

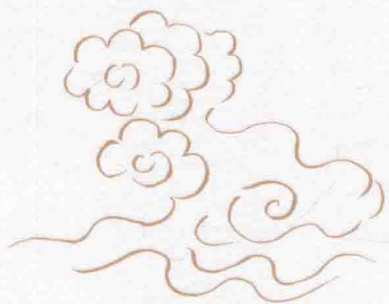
四季诗绘

水彩·丙烯

国风手绘创作教程

寇岚／著

绚烂丙烯、
清新水彩，
品味方寸之间的雅致，
描画天地无限之大美。

四季诗绘

水彩·丙烯

国风手绘创作教程

寇岚／著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

四季诗绘：水彩·丙烯国风手绘创作教程 / 寇岚著

— 北京：人民邮电出版社，2019.12

ISBN 978-7-115-52260-3

I. ①四… II. ①寇… III. ①水彩画—绘画技法—教材②丙烯画—绘画技法—教材 IV. ①J215②J213.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第228871号

内 容 提 要

喜欢诗情画意，却苦于无处表达；仰慕山水佳境，却不知如何下笔；热爱精彩画卷，却只会临摹照搬……如果你也为此而烦恼，请翻开这本充满诗意的书，去探寻用水彩和丙烯勾勒四季美景的秘诀吧！

本书介绍用水彩和丙烯绘制诗中山水美景的技法，共5章。第1章介绍了绘画工具，包含常见的纸、笔、颜料，以及文房雅物等；第2章介绍了中国传统书画构图的方法；第3章和第4章介绍了案例的绘制，步骤清晰，技法详细；第5章为答疑，回答了绘画中常见的10个问题。

本书集美感与实用性于一体，兼顾水彩与丙烯的绘画技法，画与诗词对应，别有一番古风唯美意趣，是一本不可多得的入门自学教程书，也适合相关培训机构作为教材使用。希望这本书能为每一个热爱绘画的人提供最有价值的帮助。

-
- ◆ 著 寇 岚
 - 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>
 - 北京富诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
 - 印张：14.25 2019年12月第1版
 - 字数：407千字 2019年12月北京第1次印刷
-

定价：98.00 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

國年刊

木因
深風
，手
丙怨
制幽

并觀用車油河人

第 五

诗笺画韵

丹青与吟咏，妙处两相资。诗与画，拥有相同的血缘，唐代诗人王维自称“宿世谬词客，前身应画师”，苏东坡赞其“诗中有画，画中有诗”；宋代画家郭熙在其山水画论集《林泉高致》中更点出了诗画的艺术本真：“诗是无形画，画是有形诗。”

中华民族是热爱诗的民族，让人回味无穷的诗词有许多因素给人以美感，如韵律、节奏、辞藻、文采、风格等，意境美是诗词美的至美，也对绘画艺术影响深远。本书作者用画笔与颜料，从纸延展到丝绸、陶瓷等多种载体，透过丙烯的多彩绚烂、水彩的水润清新，由简及繁地展现了方寸之间的雅致、天地无垠之大美，使诗词与画卷交融结合，产生独特的艺术魅力。

本书既有“姑苏城外寒山寺”的诗意长卷，又有“暗香浮动月黄昏”的唯美小品，通过作者细致的技法讲解，带大家感悟古人所说的“境能夺人”“笔能夺境”的虚实意境。诗与画均能生“境”，可谓真景，诗与画都能有“意”，可为虚境。诗中画，画中诗，蕴藏着诗人和画家的精神品格和艺术造诣，值得我们共同细细品味和感悟。

目录

第一章 绘画器具

利器善事	008
水彩绘画使用的笔	008
液体丙烯绘画使用的笔	009
勾线使用的画笔	010
拾彩选萃	011
颜彩的使用	011
日本吴竹36色固体颜彩	011
36色的色卡	011
液体丙烯的使用	012
丙烯肌理底料的应用	016
书中常用的几种丙烯绘画肌理底料	016
文房雅物	018
纸笺所载	019
丙烯绘画使用的纸	019
颜彩绘画使用的纸	019
技法撷英	020
颜彩上色基础技法	020
液体丙烯上色基础技法	021

第四章 四时之外

诗意图貌	107
暗香浮动月黄昏	107
晴空一鹤排云上	113
东风吹雨过青山	118
唯见苍山起烟雾	122
雨歇南山积翠来	126
潮风初起海云飞	134
空山万籁月明底	140
山岚川色晚苍苍	147
且放白鹿青崖间	152
壶纳天地	161
令君福祿如山河	161
月明直见嵩山雪	165
白塔青松对北山	171
暖向梅花月里生	176
清风徐来	182
海屋添筹数倍增	185
兰焰芬芳彻晓开	193
万里浮云卷碧山	197
素壁新开映碧鲜	203
东山朝日翠屏开	207
闲寻白鹿眠瑶草	213
鹤唳晴空闻九霄	217

