

水色物语

清新水彩手绘插画技法

HZ BOOKS
华章科技

卓众传媒

老老老5 编著

从**零**起步，超**详细**步骤

水彩人物、动植物、场景及完整插画 全教程

特别收录 职业插画师之路问答

附赠 精美线稿

机械工业出版社
China Machine Press

紫叶李花丛中的天使姑娘。这种花是在当时的学校里很常见的花，拍了很多照片，在画插画的时候拿出来稍微参照着实物的特点，画起来就非常容易。自己多拍照片，从生活中取材是很不错的办法。

自己很喜欢的一张关于春天的插画。背景植物是幻想中的五彩斑斓的样子，点缀着可爱的浆果，蝴蝶也是自己非常喜欢的一个元素，整个画面感觉都非常轻松呢。

同样是深色背景的一张插画，想要表达的是深海中的场景，音乐代表梦想，而蝴蝶则是通往出口的指引，灵感来自一首喜欢的歌曲。把喜欢的歌曲的意境用图画来表达也是很好的练习方法。

为杂志的文章所配的插图，记得是追踪真相的新人女警察，很有勇气的一位人物呢，画里想要表现她工作之余轻松的一面。

A watercolor illustration of a person with short brown hair, wearing a pink shirt and brown pants, lying down. They are surrounded by various floating papers and stars. The background is dark with some light-colored shapes. The person is holding a small object in their hand. There are several papers floating around them, some with patterns and some with text. There are also many small stars of different colors (yellow, pink, white) scattered throughout the scene. The overall style is soft and dreamy, with a focus on the person and the floating elements.

画画以来第一次给杂志的配图，年代很是久远呢。背景里飘散的信纸其实是事先自己画好的各种样子的信纸，后来用软件添加进去的，这种自己制作的素材也是相当地好用呢。

水中的女孩和从旅行箱里长出来的植物，似乎表现了梦境里的景色。喜欢头发散落在水中的样子，但是表达的并不明显，特别喜欢的是背景的远山和近处的枝桠。

这是一幅水彩画，画面中两个小女孩在户外。左边的女孩站着，穿着白色长袖上衣和带有黄色花卉图案的围裙，下身是深色裙子。右边的女孩坐在地上，正在阅读一本书，穿着白色上衣和深色裙子。背景中有几棵树木，树叶呈现出黄色和橙色的秋季色彩。画面整体色调柔和，带有水彩特有的晕染效果。

主题是月球，一张插画，在画面里加入了星球和植物的元素，前景颜色浅，所以背景用深黑色衬托起来，使画面在颜色元素和构图上都显得平衡一些。

为杂志的小说创作的插图，裙子是自己特别喜欢的款式，所以画起来特别顺手。虽然故事的过程有悲伤和误会，但是女孩手中的信封中收藏的是一个温暖又美好的秘密。

水色物语

清新水彩手绘插画技法

老老老5 编著

机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

水色物语: 清新水彩手绘插画技法 / 老老老5编著. —北京: 机械工业出版社, 2013.7

ISBN 978-7-111-42944-9

I. ①水… II. ①老… III. ①水彩画—插图—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第131870号

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

水彩是动漫插画中常用的绘画方式, 水彩手绘插画以清新、自然、细腻的画面著称, 因此受到很多人的喜爱, 更是当今时代“小清新”和“森女”读者的最爱。本书由实力派插画师编绘, 画风清丽脱俗, 全书共分6章, 从基础入手, 由浅入深, 全面系统地讲解了水彩插画中人物、服饰、动植物、场景以及完整插画的绘制方法。书中案例的讲解尤为详细, 带领读者一步步地去感受水彩的丰富变化, 领略水彩插画的魅力, 学习它独特的表现手法。

本书末尾还特别收录了有关水彩绘制中常见问题的解答, 以及若干幅精美线稿, 有兴趣的读者可以在线稿上自由上色练习。

本书适合初、中级手绘爱好者与动漫爱好者学习、欣赏。

机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑: 刘莎 王心源

北京天颖印刷有限公司印刷

2013年7月第1版第1次印刷

210mm × 270mm • 11印张

标准书号: ISBN 978-7-111-42944-9

定 价: 69.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 88378991; 88361066

购书热线: (010) 68326294; 88379649; 68995259 (兼传真)

投稿热线: (010) 64882614; 88379604

读者信箱: zhuozhongtushu@126.com; hjzsj@hzbook.com

前言

从很小的时候开始，就很喜欢看动画片还有漫画，一张精致的扉页或是一张简介剧情的卷头图，都会让我长时间地凝望。长大后随着视野的开阔，生活中的某个角落，电影里的某个画面，或是某首歌曲，都会让我有强烈的冲动把它们变成图画，这应该就是人们所说的通感吧。有了想法之后就去付诸实践，自从我有了第一盒水彩笔和彩色铅笔之后就一直在画着，能够看到这段话的朋友，应该很能理解那种冲动吧。在接触了水彩笔，水粉，彩色铅笔，水溶彩色铅笔，油画棒，马克笔等多种绘画工具之后，我终于在大学期间遇到了水彩——最能够表达我心意的颜料。

