

插画师之路

只为斑斓

COLOURFUL LIFE

创意水彩插画手绘表现技法

超白大叔 编著

水彩工具与技法

水彩色彩搭配

人体基础结构

水彩插画完整案例

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

只为斑斓

创意水彩插画手绘表现技法

超白大叔 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

只为斑斓：创意水彩插画手绘表现技法 / 超白大叔
编著. — 北京：人民邮电出版社，2018.10
ISBN 978-7-115-49293-7

I. ①只… II. ①超… 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204986号

内 容 提 要

本书是一本细致讲解创意水彩插画绘制及表现方法的技法书，包含了20个完整案例，并穿插了58个小贴士。

全书共9章，第1章讲解了颜料、纸笔等工具的选择与用法；第2章介绍了水彩绘制时的水量控制，干湿表现，滴水与滴色，以及撒盐、流淌和晕化等技巧；第3章讲述了水彩插画中不同色系颜色的搭配方法；第4章讲解了五官、单色人物和彩色人物的绘制方法；第5~9章为完整案例，每个案例重点展示一种水彩表现技法。

本书案例丰富，讲解清晰、易懂，不仅适合插画设计专业的学生、刚刚从业的插画师阅读，还适合水彩插画爱好者临摹和学习。另外，也可以作为相关培训机构的参考教材。

◆ 编 著 超白大叔

责任编辑 孟飞飞

责任印制 陈 犇

◆ 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>

北京印匠彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：12.5

字数：367千字

2018年10月第1版

印数：1—3000册

2018年10月北京第1次印刷

定价：79.00元

读者服务热线：(010)81055410 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

目录

Contents

第1章 与水彩相遇

- ① 颜料——引燃想象力的火种 008
- ② 画纸——承载着梦想的帆船 010
- ③ 画笔——传递情绪与情感的发射器 011
- ④ 其他工具——打破规矩的神来之笔 019

第2章 水彩的绘制技法

- ① 水量的控制 028
- ② 绘制的技法 029
- ③ 干湿的表现 031
- ④ 滴水与滴色 034
- ⑤ 撒盐 036
- ⑥ 流淌 037
- ⑦ 晕化 039

第3章 色彩搭配指南

- ① 认识色彩 043
- ② 颜色搭配专辑 047
- ③ 不同色系的搭配方式 049

第4章 人体基础结构指南

- ① 避免刻画五官时的机械感 066
- ② 眼睛的画法 067
- ③ 鼻子的画法 070
- ④ 嘴唇的画法 071
- ⑤ 眼珠的画法 073

① 单色人物练习	074
② 彩色人物练习	078

第5章 简单人像绘制实例

① 女性头像——喷溅式色块的表现	086
② 男性头像——快捷的上色顺序	092
③ 墨镜女子——白色头发的画法	098
④ 彩色头发的女性——多种颜色交替上色	104

第6章 畅游大海

① 西海公主——碎笔触画法	115
② 海浪剧场——风景拼贴人像的运用	120
③ 海物语——保鲜膜的特殊技法	125
④ 金鱼少女——繁复细节的上色顺序	131

第7章 幻想星空

① 动荡的情绪——留白液的运用	137
② 摘星——多色衔接	140
③ 孤独的守望者——背景与头发的结合	145
④ 星川彼岸——流动色块的上色技巧	151

第8章 梦中花

① 温风如酒——薄涂层叠画法	158
② 等你也等风——黑白与彩色的融合	162
③ 倾盆的情愫——大胆又细心地铺色	170
④ 白玫瑰——头发的层次处理	177

第9章 动物之森

① 鹦鹉——色块的流淌	184
② 猫——层叠画法	188
③ 鲸鱼——不规则色块的运用	193
④ 小鹿——丙烯调和液的留白技法	197

只为斑斓

创意水彩插画手绘表现技法

超白大叔 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

只为斑斓：创意水彩插画手绘表现技法 / 超白大叔
编著. — 北京：人民邮电出版社，2018.10
ISBN 978-7-115-49293-7

I. ①只… II. ①超… 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204986号

内 容 提 要

本书是一本细致讲解创意水彩插画绘制及表现方法的技法书，包含了20个完整案例，并穿插了58个小贴士。

全书共9章，第1章讲解了颜料、纸笔等工具的选择与用法；第2章介绍了水彩绘制时的水量控制，干湿表现，滴水与滴色，以及撒盐、流淌和晕化等技巧；第3章讲述了水彩插画中不同色系颜色的搭配方法；第4章讲解了五官、单色人物和彩色人物的绘制方法；第5~9章为完整案例，每个案例重点展示一种水彩表现技法。

