

在柳边

By the Willow
Flowers & Juveniles

不在梅边在柳边

他年得傍蟾宫客

远观自在若飞仙

近睹分明似俨然

花儿与少年

水彩古风技法

在柳邊

By the Willow
Flowers & Juveniles

日出的小太阳

著

Mori Girl's Art Life | 绘·森·活 |

长江出版传媒 | 湖北美术出版社

在柳边

By the Willow
Flowers & Juveniles

想了解我们最新的动态和活动吗？轻扫下方二维码，我们即可相见。来聊聊吧！“绘·森·活”静候您的到来。

微博：@绘·森·活编辑部

QQ 群：526920429

绘·森·活编辑部

绘·森·活 QQ 群

图书在版编目 (CIP) 数据

在柳边：花儿与少年水彩古风技法 / 日出的小太阳 著。

— 武汉：湖北美术出版社，2017.11 (2018.1 重印)

(绘·森·活)

ISBN 978-7-5394-9137-0

I. ①在…

II. ①日…

III. ①水彩画—绘画技法

IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 182996 号

责任编辑：向冰 龚黎

文字编辑：王莎

技术编辑：李国新

书籍设计：向冰 龚黎

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 268 号

湖北出版文化城 B 座

电 话：(027) 87679548 87679521 8767952

邮政编码：430070

印 刷：武汉精一佳印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：12

印 数：8001-16000 册

版 次：2017 年 12 月第 1 版 2018 年 1 月第 2 次

定 价：78.00 元

本书的所有内容均得到授权。书中的文字、图片以及设计版权均为湖北美术出版社所有，任何形式的抄袭与盗版行为，我们将追究其法律责任！

录

CONTENTS

壹 工具

001

起稿工具

002

线条

003

上色工具

004

纸

004

笔

006

颜料

007

媒介剂

008

其他工具

009

贰 上色

011

上色技巧

012

基础

012

技巧

013

肌理

014

储水量

015

上色心得

015

后期

016

拍照

016

扫描

016

叁 花儿

019

山茶

020

紫藤

026

菊花

032

桃花

038

琼花

044

菊与兰

050

绣球花

058

肆 少年

069

面

070

侧面

070

目下垂

072

目圆睁

073

鼻全侧

074

鼻正面

075

鼻半侧

076

口正面

077

口半侧

078

口 全侧 079

耳 侧面 080

耳 背面 081

耳 带发 082

发 083

高束发 083

半束发 085

背面半束发 088

飘扬的长发 091

掩面的长发 094

伍 花与少年头像 097

茶花少年 098

葵花少年 106

菊花男子 116

曼殊沙华少年 124

陆 花与少年半身 133

比例 134

动态 136

衣褶 138

杜鹃少年 140

玉兰少年 152

柒 花与少年全身 163

孔雀莲花少年 164

桃花醉 174

壹

Part 1
Tools

工具

绘制水彩的工具真的是种类繁多，到底什么才是适合自己的呢？也许只有亲手试过了才能体会。其实不同的纸和笔搭配不同的颜料可以画出不同的风格、效果。

这一部分主要讲我使用过、了解过的工具，为大家介绍它们的优缺点和值得注意的地方，供大家参考，帮助大家选择最适合自己或上手较快的画具来完成作品。

起稿工具

关于起稿工具的选择很多，这里列出我用过的或者知道的工具，大家可以根据自己的绘画习惯和喜好自行选择，不用拘泥于品牌或型号，顺手最重要啦！

