

谢谢你 来到我的星球

Thank you for coming to my planet

森系童话水彩插画课

邓瑞宁子 著

中国工信出版集团

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

Thank you for coming to my planet

谢谢你来到我的星球

森系童话水彩插画课

邓瑞宁子著

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

内 容 简 介

这是一个奇妙的星球，也是爱丽丝梦游仙境里的兔子洞，当你打开这本书的瞬间，就能让你觉得仿佛进入了这个奇妙的星球、这个迷人的仙境。当然这也是一本超级详细的森系水彩绘画书，用最详细的解说来教你如何画出森系童话质感的水彩画，把平凡的生活变成童话世界。本书内容包含水彩工具介绍、水彩理论知识、水彩教程。内容丰富多样，其中包含植物、动物、家居、少女插画等方向。水彩教程难度从简单到复杂层层进阶，一步步教你如何调色和控制水分，对绘画初学者超级适用。一起打开这本书，来到我的星球吧！

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

谢谢你来到我的星球：森系童话水彩插画课 / 邓瑞宁子著. -- 北京：电子工业出版社，2019.3

ISBN 978-7-121-35489-2

I. ①谢… II. ①邓… III. ①水彩画—插图(绘画)—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第251340号

责任编辑：田 蕾 特约编辑：刘红涛

印 刷：北京富诚彩色印刷有限公司

装 订：北京富诚彩色印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开 本：787×1092 1/16 印张：12.75 字数：330.4千字

版 次：2019年3月第1版

印 次：2019年4月第2次印刷

定 价：79.90 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：(010) 88254161 ~ 88254167 转 1897。

邓瑞宁子

自由插画师

毕业于广西师范大学设计学院

热爱旅行和手作

但是最爱的仍旧是画画

希望用画笔来记录生活中的美好

通过绘画来表达自己内心的世界

新浪微博 @邓瑞宁子绘水彩

@邓瑞宁子绘手帐

随书附赠更多超值资源
扫一扫封底二维码
回复“35489”获取吧

谢谢你来到我的星球，
愿你在此能得到片刻安宁，
在我的星球遨游。

——邓瑞宁子

目录

Part 01

我的水彩 001

我的绘画工具	002
我的水彩技法	010
我的绘画过程	020

Part 02

清新森系植物 022

叶子	023
花卉	026
盆栽	029
蘑菇	032
果蔬	034

Part 03

小森女的衣橱 036

眼眼春日	038
炎炎夏日	042
金色秋天	046
寒冷冬季	050

Part 04

森林里的居民 055

狐狸小姐.....	056
酣睡的大熊.....	060
流浪犬.....	063
减肥的大象.....	067
小松鼠.....	071
狐狸夫妇.....	078
兔子伯爵.....	083

Part 05

理想的生活 091

卧室.....	092
客厅.....	099
厨房.....	107
阳台.....	113

Part 06

我的少女 120

星球少女.....	122
兔小姐.....	127
休眠.....	135
蘑菇丛里的少女.....	142
发呆.....	153
旅行.....	160
午后时光.....	170

Part 07

谢谢你来到我的星球 180

Part 01

我的水彩

我的绘画工具

我的水彩技法

我的绘画过程

我的绘画工具

要想画好水彩画，选对画材很重要，画材的好坏直接影响画面效果的好坏，所以我们要慎重地选择绘画材料。不要因为刚入门学习水彩画就买很便宜的画材，这样画出来的效果不会很好，很容易打击学习水彩画的信心，甚至让人放弃。建议选择价格适中、性价比高的画材，才能使学习水彩画的过程更容易，画出的效果更好，并且建立自信心，从而在画水彩画这条路上走得更远。

1. 我的颜料：Maimeri 美利蓝蜂鸟艺术家级 24 色分装

市场上常见的水彩颜料有固体颜料和管装颜料。

固体颜料：呈干燥凝固的固体状态，绘画时需要用蘸水的毛笔涂抹颜料表面，使颜料和水分溶解后使用。固体颜料方便携带，适合旅行时作画和小幅作品的绘画，但是固体颜料大量蘸取困难，不适合画大幅的水彩画。

