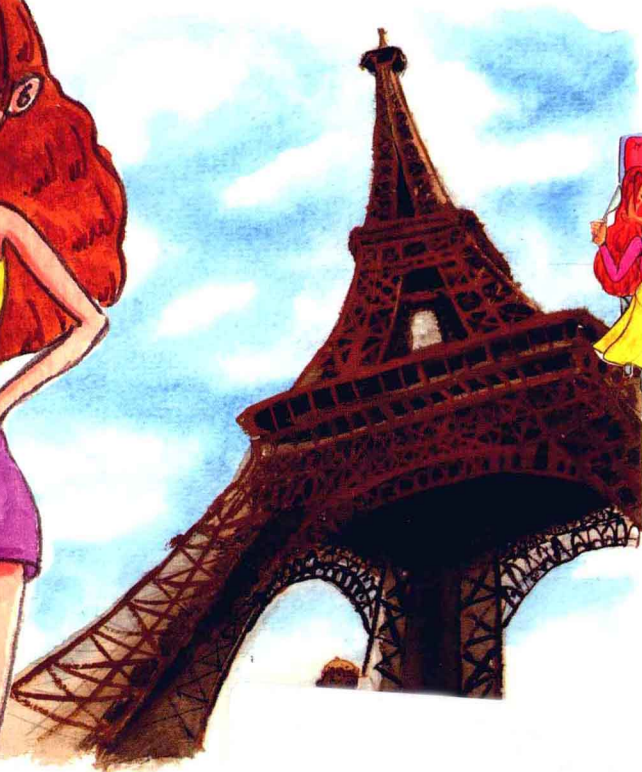

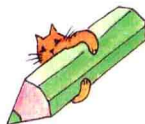
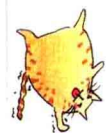
我的水彩+α绘日记

猴头虫和伙伴们 著

本书教你如何从零基础开始，在临摹和写生的基础上，再进一步表达自己生活的美好！

完全零基础→看着人家的画心理痒痒→简单临摹和写生→尝试用自己的画表达心情和讲故事→逐渐形成自己的独特风格。

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

我的水彩+α绘日记

猴头虫和伙伴们 著

我能吃下一头大象！

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

我的水彩+ α 绘日记 / 猴头虫和伙伴们著. -- 北京
: 人民邮电出版社, 2013. 1
ISBN 978-7-115-30139-0

I. ①我… II. ①猴… III. ①水彩画—绘画技法
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第288456号

内 容 提 要

看到别人把精彩的生活用图画还原, 你是否也有学习绘日记的冲动? 本书正是为了教你如何“画”出日记而编写的, 全书共 8 章, 首先介绍了“水彩+ α ”及“绘日记”的基本含义, 然后介绍了画水彩画不可或缺的工具、光源、构图、透视等基础知识, 以及水彩画的基础技法, 最后还向读者介绍了如何用自己的画来讲故事。本书图文并茂, 让零基础的读者也能享受绘日记给我们带来的乐趣。

本书适合水彩画初学者及对绘日记感兴趣的读者阅读。

我的水彩+ α 绘日记

-
- ◆ 著 猴头虫和伙伴们
责任编辑 郭发明
执行编辑 董雪南
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京精彩雅恒印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/20
印张: 10.6
字数: 256 千字 2013 年 1 月第 1 版
印数: 1—4 000 册 2013 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-30139-0

定价: 39.80 元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223
反盗版热线: (010) 67171154