置陈布势

古典构图之美

中国传统书画装裱样式介绍

传统色彩之美

025

026

029

画外余音

丙烯绘画中常见的100个问题

225

四季诗绘

春之诗

咏柳

题都城南庄

大林寺桃花

夏之诗

小池

初夏睡起

六月二十七日望湖楼醉书

秋之诗

望洞庭

枫桥夜泊

山行

冬之诗

梅花

逢雪宿芙蓉

夜雪

033

033

041

047

053

053

057

062

068

068

074

081

086

086

093

099

结束语——『濠濮间想』

四季诗绘

水彩·丙烯

国风手绘创作教程

寇岚／著

人民邮电出版社

北京

四季有彩

因风王殿
水深丙秋

金里一景

并題出車騎到入

23

诗笺画韵

丹青与吟咏，妙处两相资。诗与画，拥有相同的血缘，唐代诗人王维自称“宿世谬词客，前身应画师”，苏东坡赞其“诗中有画，画中有诗”；宋代画家郭熙在其山水画论集《林泉高致》中更点出了诗画的艺术本真：“诗是无形画，画是有形诗。”

中华民族是热爱诗的民族，让人回味无穷的诗词有许多因素给人以美感，如韵律、节奏、辞藻、文采、风格等，意境美是诗词美的至美，也对绘画艺术影响深远。本书作者用画笔与颜料，从纸延展到丝绸、陶瓷等多种载体，透过丙烯的多彩绚烂、水彩的水润清新，由简及繁地展现了方寸之间的雅致、天地无垠之大美，使诗词与画卷交融结合，产生独特的艺术魅力。

本书既有“姑苏城外寒山寺”的诗意长卷，又有“暗香浮动月黄昏”的唯美小品，通过作者细致的技法讲解，带大家感悟古人所说的“境能夺人”“笔能夺境”的虚实意境。诗与画均能生“境”，可谓真景，诗与画都能有“意”，可为虚境。诗中画，画中诗，蕴藏着诗人和画家的精神品格和艺术造诣，值得我们共同细细品味和感悟。

置陈布势

古典构图之美

中国传统书画装裱样式介绍

传统色彩之美

画外余音

第五章

丙烯绘画中常见的二十个问题

225

结束语——『濠濮间想』

四季诗绘

第三章

春之诗

咏柳

题都城南庄

大林寺桃花

夏之诗

小池

初夏睡起

六月二十七日望湖楼醉书

秋之诗

望洞庭

枫桥夜泊

山行

冬之诗

梅花

逢雪宿芙蓉

夜雪

033

033

041

047

053

053

057

062

068

068

074

081

086

086

093

099

目录

第一章 绘画器具

利器善事	008
水彩绘画使用的笔	008
液体丙烯绘画使用的笔	009
勾线使用的画笔	010
拾彩选萃	011
颜彩的使用	011
日本吴竹36色固体颜彩	011
36色的色卡	011
液体丙烯的使用	012
丙烯肌理底料的应用	016
书中常用的几种丙烯绘画肌理底料	016
文房雅物	018
纸笺所载	019
丙烯绘画使用的纸	019
颜彩绘画使用的纸	019
技法撷英	020
颜彩上色基础技法	020
液体丙烯上色基础技法	021

第四章 四时之外

诗意缥缈	107
暗香浮动月黄昏	107
晴空一鹤排云上	113
东风吹雨过青山	118
唯见苍山起烟雾	122
雨歇南山积翠来	126
潮风初起海云飞	134
空山万籁月明底	140
山岚川色晚苍苍	147
且放白鹿青崖间	152
壶纳天地	161
令君福祿如山河	161
月明直见嵩山雪	165
白塔青松对北山	171
暖向梅花月里生	176
清风徐来	182
海屋添筹数倍增	185
兰焰芳芬彻晓开	193
万里浮云卷碧山	197
素壁新开映碧鲜	203
东山朝日翠屏开	207
闲寻白鹿眠瑶草	213
鹤唳晴空闻九霄	217

第一章

绘画器具

黑云翻墨未遮山，
白雨跳珠乱入船。
卷地风来忽吹散，
望湖楼下水如天。

宋·苏轼

△六月二十七日望湖楼醉书△

利器善事

本书中使用的画笔主要分为两大类。一类是含有动物毛的画笔，吸水性很强，质地很柔软，适合画水彩和颜彩（颜彩是日本的国画水彩颜料，其使用方法基本与水彩相同，故作者在本书中未将其单独分为一类）；另一类是尼龙毛的画笔，吸水性较弱，画笔的弹性很好，而且要比天然动物毛制作的画笔耐用，非常适合绘制丙烯绘画。