管装颜料：管装颜料呈膏状，不易干，色彩之间的相互调和比较容易，对于各种画面的需求都能满足，但是不方便携带，挤出来的颜料用不完就浪费了。

而我使用的美利蓝蜂鸟 24 色水彩分装，介于管装颜料和固体颜料之间，把管装颜料挤进小格子分装后晾成半干的状态成为半固体颜料，具备固体颜料和管装颜料的优点，既方便携带，颜色的调和又比较自然，且性价比也高。当然购买一套 35ml 的 24 色美利蓝管装颜料价格很高，可以在网上购买美利蓝蜂鸟分装，然后看个人的使用情况——哪个颜色的使用频率高、用得快，再购入单支的管装颜料即可。

认识新颜料的第一步就是绘制色卡，给自己的颜料画一张完美的色卡。如左图所示就是本书用的美利蓝蜂鸟艺术家级 24 色颜料色号和名称。在本书的水彩作品绘画讲解中，我会介绍如何用它们来调出漂亮的颜色。

TIPS

新买的美利蓝分装要在通风处晾干方可带出旅行，管装颜料偏湿，晾干后属于半干的固体颜料，尽量平放以免颜料洒了。

疑问解答

问题 1. 水粉和水彩的区别是什么？它们是一样的吗？

答：水粉和水彩是不一样的绘画材料，它们之间的区别很大。水粉是不透明颜料，覆盖性强，调色的主要载体是白色颜料，并且可以厚涂；水彩是透明感很强的颜料，调色的主要载体是水，透明度高，通透性强。

问题 2. 固体颜料和管装颜料可以混合使用吗？

答：同一个品牌的固体颜料和管装颜料，一般情况下是可以混合使用的，因为颜料的成分比例都经过了实验验证，不会产生化学反应，但是尽量不要混合使用不同牌子的颜料，以免产生奇怪的变化。

问题 3. 入门学画水彩画可以先买便宜的颜料和画材练练看，等觉得画得还不错了再换好一点的画材吗？

答：我的建议是购买在自己能承受的范围内最贵的画材。如果买了很差的画材，画出来的效果很不尽如人意，很容易让人有挫败感，从而不想继续画下去，你将永远没有机会获得真正的“成功”。相反，好的画材，不但容易展现你的绘画成果，并且花了那么大的成本买了颜料，也不舍得再继续画下去吧？当然也不推荐初学者一开始就买大师级别的画材，选购性价比高的画材就好。

问题 4. 为什么水彩颜料里没有白色？

答：水彩颜料通常是没有白色的，只有水粉颜料里有。水彩调色的主要载体是水，并且通透性很强，加入白色只会令水彩变得很“粉”。水彩画里用到的白色通常是高光颜料，用于水彩画的留白，具有覆盖性，类似白色水粉。

2. 我的画纸：ARCHES 阿诗 300 克细纹散装水彩纸

对于新手来说，选好水彩纸张很重要。因为水彩纸对一幅画的好坏起决定性作用。就算你画得不够好，好的水彩纸也会弥补你的不足。水彩画初学者可以选用性价比较高的水彩纸，千万不要用太便宜的纸做练习，因为画出来的效果不好，很容易摧毁你的信心甚至让你放弃。市场上的纸张种类很多，主要通过四种属性去了解：材质、纹理、大小和克数。

材质

水彩纸一般分为木浆纸和棉浆纸。木浆纸价格相对便宜，并且纸张偏白、偏光滑，吸水性和扩散性相对弱很多，适合平时练习技法和画精致度不高的大幅水彩。棉浆纸价格偏贵，纸张偏暖黄，吸水性好，适合画精致细腻的插画。我平时的商稿都用棉浆纸来画。

粗纹效果图

纹理

从水彩纸的纹理上来说，市场上水彩纸分粗纹、中粗和细纹。粗纹：质感明显，适合画大幅的水彩画或者风景类水彩画。中粗：适合画任意题材的作品，但是对于初学者来说，不方便进一步刻画细节。细纹：纸张温婉细腻，很适合用来画细腻清新少女水彩画，细腻平滑的纸面很适合做细节的刻画和调整。

