

木实君 著

ILLUSTRATOR
MUSHIJUN

国风水彩植物插画教程

本草绘

楚

辞

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

木实君 著

ILLUSTRATOR
MUSHIJUN

国风水彩植物插画教程

本草绘

楚
辞

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

楚辞·本草绘：国风水彩植物插画教程 / 木实君著

— 北京：人民邮电出版社，2019.11

ISBN 978-7-115-51346-5

I. ①楚… II. ①木… III. ①水彩画—花卉画—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第104089号

内 容 提 要

你知道《楚辞》吗？它的出现大放异彩，打破了中国古代文坛上自《诗经》以后的沉寂，开辟了中国浪漫主义文学的创作之路。本书是线稿和水彩相结合的植物手绘技法书，书中的植物均选自《楚辞》，让大家在学习古风植物绘制技法的同时，也能够品味植物背后的文化意义。

本书共分为7章。第1章至第4章介绍了绘画的基础工具、基本理论、基础技法和构图方式；第5章和第6章介绍了古风植物的绘制技法，包括木本植物和草本植物；第7章介绍了综合案例的绘制，读者可学习绘制一幅完整的国风植物水彩画。

本书充满浓浓的古风美感，书中的案例丰富、讲解细致、风格突出，适合水彩爱好者、绘画初学者学习，也适合对国风插画感兴趣的读者阅读、学习。

- ◆ 著 木实君
- 责任编辑 易舟
- 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>
- 北京富诚彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：787×1092 1/16
- 印张：12 2019年11月第1版
- 字数：411千字 2019年11月北京第1次印刷

定价：79.80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

目录

第 1 章

我的工具

绘制线稿的工具	9
上色工具	10
① 纸	10
① 颜料和笔	12

第 2 章

调色基础

三原色	15
色彩三要素	15
色相环	16
冷暖色系	18

第 3 章

基础技法

关于线条	20
关于植物	20
① 关于叶子	20
② 关于花朵	23
③ 关于茎干	25
关于毛笔运笔	26
水彩技法	26
① 干画法	26
② 湿画法	28
③ 混色	28
④ 叠色	30
⑤ 留白	30
⑥ 撒盐	31
⑦ 撒点	31

第 4 章

构图方式

黑白灰	33
植物的常见构图	34
① 特写构图	34
② 中心平衡构图	35
③ 对角线构图	36
④ “井”字交点构图	37
⑤ 大面积留白构图	38
色彩构成要素	38

第 5 章

楚辞·木本

扶桑	40
桂花	48
橘花	55
桃花	66
辛夷	73
甘棠	81
梓树	90

第 6 章

楚辞·草本

竹	100
马兰	107
射干	114
菊	124
葭茅	133
留夷	141

第 7 章

植物和古风插画的综合案例

灯笼与花	150
植物与建筑	160
植物与人物的组合 1	168
植物与人物的组合 2	176

附录 关于绘画中的
常见问题及建议

木实君 著

ILLUSTRATOR
MUSHIJUN

国风水彩植物插画教程

本草绘

楚
辞

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

楚辞·本草绘：国风水彩植物插画教程 / 木实君著

— 北京：人民邮电出版社，2019.11

ISBN 978-7-115-51346-5

I. ①楚… II. ①木… III. ①水彩画—花卉画—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第104089号

内 容 提 要

你知道《楚辞》吗？它的出现大放异彩，打破了中国古代文坛上自《诗经》以后的沉寂，开辟了中国浪漫主义文学的创作之路。本书是线稿和水彩相结合的植物手绘技法书，书中的植物均选自《楚辞》，让大家在学习古风植物绘制技法的同时，也能够品味植物背后的文化意义。

本书共分为7章。第1章至第4章介绍了绘画的基础工具、基本理论、基础技法和构图方式；第5章和第6章介绍了古风植物的绘制技法，包括木本植物和草本植物；第7章介绍了综合案例的绘制，读者可学习绘制一幅完整的国风植物水彩画。

本书充满浓浓的古风美感，书中的案例丰富、讲解细致、风格突出，适合水彩爱好者、绘画初学者学习，也适合对国风插画感兴趣的读者阅读、学习。

-
- ◆ 著 木实君
  - 责任编辑 易舟
  - 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>
  - 北京富诚彩色印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本：787×1092 1/16
  - 印张：12 2019年11月第1版
  - 字数：411千字 2019年11月北京第1次印刷
-