起稿如果要严格分的话可以分成直接起线稿和通过拷贝台勾线稿两种。

一部分画手功底扎实、造型准确，可以直接在水彩纸上画出干净利落的线条，或者追求草稿的笔触和肌理，不需要另画草稿。

也有一部分画手喜欢精益求精，要求画面整洁或者有复杂效果，可以利用拷贝台将不同纸上的草稿拷贝到同一个画面上。

还有一种情况是绘制商业稿件时，考虑到甲方可能会多次改稿，可以先将草图在A4纸上画好，然后经过沟通、修改、确认，最终将双方都满意的草稿通过拷贝台誊画在水彩纸上。

直接起稿的工具：

水彩纸 + 铅笔就足够了，自动铅笔或木质铅笔都可以。建议尽量少用橡皮，多次用橡皮修改同一个地方会使水彩纸面起毛，不利于后期上色。

拷贝线稿需要准备的工具：

A4打印纸 + 水彩纸 + 铅笔 + 拷贝台 + 胶带。
首先在A4纸上画出尽量具体的草稿构图，这时可以随意使用橡皮，之后将完成的草稿纸和水彩纸用胶带对齐粘好，注意两张都是正面朝上，放到拷贝台上就可以开始描线了。如果没有拷贝台，可以自制一个简易的玻璃箱，中间放个灯泡，或者直接在电脑上打开Word，新建一个全白的文件页面，将屏幕亮度调到最大，然后趴在电脑屏幕上画，不过这样既累又伤眼睛。

【贴士】
草稿可以用A4打印纸画，或者选择手绘板在Photoshop里起稿，这样修改起来比较方便，水彩纸也不容易起毛。

◎自动铅笔

下面介绍的铅笔是我常用的，不一定最好，但用着顺手。一支是施德楼0.3mm HB。HB偏硬，后期上色时不用担心会弄脏画面，而且0.3mm HB比较细，很适合画细节，缺点是显色浅。另一支是无印良品的低重心0.5mm B，铅芯用的是樱花2B，可以加深线条。

关于铅芯的选择。之前使用过无印良品的2B铅芯，但是上色时铅笔的石墨会随着水浮起、流动，导致整个画面都脏脏的，而樱花的铅芯没出现过这种情况，所以选对铅芯对于画面效果也是十分重要的。

◎木质铅笔

有些人不习惯使用自动铅笔，木质铅笔也是不错的选择。因为我们写字、画画时手会呈一定的斜度，笔芯磨在纸上形成的斜面会给线条带来丰富的变化，这也是许多画手追求的表达效果。我个人喜欢用三菱的B或3B。

◎橡皮擦

橡皮擦分为两种：硬质橡皮和可塑橡皮。硬质橡皮我一般用白色、掉屑少的（其他颜色怕擦的时候掉色）。可塑橡皮我用的是荷尔拜因的，不是市面上考学用的可塑橡皮，这种橡皮不油，在水彩纸上用后不会不好上色，摸起来表面有一层细粉，可以擦除一些线稿的细节错误，比较好用。

◎拷贝用纸

如果用拷贝台画线稿，起稿所用的纸不一定要打印纸，任何薄纸都是可以的，但是不要太厚，透光性不佳的话，之后誊画会很痛苦（超级费眼）。

◎胶带

不要用黏性太好的透明胶带，美纹胶和纸胶带就可以了，千万别用双面胶！

◎水彩纸

水彩纸的具体介绍放在后面和上色一起讲。这里说说水彩纸的上铅难易度，总体来说用木浆纸画铅笔稿比棉浆纸更清晰，用细纹纸画线稿比粗纹纸更顺畅。

◎勾线笔

有时候我们在勾线稿阶段，会先用针管笔勾线，再擦除铅笔线稿。在画好淡淡的铅笔线稿后，选用棕色或灰色的防水针管笔在水彩纸上勾线，然后小心擦掉铅笔稿，就是一幅干净、清晰的线稿。棕色的针管笔会使画面轮廓偏暖些，灰色的针管笔就和铅笔的感觉差不多。我用的是吴竹 0.1#和 0.2#，大家可以根据画面需要自行选择粗细适宜的勾线笔。

- ① 无印良品低重心自动铅笔 (0.5mm)
- ② 施德楼自动铅笔 (0.3mm)
- ③ 吴竹勾线笔
- ④ 荷尔拜因可塑橡皮
- ⑤ 硬质橡皮
- ⑥ 施德楼铅笔芯 (0.3mm B)
- ⑦ 樱花铅笔芯 (0.5mm 2B)

线条

初学画画时，很多人都不敢下笔画出物体的轮廓，这种小心谨慎就表现在线条上。有的人画得很轻，或者画得很小；还有的人喜欢反复描一条线，导致线条毛毛糙糙。这种下笔不肯定的解决方法就是要多进行线稿练习，不要着急进行上色练习。

一条线不是一点点描出来的，初学者可以通过临摹白描作品或是多画速写来提高对线条的概括能力，用手腕来控制线条的弧度，做到圆滑、流畅。画古风时，若能做到两头重、中间轻，就十分好看了，大家不妨练练看。

