

水色 光之翼

珍藏版

★ 光影高级感 ★
水彩插画技法

三土 著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

水色光之翼

光影高级感水彩插画技法

三土 著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水色光之翼 : 光影高级感水彩插画技法 / 三土
著. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2019. 6
ISBN 978-7-5592-0261-1

I. ①水… II. ①三… III. ①水彩画—绘画技法
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第047669号

水色光之翼

光影高级感水彩插画技法

SHUISE GUANG ZHI YI

三土 著

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地 址 北京北三环中路6号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发 行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司
经 销 新华书店
印 刷 天津联城印刷有限公司
版印次 2019年6月第1版第1次印刷
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 10
字 数 92千字
书 号 ISBN 978-7-5592-0261-1
定 价 78.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

前言

大家好，我是三土（REDUM），很高兴这本书终于完成了！虽然图例不算很多，但每一张我都用心去画了，并且贯串全书，把水彩中非常重要、却往往被大部分教程书所忽视的**光影理念**详细讲解了出来。有了新的理解角度，相信大家再拿起画笔，会有完全不一样的感觉。

另外，这本书还有一个奇葩的地方：平时大家看到的绘画教程大多是行云流水，从头到尾一气呵成，但我就不一样啦，嘿嘿，我可是一直都在失误呢！所以在本书里，我不但讲解了作画思路和步骤，还展示了很多关于画面失误了怎么办、画坏了怎样及时补救的方法，大家可以充分感受到我的机智！

玩笑归玩笑，实际上我觉得这些技巧其实是大家非常需要的。我们从水彩的初级菜鸟阶段起步，在“画好水彩”这条路上，会遇到风风雨雨，不断地磕磕绊绊，遭遇各种难题。常规的教程书虽然几乎没有失误的步骤，但我们却很难从那些太顺利的过程里找到和自己类似的困境，自然更看不到解决方法。大师们功底深厚，画风稳健，可这也意味着与初学者们的疑问相隔甚远，不是吗？

我希望通过这本书，自己能以一个参与者、学习者而非传授者的身份和大家一起探讨，如何画出一张水彩插画；更想和大家一起不断调整、修改甚至补救，研究怎样画好一张水彩插画。

在通往水彩高手的路上，不要输给风，不要输给雨，我们一起结伴前行吧！

目录

前言

第一章 全新的光影水彩理念

水彩画的基本概念·····	2
从光影的角度全新理解水彩·····	3

第二章 水彩工具和基础画法

基本工具·····	6
水彩必备小技巧·····	9
从平涂到水痕的制作·····	11

第三章 如何画出光影高级感

光感的处理和“高级灰”配色·····	16
怎样配出“高级灰”·····	19
颜色的冷暖与明暗·····	21
不同材质单个物体的光感·····	22
怎样表现物体的通透感·····	27

第四章 画出人物各部位的光感

人体基础结构·····	32
头部和头发的光感·····	32
画出闪光的眼睛·····	40
不同光线下的皮肤颜色·····	43
不同光影下的衣褶和布料·····	46

第五章 聚光灯下跳舞的女孩

——如何在一张完整的作品中表现光

构思和草稿·····	55
绘制线稿·····	56
开始上色·····	57
突出整体光源氛围·····	64
调整冷暖对比·····	66
继续深化，补充细节·····	67
完成蝴蝶结等细节·····	69

第六章 骑车去看樱花吧

——怎样构图才好看

构思和草稿·····	75
绘制线稿·····	76
开始上色·····	77
处理小物的细节·····	89

第七章 蓝裙子的小姐姐

——怎样表现逆光下的人物

构思和草稿·····	93
绘制线稿·····	94
开始上色·····	95
进一步刻画和调整·····	102
调整整体·····	104
继续刻画调整·····	105

第八章 甜美洛丽塔

——如何让画面丰富起来

构思和草稿	109
绘制线稿	111
开始上色	112
背景上色和整体调整	119

第九章 日式鸟居下的扫地少女

——怎样通过画面传递情感

构思和草稿	123
绘制线稿	125
开始上色	126
整体调整	133

特别收录 行走在宇宙中

——夏小鲟教你表现光影

草图与工具	142
线稿	144
上色	146
后期处理	154

第一章

全新的光影水彩理念

水彩画的基本概念

近年来，随着日韩插画在国内的兴起，水彩插画也逐渐流行起来。所谓的水彩画，就是使用水彩颜料和水彩画笔等相关工具，在不同的水彩纸上作画。水彩画的颜色细腻通透，渐变自然，颜料和画纸都带有一定肌理，画面效果清新而别致。

