

水彩味

三乖 著

水彩动物创作技法精解

50组·教学问答

16幅·作画示范

10张·佳作赏析

9个·扫码视频

一本书
画出动物的灵魂与温度

长江出版传媒

湖北美术出版社

IN 最手绘

ON CLOUD

水彩味

三乖 著

水彩动物创作技法精解

50组·教学问答

16幅·作画示范

10张·佳作赏析

9个·扫码视频

一本书
画出动物的灵魂与温度

IN最手绘
Painting

在云端水彩
ONACLOUD

丛书策划 - 熬 路

责任编辑 - 成文露

书籍设计 - 成文露 万海军

技术编辑 - 李国新

湖北美术出版社

HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

专业之道 尽精尽微

图书在版编目(CIP)数据

水彩味·水彩动物创作技法精解 / 三乖著. —— 武汉:

湖北美术出版社, 2019.11 (最手绘)

ISBN 978-7-5712-0141-8

I. ①水… II. ①三… III. ①水彩画-动物画-绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 213614 号

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道 268 号湖北出版文化城 B 座

电 话: (027) 87679547 (编辑部) 87679525 (发行部)

邮政编码: 430070

版式制作: 黄家昶工作室 华新彩印制版有限公司

印 刷: 武汉精一佳印刷有限公司

开 本: 889mm x 1120mm 1/16

印 张: 11.5

版 次: 2019 年 11 月第 1 版

印 次: 2019 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 98.00 元

三乖

自由画家

“在云端”水彩教师

“红3”助学计划发起人

绘本《小白快跑》获2016年“东+西”国际设计周插画艺术大展最高奖、2017年全国第六届插画双年展专业组银奖，入选2017年全国首届动漫艺术作品展、2019年第十三届全国美术作品展。

水彩画《星期天》入选全国第三届青年水彩展。

已出版个人作品

《小白快跑》

《时光本草日历2020》

《你简单，世界就对你简单》

《就想亲手为你画一张小卡片》

新浪微博ID：三乖三乖

目录

Part 1 逗趣萌宠 / 001

羊驼 / 009

小松鼠 / 021

小猫 / 031

丑小鸭 / 041

小鸟 / 049

凤头鹦鹉 / 059

Part 2 水中精灵 / 065

龙虾 / 069

螃蟹 / 077

狮子鱼 / 087

斗鱼 / 097

水母 / 105

Part 3 别样烟火 / 111

疯兔 / 117

眼镜猴 / 127

北极熊 / 135

小海龟 / 143

火烈鸟 / 151

Part 4 佳作欣赏 / 157

小狐狸 / 158

猫头鹰 / 160

树袋熊 / 162

企鹅 / 164

兔子 / 166

温泉猴 / 167

蓝鹦鹉 / 168

斗牛犬 / 169

鲸鱼 / 170

白熊 / 171

Part 5 后 记 / 172

躲开喧嚣，遇见温暖的自己 / 172

Q1

三乖老师常用哪些水彩工具和材料呢？

管状水彩颜料：

(大画幅水彩必备)

颜料

常用的水彩工具主要有颜料、画笔、纸张三种。如果想系统学习水彩，建议使用专业的绘画工具和材料。

水彩颜料在干湿状态下的效果不同，当画面处在湿润状态时，颜色偏重；当画面完全干透之后，颜色会略微变浅，所以作画时要将颜色调足甚至调得浓郁些，以免影响成品的效果。

颜料可以买性价比相对较高的，比如伦勃朗（Rembrandt）、梵高（Van Gogh）都是不错的选择，价格更贵的还有格莱姆（M. Graham，简称 MG）、丹尼尔·史密斯（Daniel Smith，简称 DS）、史明克（Schmincke）、荷尔拜因（Holbein）等等。

不同品牌的颜料特性有细微差别，比如史明克大师级的颜色偏灰，但是美利蓝（MaimeriBlu）、MG、DS的颜色则比较亮丽鲜艳，还有日本的荷尔拜因偏粉嫩系，里面含粉质较多，画出来也会比较鲜亮。建议初学者使用18色或24色的水彩颜料，等熟悉一段时间后，再添加自己所需要的颜色。

