

水色 森女馆

珍藏版

全明星水彩画师
★技法大公开★

水色画师组 著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

夏小鲟

卡小 N

child.killer

老老老 5

度薇年

GREEN

Kirara

小纸

ynoki

Molinta

caca

梦游兔

ILA

责任编辑：董维东
策划编辑：王心源
责任印制：彭军芳

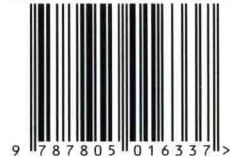
加入我们，和职业画师探讨有关动漫插画的一切吧！

官方QQ群：

动漫绘画技法交流1群 243687224

动漫绘画技法交流2群 257106048

ISBN 978-7-80501-633-7

定价：58.00元

水色森女馆

全明星水彩画师技法大公开

水色画师组 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

水色森女馆 : 全明星水彩画师技法大公开 / 水色画
师组著. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2014. 7
ISBN 978-7-80501-633-7

I. ①水… II. ①水… III. ①动画—水彩画—人物画
—绘画技法 IV. ①J218. 7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第136636号

水色森女馆

全明星水彩画师技法大公开
SHUISE SENNÜ GUAN
水色画师组 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 鸿博昊天科技有限公司
版 次 2014年7月第1版第1次印刷
开 本 210毫米×270毫米 1/16
印 张 10
字 数 73千字
书 号 ISBN 978-7-80501-633-7
定 价 58.00元
质量监督电话 010-58572393

写给 爱画水彩的你

这是一本全部由女孩子组成的水彩画教程。书里的明星画师们都是女孩子，笔下的水彩小人儿也都是女孩子（除了书末的“特别时光”有唯一的男孩子登场哦），所以，这本书画里画外，满满都是女孩子的森系小浪漫。

在这本书里，有夏小鲟带你进入秘密花园，有度薇年撑开水玉小伞，有老老5推开梦境的入口，有ynoki与你聆听大地之声，还有卡小N、caca、梦游兔、GREEN、小纸、child.killer、Kirara、Molinta……12位明星画师+水彩新秀IIA，共同打造一座森女气息满载的水彩美术馆。

美术馆中的画师们都很贴心呢，公开了每张漂亮画作的创意思路，认真介绍了作画的超详细步骤，所有的工具都用照片形式逐个说明，还耐心解答了各种与水彩相关的问题，将自己出道以来的绘画经验和感受娓娓道来，爱水彩的你一定要细细揣摩。

水彩画轻盈、恬淡，最适合表现细微之美，而对这种美的捕捉，正是画作的灵魂所在。从读这本书开始，做一个对生活充满感受力的人吧。拿起画笔，一边练习绘画技巧，一边捕捉生活中的灵感，你会发现平淡日常中细碎的闪光点，正一点一滴地点亮你的画作与内心。

编辑小源

2014年5月

欢迎来到水色森女馆.....	1
01 房间里的秘密花园 夏小鲟.....	2
02 请来参加森林茶会 卡小N	14
03 纸杯蛋糕女孩 child.killer	28
04 梦境的入口 老老老5	40
05 水玉伞下的少女 度薇年.....	52
06 坠入银杏叶之间 GREEN	62

07 迷途小鹿 Kirara	72
08 送你一株红浆果 小纸	82
09 大地之声 ynoki	100
10 喂养鲤鱼旗 Molinta	114
11 森林乐章 caca	124
12 闺蜜们的悠闲午后 梦游兔	134
特别时光 和男孩子约会吧 ILA	146

欢迎来到 水色森女馆

小提示

- 本书案例中的颜色名均对应该画师在“工具展示”部分所介绍的颜料品牌，如“栗皮茶”“莺茶绿”等为日本吉祥颜彩的颜料色名，“佩恩灰”“象牙黑”等为英国温莎牛顿歌文的颜料色名。
- 本书作品顺序依据版式效果而定，画师排名不分先后。

01

房间里的秘密花园

夏小鲟 主讲

夏小鲟

星座 兴趣爱好 个人简介

不像狮子座的狮子座

目前来说是做小手工、旅行、听豆瓣电台、睡前阅读。

自由插画师，出版有童话画集《梦想家》、绘本集《伴夏》；系列作品《岁时歌》。《四时梦谈》正在创作中。曾为《穿越时空的少女》《意外抽得幸运签》《恋文的技术》等小说的中文版绘制封面，作品常发表于《画匣子》《绘心》《约绘》《文艺风象》等刊物。

房间里的秘密花园

工具展示

莫朗 300 克细纹水彩纸

0.5 毫米自动铅笔、铅笔、4B 橡皮

彩色签字笔

白笔

毛笔、排笔

辉柏嘉 36 色彩色铅笔

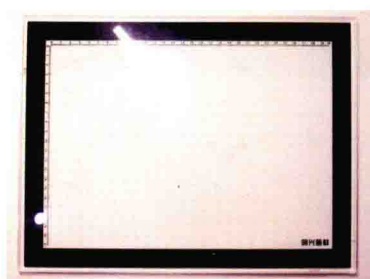
透明胶、喷雾器

吉祥颜彩 24 色

调色盘

A4 透写台

水彩画的辅助工具其实是很丰富的，像彩铅、蜡笔、色粉、丙烯等都可以拿来用。只要能画出想要的效果，工具上没有限制啦。

画面构思

我在不久前开始计划画一套关于“女孩的日常生活”的插画，这算是其中的一张吧。“日常”二字涵盖诸如烹饪、种植花草、手工缝纫以及摄影等各种生活事项，这张就是关于摄影的题材。

因为是“日常”，所以灵感多半来源于生活。这张画中的场景取材于我的房间，当然做了一些修改：窗口的那一枝绿叶藤蔓，灵感来源于老房子里洗手间窗外、葡萄藤顺着老旧护窗爬到眼前的画面；画面中满地突然生出的花花草草，则完全是意外的结果——画的过程中信手涂来，觉得“这样好像更有趣”，于是就那么任性地决定啦。

对于创作来说，无论是“深思熟虑”还是“无意为之”，都是很棒的感觉呢！

绘制线稿

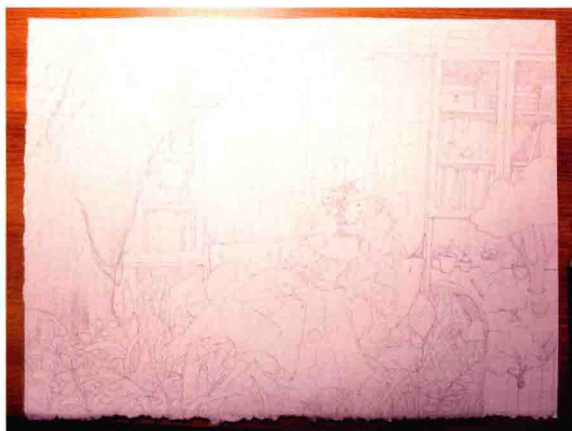
1 我使用的是普通的70克复印纸。首先迅速地在纸上画出构思的画面，不必画得太细致，等构图差不多确定后，再作细化。细化程度依自己的习惯而定，一般初期会把各个方面都画得比较细，熟练之后就可以渐渐放松，有重点地去刻画。

2 打开透写台，把草稿上的主体人物和背景位置大致拷贝到正稿上。

小贴士

用透明胶将草图贴于水彩纸背面，只需固定一条边或两个同边的角，纸不会跑动就行，这样在细节看不清时可以翻起来看看原图。

3 因为草稿比正稿用纸小一圈，所以在细化正稿时要同时画出草稿上没有的四周画面。耐心细化所有细节，线稿就完成了。

水彩上色

1 将画纸双面完全浸湿，平铺在桌面上，避免出现气泡。

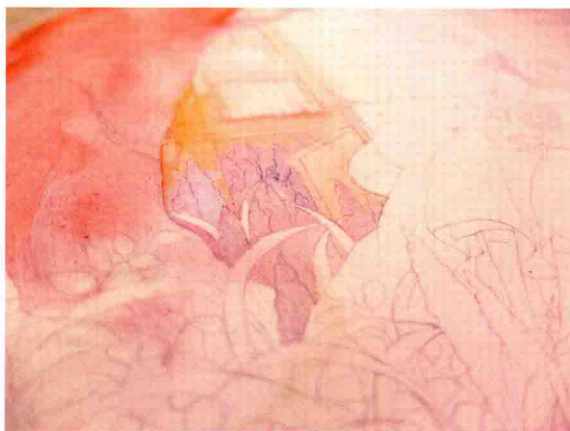
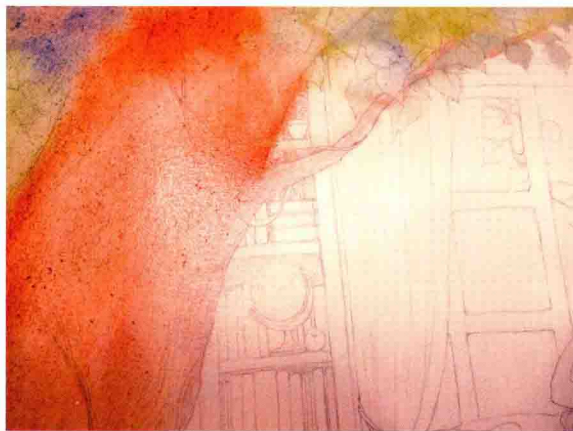

2 用排笔尽量让画纸的每个地方水分均匀。

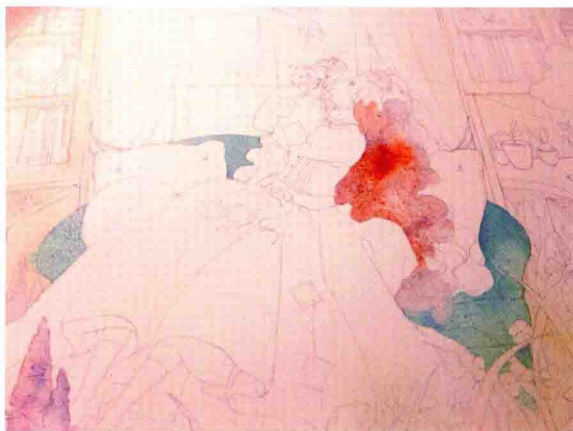

3 在画面比较湿的时候迅速铺上大色调。

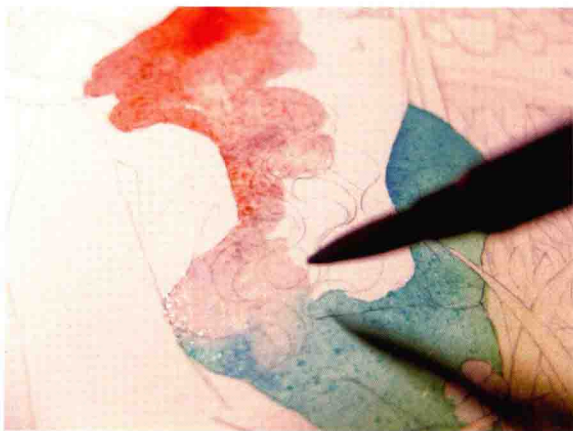
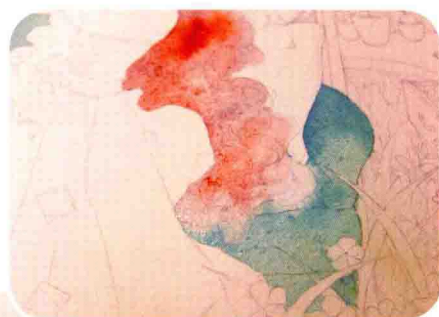

4 随着水渐渐干的过程按色块从大到小画上固有色，比如可以先画面积较大的树，随着水分渐干再画面积较小的花。

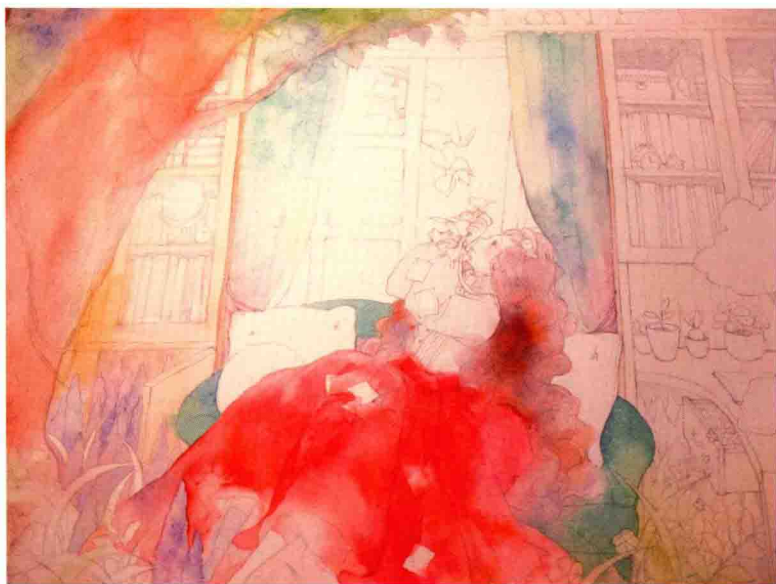
5 在画纸干到颜色不会自己晕开的时候，就可以开始画需要轮廓清晰的前景了，比如头发。

6 先调出浓度较高的重色涂在暗部，再蘸水慢慢晕开，到四周逐渐变浅，期间适量加入颜色变化，自然过渡。

7 裙子也用同样的方法完成第一层，然后可以先画别的地方，等裙子第一层颜色的水干后再深入画阴影。

8 给窗户上色，窗帘使用浅色蘸水，淡淡地染上去。

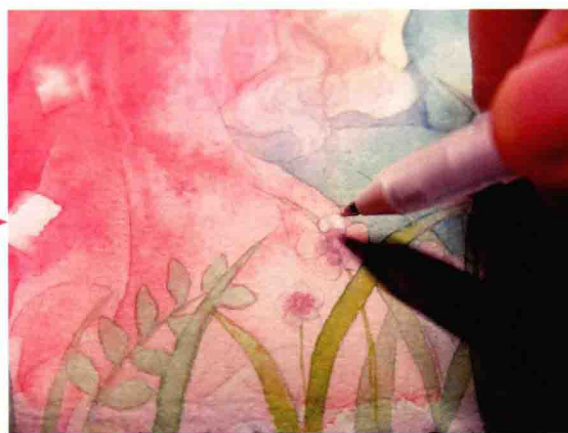
9 树叶用了全画中最鲜艳的绿，比左上的树叶和前面的花草都要艳丽很多，让它成为整幅画的视觉中心。

10 开始给前景中的植物细化层次，树叶和树干都需要加重和丰富色彩。

11 细化花草，需要耐心把层次感一点点地表现出来，不可急躁。

12 细化花朵：先上固有色，然后用白笔提亮花瓣，最后加深花蕊。

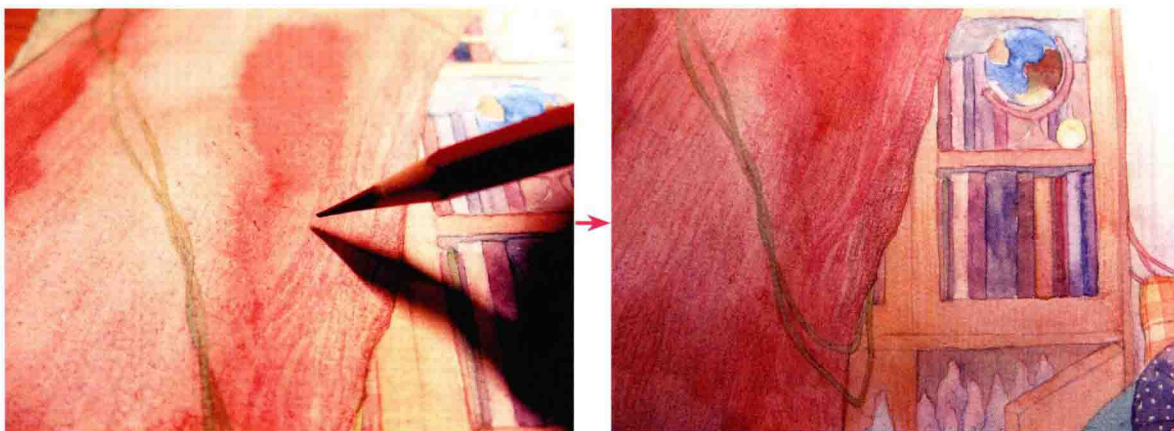
13 详细细化相片：用白笔修掉画出边缘的颜色，然后给每张照片涂上不同的色彩。

14 继续描绘细节。靠枕、相机、书柜里的书和摆件等等，全部耐心地涂上颜色和花纹，此时头发和裙子的暗部也一并深入绘制。

15 适当调整画面，用白笔和彩色签字笔修整细节。

16 用彩色铅笔给树干加上一些纹理，显得画面更丰富。窗户等部分也可以增加纹理。

17 手绘部分完成，可以扫描到电脑里啦！

18 扫描进电脑后，继续修整细节。把涂出边缘的地方修掉，将画歪的地方用液化工具调整回来。颜色过淡的地方可以新建一个正片叠底图层，铺一点点颜色上去。

印刷用图转成CMYK模式后图可能会变灰，适当调整曲线、色彩平衡等数值，达到想要的颜色后，这张图就算是彻底完成啦！

Q 每次都为选什么纸而发愁，怕买错了浪费。小鲟平时是怎样选择水彩纸的？

A 每个人用纸的习惯不同，我的办法是先买少量的几种纸分别尝试，看看每种纸颜色干后的饱和程度、水渍的深浅、晕染是否能自然过渡、水分的吸收速度、透写台下是不是能看清等方面的区别。请注意，这些表现与当时作画的颜料、笔尖水分、湿润程度、纸张厚度等因素也有关，所以考察时要综合分析，最后选出最适合自己的纸张。纹理方面，如果画风景这类大场景的作品可以选粗纹纸，但是若要画人物等细致的作品，纹细一点儿的纸会好处理些。尤其在只有平板扫描仪的情况下，粗纹纸画人脸扫描出来的效果会很糟。

Q 小鲟怎样选择颜料？经常用哪一种？辅助工具又会用哪些呢？

A 只要上色和晕染效果自然，颜色湿和干的时候不会明显变色的颜料都可以，选自己喜欢的就好了。我用的吉祥颜彩是国画常用颜料，覆盖力比透明水彩略强一点，但颜色饱和，而且有很多我喜欢的色彩，用起来很顺手。另外，像彩铅、蜡笔、色粉、丙烯、水粉颜料这些工具也常常辅助地用水彩画里。只要能画出想要的效果，工具都不是问题啦！

Q 前面的案例里提到上色前要把纸弄湿，这是为什么？

A 把纸弄湿通常是为了让上色均匀，特别是需要全画幅上色的时候，用来避免出现水渍。不同的纸处理方式会有点不一样，我平时用的是莫朗和阿诗的细纹纸，如果不先弄湿，吸水就非常快，很容易在没涂完的时候就出现水渍，不好控制。拉娜的纸则不会有这么明显的感觉。另外，先把纸弄湿再上色，纸不容易起皱。

Q 扫描出来的图和原图的颜色区别很大，怎么处理？

A 如果是灰了暗了，可以在 Photoshop 软件中调整色阶、曲线、饱和度、色彩平衡等信息，还可以复制层调整混合模式，尽量达到和原稿相似；如果是亮部细节损失非常严重，先检查是不是选了扫描软件中的自动调色功能，关掉这个功能再试，一般都能解决。如果问题仍然存在，可能就是扫描仪出现问题了。

Q 你的绘画过程我看了好几遍，可自己下笔时还是画不好，怎么办？

A 阅读他人的作画过程只是积累经验的方法之一，多把精力放到观察生活和作画练习中吧！希望这里展示的作画过程不是机械的指导，而是交流；读完的收获不是模仿和复制，而是解决练习中的技法瓶颈和启发创作的新思路。快快拿起画笔，一起画画吧！

02 请来参加森林茶会

卡小N 主讲

卡小N

星 座 金牛座

兴趣爱好 旅游、做手工、吃东西。

个人简介 自由插画师，为《新蕾》《约绘》《童话绘》《放课后》等杂志绘制插图或封面。目前已出版个人画集《暖暖》。

请来参加森林茶会

工具展示

自动铅笔、橡皮

吉祥颜彩 24 色

华宏尼龙水彩笔、毛笔（狼毫）

莫朗 300 克细纹水彩纸

画面构思

我喜欢画可爱的女孩子，说起森林主题，就想画穿着碎花裙和围裙的小姑娘。经常挎着篮子去采蘑菇的话，那她和森林里的小动物应该关系很好吧。顺着这个思路联想下去，我就觉得森林里或许有个茶会在等着她，松鼠和小鸟儿来邀请她，小兔子们垂涎着篮子里的蘑菇，连树叶上都做好了丝带和箭头的标记。至于头上的云朵，那肯定是新的伙伴吧。