中粗纹效果图

细纹效果图

大小

市场上的水彩纸有不同的尺寸，大致可以分为1K（全开）、2K（对开）、4K、8K、16K、32K等，数字越大，纸张越小。我平时比较常用的是16K、8K的水彩纸。16K的纸张大小比常见的A4打印纸小一点，尺寸为195mm×271mm，8K为16K的两倍大。

克数

水彩纸的克数指的是每平方米纸张的重量，克重越大，纸张就越厚实。常见的克数有185g、200g、270g、300g。300g以下的水彩纸，如果不裱纸，上色时很容易因为凹凸不平，造成积水，干透以后是皱巴巴的。所以我一般用300克以上的水彩纸，比较不容易皱。画带背景的整幅插画时，最好还是裱纸。如果没有裱纸，可以把画夹在厚重的书本里，再拿重物放上面压一晚上，就变得平整了。

结合这四大要素来进行挑选，我最常用的画纸就是阿诗300克细纹散装水彩纸，价格虽然偏贵（市场上价格大概为6元一张），但是真的好用。对于新手日常的练习，可以用康颂巴比松300克和宝虹300克这两款性价比不错的纸，觉得自己画得相对不错后就可以用阿诗水彩纸来作画了。本书中的所有示范绘画作品都是用阿诗300克细纹水彩纸画的。

疑问解答

问题 1. 在水彩绘画中，如何用水胶带裱纸？

第一步：先在画板上铺上一层清水，把画板打湿，然后把画纸铺在上面，线稿朝上。

第二步：把纸胶带按照画的长宽裁成四段，将带胶的那一面刷上清水，然后贴在画的四周，保留半厘米到一厘米宽的距离附着在画纸上。

第三步：在保证画纸完全贴合木板没有任何气泡后，再用另一块木板盖在画纸上，然后上面压上重物。晾一晚上后，第二天无论怎么上色都不会凹凸不平了。

第四步：画完后，可以用尺子和刀子把纸张完整地割下来，用水浸泡画板。湿透后就可以把多余的纸胶带取下来了。

问题 2. 如何分辨水彩纸的真假？有些纸并没有 LOGO 是不是就是假的？

答：大部分水彩纸的特点是毛边并且有 LOGO。一张完整的水彩纸是 2K（对开），周围有毛边，并且有一个 LOGO，商家会把对开纸裁剪成 16K 售卖，所以有些纸张边缘平滑并没有 LOGO，这是正常的。买水彩纸一定要在正规的画材店购买，价钱几乎是一样的。不要贪便宜找便宜的店铺，避免买到假货。

问题 3. 为什么水彩纸会脱胶？

答：水彩纸之所以能承载颜料和水并且附着于纸面上，是因为它上面有一层胶，水彩纸不用的时候最好保存起来，不要长时间暴露在空气中。纸张过度摩擦、空气氧化、阳光照射、干湿变化等各种原因都会破坏表面的那一层胶，这就是我们说的脱胶。脱胶有两种情况：第一种情况是颜料滴下去会像水在纸巾上一样散开，颜料被吸走，无法控制；第二种情况就是上不了颜色，怎么上色都像是一刷一层油一样，颜料在纸上呈水滴状。

问题 4. 画水彩画时纸张为什么会起毛？还会有很多小颗粒？是买到假货了吗？

答：我偶尔会遇到过这种情况。这是正常的。出现这种情况有两个原因。原因一，画线稿的时候用橡皮反复摩擦破坏了纸张表层；原因二，画好线稿后将画纸放在桌上，很多东西叠压、摩擦，会破坏纸张的肌理，上色时也会有毛糙感。我就经常遇到，画好的线稿放了半个月，经常在上面叠放东西挪来挪去，甚至积灰，上色时会有颗粒，但是也没关系，湿的时候会起毛，但是颜料干了颗粒就会消失了。

问题 5. 怎么看纸是不是受潮了？

答：用毛笔蘸水在水彩纸上涂一层，如果纸变透明，那就是受潮了。或者拿蘸水的水彩纸在阳光下照，变透明了，就是受潮。买回来的纸一定要保存好，放在干燥通风的地方，密封放好，尽量避避免长时接触空气。