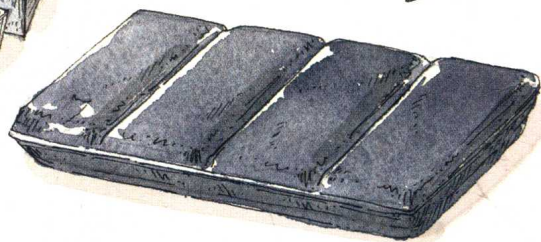
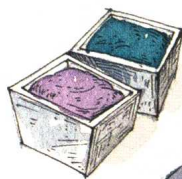
当然啦，市面上还有很多不同品牌、不同特性的颜料，价格差异也比较大，只要在自己能够接受和使用的范围内，多尝试几种颜料，会体验到不一样的作画感受。

有12、24、48色可选

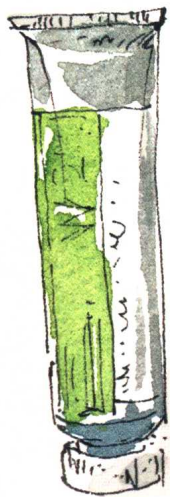

固体水彩颜料

(便于携带、储存)

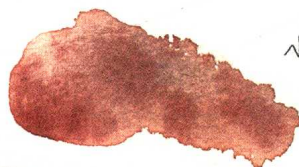
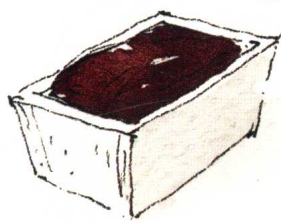
根据外包装，水彩颜料可以分为三类：管状水彩、固体水彩和液体水彩。

最常用的是管状水彩，品牌很多，
每个品牌颜料各有特色。

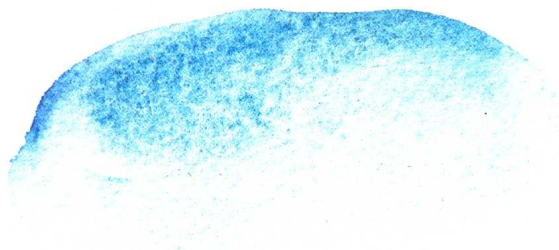
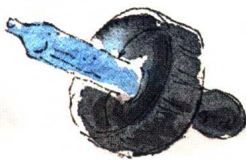
管状水彩是画室里最常用的水彩颜料，挤出来呈膏状，颜色浓郁，使用时要先放在调色盘里，用少量清水稀释。注意保持颜料的湿润。

固体水彩比较小巧，携带方便，保存时间比较长。使用前需要先喷水，也可以先用一支干净的画笔蘸取少量清水，打湿笔头，轻刷颜料的表面，然后将画笔在调色盘内来回转动，使画笔充分吸取颜料。不过蘸色时容易互相染色，注意及时清洗笔头。

小画幅比较适合
蘸取前，加水稀释，便于使用。

液体水彩颜色细腻，浓度很高，所以大部分颜色需要用水稀释，但有些本身就非常浅的颜色，比如泰伦斯的 380、391，就可以直接蘸取使用。

画完以后要注意防水，
以免颜料遇水变色。

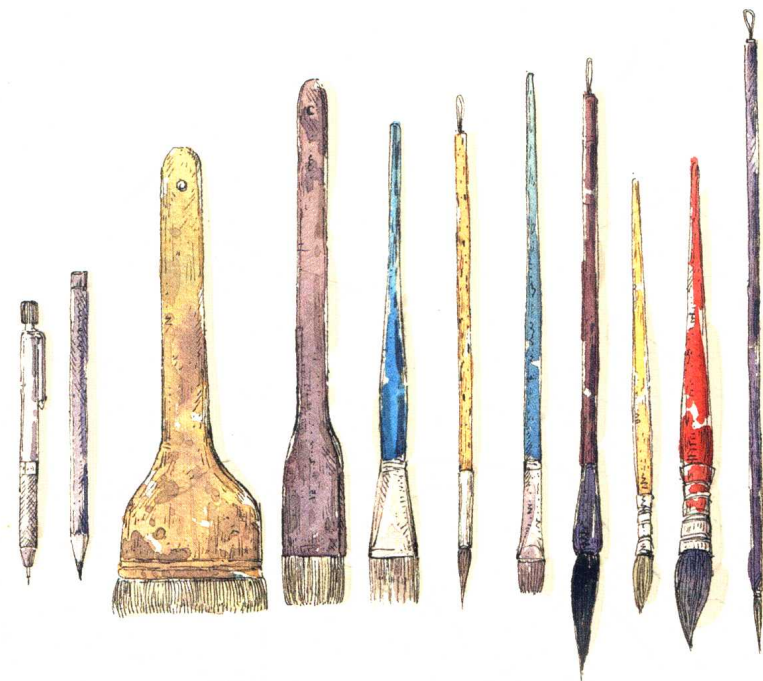
在实际作画时，无论使用哪种颜料，绘画方法都是相通的。重点是要掌握水彩颜料的特性，摸索出自己的喜好和风格。

