

小清新

水彩手绘插画

从入门到精通

赵莹 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

小清新

水彩手绘插画

从入门到精通

赵莹 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

小清新水彩手绘插画从入门到精通 / 赵莹编著. —
北京: 人民邮电出版社, 2018. 7
ISBN 978-7-115-48190-0

I. ①小… II. ①赵… III. ①水彩画—绘画技法
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第059963号

内 容 提 要

画出小清新风格的插画是很多人向往的事,能用画笔描绘出生活中的所见所闻,并让每一个看起来都那么精致可爱也并非遥不可及,翻开这本书你会发现原来一切如此简单。

本书共分7章,作者从认识工具、熟悉技法讲起,逐步将你带入清新唯美的插画世界。从捕捉创作灵感,到聆听花花世界,从收获诱人果蔬,到发现空中精灵,作者通过细致讲解多个案例的绘制技法,手把手教会你画水彩画。这里有可爱的多肉、美丽的花朵、诱人的果蔬和灵动的飞鸟,它们在作者笔下都显得清新典雅、栩栩如生。还等什么?快拿起你的画笔吧。如果你是初学者还画不好线稿,没关系,贴心的作者在本书最后为你提供了丰富精致的线稿,拿来临摹也是极好的。

水彩爱好者和初学者们,快来感受这清新唯美的插画世界吧!

-
- ◆ 编 著 赵 莹
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 陈 彝
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 天津市豪迈印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/20
 - 印张: 8 2018年7月第1版
 - 字数: 305千字 2018年7月天津第1次印刷
-

定价: 58.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

第1章 认识工具

- 1 笔 8
- 2 纸 11
- 3 色 13
- 4 其他工具 15
- 5 画稿的保护与存档 16
- 6 如何裱纸 17

第2章 熟悉技法

- 1 色彩基础 20
- 2 如何上色 21
- 3 色彩运用 24
- 4 特殊技法 29

第3章 捕捉创作灵感

- 1 小花环 34
- 2 多肉 36
- 3 小盆栽 40
- 4 蘑菇 44
- 5 秋叶组合 48

第4章 聆听花花世界

- 1 郁金香 52
- 2 三色堇 56
- 3 天竺葵 60
- 4 荷花 64
- 5 格桑花 68

6 桔梗	72
7 沙漠玫瑰	76
8 红豆杉	80
9 番红花	84
10 鸡蛋花	88

第5章 收获诱人果蔬

1 柿子	94
2 香菇	98
3 萝卜	102
4 蓝莓	106
5 葱头	110
6 桃子	114

第6章 发现空中精灵

1 知更鸟	120
2 大犀鸟	126
3 七彩文鸟	132
4 细尾鹩莺	138
5 牡丹鹦鹉	144
6 蓝眉林鸽	148

第7章 分享精致线稿

小清新

水彩手绘插画

从入门到精通

赵莹 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

小清新水彩手绘插画从入门到精通 / 赵莹编著. —
北京: 人民邮电出版社, 2018. 7
ISBN 978-7-115-48190-0

I. ①小… II. ①赵… III. ①水彩画—绘画技法
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第059963号

内 容 提 要

画出小清新风格的插画是很多人向往的事,能用画笔描绘出生活中的所见所闻,并让每一个看起来都那么精致可爱也并非遥不可及,翻开这本书你会发现原来一切如此简单。

本书共分7章,作者从认识工具、熟悉技法讲起,逐步将你带入清新唯美的插画世界。从捕捉创作灵感,到聆听花花世界,从收获诱人果蔬,到发现空中精灵,作者通过细致讲解多个案例的绘制技法,手把手教你画水彩画。这里有可爱的多肉、美丽的花朵、诱人的果蔬和灵动的飞鸟,它们在作者笔下都显得清新典雅、栩栩如生。还等什么?快拿起你的画笔吧。如果你是初学者还画不好线稿,没关系,贴心的作者在本书最后为你提供了丰富精致的线稿,拿来临摹也是极好的。

水彩爱好者和初学者们,快来感受这清新唯美的插画世界吧!