前言

拍照片，写微博，写日记，手绘……现代人在用很多方式丰富自己的生活的时候，记录并表达着自己的快乐。

其实很多手绘牛人都经历过这样一段路：从完全零基础——看着人家的画心里痒痒——简单临摹和写生——尝试用自己的画表达心情讲故事——逐渐探索着自己的风格。

本书就教你如何从零基础开始，在临摹和写生的基础上，进一步表达自己生活的美好！

猴头虫的话

虽然没指望这本书像法国大餐般的华丽，但至少希望它不是方便面一样的素食文化产物。喜爱生活而又真心想加入手绘部落的你，只要耐下心来，跟着书里的步骤细心练习，我相信你会找到属于你自己的惊喜！

yulucky的话

开始认真画画是在 2010 年的最后一个月认识了猴头虫之后。直到现在，我都觉得，一个非科班出身的人，在白天需要全职工作的情况下，如果想坚持画画，热情和勤奋都是很重要的。也许刚开始画得完全不像，也许完全画不出自己想要的感觉，但只要你想用绘画的形式来表达，那么坚持画下去就是了。如果发现了自己不擅长画的部分，就更要尝试去练习，多看别人的画，不仅是单纯的“看”，而且还要观察出画中色彩、线条的运用，构图的比例，光与影的表现等。也许有一段时间你并不是每天都有时间画一幅完整的画，但如果每天都能坚持观察揣摩高手们的绘画技巧，等你再拿起笔时，你会发现自己又进步了一点点。

在绘日记的题材上，对初学者来说宜尽量选择自己感兴趣的内容，生活中发生的趣事、遇到的可爱的小摆设、漂亮的橱窗甚至是杂志里漂亮的广告内页……总之一切生活中能让你赏心悦目的、你认为美好的东西都可以作为绘日记的题材，这样日积月累，当你用画画的形式记录了一段时间的生活后再回头看时，你看到的不仅是自己绘画技巧的进步，更会发现很多生活中以前没有注意到的细节。

画画不仅能训练你运笔的技巧，更能训练你的观察能力和发现美好事物能力，所以不用常常羡慕别人画得那么好，只要拿起笔坚持画下去，你也会有属于自己的独一无二的精彩绘日记！一起加油吧！

KK的话

写东西对我来说是一件非常艰巨的任务，但是对猴头虫，我还是要说几句。

我一直在旁观看猴头虫。

忘了是哪天，她拿起了画笔，每天晚上别人在看电视的时候，她都在埋头画东西，一画就两三个小时。在地铁里，她用飞快的笔触，速写旁边乘客的一举一动，有时候会吸引别人的目光，又或被画的人走过来要看她画的怎样。这一切，都让和她一起出门的我不知所措，但她却是悠然自得。

题材从每天穿的衣服、吃的每一顿饭、家里的宠物或者是旅游中的所见所闻，她画里的题材无所不包，其中还包含着无尽的想象，让人看了会自然而然地会心微笑。

经过几年的不懈努力，她终于可以把她一些心得集成书了。

在短短这几个月里，作为本书的主要作者，她让我感受到了一些压力，对工作和筹划，对版面的要求，对步骤的细致连贯都要求得一丝不苟，很难想象她居然是头一次做出版。

在这么短的时间完成这本书，其中还有很多不够完美的地方，但我们可以很容易看到猴头虫和 yulucky 的热情，还有对初学水彩的人的细致解释，步骤的清晰，都不是我们平常容易找到的。

把她的稿子看过以后，我也想拿起画笔画一下。同时，也让我想起我还是学生时学水彩的情景（尽管我已经在很多年前还给了老师，在这里向他们说一声“对不起”）。在我看来，这是一本对初学者来说是很好的教材，其中不仅是技巧，还有她的想法，实在精彩。