水彩手绘是一门相对自由、不受拘束的艺术，通过对颜料、画笔、纸张以及其他辅助工具的选择，我们很容易就可以创作出属于自己的独一无二的图画。

但是，从另一方面来说，水彩也是入门容易深入难。通过本书，我想和大家简单分享一下绘制水彩画的过程和心得，通过浅显的示范使更多对水彩有兴趣，却还没能接触到的朋友可以没有顾虑地动起手来，让一直在创作的朋友也能在这里得到一点小小的启发。和单纯的数学题不同，画画是没有哪一笔画对或是错这种说法的，希望读到这里的朋友都能够从生活中汲取灵感，不为任何事物所拘束，自由自在地用画笔描绘自己心底那个美好世界。

老老老5
2013年4月

目录

第1章 一起来认识水彩插画 … 19

- 1.1 高人气的水彩插画 …… 20
- 1.2 用什么工具画出来 …… 21
- 1.3 初学者也能画的超简单清新风 …… 24

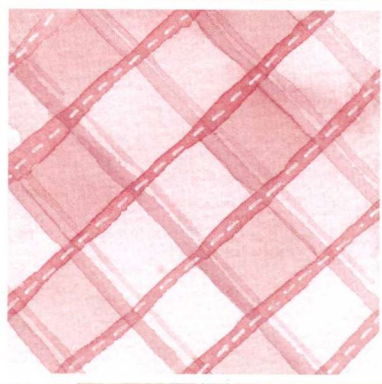
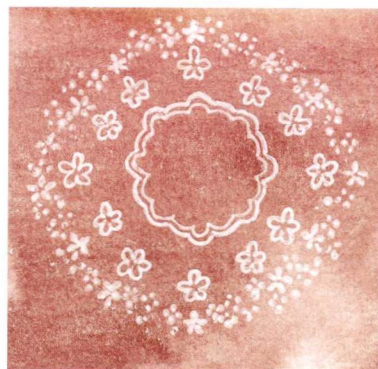
第2章 怎样绘制水彩人物 …… 27

- 2.1 水彩人物的特点 …… 28
- 2.2 人物头部与五官 …… 29
 - 2.2.1 头部结构 …… 29
 - 2.2.2 眼睛的画法 …… 32
 - 2.2.3 五官的画法 …… 35
 - 2.2.4 通过改变眼角形状来塑造人物 …… 36
- 2.3 表达不同的情绪 …… 37
- 2.4 设计各式各样的发型 …… 40
- 2.5 人体的动态 …… 46
- 2.6 人体比例 …… 47
 - 2.6.1 3头身（Q版）少女的画法 …… 47
 - 2.6.2 3头身（Q版）少年的画法 …… 49
 - 2.6.3 5头身少女的画法 …… 51
 - 2.6.4 5头身少年的画法 …… 53
 - 2.6.5 6头身（正常比例）少女的画法 …… 55
 - 2.6.6 6头身（正常比例）少年的画法 …… 57

第3章 水彩服装配饰的绘制 ··· 59

3.1 在插画中的运用范例 ·····	60
3.2 华丽蕾丝 ·····	61
3.2.1 花边蕾丝之一 ·····	61
3.2.2 花边蕾丝之二 ·····	61
3.2.3 花边蕾丝之三 ·····	62
3.2.4 圆形蕾丝 ·····	63
3.3 古朴刺绣 ·····	63
3.3.1 花藤纹样 ·····	63
3.3.2 浆果枝桠纹样 ·····	64
3.3.3 花枝纹样 ·····	65
3.3.4 花环纹样 ·····	66
3.4 典雅菱格 ·····	67
3.4.1 粉红方格 ·····	67
3.4.2 橙黄方格 ·····	67
3.4.3 紫红菱格 ·····	68
3.4.4 淡粉菱格 ·····	68
3.5 复古波点 ·····	69
3.5.1 淡紫点点 ·····	69
3.5.2 浅绿点点 ·····	70
3.5.3 镂空点点 ·····	70
3.6 田园碎花 ·····	71
3.6.1 浆果碎花 ·····	71
3.6.2 玫瑰碎花 ·····	71
3.6.3 星星碎花 ·····	72
3.6.4 苜蓿碎花 ·····	72
3.7 清新的服装搭配 ·····	73
3.7.1 米白色的风琴褶花边娃娃领衬衣 ·····	73
3.7.2 米黄色的蕾丝领口小衬衫 ·····	74
3.7.3 灰色毛衣 ·····	74
3.7.4 荷粉色针织开衫 ·····	74
3.7.5 蓝色蝴蝶结高腰裙裤 ·····	74
3.7.6 灰咖色蕾丝花边长裙 ·····	74
3.7.7 黑色圆头搭扣鞋 ·····	74
3.7.8 驼色搭扣鞋+灰色泡泡袜 ·····	75
3.7.9 棕色平底鞋+紫灰色花边过膝袜 ·····	75

第4章 水彩花草植物与动物 … 77

4.1 花草植物	78
4.1.1 多肉植物	78
4.1.2 枝头鲜花	80
4.1.3 翠绿浆果	81
4.1.4 青紫树莓	83
4.2 萌系动物	85
4.2.1 可爱小鸟	85
4.2.2 花与猫头鹰	86
4.2.3 猫咪淑女	88

第5章 水彩自然场景与天气 … 91

5.1 雪地迷情	92
5.2 波澜海景	94
5.3 迷离雨景	96
5.4 神秘星空	98