

萌仔开画啦!

萌动物
经典水彩
手绘图解

Cute animals
Let's start painting

简熹/著

长江出版传媒

湖北美术出版社

IN 最手绘
Painting

萌仔，开画啦！

萌动物
经典水彩
手绘图解

Cute animals
Let's start painting

简熹 / 著

长江出版传媒 湖北美术出版社

IN 最手绘
Painting

萌仔开绘啦!

萌动物
经典水彩
手绘图解

Cute animals
Let's start painting

IN 最手绘
Painting

手绘是一种生活

策 划 - 谢

责任编辑/书籍设计 - 谢 莹

文字编辑 - 陈凌云

技术编辑 - 李国新

请扫以下二维码 一起聊手绘 投稿请私信

新浪微博

微信公众平台

@Anyway-熬路

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

亚洲善待动物组织 (PETA Asia)

PETA Asia致力于建立和保护所有动物的权利,奉行简单的原则:动物不是供我们食用、穿戴、实验以及娱乐的。主要工作集中在给最多动物造成长期最大痛苦的四大领域:工厂化养殖场、实验室、皮草贸易和动物娱乐产业。

新浪微博

微信公众平台

图书在版编目(CIP)数据

萌仔,开绘啦!:萌动物经典水彩手绘图解/简蕙著.

-- 武汉:湖北美术出版社,2017.3(最手绘)

ISBN 978-7-5394-6950-8

I. ①萌… II. ①简… III. ①动物画-水彩画-绘画

技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第032449号

出版发行:长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址:武汉市洪山区雄楚大街268号

电 话:(027) 87679535(编辑部) 87679525(发行部)

邮政编码:430070

印 刷:武汉市金港彩印有限公司

开 本:720mm×1000mm 1/16

印 张:9.875

版 次:2017年4月第1版 2017年4月第1次印刷

定 价:49.80元

目录

导言 /001

本书使用说明 002

如何获取绘画灵感 003

Chapter 1 准备绘画工具 /005

水彩颜料 006

水彩纸 007

画笔 008

其他辅助工具 010

Chapter 2 水彩基础课程 /011

色彩原理 012

水量控制与笔触 013

浅色眼睛的画法 015

深色眼睛的画法 016

渲染与叠加 017

绒毛的画法——实物写生 019

猫爪的画法 021

狗爪的画法 022

Chapter 3 水彩技法课程

——23例萌动物手绘图解 / 023

猫科动物	024
布偶猫	026
缅因猫	030
印度豹	036
云豹	040
犬科动物	046
拉布拉多	048
吉娃娃	052
哈士奇	056
灰狼	060
赤狐	064
熊科动物	070
熊猫	072
北极熊	076
兔科动物	080
小兔子	082
小白兔	086
啮齿目动物	090
金花鼠	092
松鼠	096
罗伯罗夫斯基仓鼠	100

偶蹄目动物	104
羊驼	106
梅花鹿	110
雄鹿	116
其他动物	120
海豹	122
帝企鹅	126
水獭	130
猫头鹰	134

Chapter 4 萌动物手绘墙 / 138

附录 DIY手工热缩片 / 149

准备工具	149
制作方法与步骤详解	150
完成品——胸针、钥匙圈挂件、冰箱贴	151

后记

/ 152

导言

要表达出想捕捉的那“一瞬间”并不简单，用一句话来诠释：绘画不单是笔墨扑进画框的结果，有时候，自然是绘画的另一种光。自然是最善良的老师，她沉默无言却倾囊相授。只要你内心的触感永不停息，她就永远会赋予你窥见世界斑斓的权利。发现自然赋予的美和光，用笔墨来展现，形式和技巧便可以让表达变得丰富多彩。

本书使用说明

说到“使用说明”，脑海中瞬间浮现出电子产品附带的说明书。这难道是要告诉读者朋友们如何拆开塑封，打开第一页，开始阅读吗？哈哈，原谅我的“脑洞”。下面，我要正正经经地跟大家聊聊我的这本水彩手绘动物教程。