画笔

水彩笔需要具有较好的弹性和蓄水能力。

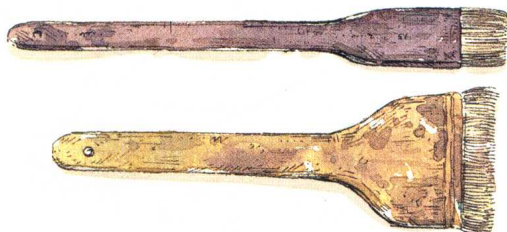
一般来说，貂毛或松鼠毛制成的水彩笔都是不错的选择，但价格偏贵。水彩笔的型号有大、中、小之分，笔头形状也有方头、圆头、尖头之别，不同型号和形状的画笔能产生不同的艺术效果。

例如大号的宽平刷子适合大面积铺水或铺底色；平头笔适合铺色块，表现有形的边缘，常用于画风景；圆头笔适合渲染；尖头笔常用来塑造细节；勾线笔的笔锋比较长，毛比较少，储水量也比较少，多用于勾画细节或者点高光。

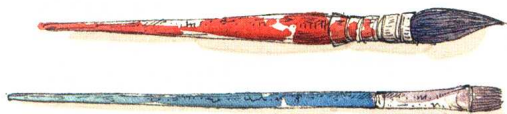

我经常使用中国毛笔画水彩，很多水彩插画师也都喜欢用狼毫或羊毫进行创作。无论是大面积的色彩渲染，还是局部细节的具体刻画，用毛笔也能画出丰富生动的画面效果。我们应该先了解画笔的性能特点，在创作时就可以根据所画对象有针对性地选择画笔了。

水彩笔用完之后记得要清洗干净，用纸巾或海绵稍微吸干水分，捏正笔锋，最好将笔尖朝下挂着放置。

大面积铺色。

塑造、铺色。

肌理、毛发。

细节刻画。

纸张

水彩纸按照材质分为木浆纸和棉浆纸。

木浆纸表面光滑，吸水性差，容易形成水痕；棉浆纸吸水性好，颜色容易控制。

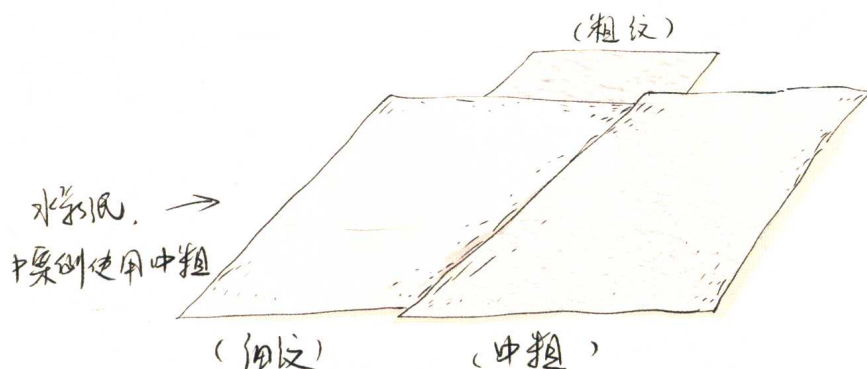
水彩纸按照纹理粗细可分为粗纹、中粗和细纹三种，它们的粗糙程度逐渐降低，建议初学者用粗纹，因为细纹干得比较快，画面难以控制；但如果画精细的插画，建议用细纹纸。

