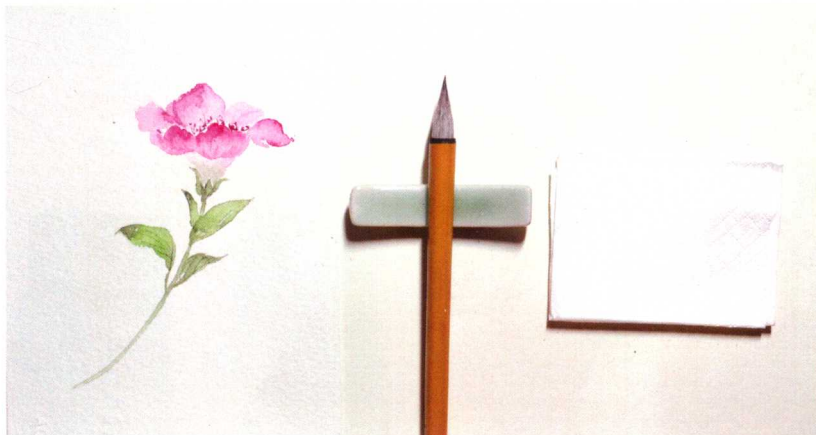
◎ 调色盘

调色盘的外形有各种各样的，如水波痕、梅花形等，在外形上可以依照自身喜好和习惯挑选，但不管是什么形状的调色盘，调色的那一面必须没有颜色和花纹，因为调色面若有颜色、花纹装饰，会影响对所调颜色色调的判断。个人比较喜欢纯白色不带花纹的陶瓷圆盘颜料碟，大小合适，能很直观地看到所调颜色。

◎ 纸巾

绘画过程中不可缺的工具还有吸水用的纸巾，用于控制笔的水分。

色卡的制作

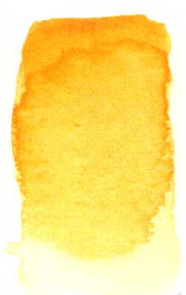
色卡看似可有可无，但是在作画过程中却也是不可缺的一部分，很多颜料看到的色块颜色和调和后在纸上的颜色是不一样的。色卡对调色的把握和画面色调成型起至关重要的作用。在临摹过程中一定要制作色卡，那样可以很快分析出原画所用的颜色，以及需要自己用哪些颜色调和才能达到原画的色调，以至于临摹的时候能够很快掌握颜色，偏色不会太严重。原创的时候也能很快调出自己想要的颜色。

制作色卡，最好先调好高浓度的颜料，然后用干净的笔从一端晕染开，晕染的时候要做到由深向浅，自然过渡，那样可以很直观地看出颜料和水在不同的比例下呈现出来的不同颜色。

以下是用吴竹18色颜料所制的色卡。颜色名称与吴竹18色颜料盒盖上的名称一致。读者也可根据自身需要，将颜料涂在有颜色名称的盒盖上，制作自己的色卡。

胭脂

黄土

青草

浅葱

紫

赭赭

红梅

黄

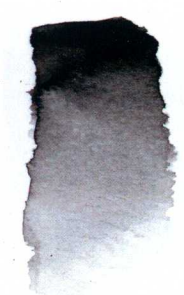
黄草

群青

蓝

黑

红

朱

若草

绿青

白群

白