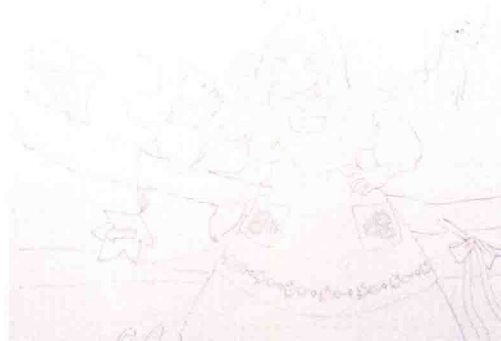
绘制线稿

1 构思好想画的内容后就可以在A4复印纸上起稿，草稿可以随意点，把刚才的想法都画上去。

2 把水彩纸放在草稿上面，打开拷贝台进行线稿拷贝。为了画出清楚干净的线条，我一般都会先画草稿，再拷贝到水彩纸上，不能偷懒。

3 耐心地用自动铅笔描线条，尽量一气呵成使线条流畅，不要在同一根线上反反复复，会显得毛糙。这样，线稿就完成了。

水彩上色

小贴士

吉祥颜彩准确地说是国画颜料，但是画水彩依然很漂亮，这张图就是用吉祥颜彩来完成的。我画画的过程中没有特定哪个部位一定要用哪种颜色、几号笔之类的讲究，大家画的时候可以随习惯和情况变化自己把握哦。

1 水彩的绘画顺序总体来说是由浅入深，我习惯最开始从主要人物的腮红开始画。蘸少许黄土色加上朱色，调出想要的腮红色，画在人物的脸庞和鼻子处。

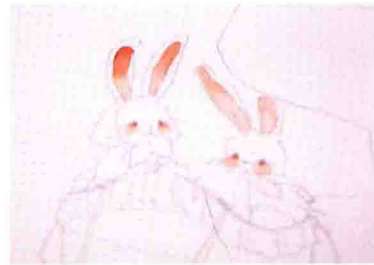
2 用干净的湿笔慢慢将红色晕开，嘴上和额头也加点肤色。

3 给露出来的肢体部位也以同样的方式上色。

4 栗皮茶色加黄土色，再加多点水调淡点，用来上眼睛和眉毛的颜色，记得给眼珠留一点点高光。

5 小兔子的耳朵和腮红也要画上（头上的云朵也是，此处略）。

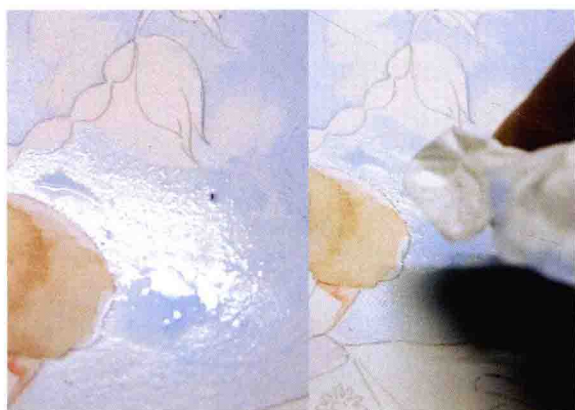
6 蘸少许群青色，多加水，在旁边再加些紫色，给白色的围裙加上一些阴影。先画上蓝色，趁颜料还没干的时候加点淡紫色过渡，晕染。

7 栗皮茶色加黄土色调成淡淡的茶色，给衣服上一层旧旧感觉的底色。

8 主体人物的淡色部分上色完成之后，接下来就要给背景铺色了。先用笔将背景稍微润湿，再以群青色加浅葱色调出天空的颜色给天空着色。莫朗的纸干得比较慢（不知道是不是我这边空气湿度大的原因），所以上大片颜色的时候不会那么手忙脚乱的。同样是画一笔深的蓝色，然后以浅色稍作晕开，同时留出大片云朵的形状。

9 还有一个画云朵的方法，就是给背景天空上一层浅色时，趁水没干，用纸巾擦出小片云朵的感觉。不过这种方法不是每种纸都适合，有的纸比较毛而且干得很快，那就不适用了。

10 天空的基础色调铺好了。

11 给草地铺色则是不太相同的方法，用莺茶绿色加金土黄色调出偏暖的绿色，铺上一层。

12 趁第一层颜色没干，蘸点群绿色，让第二层深绿色和第一层浅绿色相溶慢慢晕开。

13 背景色调铺完之后就开始从主体人物画起啦。同样是用栗皮茶色加土黄色再加少许黑色，调出像栗子一样的发色。画完深色之后，用另外一支笔蘸少许浅浅的黄色将深色晕开。

14 等第一层颜色干了之后，调相对深一点儿的颜色给头发加些明暗细节，画出发丝感。

15 用红色加上朱色调出头巾的颜色，上色晕开。

16 用本蓝色加深头巾和脸之间的暗部，凸显脸部轮廓。

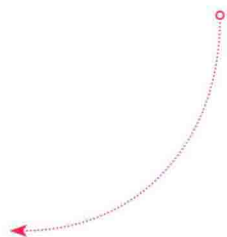
17 用群青色加本蓝色调出裙子的颜色，同样以浅色晕开。

18 本蓝色加黑色用来画袜子。

19 辰沙色加红色画出鞋子的颜色。在鞋跟处可以加少许蓝色，表现出受到环境影响反光出来的环境色。

20 给衣服画上小花纹的细节，要耐心地一朵一朵描绘哦。

小贴士

水彩因为其颜料的特性，总体是由浅至深的顺序来上色的。但是有些小地方如果自己能掌控好，那就不用这么拘谨，偶尔先深后浅也可以。

21 主体人物的颜色差不多完成后，开始给小动物们上色。先给松鼠画上毛色、裤子，再给衬衣加上浅色阴影。

22 画出兔子、小鸟和篮子。等第一层颜色干了之后，用小号的笔蘸深色细心勾出松鼠毛和篮子的纹理，增加质感。如果有彩铅不妨也可以拿来尝试，彩铅画毛发的质感比水彩笔更好控制。

23 小动物们画好之后又回到背景啦，从叶子开始着色。用群绿色画叶子的深色，蘸金黄土色加莺茶绿色晕开，使叶子的颜色有光感。

24 后面的叶子加群青色调成偏蓝的绿色，淡淡的一层即可，使叶子之间有层次感。

25 画好叶子指示牌和丝带。

26 可以给背景颜色最深的树枝上色啦。栗皮茶色加黑色为主色调，以浅浅的栗皮茶色加黄土色稍作晕开，边缘暗部可以加些蓝色作为环境色来虚化。

27 到这里基本上整个画面的颜色都上得差不多了，接下来开始逐步细化。

28 先给只上了一层底色的上衣画上细小的碎花。

29 调群青色加紫色，用来给衣服画上阴影，然后用最细的0号水彩笔调点深色进行勾边。勾边时注意不是所有的线都要描一遍，适当即可。

30 在女孩子脚下和篮子周围画一些小草轮廓，不宜多加，几笔概括即可，再加一层浅浅的阴影。

31 同样的，给背景的云朵也加些层次吧，一点点就好，背景不要盖过了主体哦。这张图就基本上完成了，可以扫描到电脑里了。印刷需要的分辨率一般是300，扫描的时候不要设置错了！

扫描稿

调整过曲线后的稿子

32 稿子扫描进电脑后打开Photoshop，新建一个分辨率300的A4文件。莫朗纸的尺寸是23厘米×30.5厘米，比A4纸稍大一点儿。所以将扫描稿拖到这个文件里，图的周边会被稍微截掉一些。调整原稿的曲线，整个画面就变得明亮了许多。

33 如果觉得纸上的勾边力度不够，可以在电脑上进一步勾边强调，使主体形象变得更清晰。新建一层图层，勾出少量白边，突出层次关系。同样注意不要全部都描一遍，否则会很死板。

34 最后再新建一个图层，给小动物周围加些白色小点，画面会比较梦幻一些。

35 森林茶会完成!

卡小N 问答时间

Q 卡小N平时喜欢用什么水彩纸？

A 我个人偏好细纹纸，之前一直用巴比松来着，后来很喜欢拉娜 200 克，可惜它已经停产了。目前觉得莫朗很好用，唯一有点郁闷的是，莫朗纸上颜色干掉后容易变灰。

Q 一般用什么颜料？对初学者有什么工具推荐？

A 和小鲟一样，目前在用吉祥颜彩，因为它的颜色很漂亮，而且大面积上色的时候比较好控制，荷兰泰伦斯的凡高颜料也不错。对于初学者来说，我觉得不要太执着于买好的价格昂贵的工具，多做练习才是重要的！练习阶段的话，一般的颜料和工具都足够用。

Q 勾线似乎很重要，你一般是用水彩笔勾线还是用勾线笔勾线呢？

A 这两种我都会用到，用水彩笔的时候多些。一般会用最细的水彩笔蘸深色根据画面需要勾线，扫描进电脑之后如果觉得画面效果不满意会在软件里再勾一点儿。

Q 混色要怎样混呢？

A 先画一笔颜色下去，趁水没干，用另一支笔蘸取要混的颜色画下去，让颜色自然晕开。

Q 我总是画不出水痕，看起来完全不像水彩，怎么办？

A 可能是透明感不够吧，想画出透明感又有水痕的水彩画，在调色过程中就要多加水，不要加白色，而且不要反复涂抹。

Q 我的画面经常灰蒙蒙的，怎样才能调出非常鲜艳、颜色饱和度很高的颜色呢？

A 想要颜色鲜艳的话就不要混合太多颜色，用颜料盒里原有的颜色自然就会显得明亮。

03 纸杯蛋糕女孩

child.killer 主讲

child.killer

星 座 处女座

兴趣爱好 看动画新番，围观音乐演出，收集本子，制造黑暗料理。

个人简介 自由插画师，已出版《双味糖果：童话风 CG 插画技法》，为《画匣子》《漫客童话绘》《漫客星期天》《新蕾》《约绘》《薇薇 weiwei》《青年文摘》等杂志绘制插画或封面，著有短篇绘本《失聪少女》。

纸杯蛋糕女孩

工具展示

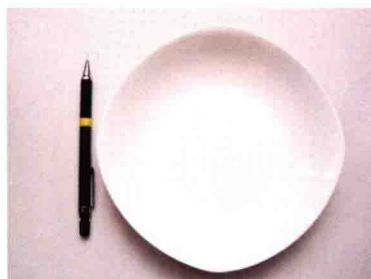
拉娜 300 克粗纹水彩纸

吉祥颜彩 12 色（上制）

大狼毫
达芬奇 10 号画笔
凡高 6 号画笔

调色盘（装菜用的白瓷盘，比专用调色盘好用）

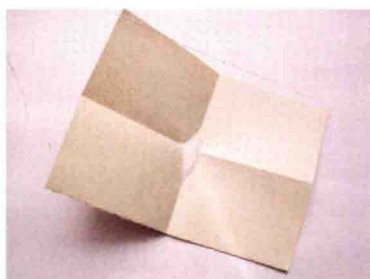
日本斑马 0.3 毫米自动铅笔

4B 橡皮擦

马可 24 色水性铅笔

食盐

画面构思

一旦要画水彩就联想到可爱的小女孩，所以在这次水彩的绘画中我想画一个纸杯蛋糕小精灵。糕点与女孩子总能给人暖暖的感觉，看着心里也甜甜的。于是我在网上查了一些纸杯蛋糕、草莓和蓝莓的图片作参考，而且想到女孩在蛋糕的包围中敲小鼓的样子可能更有趣。你的肚子饿了吗？咱们开始画吧！

参考图片：

绘制线稿

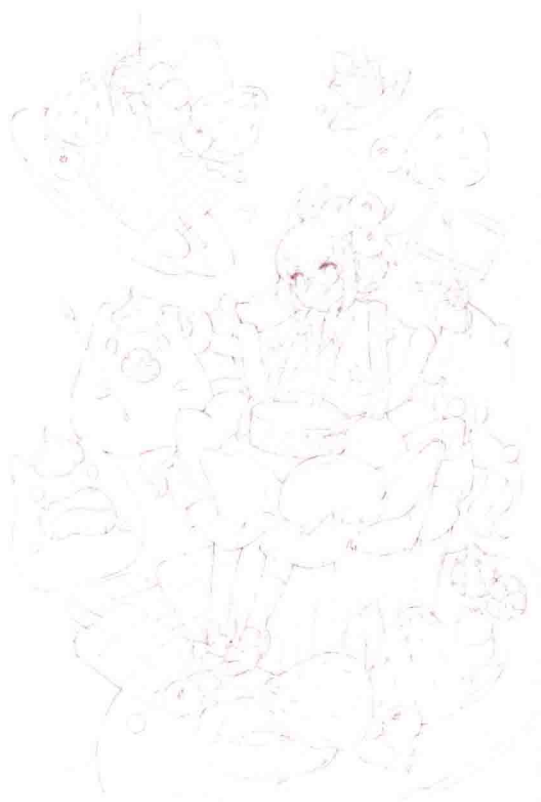
1 构思草图。平时画水彩，我经常直接在水彩纸上画线稿的。这次为了更清楚地介绍构图过程，我在电脑里画了大致的草图。也可以在普通纸上画草稿，然后用透写台在水彩纸上描出线稿。

2 把画面每个元素都具体化，画出女孩坐在蛋糕纸杯上，周围飘浮着蛋糕和各种莓果。草图完成。

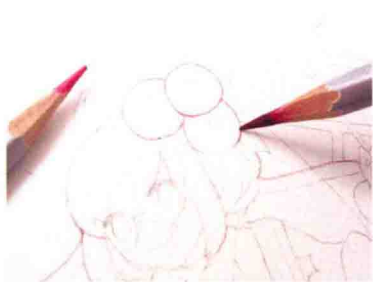
3 参照电脑画的草图，在水彩纸上画出对应的线稿。在描画的过程中可以灵活调整画面物件和位置。

4 线稿完成。

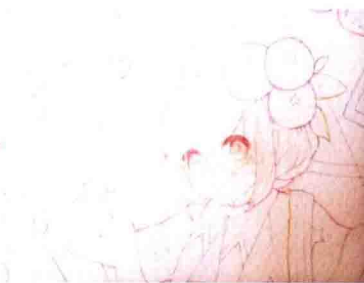
水彩上色

1 先用对应的紫红色彩铅勾勒一下线稿上头饰部分的边缘。其他有需要的边缘也用该物品对应的颜色勾一下（比如草莓用红色勾边），但不需要全部都勾。

2 用鲜光黄色加一点儿上朱色再加大量水调出淡橙色，用大狼毫在画面阴影处大致刷上一层淡颜色，不需要太拘束，随意就可以，使画面有一个暖调子做基础。上色时彩铅画好的边缘会略有化开。拉娜纸的干燥速度有点快，刷颜色的动作得快一点儿。

3 在脸上铺一层水，同样用鲜光黄色加一点儿上朱色调出肤色点在脸颊上，眼睛和眼睑部分涂橙色，眼睛上方用红色加深一下，等眼睛干后点出瞳孔。

4 裙摆可以用淡橙色涂出阴影，某些地方留白不涂。裙摆后面用燕脂做混色，混色要在第一层没干的时候马上涂第二个颜色。

5 蓝莓先用群青色铺个淡底色，注意高光处要留白。底色干后，用群青色和燕脂调出深紫色，画出蓝莓的阴影处。

6 头发要画出混色的效果，首先用淡黄色加大量水涂在头发区域，接着用燕脂加入头发区域混色，混色期间要顺着头发的走向涂，等上一层颜色干了再加头发间的阴影部分。

7 小外套打算画深红色，可以用燕脂加红色加群青色调出来，在画的过程中慢慢混色调和，外套边缘可以加深颜色。领子上涂上紫色。

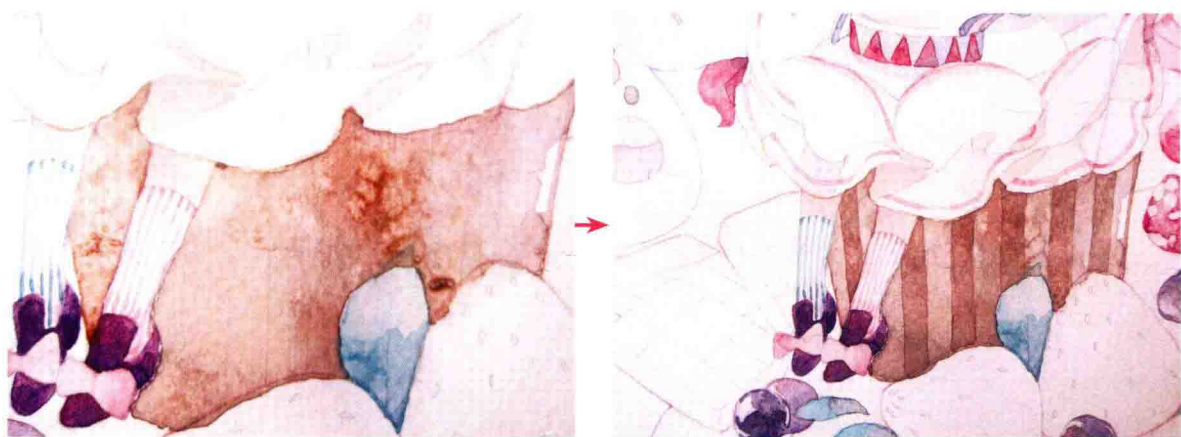

8 小鼓和鞋子如图平涂上颜色，然后用花白绿色画出袜子条纹。

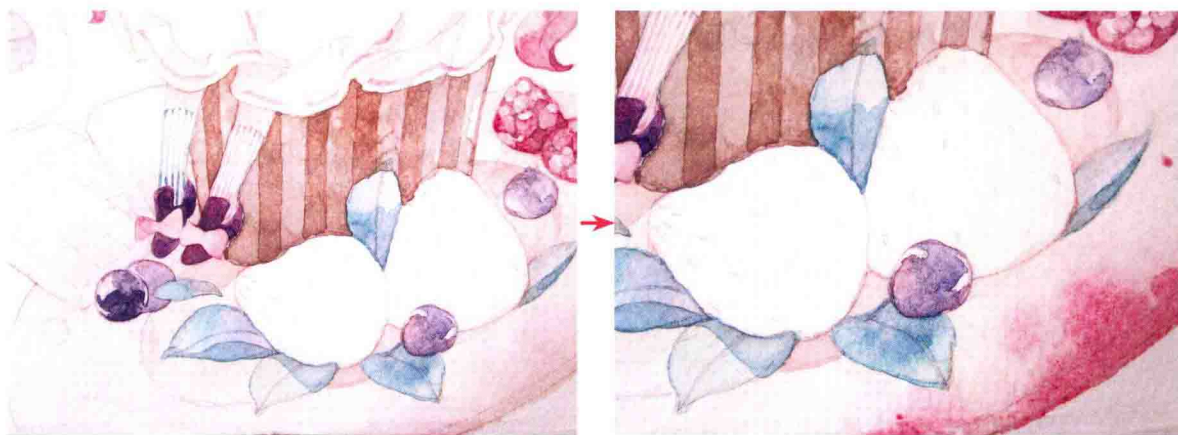

9 另一只袜子也画好条纹后，开始画蛋糕。在蛋糕纸杯上涂一层大水量的淡黄色基调，然后用赭赭色加黑色调出深褐色，晕染在纸杯部分。

10 涂的面积比较大的话，期间要不断加水 and 颜色继续涂。

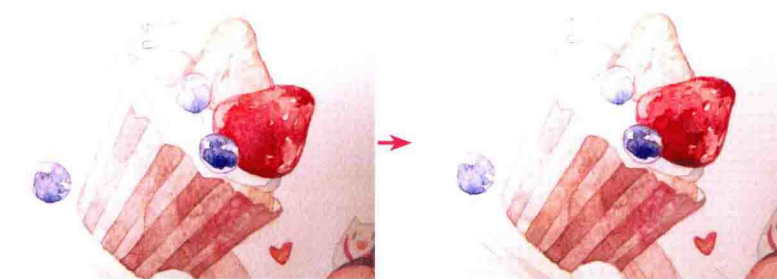
11 趁颜色没干，撒上一点儿食盐做效果。等干后，拍掉纸上的盐，最后加深纸杯条纹。画上裙子的粉色花边。

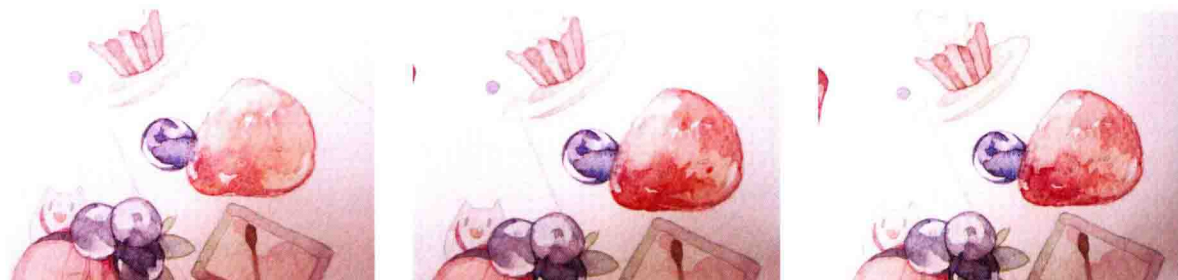
12 往碟子上涂一层大量量的淡黄色底调，然后在碟子边点上燕脂让碟子颜色没那么单调，而且可以呼应画面整体。

13 切开的草莓里面颜色比较浅。所以用鲜光黄色加上朱色画个底色。然后，用上朱色画出草莓里面的纹理。

14 成熟草莓的表面颜色比较鲜红。所以在鲜光黄色加上朱色的底色上，用燕脂加红色与群青色，调出深红色，画出草莓的顶端和底端部分，注意草莓高光的地方要适当留白。最后，用紫色加深草莓籽和底端。

15 这里画一个比较浅的草莓分开画面主次，可按之前说的方法画，只是最后不用紫色加深。

16 小怪物底色用淡紫色，用上朱色点在脸颊两边，画出底部的阴影。

17 用上朱色画出流下来的红色果汁。

18 在画面较空白的地方先铺一层水，用燕脂部分晕染。然后，给小怪物画上点点。

19 用淡紫色画出各个物件之间的阴影，写上牌子上的英文。用小笔再描一下人物的手的边缘。

20 用纸巾盖住人物脸部，然后点燕脂甩颜色在画上，注意水分要适中。

21 将画扫描进电脑，用Photoshop调好亮度，画上眼睛的高光和衣服的花纹。

正片叠底

22 在Photoshop里新建一个正片叠底的图层，用淡黄色在画面右下部分轻轻刷一下，让画面增加一层淡黄色，进行整体调整。

如果需要，也可以利用软件功能给画面增加一些细节，让画面更丰富。

23 纸杯蛋糕女孩完成了!

child.killer 问答时间

Q 你一般用什么笔勾线?