本书案例丰富，讲解清晰、易懂，不仅适合插画设计专业的学生、刚刚从业的插画师阅读，还适合水彩插画爱好者临摹和学习。另外，也可以作为相关培训机构的参考教材。

-
- ◆ 编 著 超白大叔
责任编辑 孟飞飞
责任印制 陈 犇
  - ◆ 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>
北京印匠彩色印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：12.5
字数：367千字 2018年10月第1版
印数：1—3000册 2018年10月北京第1次印刷
-

定价：79.00元

读者服务热线：(010)81055410 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

前言

Preface

“画画是一件没有用的事。”——以前我经常听到身边的朋友或是准备报考美术专业的学生的父母这样说。其实不然，生活中的方方面面都需要绘画，如T恤的印花、各种包装盒图案、手机APP的各种视觉效果及电影中某些虚构的画面等。

画画对我来说是件自然而然的事情，儿时起就喜欢画画，习惯在任何空白区域随意勾勒。每当有朋友问我：水彩可以自学吗？我都会坚定地回答：可以！我的水彩就是自学的！

初学者学水彩画遭遇失败，通常是因为自身在颜料、纸张、画笔和配色方面缺乏适当的指导。本书在单色画法方面提供的简易练习，正是对初学者进行的入门指导。水彩画需要掌握水彩颜料的特性及水彩画绘制的技巧，虽然很难，但也没有想象中那么难。

第一次画水彩画的时候，会对这种绘画的质感感到惊奇，尤其是当颜料迅速在纸上滑过时。水彩像有自己的生命和思想，我经常这样戏称——这是“上帝”在和我一起作画。

水彩画的创作既具有挑战性，又令人兴奋。当有

了一定的经验和合适的工具时，慢慢就能学会如何控制颜料，能够预测颜料的表现及掌握不同的绘画技巧，这时候，你就可以享受轻松自在、无忧无虑的水彩创作过程了。

本书会让你看到水彩画可以提供的多种可能性，你将学会一系列的基本绘画技能。希望你可以根据自己的绘画风格去选择合适的方法。

享受绘画过程会让绘画变成一件快乐的事情。即使你的画最后只是被扔进垃圾桶，也并不意味着你浪费了时间，在这个过程中你一定学到了东西，或者学到了不应该做什么，这些都是收获。

享受绘画的过程也会让你愿意花更多的时间来画画，还会让你保持画画动力，强化绘画技能。

我喜欢一边画画一边听书，在听到一些有趣的故事时，脑海中会生成一些有趣的画面，这些画面是我创作灵感的主要来源。

本书涵盖了我多年摸爬滚打自学得来的经验，但愿能帮助大家更快地进步、更快乐地学习水彩。

超白大叔
2018年7月30日

目录

Contents

第1章 与水彩相遇

- ① 颜料——引燃想象力的火种 008
- ② 画纸——承载着梦想的帆船 010
- ③ 画笔——传递情绪与情感的发射器 011
- ④ 其他工具——打破规矩的神来之笔 019

第2章 水彩的绘制技法

- ① 水量的控制 028
- ② 绘制的技法 029
- ③ 干湿的表现 031
- ④ 滴水与滴色 034
- ⑤ 撒盐 036
- ⑥ 流淌 037
- ⑦ 晕化 039

第3章 色彩搭配指南

- ① 认识色彩 043
- ② 颜色搭配专辑 047
- ③ 不同色系的搭配方式 049

第4章 人体基础结构指南

- ① 避免刻画五官时的机械感 066
- ② 眼睛的画法 067
- ③ 鼻子的画法 070
- ④ 嘴唇的画法 071
- ⑤ 眼珠的画法 073

① 单色人物练习	074
② 彩色人物练习	078

第5章 简单人像绘制实例

① 女性头像——喷溅式色块的表现	086
② 男性头像——快捷的上色顺序	092
③ 墨镜女子——白色头发的画法	098
④ 彩色头发的女性——多种颜色交替上色	104

