

呀呀国风水彩私享

呀呀绘

呀呀繪

呀呀國風水彩私享

本书中部分用图还收录于以下个人画集

《锦瑟》《花·女词》《唯墨》《花草手札》
《时花集》《沉香》等

图书在版编目(CIP)数据

呀呀绘：呀呀国风水彩私享·呀呀著

武汉：湖北美术出版社，2017.7

(最手绘)

ISBN 978-7-5394-9126-4

I. ①呀… II. ①呀… III. ①水彩画—绘画技法 N. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第160420号

策 划 熬 路

责任编辑 梁静仪

书籍设计 熬 路

特约编辑 彭晨希

技术编辑 李国新

书法题字 查 晓

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568号

电话 (027) 87679535 (编辑部) 87679525 (发行部)

邮政编码 430070

印刷 深圳华新彩印制版有限公司

开本 787mm × 1092mm 1/16

印张 11.5

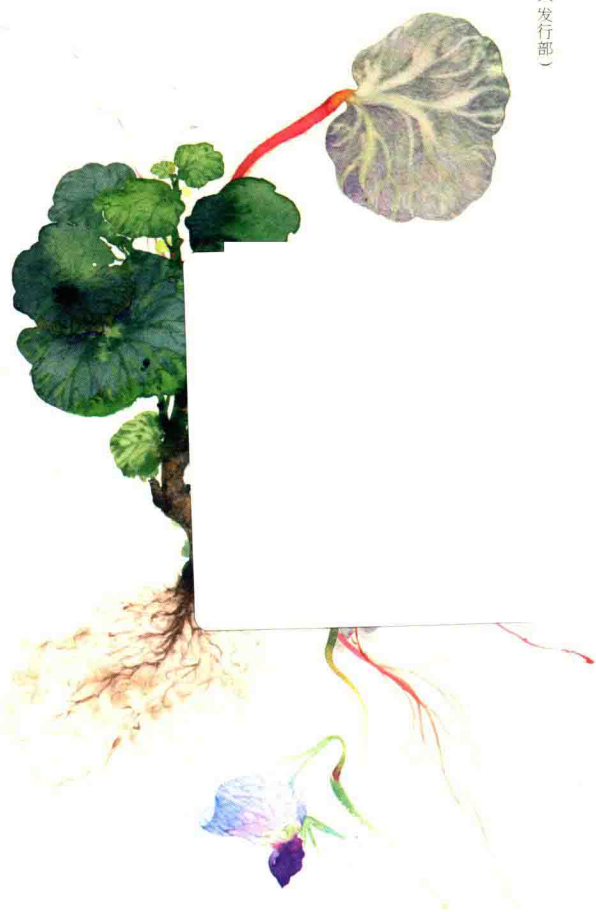
版次 2017年8月第1版 2017年8月第7次印刷

定价 69.80元

熬

IN最手绘
Painting

手放展一种生活方式

目录

古韵

写在前面的

1

工具

4

- 1 常用画笔 / 7
- 2 常用纸张 / 8
- 3 常用颜料 / 9
- 4 周边工具 / 9

基础

10

- 1 构图 / 12
- 2 观察 / 16
- 3 线条 / 18
- 4 干画技巧 / 26
- 5 湿画技巧 / 26
- 6 干湿混合技巧 / 28
- 7 韵律 / 30

人物

34

- 1 人物比例 / 36
- 2 人物动态 / 38
- 3 人物面部造型和上色技巧 / 40
- 4 头发的上色技巧 / 44
- 5 手部的造型和上色技巧 / 46
- 6 国风服装、饰品和装饰纹样 / 48
- 7 人物技法详解 / 52

植物

92

- 1 从实物到画面 / 94
- 2 不同叶子和花卉的外观及结构特点 / 98
- 3 花卉写生 / 100
- 4 植物写生技法详解 / 102
- 5 植物、人物搭配技法 / 126
- 6 植物、动物与人物搭配技法 / 135

后记 / 178

赏析

111

写在前面

枯山水

古来国人所好入画者，无外乎香草美人二者。香草乃是自然界的精灵，是造物主对于人间的点缀，我们从中可以一窥画者的品格与心灵；而美人则是世间一切理想的凝结，亦可作为胸襟与趣旨的投射。而这两者，恰好是呀呀最为中意的，亦是她十载作画生涯始终不曾退场的主题。