A 我常用彩铅来勾线，有种笔尖直径 0.05 毫米的咖啡色针管笔也很适合勾线，但是可能比较难找。

Q 固体颜料有什么优点?

A 固体颜料通常比管装水彩质量好，管装水彩经常一打开盖子就溢出透明的胶液，这会导致颜料质量下降，而固体颜料就不会有这个问题。所以只要固体颜料价格合适，都可以试一下。

Q 你经常用什么牌子的固体水彩?

A 现在用的是吉祥颜彩，因为它的色系比较沉稳，颜色画出来不会太跳跃，虽然是国画颜料，但是用来画水彩也很不错的。

Q 有人喜欢水渍，但是水渍却是我的困扰，不想画面有水渍要怎么办?

A 笔触水太多的时候，干了就会有水渍的现象，所以想办法避免长时间聚集水分就可以啦。可以边画边用纸巾吸走多余水分，或者让画笔接触画面的时间短一点儿，不要在纸上停留太长时间，这样就不会留下水渍了。如果已经形成水渍，那就用水涂一下边吧，水渍可以减淡一点儿。

04

梦境的入口

老老老5 主讲

老老老5

星座
兴趣爱好
个人简介

天秤座

给买到的水彩颜料做色卡，收集各种资料和手制羊毛毡小物。

在校学生兼自由插画师，为《新蕾》《约绘》《漫客童话绘》《绘心》《未成年》《二次元狂热》《蝴蝶落在流泪手心》等杂志及书籍绘制插图。曾出版《水色物语：清新水彩手绘插画技法》。现于《画匣子》杂志连载绘本《六朝风华绘》。

梦境的入口

工具展示

康颂莫朗 300 克细纹水彩纸

达芬奇 421 系列画笔

搪瓷托盘调色盘与美利蓝水彩
颜料

三菱笔式橡皮擦

百乐彩色自动铅笔

施德楼 2.0 毫米自动铅笔

画面构思

小的时候在水族馆看到奇怪的鱼类，夜里就有可能梦到，这次的画就想要表现类似感觉的少女梦境。镜框里的蝴蝶标本无法飞翔，所以女孩手里的手帕便变成了蝴蝶。画里的花朵造型参考了自己拍的素材照片。

绘制线稿

1 绘制概念草图。

2 进一步细化画面基本组成元素，理清画面层次，从画面中心主体人物着手描绘线稿。

3 用彩铅给原本灰色的线稿描色，使线稿颜色层次更丰富，为接下来的上色做准备。

水彩上色

1 莫朗的水彩纸有点儿特殊，为了让纸面纤维张开，更好地吸收颜色，要先用清水湿一遍纸。如果先前进行过裱纸的话，这步可以跳过。

2 在纸面未干的时候可以用大笔刷蘸了颜料往纸上随意泼洒，干了之后就会晕开形成淡淡的底色。上色比较自由，红色、黄色、蓝色都可以，因为加了很多水，所以干了之后颜色之间的衔接并不会突兀。

3 绘制肤色，一般是中黄色加一点点茜红色，加水后得到淡淡的、偏红的浅黄色就可以了。画的时候注意留出高光，因为画到后面可能会对留白做调整，所以前期稍微留多点也未尝不可。注意避开眼睛，画后方的大腿也可以加入一点儿用白色调和过的蓝色。

4 眼睛的重点是要画出眼白的阴影，用淡紫色和淡蓝色都可以。因为女孩面前是一只黄色的“蝴蝶”，所以瞳孔的亮部用了很亮的黄色形成呼应，靠近眼线的位置则混入深蓝色一遍一遍地加深。

5 高光部分可以用白笔点一下，如果高光画大了就用深色盖一些，反复调整到满意就好。

6 给关节处加红色或橘色，使肌肤更有健康的感。

7 头发的部分最好画得快一些，这样晕染和混色会更自然。靠近高光的位置用类似熟褐的颜色，往脸旁延伸的部分用灰蓝色，画出推远的效果。

8 在头花的位置下面加深色阴影体现头部的体积感，与脑后的灰蓝紫色自然过渡。麻花辫的细节也在快干的状态下很快画上去，看起来整体感较强。

9 水手服领子是从最浅的颜色画起，慢慢往上加深蓝色，在半干的状态下强调出最深的颜色。

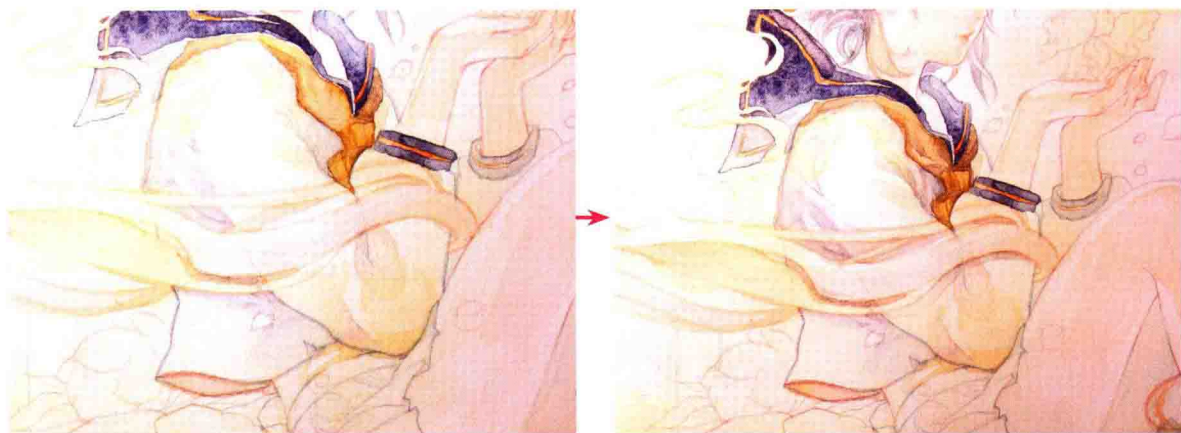

10 头饰的部分要先画出底色的粉红色和草绿色，再用白笔稍微修饰勾边就可以。不需要画得很复杂。

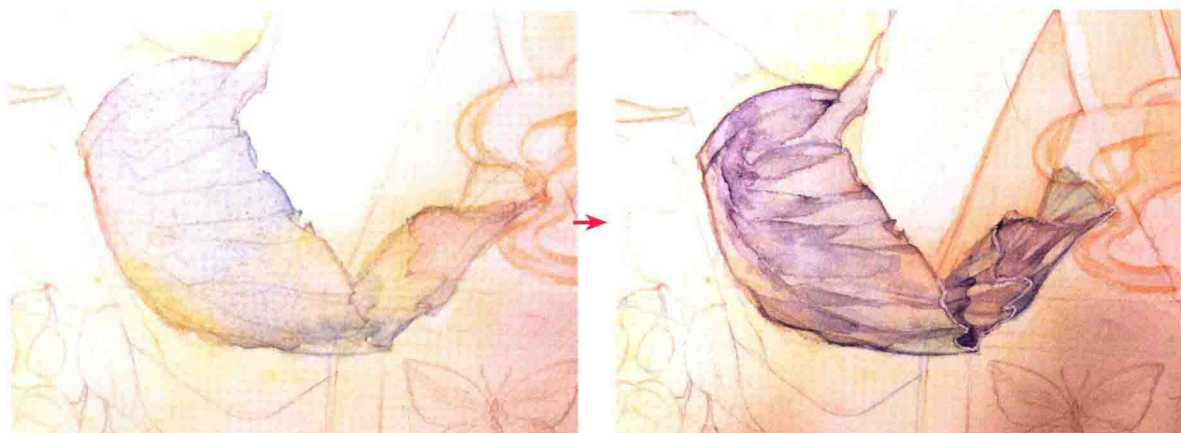

11 为了增加些神秘感和梦境的感觉，我画了烟雾的图案。烟雾用浅黄色和浅蓝色填色，注意它们的前后关系。也可以加些环境色，最后用深黄色勾出边线，使烟雾形状更完整。

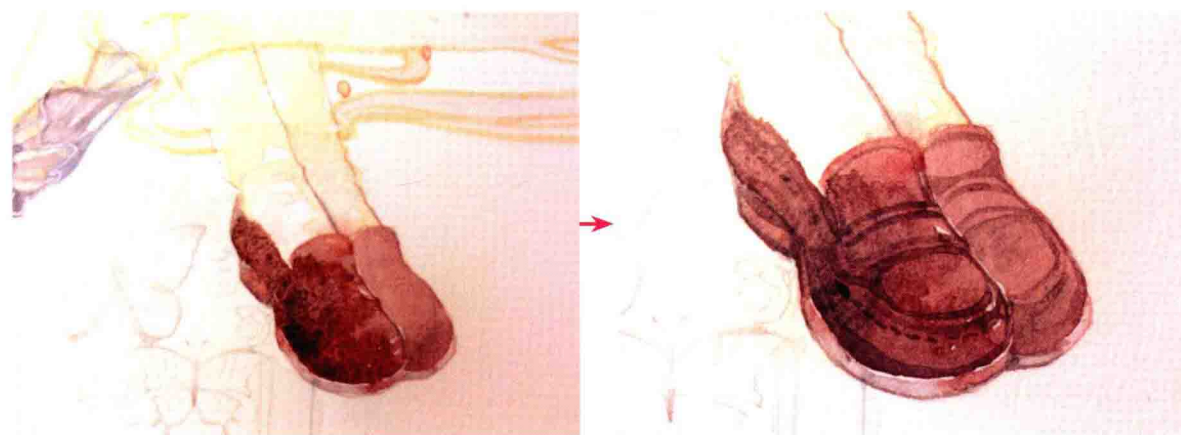

12 画水手服。前面的袖子用浅黄色做阴影，肩膀的转折部分加入淡紫色，领巾下面的阴影也不能忘记画。

13 裙子的用色基本和水手服领子是一样的，可以先画一层混入环境色的底色，等干了之后再一层层画阴影，强调出褶皱的立体感。

14 鞋子的主体颜色是棕红色，用色比较单一，只是在水分上做了改变，和裙子一样在第一层固有色干了之后画出一些细节就完成了。

15 画出手帕做成的蝴蝶，可以随意用喜欢的颜色来画，因为想要和眼睛颜色对应，所以女孩眼前的这只蝴蝶用了明黄色，而女孩头顶的蝴蝶则偏粉红色。

16 开始画后方花的部分。为了让花丛在画面上不会显得太跳，打底时颜色就用了蓝色和紫色，花本身的颜色是微微透露出来的黄色。

17 在半干的时候画出叶子的固有色，亮处用了黄绿色，较远的地方可以加入群青色让其视觉上退后。

18 最后给花瓣添上阴影色，叶子画出叶纹，用亮黄色点出花蕊，就大致完成了。

19 画面中心的相框，也是这幅图的主题——梦境的入口的代表物。相框画出了仰视的立体感，与女孩身体的视角统一。

20 相框的朝下一面用淡蓝绿色画出空气感和轻盈的感觉，而相框内部用类似于星空的深蓝绿色来画，可与女孩的手、淡色蝴蝶都形成反差，突出了画面的中心。这里因为边缘线复杂，也要求画得比较快。女孩膝盖附近画了一些小星星，最后让颜色连接在一起，用白笔点缀一些圆点就可以了。

21 最上方和下方的标本盒子可以先从淡色画起。因为它们的位置离画面中心比较远，色彩上不需要特别丰富，所以刻意控制了颜色的纯度，一点点加深蝴蝶的纹路。

22 脚下的简单的盒子也用同样的方法画出蝴蝶和小花朵。

23 由于头发旁边涂上了重色，可能会稍微掩盖一点头发的边缘，可以用白色的笔稍微勾勒出发丝，在深色的衬托下会显得细节丰富。

24 开始扫描。由于所用的水彩纸是A3纸，所以分两次扫描，再进入Photoshop拼合成一幅画。调节对比度和亮度，到看不出纸本身的颜色为止。

25 觉得完成稿精细度不太够的话，可以继续用软件画一些手绘画不出的效果，比如高光和一些小细节的修正，包括烟云纹的边缘和发丝等。还可以尝试着更改画面的背景，即使手绘没有达成的目标也可以继续探索，比如这里就尝试了深色背景，效果也不错。那么，这幅画就正式完成啦。

老老老5 问答时间

Q 涂色的时候要怎样才能掌握好颜色的轻重以及透明感的变化呢？

A 我觉得轻重和透明变化与下面两点有关系：一是调色的熟练程度，如果你的调色盘材料比较好，比如陶瓷，颜色在上面的状态就和到纸上的状态很接近，有一定经验的话就能判断这个颜料画到纸上干了会是什么样子。二是笔的储水能力，如果笔比较差，蘸了颜料后含不住水，那么出来的颜色就会很稀很浅。除练习之外，选择储水好的笔更利于控制下笔的各种深浅。

Q 觉得自己画的水彩很死板，完全没有水彩的味道怎么办？

A 其实美国很多画家爱把水彩加很少的水用干画法来画，效果跟油画似的，所以水彩画不代表就非得水淋漓的。如果喜欢看起来水润的水彩，可以多尝试调色，或者往画过还没干的纸上叠加颜色，产生渐变和晕染后就自然会有水的感觉。切记不要只给一个颜色不停地加水稀释，这就好像给水粉颜料加白色一样，只会减淡颜色，却不会产生丰富的变化。

Q 脸部皮肤要怎么画才能显得通透又过渡自然呢？我买了推荐的樱花粉色，可是画出的脸还是不好看。

A 樱花粉色很好用，但不能用它画一整张脸呀，关键看你想画出什么质感的脸部。如果追求简单通透的效果，可以先刷一层水，然后掌握好颜料的量，在要晕染的地方点一些颜料自然晕开。如果要画结构明显的脸，就得好好画明暗关系了。可以分成几层来画，先铺底色留出高光，再一层一层加深阴影，头发在脸上的落影也要画出来。具体每层用什么颜色，可以找一张喜欢的作品仔细临摹一次就会知道啦。

Q 请问勾线用的是彩铅吗？我感觉彩铅很难削细，画两笔就变粗了，可是用针管笔勾线又不太自然。

A 其实就算把彩色铅笔削得很细也还是不好画，因为彩铅颜色太淡，有时候一刷水就不见了，而且颜色会有点跳出画面。我个人常用的方法是先用普通自动铅笔勾线，然后用彩铅加深。这样彩铅会沿着铅笔的笔痕走，很容易画，而且颜色不会太跳。注意铅笔用 HB 以上 2B 以下的比较合适，颜色太深的话会弄脏画面。

Q 白衣服要怎么画呢？比如白衬衫，该用什么颜色？

A 白色的衣服确实不好画，难度在于画得颜色太重了感觉不通透，画得浅又没有层次，主要靠阴影来体现衣服的形态。白色是个很容易反光的颜色，阴影部分可以加一些周围的环境色，比如有朵红色的花在旁边，就用很淡的红色画一些阴影，同时尽量控制住重颜色的范围。

Q 我经常把握不住色调，画出的颜色又杂又乱，有时候脏脏的，有时候又大红大绿……是不是应该记几个好看的配色方案？

A 我觉得配色不用专门去记，每张画的具体情况千差万别，别人想好的配色不一定适合自己的画，所以还是平时多尝试和总结最重要。色调问题可以用手机单色或者黑白模式把画拍下来检查，黑色部分别太多，灰色和亮色都占一部分，黑白灰节奏把握好色调就会好看。另外试着调过色后再画，颜色不会太纯或太脏。

05 水玉伞下的少女

度薇年 主讲

度薇年

星座 白羊座

兴趣爱好 吃西红柿、看别人洗碗、弹尤克里里琴。

个人简介 毕业于鲁迅美术学院插图设计工作室的插画师，著有短篇绘本故事《珍味面馆》《雨后花园》，为《绘心》《约绘》等杂志绘制封面《有种关系叫同桌》《木芙蓉》《轮舞》等。

水玉伞下的少女

工具展示

左图自上而下分别为：
0.3 毫米自动铅笔
得韵抛光铅笔
辉柏嘉油性彩色铅笔
得韵水溶彩色铅笔

小贴士

抛光铅笔主要用于留白，类似于水彩画中常用的留白液，好处是不会出现留白液那样明显的轮廓线，笔触更柔和也更好控制。注意，抛光铅笔涂抹之后是无法从画纸上擦除的。

左图自上而下分别为：
达芬奇松鼠毛古典画笔 4 号、2 号、1 号
V10 貂毛水彩画笔 6 号、5 号
华虹 2 号尼龙笔
0 号勾线笔，用于勾线与细节的刻画

美利水彩颜料

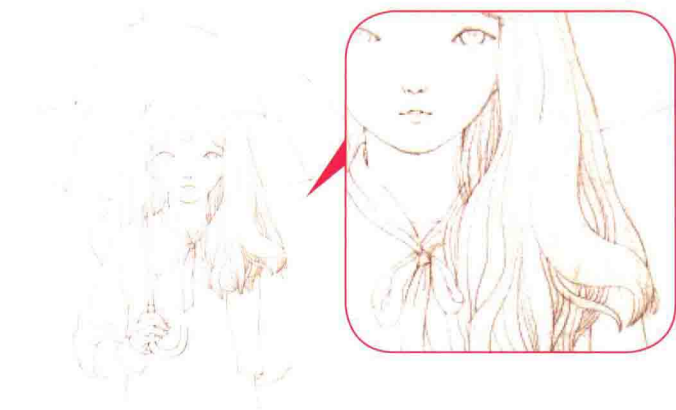
我用的纸张是拉娜 300 克中粗纹水彩纸，扫描仪是爱普生的 V300。

画面构思

我希望通过画面来表达不经意间的一次偶遇，所以选择了人物半身像作为主要的刻画对象，尤其想要对人物面部表情做重点描绘，就构思了这样简洁的画面，让视觉的重点都集中到人物身上去。

绘制线稿

首先确定整个画面的构图。用较轻的力量在水彩纸上做明标记，来确定每个部分的大体位置。在画线稿的时候，我比较习惯使用B或者HB的铅笔来进行。

在上个阶段的基础上进行各个细节部分的修订和完善，完成线稿。

小贴士

请注意，在起稿的过程中最好不要使用软度太高的铅笔（比如6B），因为接下来用水渲染上色的时候，铅笔的黑色容易被水泛起而弄污画面。

另外最好也不要使用太硬的铅笔（比如2H）。虽然硬度高的铅笔画出的线条非常淡，但是容易划伤纸张，同样会给接下来的上色带来麻烦。

水彩上色

1 首先进行面部上色。使用中黄色、朱红色为主，以及少量的青莲色、紫红色调出我常用的肤色（即指下文中所提到的“肤色”）。上色时注意把控水分，可以先用清水打湿女孩刘海的区域再上色，这样既能保证纸张的湿润度，同时也容易操作。趁纸张湿润的时候在面颊部分点上朱红色。上色时要记得给鼻尖留出一个高亮点，以增强鼻头的立体效果。

小贴士

这个步骤基本奠定了肌肤的基本色调。如果是初次练习，可以尽量把颜色调淡，等干后依据画面情况再进行润色。

2 在上一步骤的上色区域完全干燥之后再画阴影，这样可以防止下层的颜料泛起而使得颜色混乱，让画面变脏。阴影的颜色可用钴蓝色加紫红色配水调淡，画在人物面部的投影部分。

3 用朱红色为眼睛的泪阜和嘴唇润色。并在调色盘内调出暖暖的红棕色，顺着眼睛的轮廓描画上眼线。这个步骤完成后，用浅肤色顺着眼睛的轮廓画出眼皮的褶皱部分。

4 用群青色和暖灰色调出瞳孔的颜色，上色时注意留出眼睛高光的部分（也可以用留白液来完成）。用勾线笔修饰细节。蘸取少量肤色颜料点润鼻头部分。然后用棕色画上眼线，同时用勾线笔蘸取稀薄的群青色来画眼皮部分的褶皱。注意，这个步骤需要非常浅淡地描画。

5 面部上色完成。

6 手的刻画一直以来是大家绘画中的难点问题，因为它的结构相对比较复杂。想要画好，就需要通过平日的细心观察与勤奋练习来熟悉手的结构特征。先用基础肤色来覆盖整个手的区域。