· 小贴士 ·

注意在使用液体丙烯时，一定不要使用含有动物毛的画笔，因为丙烯颜料会损坏画笔。而且如果没有及时洗干净画笔上残留的颜料，干掉后的画笔就会很难清洗。

水彩绘画使用的笔

温莎牛顿圆头水彩画笔 00 号、4 号、8 号
这款水彩画笔是貂毛笔尖和桦木笔杆，非常实用，价格也很实惠，圆头画笔的大小有很多选择。00 号笔适合绘制细节，4 号笔适合用来叠色晕染，8 号笔适合绘制色块。

韩国 Hwahong 华虹尼龙合成毛圆细水彩画笔 0 号、1 号
这款水彩画笔的笔毛是尼龙毛，笔杆是木制的。画笔是细圆头的，非常适合勾线，使用时非常流畅，没有拖坠感。1 号笔可以勾普通的线条，0 号笔可以勾出极细的线条（本书中有一个绘制真丝团扇的范例就是全部用 0 号笔勾出来的）。

日本吴竹 kuretake 面相笔
这是一款国画笔，因为常用来画人物的面部、头发等细致的地方，所以被称为面相笔。笔杆是用天然竹子制成的，并且是山羊毛和马毛的兼毫笔，笔毛弹力十足，笔锋尖锐，聚拢效果很好，特别适合在泥金底或者扇面上进行绘画。

· 小贴士 ·

用丙烯绘画对画笔的损耗较大，笔锋容易出现劈叉，因此要适当地多预备一些画笔，特别是刻画细节的小尼龙龙笔可以多备几只。此外，使用完画笔之后一定要及时用清水洗干净，否则时间一久，颜料就难以洗净了。

液体丙烯绘画使用的笔

温莎牛顿尼龙龙水粉画笔 圆头 1号、0号、00号、000号

这款笔既是水粉笔，也是丙烯绘画笔，因为是尼龙的笔头，所以非常适合用来绘制液体丙烯画。此外，这种笔圆头型号有很多种，特别是1号、0号、00号、000号这几种型号非常适合用于绘制细节，其他品牌很少有这么细的尼龙笔，所以非常值得入手。

温莎牛顿画家专用丙烯笔 棒形锋 10号、4号 短平锋 4号 圆头 2号 套装

这是一款针对丙烯绘画的尼龙画笔套装，圆头2号适合处理细节，短平锋4号适合创作绘画中轮廓清晰的边缘线，棒形锋10号、4号适合绘制轮廓边缘柔和的边缘线，以及混色时的过渡效果。

西班牙笔皇 Escoda 仿松鼠毛拖把笔 纤维毛画笔 16号

这是一款高仿松鼠毛的人造毛画笔，质地相当柔软，蓄水性很强，效果几乎和天然的松鼠毛一样。这款笔非常适合对画面背景中的大块进行混色和晕染。

西班牙笔皇 Escoda 尼龙板刷 24 号

这也是一款尼龙画笔，蓄水性强，笔毛柔软，适合刷底色和刷有特殊肌理的底料。

西班牙笔皇 Escoda 合成貂毛平锋丙烯笔 1 号

这是一款高仿貂毛的人造毛画笔，笔锋有弹性，笔触及笔锋的手感都很像天然的貂毛，价格还要更加实惠。这款笔既可以进行部分细节的绘制，也可以处理背景中大面积的铺色和混色。一般需要和其他不同型号的笔混合使用。

西班牙笔皇 Escoda 短扁平锋画笔尼龙毛丙烯画笔 12 号

这是一款纤维毛丙烯画笔，弹性佳，笔锋柔和。笔锋的形状很像猫舌，基本上可以用于绘制所有类型的画面，因此使用率特别高。

勾线使用的画笔

勾线笔

在绘画时，有时需要表现出勾线的效果，这几支是我比较喜欢的勾线笔。绘制出来的线条很有弹性，推荐给大家。

便携毛笔

这是竹木制狼毫小楷毛笔，带钢笔式笔盖，可以随身携带，随时进行绘画创作。

传统手工竹笔

竹笔是中国传统的一种书写笔。竹笔的笔尖类似钢笔却又与金属笔绘制出的笔触不同，具有吸水性好、书写流畅的特点，线条虽刚硬却蕴含着一种柔软的质感。竹笔可以长期存放，易于书写，不褪色，不被虫蛀，握笔时的手感更佳。