第6章 畅游大海

① 西海公主——碎笔触画法	115
② 海浪剧场——风景拼贴人像的运用	120
③ 海物语——保鲜膜的特殊技法	125
④ 金鱼少女——繁复细节的上色顺序	131

第7章 幻想星空

① 动荡的情绪——留白液的运用	137
② 摘星——多色衔接	140
③ 孤独的守望者——背景与头发的结合	145
④ 星川彼岸——流动色块的上色技巧	151

第8章 梦中花

① 温风如酒——薄涂层叠画法	158
② 等你也等风——黑白与彩色的融合	162
③ 倾盆的情愫——大胆又细心地铺色	170
④ 白玫瑰——头发的层次处理	177

第9章 动物之森

① 鹦鹉——色块的流淌	184
② 猫——层叠画法	188
③ 鲸鱼——不规则色块的运用	193
④ 小鹿——丙烯调和液的留白技法	197

第1章

与水彩相遇

- ① 颜料——引燃想象力的火种
- ② 画纸——承载着梦想的帆船
- ③ 画笔——传递情绪与情感的发射器
- ④ 其他工具——打破规矩的神来之笔

1 颜料——引燃想象力的火种

有颜料的地方，就有色彩。颜料是大多数画家诠释作品的主要工具，水彩颜料不仅可以模拟这个流光溢彩的世界，而且可以运用水的特性“加工”这个世界。水彩是自由的、流动的，在画面上的各种不确定性都能让人产生无限遐想。本章将带领大家观察并教大家如何掌控水彩颜料的特性，创造出具有艺术感染力的水彩世界。

● 固体水彩

笔者使用过很多不同品牌和种类的水彩颜料，本章介绍的均是笔者目前正在使用的颜料。其中，固体水彩是笔者较少使用的，因为它来创作不是很方便，它更适合外出写生，或者工作之余偶尔尝试小画一张。固体颜料本身是固体的，经过严格的分层灌装工艺，可以长久地保存。

● 固体水彩

● 史明克学院级固体水彩

● 管装水彩

笔者曾很长一段时间都使用歌文系列的管装水彩。史明克水彩的颜色相对素雅，几乎可以直接使用，无需调色。歌文水彩的颜色更加绚丽、浓郁，很适合本书的案例画风。

● 管装水彩

● Daniel Smith 大师级管装水彩、荷尔拜因大师级管装水彩、歌文管装水彩

● 液体水彩

有一段时间笔者曾研究如何为画面添加墨点，水彩经过水的稀释后，甩上的墨点颜色会变淡。后来发现了 Ecoline 液体水彩，颜色非常透亮，无需稀释就可以直接用上墨点，能保持很高的饱和度。这种液体水彩也很适合画透气、鲜艳的背景，特别是笔者最常用的 522 色号，到现在这款水彩一直是笔者深爱的辅助颜料。

液体水彩更像是彩色的墨水，它的特性和水彩颜料不同，不像水彩那样可以沉淀出自然的深浅变化。而且一经上色瞬间牢牢附于纸面，不像一般水彩颜料在上色后还可以进行擦淡、滴水和撒盐等操作。

● 颜料品牌的选择

颜料的品牌有等级之分，简单来说，可以按价格区分，即越贵越好。原材料越是珍贵，产品价格就会越高，但价格贵的颜料不一定是适合自己的。

有一段时间笔者使用了 Daniel Smith 的水彩颜料，这个品牌的水彩基本是纯矿物质材料，颜色种类多到让人眼花缭乱，而且很多色号名称神秘，笔者甚至“抛弃”了其他正在使用的品牌。有一次在画深灰色的背景进行渲染时，由于 Daniel Smith 是矿物质材料，干了以后会留下大面积的沉淀物，无法画出透气的效果，那时才重新把歌文水彩“请上”调色盘。现在，笔者调色盒上的颜料有 3 种品牌，它们各自的特性不一样，没有好坏之分，只有顺手与否。

