

珍藏版

水色爱丽丝

童话风水彩插画技法

小纸 著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

水色爱丽丝

童话风水彩插画技法

小纸 著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

水色爱丽丝：童话风水彩插画技法 / 小纸著. —
北京：北京美术摄影出版社，2015. 10
ISBN 978-7-80501-838-6

I. ①水… II. ①小… 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158036号

水色爱丽丝

童话风水彩插画技法

SHUISE AILISI

小纸 著

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 鸿博昊天科技有限公司
版次 2015年10月第1版第1次印刷
开本 210毫米×270毫米 1/16
印张 12
字数 86千字
书号 ISBN 978-7-80501-838-6
定价 78.00元
质量监督电话 010-58572393

童话公主成长记

童话、公主、王子、城堡……你一定有过这些粉红色的憧憬。在美好的想象中，不管自己画画方面的水平有多低，不管自己经营生活的能力有多差，未来总会有一位读作王子、写作大触的人物出现，把你从苦海里救出，接着一路披荆斩棘，最后一起踏入金光灿灿的宫殿。

可惜现实总是残酷的，真正的王子不见踪影，战五渣水平的山寨王子倒比比皆是：平时拖后腿不说，关键时刻还得你站出来保护他，把他一路拖向宫殿——这和说好的不一样啊……

看到这里，你还想毫无意义地等待下去吗？
是时候靠自己的力量来改变了！

提升图力其实并不难，静下心来，读一读画师小纸这本诚意满满的水彩教程吧。单是水彩画的基础技法，小纸就用了20多个大大小小的例子来介绍。之后的各种童话角色、道具、动物和主题内容，小纸更是发挥了超强想象力和极大的耐心，把所有童话气息满满的绘画秘诀都记录下来。从绅士猫咪到山羊公爵，从爱丽丝到白雪公主，还有各种各样的饼干、蝴蝶结、甜美茶杯，让你逐渐拥有自己描绘童话世界的神奇能力。

还记得《冰雪奇缘》里艾莎与安娜公主的经历吗？现在，连迪士尼都发现，王子并不可靠。把等待他们的拿来提升自己的能力吧，山寨王子拜拜，公主已经自己打造出金色城堡，就要踏上全新的插画旅途了！

编辑小源
2015年8月

随书手册《小纸的画材心得笔记》

想要披荆斩棘前进，当然还少不了得心应手的工具——画材。作为深度画材控，小纸试用过数百种水彩画材，这次终于把心得整理记录成一本独立的《小纸的画材心得笔记》，与你分享！

笔记包括纸张、颜料、画笔及辅助工具，画材总数多达**155**种，不是面面俱到的官方评测，却是最实际的试用心得，还收录了画材使用的小技巧，助你的绘图能力进一步提高！

小 纸

星 座 个人简介

射手座

绘本作者、插画师，为《漫友》《绘心》《绘意》《放学啦》《新蕾》等杂志绘制插图与连载，在《约绘》上连载绘本《THE GIFT》至今，并集结为《THE GIFT1》《THE GIFT2》单行本面市。作品连续在第6届、第7届金龙奖评选中入围。

参与出版《水色森女馆》《水色研究会》。

目录

第一章 欢迎来到童话水彩世界

漫步童话水彩·····	2
小纸的水彩工具箱·····	3

第二章 实用的水彩基础技法

实用的裱纸技巧·····	8
怎样画出均匀的平涂·····	13
怎样画出漂亮的渐变·····	18
水的妙用——水痕效果·····	23
水的妙用——渲染效果·····	27

第三章 童话世界的居民们

田园麻花辫少女·····	30
贵族少年与执事·····	49
玫瑰国公主与王子·····	62
魔幻蓝叶公主与王子·····	75

第四章 童话尝起来甜甜的

樱花茶杯·····	86
小雏菊茶壶·····	88
下午茶的曲奇时间·····	90
清甜浆果蛋糕·····	97
礼物上的蝴蝶结·····	101
布偶兔与鸟儿的日常·····	104
街角的青鸟书屋·····	106

温柔的白熊家族·····	137
自由的鱼儿·····	140
红蜻蜓物语·····	143
蝴蝶之歌·····	144
线团团与小绵羊·····	146
天然呆的企鹅绅士·····	147
山羊公爵·····	148
刺猬君的小浪漫·····	150

