

低眉衔花的少年春神
挽信凝思的少女青鸟
形态各异的传说妖怪
光怪陆离的奇异世界

妖之绘

水彩手绘基础技法
飞乐鸟工作室

中国友谊出版公司

妖之绘

水彩手绘基础技法

飞乐鸟工作室 作品

图书在版编目 (C I P) 数据

妖之绘 / 飞乐鸟工作室著. -- 北京 : 中国友谊出版公司, 2019.3

ISBN 978-7-5057-4619-0

I. ①妖… II. ①飞… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第040092号

书名	妖之绘
作者	飞乐鸟工作室
出版	中国友谊出版公司
发行	中国友谊出版公司
经销	新华书店
印刷	北京市雅迪彩色印刷有限公司
规格	787 × 1092毫米 16开 9印张 70千字
版次	2019年5月第1版
印次	2019年5月第1次印刷
书号	ISBN 978-7-5057-4619-0
定价	55.00元
地址	北京市朝阳区西坝河南里17号楼
邮编	100028
电话	(010) 64678009

如发现图书质量问题, 可联系调换。质量投诉电话: 010-82069336

妖之绘

水彩手绘基础技法

飞乐鸟工作室 作品

前言

『地之所载，六合之间，四海之内，照之以日月，经之以星辰，纪之以四时，要之以太岁，神灵所生，其物异形，或夭或寿，唯圣人能通其道。』——《山海经·海外南经》

华夏民族的千年历史，诞生了形形色色的神怪传说：包罗万象如《山海经》、荒诞离奇如《搜神记》，还有民间流传着的种种话本，人们用丰富的想象力创造出一个超脱于现实的异想世界，在虚幻缥缈的幻想中，投射现实、寄托情思。

对于创作者来说，上古世界中的仙灵妖怪不仅是书籍中的单薄文字，在那些或灵异诡谲或动人凄美的传说中，浮现在我们脑海中的还有异彩纷呈的角色形象。千年后的山川地理、人文风貌历经更迭，绚烂的色彩却能够打破时空，回溯经典。

如今的快节奏生活总是容易让人忘却那些久远的传说，想象力也不再是我们的必需品，然而游走在光怪陆离的上古传说中，我们却可以不受任何拘束，用浓墨重彩的画笔描绘形态各异的仙灵妖怪。在这里你会看到低眉衔花的少年春神、挽信凝思的少女青鸟、痛失伴侣的悲伤鹤妖、魅惑人心的娇俏猫妖、出尘脱俗的孤独鲛人……

随着细致的技法讲解，浪漫唯美的水色蔓延至笔下，一起来打造奇幻瑰丽的异世界吧！

目录

壹 赏器·绘画工具

贰 绘事·基础技法

笔法……一二
设色……一三
干画法……一四
湿画法……一五
干湿结合……一六

点神韵……一八
绘青丝……二二
化妖形……二五

叁 逍遥·仙灵篇

索春神·句芒……二八

中国古代民间神话中的春神，主管树木的发芽生长，辅佐东方上帝青帝太皞。《山海经·海外东经》中有云：「东方句芒，鸟身人面，乘两龙。」后来演变为牧童的形象，亦称芒童。

折桂香·月兔……三四

「月中何有？白兔捣药。」中国古代神话传说《嫦娥奔月》中，随嫦娥飞到月宫的那只白兔在月宫中一直负责捣药，故后人以玉兔作为月的代称。

云外信·青鸟……四〇

在神话传说中，青鸟是为西王母取食传信的神鸟。《山海经·西山经》记载道：「又西二百二十里，曰三危之山，三青鸟居之。」郭璞注：「三青鸟主为西王母取食者，别自栖息于此山也。」

／ 不知处·菌人 …… 七二

《山海经·大荒南经》中描述道：“有小人，名曰菌人。”菌人，指的是一种非常小的人，像地上的苔藓一样。

／ 迷仙引·百幻蝶 …… 七八

常有人浮南海，泊于孤岸。忽有物如蒲帆飞过海，揭舟。竟以物击之，如帆者尽破碎坠地。视之，乃蛱蝶也……或云，南海蝴蝶生于海市，其形态变化万端，又名「百幻蝶」。——《岭南异物志》

／ 岁哀喉·双鹤 …… 八六

出自《搜神记》，相传蒙阳县南百余里的深山中，「昔有夫妇隐此山，数百年，化为双鹤，不绝往来。忽一旦，一鹤为人所害，其一鹤岁常哀鸣。至今响动岩谷，莫知其年岁也。」

／ 离魂游·鲛人 …… 一二四

古代神话传说中海鱼尾人身妖怪，在《搜神记》中记载道：“南海之外有鲛人，水居如鱼，不废织绩。其眼泣则能出珠。”生活在南海之外，善于纺织的他们哭泣时可以流下珍珠。

陆 运思·创作分享

／ 露华浓·花妖 …… 一三四

《辞海》中对花妖的解释为花的精怪，古人认为有些花经过常年生长，经历一番奇遇，便可以幻化成人形。

／ 创作思路 …… 一三六

／ 绘画上色 …… 一三七

／ 收尾与总结 …… 一四二

止日月·常羲……四八

出自《山海经·大荒东经》：「有女和月母之国……是处东极隅以止日月，使无相间出没，司其短长。」
中国神话传说中的月亮之母常羲，与日御（羲和）同为帝俊之妻，生了十二个月亮。