水彩纸越厚，克重越高。建议初学者选择 300 克左右的水彩纸，不容易皱，而且能够承受多次叠色。

200 克以下的水彩纸，如果不裱的话，在大面积涂色时，纸面会变得坑洼不平，干了之后会皱，影响观感，而 300 克以上的纸就不存在这个问题了。

我自己常用的纸张是阿诗中粗、获多福中粗，此外，巴比松（Barbizon）、法比亚诺（Fabriano）等都是不错的选择。

需要注意的是，如果水彩纸上沾有油脂或护手霜之类的东西，就很难把颜色画上去，所以建议大家在画水彩时尽量不涂或少涂护手霜，可以在手下面垫一层干净的纸巾隔开。

除此之外，还会用到调色盘、洗笔筒、铅笔、橡皮、喷壶、高光笔、留白胶、吸水纸、丙烯调和剂、牛胆汁、树脂底料……

另外，在特殊情况下也会用到一些辅助材料，比如想要画出半透明的水泡泡，可以用丙烯调和剂；想要增强水彩的扩散性，就需要用牛胆汁；有时也可以加入树脂底料打底。

Q2 初学者调色时应该如何控制水分?

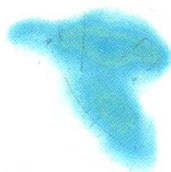
Guai Answer

调色时要根据画面需要去控制水分。

面积大，需大量用色。

可以用刷子调大量的颜色，也可以用大号毛笔调比较多的颜色。

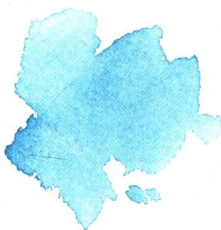
画比较小的面积时，
可以用笔尖调少量的
颜色。

调色时控制水分一般分为两种情况：

画大面积画面时，需要大量地调色，可以用大号毛笔蘸较多的水去调和颜料。

画小面积的色块时，用笔尖蘸取少量的水去调和颜色就可以了。

调色时水量对颜色深浅有影响。

加水越少，颜色越浓；

加水越多，颜色越淡。

要控制好水分，才能调出自己想要的颜色。

逐渐稀释。(加水调和)。

含水量越大，颜色越淡。
想要画出浓郁的色彩，
就要蘸取浓度较大的
颜料。

Q3 怎样才能塑造出动物毛的蓬松感?