7 趁纸张湿润的时候在指尖点以及关节处用朱红色润色。

8 等干后，继续渲染一遍，同时在手指交叠的区域晕染群青色加紫红色，以刻画出手的结构与层次。这样，手部的基本形态就出现了。

9 蓝色内衬裙的上色，可以用比较平实的手法把这个区域填充。如果觉得颜色的饱和度不高，可以在画纸干燥后再上一遍色。

小贴士

服饰的上色过程中需要注意一个词——质感。衣服不同于人物的皮肤，也不同于金属、玻璃，它作为织物有着自己或柔软或细腻的质地。同时还需要强调衣服包裹在人物身上所出现的纹理褶皱，不但适当体现了人物动作，而且对表达人物的形态有着非常重要的意义。

10 内衬裙区域上色之后，我们回过头来关注一下女孩的手。将指甲部分填充浓郁的朱红色。让这个浓郁的颜色和清冽的蓝色裙衫作一个细节的对比。

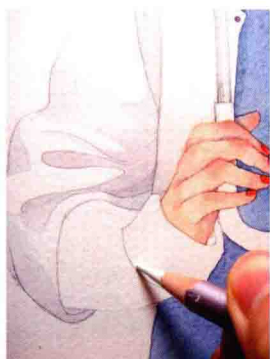

11 用铅笔在衣服上“绣”出小花的图案，用来丰富画面。

12 现在给白色的外套上色。白色的物体在绘画过程中虽然受到环境色以及阴影虚实的影响，但它白色的质地是不会改变的。所以依据衣褶的形态，给衣服褶皱的阴影区域加上一个比较偏灰的颜色。由上至下从偏暖的灰色过渡到偏蓝、偏深的灰色，这样冷暖的对比可以营造画面的空间感。

13 给右侧外套上色。左、右白色外套的实际是有前后景深区别的，因为右侧手臂相对于左边来说是偏后，所以我们在描画这一区域时可以用稍重的色调让右侧手臂有向后退的趋势。

14 给针织袖口上色。在上色之前可先使用油性抛光铅笔，顺着衣袖的褶皱画出针织纹路的线条，然后再用水彩上色。用熟褐色加紫红色与少量的群青色来调配袖口的颜色。由于水油分离的原理，画面产生了柔和的纹理效果。

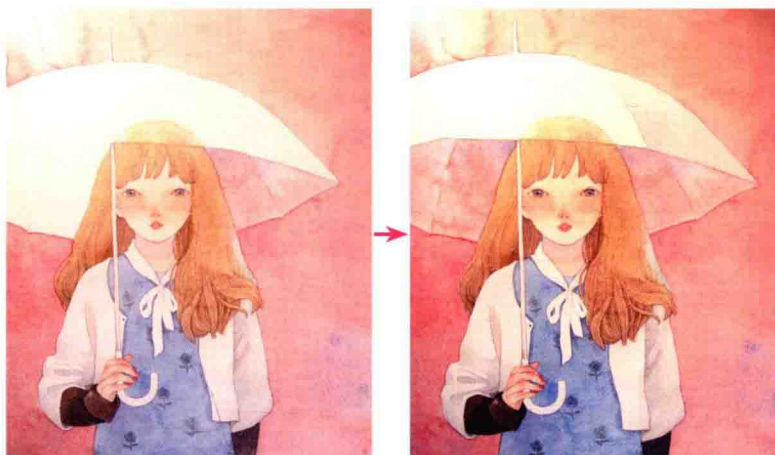
15 给头发上色。观察线稿，女孩的头发上端部分是被雨伞遮挡的，因此给头发上色时需要考虑雨伞与头发的遮盖关系。我把女孩手中的雨伞设计为透明的塑料质感，所以被伞挡住的头发部分在色调上可以是偏淡、偏冷的，而未被遮挡的部分则比较浓郁。

16 在铺满颜色后，用细的勾线笔描画头发的纹理，画出全部纹理细节。到这里，人物的部分就基本完成了。

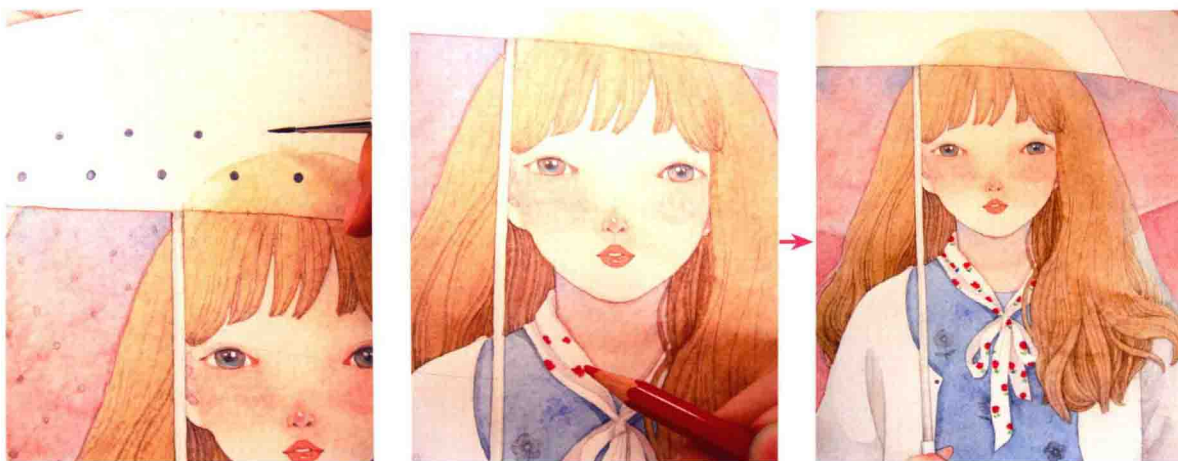

17 给背景上色。在背景的渲染过程中，保持纸张的湿润度是非常关键的。所以在这个阶段，需要调色盘里的颜色具有充沛的色彩浓度及湿度。选择粉红色，用大号的笔刷来给背景上色，记得上色时候留出透明雨伞的轮廓。

18 给雨伞上色。雨伞透明轻薄的质感是着重要表现的，所以在这一阶段尤其要利用好水彩透明的特性。透明物体本身是没有颜色的，它需要把周围环境的影响与其本身的结构特征相结合才能够表现到位。现在按照伞架结构分布，一页一页开始上色。

19 虽然是透明伞，但毕竟有一定的遮挡性，所以伞页相重叠的区域颜色会更加浅淡。

20 在画好的伞面上加波点的图案。在这个环节，需要按照伞的透视结构来调整波点的聚散分布。

21 给丝巾上色。将水溶彩铅笔尖蘸水，点涂出丝巾的图案。

22 用深蓝颜料覆盖丝巾的留白区域。

23 这样手绘部分就基本完成了。

24 扫描输入电脑。因为画画的时间是在晚上，拍摄的照片光源偏暖。扫描之后我们会看到图片有些偏粉紫色。如果觉得不够理想，可以在Photoshop里进行微调。通过色阶、亮度对比度等来完善画面。这幅图就完成了。

度薇年 问答时间

Q 我从没学过画画，完全是零基础，但对画画很有兴趣，这样能画好画吗？

A 很多优秀的画家都没有经过正规的美术训练，凭借天赋与持之以恒的练习完全可以画出心中的风景。

Q 有自己的绘画风格真是太棒了，我要怎样才能画出个人风格呢？

A 我觉得，画画本质上是一种情绪的表达。每个人成长经历、环境以及更多因素都不相同，这些因素一路作用而来，才造就了此时此刻与众不同的你。而这样的你拿起画笔，每一种感受也是与其他人不同的。所以我觉得个人风格这类事，不必刻意为之。随着长期的练习、观察与感受，并且用你的方式、你的态度来表达，个人风格就会在画作里自然流露出来了。

Q 绘画的颜料、纸张、画笔是不是越贵的越好？

A 画得很好的人，就算是用地上捡来的铅笔也能画得很棒。好的画纸和笔的确可以提供舒适的绘画感受，带来更大创作空间，但绘画的灵魂在于思维想法与心境感受的表达，这一点是什么样的画材都无法提供的。

Q 每次想认真画画却总是难以坚持，怎样才能保持绘画的新鲜感？

A 试试把每天生活里遇到的人和事，甚至一草一木都用绘画的方式记录下来，也许会有不一样的感觉呢。

Q 手绘水彩不像电脑绘画，有时候一个失误就会毁掉本来很美好的一幅画，这样太打击积极性了，该怎么办呢？

A 手绘无法避免地会出现失误，任何人都会遇到。但是从无到有地把自己的想法传递到纸张上，本身就是一次旅程，谁能保证一次旅行中只看到美景而不遇到雨天呢？我想最重要的还是坚持吧，练习得越多，失误就会越少。等到经验丰富了，即使出现失误也可以巧妙地修饰过去。

Q 自学绘画是否需要参加培训班？不参加培训班也能学好绘画吗？

A 我觉得这件事因人而异吧。有的人自制力很强，即使没有人督促也依然可以坚持画画，所以通过自学，从临摹画册开始也完全可以学好。还有很多人喜欢分享画画的感觉，培训班就提供了这样的交流平台，和大家一起努力，一起探讨，也是不错的经历。

Q 我发现我只会临摹怎么办？感觉画出来都是别人的风格。

A 你心里有没有一个故事或者一个画面，很想画给某一个人看？那就试着拿起笔把它画出来吧！尝试用画笔多多讲述自己心里的故事，画面上别人的影子就会越来越淡。

06 坠入银杏叶之间

GREEN 主讲

GREEN

星座 水瓶座
兴趣爱好 听听歌涂涂画儿，吃吃零食睡睡觉。
个人简介 插画师。主要作品刊载于《天漫·蓝色》《男朋友》《约绘》《新蕾》，为《绿物语》《阳神》等绘制封面。

坠入银杏叶之间

工具展示

康颂梦法儿 300 克水彩本

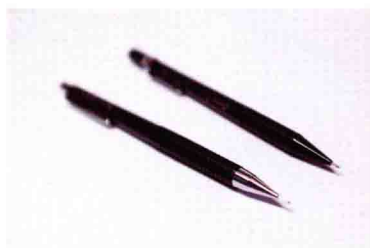
歌文水彩颜料

尼龙水彩笔与勾线笔

调色盘

樱花 0.5 毫米活动铅笔

日本蜻蜓橡皮笔（推荐使用，
优点在于可以准确擦除线条，方便
处理细部的勾线问题）

五角橡皮

三菱 2B 铅芯

美工刀（用来裁切水彩纸）

辉柏嘉 48 色水溶性彩铅

我同时还使用了透写台、草稿纸（A4打印纸）、透明胶带（非必备）、数位板（非必备）和打印机（非必备）。

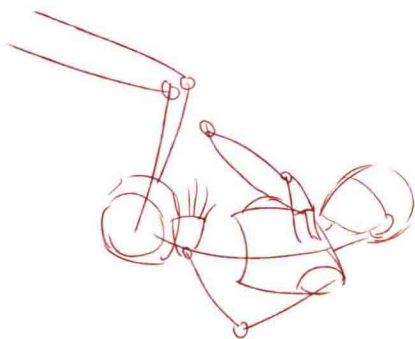

画面构思

每到秋季，小区里连着的一排银杏树都会逐渐变得金黄。深秋本来是连视觉都能感受到萧瑟寒冷的季节，而银杏叶子的暖黄色却带来了温暖气息。想要表现这样温暖深秋的感觉，于是有了这幅图的构思。

绘制线稿

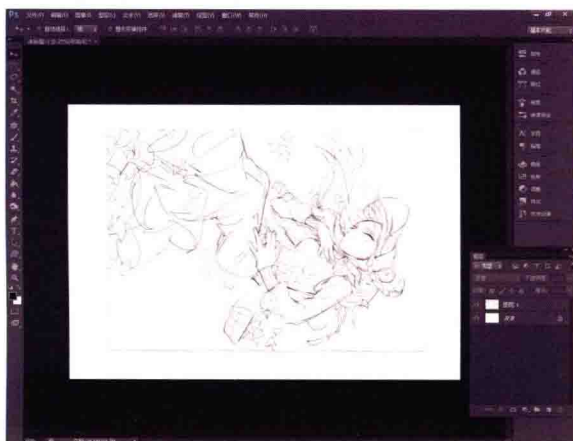
有了构思，可以在草稿纸上打草稿，也可以直接在水彩纸上画草图。直接在水彩纸上画草图虽然方便，但是过多的擦拭会损伤纸面，影响之后的上色效果。所以有条件的话还可以先用数位板打草稿，再打印出来描正稿。

1 先用简单的线条画出人物姿势的结构线，然后在此基础上延伸服饰、五官等细节。

2 在画中加入银杏叶子以及少女打翻的篮子，注意画出少女下坠的姿势和飞散的银杏叶，以体现有一定动感的构图。草图就完成了。

3 接下来，在Photoshop中新建一个A4尺寸的画布，将草图拖入画布中，位置居中。

 小贴士

画草图时可以在草图的外围描个边框线，打印出来描线时，可以方便地对齐和调整角度。

4 完成后保存成一张jpg格式的图片文件，打印到A4纸上。

5 我使用的是水彩本，四面胶封，需要先用工刀把水彩纸裁下来，然后对齐到草图的边框线上，用透明胶带将画不到的边缘粘贴固定。

6 打开透写台，根据草稿描线，随时可以增加或改变细节部分，尽量做到线条清晰干净。细节的线条擦除可以使用五角橡皮或者橡皮笔。

7 水彩纸上勾线，线稿就画好了。

水彩上色

1 上色顺序由浅到深，首先从人物的脸部开始。先用水溶性彩铅中的肉色、朱红色、橘色在脸部需要有颜色变化的部位画出淡淡的线条，如眼皮、眼角、鼻头、耳朵等。

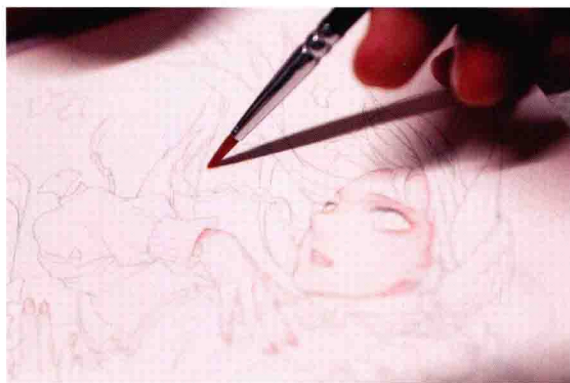

2 为脸部整体上色。用镉红加大量水调出肤色，涂于皮肤区域。

3 抹开水溶性彩铅，再将指甲关节处肤色加深。

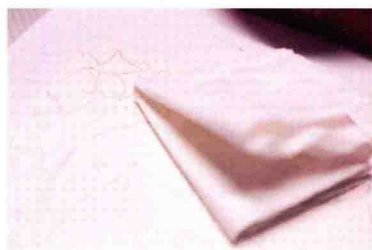
4 头发区域想要画出渐变的效果，首先用水涂出需要上色的区域。

5 头发用水上一遍，再加入镉黄色，在发梢处加深。

6 连同银杏叶子也用镉黄色进行染色，注意画银杏叶子时要多加水，边缘部分不用刻画。抹完水后，在水没有干之前加入少量的永固浅绿色。

7 在水干到一定程度时，用纸巾吸收多余水分。

8 最终只留淡淡一层底色。

9 画眼睛的部分。眼睛底色用镉黄色浅浅铺上一层，阴影用镉黄色加少量的橄榄绿色画出瞳孔的颜色，再用天蓝色加水画出眼球的影子，最后用勾线笔勾出上眼皮、睫毛和眉毛。

10 用青莲色加天蓝色再加大量水调色，在裙子和帽子上涂出影子和灰面的部分，注意留白。可以留下湿边效果，水分大可以制造出渲染的感觉。

11 头发部分干后，使用橄榄绿色加永固浅绿色加生赭色调和，然后用橄榄绿色加永固浅绿色加镉黄色调和，可得到深、浅两种绿色，将其用作头发的影子部分。

12 接下来是帽子内的部分上色，因为不受光所以设定为深色，使用群青色加少量普蓝色来涂。想要有颜色变化，可在水未干时点入一些绿色和黄色。同时，裙子的褶皱和手的影子也可以一起画上去。

13 群青色加普蓝色再加少量的水可以得到较深的蓝紫色，将其和帽子内的颜色相呼应，来作为裙子内里的颜色。

14 画完了裙子的部分，回到上半身。考虑到画面的颜色偏冷色调，因此袖子的部分选择暖色调，将镉红色和镉黄色调和可以得到比较柔和的橙色。

15 用镉红色和镉黄色交替画出渐变的头部绑带，以及帽子上的小樱桃。

16 衣服颜色和头上绑带相呼应，同样用镉红色加少量的水画出衣服的底色。

17 衣服中间使用群青色加适量水，调出紫罗兰色。

18 待底色干透后，统一用群青色加镉红色调出的紫红色来画出影子。交界线使用纯群青色来勾。

19 裙摆上用镉红色画上小樱桃，樱桃梗用熟褐色。细节建议使用勾线笔来画。

20 将土黄色涂抹于银杏叶尾部,用水晕开。上色完毕。

21 将画扫描进Photoshop中。为了让边缘明朗精神一些，可以用白色勾一圈细边。新建一个图层，画出白色的银杏叶子，为了增强动态感，可使用滤镜模糊中的动态模糊工具进行调整。这张画就最终完成了。

GREEN 问答时间

Q 我的画纸总起皱怎么办？听说裱纸可以抗皱，要怎么做呢？

A 作画中使用了大量的水或者使用了较薄的水彩纸，就容易出现这样的状况。所以选择厚一点儿的水彩纸吧，例如 300 克左右的厚度就不太容易起皱。裱纸对抗皱确实有效，具体方法是这样的：首先将水彩纸铺在画板上，用大排刷将水刷满纸面，使纸与画板紧贴；然后在纸张四周贴上水胶带，固定在画板上；最后将画板放在通风处自然风干。根据天气和纸张大小的关系，纸张完全干透大约需要 1 ~ 3 天。这个方法虽然有点麻烦，但抗皱效果极佳。

Q 一遍遍地描草图很麻烦，能直接在水彩纸上画草图吗？

A 直接在水彩纸上画草图、勾线当然是很方便的，但前提是尽量少用橡皮。因为橡皮在擦除废线条的同时，也会损伤纸面，从而影响之后的上色效果。而在其他纸上画草图就可以尽情地更改和涂画。最后通过透写台将已经确定的线稿精准地描到水彩纸上，既不会伤纸，画面又整洁。

Q 如何画高光呢？

A 高光可以通过预先留白和后期加工这两种方法达到。前者是指作画时预先想好哪些地方是需要高光的，将此处位置空出不画即可。至于后者，就是在忘记预留或者手误了的情况下使用，请上万能的 Photoshop 吧！画扫描进电脑后，在 Photoshop 中可以随意点出各种高光。这两者的区别在于前者更为自然，后者效果更为明显，使用哪种就看个人喜好啦。

Q 混色的要诀是什么？

A 我自己混色的时候通常都会预先挑好几个想要的颜色，使用有对比冲突的颜色往往能达到比较绮丽的混色效果，例如红和黄，黄与蓝，黄与紫，红与蓝等。另外混色也需要具备水分量，太干和太湿都容易混色失败，大家可以在练习和实验中慢慢摸索经验。

Q 画完之后总发现画面中的颜色很脏，是怎么回事？

A 画面显脏，很有可能是使用了多种颜色反复涂抹的结果。水彩的特性是透明，一笔下去的颜色最为透亮，涂抹越多颜色越沉越脏。想要避免变脏，就需要事先想好要呈现的颜色是怎样的，然后下笔尽量一步到位。

Q 水彩的渲染效果很漂亮，是如何画出的呢？

A 先给需要画的区域涂上水，注意不要超出区域边缘。在水半干的时候，将蘸上颜料的笔涂一个角进去，再换下一种颜色从另一个位置点入上色，这样反复几次，多种颜色就会顺着水和纸张的纹路互相混合。另外，如果在这个阶段往画中撒一些盐，画面会呈现出带白点的渲染效果。

Q 怎样判断某几个颜色搭配起来好不好看？

A 可以取一张与正在作画的水彩纸同类型纸张作为“试纸”，将不确定的颜色先点在试验纸上看看效果，满意了再画到正稿上。

07 迷途小鹿

Kirara 主讲

Kirara

星座
兴趣爱好
个人简介

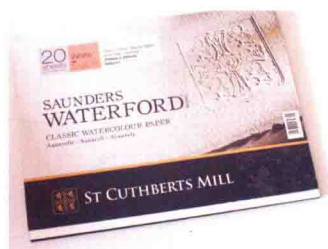
狮子座

折腾手工，搜罗瓶瓶罐罐，伺候猫大爷，看书喝热巧克力。

自由插画师兼淘宝店主，已出版水彩教程书籍《林中圆舞曲——走进森林系的水彩生活》，为《绘意》等杂志绘制内插。

工具展示

山度士获多幅 300 克细纹纸
(四面封胶水彩簿)

日本防水勾线笔
(直径 0.3 毫米, 暖灰色和褐色)