最后不能不提的是书中的 BB 猫，它那可爱的造型确实让这本书增色不少。

Step by step，引你水彩入门。

温暖的绘日记，独家的水彩绘画技巧。水彩帮我们抵达彩虹之门，也让我们浸润在温润的笔端，揣摩心情晕染生活渗透人生。

秋色波连波

生命的乐趣在于疯狂的执著与热爱，对于画画，先学会热爱比什么都重要。

猛犸

猴头虫的画风非常可爱，让人看到就禁不住要往本子上画画呢！美好的画儿加上细致的排版，真让人爱不释手。

苏小茶

一本可爱的小书，一个单纯的小世界。它悄悄地告诉我们：拿起画笔的时候我们都是孩子，在画画的世界里，快乐比什么都重要。

Arco

画画就是这么简单随性，需要一点小耐心和书里的小技巧，然后就是感叹原来我也可以把心里想的画出来啊……

田小宝

俗语说“授人以鱼，不如授人以渔”，这本小书不是教我们怎样去临摹，而是教我们如何用画笔去记录生活，如何用画笔去创作自己的作品……

琪琪的猫

用非常可爱的方法讲授基础技法，教程的内容由浅入深，丰富又细致，步骤超级详实！还有非常实用的工具综合运用篇。跟着猴头虫和 yulucky，大家都能学会又美又萌的水彩画！

猫小薊

一个画桌子永远都是第四条腿无处安放的人，居然对这本书产生浓厚兴趣，但愿不要只是因为那只可爱的猫的缘故。

纪小念

很羡慕猴头虫出了自己人生中第一本水彩日记，这对她来说会是件极有纪念意义的事，就算是多年后回想起来也会不禁微笑吧。猴头虫是个认真的插画人，认真地创作，认真地记录生活，她的书也如她的人，每一个步骤都经过她细细的分解，对于初学水彩的朋友来说会是很好的参考！

爱丽丝

书中最吸引我的地方，是猴头虫独特的“水彩日志”，能用水彩记录下路上美丽的风景、遇到的各种人或事是件多么美好的事情。

鸢月堇岚

我初识猴头虫还是因为她不遗余力地在豆瓣上传自己的作品，生活琐事，生活里的小快乐，把每天的精彩都融到自己的画作里。

每天进步一点点，每天都更用心一点点，就像热爱生活一样热爱绘画，所以她的画里满满的都是生活小情趣，温馨而可爱。

这本绘本更多的就是像记生活日记一般，记载一段段岁月的小故事，回过头来看，更觉无比珍惜。

爬梯

你会视画如生命吗？

请和长牙齿的 BB 猫进入摇摇晃晃的水彩蚕豆之旅吧。让我们在细腻的灵感画面里相见。

浅唱

一直以来非常喜欢一句话：热爱是最好的老师。时常有不少朋友会说我没有美术基础但很喜欢画画，我可能选择这条路吗？什么是基础？我时常习惯性地认为进入到画室的最基础的方式是素描……这种学习方式是基础，但不是唯一方式。只要足够热爱，一笔笔画，便也是积累基础和成长的过程。猴头虫用对插画的热爱找到她全新的自己，也希望通过她的书让更多的朋友从简易的方式入手，坚持自己最真诚的热爱。

sunflower

跟着勤奋的猴头虫一起学习水彩，零基础开始，用画笔画出美丽的梦。

飞客流依

爱画画的人不易老。

认识猴头虫是在豆瓣上，我们都是喜欢闲下来随便涂两笔的人，当然她画的比我专业多了。一直觉得画画是人的天性——关注生活中的每一个细小的瞬间，用画笔还原一份美好的记忆，这是多么浪漫而享受的一件事啊——猴头虫的这本书用浅显易懂的笔触耐心讲授水彩的基本技能，字里行间流露出她的无尽童趣与细腻，希望你和我一样喜欢这本书，喜欢猴头虫的画。

陈小圆

如何使用本书

本书主要介绍水彩和各种画材的混搭，让零基础又热爱绘画的人可以轻松阅读，慢慢跟随本书绘出心中的图案。

清晰导航

每一章节的第一页的左上角都有标题栏，便于读者寻找感兴趣的章节。

文字解释

深入浅出地介绍图片要点。

1.2 关于“+α”