Da vinci 达·芬奇 428 系列 0# 纯貂毛笔

Mairtin 马蒂尼 616 系列 0# 红胖子

Black Velvet 黑天鹅绒 Round 3000s 系列 4#

Black Velvet 黑天鹅绒 Round 3000s 系列 6#

Da vinci 达·芬奇 v35 系列 4# 长峰貂毛笔

Da vinci 达·芬奇 v35 系列 6# 长峰貂毛笔

Princeton 普林斯顿平头水粉笔

秋宏斋：劲草 小号

秋宏斋：秀意 小楷

秋宏斋：幽思 小楷

秋宏斋：幽思 小楷

水自用：夜

秋宏斋：一线兔

3. 我的画笔

如果说画纸是战场、颜料是弹药，那么笔就是一把枪，要想画好一幅水彩画，选对适合自己的画笔很重要。顺手的画笔能流畅地表达出想要的效果，并且用着舒服会使人更加享受地去画画。

市场上常见的水彩画笔从材质上分有动物毛笔、尼龙毛笔和混合毛笔。而我日常用的毛笔主要是进口动物毛水彩笔和国产手工毛笔。

进口水彩笔：比较常用进口动物毛水彩笔，虽然价格偏贵，但是真的好用，好好保养，一支画笔就可以陪伴你很久，其实很划算。

Da Vinci 达·芬奇 428 系列 0# 纯貂毛笔

价格偏高但是很多插画师都推荐使用。用起来的确不错，毛很软，蓄水量大，聚锋好，柔软，适合比较大色块平涂晕染，但是笔杆太细，用久了会累。因为个人用笔习惯，笔上的钢丝总是勾到我的手，很不舒服。