第五章 童话动物游园会

布莱梅的狐狸乐团·····	116
秘境小鹿·····	122
咖啡馆偶遇猫绅士·····	125
鸟儿们的化妆舞会·····	128
开演啦，松鼠马戏团·····	132
爱丽丝的白兔先生·····	135

第六章 描绘经典童话梦境

你好，爱丽丝·····	152
爱丽丝也有好奇心·····	153
傲娇大小姐爱丽丝·····	154
跟爱丽丝一起漫游仙境·····	158
白雪公主与黑心皇后·····	171
小红帽的林中漫步·····	180

第一章

欢迎来到
童话水彩世界

漫步童话水彩

水彩，是以水为媒介调和颜料作画的表现方式，水彩画自然指主要用水彩颜料来绘制的画。很多初学者分不清透明水彩颜料和不透明水粉颜料的区别，这里就来简单说明一下。水彩颜料透明度高，色彩重叠时，下面的颜色会透过来，水分在画面上有渗化、流动等各种变化；而水粉颜料比较厚重，覆盖性强，不适宜表现透明且晕染的效果。

在小纸心里，水彩画从风格角度分成了两类——

- 传统意义的写实水彩画，比如水彩静物、花草、风景
- 用水彩绘制的插图，对人、物等造型都进行了不同程度的夸张变化，注重想象力

本书要教大家绘制的童话水彩，就是水彩插图的其中一种。很多画师都喜欢用水彩来画充满梦幻感觉的童话风格插图，这里所说的童话风不是单纯地给童话故事配图，还包括各种非现实的、想象力丰富的原创插图，比如在天空中畅游的鲸鱼，在水中漫步的水手服少女，在密林中和少年交谈的小麋鹿……用水彩把自己心目中童话世界的样子描绘出来，就是童话风格的水彩插图。

如今很多电脑绘图软件可以模拟真实的手绘水彩效果，修改和保存也很方便，但包括小纸在内

的不少画师还是喜欢手绘童话风格的水彩作品，这是为何？

因为水彩是最具灵动、随性自然、清澈明净感觉的画种，绘画过程中经常用到大量的水，让颜料顺着水的流动，扩散出水一样灵动的效果。而且，水彩颜料的透明度是所有颜料里最高的，这也使水彩画充满透明澄清的清爽感。水彩画的这些特性非常适合表现童话风格，能创作出或天真烂漫，或迷离梦幻，或五彩轻盈的童话主题作品。

小纸水彩工具箱

画童话风格的水彩画之前，需要准备什么工具呢？最主要的就是纸张、颜料和画笔，以及一些辅助工具。因为小纸试用过近200种不同品牌的画材，心得笔记太多，所以单独收录在随书手册——《小纸的画材心得笔记》里，大家可以去那里详细阅读，本节中就只对每类画材进行概括介绍。

纸张

画画之前，首先当然需要准备纸。现在网上的购买途径多，品牌也非常丰富，世界各国的纸都有，大家可以根据自己的需要来选择适合自己风格的纸。

不同品牌的水彩纸

颜料

在网上能购买到很多国家的水彩颜料。这些颜料一般分为管装和固体两类，除了形态不同之外，作画效果并没有非常巨大的差异，对水彩画的初学者来说不会有什么影响。画插画时，颜料消耗得很慢，所以就算是准备最小的5ml管装颜料也足够了。

各种各样的管装水彩颜料

图为各种固体颜料，它的使用、保存和携带比管装要方便一点，其中还包括棒状的，如左上角丹尼尔·史密斯和温莎的水彩棒

这里想单独说一下日本画颜料。大家经常听到的颜彩就是日本画颜料，不是水彩颜料，注意，它是不透明色！这类颜料比水彩颜料的颗粒要大一点，画古风之类比较合适，但小纸觉得用来画普通水彩画不是很值得推荐的。