首先很开心，可以用自己的方式将水彩动物的绘画技法分享给大家。插画师可以画很多题材的插画，而我选择小动物作为水彩画的入门题材，细想应该是跟童年与小动物为伴的日子有很大的关系。感谢妈妈，每当我把自己不太满意的画丢掉时，她就会在后面悄悄地捡回来。一次，我在上课时偷偷画了一张小猫咪，画完反复端详，觉得并不好，就想着赶紧丢掉——若成名后被看到如此糟糕的作品会很丢脸哎，哈哈哈，现在觉得很好笑，那时候哪来这么多顾虑。当看到茶几的玻璃板下压着我丢掉的那张小猫时，我很惊讶，就问妈妈，妈妈说：“这张我很喜欢，画得很好哎。”可能就是妈妈的那句肯定，指引我走上了绘画之路。

本书所选的题材和表现方式，都出自我个人喜好和习惯，或者说是以自己最舒适的方式来呈现。当我还是一个刚刚会拿起笔画画的小朋友时，画得最多的东

西是“球体”“方体”这些当时非常“正道”的东西。学习绘画并不是为了学而学，是出于你喜欢画画本身。我从小立志成为一名“漫画家”，而今却成为了一名“插画师”，头衔已不重要，重要的是我一直坚持做我所热爱的事情。水彩画我是近几年才开始接触到的，我在大学里主修油画，兼修国画，水彩画和传统的国画有异曲同工之处，所以对于我来说水彩画还是很好上手的。

本书主要采用了回顾式的教学方法，逐一击破绘画难点，让大家掌握不同阶段的水彩技法，无论你是否为基础，都可以轻松上手，从而体验从这本书中成功毕业的学习过程。Chapter 3 的手绘图解部分有23种小动物，多数尚处在幼年时期，它们成为了这本书的主角。我把它们按照科目分类，同时考虑难易程度：有的好似它们的证件照，没有复杂的构图和华丽的背景，希望以最简单通俗的方式让读者看得轻松，看得明白，容易上手；有的像是一个集会，有主角，有配角，开始有了场景，有了装饰，以多种的表达方式让大家感受到一张画里可以有故事，有感染力。

如何获取绘画灵感

我们常说的绘画灵感，听起来好像很玄，其实灵感始于生活中的点滴，出于自身的兴趣爱好和对美好事物的向往。那么，很多人又会问：怎样让灵感迸发出来呢？

每个人都有一双发现美好事物的眼睛，这是我们与生俱来的，而我便以手绘的方式来记录这些美好。有的是简单描绘，有的是进行再创作——好比我们小时候写日记，需要点修饰词语或多样的叙述方式，让记录本身成为一件有意思的小事。所以，“看”和“发现”就是灵感的初始点，“感知”和“表述”就是绘画的本源。

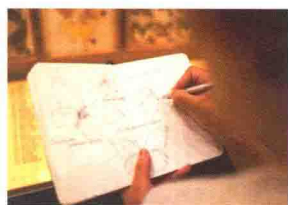
我经常会约一帮画画的朋友外出写生，边玩儿边画。虽然在平日里画了很多小动物，但如果想画出生动有趣的画面，就必须观察实物。走进自然、亲近自然才会让感受变得饱满，才会让你发现平时在照片和电视中感知不到的事物，只有在那一瞬间你才会有想要将其画下来的激动心情。在绘画的题材上，不仅限于动物，无论是在山川田野间，还是在小调咖啡馆里，感受当下的环境氛围，在拿起画笔的那一刻，自然而然思如泉涌，记录也罢，表达也罢，“绘画灵感”即刻传达笔尖，呈现于纸面。

- 在动物园的大烈鸟园区，我被大烈鸟粉粉的颜色所吸引，记下了它们的动态，随后将写生作品结合网络素材，绘制了以上两张插画。当画群居动物时，动物数量较大且各自动态不同，需要我们主观处理图像，把所看到的画面做减法，重新组合排列，以达到较舒适的视觉感受。

- 右图是我在自然博物馆中记录下的一只正在捕捉野猪的老虎标本。

- 女孩常被蝴蝶绚丽的色彩吸引而停下脚步，不自觉地将它们的美丽留在纸间。

自然博物馆

自然博物馆是一个很好的练习动态捕捉的场所哦。

在自然博物馆里，动物们的动态被定格，虽然是静止的，但也是一种身临其境。你可以仔细观摩它们的体貌特征、颜色，有充足的时间更加直观地认识它们。

1.外出写生需要准备一个速写小本子（口袋本），旅行装固体颜料，自动铅笔，自来水笔。自来水笔的好处是可以不用蘸水舔色，不用洗笔筒洗笔，两支一大一小的自来水笔就能搞定且携带方便。当然，如果你喜欢出门带大本子、大盒颜料和各式的水彩毛笔也可以。除了便捷的绘画工具外，还有个很重要的先决条件，就是自己对绘画工具要用得习惯、顺手。