定价：79.80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

关于本书

大家好，我是木实君，一个和你们一样喜欢水彩的人。在这里，我将把自己总结的水彩绘画技法和一些经验分享给你们，希望对你们的绘画能力提高有所帮助。

这是一本线稿和水彩结合的植物绘画教程，植物选自《楚辞》。关于这本书最初的设想只是水彩教程，在最开始和编辑讨论时，关于花卉没有涉及线稿这个问题，编辑建议说可以单独加上一个线稿的教程，方便大家更深入地理解植物的结构，我觉得可以试一试。我是一个不太喜欢画线稿的人，能不画就不画的那种，觉得画画就应该随性一些，好看就行，但也是为了做线稿这部分的教程，我很认真地查阅了资料，仔细地观察了植物的细节，我浮躁不羁的心慢慢地沉静下来了，也希望你们会喜欢这一部分。

这本书首先介绍了我自己日常画画用到的工具、一些绘画的理论知识、线稿和水彩的基础技法，接着讲解了植物的单独案例及植物与其他或物或人组合的综合案例，最后是关于画画的一些常见问题及建议。

准备案例图时，总担心步骤图不够，没有办法让大家流畅地跟进学习；在写讲解文稿时，总是觉得文字不能够很好地表达自己想说的，有时候词穷到崩溃。除了讲解之外我还写了很多小提示，这些小提示是我在画画的过程中觉得大家在日常练习时可以注意的，希望你们能多看几遍。

最后想说的是，一本教程只是帮助你了解画画的大致过程，或者是编写者讲解他们觉得在画画中需要注意的点，画技还是要靠日常练习积累和不断地思考反省，才会有所突破。

期待我们共同进步。

木实君

2019年6月

目录

第 1 章

我的工具

绘制线稿的工具	9
上色工具	10
① 纸	10
① 颜料和笔	12

第 2 章

调色基础

三原色	15
色彩三要素	15
色相环	16
冷暖色系	18

第 3 章

基础技法

关于线条	20
关于植物	20
① 关于叶子	20
② 关于花朵	23
③ 关于茎干	25
关于毛笔运笔	26
水彩技法	26
① 干画法	26
② 湿画法	28
③ 混色	28
④ 叠色	30
⑤ 留白	30
⑥ 撒盐	31
⑦ 撒点	31

第 4 章

构图方式

黑白灰	33
植物的常见构图	34
① 特写构图	34
② 中心平衡构图	35
③ 对角线构图	36
④ “井”字交点构图	37
⑤ 大面积留白构图	38
色彩构成要素	38

