

隐世之国
鹿荷水彩私享绘
Utopia in Watercolour:
Lu He's Personal Portfolio

隐世之国

鹿荷水彩私享绘

Utopia in Watercolour:

Lu He's Personal Portfolio

IN 最手绘 Painting

手绘是一种生活方式

策划/主编 - 熬 路

责任编辑 - 梁静仪

书籍设计 - 熬 路

特约编辑 - 彭晨希 侯雯

技术编辑 - 李国新

特别鸣谢 - 缪斯 杨晓丹

请扫以下二维码 一起聊聊手绘 投稿请私信

新浪微博

@Anyway-熬路

微信公众平台

湖北美术出版社
专业之道 尽精尽微

本书的书名 文字 图片以及书籍设计版权均为湖北美术出版社所有
任何抄袭与盗版行为我们将追究其法律责任
法律顾问&投诉热线：027-87679529

图书在版编目(CIP)数据

隐世之国: 鹿荷水彩私享绘 / 鹿荷著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2015.8 (最手绘)

ISBN 978-7-5394-7726-8

I. ①隐… II. ①鹿… III. ①水彩画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第154806号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌雄楚大街268号

电 话: 87679535 (编辑部) (027) 87679522 (发行部)

邮政编码: 430070

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 9.75

版 次: 2015年9月第1版 2015年10月第2次印刷

定 价: 59.80元

网络合作平台

Wheat
Rice
梦大米

插画家园
WWW.13CG.COM
爱插画 爱生活

隐万物之灵入画 摹闲逸之心出世

花开了，在春风沉醉的夜晚张开一瓣瓣的翅膀，任由颜色从指间流淌，不同颜色、不同姿态的花在纸上不断地绽放，驻足画纸前，似乎闻到了淡淡的花香。

下雪了，茫茫青山覆上了一层纱衣，小鹿走在雪夜的月光下，轻轻地抬起了头，任由雪花落在蜿蜒舒展的鹿角，冷风吹过，梅花鹿闭上了眼睛，倾听雪落下的声音。

万物皆有灵，每每在绘制植物灵兽的时候，就会觉得自己好像进入到了一个空灵的状态，脑子里安安静静，似乎不是我在绘制他们，而是他们借由我的画笔从纸上跳脱了出来，或绽放、或凋零、或起舞、或清寂。

花香怡人，灵兽环绕。画面在每个阶段都会有所差别，不变的是把画画当作一种信仰的虔诚和尊重。让自己的心沉静下来，拿起饱蘸色彩的画笔，随我一起像鹿一样在纸上起舞吧。

目录

一、鹿荷的水彩工具介绍 1

二、鹿荷水彩私享·花卉篇 15

三、鹿荷水彩私享·灵兽篇 89

一、鹿荷的水彩工具介绍

笔

水彩笔可以分成传统水彩笔和毛笔两大类。这两类都有动物毛和人造毛的区别，动物毛制成的笔蓄水性能好，上手顺滑，用起来非常流畅，可以饱满地吸取颜色，一次就可以画很久；人造毛弹性好但是吸水性一般，偏硬，刻画细节时性能很好。

传统水彩笔常见的就是用貂毛和松鼠毛制成的画笔，国产毛笔常见的则用羊毛和狼毫制成。貂毛和狼毫都偏硬，我是非常偏爱这种的，因为笔锋不会太软，方便刻画细节；松鼠毛和羊毛都是偏软的，蓄水量都很大，一般我都是在铺底色或者大面积晕染时才用。

貂毛笔

国产毛笔

画笔如果用的频率过高，基本上半年后笔头就会磨损严重，时间久了笔头就会变秃。但是这时候这些旧笔也不要扔掉，可以用来画枯枝杂草石块这些，还可以用来做喷溅或者肌理效果，物尽其用才是对待工具的正确方式。