说到“水彩+α”中的“α”，就我理解，是没什么限制的：铅笔、勾线笔、水彩、丙烯、粉笔、蜡笔，甚至化妆品、指甲油……

只要了解了这些画材的基本特性，画画时就会自然而然地选择适合的画材。

蜡笔 和笔可以搭配，或在大面积勾写上色。另外，蜡笔也适合用于表现画中的线条。

彩色铅笔 彩色铅笔分为水溶性和油性（非水溶性）两种。水溶性彩色铅笔遇水涂之即产生效果类似于水彩，不用水调和亦会自然晕染和扩散。油性彩色铅笔则会表现得更光亮、鲜艳，但不可与水溶性颜料混用。由于油性色彩的饱和度和持久性，还是水彩颜料更胜一筹。

丙烯、广告色和丙烯 水和树脂一起混在牙膏管里，广告色即用于涂料领域。丙烯、广告色和丙烯最大的优点就是，干燥后的稳定性。这几种颜料是以厚质料的，如果比水和丙烯混合性而表现的话，那么水彩和广告色根本就没法混着，而丙烯则是具有以上说的混色主要效果最强的“化妆品”。

水彩笔 水彩笔是水性的，是水彩和墨水混合并经过加工的产物。对于水彩和蜡笔那些水彩及蜡笔部分，水彩笔可以轻松地混用。

其他材料：化妆品和指甲油 其实很多化妆品在艺术上都是化妆品，本图就是具材，例如：眼影、唇膏、指甲油和指甲油。在水彩和蜡笔时，这些配合使用其他材料，会有意外惊喜。

勾线笔 这种笔对水性和油性，都能混合并非常使用，而最好选择油性，这样就不会混成一大片。笔尖的粗细从1.5mm-1.0mm，有粗有细。在画线时，我喜欢用像老毛一样的勾线笔，这种勾线笔在画时不会很吃力，让人使用更轻松。勾线笔除了用于勾线，有时候也可以用于加强阴影效果。用勾线笔勾过线的图案更分明，让人更赏心悦目。