-
- ◆ 编 著 赵 莹
责任编辑 董雪南
责任印制 陈 桦
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
天津市豪迈印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/20
印张: 8
字数: 305千字
-

定价: 58.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

序言

2017 年的冬季总是灰蒙蒙的，北京的天空少见阳光，但值得庆幸的是，还有水彩在陪伴着我，让我的生活变得缤纷多彩。从开始接触水彩，不断摸索、学习，然后自己总结经验，直到终于有幸和出版社合作，一起做一本可作为水彩初级教程的书，这看似简单的过程，实际上经历了无数的挫折与挑战，也充满着无限的快乐与希望。

总觉得爱上水彩画，是一种必然。如果你也曾静静观看一幅水彩画，就一定会惊讶于它的色与水的美妙融合，水仿佛是一只素手，轻轻拨开颜料，或轻或重，或急或缓，令其流淌、交融与绽放。看得久了，自然而然不仅仅只是看它的表面，还会思考它的用色、控水、技法等，到了这时，才发现自己已深深迷恋其中。

迷恋一件事，就自然想把它做好，至少做到自己满意。最开始画水彩，总是一团糟，画完以后直接扔掉，不想再看第二眼；然后慢慢地，我开始认真学习水彩

画教程，把喜欢的画收藏到手机里，没事就拿出来看，放大看，看细节，再缩小看，看整体关系，并逐渐地形成了习惯；再后来，画得熟练了，也能画出一些自己比较满意的作品，便开始总结，用纸和笔写下来。现在回望这段时光，会觉得当初的每一幅画坏的画，都预示着两个可能，一个是放弃，另一个是坚持，所幸我坚持了下来，没有辜负这份执着。

对于这本书，以目前水平的我来说，确实已倾尽全力，如果有一些疏漏，还请各位谅解，我会在未来的日子里尽力弥补，争取做出更好的作品。再次感谢为这本书出谋划策的编辑们，感谢你们给予我的信任、支持与帮助。

希望这本书可以为每一位喜欢画画的朋友带来一些实用的帮助，让他们的生活也因画画的存在而变得更加美好。

赵莹
2017 年冬

目录

第1章 认识工具

- 1 笔 8
- 2 纸 11
- 3 色 13
- 4 其他工具 15
- 5 画稿的保护与存档 16
- 6 如何裱纸 17

第2章 熟悉技法

- 1 色彩基础 20
- 2 如何上色 21
- 3 色彩运用 24
- 4 特殊技法 29

第3章 捕捉创作灵感

- 1 小花环 34
- 2 多肉 36
- 3 小盆栽 40
- 4 蘑菇 44
- 5 秋叶组合 48

第4章 聆听花花世界

- 1 郁金香 52
- 2 三色堇 56
- 3 天竺葵 60
- 4 荷花 64
- 5 格桑花 68

6 桔梗	72
7 沙漠玫瑰	76
8 红豆杉	80
9 番红花	84
10 鸡蛋花	88

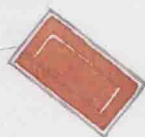
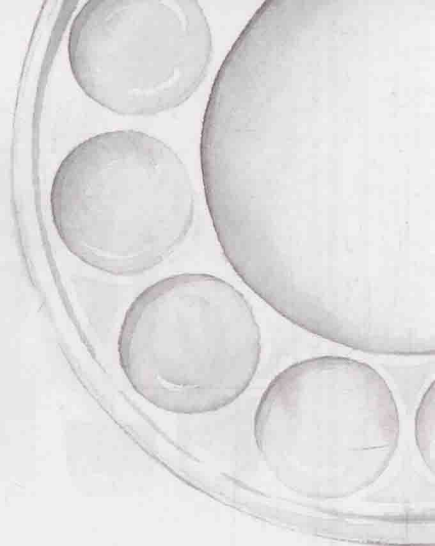
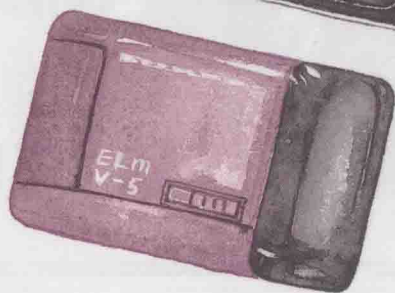
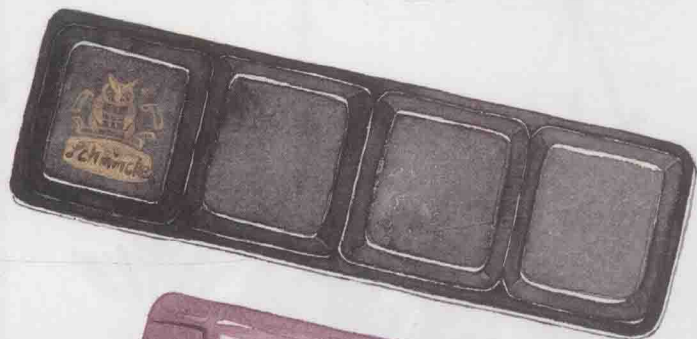
第5章 收获诱人果蔬