貂毛笔

松鼠毛笔

狼毫

羊毫笔

羊毛平笔

羊毛刷

我个人偏爱的笔就是貂毛笔和国产毛笔，前者虽然价格昂贵，但是用起来的顺滑感是便宜的笔无法比拟的。而毛笔里面也有很多性价比很高、很好用的，价格适中而且用起来也非常顺手，所以重要的是怎么挑选适合自己的笔。如果挑到适合自己的笔，用起来整个人心情都会变好。

对于初学者来说，如果预算高，可以准备一支貂毛笔4号或6号和一支松鼠毛2号，刻画细节和大面积晕染就都具备了；而不打算花太多钱置备画笔的同学也可以挑选性价比高的毛笔，比如花枝俏小红毛、品质好的兼毫毛笔和羊毛排刷（因为原材料的价格疯涨和人造毛的泛滥，现在市面上很难买到品质好的纯狼毫，就算能买到，价格也都很贵，还不如买貂毛笔，所以预算不足的不推荐了），有了这几只也可以满足基本的需求了。当然这都是针对书里这种A3以内画幅推荐的，这些笔绘制这样大小的画幅完全可以满足，当然如果画幅超过A3，就需要你来准备型号更大的画笔了。

画笔方面我一般都是用6号，是我最习惯的大小，书里很多图都是从头到尾用一只6号笔完成的。当然，在做晕染效果的时候，就需要准备另外的一只松鼠毛或者羊毫这种蓄水量大的来配合6号的水彩笔。而我个人更喜欢一支笔从头画到尾不换，因为可以一气呵成，不会来回换笔打乱思路手感。现在淘宝上水彩笔的店铺都会详细地标注出画笔的峰长直径和笔杆的尺寸，大家在挑选的时候可以按照自己偏爱的大小来挑选，也非常方便。

在选购画笔上面也是有学问的，因为貂毛笔我就只用过达芬奇和哈比克这两个品牌，基本上质量都是有保证的，不用费心去挑选，所以下面着重介绍毛笔。劣质的毛笔用起来非常难受，特别是那种掉毛的毛笔，非常影响作画的情绪，所以就算是毛笔也尽量不要去买太过便宜的（勾线笔除外，国产十块钱左右的勾线笔就已经非常好用了），现在市面上的毛笔90%都是兼毫，就是用人造毛、麻或者猪鬃来混合狼毫或者羊毫，是因为纯的狼毫、羊毫都非常贵，也不容易买到品质好的。

人造毛便宜、弹性也好，适合预算不多的初学者，因为含水量一般作画的时候也更容易控制。买笔的时候尽量选择笔头尖圆饱满的，不要选择在笔杆上做文章的毛笔。如果你买一只二十块左右的毛笔，笔杆花里胡哨的，那就很难把功夫分配在笔头上了，其实只要笔杆直齐就可以了。所以初学者选购二十块左右的兼毫品质差不多就可以了，千万不要图省钱去买便宜货。

新买到的画笔一般笔头都是含有胶质的，这时候就要用略温的水化开胶质，使笔毛自然发开。发开之后轻轻在水中清洗掉浮毛和杂质，多换几次水，然后用卫生纸吸干笔头的水分就可以了。画笔用后一定要清洗干净，不然颜料会损害笔毛，影响画笔的寿命。清洗的时候也不要太大力，洗完要尽量用卫生纸吸干笔头上的水分，然后放置在通风处使其自然风干。

画笔一定不要长时间地泡在水里，会缩短使用寿命，长时间不用的画笔可以用鸡蛋清来封笔，然后放置在干燥处保存起来。

色

1. 水彩颜料的分类

水彩颜料按特性一般可以分为透明水彩和不透明水彩。

透明水彩透明度高，扩散性能好，色彩重叠的时候下面的颜料会透过来，轻薄透明的感觉非常有特点，色彩鲜艳轻灵，是我很喜欢使用的一种颜料。不透明水彩颜色厚重，覆盖力很好，颜色重叠的时候会容易覆盖下面的颜料，大面积着色的时候也不容易出现颜色不均匀或者水痕的现象。我习惯用不透明水彩来修饰细节，做完稿的修改和补充。本书里面所有覆盖性修饰细节的画法几乎都是用不透明水彩来完成的。大家可以根据自己的需求来使用搭配。