2.在动笔前，给自己充足的时间来观察绘画对象。比如观察这两只熊猫，要注意其一前一后的位置关系。
3.大胆起稿，不要在意线条的精准度，不要怕造型不够准确、动态不到位，只当是你的一次练习。画画很多时候不是在检验画技而是要保持一种绘画的状态。

Chapter 1

准备绘画工具

水彩绘画工具种类繁多，若要单独讲解绘画工具，可能要出一本书了。当你迈进绘画的大门，会不知不觉“入坑”，成为画材控，我也不例外。但是大家要谨记，你的画技不会因为使用了昂贵的画材就迅速提升。这里跟大家分享的是我平日里常用的一些画材，我们先从最基本的入手，专一地挑选一套画具吧。

水彩颜料

很多学过绘画或者接触过绘画的朋友, 都知晓水粉颜料。其实, 水粉颜料和水彩颜料统称“水彩”, 它们的特性不同在于, 一个是不透明水彩, 一个是透明水彩。水彩颜料主要是由阿拉伯胶和色粉融合而成, 分为矿物质颜料和植物性颜料两种。水彩颜料粉末研制细腻, 与水溶解后颜色轻薄剔透, 附着力强, 不易变色。而水粉颜料则由粉质材料填充剂、粘结剂、润湿剂、防腐剂制成, 可以层层覆盖, 在湿润的情况下颜色鲜艳明亮, 干后颜色会变浅发灰。

荷尔拜因 (HWC) 水彩颜料

我平常用的有 18 色或 24 色的 5ml 或 15ml。选择荷尔拜因管装, 除了色彩鲜艳、饱和度高之外, 它的高浓度也是我很喜爱的一点。颜色质地细腻易溶, 并且很耐用, 是进行大量水彩练习时不错的选择哦。

史明克 (Schmincke) 学生级固体水彩

相对于右边两种颜料, 史明克的水彩颜料色彩更加清新, 可以自选颜色放在上面这样的搪瓷金属盒里, 出门携带很方便。

丹尼尔·史密斯 (Daniel Smith) 水彩颜料

丹尼尔·史密斯水彩颜料共 3 个系列 7 个等级, 颜色多达 200 余种。因为颜色种类繁多, 大家以自己的用色习惯进行挑选即可。比如我常用棕色系颜料, 也会尝试一些新鲜的色彩, 比如在一些背景的处理上, 加上 DS (Daniel Smith 的简称) 的珠光系列, 纸面上的珠光效果会很出彩。

水彩纸

全棉浆，顾名思义就是 100% 的棉制造的纸，这种纸张吸水性好，非常适合晕染、叠色、干湿擦洗的基本水彩技法。因为其吸水性好，很多人认为棉浆纸不易擦洗，这要看作画的时间和要表现的效果，当然画面干了就无法改动了。

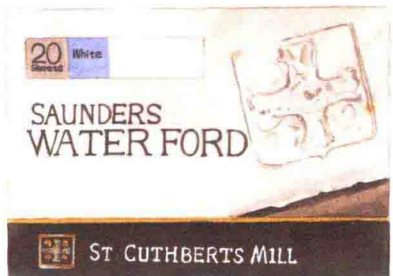
木浆纸，100% 木浆制造，不含棉，纸质较硬，表面光滑，吸水性弱，所以比棉浆纸显色，画面效果鲜艳亮丽。