这些年笔者有幸从较近的距离观摩呀呀的作画人生，自认比多数人多了些直观的感受与体悟。只是对于绘画技法、功底的理解尚未登堂入室，所以被委托代撰前言之时，内心多少有些惴惴。好在近水楼台地先行拜读了这本《呀呀绘·呀呀国风水彩私享》的初稿之后，于全书的构成模式和内容涵盖多少有了些许认知，结合平素累积的点滴理解，或许也能越俎代庖地写下点文字以为引言，如能有助于各位理解、阅读本教程，那也是幸事一件。

一、何谓技法

本书的副标题为《呀呀绘·呀呀国风水彩私享》，是本以为讲述国风水彩绘画技法为主的教程。熟悉呀呀作品的朋友想必都知道，她此前付梓的书籍多为画集，正经八百地以教程形式集结成书这还是头一遭。究其原因，或许是因为呀呀对于「教程」一词有种近乎偏执的执拗，在较长的一段时间内，她并不认为自己已经成长到了足以对他人加以指点的程度。

即便是在本书之中，呀呀似乎也秉承着一种「授人以鱼不如授人以渔」的态度，与其说是在告诉读者「如何画」，倒不如说是在传达「如何提升自己的技法」。这两者看似接近却又有所不同，在本教程的前半部分中，呀呀以「古韵」这一名义，由浅入深地带出包括构图、观察、线的技巧、干湿韵律等多重元素。

作为一个旁观者，笔者深知呀呀今时今日的绘画功底绝非一蹴而就，甚至并没有什么高手大拿从旁给予方向性明确的引导，基本也是平日一点一滴地摸索积攒而成。这其中走过不少弯路，亦为错误的尝试付出过大大小小的代价。而这本教程的意义之一，或许就在于能够让读者免受这些弯路之扰，尽可能地沿着「提炼」后的路径寻求适合自己的方向。

绘画之路的成功难以复制，也不适合复制，所以技法的分享重点应在于如何「提高」，而非如何「成为」——或许这便是本教程的醍醐味道所在吧。

二、所谓伊人，在水一方

而本教程的后半部分，自然是对香草美人画法的具体解读。呀呀向来喜好古风，故而笔下的纤纤女子自然也以螓首蛾眉为多。然而基于时代的更迭，现如今我们并无太多机会能与这般长袖翩翩的光景交错，而正如前文所说，呀呀的笔法源于日常点滴的累积——因而对于她来说，想要使得笔下的古风女子形神兼具，只能找寻些许其他合适的路径。

虽然这是个娱乐至上的年代，但即便是当下人气渐涨的古风，读者的品位往往也是缜密而近乎苛刻的，简而言之就是一幅古风画作中哪怕是有一两件器物的形制与史实有了齟齬，亦会有明眼人加以指正。所以尽管天性对于文字之爱不如对图像之爱那么炽烈，呀呀仍旧会抽出不少时间翻阅各类研究传统服饰、礼仪、首饰的大部头书籍。在她那并不算宽敞的图书室中，此类厚重的研究典籍占去了大半位置。

然而文字终究是种抽象的载体，对于具象化的图像创作来说，能够亲眼观摩真实的物件同样是重中之重。尽管现如今无法一窥上古佳人的芳容，但难以老去的器物依旧会在博物馆之类的场所将时间暂停，为我们述说一段段淹没在时光尘埃中的历史。从紫禁城到南京博物院，再到各种省市级博物馆，几乎都留下了呀呀驻足的痕迹，为的无非就是一探那些存在了数百上千年的器物的立体形态，即便是踏足国外之时，博物馆和美术馆依旧是她的首选目标。

毕竟，唯有构建出精准的时空氛围，方能把握不同时代女子的一颦一笑。

三、参差荇菜，灼灼其华

相较于去古已远的古风人物，似乎花草的刻画要容易不少。毕竟和服饰形制不同，植物并不会因为朝代的更迭有所改变，至少人类文明建立的五六千年在地球的历史中不过转瞬，尚不足以因循自然的法则有大幅的进化——不过事实似乎并非那么简单。