在制作工艺方面，水彩颜料分为固体和管状。管状颜料容易蘸取，流动性好，在画大画幅的时候搭配调色盘来调色混色都非常方便，也节省时间，不怎么伤笔，缺点就是携带不方便。固体水彩适用于小画幅的画，即取即

用，携带方便。不用花费挤颜料的时间，调色也方便，缺点就是有的品牌在灌装方面会太硬，蘸取很困难，来回蘸的话会伤到笔。几乎所有的水彩品牌都有同样的管状和固体水彩售卖。固体有半块、全块和大盒的尺寸，不同品牌会有细微的差别。像是丹尼尔·史密斯的颜料还推出了水彩棒。

2.常用水彩颜料的品牌介绍

我管状和固体水彩颜料都有，几乎是所有的品牌都在用，平时还是喜欢用管状水彩颜料，因为觉得调色混色在调色盘上面会比较方便，管状的水彩颜料流动性也比较好，但是有时候也会用固体的，主要是按当时的需求来安排。下面和大家分享一下我的个人体会：

1 德国Schmincke大师级：颜色浓郁沉稳，非常成熟的感觉，耐光性高，扩散性非常好，半块和全块装蘸取非常容易，灌装工艺很高，不过色号里面有很多半透明和不透明的色系，在混色调色方面需要对颜色有一定了解，不适合新手使用，适合喜欢写实风格的同学使用。

2 德国Schmincke学院级：颜色明亮透明，非常容易控制，干掉之后的颜色偏灰，但是配色非常素雅，用来画植物非常漂亮，所以被认为是最适合新手使用的，蘸取容易，因为画起来不会超出你的控制范围，现在很多插画师也都在用。而且24色半块装现在的价格已经非常低了，性价比非常高，推荐给大家。

3 德国Lukas1862：颜色清透，扩散性逆天，几乎可以和彩色墨水媲美了。在铺了水的底子上画一笔就会强势霸气地扩散开来，很适合喜欢渲染朦胧画风的同学，不过因为扩散性太好也太容易控制，就会渗化在一起。几乎所有的色系都很漂亮，缺点就是粉质感严重。个别色粉质颗粒粗大，混色的时候会起渣，这个需要注意。

4 意大利美利蓝：我最喜欢用的品牌之一，颜色明亮清新，透明度非常高，扩散性非常好，色素质量高，耐光性也很好，喜欢水彩画面清透的同学们可以选择这个品牌，因为很容易就能画出清透流动的水彩感。大面积渲染的话用美利蓝真的非常适合，是我个人极力推荐的品牌！不过因为透明度高，颜料干掉后颜色会变淡，不过我喜欢的就是这种淡淡的感觉，所以对我来说没有影响，但是第一次使用的同学就需要适应调整一下了。因为管状和固体的价格差很大，美利蓝的固体水彩非常贵，所以我一直都是用的管状没有用过他家的固体，而管状现在的价格也是性价比非常高的。不过不建议大家大量囤积，很容易脱胶，到时候会很麻烦，还是用多少买多少最好。

5 英国温莎牛顿：标准的传统色系，透明度高，当然浓度就偏低了，耐光性也很好，颜色非常稳定，几乎在所有的水彩纸上都有很好的发挥，属于百搭型。管状非常好用，扩散性也很好，颜料干掉之后加水很容易蘸取，不容易出渣。固体则可能因生产时间的不同而有所区别，我买的几盒温莎固体有的很容易蘸取，有的就很难蘸取，尤其是土黄这个色在其中一盒里蘸很多次都非常难画出来，所以我不怎么喜欢用。