半棉浆，就是 50% 的木浆、50% 的棉混合的纸，相较于全棉纸更显色，但又比木浆纸柔软。个人感觉半棉浆更多偏向于木浆。

- 我目前用过的水彩纸种类不下 20 种，多是尝试和体验。在这些纸中有两款用得最多或者说最喜欢，一是康颂旗下的阿诗中粗；二是山度士获多福中粗。

阿诗中粗 300g

山度士获多福中粗 300g

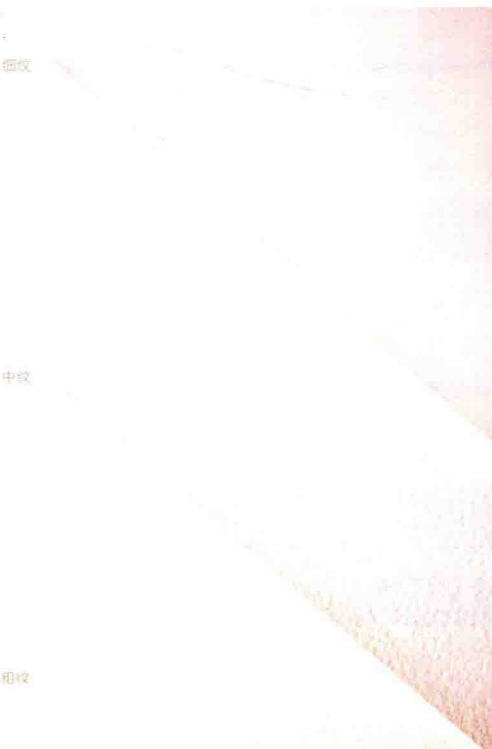
表面纹理

热压（细纹）、冷压（中粗、粗纹）

热压在制作工艺中是用热辊轴把纸压平，所以其表面非常光滑，比较适合表现细腻的画面，称为细纹；冷压又称中粗，纸面有一定的凹凸感，是最常用也是很好用的水彩纸；粗纹相对于中粗要更加粗糙，适合风景画的表现。