错误的线条

正确的线条

【关于水彩纸的存放】

水彩纸的保存十分关键，受潮或脱了胶的纸是不好上色的。有时候线稿好不容易画完，上色时颜色吃进去或者因纸张受潮颜色下渗，都让人欲哭无泪。若把纸张放在窗边或地上，是很容易受潮或被阳光晒到脱胶的，特别是在南方的黄梅天，纸张会以由四周向中心的方式受潮、发软，导致颜色刚上去就迅速下渗，无法晕染。

这里提几点利于水彩纸张长时间保存的小建议。

一是买股装的水彩本。股装的水彩本比散装的水彩纸不容易接触到水汽而受潮。股装本一般为10页或15页一本，价格会贵一些。

二是找几个密封袋或者牛皮纸袋，将不用的纸张放进袋里封好，避免接触空气和阳光，最好能丢一两包干燥剂进去。

三是放进抽屉里比放在窗台或地上好，当然最好是将散纸尽快用完再买，别囤太多。

纸

画水彩不一定使用水彩纸，克数重的素描纸也是不错的选择，当然还可以选生宣和熟宣。水彩纸主要分为木浆纸、棉浆纸和木棉混合纸。

水彩纸是有正反之分的，两面都可以作画，纹路上会有不同，请根据个人作画习惯自行选择。有部分画手习惯使用水彩纸的反面进行绘画，效果也十分理想。

◎木浆纸

木浆纸的纸面较为光滑，上色时如果水分较多，不会很快被吸收，而是留在纸面上较长时间，干后形成水圈痕迹，很适合画通透、小清新的题材。在铺完底色或画完一部分之后，需要等颜料干透才能进行下一步。当然在颜色半干未干时进行新的上色，也会产生新的效果，比如混色开花，颜色与颜色之间随机地自然融合与碰撞也十分有趣。

常见的木浆纸有：

●巴比松 BARBIZON

180g的巴比松是圈装本，300g的是四面封胶本。康颂旗下的巴比松算得上是水彩入门用纸了，作为涂鸦练习用纸也是不错的选择。因为价格较便宜，我的抽屉里也常备一本。巴比松的正面纸纹还算明显，但是反面却十分光滑，

可以试着两面都感受一下。该纸显色度偏灰，因此得名“巴比灰”。

●梦法儿 Montval

梦法儿分为180g和300g、云纹三种，是康颂家比较基础的纸，也是常备纸。但梦法儿的纸面四周容易出现油膜，不太好上色。相对有效的解决办法是在上色前来回刷几遍清水，再用纸巾吸干。

●1557

300g的1557同属康颂旗下，是我在接触水彩一两年后发现。当时我出于好奇，买了一本明信片大小的纸本来用用看，虽然干得很快，肌理随机性比较强，但是深色干后出现的肌理真的很美。大家可以买12页的小本试试看，价格也比较亲民。

◎棉浆纸

棉浆纸的纹路分为三种：细纹、中粗、粗纹。粗纹的纸面摸起来很粗糙，用毛笔这种储水量比较足的笔画起来会产生飞白，但是混色和晕染十分均匀，画写意画和风景写生时很好用。

中粗纸是我比较常用的纸张，它的纹路较粗糙，但不会那么容易产生飞白，勾线就会方便些，混色、晕染也比较均匀，后期扫描到电脑里，凹凸不平的纹路也不会那么明显，是不错的选择。

细纹纸纹路很细，有的像A4纸面一样，铅笔稿很容易流畅地画上去，但上色时可能会有类似油膜的地方使颜色上不去。在上色前先用清水刷一遍纸张，干后会很好上色。它是插画师在画不需要纹理的商业稿件时的不二之选。

常见的棉浆纸有：

●阿诗 ARCHES

阿诗分为185g、300g两种。阿诗算是高端纸了，很多插画师都用它来画商业稿件。阿诗的口碑一直很好，它显色效果好，耐洗且抗多次上色，唯一美中不足的可能是被大家吐槽的“臭”了吧。阿诗分为细纹、中粗、粗纹。细纹和中粗都可以用来画小插画，粗纹纸面凹凸感太强，一笔下去飞白很多，适合画风景、大写意，需要毛笔多蘸水。