“颜料品牌的选择，都只是一场缘分”。调色盒上也有几个荷尔拜因的粉色系，并不是说其他品牌没有粉色，只不过刚好遇到了并选择了。不管调色盒上的品牌有多少，我们要做的是把它们合适地搭配到画面中。切记，我们是在画画，而不是在涂颜料。

Cotman

歌文水彩

Daniel Smith

丹尼尔史密斯水彩

Holbein

荷尔拜因水彩

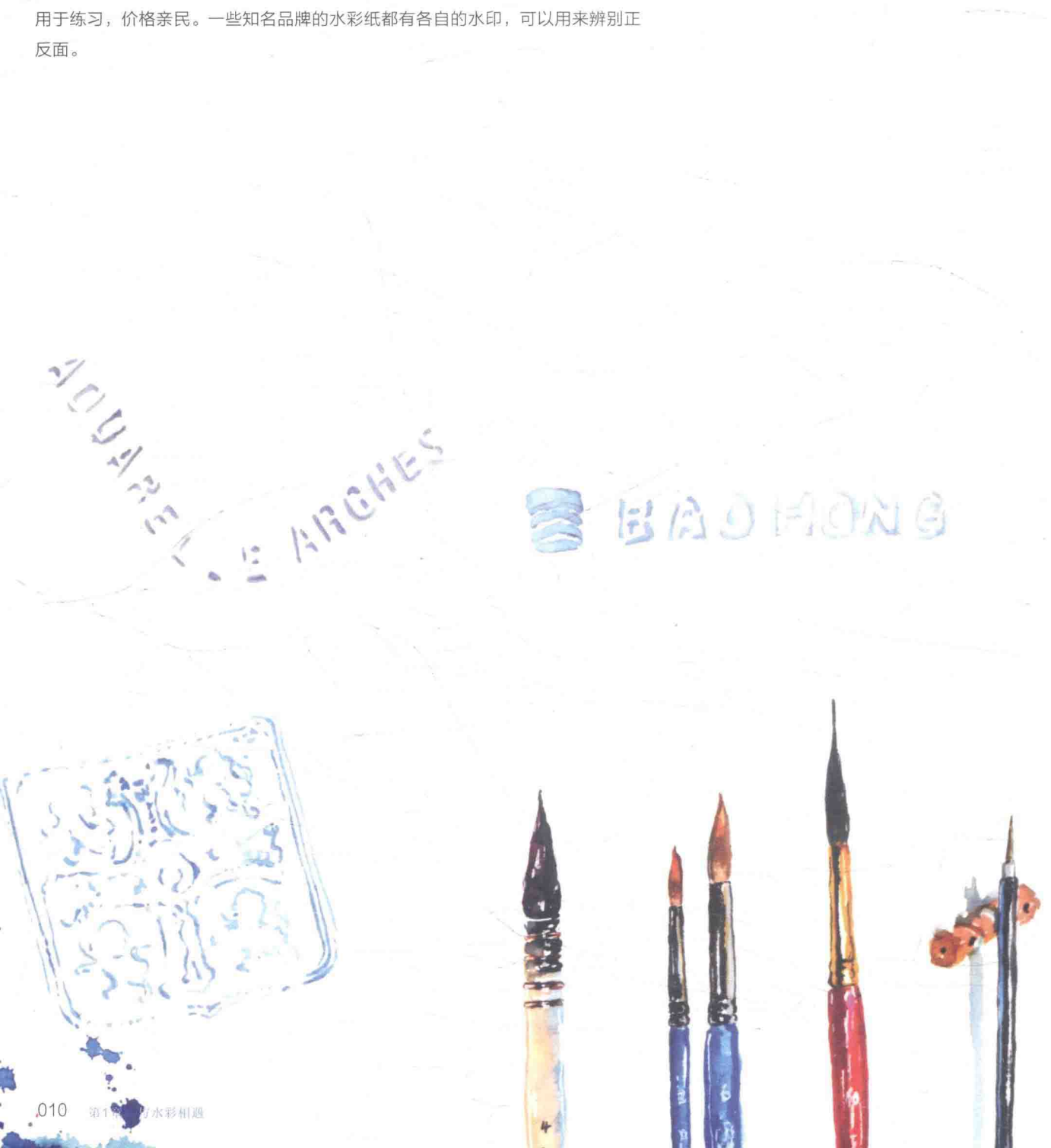
小贴士

当在创作上遇到瓶颈时，不妨换个其他品牌的颜料，尝试新的风格。

2 画纸——承载着梦想的帆船

挑选水彩纸要面临的选项包括：品牌、材质、克数和纹理。但这些都不是最主要的，最主要的是要确保纸是无酸性的。无酸性的水彩纸可以适当地延长作品生命，让它的色彩保存得更久远一些。