呀呀家有个不大不小的阳台，现如今早已种满了各式花卉草木。对于她而言，每天早晚摆弄这些生灵既是出于兴趣，亦是很好的素材积累。植物虽然不像人类那样拥有错综的五官和复杂的动作，却会因为阳光、水土、温度而呈现出各种细微的差异，对于画者来说，如何通过有限的水彩呈现近乎无限的自然造化，同样是个值得反复玩味的主题。

清晨或傍晚，顶着朝雾或夕阳打理完三色堇、紫阳花、矮牵牛、三角梅以及各种笔者叫不上名字的月季、多肉之后，呀呀总会在一篇绿意萦绕中驻足片

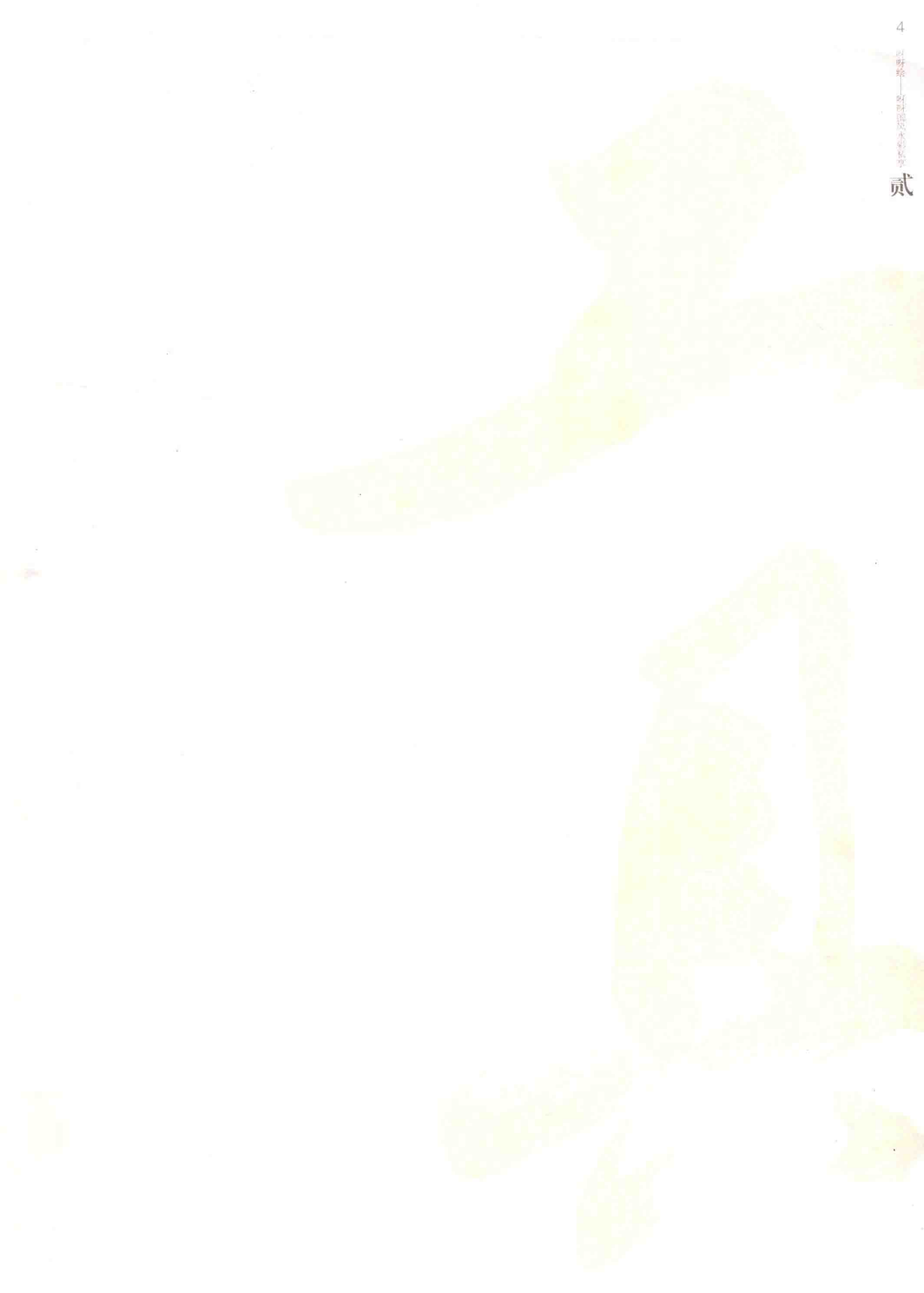
刻，似乎是要将这一片生机勃勃刻进每根神经之中。植物比之人类其实更为抽象，在不熟悉的人眼中恐怕只有深绿和浅绿的区别，但在长期与花草为伴的呀呀心中，每种植物都是不可替代的唯一。