●莫朗 Moulin du Roy

莫朗300g刚出道时号称可以媲美阿诗，价格比阿诗便宜，上手后效果虽不如阿诗，但也很好用，我现在主要是用这种纸。莫朗分细纹、中粗、粗纹，我常用中粗，正面较粗糙，反面平滑一些，纹理像打印纸，显色也不错。

●枫丹叶 Fontenay

枫丹叶300g，给我的感觉是重色真的十分“hold”得住，显色也不错，价格在一百元左右，纹理也较明显。用得不多，印象也就不太深刻，大家不妨买来试试。

●获多福 WATERFORD

获多福300g分为奶白和极白两种颜色。我用的是奶白色，极白是厂家漂白到和打印纸差不多的白度。有细纹、中粗和粗纹，我用的是细纹。使用时在线稿上刷一层水会更好上色，干后显色会灰一点，不过在可以接受的范围内。

●法布亚诺 FABRIANO

法布亚诺有200g、300g的，分细纹、中粗和粗纹三种。细纹的纹理很明显，不建议用中粗和粗纹。它的上色和混色效果都不错，纸张偏黄，画出来的感觉也是暖色系。现在有小纸本了，买一本画点明信片也不错。

◎木棉混合纸

●LANA

这是300g木棉混合纸。一般是A4大小的纸本，封面分为蓝色和粉色，纸面有纹路。上色时干得很快，需要动作迅速。个人比较喜欢偏棉浆一些的纸，所以选择了木棉混合的纸本，与荷尔拜因的颜料一起用感觉很好，但遗憾的是之前用的A4水彩本现在已经停产。

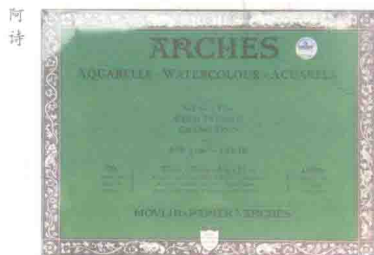
巴比松

梦法儿

康颂 1557

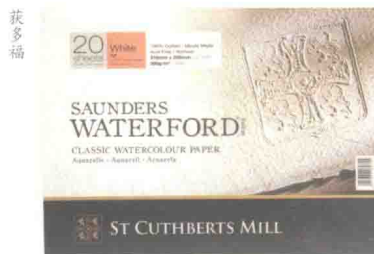
阿诗

莫朗

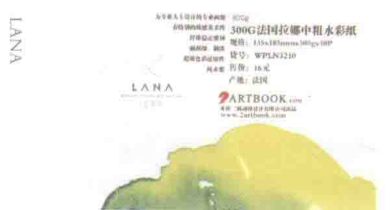
枫丹叶

获多福

法布亚诺

LANA

金泥 狼毫长锋 5#

金泥 花枝俏

金泥 狼毫长锋 5# (竹节)

秋宏斋 夜蝉

秋宏斋 玲珑

水自闲 昼

华虹 松鼠毛 1#

荷尔拜因 2#

温莎牛顿 貂毛 1#

【贴士】
买毛笔时要仔细挑选，因为毕竟不是画国画，拿笔手法还是和拿铅笔差不多。笔毛很长的毛笔，会太软而不好控制，但是笔毛太短，储水效果又不够好，一般3~5长就可以啦！
新买的毛笔笔尖在用水化开后，可能会有一两根过长的毛，用剪刀小心剪齐，这样使用时会圆润很多。

笔

关于笔，我个人认为没必要购买特别贵的国外水彩笔，可能是因为我的作品并不属于写实、写意风景之类，而且画面也不大，不需要用储水量特别足、弹性极好的水彩笔，用毛笔就十分合适，最多再备几支尼龙小笔就足够，所以我在毛笔的介绍上会偏多一些。

◎毛笔

●金泥

因为家附近有金泥实体店，我平时喜欢去逛逛，亲眼看到、摸到的总比网购好一些。他们家原来有一种竹节的“狼毫长锋5#”毛笔，用了很久，可惜现在已经停产。金泥的狼毫长锋和花枝俏是我买得最多的两种毛笔，狼毫的毛弹性很好，储水也适中，感觉不比专业的水彩笔差，握起来手感也很好，因此大、中、小号都会备一些。

