

46个水彩色铅笔绘画诀窍，简单又有趣，一学就会！

杉原美由树！ 水彩色铅笔的

魔法

[日] 杉原美由树 编著
宁凡 译

日本色铅笔女王

私家原创技法大公开 风靡全亚洲

wow~好棒！
好玩！又好看！
简直超乎想象~

原来还可以这样画！

画笔要细~

画笔好像
拥有了
魔法
一样
呢！

711 マール社

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

杉原美由树!

魔法

水彩色铅笔的

[日]杉原美由树 编著
宁凡 译

人民邮电出版社

北京

Miyuki
Sugi
Fuenze

图书在版编目 (C I P) 数据

杉原美由树! 水彩色铅笔的魔法 / (日) 杉原美由树
编著; 宁凡译. — 北京: 人民邮电出版社, 2015. 2
ISBN 978-7-115-37660-2

I. ①杉… II. ①杉… ②宁… III. ①铅笔画—绘画
技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第293515号

版权声明

はじめてさんの魔法の水彩色鉛筆テクニック by 杉原美由樹

Copyright Miyuki Sugihara, 2013

Original Japanese edition published by MAAR-sha Publishing Co., Ltd

Chinese simplified character translation rights arranged with MAAR-sha Publishing Co., Ltd

Through Shinwon Agency Beijing Representative Office, Beijing.

Chinese simplified character translation rights 2015 by Posts & Telecom Press

◆ 编 著 [日] 杉原美由树

译 宁 凡

责任编辑 王雅倩

责任印制 李 东

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京缤索印刷有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/24

印张: 4 2015 年 2 月第 1 版

字数: 142 千字 2015 年 2 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2014-3936 号

定价: 29.80 元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

内容提要

你能想象得到吗，海绵、餐叉、牙刷、保鲜膜甚至是食盐都可以成为我们得心应手的绘画工具？让我们跟随杉原美由树去探访那神奇的水彩色铅笔的绘画世界吧！

本书是由日本著名插画家杉原美由树倾力打造的一本水彩色铅笔的绘画技法教程。全书共有 46 小节，不仅包含了最基本的绘画工具与绘画技巧等知识，还收录了喷笔、吹管、朦胧画法与密胺海绵绘画法等新奇技法。此外书中还收录了杉原美由树老师在意大利的写生画作，并配合着详细的步骤讲解，将水波荡漾的威尼斯、烟雨朦胧的卡纳咖啡馆，一点点呈现于纸张之上，成为了永恒的记忆。

相信无论是身为初学者的你，还是具有一定绘画基础的你，在阅读完本书后都会有所收获。

画具 Tools

这就是本书的全部了

纸巾和塑料饮料瓶的盖子,在外出的时候也要带着。

将一些画具装入拉链式塑料密封袋,可以防水。

MIYUKI SUGIHARA

“这回东西可真不少！内容太丰富了～”编辑和讲师的同事们都发出了赞叹。这可都是卯足了劲的结果。为什么？因为本书汇集了各种水彩彩色铅笔的画法，不仅 AQUAIR 的学员们，一些无法来接受现场授课的读者也能得到精彩的授课了。

AQUAIR 的教学内容是学员与讲师们的结晶。引导、测试、建议、复习……如学校一般。所谓失败是成功之母！本书正是经过各种尝试后的经验总结（这也是我课程的记录，并非是在夸耀 AQUAIR 工作室有多了不起）。

所谓“人生是永远幸福的”，我觉得在谁身上都难以实现。每个人的生活中都有开心的事情，更有痛苦的事情。在这当中，喜悦不是从别人那里获得的，而是要从自身来寻找，并将其分享给他人。在当今的世界中，与他人分享的喜悦越多，自己获得的幸福感也就越多。

在大地震之后（译者注：指 2011 年 3 月 11 日发生的东日本大地震），我觉得拿起画笔已经变得毫无意义，教室也关了门。画作，不过是一张纸而已，即使失去了，也不能与生命相比较……此后，闷闷不乐的我一张画都没有画过。