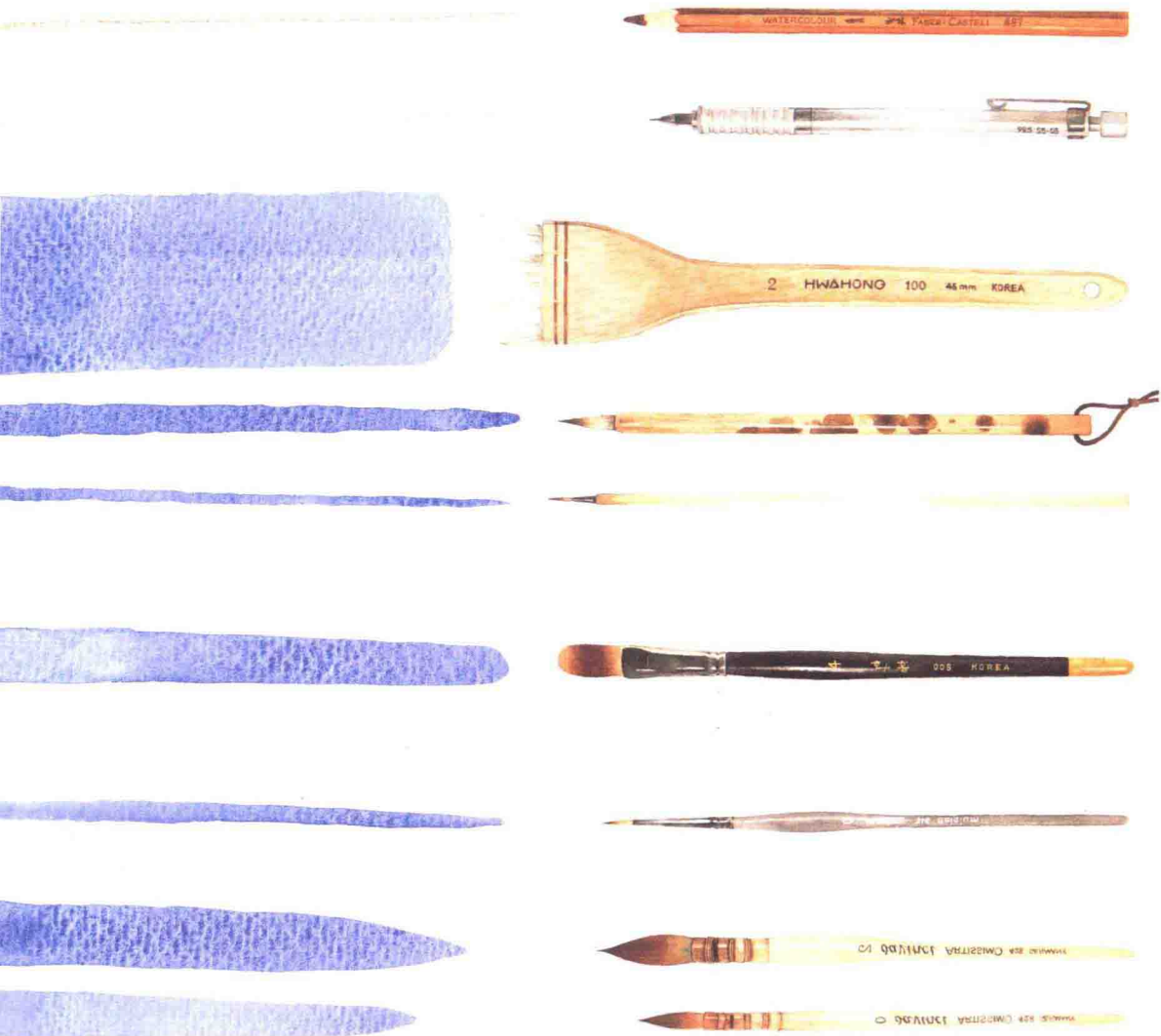
克数

克数越大，水彩纸越厚，越不容易起皱，当然售价也越高。市面上常见的规格有 190g、300g、425g、628g，300g 是最常用的，即使是买单张的也无需裱纸，300g 以下的纸在作画前最好先裱起来。

画笔

画笔按照笔头的形状可分为圆头笔、平头笔、扇形笔等，按材质可分为动物毛制成的笔、尼龙（纤维）制成的笔等。不同动物的毛所制成的毛笔，在弹性和吸水性上有不同程度的差异，其中貂毛笔的吸水性和弹性较好，蘸水后笔毛自然收尖成型，可大面积铺色，也可刻画细节。中国传统毛笔大多以羊毛和狼毛制成，羊毛质地偏软，可铺色；狼毛质地偏硬，多用作勾线笔进行细节的勾画。尼龙笔用的是人造纤维，吸水性较弱，但弹性很好，比较适合小范围上色和细节处理，或表现一些特殊肌理。不同种类的画笔各有所长，可以多多尝试，熟悉它们的性能和特点。

Tips:

关于毛笔的保养，需注意在作画的过程中不要把不用的毛笔浸泡在涮笔桶中。长时间的浸泡会对毛笔的毛质和笔形有损坏。涮干净的毛笔，要用抹布将笔腹的水吸干，平放在桌面，或者借助晾笔筒把笔尖朝向下放置，等毛笔完全干燥后，就可以把它们倒放在笔筒里了。

辉柏嘉水溶性彩铅（图①）

选择水溶性彩铅起稿，主要是因为我们直接在水彩纸上作画，难免会有擦拭调整，若直接用铅笔画，一旦反复调整，会对纸张有所损坏。用水溶性彩铅先起大轮廓，笔迹最后会溶于水（溶于水也就是说最终颜色会化开，在起稿时若画得太重，会直接影响到后面的上色）。当然，用什么颜色起稿也很关键，比如画动物绝大多数是根据动物本身的颜色来挑选，常用的有棕色系或偏黄的色系，辉柏嘉 48 色水溶彩铅常用的有 487、483、480 等色号。

施德楼（Staedtler）铝合金绘图自动铅笔 925 25（图②）

在起稿时，第二步用自动铅笔。前面用水溶性彩铅起稿是为了概括性地定位，用自动铅笔则是为了塑造和定型。自动铅笔笔迹不溶于水，所以笔芯较细，可以将草稿细化。底层的水溶性彩铅溶于水后，铅笔稿可清晰地保留下来。

华虹 100 羊毛刷（图③）

羊毛质地柔软，蓄水量好，主要用于背景大面积铺色或者裱纸，大小笔号可根据所画篇幅的大小进行选择。

中国传统毛笔（图④）

勾线笔（图⑤）

勾线笔笔头的主要材质有羊毫和狼毫，其优点是笔锋尖，对于刻画细节是很好的选择。在画动物的胡子时，用勾线笔能画出自然的弧线。由于传统毛笔的蓄水量有限，我常把传统毛笔和水彩毛笔搭配着使用。

华虹 008 尼龙笔（图⑥）

尼龙笔的蓄水量很少，不适合大面积涂色，一般用来刻画细节。例如 008 是一套圆头笔，从大到小每个笔号都有不同的用处，我用得最多的是 4 号，基本不吸水，所以在处理动物的毛的边缘时有特别的效果，可以让边缘更柔和。

马蒂尼尼龙毛笔（图⑦）

这一款是尖头笔，是刻画细节的好帮手，适合小范围作画。

达芬奇 428 纯貂毛水彩毛笔（图⑧）

画水彩画时不可缺少水彩毛笔，其优势在于笔腹较大，蓄水量特别好，柔软且具有很好的弹性，可以画出丰富的线条，无论是铺色还是刻画细节都可以驾驭。我平日用得最多的也就是这款笔。

