

30 Tian
Qingxinhui

30天清新绘

植物达人 手绘笔记

附赠
全书电子线图
和上色图

 涂涂猫
TutuMiao 编著

水彩 基础不要怕，
只要你热爱植物，热爱手绘，
1本书在手，1天1画，

30天完美变身水彩植物手绘达人。

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

30 Tian
Qingxinhui

30天清新绘

植物达人
手绘笔记

涂涂猫
TutuMao 编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书以生活中常见的 30 种植物和种植工具为素材，通过水彩进行表现。书中从线稿的描绘到上色的过程都有十分细致的讲解，即使你毫无绘画基础、缺少手绘经验，只要按照本书的顺序，一天一画，仔细去理解书中的知识点，30 天，让你学会用水彩画植物。

本书不仅适用于绘画初学者，还同样适用于需要提升绘画水平的读者阅读。书中讲解的不只是如何临摹一幅画作，更多的是教会你面对一组实物，如何去选择、去创作，让你真正学会怎样用水彩画画。

图书在版编目 (CIP) 数据

植物达人手绘笔记 / 涂涂猫编著. — 北京: 机械工业出版社, 2014.12
(30 天清新绘)
ISBN 978-7-111-49087-6

I. ①植… II. ①涂… III. ①植物-水彩画-绘画技法
IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 312406 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑: 时 颂 责任编辑: 时 颂

版式设计: 揽胜视觉 责任校对: 白秀君

封面设计: 张 静 责任印制: 乔 宇

北京画中画印刷有限公司印刷

2015 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

185mm×210mm·8.166 印张·172 千字

标准书号: ISBN 978-7-111-49087-6

定价: 44.80 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线: (010) 88361066 机工官网: <http://www.cmpbook.com>

读者购书热线: (010) 68326294 机工官博: <http://weibo.com/cmp1952>

(010) 88379203 教育服务网: <http://www.cmpedu.com>

封面无防伪标均为盗版 金书网: <http://www.golden-book.com>

海量素材免费送

Step 1. 搜索微信公众号: cmpjz18, 关注“机械工业出版社建筑分社”或者直接扫二维码见下。

Step 2. 关注成功后回复: 3003, 即可获得下载地址, 下载本书所有电子线图和上色图, 还有本套丛书的其他分册的素材压缩包。

写给读者的话

还记得第一次使用水彩时，
我甚至不知道怎样去起笔，
更别说画出一幅完整的画面了。

我很庆幸当初的坚持，
让我在那段时光中练就了敏锐的观察力，
色彩感觉也得到了很大的提升。

于是到现在，
每当出门游玩时，
我都不忘带上一盒颜料和一个水彩本。
因为水彩的快乐，
在学会画水彩之后才真正开始。

如果这本书在你手里，
我希望它助你一臂之力。

目录

contents

写给读者的话

Part 1 手绘的准备工作

认识工具，认识色彩，学会基本的选色方法，每天都有一个针对点，从易到难。

水彩基本工具介绍 / 2

史明克 24 色水彩色表 / 4

如何选取颜色 / 5

30 天每日进阶练习指导页 / 6

Part 2 小清新植物

从用色单一的小花到多种事物的画面组合，结合多种环境色的运用，从零基础画水彩。

第一天 紫色小花 / 17

第二天 串串花儿 / 23

第三天 花相鱼 / 29

第四天 午后书与花味 / 33

第五天 粉瓶花 / 39

第六天 络石 / 45

Part 3 那些多肉植物

多肉的美不仅在于它的造型，更美在它的性格，它的色彩。

第七天 多肉月影 / 53

第八天 多肉玉蝶 / 59

第九天 清新小多肉 / 65

第十天 多肉组合 / 69

第十一天 多肉礼品 / 75

第十二天 桌上的多肉 / 83

Part 4 这些家养植物

这些都是身边的花儿，从它们开始带你学会观察，在绘画中学会分析。

- 第十三天 雏菊 /91
- 第十四天 瓶中的花毛茛 /95
- 第十五天 瓶中小荷 /101
- 第十六天 办公室的清新绿植 /107
- 第十七天 粉色风信子 /111
- 第十八天 书桌上的黄玫瑰 /115

Part 5 大自然的奇妙花卉

在大自然的花卉绘画中学会控制画面，控制颜色。

- 第十九天 酒杯花 /121
- 第二十天 格桑花 /127
- 第二十天 白玉草 /133
- 第二十二天 珠芽尖距紫堇 /137
- 第二十三天 缅甸树萝卜 /141
- 第二十四天 小苍角殿 /145

Part 6 我的种植工具

身边任何事物加以组合就是一幅完整的画面，这些都需要你去发现。

- 第二十五天 园艺铲耙锹 /151
- 第二十六天 园艺手套 /159
- 第二十七天 复古洒水壶 /167
- 第二十八天 花架 /173
- 第二十九天 玻璃瓶中的小植物 /179
- 第三十天 鞋子花盆 /183