湿地和林地是呀呀最爱的采风地点，带上一小盒颜料以及小小的绘图本，她可以在自然中坐上、甚至站上一整天，为的就是将眼前的野趣收纳在纸上。甚至手机相册中保存最多的也是各类植物，如果行走在路上时呀呀突然驻足，那想必就是在路边发现了让她惊艳的几朵小花，虽然有些急性子的友人会嫌她太过拖沓，但呀呀心中的那片森林，想必便是在日常的拾遗间缓缓成长成的吧。

篇幅有限，作为一个近距离的旁观者，笔者只能抛砖引玉，粗浅地讲述几句。惟愿呀呀这本画集能够授人以渔，让广大读者读后有所体悟，无论您有志于插画事业的为人门者，还是已经在插画道路上大步疾行的奋斗者，都能因为读过此书而有所裨益。

枯山水：月见草二次元工作室负责人，资深ACGN从业人员，写手、译者，翻译有《怪物之子》《你的名字》等小说，并参与过多款游戏的文案策划。

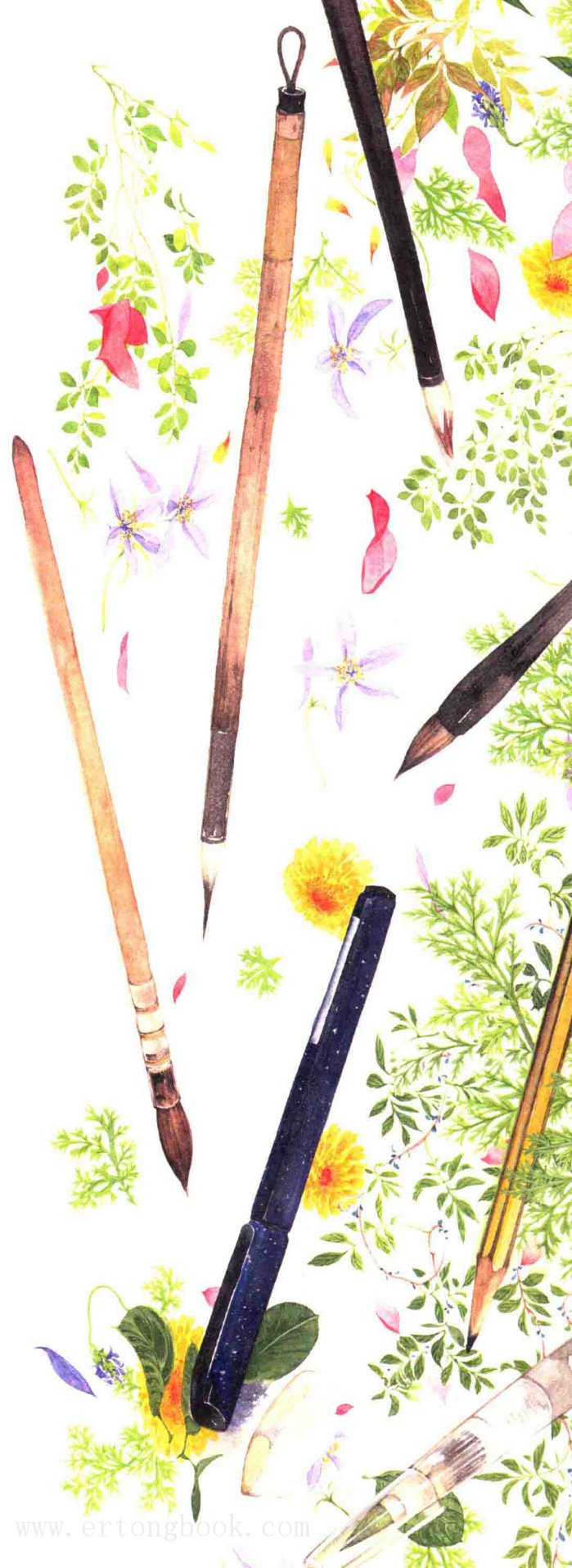

问：水彩刚入门应该从哪方面开始练？

答：感觉任何一种绘画媒介的入门都是从感知它开始的，比如分量（重量）、造型（触感）以及它使用起来时的一些感受。纸、笔、颜料以及各种辅助工具的品类繁多，莫急切地想要全都掌握，有时过急的心态会让人错过不少惊喜或是晕头转向，无从下手。重要的是，无论手边现成的是什么工具，都先使用起来，只有动起来，才能有入门的可能。这个过程需要时间，需要练习，尝试多多的可能性，打开眼界，并培养思考的习惯。

练习，笼统地说在还没有找到自己专攻方向时，可以以自己喜爱、有兴趣的画面作为描绘对象，尽量多写生，注意观察，并且彩稿（色彩能力）和线稿（造型能力）都去练习。在理解的基础上大胆尝试加创作，慢慢便上手了，莫急，要有过日子的耐心！

1 常用画笔

紫毫蝇头小楷工笔勾线毛笔（山羊毛、狼尾毛）