日本画颜料和中国画颜料

水彩画笔

别看小纸的画笔这么多，其实画一张画需要用到的笔一般不超过5支。小纸买这么多是为了能亲身体验不同画笔的使用效果，才能回答大家“某某牌的笔好不好用”的问题啦。

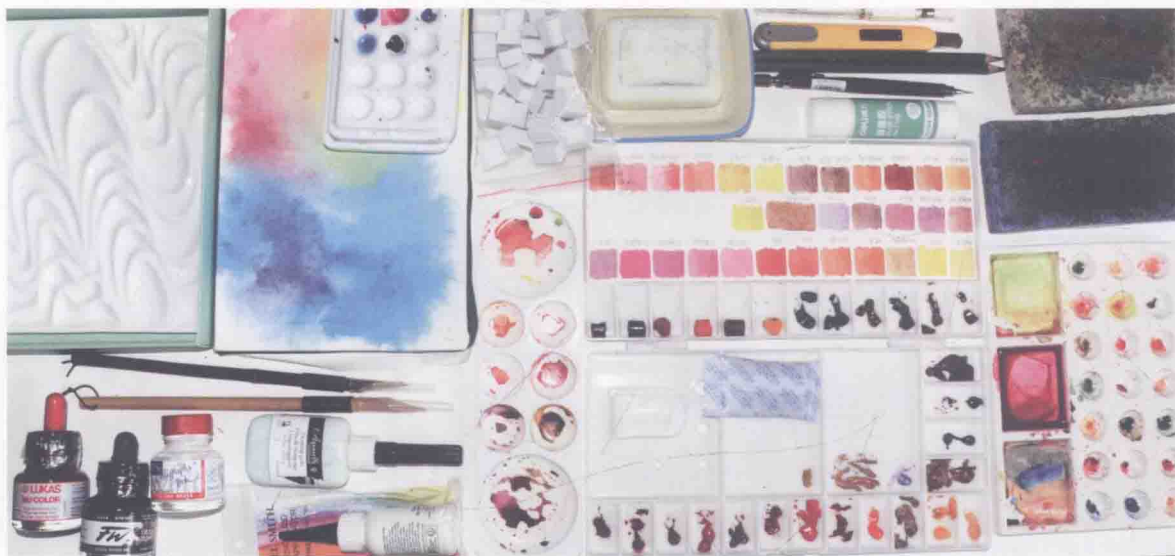
水彩画笔从笔毛角度可分为动物毛和尼龙毛两大类，画插画用尼龙毛就可以，想感受动物毛的话，可以买一些国画毛笔，用来处理需要湿画法背景之类。平时水彩画笔可以平放，分类放在盘子里，也可以放笔筒里或者挂起来，但绝不能一直插在笔洗里用水泡着，再好的笔都会被泡烂。

各种品牌的水彩画笔

其他辅助工具

调色盘、颜料盒和海绵是必买的，白墨水也很常用，其他的竹笔、洗笔皂、留白液、裱纸专用画板之类按自己的需要来选择买不买。

调色盘等其他辅助工具

总结

不要被本节照片里密密麻麻的水彩工具吓到，其实真正画画用不了那么多。学习童话水彩，一般准备20张左右的画纸，24色以上的颜料，5~6支画笔，再根据自己的需求准备一些辅助工具就足够了。

以上是水彩工具的简单介绍，具体的画材心得记录在随书手册《小纸的画材心得笔记》里。

第二章

实用的
水彩基础技法

实用的裱纸技巧

水彩画有个常见问题，就是纸张在涂了很多颜料和水之后会变得凹凸不平，非常影响后面的绘制和画面效果。想要解决这个问题，小纸有两个方法。

第一个方法是用400g以上的画纸作画。小纸试验过300g的画纸，但是在湿画法的面前，因为水太多画纸还是会不平的，所以400g以上的画纸比较保险。但厚度能在400g以上的水彩纸很少，主要是几个外国牌子，价格也贵。而第二个方法，就是裱纸了，实惠又好用，下面就来详细说说裱纸的技巧。