PART 1 手绘的准备工作

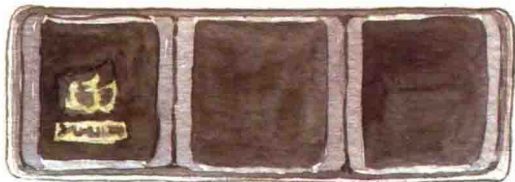
水彩基本工具介绍

绘制水彩画的工具主要有：水彩笔、水彩颜料、水彩纸，有时还会用到调色盘、留白液、纸胶带，起稿时会用到铅笔、橡皮等。

【水彩颜料】

★史明克 24 色固体水彩★

本书使用史明克 Akademie 学院级 24 色固体水彩。这是一种专业级别的水彩颜料，方便携带，色彩鲜亮，在网络或市面美术用品专卖店都可以买到，但是要注意不要买到山寨品，尽量到有保证的专卖店购买。

★日本樱花吉祥颜彩 24 色固体颜彩★

颜彩是日本的传统国画颜料。与水彩制作方法不同，它是采用研磨加胶的方式制作的。虽然和固彩很像，效果也差不多，但是透明度要低一些，两者最大的区别是配色和颜料透明度不同。

★樱花奈伦斯 24 色透明固体水彩★

初学级别的水彩颜料，设计非常人性化，适用于外出写生。颜色纯正、耐用、鲜亮且易上色，另外还配有一个拓展的调色盘，方便写生用。自带的自来水笔也非常好用，适合水彩绘画。

若手边没有以上几种水彩颜料，也可以选取现有的，选择相应的颜色使用。

绘画的重点并不是看到书中图例标示了什么颜色，就选择什么颜色，而是自己去搭配颜色，或者针对实物自己去分析、去选择，这样才能得到真正意义上的进步。

【水彩笔】

水彩笔的种类非常多，主要区别在于笔尖的笔毛选料和形状。

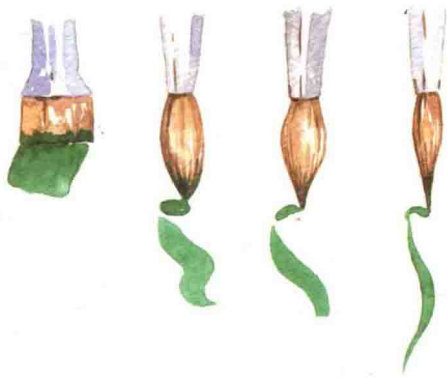
笔毛分天然毛和尼龙两大类。天然毛主要是各种貂毛和松鼠毛，貂毛稍硬一些，有弹性，适合控制造型、画线条；松鼠毛较软，但是相比貂毛吸水性强，适合大面积积渲染、涂色。

尼龙的画笔，笔毛比较硬，吸水性差一些，画出的线条比较硬朗，但用的时间长的话，笔头比较容易变形开叉。另外，尼龙笔在用完以后要用干水，不然放在颜料盒里容易变形。

【水彩笔形状】

按笔的形状可以分为圆头笔、尖头笔、扁头笔和其他特殊形状的笔。画水彩最常见的应该就是圆头笔。

水彩笔的型号一般分为0~10号，刚开始学就1、5、8大中小号各买一支，一般大号只是用来铺大面积颜色用的，画到后面要准备各种型号的细笔，方便刻画细节。

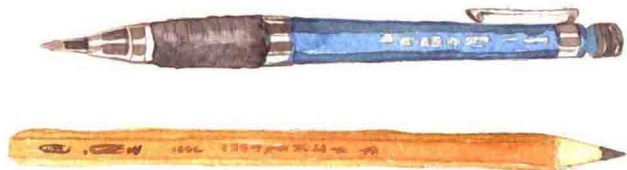
【康颂梦法儿 Montval 水彩本】

本书中的作品使用康颂梦法儿300克细纹四面封胶水彩纸。300克的纸张较厚，遇水不易变形，而且方便携带，省去了裱纸的麻烦。

【描绘线稿使用的工具】

描绘线稿时还会用到铅笔、橡皮等工具，铅笔建议使用粗芯自动铅笔或绘图铅笔。

史明克 24 色水彩色表

【颜色表】

以下是史明克 Akademie 学院级 24 色固体水彩的颜色表，本着颜色在纸上表现的颜色更为鲜艳，虽然颜色较少，但是对于初学者已经足够使用。

不同品牌的颜色名叫法不同，若无本着颜色，大家可根据现有颜料选取类似颜色使用。

FIVE

受光面偏暖（因为受光面光线一般默认为自然光，自然光偏暖），背光面偏冷，这是绘画永远的法则，这样可以使画面充满色彩的对比。如图中，这些背光的部分通常要加入一些蓝色、紫色来起到强冷暖对比的作用；而受光位置主要使用一些淡淡的暖黄色。