●秋宏斋

秋宏斋家有一支“玲珑”笔口碑很好，感觉和上百元的华虹松鼠毛笔质感很像，韧度强，储水量大。另一支“夜蝉”，当时完全是冲它美丽的外观买回来的，但是用过以后发现它笔肚饱满，聚锋也超好，真是意外之喜。

●水自闲

文良家的“水自闲”系列想必大家都不太陌生，我尤其爱其中的“昼”，综合值挺高，不仅羊毛储水性好，笔尖还聚锋有弹性，是我比较常用的毛笔之一。他家的“如一”很细，勾线时可以很细致地对画面进行描绘。大毛笔我虽不常用，但“水自闲”的大号毛笔铺色和勾细节都没什么问题。

◎水彩笔

水彩笔种类很多，有的笔头是羊毛混尼龙制作，这样既储水也有韧性；有的直接用貂毛、松鼠毛这类动物毛制作，这种水彩笔价格相对较高，但是聚锋、韧度和储水效果都十分出众。

◎尼龙笔

大家可以买一支小号笔来点白，尼龙不储水，画一会儿就会很干，因此我也不常用。

◎竹笔

朋友送了我几支竹笔，笔尖有圆孔的储墨不错，可以画画线稿，做点日常练习。

温莎牛顿专家级老包装

温莎牛顿专家级新包装

温莎牛顿歌文

荷尔拜因

史明克

卢卡斯

伦勃朗

颜料

◎马利 Marie's

马利的颜料比较常见，价格便宜，对于只需要上色而不追求肌理效果的人来说可以选择。据说加点蜂蜜开花效果会好一些。

◎温莎牛顿 WINSOR & NEWTON

国产的温莎牛顿价格便宜，用起来效果和马利差不多。而专家级温莎牛顿就不一样了，英国产的透明度和延展性都不错，可惜现在国内市面上英国产的很少，大多是法国产，也换了新包装。歌文系列也是受画师们喜爱的系列之一，它的透明度更高一些，但是整体质量比专家级稍差一些。

◎史明克 Schmincke

“猫头鹰”史明克可以算是我的心头好，它的颜色比较柔和，浓度也算得上高，很适合画花草，应该说它的各种指数虽然不是特别突出，但贵在都处于中上水平，算下来性价比最高，推荐喜欢画花草的新手购买。

◎卢卡斯 LUKAS

卢卡斯的颜料很浓郁，遇点水就能化开，很方便蘸取。固体铁盒配色还不错，少了黑色，印象最深刻的是蓝色，画起来简直

遇水就能扩散。

◎伦勃朗 REMBRANDT

伦勃朗是我最近十分喜欢的颜料。一样是铁盒装，没有黑色，不过它的开花和肌理效果很好，颜色重得下去也透得起来，依靠水就能有千变万化的效果，非常适合画古风。

◎梵高 van Gogh

梵高颜料较浓郁，推荐它的蓝色系，混在其他颜色里很好看，但是其他颜色表现就没那么好了。盒装固体水彩的缺点在于颜色是配好的，有些颜色很常用，有些却几乎用不到。

◎荷尔拜因 Holbein

我用的是管装30色，其中的绿色系很适合画小树叶，嫩嫩的，肉色和赭石也是我上肤色的基础色，都说荷尔拜因适合画漫画风格的人物，这点我也比较赞同，扩展性确实没有其他品牌好。

【贴士】
便于上色的颜料不仅有水彩颜料，而且有国画颜料。颜料分为国产和进口的，同一个品牌的颜料依照属性又分为半透明颜料和不透明颜料等。虽说有点复杂，不好理解，也不必太在意，了解颜料的特性就行了。

吴竹

DANIEL SMITH

美利蓝

媒介剂

媒介剂可以丰富画面效果或者起到辅助上色的作用，以下四种是我作画时常会用到的。

◎留白液

留白液干后呈胶状，因此不要用好的毛笔蘸取，可以使用废弃的毛笔或者塑胶笔来蘸取。加水调匀后涂在需要留白的地方，等到完全干后，进行上色，画面全部干透后就可以用手指或橡皮轻轻搓掉它。注意，涂留白液时浓度不要太高，否则撕下来时可能会连带把纸面也撕下来，这样就前功尽弃了。