司天命·西王母……五六

中国古代神话传说中掌管不死药、罚恶、预警灾祸的长生女神。「西王母」的称谓，见于《庄子》《山海经》等。现多将西王母奉为女仙之首，并大量出现在民间传说、小说、戏曲中。

伍 莫测·鬼魅篇

遗所念·荧惑星……九六

《搜神记》中记载了一个身着青衣的小男孩，自称是荧惑星，即火星的化身。他说完一句预言便纵身飞向了高空，消失不见。

子不语·猫魅……一〇二

猫魅又称金华猫。传闻中逢女子变美男，逢男子则变美女，盗取月光精气。清代袁枚的《子不语》中记录「金华有猫魅，妖鬼类也。」

多情思·木魅……一〇九

「木魅晨走，山鬼夜惊。」——老树化成的妖魅。

镇命歌·姑获鸟……一一七

喜爱抢夺他人幼儿来养育的妖怪，又称作鬼车、夜行游女。《玄中记》中有云：「姑获鸟，鬼神类也。衣毛为飞鸟，脱毛为女人。云是产妇死后化作，故胸前有两乳。喜取人子养为己子。此鸟夜飞，以血点之为志。」

肆 万物·志怪篇

浮世游·夫诸……六六

《山海经·中山经》：「北望河林，其状如蓍如华。有兽焉，其状如白鹿而四角，名曰夫诸，见则其邑大水。」
夫诸是中国古代神话传说中的神鹿，它的情状温柔洁净，它一出现必定是大水时期。

壹

赏器·绘画工具

铅笔 绘制人物的草稿与线稿离不开铅笔，如可以用日本百乐牌彩色自动铅笔。用橙色绘制人物皮肤、蓝色绘制衣物，再用普通铅笔绘制头发及深色物体，这样让线稿更容易被区分。

注：彩色自动铅笔也可以用可溶性彩铅替代。二者相比，彩色自动铅笔价格稍高，颜色较少，但绘画细节很方便；可溶性彩铅颜色更加丰富，不过绘画时需要随时削尖笔尖。

毛笔 国内匠人们制造的毛笔物美价廉，实用性高。大白云毛笔可以铺设大面积背景或作为清水笔使用；狼毫小笔作为主要的上色用笔，刻画细节也很不错；勾线笔用来勾勒线条或细微之处。

画纸 水彩纸对于画面的效果影响很大，本书作品使用的是获多福 300g 细纹水彩纸。该水彩纸纸张细腻、混色自然、显色良好、价格适中，十分适合绘制人物作品。

颜料

吉祥 24 色颜彩是较为常用的古风绘画颜料。其颜色均匀细腻、沉稳古朴，在混色过程中过渡自然、易修改，其中一些颜色还具有独特的沉淀效果。

注：本书会使用金色与白色颜料，金色颜料需单独购买，绘者使用的是派通金粉；吉祥颜彩的白色是具有覆盖性的白色颜料，大家也可用开明白墨液代替，蘸取相对便捷。

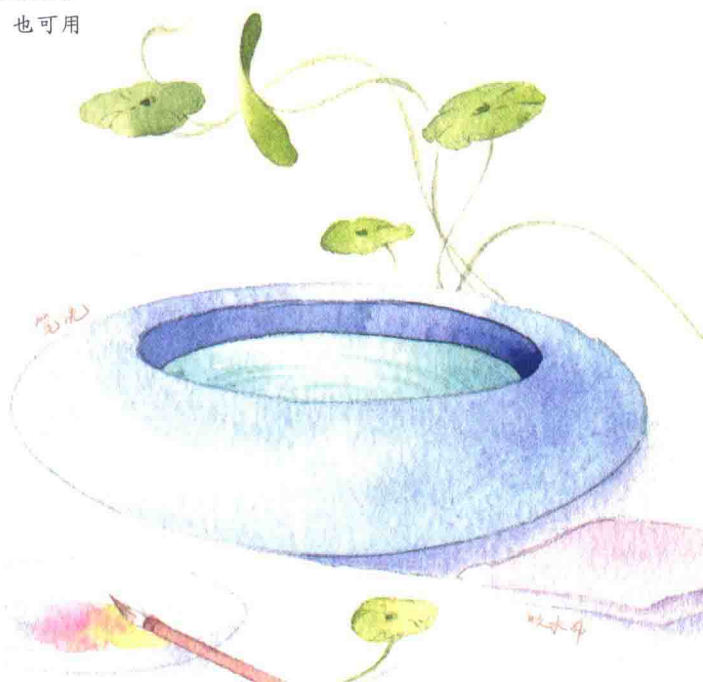
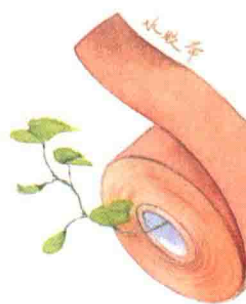
水胶带