从光影的角度全新理解水彩

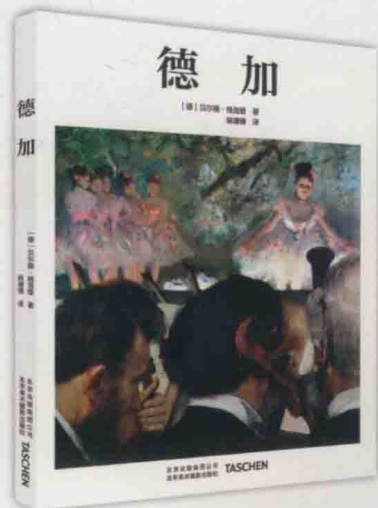
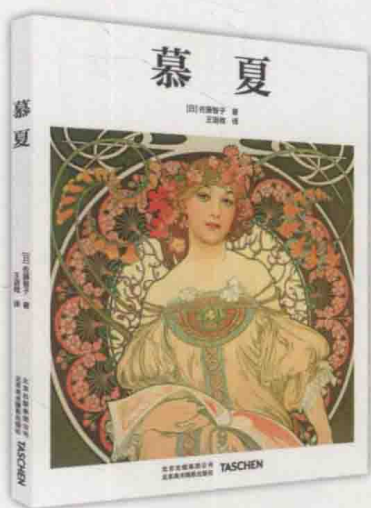
如果从常规的角度学习水彩画，我们可能会一头扎进具体的操作方法里：怎样混色，怎样画花瓣，怎样表现人物造型……不过，你有没有过疑问——为什么要把这几种颜色混在一起？同样的花瓣，为什么有的上色鲜艳，有的却刻意画得偏灰？人物的头发、肢体为什么画得有虚有实？哪里应该虚，哪里应该实？

其实，在一幅漂亮的水彩画作中，水彩只是媒介，光影才是要表达的主旨与核心。不同的光影关系带来了画面的虚实、人物的空间感、整体的氛围，以及一切用色、混色的依据。

水彩画的重点不仅在于表现水彩的质感，更重要的在于感受光影，不管是明艳动人的鲜亮颜色，还是细腻而富有层次的灰色，都是从光影角度出发所做出的画面表达。从光影的角度去看画面的百态，并且结合水彩独特的性质，是画好水彩的重要途径之一。

我们平时看到的任何物品，都是处于光源下的。某种意义上说，是光赋予了万物的形态与色彩。观察事物的时候，一定要注意感受光线，注意不同光线下各种物品不同的色调与形态。

欣赏别人的优秀作品也是一种重要的学习过程。不仅是水彩画，很多艺术大师，如慕夏等的作品都可以从光影的角度去解析，看看他们是如何表现光影的。

水色光之翼

光影高级感水彩插画技法

大卫·泰勒是澳大利亚顶尖的水彩画家之一，他画过很多水彩街景作品，每一幅作品的笔触、技巧以及色彩搭配都值得我们仔细研究。他经常用蓝色统一表现阴影，还将活跃多彩的笔触着重在被光照射的地方，这样一来就加强了单调的阴影面与多彩的受光面的对比，然后再加上一些远景，一幅美好的街景图就展现在我们面前了。

再来说说印象派，虽然很多人并不能理解印象派的风格，但印象派的作品对于光影独到的理解却一直影响着后人。比如莫奈的油画作品《撑阳伞的少女》，画面整体其实就描绘了一个逆着光，撑着伞站着的少女，但整幅画就能给人一种优雅神秘的感觉。其实这都是因为光影的处理到位，整幅画的意境也就跟着表达出来了。

大家平时看到优秀的画作，可以多加分析，思考画面美在哪里，为什么这样，作者是如何表现这种美感的。想要自己也能用画笔表达画面，仅仅跟着我分析一两幅作品是远远不够的。多看多想，让自己吸收更多的绘画营养吧。