第 5 章

楚辞·木本

扶桑	40
桂花	48
橘花	55
桃花	66
辛夷	73
甘棠	81
梓树	90

第 6 章

楚辞·草本

竹	100
马兰	107
射干	114
菊	124
葭茅	133
留夷	141

第 7 章

植物和古风插画的综合案例

灯笼与花	150
植物与建筑	160
植物与人物的组合 1	168
植物与人物的组合 2	176

附录 关于绘画中的
常见问题及建议

始

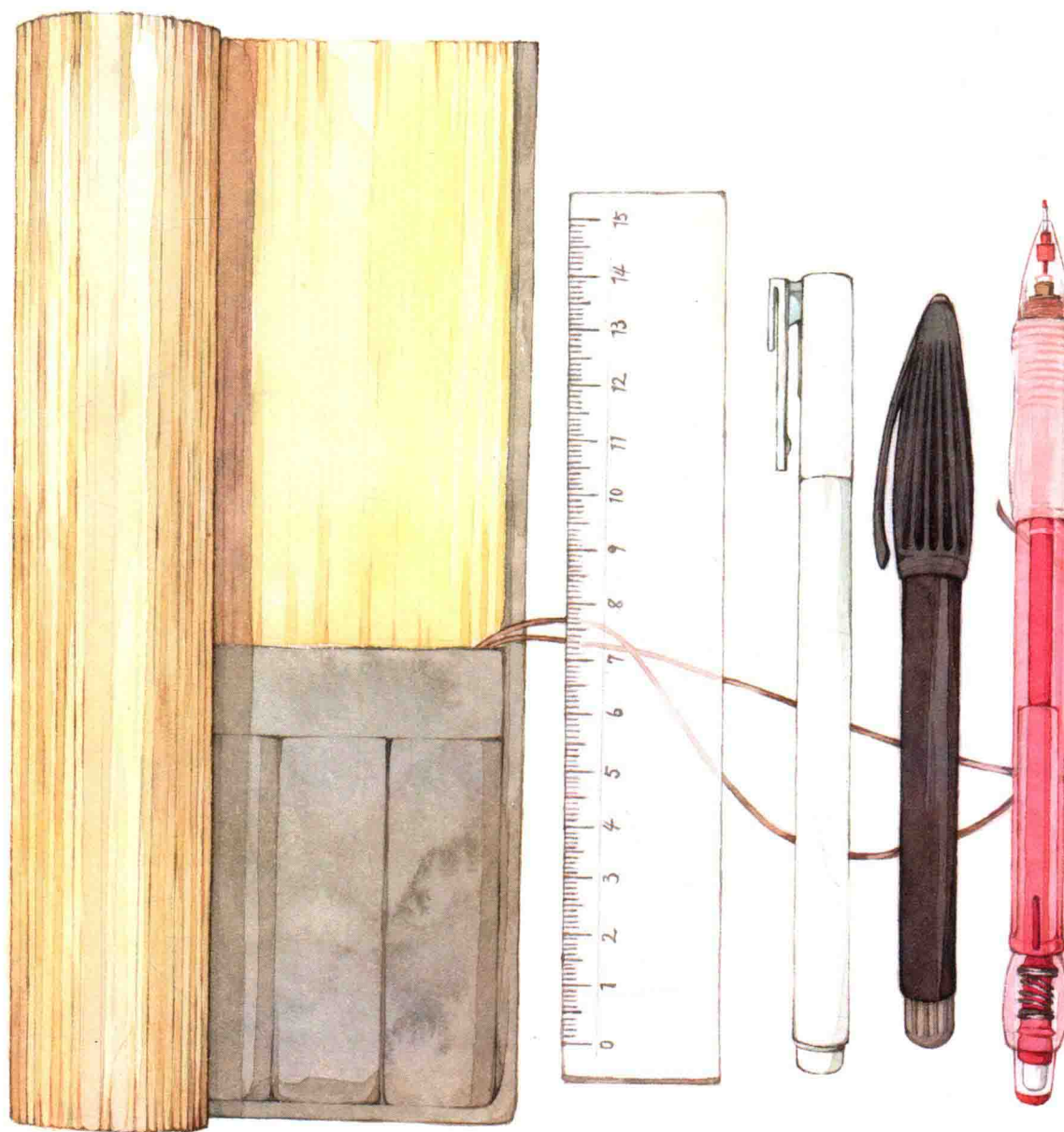
第 ① 章

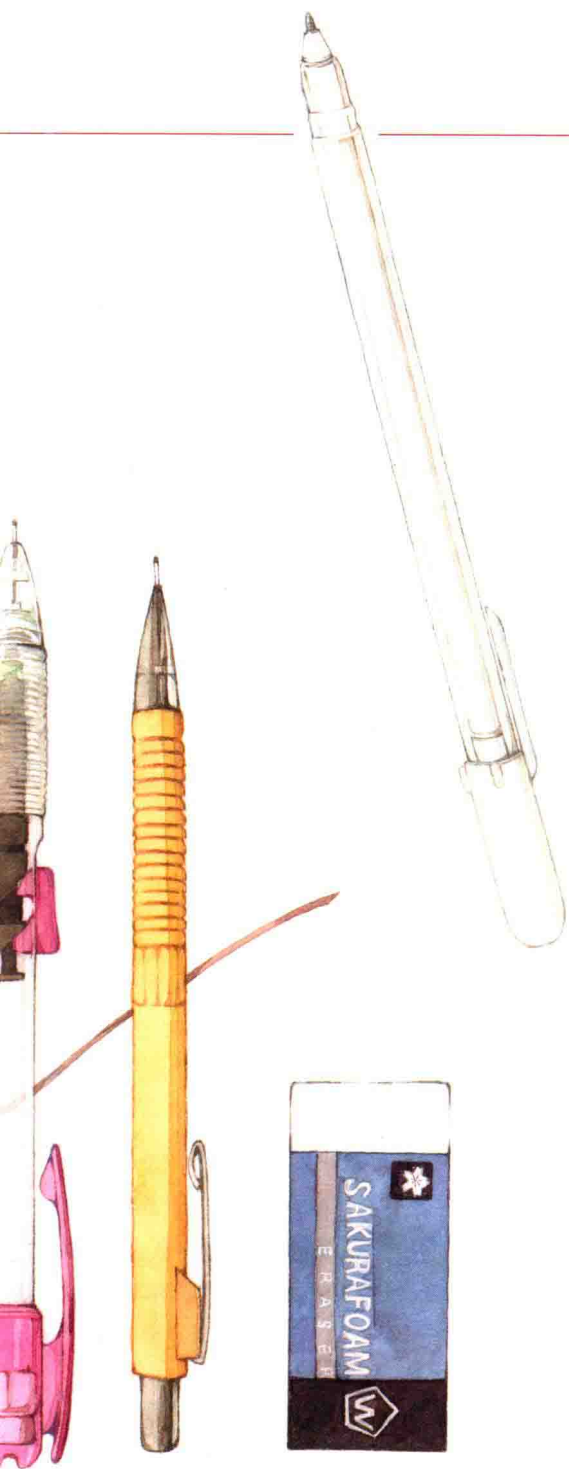
我的工具

绘制水彩画的工具种类繁多，每个人在使用同种工具时的感受是不一样的，只有尝试后才知道哪些工具适合自己。

在这里，和大家分享一下我在画水彩时经常使用的绘画工具。

绘制线稿的工具

从左至右分别是：

笔帘 用于笔的收纳。可以防止在存放或携带画笔时笔头的折损，尤其对于后文讲到的画水彩用的毛笔，能起到良好保护作用。

直尺 尺子是画画过程中较基本的工具，便于绘制一些比较规整的图案。

MARVY 美辉针管笔 003 这是这本教程书黑白线稿部分用来画细节的笔。

慕娜美 Pluspens 水性勾线笔 一款性价比挺高的笔。整体出墨都十分流畅，书写绘画的手感也很不错，可能唯一的不足就是不防水，碰到水会呈现蓝色的水渍。

PILOT 百乐自动铅笔 有很多颜色，笔芯较粗，是 0.7mm 的，可以用于一开始画面的构图和主要内容的起形，水溶。

Pentel 派通 0.5mm 自动铅笔 这是一款我从初中一直用到现在的笔，没有什么特点。我一般下笔较轻，用的是 2B 的铅芯，下笔较重的可以选择 HB 或 H 的铅芯。

樱花 0.3mm 自动铅笔 一般用于一些细节的勾勒，铅芯是 HB 的，对我而言比较硬，但是勾勒的颜色比较淡，上色后边缘不会特别明显。