蜡笔 蜡笔和水彩画时，通常用于打底稿，但水彩画时，为加深边缘，用短笔作出的白色效果会让人更欣赏。

简介

特殊章节勾勒出要讨论的基本概念。

工具

介绍每一种技法所需要的工具和涉及的主要水彩颜色。

原图

原来图片用来和成品对照，以便读者选择适合的技法以达到最佳效果。

例子

跟随步骤图的最终绘画成果。

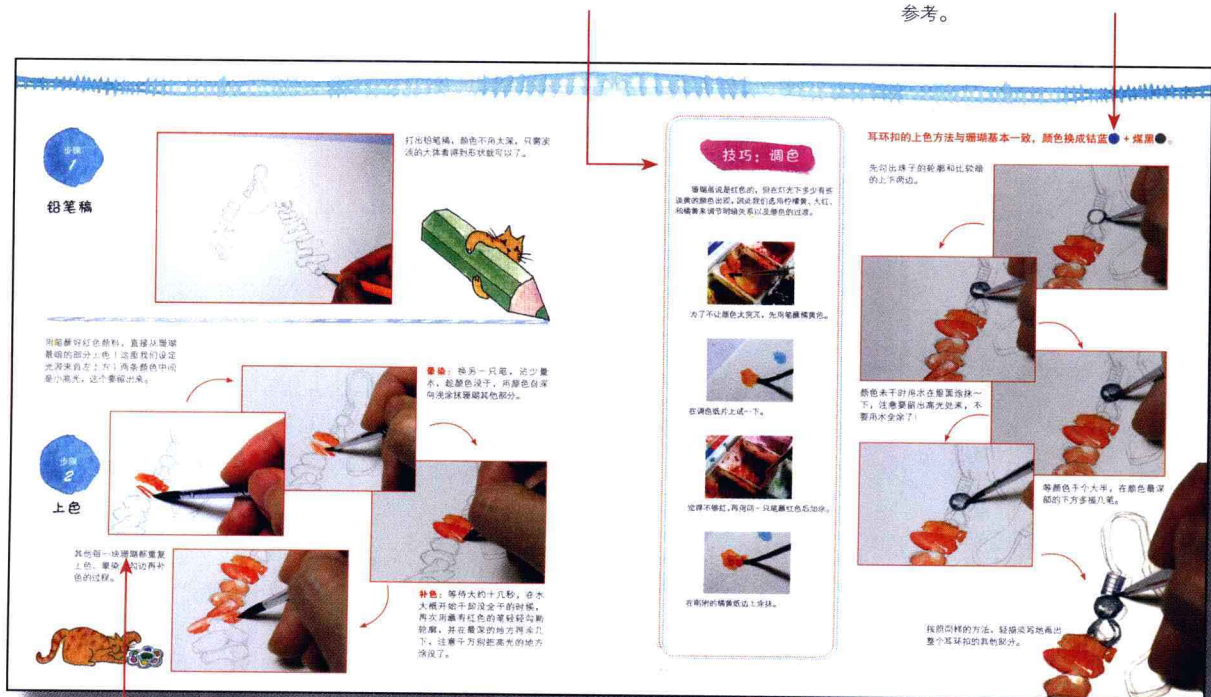

小贴士

为读者介绍一些小窍门儿，使练习时更容易掌握技巧。

颜色

当牵涉到水彩颜色时，有色标供参考。

步骤说明

从调色的笔法、如何使用工具等开始，读者可以跟着箭头指示一步一步进行练习。

目录

第2章 水彩画的基本工具及使用方法 21

2.1 颜色和颜料	22
2.2 色调	24
2.3 水彩笔	30
2.4 水彩纸	32
2.5 画板	35
2.6 其他工具	36
2.7 调色盘	38

第4章 水彩技法 57

4.1 干画法	60
4.2 湿画法	61
4.3 晕染法	62
4.4 不透明画法	63
4.5 留白	64

第1章 关于本书 13

1.1 水彩	14
1.2 关于“+α”	16
1.3 关于“绘日记”	18

第3章 基础知识 39

3.1 光源	40
3.2 线条	42
3.3 握笔	43
3.4 草稿	44
3.5 构图	46
3.6 过于复杂的图	49
3.7 透视	50
3.8 利用消失点作画	52
3.9 消失点的应用鱼眼变形	54
3.10 线稿的誊写	55

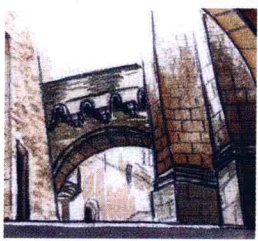
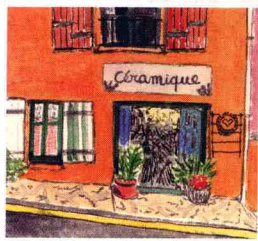
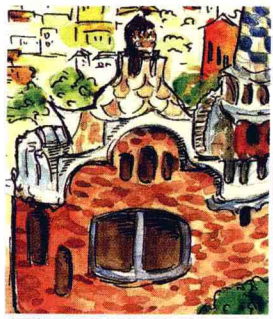
4.6 撒盐画法	66
4.7 清洗画法	67
4.8 水彩练习	68
4.9 水彩小画廊	73
4.10 云朵上的BB猫	74
4.11 水彩小画廊	80

第5章 水彩+α 81

5.1 卷首语	82
5.2 水彩+铅笔	85
5.3 我的耳环小画廊	91
5.4 水彩+彩铅	92
5.5 水彩+勾线笔	102
5.6 水彩+水彩笔+广告色	118
5.7 水彩+水粉+粉彩	129
5.8 水彩+蜡笔+丙烯+化妆品	136