回到阔别已久的教室，我想着肯定大家也都没再画过画。可没想到大多数学员都表示“一直都很期待回到教室呢！只要画画就能让忐忑的心情得以平复！”有位年纪较大的学员一边笑着说：“由于一直停电，什么都做不了，所以就整天都在画画……”一边把他画的一堆习作拿出来给大家看。听到这些话，我心里只有一句话“真是服了”，眼前豁然开朗。原来仅仅靠纸和笔就能萌生如此的喜悦。“现在画画都变成我生活中必须的事情了！”“画画让我变得坚强了起来！”，听到这样的话让我万分感动，感谢大家的支持。

对于各位读者来说，我希望本书不仅能帮助大家提高绘画技巧，还能给大家带来心灵上的支撑。

2013 年 12 月吉日

杉原美由树

MIYUKI SUGIHARA

atelierAQUAIR

Miyuki Sugihara

*Ms. First's Magical Techniques
for Watercolor Pencils
with DVD*

Watercolor Pencils

本书中使用的颜色编号出自辉柏嘉公司的产品。

Nuremberg
Germany

Miyuki
Sugihara

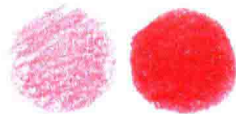
01 基础知识...P8

了解水溶性彩色铅笔的特性

02 干笔①...P9

笔压

03 干笔②...P10

折线、弧线、波浪线

04 干笔③...P11

纸板模具

05 干笔④...P12

压纹

06 干笔 + 水①...P14

将彩色铅笔的铅芯用水溶解

07 干笔 + 水②...P15

绘制茶杯

08 干笔 + 水③...P16

用水溶开线条

09 干笔 + 水④...P17

不同的表现对比

10 干笔 + 水⑤...P18

巩固基础

11 干笔 + 水⑥...P20

用平头笔绘制猫毛的技巧

12 干笔 + 水⑦...P22

表现立体感

13 湿笔①...P26

调色的方法

14 湿笔②...P27

先试着画一下

15 湿笔③...P28

灌水毛笔的基础笔法

16 湿笔④...P29

先试着画一下

17 湿笔⑤...P30

平头笔

18 湿笔⑥...P31

表现纵深层次的方法

19 湿笔⑦...P32

晕染

20 湿笔⑧...P34

用混合色来表现渐变效果

21 湿笔⑨...P36

用叠加上色来表现深浅变化

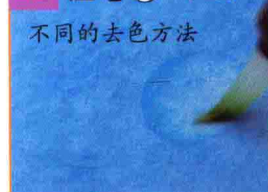
22 湿笔⑩...P38

留白

23 湿笔⑪...P40

不同的去色方法

24 湿笔⑫...P41

喷笔和吹管

25 湿笔⑬...P42

表现玻璃的透明效果

26 朦胧画法①…P48

绘制幻想风格的花朵

27 朦胧画法②…P50

烫金效果半朦胧的
罗腾堡小城

28 盐的用法…P52

29 用纸巾吸去水分…P53

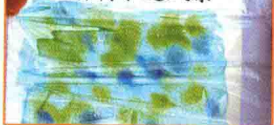

30 YUPO® (合成纸) …P54

31 保鲜膜…P56

保鲜膜 Good!
绘制水边风景

32 用餐叉绘制平行线…P58

33 亮金、亮银 + 牙刷…P60

34 橡皮…P62

35 留白①…P64

遮盖胶带

36 留白②…P65

白色油性蜡笔 蜡笔
白色中性笔

37 留白③…P66

留白液是可以揭掉的
笔形留白液

38 关于颜色…P68

颜色的混合与印象
cute
Vitamin
WARM dynamic

39 密胺块①…P72

什么是密胺块?