樱花绘图橡皮 一款画画常用的硬质橡皮，在我使用过的橡皮中，清洁效果较好，也不会产生粉质的橡皮屑，总体感觉十分干净。

樱花高光笔 画在底色较深的颜色上时效果较为明显，常用于画物体的高光。

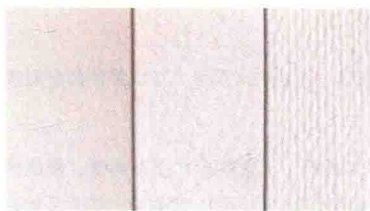
上色工具

① 纸

● 关于纸纹

水彩纸的纹理因为制造过程中压力的不同一般分为三种：细纹、中粗、粗纹。

从左至右分别是细纹、中粗、粗纹。不同品牌的水彩纸的纸纹一般是不一样的。

细纹 细纹纸表面光滑，质地细腻，适合画人物题材或是需要细节刻画的图，是最常用的纸张。

中粗 中粗是一种比较通用的纸纹，没有粗纹那么丰富的质感，但是纸面有一定的纹理，既可以用于一定范围的晕染，也可以用于局部细节的刻画。

粗纹 就如名字一样，粗纹的纹理粗糙，有明显的凹凸质感，通常适用于风景题材的创作。因为其表面的质感，在绘画创作过程中合理使用纹理，会给画面带来意想不到的效果。

● 关于克数

纸的克数越大，水彩纸越厚，遇水也越不容易起皱。市面上常见的克数有180g、200g、300g，300g在绘画过程中一般不需要裱纸，是我在绘画中最常用的克数。一般完成度要求较高时可以选择300g的纸，克数较低的可以用于日常的涂鸦和绘制小稿。

● 关于水彩纸种类

水彩纸按照原材料种类大致分为棉浆纸、木浆纸、半棉浆、竹浆纸，后二者不是很常见。

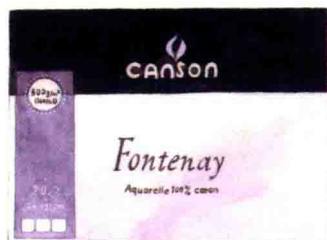
棉浆纸

全棉制造的水彩纸，相对于木浆纸，棉浆纸更适合新手。这类纸的优点在于，吸水性好，晕染效果、混色效果都很不错；不足在于，不容易洗色，即干后不是很容易修改，这一点可以在绘画时加以注意，半干时还是有很大修改的余地的。价格相对木浆纸来说较贵。