1 柿子	94
2 香菇	98
3 萝卜	102
4 蓝莓	106
5 葱头	110
6 桃子	114

第6章 发现空中精灵

1 知更鸟	120
2 大犀鸟	126
3 七彩文鸟	132
4 细尾鹩莺	138
5 牡丹鹦鹉	144
6 蓝眉林鸽	148

第7章 分享精致线稿

—第 1 章— 认识工具

秋宏斋

秋宏斋

善琚湖笔

善琚湖笔

善琚湖笔

1

2

3

4

5

1 笔

目前市面上使用比较普遍的两种水彩画笔是传统水彩笔和国产毛笔，选择一种质量好的画笔可以让你的绘画过程更加轻松舒畅。选购画笔时，要尽量选择性价比高、适合自己画风的，另外尽量选购有一定知名度的品牌，这样质量上能有所保证。因为在绘画过程中，如果出现笔毛分叉、掉毛等情况，会非常影响绘画心情和绘画效果。下面列出的品牌是我习惯使用的，分享给大家。大家可以作为参考，但还是要以自己的使用习惯为主。

● 国产毛笔

我个人比较偏爱使用国产毛笔作画，它的优点是价格适中，笔锋软硬适中，聚锋效果好（当然与毛笔的实际质量有关），用一支笔既可以大面积涂色，也可以用笔尖刻画细节，很多时候我都是用一支笔就能画完一幅画。国产毛笔的笔毛大部分由狼毫、羊毫制成，狼毫偏硬，容易掌握力度和水分，适合初学者使用；羊毫偏软，需水量较大，可以用于大面积涂色。

1 秋宏斋 | 夜蝉夏

精选狼毫，并加入其他动物毛，蓄水性强，适合大面积铺色，价格稍高。

2 秋宏斋 | 若隐红杆

狼毫，聚锋效果好，我习惯用它绘画细节，价格稍高。

3 笔意轩 | 子非鱼

笔锋长，蓄水量小，适合画细节或者勾线，由于笔锋长所以不好控制，价格适中。

4 笔意轩 | 晋唐风骨小

笔锋偏硬，聚锋效果一般，价格适中。

5 善琚湖笔

狼尾小楷，笔锋偏硬，聚锋效果较好，性价比高。

提示

由于画笔属于消耗品，而且需要仔细保护，所以我不建议初学者刚入门就买很贵的笔来用。现在市面上一些价格在二十元左右的国产毛笔，就够用了；而传统水彩画笔可以根据自己的画幅来购买，比如喜欢画16开左右的画，那么买一支0号和2号的貂毛笔，一支4号的松鼠毛笔就够用了。这种类型的水彩画笔建议隔号买，比如0、2、4或1、3、5等。大家在使用时，记得仔细感受每一支笔的绘画效果，把用得舒服的笔品牌和笔号记录下来，方便下次购买。有些国产毛笔（比如笔意轩）也成套出售，价格适中，如果实在不知道哪种好，可以买一套试试看，里面的笔号很全，这样大面积渲染、小面积铺色、细节勾画都够用了。