Mairtin 马蒂尼 616 系列 0# 红胖子

动物毛，圆头，蓄水量好，柔软，聚锋差，比较适合画风景画，不适合画细节。我常用来完成背景的大面积晕染。

Black Velvet 黑天鹅 Round 3000s 系列 4#6#

我的心头大爱。蓄水量一般，聚锋好，有弹性。我比较喜欢用小笔，喜欢刻画细节，所以很喜欢又尖又细的笔。而且它的颜值很高，很有设计感，笔形是弧形的，长时间画画也不累。

Da Vinci 达·芬奇 v35 系列 4#5# 长峰貂毛笔

这款也是我很喜欢的笔，笔峰尖又细，比黑天鹅绒要长，蓄水量也很好，我喜欢用它来勾长线条和刻画细节。而且它的笔杆形状弧度更大，握着舒服且顺手。

Princeton 普林斯顿平头水粉笔

这支笔我用了七八年了，它是一支尼龙水粉笔，因为是平头斜面，所以我常用它来刷清水，特别是块面刷，下笔很准确，不会刷出线稿之外。

国产手工毛笔：初学水彩画时优质且便宜的中国手工毛笔可在一定程度上代替昂贵的进口动物毛水彩笔。功能差不多，但是毛笔的使用寿命相对较短。

秋宏斋：劲草 小号

这款笔很尖很细，很适合刻画细节，我特别喜欢用它来刻画头发丝。类似于达·芬奇 V35 系列，但是这款笔价格便宜好几倍。

秋宏斋：秀意 / 幽思 小楷

这两款笔笔形一样，只是颜色不一样。我在学水彩画阶段用的就是这款笔。蓄水和聚锋都不错，很适合初学者使用，是性价比极高的一款笔。

秋宏斋：绿英 小楷

买的时候被它的笔毛颜色吸引，颜色很漂亮，名字也很喜欢。功能跟秀意、幽思一样，但是价格比它们偏高。

水自闲：夜

这款是水自闲家的网红笔，看到很多人推荐就跟风买了，买回来发现太大了，很少用到，但是颜值真的好高。

秋宏斋：一线兔

这款异形笔，蓄水量足，笔尖细，解决了很多勾线笔蓄水量小的尴尬。很适合勾勒线条，比如头发丝，可以画很久都不用再蘸取颜料。

疑问解答

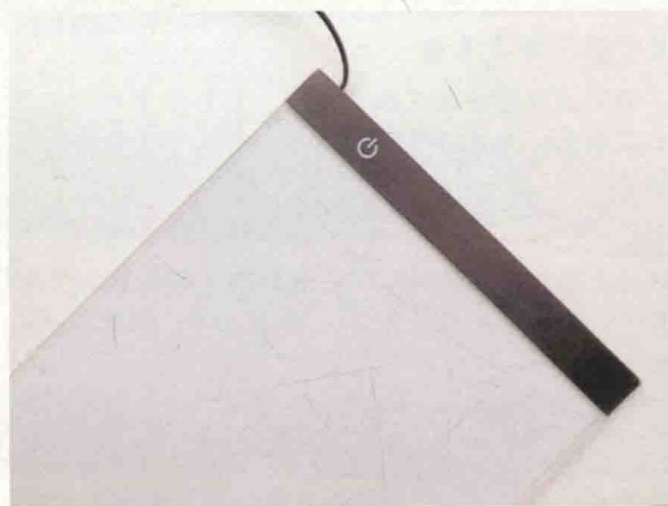
问题 1：如何正确地保养画笔？

1. 新笔开封需要准备一杯 30℃ 左右的温水，半悬空放入杯中，笔尖不要碰到底部，等待 10 秒后用手指轻轻揉搓笔头，慢慢把笔头的胶质和杂毛洗干净，之后晾干即可。
2. 用过的毛笔一定要在干净的水中仔细地将颜料清洗干净，蘸取过留白胶的一定要用肥皂清洗，然后用纸巾将笔中的水分吸干，晾干后再收起来。
3. 晾干后可以放在笔筒中，笔头朝上，或者放在笔帘或者笔盒中。

4. 其他辅助工具

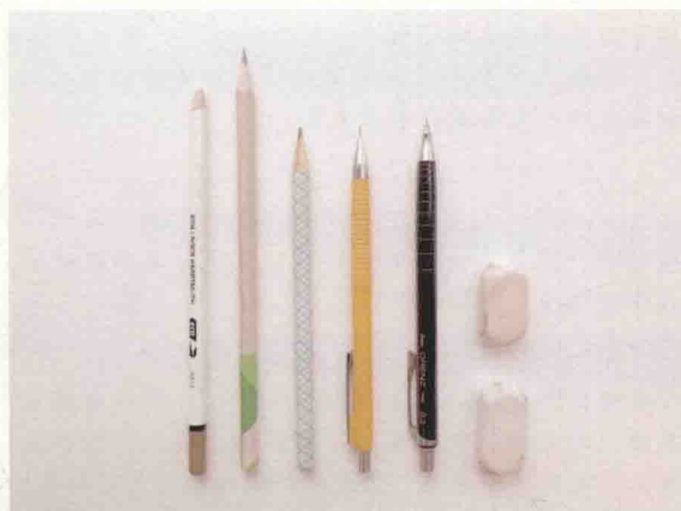
70克打印纸：用来画草图、起草稿，因为便宜，可以随使用。并且可反复修改，尽量买克数低的，透写的时候比较容易。

A4透写台：一般市场上的透写台都能透过300克水彩纸，但是比较模糊，只要调暗室内光线就可以看清楚，比如关灯或者拉上窗帘。

洗笔桶：左边是三重洗笔桶，清洗笔和蘸取清水分开，并且可以折叠收纳，非常方便；右边是辉柏嘉的收纳洗笔桶，也是可以折叠的，适合旅行携带。

铅笔和橡皮：从左至右为高光橡皮笔（用来擦线稿细节）、2B铅笔（起草图）、0.3樱花自动铅笔和派通0.2自动铅笔（用来画线稿）、普通橡皮。

瓷质调色盘：调色显色并且易清洗，不像塑料盘容易染色，并且质感更加润泽。但是不方便旅行携带，可以买仿瓷的调色盘代替，价格也相对便宜。

海绵和纸巾：海绵和纸巾都是在绘画时用来吸收笔的多余水分的；棉签常用来调整画面细节，比如不小心画出线稿之外的小面积，可以拿棉签赶紧擦掉。