其他辅助工具

荷尔拜因可塑橡皮
在水彩纸上起稿，若用硬橡皮擦拭过多，会对纸的表面有损坏，而可塑橡皮能起到保护和清洁的作用。

辉柏嘉彩色铅笔专用橡皮
硬橡皮需要备用，当有些线条无法用可塑橡皮黏干净时，硬橡皮就发挥到它的作用了。

日本三菱高光笔

覆盖力强的高光笔，笔芯 0.7mm，略粗，用来画动物眼睛的高光，提亮效果很好，出水比较流畅。但是要大面积使用高光，还是建议用 Opaque White。

日本 Opaque White 白色颜料

覆盖性很强的白色颜料，不防水。在画面中起提亮作用，可大面积覆盖，也可小范围涂抹。

调色盘：首选家用的白瓷盘，方便、经济又好用。瓷盘最好选择平整光滑，较大一点的。平整是为了调色时颜料不到处流动，光滑是为了方便调色与清洗。

洗笔筒：透明玻璃杯就很好，能够看到洗笔水的清洁度，可以及时换水。建议不要用饮料瓶 DIY，饮料瓶质地软，不稳固，若在作画时不慎将瓶子打翻，后果可想而知，所以洗笔筒要稳当。

抹布：可以把家里旧的洗脸毛巾或者棉 T 恤剪成小块，以擦拭毛笔。也可以买吸水性较好的海绵。最好不要用餐巾纸擦笔，很不环保哦。

画板：用散装的水彩纸作画，需要用画板衬底。画板不宜太厚，小篇幅练习只需 8 开大小即可，大篇幅则要 4 开或 2 开的画板。建议根据自己的练习情况多备些画板。还有一个很环保的方式：我们用完水彩本后，

可以把最后一页的底板保留下来，将边缘的纸屑清理干净，就可以当作简易画板了。

纸胶带：纸张需要稳稳地固定到画板上。固定纸张有两种胶带：一种是纸胶带，又称“美纹胶”，胶力不是很强，但是能很好地固定纸张，并且不会对纸面有损坏；一种是水胶带，一面有薄薄的干燥的胶层，沾水后胶层就会溶解，产生极高的黏力，可以很牢固地固定纸张，缺点是完工后画板较难清洁。

扫描仪：作品完成后，应该存电子档，所以扫描仪是必不可少的哦。我用的是家用扫描仪——佳能 LiED 110。扫描完成后还需要在 Photoshop 里面调整颜色，因为扫描仪扫出来的颜色会与原作颜色略有出入，想要尽善尽美，校对颜色也是很重要的环节。

Chapter 2

水彩基础课程

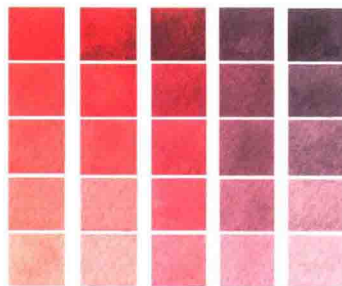
在正式学习水彩前，我们先来了解一下水彩基础知识，实践需要建立在基本的理论知识之上哦。本节包括色彩原理，水彩上色的基本技法以及动物局部的示范练习。

色彩原理

明度 & 饱和度

色彩的明度是指颜色的明暗程度，饱和度是指颜色的纯净度。绘画中的颜色都是通过水的稀释和颜料的混合，在明度和饱和度上产生的变化。

右图横向利用颜色的混合，加入少许紫色，将纯净的红色变成较深的红；随着紫色的添加量增大，颜色越来越深，也越发倾向紫色。纵向利用水量来调节颜色的深浅，随着水量的增加，色彩的明度不断提高，随之色彩的饱和度也会降低。

三原色

水彩套装中一般都有基本色。基本色就是“三原色”——黄、红、蓝。

三原色混合后可以形成其他的色相。左图是将三原色相互调和后形成的色环。在色环中可以看到，绿色、橙色、紫色在三原色之间，称之为二次色。用水彩颜料绘制色环，颜色的深浅变化是通过水量添加的多或少决定的。

荷尔拜因 18 色色卡

绘制色卡是非常必要的。一是可以从中了解颜色由深到浅的变化，二是在绘制渐变色卡的过程中可以练习水量的控制，同时可以在绘画时作为调色和配色的参考。