Guai Answer

动物毛的蓬松感要根据不同情况去塑造。

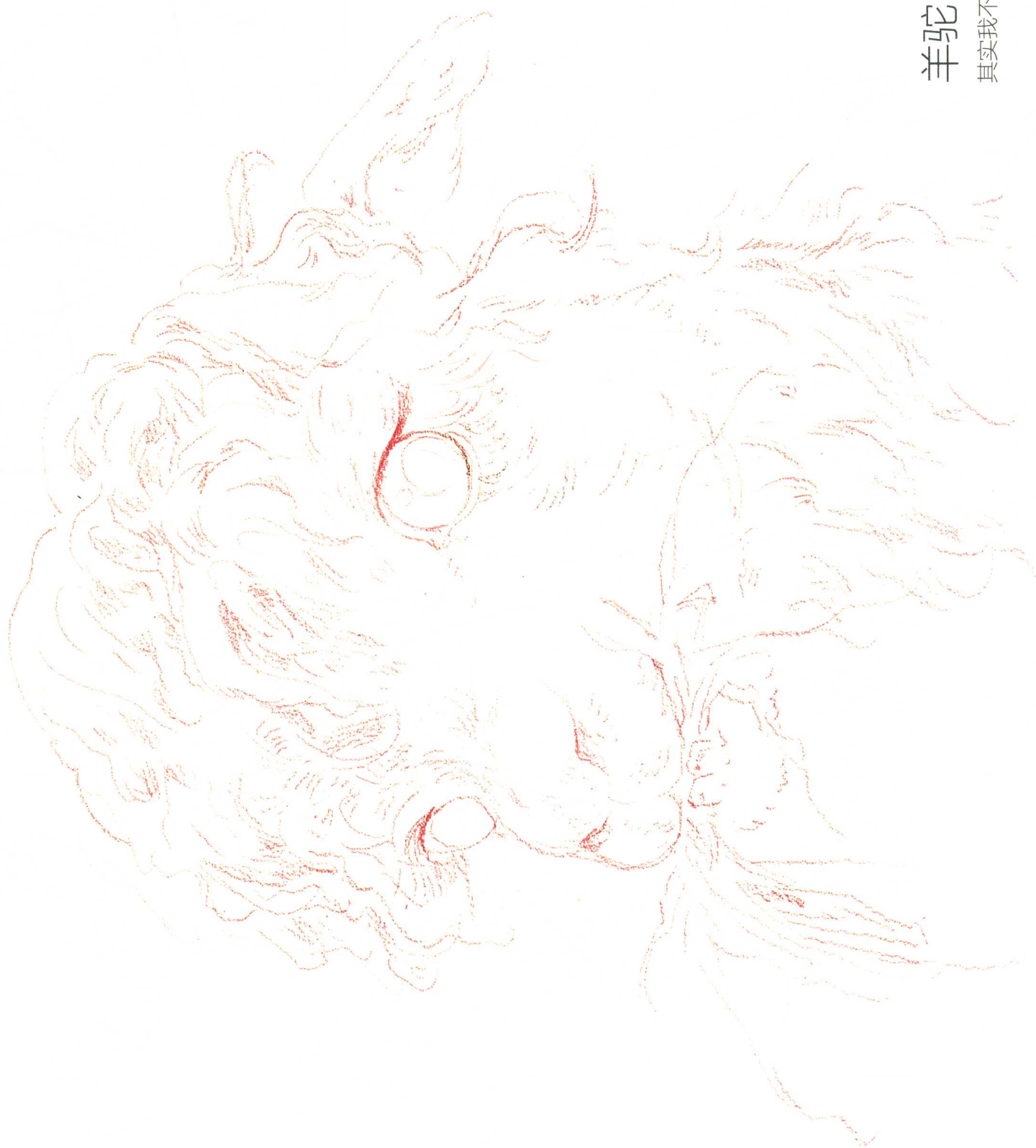
1. 比较短的、细碎的毛发，比如猫、狗身上的短毛，可以用散开的笔头，轻轻扫画出短的、细碎的小线条，大致画出短毛的位置即可。
2. 卷曲比较严重的，如羊驼头顶比较长的卷毛，需要按照它的卷曲程度来画，用笔锋勾勒出卷曲感。
3. 长直偏柔顺的毛发，要先铺底色，注意强调主体结构的明暗、深浅关系；再在底色上，用笔轻轻扫画出毛发肌理。

羊驼 / Alpaca

其实我不是天然呆

颜料及用色参考

格莱姆 (M. Graham)

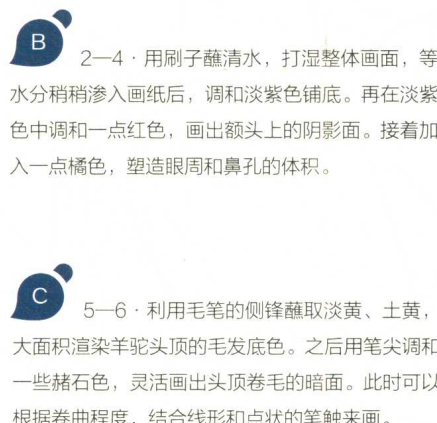
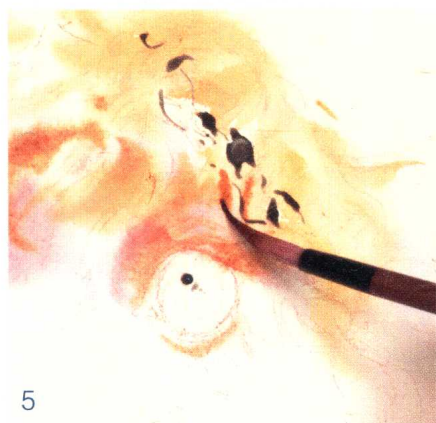
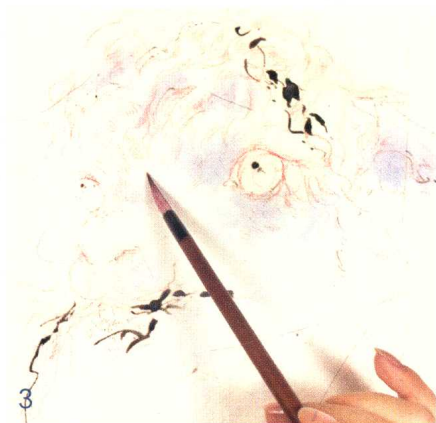
水彩色号	200	131
	070	125
	105	110
	160	116
	030	