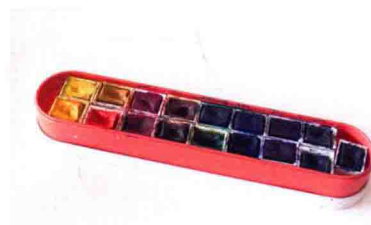
温莎牛顿的尼龙纤维圆头画笔
(常用 8 号和 10 号)

调色盘
只剩一半的某彩铅马口铁盒
吸水抹布
不掉毛的超细纤维毛巾
洗笔杯
某掉了盖子的透明果酱玻璃罐

软硬适中不伤纸的辉柏嘉 2B
学生铅笔
辉柏嘉可塑橡皮

温莎牛顿歌文半块装固体颜料

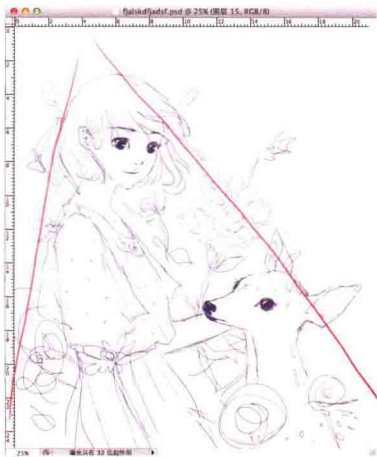
戴勒罗尼艺术家丙烯白色墨水

画面构思

首先初步构想画的主题：一幅少女和小动物的森林系插画。然后确定下画面的基本元素，有少女和小动物，我选择小鹿，还有森林系不可缺少的花花草草，接着就可以着手构图了。

构图要从整个画面的形态入手，这样可以保证整体的平衡感。我常用的是圆形构图，而这张画用的是三角形的构图，两者都是比较容易把握的。

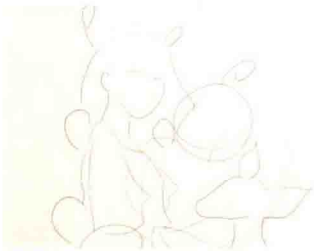

按照前景、中景、背景，把画面分成三个层次来考虑，将想要囊括的各个元素依次填进去。画面的主题是少女和小鹿，我将他们放在最重要的中景层次，然后在前景和背景上的空白处放上一些花草。这一步可以在草稿纸上涂鸦完成，不太有把握的话也可以在电脑上完成，方便修改。

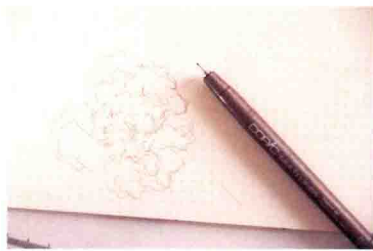
我在电脑上完成了这幅画的构图草稿，选择了牡丹作为背景上最重要的一朵花，其他花朵还没有确定下来，可以留到画线稿时再按感觉去细化。

绘制线稿

1 首先用柔软的铅笔轻轻地在水彩纸上勾出各个物体的大致轮廓和位置。因为铅笔很淡，照片上看不清楚，输入电脑后又在软件里描了一遍。

2 直接用勾线笔勾出轮廓。没把握的话可以先用铅笔画好轮廓再勾线。线稿按照从前景到背景的顺序一个物体一个物体地画，这样可以明确前后遮挡关系，避免画出不该看到的线条。为了保证画面的重心，我在左下角、女孩儿的裙子前面画上了一朵虞美人。

3 每画好一个物体，就可以把对应的铅笔线稿擦掉，保证画面整洁不杂乱。画完虞美人后继续画一些前景的花朵，因为只是衬托主打人物的前景，不需要太讲究，形态随意就好。线稿比较繁复的时候，我会用两种颜色的勾线笔来区分相邻的两个物体。

4 前景都画完后，开始画小鹿的轮廓。小鹿是画面上主要的元素之一，因此要慎重。我先用铅笔打了草稿后再勾线。

5 开始画重头戏的妹子。画妹子没什么窍门，就是在电脑上不停地修改修改再修改，直到左看右看都好看就行了。

6 画上一朵大牡丹。牡丹的花瓣看起来比较复杂，可以从里往外一层一层画，靠近花蕊的花瓣是包着的，越靠外层越舒展。

7 在空白的地方填上一些简单的花骨朵和茎叶。因为这张画没有写实的背景，为了避免画面中心太空，最后又在背景上加了一只大蝴蝶。这样线稿就完成了！

小贴士

时不时将画面水平翻转一下检查人物，可以看出之前发现不了的问题！

小贴士

虽然在完成后的水彩画面上线条只是配角，但线稿极其重要。它是整个构图的重要部分，担负着指导颜色和疏密配比的功能。因此，在画线稿的过程中就应该考虑到颜色的分配，确保画面的平衡感。

水彩上色

这款纸的显色性不是最好，颜料干后会变淡一些。因此教程中会出现干前干后颜色有差异的情况。

1 用浅藕红色加一点点土黄色调色，在发际线周围上色。然后快速用清水洗干净画笔，挤去多余水分，向下涂抹晕开边际，画出渐变的效果。

2 在眼睛的外眼角和下眼线附近用永固玫红色晕开红晕。

3 画出脖子和耳朵。脖子正对我们的中间部分加深。

4 确认脸部的颜料都干后，开始画头发。佩恩灰色加熟褐色调色画头顶。然后多加一些熟褐色趁湿衔接，继续向下画。

5 在涂抹过程中变换熟褐色和佩恩灰色的比例以及水量，画出自然的头发效果。

6 接着画上眉毛，继续用佩恩灰色画眼睛。画眼珠时留出高光，然后用小号的画笔描眼线。注意下眼线不要全描，留出头尾，不然妹子的眼神看起来就太过犀利了。再用刚才画脸部的颜料，在眉头下面的眼眶处画出阴影。

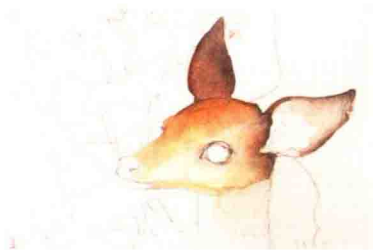
7 浅藕红色加永固玫红色画嘴唇。先用小号笔沿着唇线描一条，然后加一些水把颜色调淡后涂抹上、下唇。上唇的颜色较深。

8 进一步描绘细节。加深耳朵和脸颊的阴影，加深眼睛的颜色以及发丝。方法是用同系的颜色再叠加一层。

9 画小鹿。小鹿头顶是土黄色加熟赭色调色，耳下是熟褐色加佩恩灰色调色，湿画混色。

10 洗净笔刷，挤干多余的水分，吸掉眼睛周围的颜料，晕开头顶的颜色，涂抹开整个头部。耳朵的颜色是熟褐色加佩恩灰色，在耳尖点画一些佩恩灰色用来加深。

11 趁之前的颜色未干时，在口鼻处用佩恩灰色混色，但要留出嘴唇附近和鼻头的高光。在耳朵内侧用紫红色加浅赭红色上色。

12 用刚才的红色沿眼睛的轮廓描画一圈，用靛蓝色画眼珠，留出高光，然后趁湿用佩恩灰色在瞳孔位置点画加深。另外用调色盘上现有的棕色系颜色在脸部加深一层，画出眉骨附近的线条。

13 用土黄色与熟赭色混色向下画脖子。在下巴处加了一些紫色，这里水痕比较明显，下一步会有所修正。此外用白色丙烯墨水修正口鼻的高光部分和眼睛周围的留白，还增加了一些耳朵的细节，用调色盘上已经有的棕色系颜色叠加刻画。

14 蹭去下巴处的水痕，方法是用清水打湿已经画好的部分，用画笔蹭，然后用干净的抹布洗掉水分，具体效果因纸而异。接着，用熟赭色画小鹿的额头。

15 小鹿身上的花纹以熟赭色为底色，逐渐混入熟褐色，再混入佩恩灰色逐渐加深。上色时留白出白色的斑纹。

16 最后修正一些细节，主要是用白色丙烯修正眼睛周围的轮廓，再加上耳朵内侧的毛发纹理。

17 画左下角的虞美人。基本用色是镉黄色和浅镉红色。先用镉黄色给花蕊部分上色，中间以沙普绿色混色。用镉黄色和浅镉红色给花朵上一层底色，可以先避开花蕊部分，以防颜色互渗。

18 等底色干透后，开始用浅镉红色刻画花瓣。上色基本原则是根部的花瓣颜色深，外侧颜色浅。浅的地方用清水晕开即可。画相邻的花瓣时要确保颜料已经干透，避免互渗。画完花瓣后用棕色的针管笔在明暗交接的地方加深轮廓，强调立体感。

20 等颜料干透后依次画外面几层花瓣，这里调色是适当加入浅镉红色。用小一点儿的画笔慢慢勾画。

22 看一下整体效果，给绿叶上色。主要的用色是沙普绿色。在叶尖也混入了一些土黄色，让颜色更丰富一些。左下角最大的那片树叶根部混色了少量的靛蓝色，强调层次感。

19 接下来画牡丹。基本用色是永固玫红色和浅镉红色。和画虞美人时一样，先用镉黄色给花蕊部分上色，中间混色一些沙普绿色。待干透后，用永固玫红色画第一层花瓣。画浅色花瓣时用鲜艳的颜色画出阴影部分，其余部分用大量清水涂抹，不要整个平涂。

21 里面几层花瓣画完后，需要给最下方的几片花瓣画上阴影。阴影我选择用紫色混一点儿靛蓝色，然后继续用永固玫红色加深一下花瓣的层次感。最后依然用棕色的针管笔在花蕊周围强调一下轮廓。

23 接下来就开始画妹子的白色衣服了。先从左下的阴影开始，用靛蓝色画出衣服的褶皱，颜色可以淡一些，然后再慢慢加深，千万不要一上来就画得太深。

24 右侧上衣的部分颜色比较复杂，用到了紫色、靛蓝色和赭黄色。

25 等颜料干后，用浅赭红色画妹子的手臂，只画阴影的部分，其余区域用清水涂抹开。

26 继续画连衣裙的下半部分。下半部分的颜色以紫色和靛蓝色为主，阴影最深处是腰部的褶皱。

27 画背景上的蝴蝶。配色和衣服相同，为紫色、靛蓝色和赭黄色。画时掺入大量水，并且小心涂抹边缘，不要覆盖到已经上好色的部分。

28 等待颜料干透后，用丙烯墨水画出蝴蝶的翅膀纹理。

29 最后给画面上的其他花朵简单上色。检查全图，这幅画就完成了。

Q Kirara平时是怎么选画材的?

A 选画材最好的办法当然是自己逐一试验，不过条件不允许的话，参考别人的意见也不错。听听别人的建议然后判断是否适合自己，比单纯跟着买更重要！我喜欢细纹纸，因为我爱抠细节。纸张方面我喜欢 300 克四面封胶纯绵纸，因为不容易皱也不用裱纸；颜料方面我喜欢温莎牛顿歌文 12 色，因为性价比不错而且可以另外补单色；至于画笔，我不挑品牌，因为感觉用起来都差不多，尺寸上 8 号笔和 10 号笔用得最多。

Q Kirara的画好清新啊，这是什么风格？怎么练出来的呢？

A 我也不知道自己的画算是什么风格，算是摸索着一点点尝试出来的吧。平时参考照片比较多，所以我的上色比较写实，不太用漫画那样的色块。练习技法时也会临摹别人的画来学习，不过我更喜欢对着照片自己琢磨着画，这样更有意思。

Q 怎样进行构图？

A 就像这篇教程一样，我常按照“前景—中景—背景”这样的分类来构思，其中画面的平衡感最重要。我平时爱看插花和中文书法的图，这些能帮助训练构图的平衡感，从中得到与构图相关的启发。

Q 怎么配色才能清新？

A 我觉得参考印象派油画的配色应该会很有帮助，虽然我没有直接用过，但每次看雷诺阿的画都会赞叹他阴影的用色！阴影不用或者少用灰色，能保证画面清新干净。找时间画画色谱，对理解水彩颜色也特别有帮助，建议一定要试一试！

Q 要怎么样才会进步？

A 画画没有捷径，就是多画，边画还要边想，多看别人画然后自我厌恶。我真心觉得自我厌恶是最好的动力，记得要争取告诉自己每画一幅都要有收获，多尝试新的素材和技法！

08 送你一株红浆果

小纸 主讲

小纸

星座 射手座

爱好 收集水彩画材和可爱小物，喜欢摄影和旅游。

个人简介 绘本作者、插画师，为《漫友》《绘心》《绘意》《放学啦》《新蕾》等杂志绘制插图与连载，在《约绘》上连载绘本《THE GIFT》至今，并集结为《THE GIFT1》《THE GIFT2》单行本面市。作品连续在第6届、第7届金龙奖评选中入围。

送你一株红浆果

工具展示

温莎艺术家级 24 色
个人偏好透明感强的
色彩，于是温莎成了我的
最爱

各种试用颜料
多是朋友们给的，有美
利蓝、丹尼尔、史明克等

新概念尼龙笔
适合初学者用

4B 铅笔
用来拷贝的适合描线

美工刀
用来把画从画板上切
割下来

大刷子
裱纸时用于刷水

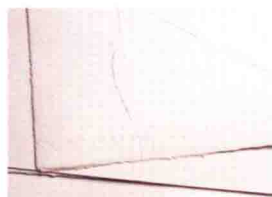
拷贝台
买的是很便宜的类
型，个人觉得拷贝台能用
就行，不需要太好

电吹风
天气潮湿的时候必要
的神器，平时也可以加快
颜料干的速度

钢尺
用来画窗格的直线，
也可补助美工刀把画完的
画整齐地切割下来，塑料
尺的话用久了会被刀子弄
出很多缺口

获多福 190 克细纹水
彩纸
渲染效果很好，适合
做水痕效果，性价比高

画板
不要怕画板会脏，尽
情地“糟蹋”吧，不要束
手束脚

洗笔桶
我喜欢用大的容器装
洗笔水，放在脚下，如果
习惯放桌上，那就选个小
点的

魔力绵
吸水性很强，可循环
使用，最好在下面再垫一
层纸巾，以防水渗下来

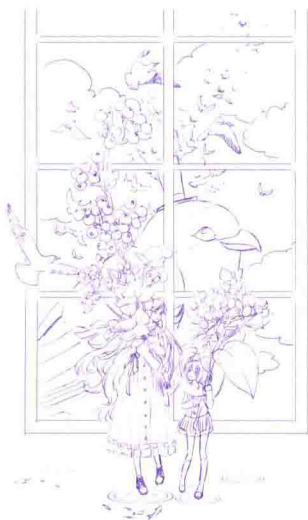
一口气列出了这么多工
具，大家不要吓到啊，大
部分都是比较常规的。在
绘画练习中，你慢慢也会
摸索出一套适合自己的工
具单。

画面构思

一直想画拿着浆果的女孩子，如果是竖构图的话，背景画长长的落地窗会很好看。说到窗户，自然就想到了窗外的蓝天、白云和飞鸟，没准还有一位巨大的鸟绅士。既然窗外是蓝天的蓝色为主调了，那么室内也统一成蓝色怎么样呢？蓝色的大海，嗯，加上几尾小鱼吧——有关这张画的构思，大概就是这样随意的过程啦。

绘制线稿

1 在电脑里用Photoshop画出草图，这样比手绘草图更方便修改。

2 因为水彩上色后不好修改，所以我习惯先用电脑软件铺个大色调作为手绘上色的参照。主色调是蓝色，主体的少女和果子则用与蓝色、紫色互为补色的黄色和一点儿橙色，这样主体就能从背景中跳脱出来。

3 配好色后，只取线稿层，把电脑里的草图打印出来，就可以把草图拷贝到水彩纸上了。用比较浓黑的4B铅笔描线，不用很大力气也能画出很清晰的线条，适合我这样下笔比较轻的人。

水彩上色

小贴士

偏薄的纸在画之前最好裱一下，不然容易起皱。下面介绍我的私房快速裱纸法。

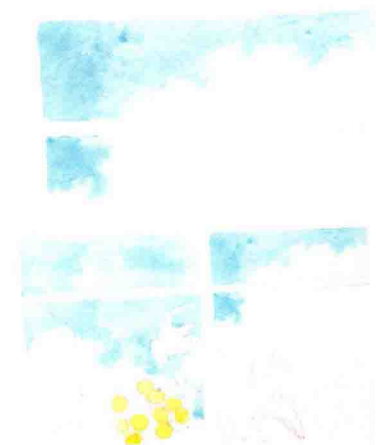
第1步，在画纸背面的四周涂上一层固体胶，可以多涂一些，以免因为黏度不够导致画纸和画板之间有缝隙，裱纸就会失败。

第2步，用大刷子在涂胶水的中间部分均匀且快速地刷一层水。

第3步，把这张纸快速地贴到画板上，完成。要点就是速度要快！

1 裱纸完成，开始上色啦。先使用柠檬黄色、中黄色来填充原本预定是黄色的部分。我一般习惯先从面积比较大的几个色块开始涂起，从画面的主次角度来说，习惯先搞定背景，再画主体人物。

2 画大面积的颜色的时候为了避免上色不均，可以先在要涂色部位涂一层清水再上色。颜色随着水渲染开来，可以得到很好的效果。一般来说应该是这样，但是我觉得有点不大对劲，后来才发现是纸出了问题，有些起毛。所以保存好纸张是非常重要的。

3 给天空做了一点儿水痕，做法是在上色后未干的部分滴上清水，水就会扩散开来形成水痕了。这里的蓝绿色用的是达芬奇颜料里的钴绿松石色。

4 用稍微深一点儿的蓝色画窗框，给窗框也做了一些水痕效果。

小贴士

纸张出问题的具体原因很多，比如保存的时候受潮或脱胶、带有划痕等。我这次用的纸在画的时候就容易起毛，画面上出现了毛毛糙糙的颗粒，非常影响效果。大家一定要记住好好保存纸张啊！

5 接下来画室内部分的背景，先大略地铺一层水，然后上天蓝色。

6 在天蓝色上加入深一些的蓝色做渐变，再做了一点儿水痕。由于纸张问题，效果还是不够理想。

7 这是整张画背景部分的水痕效果，虽然还是有些自然，不过整体效果算是出来了。颜色超出外框也不用在意，因为最后裁切时会只取画框中的部分。

8 给鸟绅士上色，头部使用橙色，眼睛用灰紫色，嘴巴用黄棕色，帽子用天蓝色和群青色做出渐变，翅膀部分用了比天蓝色更深的蓝色。

9 眼睛周围原本也是蓝色，但是因为底色是橙色，加上蓝色后就融合出了特别的颜色，用水在边缘处做出柔和的渐变效果。

10 长发少女的头发用浅棕色，不用铺得太均匀，有深有浅的效果是最好的，当然，深浅的过渡一定要自然。

11 给黄色的果子加上一些橙色，先上色，然后加水渲染开。

12 接着画红果子，斯蒂芬颜料中的朱红色不会太浓艳，刚刚好。

13 然后画叶子，分别用了几种不同的绿色。

14 梗的颜色和主色调统一，用深蓝色来画，更深的部分分别加入一点儿普蓝色、紫色、棕色。这样大的基本色都铺完啦，进入细节刻画和修补，在背景局部叠加上群青色，把渲染不够自然的部分修整一下。

15 水波也用群青色，涂色后加水做出自然的渐变效果。

16 注意避开鱼儿的部分。

17 水波完成后，开始画鸟儿。用浅棕色画阴影部分。

18 用色块画一些远景的鸟群。鸟群的飞行方向是向上的弧线，用调色盘上剩下的蓝色和褐色混合上色。颜色要浅一点儿比较能体现远景的感觉，所以需要多加点水。

19 远景处的鸟群画完后，接着画比较近的鸟儿。用土黄色、褐色加大量的水调和来画鸟儿们身上的阴影部分，两翼和尾翼末端都设定有深色一点儿的羽毛，用了土红色。

20 进入细节刻画，把羽毛大概画一画，线条的末端加水柔和一下。

21 阴影处加入一点儿蓝色的环境色。

22 感觉土红色部分和白色的交界线画得太平滑了，没有羽毛的效果。先用深一点儿的颜色画上波浪线，然后快速加水晕染，让颜色能够柔和地过渡。羽毛的阴影处也加入一点儿蓝色环境色。其他小鸟的作画过程也大致相同。

23 画面中比较大的鸟儿画仔细些，比较小比较远的鸟儿就没必要添加太多细节，虚化掉更显层次感。

24 轮到对鸟绅士“下手”啦，先在眼周涂一层水。

25 然后，用蓝色在边缘处画出细细的绒毛。

26 眼睛部分也加入一点儿蓝色作为环境色。

27 眼睛的阴影处叠加更深一层的紫色，眼睛下方也加入一点儿。

28 在眼周画上绒毛，浅色部分用深蓝，深色部分混入些微紫色。

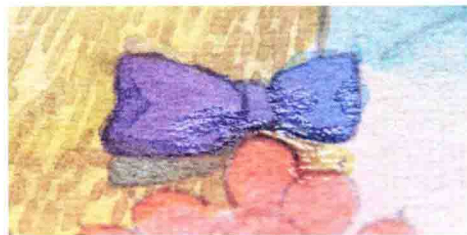
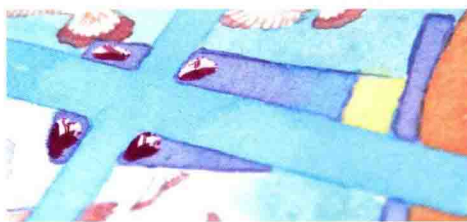
29 用深棕色和褐色画出鸟嘴的立体感。