◎牛胆汁

酌量使用能增强画面的保湿程度和颜料的流动性，延长渲染时间。在画画时，将几滴牛胆汁滴入洗笔水或调好的颜料中，可以画出均匀的颜色，减少水痕和笔触。但是用过牛胆汁的地方就不能再将颜料洗掉后重画了，因为颜料已经吃进纸里去了。

◎沉淀剂

将沉淀剂先刷在需要表现沉淀效果的地方，干后再进行上色，颜料干后会产生沉淀效果，用自身带有沉淀颗粒的水彩上色效果会更明显。

◎阿拉伯树胶

延长颜料附着于画纸上的时间、增加颜料透明度；当笔触太硬或者太深时使用，可使其变得柔和；避免多种颜料渲染在湿纸上时颜色被淡化或弄脏。

◎颜彩

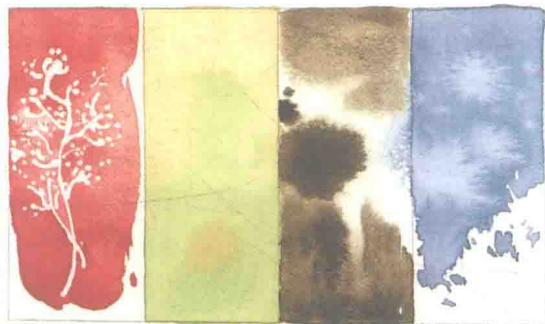
我接触过两个颜彩品牌——“吉祥”和“吴竹”。颜彩的一个特点就是每块都很大，感觉用不完，颜料也是遇水就化的浓郁型，涂在纸上干后会有反光。“吉祥”大家用得更多些。

◎DANIEL SMITH

有几百种颜色，除了矿物色、分层色的肌理外，珠光色也是十分出彩的。DANIEL SMITH的价格偏高，但管装的量很足，不是常用色的话可以用好久。可以先买分装色，再挑选自己用得到的颜色购买。

◎美利蓝 MaimeriBlu

意大利产的美利蓝稳固性很好，扩展性也不错，虽然很贵但是容量很大。专家级颜色鲜艳，涂起来很均匀，叠加也可以，建议先买分装或者色卡小样，选好颜色再购买。

依次为留白液、牛胆汁、沉淀剂、阿拉伯树胶的效果

其他工具

留白液

牛胆汁

沉淀剂

阿拉伯树胶

调色盘、笔洗和笔架

食盐

金色水粉

白笔

贰

Part 2 Coloring

上色

除了挑选水彩工具外，初学者也要认真掌握基本的上色技巧。一般来说，初学者用得最多的是平涂技法，但平涂也没有那么简单，水分的控制，下笔时的力度、角度，蘸取颜料的多少，铺色时的厚薄，叠加时动作的快慢等诸多因素，都会影响到画面的最终效果。

这一部分我主要向大家介绍在绘制一幅作品时常用到的水彩上色技法，方便、易懂又能够快速掌握。另外，要想熟练掌握这些方法，还请务必多加练习，熟能生巧。

上色技巧

基础

每个物体都有颜色，而且颜色会受到物体自身和周围环境等因素影响。了解颜色的原理，对我们后面的学习很有帮助。

◎固有色

通常把阳光下物体呈现出来的色彩效果总和称为固有色。严格地说，固有色是指物体在常态光源下呈现出来的色彩。例如，图中菊花的固有色是白色，叶子的固有色是绿色。

◎环境色

环境色指在各类光源（比如日光、月光、灯光等）的照射下，环境所呈现的颜色。物体表面受到光照后，除吸收一定的光外，也能把光反射到周围的物体上。尤其是光滑的材质具有强烈的反射作用。环境色的存在和变化，加强了画面中物体相互之间的色彩联系，能够微妙地表现出物体的质感，也大大丰富了画面中的色彩。如图中白色菊花的中下部③受到右下角黄色菊花的光反射，呈现出黄色。

◎受光面

物体表面受到光线照射的亮面是受光面。图中①的部分受到自然光源的照射后成为了整朵菊花中最亮的一部分。

◎背光面

物体表面光线照不到的一面会产生一个阴面，这一面也通常存在环境中其他物体带来的色彩反光。图中②的位置是菊花照不到阳光的一面，它同时也受到叶子绿色光的反射。