重难点提示

1. 毛茸茸边缘的处理
2. 蓬松卷曲毛发的塑造
3. 干草的刻画

A

1 · 先用棕色的彩铅起稿。用留白胶留出青草的亮面位置，点出羊驼眼睛里的高光，再勾勒出头顶、耳朵、鼻子等部位毛发的高光。画线稿的时候，要勾勒出羊驼头顶几簇主要的毛发之间的前后关系。注意羊驼的神态，还有嘴唇、牙齿与青草的结构关系。

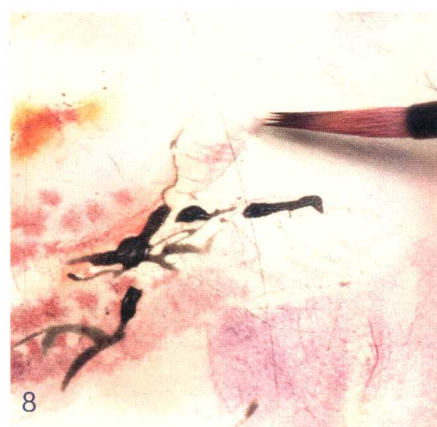
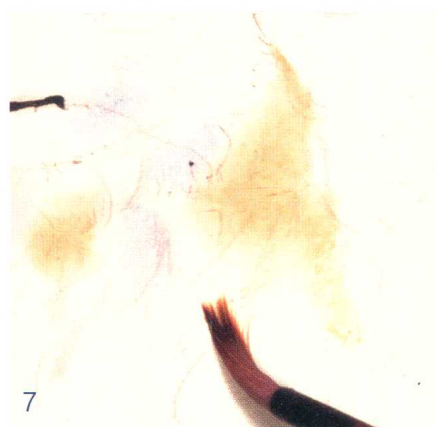
B 2—4 · 用刷子蘸清水，打湿整体画面，等水分稍稍渗入画纸后，调和淡紫色铺底。再在淡紫色中调一点红色，画出额头上的阴影面。接着加入一点橘色，塑造眼周和鼻孔的体积。

C

5—6 · 利用毛笔的侧锋蘸取淡黄、土黄，大面积渲染羊驼头顶的毛发底色。之后用笔尖调和一些赭石色，灵活画出头顶卷毛的暗面。此时可以根据卷曲程度，结合线形和点状的笔触来画。

D

7—8 · 给面部和颈部铺色时，先局部打湿纸面，打湿的范围可以超出轮廓线，这样在给毛发作色的时候，边缘就会虚化。待水分稍稍渗入纸面时，先用冷紫色铺底，接着用土黄、橘色画颈部毛发的固有色，再用散开的笔锋，轻轻扫画出一些细小的毛发肌理。

9

10

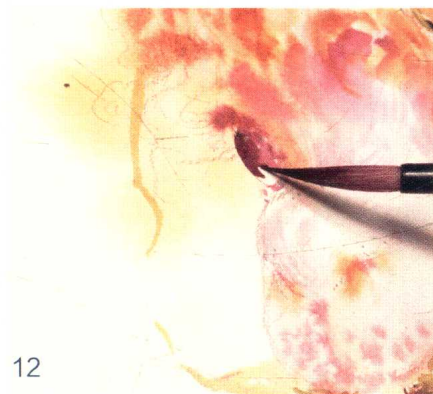
11

E

9—11 · 接着画干草。这里的草是干枯的状态，需要画出清晰的边缘，所以此时不需要打湿纸面，直接用黄绿色打底，再用线形的笔触勾勒出草的形态。等底色稍稍变干时，调和一些橄榄绿，画草的暗色区域，注意用笔干脆利落。