个别需要较硬笔触的细部线条使用。

小楷毛笔（狼尾毛，外覆羊毛）

最常用，百搭。有一定保水度，软硬兼优（面对不同吸水度的纸张有时会使小性子；消耗品需常换）。

小楷纯狼毫笔

「响亮」笔触较常用到（较硬且有力，如枯笔；但饱满的色块面也很好用）。

Da VINCI达芬奇128（貂毛）

饱水好，性情和善。无论晕染、铺色、勾线都表现优秀，绝不出岔儿，好学生的样子（价格高）。

秀丽笔（便携软毛笔）

日常必备。

STAEDTLER施德楼 自来水毛笔

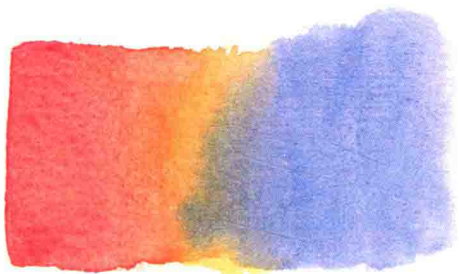
外出写生很便利。

STAEDTLER施德楼 Noris 120 铅笔（HB/2B）

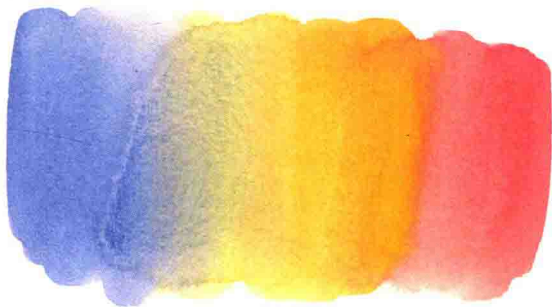
个人偏执，喜欢笔杆利落配色的缘故吧，其实「中华」使用更多些，都好使。

平日里使用最多的应该是中国毛笔，因为笔锋笔触的关系，中国毛笔呈现出的效果是我喜欢的。但根据具体画面需要，也会用到水彩毛笔、水溶性铅笔等。在画正稿（大稿）之前，我会去了解、熟悉画材们的「性情」，屡次尝试，或是做小品创作练习。当下笔时已经心里有数，作画的过程将是非常愉悦畅快的。

熟悉的画材我很少替换它，总会买同样的回来作为补充，但我也很喜爱新鲜事物，每每看到有趣的画材，在价格能力范围内的总会买来一试，若上手喜爱便会加入固定班底吧。

▲ 哈内姆勒 (竹浆水彩纸 260克)
— Hahnemühle · Bamboo

▲ 美国全能画纸 (笔记、手账、随意涂涂画画)

▲ 阿诗 ARCHES (中粗纹 300克)

▲ 阿诗 ARCHES (细纹 300克)

▲ MUJI 无印良品 (空白明信片纸)