6 美国Daniel Smith：美国的水彩品牌，水彩色系上面几乎86%都是单一色素，颜色非常浓郁明亮，扩散性好，用起来很节省，虽然价格昂贵但是感觉也挺耐用的。尤其是他们家的招牌色系复古矿物和宝石研磨色系，颜色非常漂亮。但是矿物色的颗粒感也会比较强，喜欢颗粒质感的同学可以选购。我买来几乎就是搭配小面积使用，因为比较不适合我的画风，所以有时候贵的颜料并不就是好的，只有选购适合自己的才是正确的。

7 日本Holbein：颜色非常鲜艳明亮，色素含量高，颜色浓郁，管状、固体的品质和灌装做工都非常好，外观都是细致华美，非常符合日本人的审美特点。不过因为管状里面不含牛胆汁，所以扩散度较弱，当然这样画起来会更方便控制，不过也少了水彩的流动性，如果选择管状的话建议购入一瓶同品牌的牛胆汁搭配使用，这样会增加颜料的透明度和扩散性，流动性也会变好。这个品牌的蓝绿色系非常美丽，我几乎买了全部的蓝绿色系的管状，使用起来很方便。如果是固体颜料的话就不会出现这个问题了，扩散性非常好，也非常容易蘸取，而且固体水彩的外观对于颜控来说真的是把持不住，做工太精致了。价格也不会太离谱，性价比还是很高的，喜欢鲜艳明亮色彩的同学可以选择这个品牌。

8 荷兰伦勃朗：颜色深沉，耐光性很好，属于发挥正常的水彩品牌。对于我来说用起来感觉一般，我买的是48色半块铁盒，里面的棕色系和暖色系很多，因为我喜欢的是蓝绿色系，所以这个就只是搭配起来使用了。价格低，性价比还不错，囊中羞涩但是又想要48色固体的同学可以选购。只是这款颜料比较挑纸，在棉浆水彩纸上使用会出现微微的蜡质层，在木浆纸上水痕重，喜欢水痕的可以搭配木浆纸来使用，很有水彩感。

纸

1. 水彩纸的分类

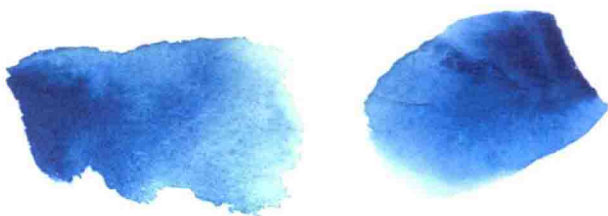
水彩纸的特性是吸水性能好，厚度也比普通的纸张高。纸面的纤维强壮，不会因为绘制过程中反复的涂抹而破裂起毛。常见的克数就是180g、200g、240g和300g了，越厚的纸张吸水性越好、越不会起皱，当然吃色也会更严重，颜色干掉容易变灰不显色。200g左右的水彩纸用得好的话显色会很好，也不容易起皱，当然就需要你了解怎么在纸面上控制水分了。

从材质上来分，水彩纸有棉浆和木浆两大类。

棉浆纸吸水性能强，显色也不错，适合长时间的细致绘制。即便是层层叠叠混色也不会出现起毛的感觉，容易擦洗，修改起来也很方便。大面积晕染的时候很漂亮，需要长时间晕染的画面可以选择棉浆纸。不过就是触感好的棉浆纸价格较高，性价比上没有木浆纸来的实在。木浆纸吸水性一般，价格便宜，颜料流动在表面，但是显色性能好，容易画出酣畅淋漓的水彩效果，水痕处理好的话也会很好看，适合短时间的绘制。因为很容易出效果，所以晕染控制好的话也会很漂亮，画植物很适合，看起来会很清透干净。