【暖色调】

给人以温暖感觉的红、橙、黄色以及由它们构成的色调称为暖色调。

【冷色调】

冷色调是给人以凉爽感觉的青、蓝、紫色以及由它们构成的色调。

红色、橙色、黄色为暖色，象征着：太阳、火焰；绿色、蓝色、黑色为冷色，象征着：森林、大海、蓝天；灰色、紫色、白色为中间色。

冷色调的亮度越高越偏暖，暖色调的亮度越高越偏冷。

如何选取颜色

如果你只是照着书中的提示来选颜色、画颜色，相信无论你画了一张还是数十张，这都只是在临摹，而你所得到的也仍然只是工具的熟练。我们画画更需要学习的是如何选取颜色，该叠加什么颜色，该如何运用冷暖色，如何让它看起来更像实物，同时更具画面感。

THREE

这里又有了些许黄色的痕迹，经过观察周围的马卡龙，原来这些是它们映射出的反光。对比颜色表，镉黄色正好比较靠近。

224
镉黄

TWO

经过初步的观察，这里的绿色更明显一些，所以使用五月绿色再次加强绿色较为明显的地方。

552
五月绿

ONE

首先从第一眼的观察中可以看出这是一个更偏向暖绿色一点点的马卡龙。所以，首先选择的颜色为五月绿色。

同时，马卡龙的颜色没有镉黄色这样重，所以先来轻轻铺色。然后可以看出这个绿色中带有黄色的感觉，而对比色表中的黄色后，发现更加靠近浅柠檬黄。

所以，在之前的绿色基础上叠一层黄色。

552
五月绿

222

FOUR

这里的粉色已经不是纯正的粉色，因为旁边粉色的马卡龙映射在黄绿色马卡龙上时已经产生了颜色的变化，所以看起来更偏向橘色一点，直接使用橘色来画就好。

330
橘色

30 天每日进阶练习指导页

本书中的每个案例均为针对性的练习，大家可根据指导页上所提出的重点配合每日的绘画，让自己真正学会用水彩笔画画，30 天不只是一个时间概念，更是大家的成长与进步。

【第一天 紫色小花】

- 如果你是第一次使用水彩工具，难免会觉得有些难控制，所以第一张水彩画就先用来了解水彩的特性，学会如何画出清淡或浓厚的色彩。
- 同时我们也先来初步了解一下画水彩的步骤。

【第三天 花相思】

- 接着来学着处理整体画面的黑白灰关系，主体物黑白灰的对比要强烈一些，这种黑白灰并不是通过添加黑色来表现，而是通过不同颜色的浓淡对比来表现。
- 同时整体画面也要画出层次感，这样想要表现的花朵才能更加抢眼，画面才更有层次。

【第二天 串串花儿】

- 通过了第一天的基础练习发现只是用水来减淡颜色画出深浅变化并不适用于所有的情况，比如本案例中绿色的叶子，如果只是加水过渡画面的颜色就会很单调，加入黄色，叶子就会显得很鲜亮。
- 既然要描绘一张完整的画作，那就要时刻注意整体的画面感，而画面感主要分为黑白灰关系和色彩关系。

【第四天 午后书与花味】

- 色彩中也有层次，鲜亮的颜色和灰一些的颜色对比，鲜亮的颜色就会比较突出，所以在绘制这幅画时主观的将花朵的颜色调和得更加鲜艳，而背景中的书和钢笔相应地加入些灰色，和花朵形成对比，这样花就比较突出了。
- 通常绘画的顺序可以先画主要的花朵，然后画周围的事物，因为画到后期涮笔水也逐渐变脏。

【第五天 粉瓶花】

- 经过前面的训练想必对水彩工具的基本使用已经有一定认识了，接下来通过绘画锻炼画者对色彩的敏感度。暂时抛弃理论知识，只用双眼去看，去感受哪些地方偏差些，哪些地方偏差些，增强画者的色彩敏感度。

【第七天 多肉月影】

- 本案例主要学习画面感的处理，根据多肉的原有造型，搭配淡淡的色调，将实物原本的画面感进一步强调。
- 通过主观地弱化粉红色的枝丫，让它和下面的多肉统一到一幅画面中，而且整体看上去依然是以蓝绿色为主。

【第六天 络石】

- 生活中很多时候看到一些花、叶子都会突发联想，如果将它们放在这样构图中的该是多美。其实选择背景也是有根据的，可以按照画面所缺少的颜色来选择素材。

【第八天 多肉玉蝶】

- 绿色的植物用黄色和蓝色作为补色，这样画出的植物更加清新。
- 将实物暗面的灰绿色替换成颜色较重、稍冷一些的绿色，一样可以起到区分层次的作用，同时画面不会变得脏，反而更具小清新的味道。