2 常用纸张

阿诗 ARCHES (细纹、中粗、300克)

尺寸不定，多用于商稿。

哈内姆勒 Hahnemühle (竹浆水彩纸 260克)

多用于练习。

MUJI (明信片空白纸)

多用于随笔、小品。

美国全能画纸

笔记、手账，随意涂涂画画。

阿诗细纹不太好上色，但纸张表现细腻，并能解决扫描粗底纹的难题，在我习惯后便成为主要使用的纸张，我喜欢用它表现需要细腻刻画的商业稿。中粗纸纹对晕色的效果表现明显，有很漂亮的叠色和水痕，加上本身的肌理感最终很好出效果，想画一气呵成、愉快的图画时不妨考虑，比如大场景图。阿诗纸较显色，干后颜色保留还不错，不易发灰。

题外话，画前洗洗手会减低纸张上色时皮肤细微油脂对着色的阻碍。

水彩颜料整本书只用了一种 作画工具越简单越好哦

3 常用颜料

史明克 Schmincke (Horadam 大师级固体水彩) 12色

吉祥颜料 (国画颜料) 24色

新韩 Shinhan 国画颜料 (胡粉)

颜料的选择上我的经验不多，之前使用的不是特别满意，但在朋友的推荐下用上「史明克」(12色固体水彩盒装，大师级)便再没有换过，为此我特意查看了下记录发现这盒已用了四五年。史明克的色彩较饱和，鲜中带着稳重。可厚涂，有一定遮盖力；亦可薄染透明度，有融合有保留，正是我想要的。

如果此时需要更加跳跃、色相更多或遮盖力更强的色彩，可选择别的颜料作为辅助，如国画颜料(中、日、韩品牌均有)，水粉或是其它品牌的水彩。如何选择？因为颜料制作的成分不同，有的会显活泼亮泽，有的则复古充满颗粒肌理……建议可以多试用，再根据自己的画风需求归类使用。偷偷说，寻觅的过程充满惊喜，画材只有适合自己的才是最默契无间的搭档哦。

4 周边工具

透写台 (LED灯便携)

透写台主要是画商稿封面草图时使用。作用于标题文字的定位，或需按指定尺寸画图时。

光照 (飞利浦节能灯头、台灯，位于工作台左右各一)

光照很重要。如果作画场所的自然光不够，切记补充光源，以避免伤眼、偏色，但日光色灯光对色彩的还原度是不太一样的，一些光源也会不同程度地造成偏色和暗色。所以对于重要的光源要好好挑选一下哟，这样哪怕在夜色中作画对画面的把控也可以信心大大呢！

扫描仪 (品牌：爱普生)

因为使用过的型号有限，不方便提出建议。但就使用感受而言，价高者画面表现、色彩还原都会更好些，可能更多要从个人实际状况做判断。

数位板

WACOM PTH-651影拓Pro无线数位板。

问：怎样「优质」地临摹？

答：把「临摹」作为学习的过程，在临摹时多多思考，多问自己「为什么」（为什么这样用色，为什么这样构图，为什么线条的粗细如此变化……）。

拒绝盲目的、仅以「相似」为目的的涂画，只有带着会思考的大脑去学习才能真正学到「优质」的经验。

另，多看各种不同类型的优秀作品，综合地思考与练习。

1 构图

构图是创作中较费脑但又饶有趣味的第一个环节。构图也可以称作「布局」或是「经营位置」，顾名思义是一个思考和提炼平日里收集到的素材并进行恰当运用的过程。巧妙的构图可以把一个平凡的事物变得富有灵魂，可以将情感通过画面发散、传达给观者。

构图像是一篇文章的格局，每一篇都有自己的格调；画面层次的表现则像段落，明确、有目的且紧密相连，相互关联影响。所以画「眼」就像这篇文章的中心思想，需要最突出刻画表现的重点以及应当交代清楚的地方，而作为辅助描写，丰富它的内容则可以有针对性地适当弱化，避免喧宾夺主。色彩、线条如文字，如何排列组合抑扬顿挫决定了这篇文章的文笔。合其所有构成了决定这是否为一篇好文的要素，同时也决定了你和观者间的「对话」是否顺畅，共鸣是否深刻，或更多……