第二章

水彩工具和基础画法

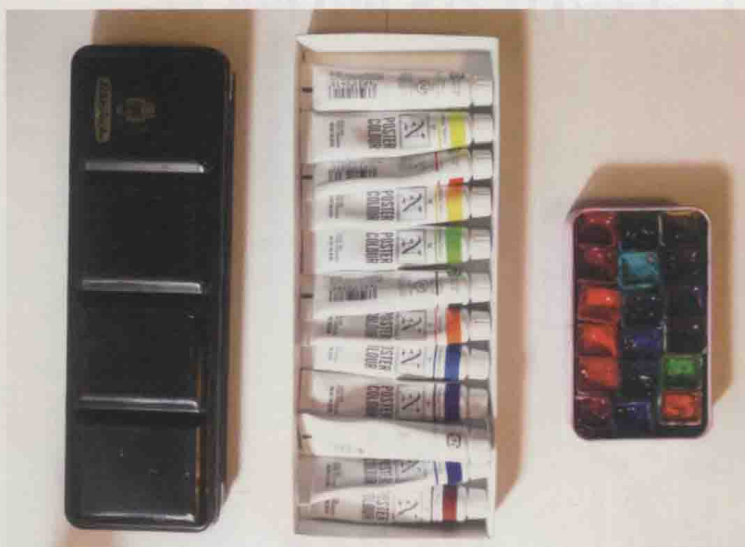
基本工具

既然是画水彩画，那么水彩工具就必不可少啦。画水彩的工具有很多，这里列举一些我常用的品牌和选择，大家也可以积极地去尝试，找到适合自己的。无论使用什么工具，适合自己才是最重要的。

水彩颜料

水彩颜料有很多品牌，可以根据自己的使用习惯进行选择。我常使用的是史明克24色、MG分装自选20色和NICKER不透明水彩12色。如果预算充足，推荐使用MG、DS、史明克；如果希望性价比更高，推荐使用白夜、樱花、马利。

图为我常用的水彩颜料：从左至右分别是史明克24色、NICKER不透明水彩12色和MG。史明克颜色较为鲜艳，通透感强，被广大水彩画手所推荐。NICKER颜色十分鲜艳，因其不透明的特性，覆盖力较强。MG可以依据喜好选择水彩分装。

铅笔

用铅笔勾线时可以使用0.5mm或0.3mm的自动铅笔，还可以使用硬度为HB以下的铅笔，必要时也可以尝试彩铅。

图为我平时使用的画线稿的工具，都比较普通，小商店基本上都可以买到。从上到下分别是2B橡皮擦、直尺、美工刀、彩色铅笔、0.3mm自动铅笔和0.5mm自动铅笔。

橡皮擦尽量不要买太光滑的，要能擦干净画面的才好。彩色铅笔是比较好用的水彩辅助工具，既可以打草稿也可以画线稿，颜色可以根据自己的喜好选择，也可以直接购买彩色自动铅笔。

毛笔

我用过最适合的毛笔是水自闲系列。挑选毛笔时要注意，笔毛蓄水性要强，笔锋要掉毛、不开叉。

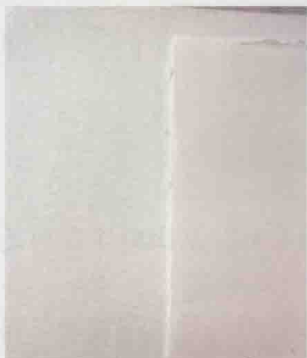
图为我常用的毛笔。从左往右第一支和第二支是水粉用笔，但是我会用它们进行水彩铺色，或者画颜彩。第三支到第六支来自水自闲的水彩毛笔套装。其中第四支的笔头较大，可用于大面积铺色；第五支和第六支的笔头适中，可用于铺一些小面积的颜色，也可以用来刻画部分细节。第三支的笔头较小，可专门用来刻画细节或者勾线。

水色光之翼

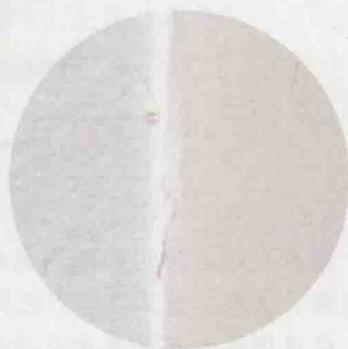
光影高级感水彩插画技法

水彩纸有很多品牌，常用的有阿诗、梦法儿、莫朗和康颂等。选择水彩纸时要注意根据自己的喜好选择纸的纹理。一般纸的纹理包括细纹、中粗纹和粗纹，画比较细腻的人物水彩时，推荐大家使用细纹水彩纸。

左图中有两种纸，在相等克数下，左边的纸为木浆纸，手感较硬、较滑。右边的纸为棉浆纸，手感较软、较毛。

棉浆纸的毛边

小贴士

一般水彩纸分为木浆纸和棉浆纸两种，这两种都是常用纸。木浆纸我用的是梦法儿，棉浆纸我用的是阿诗，大家可以根据自己的喜好选择纸张。

其他工具

其他辅助工具还有调色盘、洗笔筒和纸巾在，大家根据自己的喜好选择即可。我使用的是史明克颜料自带的调色盘，用零食盒做洗笔筒。另外，纸巾也非常重要。纸巾的主要作用是吸水，建议准备一些吸水性好的纸巾，这样也比较节约。