30 黄色混入一点点蓝色，开始画肚子部分的绒毛。

31 用更深一点儿的蓝色加深蓝色羽毛部分的层次感，加些阴影。

32 都是蓝色太单调啦，给帽子加点玫瑰红吧，用的是先上色再用水晕染过渡的方法。别忘了给蝴蝶结也加上些阴影。

33 画到现在整张图的感觉是这样，这时候背景部分就算基本完成啦。

35 接着轮到刻画红果子，先用深红色加深层次感。更深的部分可以加入点蓝色或者紫色混色，主要混色使用的就是调色盘上的这些颜色。

36 红果子的主色调是朱红色，加了一些不同深度的红色上去。

34 用橙色和朱红色、玫红色给黄果子增加立体感和层次，并加入一点儿蓝色的环境色，梗之类的小细节也一并加上，黄果子就画完啦。

37 开始画叶子部分。
用的也是先上色后用水
晕染的上色方式，深色
的阴影部分加入了一点
儿蓝色。

38 三叶草部分原本打
算画很浅的绿色，没想到
还是画深了，那么后面的
叶子要画得更深一些，才
能把在后面的三叶草衬托
出来。深色部分加入了一
些深蓝色。

39 另一枝果子的叶子
也是添加一些更深的绿色
来画渐变或阴影，阴影部
分加入少许群青色。

40 补上些小细节，到这里，主角们手上的小道具就都画好啦。

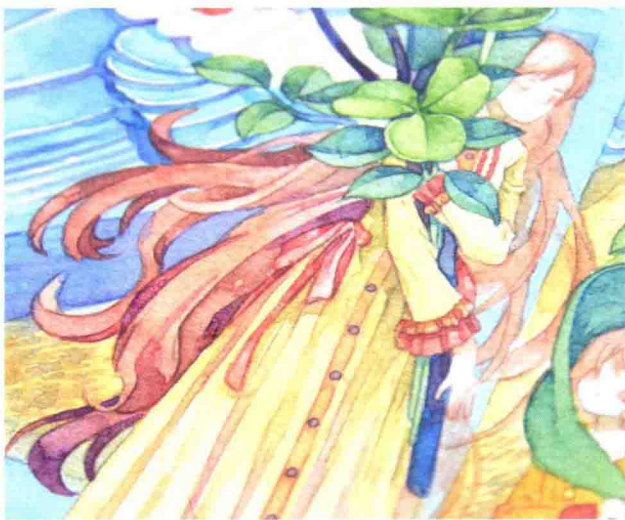

41 给少女们的皮肤加上阴影，用的是橙色和少量朱红色加大量的水。第一层颜色干后，在脸颊也就是眼周部分加上浅淡的朱红色，这样有红晕的少女可爱度会上升哦！然后，在需要加深的阴影部分加入一点儿蓝绿的环境色。

42 用橙色画出衣服的布纹，用的是先上色后加水的方式。看到这里大家应该发现了，大面积的颜色比如背景，适合用先涂水再上色的方式，这样颜色容易均匀；小面积的颜色适合先涂色再加水晕染，可以让颜色柔和地过渡，或作出深浅的渐变效果。

43 橙色上完之后，还加上了一些玫红色、绿色，让颜色更丰富些。然后用深红色加点褐色，画衣服上深橙色和红色部分的阴影。

44 用深一点的暖色系画头发的层次，比如土红色、褐色、深棕色，还可以加入点紫色。靠近的叶子的部分则用了一些蓝色。

45 把鞋子部分画好，高个子少女就完成了。

46 矮个子少女的头发颜色偏浅。先上一层颜色加深，然后再加阴影，因为头发量少，比高个子少女的长发好画很多呢。

47 添加衣服的细节，
比如阴影等。

48 最后当然就是画龙点睛啦。因为人物画得比较小，所以眼睛不用画得很细，涂上色块就可以了。

49 手绘部分完成啦！
用钢尺和美工刀把稿子从
画板上切割下来，就得到
一张画好的原稿了。然后
准备扫描。

50 扫描仪对于水彩画稿来说非常重要。上图是用几年前买的纷腾V6扫描的，画面比较暗沉，颜色还原度不高，在Photoshop里调色会很辛苦，而且很难百分之百还原原稿色彩。下图则是用爱普生 V37扫描出来的，颜色鲜亮很多，色彩的还原度也高。

51 把扫描稿导入Photoshop并调色后，给浆果和人物眼睛加上高光。

52 再加上一些飞白的白点，这张水彩画就正式完成了。

小纸 问答时间

Q 小纸认为水彩插画中最重要作画工具是什么？

A 个人认为最重要的是纸，因为纸是水彩画最基本的载体。假如使用的水彩纸质量不过关（比如出现案例中说的划痕、起毛、受潮等问题），那就算用大师级的颜料和昂贵的貂毛笔作画，得出的效果也会不尽如人意。而且不同类型的水彩纸区别也很大，比如棉浆纸和木浆纸，细纹纸和粗纹纸，得出的效果各有不同，所以根据自己的需要选择合适的纸是很重要的。

Q 小纸通常怎么做水痕效果？

A 说起来很简单，先上色，再加水就行了，不过实际操作起来有很多注意事项，比如要在颜料未干前加水，但是也不能在画面太湿润的时候加，这时候加多半不会形成水痕，只有在半干未干的时候加，水痕才会明显，另外不同牌子不同纹理的水彩纸得出的水痕效果也会有些微不同哦。

Q 我画画经常没灵感，不知道画什么，小纸你的想象力似乎很丰富，灵感到底从哪里来的？

A 灵感大多数时候不是凭空冒出来的，多出去走走，看看美丽的事物和景色，或者翻翻好看的画册，上网看看好看图片，脑子里产生“好想把它画下来”的念头时，就很容易下笔去画啦。

09 大地之声

ynoki 主讲

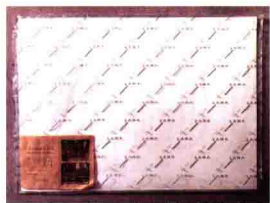

ynoki

星 座 射手座
兴趣爱好 晒晒太阳逗逗猫，听歌看文涂涂鸦。
个人简介 自由插画师，为《永恒之诗》卷一、卷二绘制封面及插图，为《新蕾》等杂志绘制内页插图。

大地之声

拉娜 300 克中粗水彩
纸（使用细纹面）

施米尼克 18 色固体
水彩

汉笔坊小北尾笔
金顺堂万紫千红笔

樱花 0.5 毫米和 0.3
毫米铅笔
施德楼水溶彩铅

华虹 4B 橡皮擦

施米尼克自带调色板

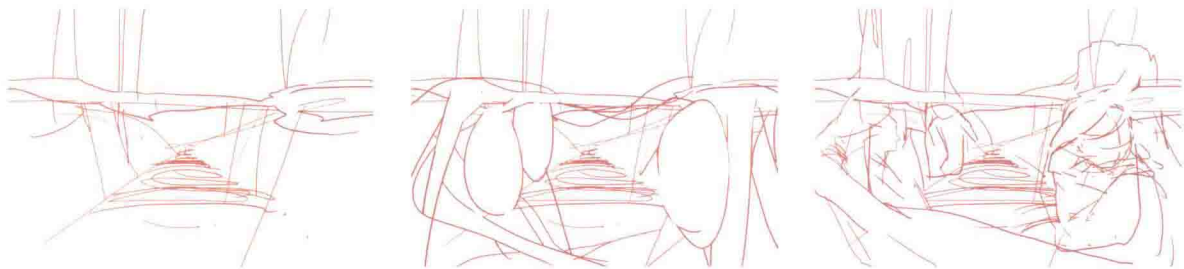

画面构思

走在森林里有时会想，脚踩的土地下面是怎样的一个世界？会不会有精灵或者其他未知的生命存在，而且从他们的角度关注着地面上的生物与活动？于是我想尝试描绘这样一个地表以下的空间，有精灵生长在树根与覆土层之中，他们通过树根和落叶中传递的声音、光与活力感知地上的生命与活动。

线稿构图

1 构思草图。因为没有透写台，我一般是在水彩纸上迅速地直接起草，然后重新勾线。为了更清楚地展示构图思路，这次我事后在电脑上把过程重新补了一遍。

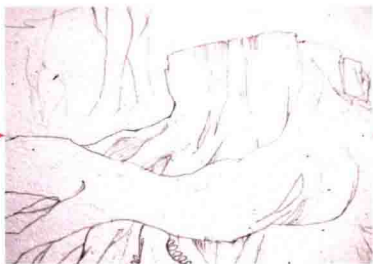
画面的重点是地下空间，但同时要表现与地上的联系，所以地面线大约取在了画面的上三分之一处。围绕着中心安排了三个人物，近景一人，中景两人。地面上则以树干、人类物品（手提箱）以及动物的局部为主。

2 在水彩纸上勾画草图。在草图过程中理清人物与树干枝节的位置关系，并让人物表现出倾听、交流为主的神态。草图尽量用不伤纸的铅笔轻轻绘制，以便减少擦除时对纸的伤害。上图为了印刷清晰，把对比度调得比较深，实际的草图画面是偏浅的。

3 使用0.3毫米的自动铅笔勾线，从树木枝节方面的大关系与人物开始入手绘制。由于没有透写台，只好采取边擦边画的下策。开始正式描图之后尽量下笔准确，因为细笔伤纸，而且多次擦除也会把纸面弄脏。

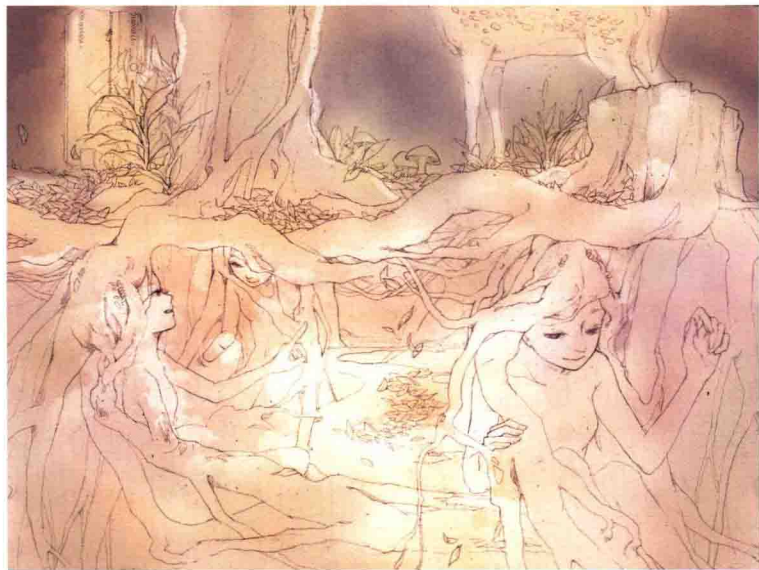

4 逐步补充线稿的细节，头发、树桩与落叶等。手提箱代表了人类的存在，鹿则代表了动物与自然。

5 线稿完成，可扫描到电脑里备用。

水彩上色

1 这幅图的画面比较复杂，所以在上色前我用电脑软件进行了简单铺色，确定光源和画面重心。这个过程不用深入，鼠标勾勒几笔，让心里有数即可。

2 用彩铅勾出重要的阴影分界线。

3 从地下空间的中心开始铺色。先铺上一层水，然后用浅铬黄色刷一层浅色，在落叶集中的地方加入少量胭脂红和铬橘色。用水将颜色自然过渡到画面周围。

4 参考电脑中的光源铺色和明暗交界线，开始画人物。在我的设定中，地下光线对比比较强，所以肤色用铬黄色加紫罗兰色，从额头、肩背等这些深色边缘处下笔，蘸水将颜色向浅色处晕开。

5 用同样的方法为另一个人物上色，将腿部与背景融合在一起时加入一点儿普蓝色，混合出偏铬绿色的效果，形成自然过渡。

6 绘制前景的人物。在调色盘上的肤色与铬绿色之间取中间色，从肩颈深色处起笔，加水晕染到浅色部分，留出高光。更深的部分等颜料基本全部干透之后再用更浓的颜色绘制。

7 开始绘制树根部分。树根的颜色以褐色为主色调，紫罗兰色、群青色、胭脂红色为辅，增加层次关系和颜色的丰富性。从额头上部的深色画起，浅色处以水过渡。与深色衔接时最好不要直接相连，稍等其干一点儿之后再晕染。下方树根以深褐色加胭脂红色调，平涂为主，局部加入群青色使其自然混色。

8 用深褐色加上阴影。

9 接下来逐步绘制上方的枝条。这次从人物正上方先向下由浅至深地绘制，浅浅地铺一层褐色加群青色，然后逐渐向其中混入或者滴入较浓的深色，使其能够产生一种水润的过渡。背光处用深色直接绘制，亮光处留出高光，用水同前晕开。顶部枝条基本平涂，局部滴入深色增加体积感。颜色上加入一定紫罗兰色、胭脂红色等暖色，与地面上还未画的落叶以及底部暖色光线相呼应。

10 下部枝条褐色多加群青色平涂，在两个物体的交界处和阴影处混入较浓的颜料。

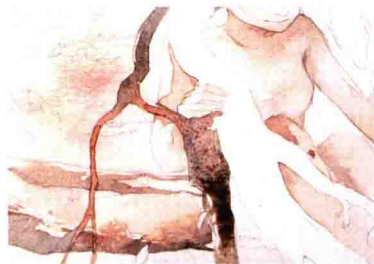
11 人物边上的枝条用色较暗，在靠近中心光源的地方加入橘色，向暖色过渡。

12 用同样的方法平涂剩余枝条。注意边缘尽量收齐，并且颜色稍有区分。

枝条颜色在靠近中心光源处偏暖，由红棕色起始，向前景过渡时加入一些冷色

头发顶端蘸些水用浅色晕开。枝条下方背光处用浓度较高的褐色加群青色，局部加入紫罗兰色，注意留出高光

等第一遍颜色整体干到 80% 时，在需要第二次加深的节点处用深色再绘制一遍，并且加一些纵向笔触表示枝条纹路

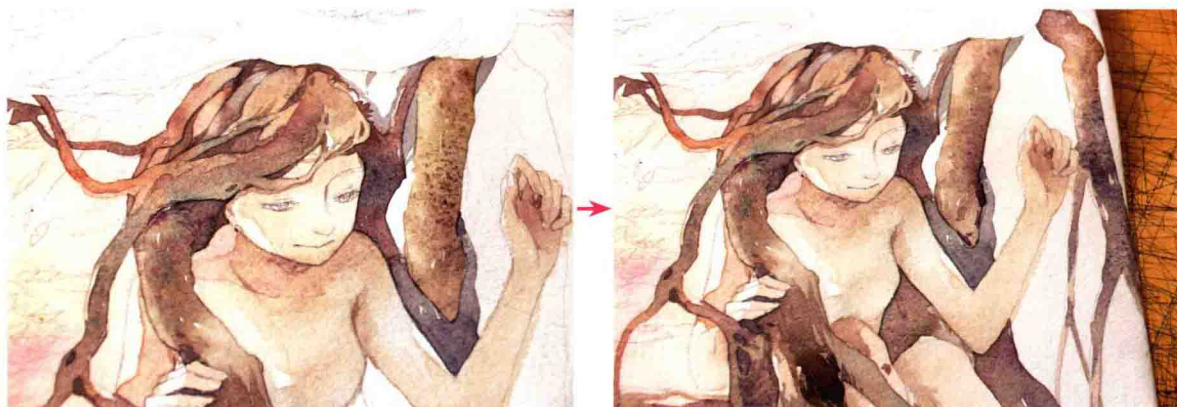
13 以上步骤详细演示了右侧枝干的画法。拉娜纸如果水量不够会干得非常快，所以要保证笔蘸饱了颜料与水，才不会画着画着因为干了而无法衔接颜色。

小贴士

这里用到的深色处理方式有两种。一是在颜料没干的时候加入浓度较高的颜色，再等其自然干。但因为水分在多少会晕开，结果一般比期待的要灰，但交接比较自然，是大趋势性的深浅变化。二是在干的部分直接用深色上色，然后从其边缘用浅色晕开，深的部分会较为明显，并且根据纸质不同有不同的晕染或水渍效果。

14 完成头发的细节和阴影，用较暗的冷色完成位于后部的相邻枝条，与前景的暖色产生对比。

15 完成头发的细节和阴影，用较暗的冷色完成位于后部的相邻枝条。背光一侧如前文所述加入一些深色。

16 由浅铬黄色开始画地下的落叶，逐步加入橘色和赭红色。局部稍加水晕染到叶子外部，将地面染上一层淡淡的暖色。

17 绘制分隔地上地下的枝干。用色在之前的树枝基础上稍加入一点紫罗兰色，从较深的凹进部分开始画起，加水向两侧晕开，最后用深色压住与其他枝干交错的界面上。慢慢将地下主体部分绘制完毕，扫描备份。

第一遍铺底色，首笔颜色稍浓，然后在落叶和靠近地面的地方加入橘色和铬黄色提暖

等待第一遍底色干透（期间可以去画其他的细节或者铺色），用深褐色开始勾画藤蔓和树根的暗部，先绘制边缘，然后用浅色晕开，并画出树干的纵向纹路

18 绘制地上的部分。

19 右侧的树桩绘制方法相同，颜色更偏黄。先从深色晕开，加入暖色，等铺色干透后用加了普蓝色的深褐色画出树桩的裂缝，适当晕开。

20 绘制植物及落叶。叶子为铬黄色加橄榄绿色，基本为平涂。落叶的画法与之前相同，可以利用橘红色勾出树根的边缘。

21 梅花鹿用红棕色加褐色，从前胸及腹部深色的部分画起，用清水晕开，留出身上的白点。在干燥程度达75%左右时用餐巾纸擦出尾部的浅色部分，等干透后用褐色在尾部阴影处加深。

22 开始画暗色背景。施米尼克18色中没有培恩灰色而是象牙黑色，所以这里主要以深褐色为主，加少量象牙黑色压深颜色，同时局部根据需要加铬黄色、紫罗兰色与群青色。背景基本两遍结束，靠近地面颜色较暖。第一遍铺色80%干的时候加入第二遍较浓的深色，不需要全部涂满，留一点儿笔触感。右侧的两部分背景处理方法基本同上，中间用铬黄色加水将暗色晕开，颜色较浅，此时颜料大多堆积在暗部，浅色部分比较薄也干得比较快。等80%干的时候加入第二遍深色，勾出树干的轮廓，在水多的地方等其自然混合。浅色部分形成了远处隐约的树干，增加了画面的丰富性。

23 用褐红色画出手提箱的细节。

24 为了画面的整体平衡，地下根系以外的部分决定采用暗色，向中间逐渐向亮色和暖色过渡。深色与地上颜色相同，以深褐色为主，慢慢混入紫罗兰色和铬黄色。中心部分再浅浅地铺一层橘红色提暖。

25 用深褐色与紫罗兰色补足画面中应有的阴影，以及面部、树枝等细节。

26 扫描稿件，在Photoshop里调整色阶和曲线。比原稿对比度稍深，让背景暗下去，前景亮起来。

27 在Photoshop里新建一个正常图层，用画笔在枝条的亮部补足被水彩遮盖掉的高光，在树叶上也局部勾出亮边。

新建的叠加图层

28 在Photoshop里新建一个叠加图层，透明图调至40%，置于原图层之上，主要是为了提亮地下的重心。

29 最后在Photoshop里新建一个滤色图层，用较软的笔刷点出大小不一的一些光点，作为连接地上、地下的精灵生物。这幅画便完成了。

ynoki 问答时间

Q 我没有透写台，该怎样处理线稿呢？

A 我的透写台常常不在身边，而且有时厚的纸透写效果不好，所以我经常也不用透写台，一般是草稿打完一边擦一边画线稿的。这种做法虽然可行，但比较伤纸，属于没办法时的下策。水彩画在开始正式勾线之后还是要尽量少改动，因为反复擦除会伤纸，画错顺序也容易把纸面蹭脏。所以，还是推荐使用透写台吧。

Q ynoki画水彩时用什么勾线？用水彩勾线总是掌握不好，用针管笔之类的勾线又会晕开。

A 我常用的有慕娜美的灰色水笔、0.3 毫米或 0.5 毫米的自动铅笔，最近在用防水的棕褐色 0.05 毫米彩色针管笔。美国三福霹雳马牌有一套各种颜色的彩笔，比较好用，可以在海外亚马逊网站购买。这些笔适用于上色前的线稿勾线。上色后往往需要二次勾线，用彩铅比较方便，能精细处理掉之前上色遗留的漏洞，还能再增加一些细节。二次勾线也可以直接用小号毛笔或勾线笔，但一定要多练习，控制好笔触粗细和轻重。

Q 我想要颜色变透明，于是加了不少水，可是水加多了会有水边，ynoki通常怎么处理这个情况？

A 颜色的透明感跟水量以及纸张都有一定的关系。吸水性弱的纸，颜料停留在上面的时间比较久，就容易留水边，比如 200 克的巴比松。如果确实不想要水边的话，可以在上色前薄铺一层水，这样纸面潮湿了，水边会弱一点儿，不过弊端是混色和边界不太好控制。另外就是要尽量控制下笔的准确性，上色时沿着线稿边缘慢慢画，即使产生了水边，也基本在线稿的轮廓内。当然，换一个角度来说，如果放得开不受线稿束缚直接用水彩画的话，水边本身其实是很棒的轮廓线。