【第九天 清新小多肉】

- 水彩绘画中经常会遇到描绘一个颜色的时候有些地方的颜色重些，有些地方浅些，甚至有些地方发暖些，有些冷些，这个时候就需要一边画一边调入颜色和水了，这样便能够画出具有色彩变化的花。
- 这里还是要学习整体画面的处理，多肉之间有深浅、颜色的对比，放到整幅画中同样要有深浅、冷暖颜色的对比。比如多肉以暖色为主，花盆就使用了以较冷的灰紫色来画，多肉的颜色较浅，下面泥土的颜色就画得重了些以衬托出多肉。

【第十一天 多肉也礼品】

- 接下来仍然是一组多肉的组合，但是本案例的重点训练是色彩中的素描关系，如图中整体多肉通过泥土的衬托显得格外抢眼，绘制时主观地将多肉的颜色画纯净些，泥土画得厚重一些，这样便形成了强烈的对比。
- 同时也要注意画面中的事物前后、主次虚实关系的处理。

【第十天 多肉组合】

- 前面画了许多单个的物体，本案例就来描绘一张丰富的多肉组合。处理整体画面的前实后虚以及花瓣间的层次是本案例的重点，同时也不能忽略了每个多肉的细节。
- 绘画的顺序很重要，从前到后、从主到次的绘画顺序更有助于增强画面感。

【第十二天 桌台上的多肉】

- 学习了单个和多个事物的组合，是不是很想尝试画一张完整的水彩画了呢？本案例就挑选一些简单的元素来描绘一幅完整的多肉水彩。
- 绘制完整的画面时要注意整体画面的色调统一。
- 同时本案例中也巧妙地使用了白色和与画面整体色调成对比色的蓝色桌垫来衬托已经融合进整体灰黄色调的花盆。

【第十三天 雏菊】

- 本案例来处理多个花朵组合的雏菊，这样多个花朵的情况在植物的绘制中也非常常见，针对这样的情况应将绘画的重心放在画面正中比较中心的花朵上，通过黑白灰的关系对比，让中间的花朵明显突出于其他，形成有主次之分的画面感。

【第十五天 瓶中小荷】

- 接下来通过瓶中小荷这个案例着重学习处理画面的整体色调搭配。小荷叶本身就是一种黄绿的色调，处理时荷叶的亮面可以主观画得更黄一些，画到玻璃瓶时逐渐加入一些冷色，而背景就可以大胆地用蓝色来描绘了。这样整幅画面从上到下便有了很明显的色彩变化。
- 一幅完整的画面需要多种元素的组合，趣味性可以让画面更耐看，如例图中将麻绳画成蝴蝶结的样子也让整体画面多了一些趣味。

【第十四天 瓶中的花毛茛】

- 这个案例主要针对两个难点的处理：第一，花瓣繁多的层次感表现；第二，水的质感表现。
- 本案例采用了层层加深的绘画方法来描绘花朵间的层次。

【第十六天 办公室的清新绿植】

- 绘制一幅完整的水彩画之前就要设定好整体的画面色调，不同的色调可以表现不同的情绪。如本例图中设定为暖黄色色调，所以在描绘仙人掌和花朵的时候都加入了黄元素。当然这并不是说就不用冷色了，如图中仙人掌的暗面依然加入了蓝色，只是这个蓝不会显得非常抢眼，而让画面整体偏向暖色一些。
- 即使是蓝色为暗面的花盆也加入了黄色圆圈花纹，来对整体画面起到调和作用。

【第十七天 粉色风信子】

- 团花通常都是饱受大众喜爱的，可是如果放到画面中，或多或少让人感到难以控制，尤其是繁多的花瓣。其实在描绘这样的事物时，只需要将重点放在比较靠前的、主要位置的花朵上，其他的概括画就可以了，绘画的顺序很重要。

【第十九天 酒杯花】

- 相同花卉的组合也应该画出区别来，当然并不只是指造型上的区别，颜色也应该有变化。
- 如画面中紫色的花瓣，暖一些的颜色给人的距离感更近一些，颜色冷一些的花朵距离感更远一些。如此，绘制时应将比较重点位置的花朵多加入些暖色，拉开画面的色彩变化。

【第十八天 书桌上的黄玫瑰】

- 前面的案例都是一些基本的背景搭配，接下来试着使用些生活中常见到的事物和花朵进行搭配，花盆也可以变得很多样。
- 使用统一的色调便可让它们统一到整体画面中。

【第二十天 格桑花】

- 通常画面中色彩单一的花朵需要搭配多彩的背景来补充画面的色彩丰富度，趁湿的时候直接画可以让色彩自然地融合。
- 不要着急地用笔触去赶画面中的颜色，等一下让它慢慢地自然融合。