零食盒，可以当作洗笔筒

吸水性能良好的纸巾

绘画工具看上去很多，实际上很多工具的功能都有重合，大家按照自己的喜好选择便可。工具不在好坏或多寡，够用即可。想要提升画技，还是要靠多多练习。

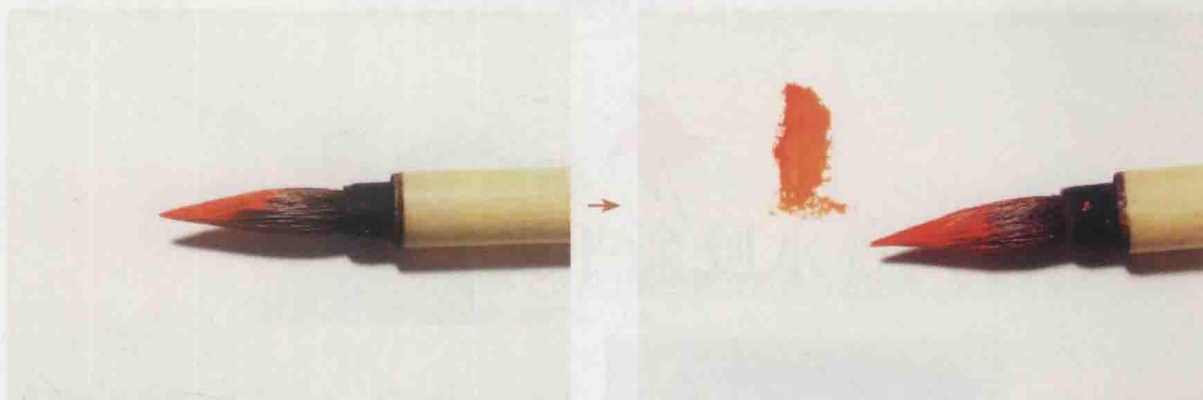

水彩必备小技巧

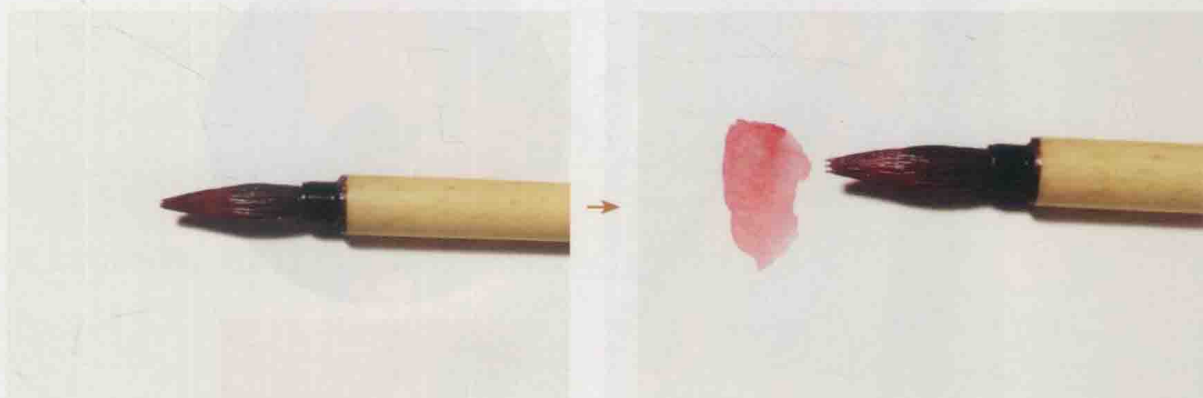

控水

绘画时，毛笔的水分含量很重要。比如，用NICKER之类的不透明水彩，水分要稍微少一点，但是也不能太干，这样才能绘制出理想的画面。

使用NICKER等不透明水彩，水分相对少一点，颜料就会浓一些。

使用MG等透明水彩，水分相对多一点，颜料就会稀一些。

蘸取颜料

蘸取颜料要注意少量多次，将笔尖轻轻放在颜料边缘，每次蘸取一点，然后在调色盘上加水进行调色。

水色光之翼

光影高级感水彩插画技法

蘸取颜料

调色

画画时不能在画纸上调颜色，应该在调色盘上调好了再画到纸上。

调色

纸巾用法

画画时可以灵活运用纸巾，比如画面上水太多了，应该用纸巾吸毛笔的水，再用干燥的毛笔尖去吸画面的水，这样可以防止纸巾毁掉画面。