第6章 绘日记——用你的笔来讲故事 147

6.1 绘日记的形象	149
6.2 我的形象表达我的心意	151
6.3 绘日记，正式开始	156
6.4 绘日记小画廊	164
6.5 香港长洲行	168

第7章 作者问答录 186

第8章 手做 197

8.1 绘日记上作拼贴	198
8.2 多彩明信片	200
8.3 做个书签试试	202
8.4 拼贴小卡片	204
8.5 派对邀请函	204
8.6 设计个性化的标签	206
8.7 菜谱	208
8.8 水彩小月历	210

第1章

关于本书

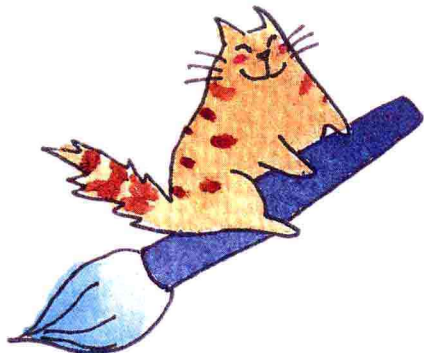
这本书会讲三个词：“水彩”、“ $+\alpha$ ”和“绘日记”。这三个词到底有什么深奥内涵呢？

1.1 水彩

水彩，英文叫 Watercolor。刚刚接触时，我觉得它是一种很难控制的画材。就我个人的理解，它是一种透明、轻而薄的颜料。之所以说清而薄，主要是为上色的时候没什么遮盖力，一层一层涂下来，颜色可以重叠却无法相互遮盖。换句话说，油画、水粉什么的，画错了重新涂上一层就可以了，可水彩画错了你就完蛋了！再加上很多时候需要趁着水彩没干就得画完，不像彩铅完成一张画没有特别时间限制，一笔戳在纸上多久都不用担心阴成一大片……事实上，水彩的不可控制性刚刚开始常常让我焦头烂额。

但是水彩的性格就像一只小野猫一样，当你学着了解她，和她搞好关系的时候，她常常会变换出很多意想不到的可爱姿态，给你一个又一个惊喜。甚至有时候水彩颜料会变化出异常美丽的花纹效果，让人开心得一整夜都睡不着。

当然，水彩与其他画材一样，是一种上色工具，不一定要独挑大梁。作为配角的水彩拥有很愿意和其他画材合作的淑女性格，很多时候用水彩打底后再混合其他的画材会更易操作。有时甚至感觉水彩就像个敷贴的粉底液一样，让画面“零毛孔”，美丽而自然。

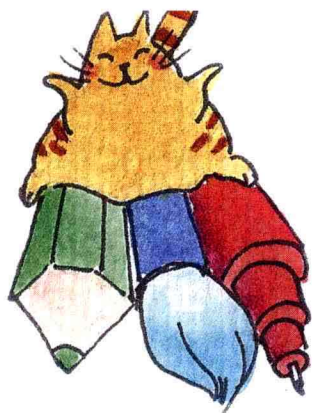

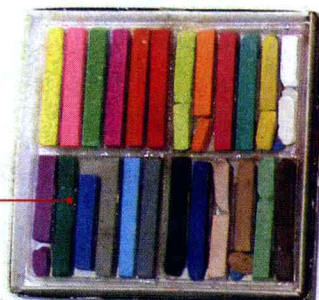
1.2 关于“+α”

说到“水彩+α”中的“α”，就我理解，是没什么限制的：铅笔、勾线笔、水粉、丙烯、粉笔、蜡笔，甚至化妆品、指甲油……

只要了解了这些画材的基本特性，画画时就会自然而然地选择适合的画材。

粉笔 粉笔短而粗，适合大面积均匀上色。此外，粉笔也适合用于表现高光效果。

蜡笔 不用多说，大家看看动画片《蜡笔小新》中小新一家的形象，就知道这种材料有多“粗犷”了（这部动画片最开始就全是用蜡笔画的，所以才叫蜡笔小新）。如果和水彩搭配用于流白效果的话，蜡笔的表现实在可以用可爱来形容。