F

12—16 · 再来塑造眼睛。用暖紫灰色画出眼珠的底色，然后用紫黑色在底色上点出瞳孔，之后用重色画出眼珠边缘的暗色，注意不要均匀地勾一圈线，而要有适当的断点与留白，这样会使眼神更加生动。继续顺着毛发的生长方向，细致勾画出睫毛与眼睛周围的毛发。用吹风机吹干纸面的水分，去掉留白胶，眼睛的质感就已经到位了。

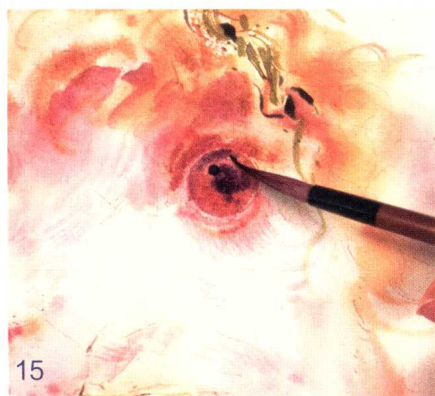
12

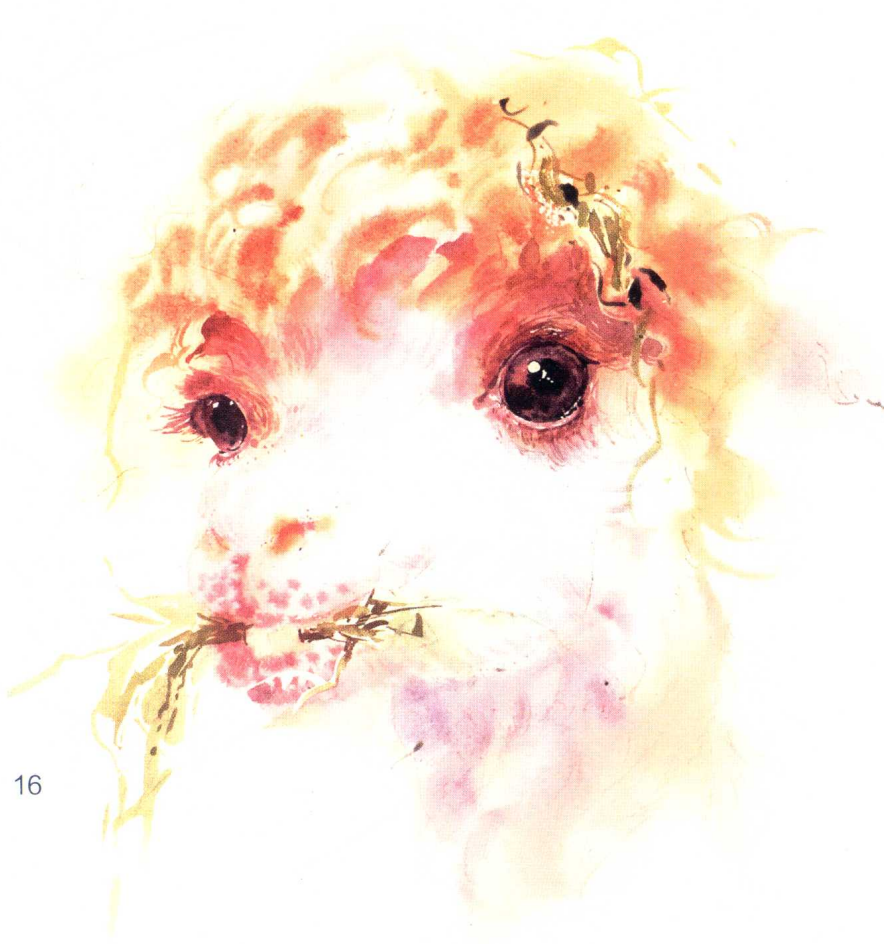
13

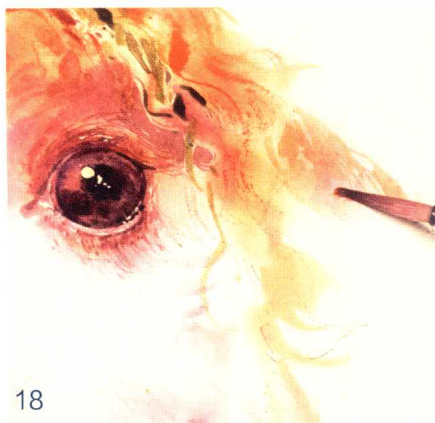