Q 请问如何能做出水彩晕染中的雪花纹效果？

A 先画一笔比较浓的颜色，等它有 50% 干的时候在边缘用清水（或者水量较多的浅色）继续下一笔，这样水和颜料会因为浓度差而自然流动起来，干后就会出现雪花般的纹路。

10 喂养鲤鱼旗

Molinta 主讲

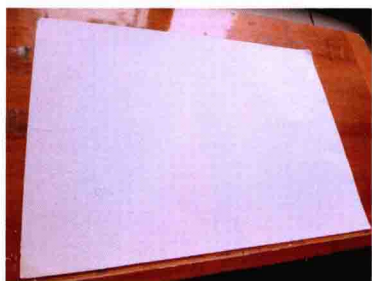
Molinta

星 座 摩羯座
兴趣爱好 吃东西，画画，淘宝！
个人简介 国际经济与贸易专业女汉子一个，常驻《约绘》《小说绘》《绘意》《绘心》小画手。出版有美食绘本《开吃啦》。

喂养鲤鱼旗

工具展示

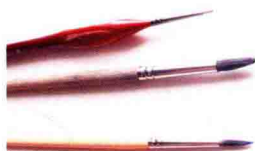
巴比松 200 克粗纹

这种纸比较便宜，画起来不会太紧张，而且很容易上手。缺点是画完以后颜色会变得比较灰。处于练习阶段的人最适合用了

残破的凡高固体水彩 24 色

凡高颜料属于中等级别的颜料，性价比挺高的。图中有一些颜色已经用完了，买了管装的来补充更加划算

从上到下依次是勾线用毛笔、
貉子毛笔 8 号和 6 号

勾线毛笔用得比较少，只是处理一些小小的细节，貉子毛笔吸水好，画起来比较顺畅

0.5 毫米的自动铅笔和 4B 橡皮

感觉 0.5 毫米的铅笔更方便掌握勾线力度

调色盘是装颜料的盒子

我喜欢保留上次作画剩下的颜色，这样在画新图的时候可以适当用一些比较灰的颜色来画阴影

画面构思

我不太喜欢画面上有很多人，常爱画一个妹子和一群动物或者奇奇怪怪的东西在一起。每张画的主题并没有构思很多，想到什么就直接画了。这次想到的是大雄和多啦A梦养了很多鲤鱼旗的那集动画，觉得鲤鱼旗画出来很有趣，于是就这样开始动笔了。

绘制线稿

1 首先画一下整体的构图，这时使用铅笔一定要尽量轻。因为构图只需要让自己清楚人物在什么位置，有什么动作，背景大致什么样等就行了，不用画太细。根据构图开始慢慢细化，先从最容易画的妹子开始吧。

2 画鲤鱼旗时，我发现妹子手里的花跟鲤鱼旗没什么互动，于是改成了鳗鱼饭团，好像在喂鲤鱼旗一样，让画面更生动。最后把线稿的一些部分加重描一下，比如轮廓和线条交叠处，这样能突出主体人物。同时别忘记把一些多余的杂线擦掉。

3 线稿画好啦。因为需要突出前景，所以背景不需要描绘得很详细。

水彩上色

1 上色的顺序可以按照个人喜好来，比如我最喜欢先上皮肤的颜色。用朱红色加上黄色和一些水来调出肤色。

2 肤色在整张画里算是比较浅的颜色，因此涂出了框线也不用担心。

3 加入一点儿朱红色，在脸颊以及手指的地方涂上深一些的肤色。这样人物比较立体。

4 按照先浅后深的原则涂头发。麻花辫的部分用深色强调一下头发的纹路。

5 现在涂衣服的部分。虽然衣服是白色的，但不能空着，需要画出带颜色的阴影来体现白色。

6 背景是个小树林。画树林并不需要把所有的叶子都画出来，近处的叶子可以画得详细，远处的则需要适当模糊，因此树林的上色顺序应该是由远到近。首先给背景涂上黄黄绿绿的颜色吧。

7 接着画树。先用非常浅的颜色画远处的树，然后用深色画近处的树。要想树林的层次丰富，那颜色上就要多设置几层深浅变化。同时，树干不要一下画到顶，适当在最上方留出一些叶子的形状。

画衣服的时候要注意不同布料的区别。当料子比较柔软时，衣服的阴影要尽量画成圆形边缘，而表现较硬的料子时，可以用形状尖锐的阴影来绘制。

8 背景的下半部分是一些叶子，先把绿色铺上去，但不要一种绿色铺到底。下半部总体是草绿色的，在左部加入一些黄色，中部加入一些群青色，右部加入一些紫色，让画面更加有变化感。仅仅使用颜料盒里单纯的绿色会显得比较死板。

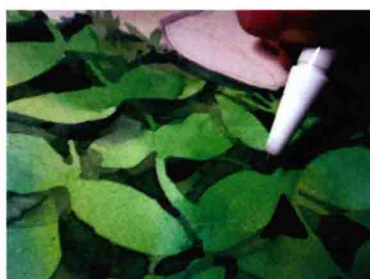
9 下面开始画叶子。用小号的笔蘸取深绿色以及群青色来画阴影，衬托出叶子的形状。

10 叶子画好了。可以看到，正是因为之前在铺大色块的时候混入了多种颜色，叶子的颜色看上去很丰富。

11 仔细看，发现叶子的边缘有一些不整齐，这样显得画面有点粗糙。

12 在阴影七分干的时候用铅笔去描一下叶子的边缘，这样铅笔会带上一点儿周围的颜色，很容易把叶子的形状整理好。

13 整理好的叶子就是这样的。

14 鲤鱼旗画起来比较简单。为了让鲤鱼旗显得立体，先用之前涂裙子的颜色来画出它整体的阴影。

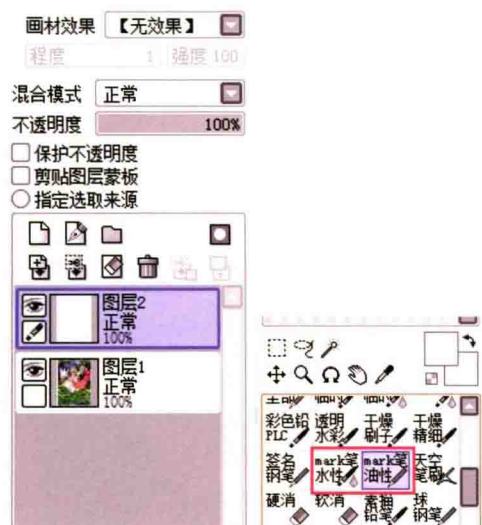
15 接着给鲤鱼旗涂上花纹的颜色。

16 鲤鱼旗完成，整张图上色完毕，就可以扫描到电脑里面了。扫描得到的图片是比较灰的，需要用Photoshop里“图像”菜单下的“调整—曲线”功能来调颜色。

17 调完颜色的图变得鲜艳了，保存一下。

18 接着在绘图软件Sai中打开图像，找到之前手绘时上色不够细致的地方，细心填补好。

19 新建一个图层，使用红框里的两个笔刷就能完成简单的后期处理了。

20 填补完就细致一些了。

21 有形状不怎么清晰的地方也适当修饰一下。

小贴士

需要注意的是，后期的修改只是为了完善画面，而不是去大篇幅修改画面。如果过度依赖软件功能，在原画上附加太多后期的内容，看起来就很不协调了，也失去了手绘水彩的意义。

22 好了，这张画大功告成！

Molinta 问答时间

Q 我总把头发和衣褶画糊掉，而且画出的颜色总是很暗，要怎么处理才好呢？

A 头发和衣褶重点是画阴影，耐心等第一层颜色有 70% 干了之后再画吧。不同的颜料之间有一定区别，好的颜料可以在画上面保存更久，颜色更加透明美丽。

Q 水彩画上色的留白很漂亮，但是这是怎么留出来的呢，是随机的吗？

A 上色前要想好整幅画的光源方向，上色时就根据光线的方向确定哪些地方要留白。还有些留白是随机的，可以突出画面的意境，多试试看吧。

Q Molinta平时用什么纸张？照着你的用纸和方法就能快速画出好看的画吗？

A 很多人都在问，什么纸性价比最高，什么纸超级好用，其实这是没有准确答案的。每个人对纸的判断不一样，有的人喜欢坚持使用一种纸，也有人喜欢不断尝试新的纸。不同的纸体验起来是完全不同的感觉，画面也会达到不一样的效果。因此我觉得不要完全依赖别人的经验，还是亲自画画看最好。我都是随机拿纸的，有时候用打印纸也有神奇效果，用报纸的话，画时还会有自带的纹样，很有惊喜。

画画本身也是这样，很多人想走捷径，怕走弯路，结果越怕越不敢画。其实画画练习中完全不存在弯路的说法，尽量不断地自己去尝试，达到一定量后自然就产生质变，画出好看的作品啦。

画画没有捷径，
多多练习最重要！

11 森林乐章

caca 主讲

caca

星 座 摩羯座

兴趣爱好 画画，做手工（比如热缩片、羊毛毡、黏土等等），看电影，做好吃的。
个人简介 自由插画师，已出版《caca 与猫猫的亲密手绘》《5 种颜色的温柔魔力》。

工具展示

适合外出写生的大调色盘

羊毫笔和多年前买的水彩笔
在后面的步骤中按从左到右依次称为毛笔、中号笔和勾线笔

16开康颂巴比松 200克粗纹水彩本

HB 0.5毫米自动铅笔和4B橡皮

温莎牛顿水彩颜料

画面构思

想画一张清新可爱的森林系女孩插画，画面上要有环绕的绿色植物、可爱的红色蘑菇屋，而且女孩子一定要穿着大地色系的衣着。背景要有蓝天白云，再加点音乐感觉更有气氛，所以给女孩子添了一把大提琴，这样就构成了整幅画面。

绘制线稿

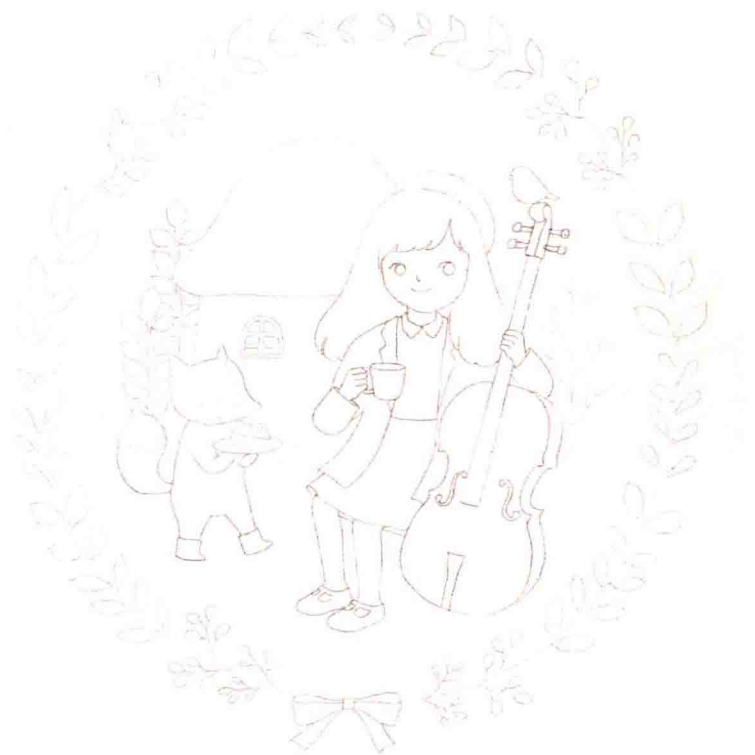

1 构思草图，可以用草稿纸，也可以用手绘板在电脑里绘制草图，更加方便修改。

2 参照电脑上画好的草图，在水彩纸上画出线稿。先轻轻描出环绕植物的圆形轮廓，再按照女孩、小狐狸、房子、植物这样的次序来画完线稿。

3 最后把环绕一周的植物花环画出来，线稿就完成了。

水彩上色

1 用熟赭色加一点点橙色，蘸大量水调出女孩肤色，用毛笔涂出整个脸部和手以及腿部。待肤色稍干后，再向刚才调出的肤色里加一点点大红，用来加深额头、脸颊、手指关节及膝盖部分，边缘加水自然晕开。

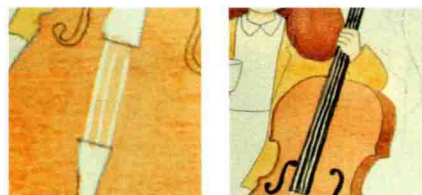
2 接着画头发。先用熟赭色加水涂满头发处，接着用深红色混色涂在头顶、刘海和发梢，等稍干了再用熟褐色加点水，加深脖子和头发之间的阴影部分，刘海处也点一下。

3 外套和帽子的颜色用中黄色加土黄色再加一点儿水调出来。衣服和大提琴是紧挨着的，为避免颜色晕染，要等衣服颜色干了之后，再用橙色加熟赭色加少许水调出大提琴颜色，空出指板部分，平涂即可。

4 待琴身颜色干透后，开始加重大提琴的边缘和侧面。将熟褐色加少许水，用勾线笔描出边缘，再涂出琴身和卷轴的侧面。最后用勾线笔画出黑色的弦轴、指板、音孔及弦板。

小贴士

琴弦部分用勾线笔仔细留白出来。

5 开始画可爱的小狐狸。用橙色加一点儿大红色再加少许水，涂出小狐狸的身体，脸颊和尾巴末梢留白。待颜色稍干，蘸一点点熟赭色加大量水，涂在小狐狸的耳朵尖端和尾巴末梢的部分。

顺便用
裙子红色条
纹的颜色加
深小狐狸的
耳朵、爪子
和身体的阴
影处。

6 开始画女孩的裙子。先用土黄色加一点儿熟赭色再加少许水画出裙子的底色，干透了之后依次画出格纹。将深红加一点儿熟赭色、青莲色以及少许水，用勾线笔画出竖纹；待稍干，再用宝石翠绿色加一点儿永固浅绿色和酞青蓝色，画出横纹。注意条纹不要画得太直，要顺着裙子的走势画出自然的弯曲感。

7 用熟赭色加大量水涂出房子的墙壁，和屋顶的连接处要用笔锋点出深浅变化。

8 用中号笔蘸少许酞青蓝色，加大量水调出天空的淡蓝色铺出底色，中间的云朵留白出来，天空边缘可以再加点点水自然晕染开。

9 用大红色加少许水铺出房子的蘑菇房顶，里面留白出大小不一的圆点。趁颜色未干，用少许青莲色加水混色涂在屋顶底部。

10 将熟褐色加大量水，用勾线笔涂出窗子的边框。然后吸干笔尖水分，加少许黑色涂出女孩的鞋子，点出小狐狸的眼睛和鼻子。

11 开始画房子旁边的植物。从浅色开始，用永固浅绿色加少许水，涂出植物底色，再用笔锋在叶子的底部混加少许树绿色晕开。后面的植物用宝石翠绿色加少许酞青蓝色涂出底色，再趁湿混入少许群青色。

12 用熟赭色加少许树绿色调和，稍微控干水分，用勾线笔画出细细的植物枝干。

13 用毛笔蘸少许酞青蓝色加大量水，涂出小狐狸的鞋子以及站在大提琴上的小鸟儿，待干后用笔尖点出翅膀的深色。然后控干笔的水分，用勾线笔小心涂出橙色的嘴巴和脚爪，黑色点出小鸟儿的眼睛。

14 开始画环绕一圈的叶子。左右两边的叶子是对称的，先从右边上面的开始画。叶子比较细小，所有都用勾线笔完成，将永固浅绿色加少许水，先给叶片涂出淡绿色的底色，趁湿在叶片根部混入少许宝石翠绿色，呈现自然的深浅变化，最后勾出细细的叶茎。

15 接下来画红色的小叶片。用中黄色加少许橙色错落地涂出几片叶子，其余叶子在橙黄色上混入少许大红色和熟赭色，这样就呈现出秋季植物自然的红色了。待干后，再用熟赭色加大量水，控干笔尖水分画出几片浅色叶子表现空间感。

16 继续往下，用永固浅绿色混合少量水，涂出大叶片的底色。然后趁湿混入少许树绿色晕开，再用少许酞青蓝色加树绿色，勾出下面相连的蓝色叶茎和叶片。

17 接下来的叶片依然是蓝绿色系。用宝石翠绿色加少许水涂出底色，趁湿在叶子根部混入少许熟赭色产生渐变效果，最后勾出叶茎。

18 接着画些红色系的叶片点缀，用大红色加少许熟赭色涂出底色，待半干，在根部用笔尖点出深色，勾出叶茎。

19 现在画紫色系叶片。蘸少量大红色，加少量青莲色，控制水量的多少，涂出深浅不一的紫红色叶片。

20 画蝴蝶结。直接用大红色加少许水，涂出蝴蝶结饱和度高的红色底色。内侧再加大量水涂出淡红色。待干后用大红色加少许青莲色，涂出蝴蝶结的阴影。

21 用同样的方法画出左侧半圈对称的叶子，画面就基本完成了。下面开始处理细节，收尾。

22 用熟赭色加大量水，涂出盘子里蛋糕的阴影，笔尖蘸少许熟褐色，稍微控干水分涂出蛋糕的巧克力夹心。最后用深红色加少许水，点出蛋糕顶上的小红莓。

23 用土黄色加少许熟赭色，画出女孩黄色外套的阴影部分，里面的白色衬衫领子下面也用熟赭色加大量水画出淡淡的投影，显得很有层次感。

24 脸颊上用橙色加少许大红色加大量水涂出淡淡的腮红，鼻子和膝盖别忘了也要涂到。

25 帽子上用熟褐色加少许水，勾线笔画出鹿角做装饰。

26 最后用熟褐色加少许永固浅绿色加大量水调和，淡淡地涂出小狐狸和女孩脚下的投影。

27 扫描进电脑，用Photoshop稍微调一下亮度和色阶，《森林乐章》就完成了。

caca 问答时间

Q caca平常用的是什么纸或本子？不会皱吗？

A 我目前用的是巴比松粗纹 200 克水彩簿，200 克以上的纸张不容易起皱。如果用单张的水彩纸，可以用胶带粘住四条边，画好了再揭掉。

Q caca画画都用什么勾边？上色前需要用水彩笔另外描边吗？

A 我一般用 HB 的自动铅笔，水溶彩铅也是不错的选择。画出线稿后直接上色就可以，过度勾边会显得很生硬。

Q 为什么我混合出来的颜色会显得脏脏的？

A 混色的比例要控制好，特别是对比色系，而且不要多种颜色混合，不然会显得灰、脏。画鲜艳的物品最好保持颜色的干净与饱和度。还有就是画线稿的时候如果需要用橡皮擦，不要擦得太频繁，画纸被擦得起毛之后也会影响颜色的饱和度。

Q 为什么我画出来没有水彩的透彻感，感觉涂得不均匀，还很厚重？

A 把握和控制好水分的量，如果水量太少了，颜色就会太重，不清透。涂大面积的颜色尽量避免用黑色、熟褐色、灰色、白色，它们容易使画面发灰、发粉。涂颜色的时候尽量由浅入深，先铺底色，趁湿混色或者干了之后再加深。铺色、画细节要用不同型号的笔，画大面积颜色时尽量几笔就到位，画面才会清透，不要下笔太碎了。

闺蜜们的悠闲午后

梦游兔 主讲

梦游兔

星座 金牛座

兴趣爱好 胡吃海喝，去 KTV，旅游，看电影，打台球。

个人简介 插画家，漫画家，吉林动画学院漫画专业讲师。在《漫友》发表绘本故事漫画《真实的面具》、在《约绘》发表绘本《时光屋》、在《绘心》连载绘本故事《傲慢与偏爱》。在《绘心》《画匣子》《约绘》《新蕾》《漫客童话绘》《乐活》等发表大量插画。作品连续获多届金龙奖最佳插画和最佳绘本提名奖。

工具展示

从上往下依次为樱花 0.3 毫米自动铅笔、大白云、达芬奇大师级 V10 纯貂毛水彩画笔 2 号和 6 号，以及美国霹雳马棕色 0.05 毫米针管笔

0.5 毫米自动铅笔、铅笔、4B 橡皮

调色盘就是随便拿来的盘子，旁边是纸巾

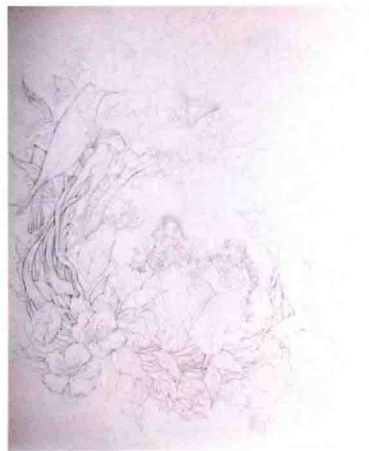
画面构思

想象森林中两个闺蜜的感觉，画面想表现得复古一些，有怀旧的气息。于是我采用环绕包围式的经典构图，这样更能集中视线凸显人物。构思中发现这幅画也很适合变成挂钟或怀表的设计图，中间人物部分是钟表的面，花和鸟儿做成浮雕的效果用来装饰，等有机会可以尝试一下。