绘画前，画纸需要用水胶带装裱在画板上，这样可以预防绘制过程中纸张遇水变皱的情况。

注：裱画纸时，先剪下比画纸边缘略长的四条水胶带，在画纸背后刷满清水，慢慢从画纸一侧开始紧贴画板，再将水胶带具有黏性的一面蘸水，贴在画纸四周，等待水分干燥纸面平整。绘制完毕后，使用美工刀裁下画面部分，留下的水胶带用清水打湿，等待软化即可撕下。

其他

绘画时，一些辅助小工具十分重要，盛放清水的容器作为笔洗，让我们的上色更干净；调色盘或白色瓷盘用来调和颜料；纸巾、棉布或海绵可以用来吸去多余的水分。这些工具既可以选择到专营店购买，也可用身边的生活物品代替。

贰

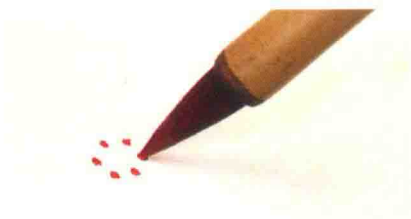
绘事·基础技法

绘画讲究行笔、用笔，要求在一点一撇间用恰如其分的方式描绘物象，因此我们先从笔法与用色的方式开始，学习水彩画的一些基本技法。

笔法

本书主要涉及三种功能画笔：上色笔、清水笔、勾线笔，通过点线面的联系，掌握它们的使用方法。

1. 点法

笔尖立起，用最小的尖端部位接触纸面，形成细小的点状。

轻压笔尖，尖端与纸面接触面积略增大，形成稍大的点状。

2. 描线

用稳定的力度轻轻拖动勾线笔，画出均匀的细线条。

微微加重勾线笔力度，用笔锋接触画纸，画出的线条变粗。

3. 绘形

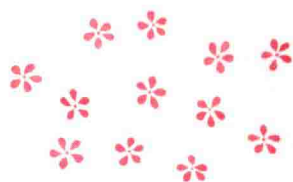

画笔略用力压下，形成不规则的色块，绘制出大致形状。

在色块边缘用笔尖填补，让形状的轮廓更加精致。

4. 小例

>>> 点 <<<

点法适合绘制细小的圆形图案。

>>> 线 <<<

线条具有流动感，能体现物体的边界。

>>> 面 <<<

面是多变的，可以打造任意造型。

一些简单的基础作画技巧可以让我们的上色过程更加便利，多加练习便能绘制出更精美的效果。

1. **罩染（平涂）** 相同的颜色加入不同含量的水分，便会影响整体颜色的浓度，绘制出不同深浅的色块。

用画笔将颜色以均匀的力度平涂在纸面上，即为罩染。罩染需要整体的颜色透明度一致，所以可以预先调和大量的颜色来蘸取。

2. **晕染（渐变）** 提前备上两支画笔，一支蘸取颜色，另一支蘸取清水，这样绘画时时间充裕，也能避免颜色混杂。

用画笔绘制出颜色后，立刻用另一支干净的笔蘸取少量清水，衔接之前的颜色边缘，形成渐变效果。

3. **接染** 接染时，一支画笔使用完后立刻在清水中洗干净，再蘸取另一种颜色也可达到接染的效果，但需要把握好时间。

接染法其实就是将晕染法中的清水替换成另一种颜色，新颜色衔接在旧颜色的边缘从而达到混合。

4. **小例**

>>> 罩染 <<<

罩染的效果平整而简洁，不具有立体感。

>>> 晕染 <<<

晕染增加了物体的立体感与层次。

>>> 接染 <<<

接染效果使物体颜色更加丰富。

干画法

干画法是最常见的水彩上色方式，可以精确地控制颜色与水分，也能刻画出精致的细节。下面通过一朵小花的练习，学习运用罩染、晕染、接染三种设色方式，在合适的部位与时机达到令人满意的效果。

花瓣 红 + 红 = 红
花蕊 红 红梅

壹 晕染

用铅笔绘制一枝花的线稿，选择一片花瓣并在其顶部上色，随后用清水笔向下晕染，使用这样的晕染方式绘制出所有渐变的浅红色花瓣。| ①②③

※ 相邻的两片花瓣在上色时必须等其中一片花瓣干透了再涂另一片，否则颜色会混合在一起。

贰 罩染 / 晕染

平涂罩染叶片的嫩绿色底色，等底色干后自暗部晕染深绿色，也为花蕊晕染黄色。| ①②

叶片 青绿 + 青绿 = 青绿
花蕊 鲜黄 + 黄土 = 黄

叁 罩染

花茎根部涂栗皮茶色，接染岱赭色。

| ①②③

最后用勾线笔勾勒花丝与叶脉。| ④

花茎 栗皮茶 + 岱赭 = 赭
花丝 红 + 岱赭 = 红
叶脉 青绿