从纹理上来分，水彩纸可以分为粗纹、中粗和细纹。

粗纹干得慢，可以慢慢画，纹理越粗越容易出现飞白，制造各种效果也会有洒脱的感觉。细纹干得很快，因为纹理细腻所以很适合用来绘制细致的画面，不过时间上就需要自己来控制了。中粗介于两者之间，既可以绘制细致的画面，干起来也没有细纹那么快，是我最喜欢的纹理，所以囤了非常多不同品牌的中粗纹的水彩纸，画的时候裁纸也很有成就感。

2. 常用水彩纸的品牌简介

即便是同一个品牌的同一种纸，散纸和水彩本的价格差别也是很大的，因为水彩本的工艺问题，通常都会比散纸要贵很多，但是质量上差别不大，因为我几乎每天都在画画，所以都是购买整包整包的散纸，这样画画比较划算，当然出去写生或者平时偶尔画画之类的就可以用水彩本，携带和放置都很方便，大家可以根据自己的情况来选择。

康颂1557木浆：纸白，偏硬挺括，吸水性一般，价格便宜，适合练习时用。

康颂巴比松木浆：米白色，吸水性不错，水痕淋漓很容易出效果，用得好的话很容易画出美美的画面，不过200g以下的很容易起皱，颜色干掉会灰一层，但是价格便宜性价比很高，平时画的话用这个不错。

康颂枫丹叶：分为两面，一面中粗一面细纹，两面用起来的感觉是不同的，细纹的一面画起来颜色衔接得很好，适合画轻薄透明的画；中粗的一面显色性能好，适合画深色系的画。

康颂Vidalon：价格适中，但是画起来也会有微微的蜡质层，不过相比起梦法儿来说已经好很多了，再浓重的颜色画上去干后都会有种透明感，不过叠色过多就会混在一起显得脏脏的，所以用的人要注意，适合两三层叠色画法。

康颂梦法儿：表面有蜡质层，很难画，不管是什么克数都很难用，不推荐。

康颂阿诗粗纹：白色，最好用的水彩纸之一，显色性好，吸水性强，干得很慢，可以不用过于着急地画，粗纹适合洒脱的风景和渲染写意感觉的画。唯一的缺点就是价格昂贵。

康颂阿诗中粗：白色，最好用的水彩纸之一，显色性好，吸水性强，纹理好看，画起来的感觉非常好，干的时间适中。不管是大面积渲染混色的画面还是细致的插画，都很适合。

康颂阿诗细纹：白色，最好用的水彩纸之一，显色性好，吸水性强，纹理细腻，很容易出水痕，干得很快，画的时候要注意，叠色画法也非常好看，用来画细致的插画是再适合不过了。

意大利fabriano混棉：米白色，显色不错，画起来绵软，吸水性好，用起来手感不错。

意大利fabriano木浆：纹理很粗，不过显色性非常好，画的时候什么样干了就什么样，追求显色性的同学可以选购尝试使用下。

意大利fabriano棉浆：没有阿诗挺括，触感绵软，混色和显色都不错，不过比起阿诗来没有价格优势。

德国Hahnemuhle博岗：显色性一般，纸张手感不错，画上去干后颜色会变淡两层，价格便宜，性价比还不错。

德国Hahnemuhle手工水彩纸：最好用的水彩纸之一，显色性好，纸张洁白。手工纸画起来的手感非常好，颜料在纸面上干后会呈现一种美妙的纹理，和机制纸显色的感觉完全不一样，吸水性和扩散性都很好，不过价格昂贵，比阿诗都要贵，需要的人要考虑下了。

德国Hahnemuhle棉浆：显色性好，触感绵软，用湿画法的时候会有起渣的感觉，但是干后会变平整，叠画的时候会有渗化的感觉，价格没有优势，性价比一般。

Maruman水彩本：米白色，触感柔软，显色性一般，干后会变淡，混色很容易起皱。