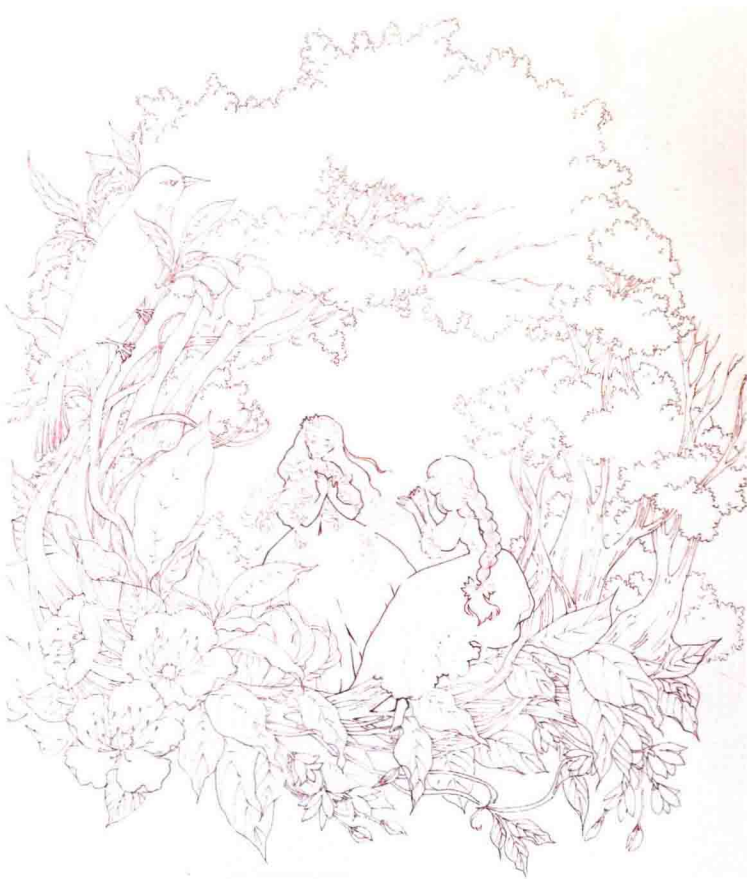
绘制线稿

1 构思草图。我用的是四面封胶的纸本，不能透写，所以就直接在水彩纸上画草图，轻轻用自动铅笔勾出整体构图。

2 细化草图，逐渐把细节内容添加进去。

3 用棕色针管笔进行勾线，这一步要注意线条的取舍，去掉多余的、无关紧要的线条，保留下精练的线条。线稿完成了。

水彩上色

1 水彩上色一般先从最浅的部分画起，我喜欢从人物的脸部开始。先用鲜光黄色加一点儿红梅色调成浅肤色，用6号笔在眼睛以上的位置画一笔。接着趁没干的时候，加入水晕出柔和过渡的浅肤色。

2 用这样的肤色画法，把两个人物的肤色都画完。

女孩的裙子是画面中比较浅的部分，所以用之前调肤色剩余的颜料加上一点儿凡高的湖蓝色，调成一种偏绿的灰色调，画裙子的阴影色块。顺带着把小白花也画完了。

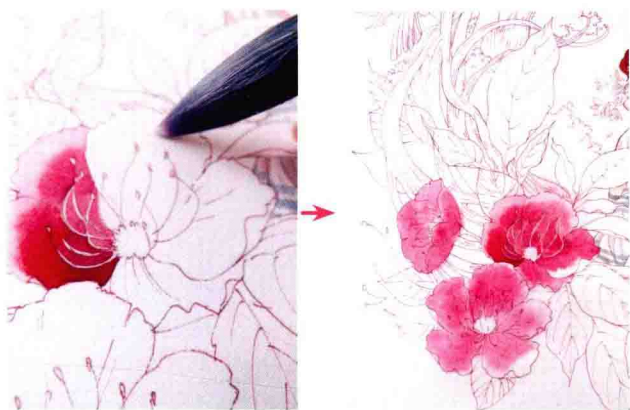
3 细化裙子的细节图案。先用深色画好条纹的底色，等干之后，用颜彩里的胡粉色，也就是白色，画上网状图案（颜彩中有一些颜色是有一定覆盖性的）。

4 用岱赭色调一点点紫色给头发上色，先平涂一下，等半干的时候，加入阴影的色块，画出头发的层次。

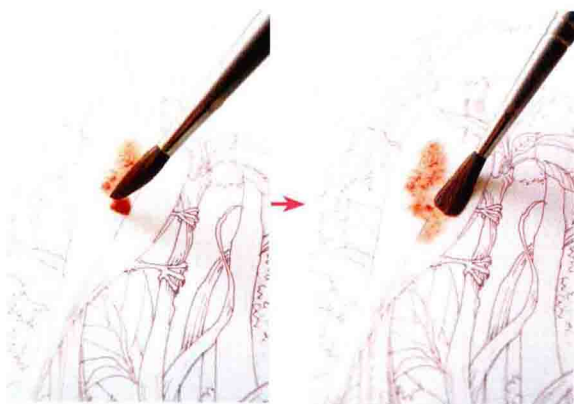
5 开始画另一个女孩的裙子和头发。先调出偏黄的草绿色平涂一下，然后趁颜料没有干的时候，加入偏翠绿色的颜色，这样就形成了柔和的过渡色。等半干时候加入裙子的阴影色。全部干透的时候，开始按照一定的疏密和规律画裙子的碎花图案，步骤如图。最后画上头发的颜色。

6 开始画花朵。先用红色在花瓣上画一笔，然后用大白云笔蘸清水做过渡效果。这一块水彩纸有点脱胶，所以晕染的效果不是很均匀，不过也不影响整体。把所有花瓣都用清水打湿了再上颜色。

7 等花朵干了才能画周围的植物，所以先画鸟儿的部分吧。用清水把鸟儿整体涂一遍，注意水既不能太少，也不能过多。水分太少容易马上被水彩纸吸收干掉，水分太多又容易使颜色四处流淌。比较好的分量是反光下能看出纸面上有薄薄的一层水，但画纸倾斜的时候水分也不会流淌。

8 趁画纸湿润的时候，调入岱赭颜色画鸟儿的最浅色，这时可以看到颜料会随着纸纹向四周均匀地扩散。

9 颜料没干透的时候，在鸟背的位置加入重颜色过渡。

10 做出如图的过渡效果。

11 下一步需要等待鸟儿全部干透才能细致刻画，而之前花的部分已经干得差不多了，正好可开始画四周的植物叶子。先画一笔绿色，水分要稍微多一点，然后加入土黄色做一下混色。

12 用这个方法把前景的叶子都画完，这时候要根据树叶的位置和周围的环境加入一些环境色，例如偏蓝、偏黄、偏红等等，让整体颜色丰富多变。

13 鸟儿的部分基本干得差不多的时候，用比鸟背部更重一点儿的颜色刻画鸟儿羽毛的层次。画出像羽毛叠加一样的效果，再加入一些斑点花纹。

14 用胡粉色提花纹的亮色，增加层次。

15 画背景的植物前先用清水刷一遍画面，这样方便做过渡的混色效果。

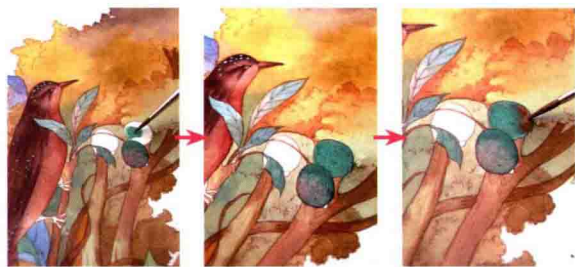
16 先用黄土色和金黄土色调和，用6号笔涂一部分。然后在靠近天空的地方混入紫色，靠近植物的地方混入群绿色，再用调色盘中剩余的颜料混合一下把大树的叶子全涂完，顺便做出一点儿层次来。

17 用同样的方法，把背景里剩下的树叶部分全画完。这时候大的色调已经定下来了，可以看出整体是属于偏暖的颜色，现在需要思考下一步的细节的颜色选择。观察一下，目前画面整体上看，缺少一点儿重颜色，所以感觉不够沉稳。

18 为了让画面显得更加沉稳，前景的枝干选择稍微重一点儿的颜色，这样也能凸显出中间的少女。后面的树干和枝叶由于处在较远的位置，不能太过于明显，所以用淡颜色使其退后，这样前后就产生对比，增加空间感。

19 画果子的部分。先用群绿色加一点点金黄色土色，平涂完，趁没干的时候混入赭褐色。

20 最后画背景天空，上色前同样先刷一遍水。天空是浅色调的，所以刷水时不用刻意避开前景的植物和人物，颜色如果能衔接上能更自然。但如果要画深的背景色，那刷水时必须小心地避开前景的细节。

21 用鲜光黄色和红梅色混合调成偏杏色的天空，这样能增加怀旧的气息。等天空颜色干透的时候，画几笔飘在空中的树叶，使画面更灵动起来。

22 最后用丙烯白色颜料加入一点点水稀释，找一根牙刷，把重要的部分用纸巾挡住，用手指拨动牙刷，使白点自然地分布在画面中。同样的方法也可以用来做星空、下雪等效果。

23 把图扫描到电脑里，一般刚扫出来的图会偏灰，用Photoshop里的曲线工具稍微调一下明暗对比，这幅图就完成了。

梦游兔 问答时间

Q 画完了却扫描不出原图效果，梦游兔有没有好的扫描仪推荐啊？

A 扫描仪对手绘作品来说十分重要，不好的扫描仪会导致颜色灰淡或过渡色缺失。如果对画面要求比较高，可以去有专业大型扫描仪设施的店里扫图。个人用的扫描仪有些也不错，我目前用的是爱普生 V330，颜色还原度还可以，只是如果用纹路较粗大的纸，扫出来纸纹就会特别明显，所以现在一般都用细纹纸画。

Q 我刚刚开始学水彩，初学者身份选什么样的水彩工具比较好？

A 根据以往的经验，我觉得水彩纸方面初学者可以尝试下巴比松 300 克，因为巴比松的纹路比较清晰，可以帮助初学者感悟水彩效果。另外巴比松十分考验初学者对水分的控制力，如果把巴比松搞定，那么其他的水彩纸也不在话下了。

多福很适合晕染和细节的刻画，唯一的缺点就是画面容易灰。接下来就是大家都熟悉的阿诗，吸水性特别好，也不容易变色，总之，这是一上手就能爱上的纸。

颜料根据个人习惯选择管装和固体的，我喜欢不同的颜料混着用。凡高的颜色不容易褪色，适合保存；樱花的颜色十分清新饱和；颜彩属于国画颜料，含有矿物质，所以画面上会有沉淀和纹路。

水彩笔方面，个人觉得初学者用尼龙的圆头比较适合。

不过需要注意的是，每个人的画法和习惯都有一定的区别，推荐的东西也许只适合作者本人，只有自己多摸索多尝试之后才能找到适合自己表现的工具和画材，这也是本书里每一位画师都想向大家强调的。

特别时光

全书唯一的男孩子在这里！

和男孩子约会吧

ILA 主讲

ILA

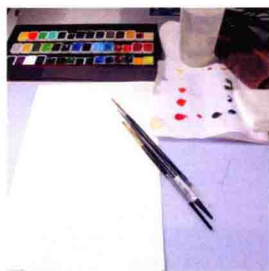
星 座 天秤座

兴趣爱好 看热血漫以及发呆再发呆。

个人简介 大学生，常驻《儿童文学》杂志绘制插图，希望一天有 48 个小时。

工具展示

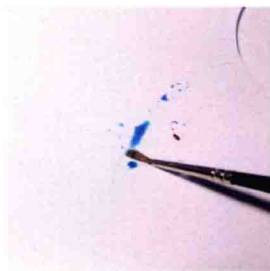
阿诗 185 克细纹水彩纸

上两排为荷尔拜因新颜彩，下一排小块为伦勃朗

油画颜料（作为补充修改用）

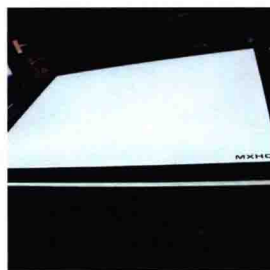
调色纸（纸质调色盘）

蓝色 0.5 毫米自动铅笔
黑色 0.3 毫米自动铅笔
4B 橡皮

从上至下依次为羊毛排刷、狼毫毛笔、6 号尼龙圆头笔、2 号圆头笔、油画用 4 号圆头笔与 1 号勾线笔

透写台

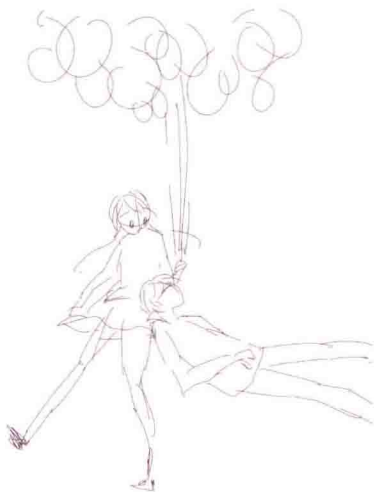
画面构思

虽然是少女稿子，但是非常想画男孩子的我一开始就画了两个男孩子的草图，编辑看完说“起码要有一个女孩子才扣题啊”，于是第一轮草稿就这样被打回了……接着就有了“画可爱有活力的女孩和爽朗安静的男孩”的想法。

开始构图，宗旨始终是抓住两人“有活力”和“安静”的画面感。起先想画女孩从后抱住男孩子的情景（右图），但深入下去却总找不着感觉，于是改成了现在的场景。气球的出现是为了画面的平衡，有点像“L”形状的构图形式。

绘制线稿

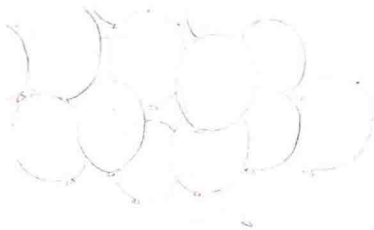
1 构思草图。我一般都是在纸上打草稿的，然后透写到水彩纸上。这次是在Sai里打的草稿。注意画布最好用A4大小，打印的时候也会比较方便。

2 画面的动感可以表现在衣服、头发以及小物品上。草稿完成了打印出来（记得调好自己画面需要的尺寸）。

3 打印出来后透写到裁好的水彩纸上。

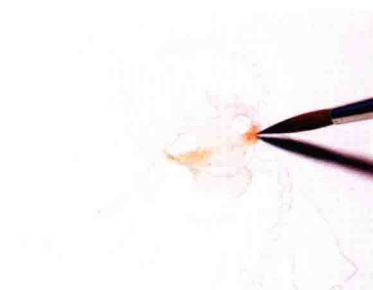

4 勾线的时候要注意线条的虚实，不要太重，也别太死板，可以随意一点儿。水彩画的“空气感”很重要，太硬的线会封死画面。细节部分可以用0.3毫米的铅笔。

水彩上色

1 首先开始画皮肤。用赭石色铺上第一层皮肤色。

2 在上一层颜色没干时用笔尖点进朱红色加玫瑰红色调出的红晕，控制好笔中的水量。

3 用之前红晕的颜色混些蓝色，在前两步干后开始画阴影，完成脸部。

4 画手臂。手臂是处于后方的物体，需要加入些蓝色的环境色，与前面形成小小的虚实对比。

5 男孩子的皮肤画法与女孩子的相同，要注意男孩子的肤色不会那么红，可以偏一点儿黄色。

6 腿的阴影可以和裙子底一起连着画，在底色半干的时候画会非常自然。

7 加上阴影，方法是大笔铺色，小笔混色，这样皮肤就完成了。

8 画眼睛。用1号小笔先涂上眼睛第一层颜色，眼睛下部混了些蓝色反光，高光可以留出来。最后点上眼珠和阴影部分。

9 用小笔勾出皮肤的边。注意眼睛的边暂时先别勾，等画完头发后再处理。

10 开始画衣服。白衣服的绘制要点是找到它周围的环境色和阴影，利用它们衬托出衣服的白色。这里为了衬托少女的气息用了粉色作为晕染的底色。

11 注意，粉色只是用来衬托，而衣服本身并不是粉色的，所以不用涂满，画到衣服下部时加水淡化就行了。

12 画男孩子的衣服。想象头顶上气球投下的阴影，给男孩子的衣服加上底色。用非常淡的蓝色加紫色为衣服加阴影。

13 画头发的时候我纠结了很久，拿不定主意到底用什么颜色好。最后决定跟着感觉走，用第一个想到的褐色。从中心先铺一层色，小笔混色然后晕开。

14 增加多层阴影。

15 画女孩子的头发。先整个铺一层颜色，如果无法快速地一口气铺完头发底色，可以稍作停顿。

16 在上一步停顿的地方继续画，就会产生阴影，所以停顿点的把握很重要，一般会在明暗交界线左右。

17 换小笔把辫子涂上，注意两条小辫子的前后关系，前深后浅的上色可以体现空间感。再整理一下细节，头发就完成了。

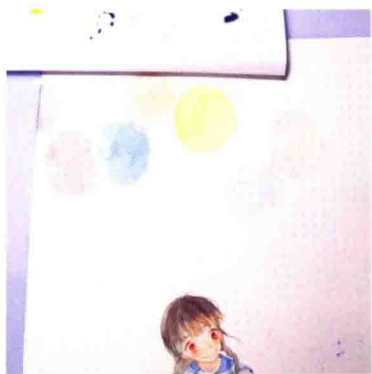
18 画裙子和鞋子。先给较亮的裙子下部刷一层水，然后从上往下加上颜色。

19 等颜色自然混合，期间不要急着用笔涂开，自然晕开的效果才最好看。

20 相继画上鞋子和衣服其他部分。

21 来画气球部分吧。这部分简单填色就好，因为它们是背景，不要画得太浓重。

22 留出每一只气球的高光区。为了体现气球的透明感，可以淡淡地用后面气球的颜色在前面气球的叠加部分涂一下。

23 勾一下线，明确出气球的轮廓。

24 用油画白来做高光吧。右边小茶杯里是松节油，用来把油画颜料调稀一点儿。

油画用笔和水彩用笔一定要分开！油画颜料是不溶于水的，所以需要松节油调节。对于油画颜料来说，松节油就相当于水彩的水，画出的效果比水粉颜色饱和度高、亮，而且画出的纹理也很好看，但缺点是比较难控制，初学的话更推荐用水粉或丙烯练习。油画笔用完后要先在油中泡一泡，再用肥皂洗干净。

25 给头发、衣物、气球等画上高光。

26 给裙子添上小白点。先盖住不需要有白点的地方，然后把两支笔如图交错成“十”字形，轻轻敲击上面的笔，就可以洒出自然的白点。

27 小白点完成。瞧，画面是不是更有活力了？这样手绘部分就完成了，接下来进入后期调整。

28 把画扫描进电脑。扫描出来的颜色经常灰得厉害，所以第一个后期步骤就是打开Photoshop，调出色阶工具下的“可选颜色”面板进行调整。

29 新建一个图层，属性设置为“颜色加深”，在需要的地方进行适当加深，还原纸上的颜色。

30 在Photoshop里调整完成后，把图导入Sai进行最后的细节调整。如图所示，我在原图上新建了三个图层，第一个图层属性是“滤色”，用来把周边脏的纸纹过滤掉；第二个图层属性是“正常”，用来补充颜色和描边，效果可以设置为“水彩纸质感2”，所用笔刷是铅笔；第三个图层属性是“正片叠底”，用来补充第二层的描线，并且在背景加了一点儿蓝色的晕染。这幅图就完成啦！

ILA 问答时间

Q 求救！每次混色都手忙脚乱的人要怎么办啊？

A 混色的关键就在于趁颜色没有干的时候进行！如果实在手忙脚乱，可以准备两支笔，一支铺色一支混色。但是混色的笔用的时候不要在纸上一直磨，要让颜色自然混合，不然就会显脏。

Q 纸潮了还能画吗？有什么比较好的防止受潮的方法吗？

A 纸潮了就等于画之前铺层水的感觉，画起来毛毛的，吸色特别快，但颜色也特别容易发灰。所以买纸一定要量入为出，根据自己用纸的量去买，不要一口气买很多囤着，不然纸质很容易变化。用吸塑膜之类的包装纸把水彩纸密封起来也可以防潮。

Q 大面积铺色时，我总是这边还没画完那边就干了，该怎么办？

A 用大笔可以画得更快，或者选择干燥速度慢一点儿的纸。画师们经常会先要在画的区域铺一层水，上色时就可以避免很快干掉。另外，你还可以试试牛胆汁之类的添加剂。牛胆汁是欧洲水彩画家常用于画面润湿的利器，在大型的美术用品店可以买到。它能提高水彩颜料的湿润度，增强水彩颜料的流动性，特别适合大面积的薄涂。

Q 水彩扫描的时候，怎么才能消除纸纹和皱纹呢？

A 纸纹一般在软件里去除。扫描后导入 Photoshop，选中纸纹部分，然后调整羽化数值和选区，复制粘贴得到新图层后，把图层属性改为“叠加”，就可以消除纸纹了。数值和效果可自己多尝试，这个方法一般适用于大面积留白导致纸纹明显的画。扫描之前把纸张尽量压平，可以避免皱纹。