● 传统水彩画笔

传统水彩画笔的笔毛一般由貂毛或者松鼠毛制作而成。貂毛偏硬，和国产毛笔的狼毫相似；松鼠毛偏软，蓄水量适中，适合大面积铺色。对于初学者来说，笔毛偏软的画笔，不太容易掌握，可以先以国产羊毫笔来替代，毕竟价格便宜。

1 达芬奇 428 系列中国红 V66 0 号

天然貂毛制作，鹅毛管线套圈，外观精美，聚锋效果极好，价格贵。

2 比利时 Martini 马蒂尼 R1002 松鼠毛 4 号、0 号

松鼠毛制作，笔锋软，蓄水量大，聚锋效果一般，适合铺色，价格适中。

3 透纳貉子毛尼龙混合毛水彩画笔套装

尼龙为主，弹性好，蓄水量一般，便于初学者把握水分，价格便宜。

4 日本新概念 Skyists SERIES118 0-0000 号

适合刻画微小细节，蓄水量合适，容易把握水分，其中00号和000号是我最常用的两支笔，价格便宜。

● 画笔的选择与保存

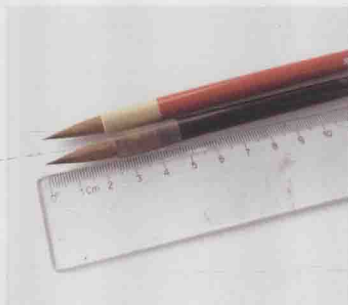
选择画笔时除了考虑材质，我还会考虑以下因素：

笔头长度、笔头是否有保护。

笔头长度在 2cm 左右，适合绘制细节，笔头长度在 3cm~4cm，适合大面积铺色。在实体店购买时，最好亲自量一量，画久了目测就很准；在网上购买，要仔细看清笔的介绍，通常都会有对笔头尺寸的说明。

笔头有保护的笔，能使用更长久，因为国产毛笔很多是竹制笔，经常泡水会开裂。笔头的保护接口一般由塑料制成，例如秋宏斋。当然带保护的笔相对贵些。

第一次开笔时，要把笔浸泡到温水里，并轻轻揉一揉，把笔上的胶洗掉，让笔头逐渐自然散开。如果发现水变浑浊，可以多换几次水，多洗几次；然后观察笔头，质量好的笔在蘸水之后，笔尖会自然聚锋，没有开岔的杂毛。

画笔的使用寿命与是否能正确保存有很大关系，尤其对于价格昂贵的笔，更需要精心养护。我通常在使用完毕后，便会用水把画笔清洗干净。有些小号的勾线笔在使用完后颜料容易聚积在笔根，如果不清洗干净很容易风干，再清洗起来就会变得困难。清洗后最好用面巾纸把水吸干，放到通风地方，自然风干；我习惯把笔横放到笔洗上，让笔头悬空，这样不会对笔头造成损害。当然如果有笔架，把笔悬挂起来就更好了。国产毛笔的笔杆上通常有套绳，可以用来悬挂。如果长时间不用，可以把笔晾干后，放到笔帘之中，卷起来保存，这样做既可以保护笔毛，又节省空间。

2 纸

以我个人的经验来说，最直接影响画面效果的工具，就是水彩纸；选择质量好的水彩纸，不仅在绘画过程中无比顺畅，而且在绘画完成且画面干透后，颜色不会变灰。不同的纸张，适合画不同的画作，大家一定要多尝试，多总结，选择最适合自己的画板。

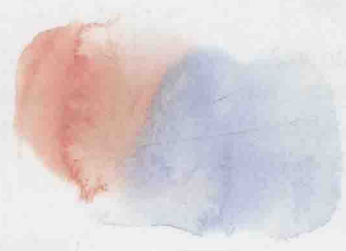
● 原料

水彩纸分为棉浆纸和木浆纸两大类。

棉浆纸

纸面相对粗糙，运笔时感觉有些阻力，吸水性强，画上去颜色均匀，没有明显水痕；适合长时间多层次渲染，颜料画上去干得比较慢，所以画的时候不用急，这一点对于初学者很有帮助。绘画完后它的显色性比较好，当然缺点是价格贵。我个人更偏向使用棉浆纸。常见品牌是：康颂的阿诗、枫丹叶，山度士的获多福。