阿诗 (Arches) 细纹 300g 四面封胶本

阿诗在水彩纸中价格偏贵，显色效果较好，也是商稿常用的纸张。阿诗在线稿阶段用橡皮擦时容易起毛，建议搭配透写台使用，或是下笔轻缓一些。阿诗比较容易脱胶，在购买时要注意选择销量较高的店家，以确保买到较新的纸。

康颂枫丹叶 (Fontenay) 300g 中粗封胶本

是我刚开始接触水彩就一直沿用至今的水彩纸。价格较适中，显色也很棒，最主要的是中粗的封胶本自带细纹和中粗两种纸纹，细纹那面质感细腻。总之自己很喜欢，这本书里的图都是用的这款纸。

保定宝虹 300g 细纹封胶本

国产的一款水彩纸，一直以来都以性价比很高著称，适合新手。一开始接触水彩时用了一段时间，总体可以。细纹没有其他水彩纸表面那么光滑，但是相较于中粗还是十分细腻的，不会那么极端，一款很质朴的纸。但是后期储存时感觉显色不是特别好，画面会灰几度。

木浆纸

木浆制造，纸面较白，吸水性较弱，不适合颜色重复的叠加，在大面积铺色时容易出现水痕。常见的牌子有康颂旗下梦法儿、巴比松、康颂 1557，此处介绍的是自己常用的康颂 1557。

康颂 1557 水彩纸细纹 180g

虽然现在不是经常用到这款水彩纸，但还是特别想推荐给大家。这款水彩纸有 180g 和 300g 两种型号，当时用过 180g 的，纸整体较薄，大面积铺水会皱，所以十分适合绘制一些不需要深入刻画的小图，总是给我一种轻巧便捷的感觉，很柔和的一款水彩纸。

2 颜料和笔

水彩按特性分为透明水彩和不透明水彩（即水粉），我们通常提到的水彩指的是前者。

水彩颜料按照颜料状态大致分为管装水彩和固体水彩。

管装水彩：是一种相较固体水彩湿润、流动性更强的颜料，颜色鲜艳，适合大面积的渲染，适合画风景。不足是外出携带不是特别方便，颜料挤出后大多需要用保湿盒来存放。

固体水彩：固体颜料是一种浓度较高的颜料，需要用水稀释后使用。颜料体块十分小，大多自带折叠铁盒，出门写生时携带十分方便，适合面幅较小的作品。

在画画时，我自己比较喜欢用中国传统的毛笔，同一支毛笔不同用笔方式会产生不同的线条和块面（详见第3章“关于毛笔用笔”）。由于我的图面幅不是很大，所以用到的毛笔型号比较适中，下面④~⑦是我常用到的几支毛笔。

① 丹尼尔·史密斯 (DANIEL SMITH)

管装水彩

颜色众多，有不同的等级，给我最大的感受就是，总会有意外好看的沉淀。价格有些小贵，可以先购买试用的分装，使用过后再挑选自己喜欢的颜色购买。

② 梵高 (van Gogh) 管装水彩

颜色相比史明克更加的浓郁鲜艳，单支价格相对便宜，性价比还是很高的一款水彩。颜料盒里总是有用得比较快的颜色，这时我会拿与其颜色相似的梵高管装水彩混着用。

③ 史明克 (Schmincke) 学院级 24 色固体水彩

史明克是我一“入坑”学画就在使用的的水彩颜料，也是这本教程书中我用到的颜料，24 色的配色十分合理，颜色也很清新干净，很适合绘制花草。价格有些小贵，但是十分耐用，一般一盒颜料的使用时间至少 3 年，所以挑选颜料时可以在自己经济承受范围内选择价格较高的水彩，真的很耐用，相信我。颜料有种膏状的感觉，既没有很黏稠，也不会有粉质，蘸取十分舒服。个人不是很喜欢质地较硬的水彩，其对毛笔也不是十分“友好”。

④ 云月笔庄 小红豆

几年前第一次买他家毛笔只是单单觉得价格很便宜，当拿到时觉得很普通，但是小红豆意外地很耐用，笔毫没有普通毛笔那么多，蓄水量不是很大，适合勾勒一些细节。

⑤ 邹氏农耕笔庄 四号工笔

这支笔的定位就是勾线笔，笔毫较长又比较软，用起来十分舒服，但是相对有些容易分叉。我不管，我觉得很好用。