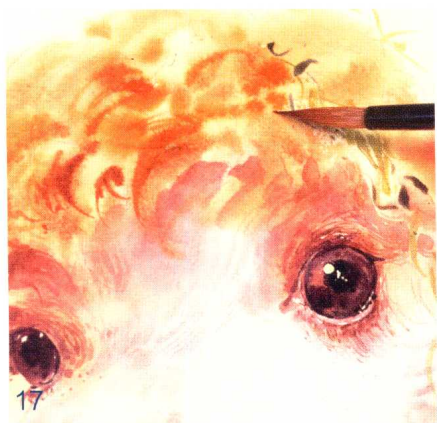
14

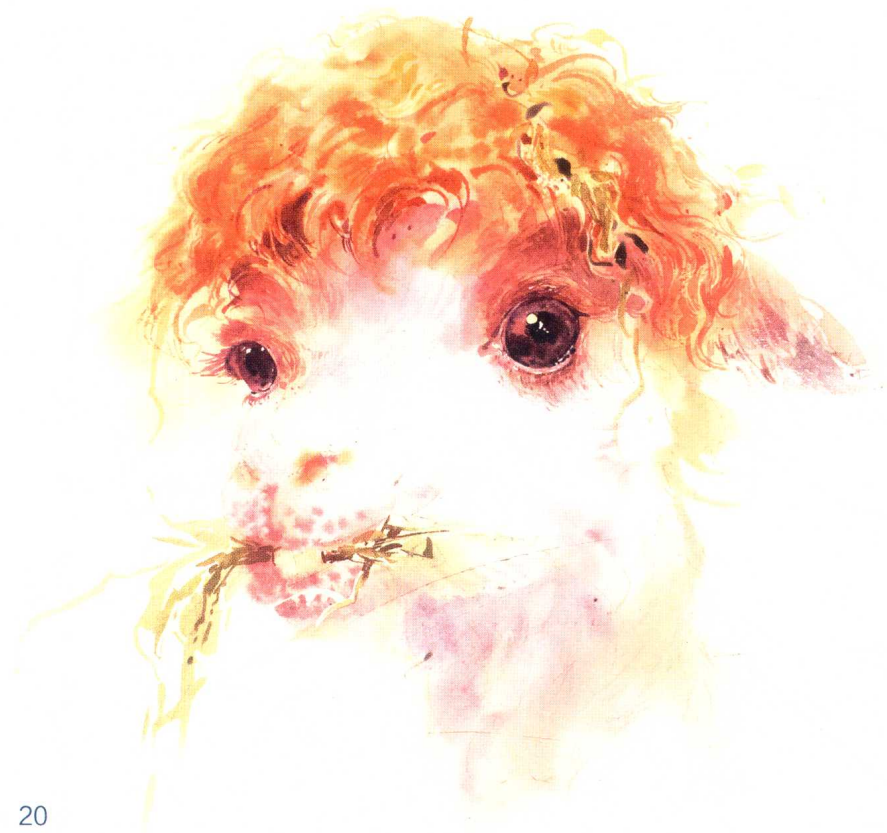
15

16

G 17—20 · 继续塑造头部的卷毛，可以先局部打湿，再用土黄加些赭石调和，勾勒出清晰的毛发肌理。有水分的位置，颜色会自然衔接，干燥部位的笔触则会很清晰。

H 21—23 · 再来塑造颈部的毛发。用大号笔刷为颈部整体补水打湿，在纸面潮湿的情况下，将大号毛笔的笔锋搓岔开，轻轻扫画出一簇一簇的毛发。之后换小号毛笔，用笔尖勾勒出清晰的毛发质感。注意用笔要灵活一些，画出的毛发有长有短，有疏有密，有虚有实。