木浆纸

纸面相对光滑，吸水性比棉浆纸稍差，颜料画上去，很容易出现水痕，如果追求这种效果的话木浆纸是首选。颜色之间融合不够顺畅，干得快，适合快速表现，价格相对低，适合初学者大量练习使用。常见品牌是：康颂的巴比松、梦法儿、1557，山度士的博更福。

● 纹理

1 细纹

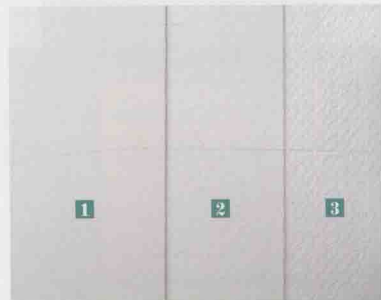
细纹的画纸纹理细腻，颜色干得快，适合细致画作，如果初学者对于调色等还不熟悉，暂不推荐使用。

2 中粗

中粗纹理的画纸纹理适中，颜色变干速度也适中，适合初学者，是我最常用的画纸。

3 粗纹

粗纹的画纸纹理粗糙，颜色干得慢，绘画时容易留出飞白，适合制造特殊效果，初学者暂不推荐使用。

● 克数

300 克

最常见的画纸克数，价格也相对会贵些，如果绘制的是小幅画作，且不需要多次渲染，300 克的纸则不需要裱纸，干后也是平整的。

200 克以下

如果要进行多次渲染，200 克以下的画纸是需要裱纸的。因为价格相对便宜，这种纸适合练习使用。

提示

初学者刚入门时，面对众多品牌的画纸和它们各自不同的属性，很容易一头雾水，不知道选什么样的纸好。我建议可以在网上淘一些水彩纸试用分装，价格便宜，把常用品牌克数的纸都试用过，就可以知道自己的喜好了。

● 品牌推荐

阿诗 300 克、185 克中粗

阿诗是我最常用，也是最推荐的品牌，这种纸显色好，水分变干速度适中，颜色融合的效果佳，容易把握；越厚的纸也越贵，如果是练习，可以使用 185 克的来画，除了干透后有点皱以外，效果几乎与 300 克无异。

获多福 300 克、190 克中粗

效果与阿诗差不多，只是干透后颜色发灰，尤其是 300 克的，变灰的效果要比 190 克更明显。价格相对于阿诗来说要低一些。

康颂 1557 木浆 300 克

价格便宜，显色和融色效果都不错，适合初学者大量练习使用。

国产宝虹全棉水彩本（四面封胶）

也是 300 克中粗纹理的全棉纸，但是纸纹要比阿诗更粗糙些，所以绘画时毛笔的水分要大些。优点是价格低，方便携带，不用裱纸；缺点是干后颜色会灰掉一层。

温莎牛顿歌文水彩明信片 300 克（15 张装）

显色性好，颜色变干速度适中，融合效果不错，价格适中。

● 画纸的存放与保护

画纸放久了，就容易脱胶。脱胶后虽然在画纸表面上看不出什么区别，但在作画时没法上色与混色。为了避免脱胶（南方气候潮湿更要注意），要把画纸放到密封袋里，每次画完都密封好。

还有一种情况，是画纸沾了油（比如护手霜等），画时发现上不去颜色，为了避免这种情况要尽量让手保持干爽，别涂太多护手霜之类的油性物质。

另外，如果绘画频率不高的话，不建议囤纸，因为时间长了画纸难免会出现脱胶的情况，最好是现买现用。

如果时间宽裕，可以关注一些二手网站，很多人一时兴起买来纸、笔等，但是画几次就不画了，然后转手，这样买来价格会低些。当然买前要沟通好，问清楚卖家的购买时间，放了太长时间的纸就不要买了。

市面上也会卖一些水彩本，通常水彩本的价格会比散纸要高，如果没有外出绘画的需要，还是买散纸比较划算。