简单粗暴裱纸法

网上常见的裱纸方法基本都要把纸在水里泡久一些让纸湿透，比较麻烦，小纸平时用的是偷工减料的办法，称为“简单粗暴”的裱纸法。

工具：

木质画板（其实随便一块平整的板子就可以了，砧板都可以）

固体胶（比液体胶水好使，更容易把画纸撕下来）

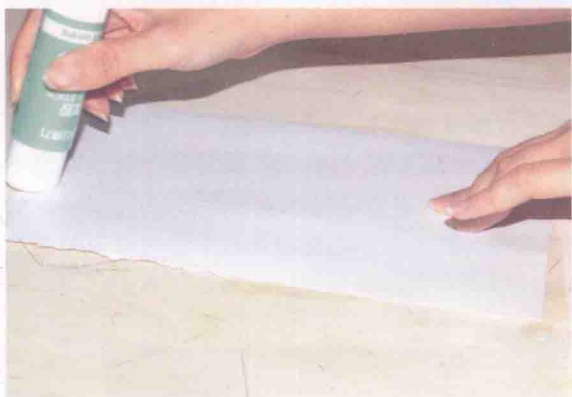
钢尺（用塑料尺的话会被刀划得到处都是口子，变成坑坑洼洼的）

美工刀

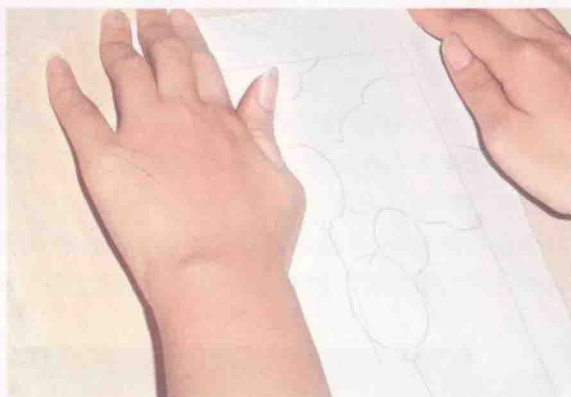
自己的稿子（稿子四边要留白）

不完整的裱纸方法得到的效果也是不完整的，上色时候水多的话还是会凹凸不平，但是干了就自然平整了。如果用网上比较复杂完整的裱纸法，那么上色时怎么折腾纸都是平的，用湿画法时效果更明显。大家可以酌情选择不同的裱纸方法。

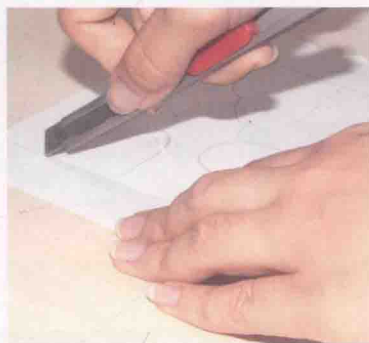

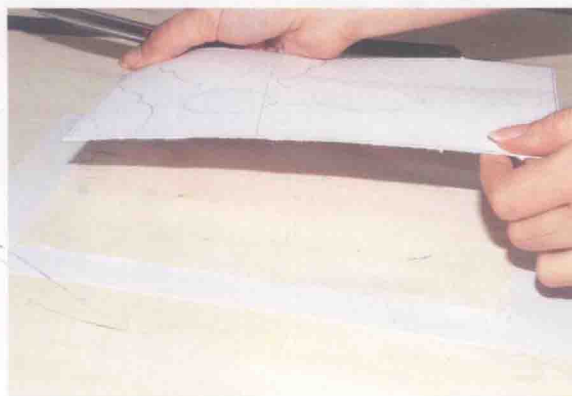
1 先在画稿背面的四边涂上固体胶，可以多涂几遍确保粘牢。

2 把画稿贴到画板上，等确定粘牢，就可以开始上色了，不需要把纸张拿去泡水。

3 画完后，用尺子和美工刀把图的四边切割一下，这一步要小心一点，不要割到手指。

4 因为胶水粘住的只是画纸留白的四边，中间的画稿很容易就拿出来了。

5 最后撕掉留在画板上的画纸四边就可以了。用这个方法裱纸只花两三分钟，所用工具也很常见，省时省力省钱，只是次数多了会在画板上残留有一些纸屑。

重要提示：这个裱纸法的关键是把画纸四边密封且固定到画板上，所以除了可以在画纸背面涂胶水，也可以在画纸上面贴水溶胶带、透明胶，总之只要固定牢就可以了。有的日本画师甚至会用封箱胶来固定。

另外，大家也可以选择一些不会伤纸的胶带，最后直接把胶带撕掉就行，省得切割了。案例中用的固体胶其实也是可以小心地完整撕下的，但因为小纸的扫描仪是A4的，画在8开纸上的画没法一次性完整扫描，分区扫描后再去Photoshop里拼图很麻烦，而且很多商稿也要求完稿是A4规格，所以小纸习惯先用8开纸画，再切割出中间A4尺寸的主体画面。切下来的画纸四边也不会浪费，画画的时候可以拿来试色，检查调好的颜色效果。

上图是切割得刚刚好的A4大小，和扫描范围很契合

上图是8开纸，扫描仪是爱普生V30。塑料尺和钢尺框出的是扫描范围，可以看到8开纸比扫描范围多出了很多