对于水彩工具来说，水彩纸是最重要的，其次才是颜料。所以，尽自己的最高预算去挑选水彩纸。笔者常用于创作的水彩纸品牌是阿诗和获多福。宝虹水彩纸则用于练习，价格亲民。一些知名品牌的水彩纸都有各自的水印，可以用来辨别正反面。

水彩纸可按材质、克数和纹理进行分类。

按材质分：水彩纸材质主要分为木浆和棉浆两种。木浆纸纸面发白、易干，也容易留下水痕，所以基本都是用棉浆水彩纸。

按克数分：水彩纸的克数有180g~450g。笔者常选择大约300g的水彩纸，克数越高，纸越厚，越不容易起皱。而笔者画水彩时的用水量是毫不客气的，加上从不裱纸，所以选择克数时会尽量选择高克数。且会尽量选择有四面封胶的水彩纸，可以直接绘制不用裱纸。

按纹理分：纹理分为冷压水彩纸和热压水彩纸，即粗纹和细纹。笔者喜欢用冷压纸，因为它有一些自然的肌理，更适合自己的画风，也更能吸附色彩。如果打算画细腻的小东西则可以选择细纹纸。

四面封胶型的水彩纸很方便，不用裱纸就可以直接作画。每画完一张，用卡片延着纸的开口裁下来即可。

小贴士

建议初学者购买优质上等的水彩纸，这是增强自信心的“神器”。

有的水彩纸还分本白和高白色等，目前笔者偏爱获多福的高白水彩纸。

3 画笔——传递情绪与情感的发射器

对于画者来说，画笔顺手与否是最重要的。笔者一直记得在初学水彩时由尼龙画笔转向动物毛画笔，使用时是带着多少敬畏之心的。初次使用动物毛画笔并不听使唤，但一旦掌握了动物毛画笔后，就不想使用尼龙画笔了。

动物毛画笔基本分为松鼠毛和貂毛两种。松鼠毛比较柔软，且吸水量大，类似于毛笔中的羊毫。貂毛也有适当的吸水量，而且富有弹性，类似于毛笔中的狼毫。在经过多次使用后，笔者发现貂毛画笔相比松鼠毛画笔更适合自己的画法，因为笔者一般不需要大面积均匀地铺色，相反更追求颜色的不均匀，而貂毛的画笔已经有合适的吸水量了，又兼有对细节的刻画，故更适合。

现在笔者的画笔组合里有一支“万能”画笔、两支刻画画笔、一支勾线笔和一支特殊画笔。

1

2

3

4

5

● 不同用途的画笔

- 1 **铺色**：达芬奇松鼠毛画笔4号，它具有惊人的吸水量，适合大面积铺色。
- 2 **刻画**：温莎牛顿混合貂毛画笔6号和2号，常用于刻画人物的五官周围和塑造面部结构。
- 3 **勾线**：秋宏斋松枝勾线笔，适合于在最后阶段刻画画面的细节，适合描绘一些特别细致的线条，如人物的睫毛。
- 4 **特殊画笔**：阿尔瓦罗松鼠毛拉线笔8号，俗称“红瘦子”，修长柔软的笔尖，加上蓄水能力很强的松鼠毛，能轻易地拉出飘逸灵动的细线条，如人物的头发。
- 5 **“万能”画笔**：马蒂尼貂毛画笔10号。如果只能带一支画笔，那绝对就是它了，吸水性适当，下笔流畅，可以铺色又可以聚峰笔尖刻画细节。笔毛可以塑造不同的形状，如开权的扇形，也可以表现一些丝状的笔触，一笔多用。