40 密胺块②…P76

绘制红叶

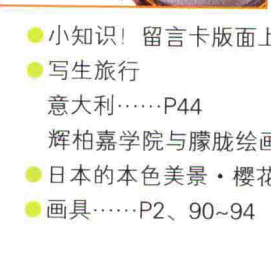
41 密胺块③…P77

表现质感

42 过滤网①…P78

干笔 + 少量清水

43 过滤网②…P80

干笔 + 充足的清水

44 过滤网③…P82

大量喷洒清水

45 过滤网④…P84

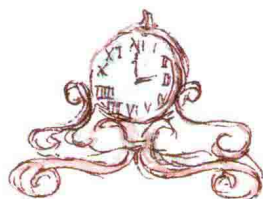
绘制浓淡效果

46 户外速写 笔记本篇…P86

- 小知识! 留言卡版面上的讲究…P39
- 写生旅行
意大利……P44
辉柏嘉学院与朦胧绘画
- 日本的本色美景·樱花……P74
- 画具……P2、90~94

杉原美由树!

魔法

水彩色铅笔的

[日]杉原美由树 编著
宁凡 译

人民邮电出版社

北京

Miyuki
Sugi
Fuenze

内容提要

你能想象得到吗，海绵、餐叉、牙刷、保鲜膜甚至是食盐都可以成为我们得心应手的绘画工具？让我们跟随杉原美由树去探访那神奇的水彩色铅笔的绘画世界吧！

本书是由日本著名插画师杉原美由树倾力打造的一本水彩色铅笔的绘画技法教程。全书共有 46 小节，不仅包含了最基本的绘画工具与绘画技巧等知识，还收录了喷笔、吹管、朦胧画法与密胺海绵绘画法等新奇技法。此外书中还收录了杉原美由树老师在意大利的写生画作，并配合着详细的步骤讲解，将水波荡漾的威尼斯、烟雨朦胧的卡纳咖啡馆，一点点呈现于纸张之上，成为了永恒的记忆。

相信无论是身为初学者的你，还是具有一定绘画基础的你，在阅读完本书后都会有所收获。

画具

这就是本书的全部了

纸巾和塑料饮料瓶的盖子，在外出的时候也要带着。

将一些画具装入拉链式塑料密封袋，可以防水。

01 基础知识...P8

了解水溶性彩色铅笔的特性

02 干笔①...P9

笔压

03 干笔②...P10

折线、弧线、波浪线

04 干笔③...P11

纸板模具

05 干笔④...P12

压纹

06 干笔 + 水①...P14

将彩色铅笔的铅芯用水溶解

07 干笔 + 水②...P15

绘制茶杯

08 干笔 + 水③...P16

用水溶开线条

09 干笔 + 水④...P17

不同的表现对比

10 干笔 + 水⑤...P18

巩固基础

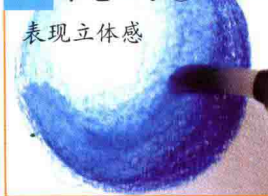
11 干笔 + 水⑥...P20

用平头笔绘制猫毛的技巧

12 干笔 + 水⑦...P22

表现立体感

13 湿笔①...P26

调色的方法

14 湿笔②...P27

先试着画一下

15 湿笔③...P28

灌水毛笔的基础笔法

16 湿笔④...P29

先试着画一下

17 湿笔⑤...P30

平头笔

18 湿笔⑥...P31

表现纵深层次的方法

19 湿笔⑦...P32

晕染

20 湿笔⑧...P34

用混合色来表现渐变效果

21 湿笔⑨...P36

用叠加上色来表现深浅变化

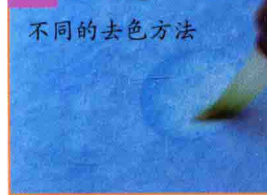
22 湿笔⑩...P38

留白

23 湿笔⑪...P40

不同的去色方法

24 湿笔⑫...P41

喷笔和吹管

25 湿笔⑬...P42

表现玻璃的透明效果

26 朦胧画法①…P48

绘制幻想风格的花朵

27 朦胧画法②…P50

烫金效果半朦胧的
罗腾堡小城

28 盐的用法…P52

29 用纸巾吸去水分…P53

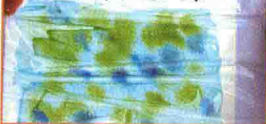

30 YUPO® (合成纸) …P54

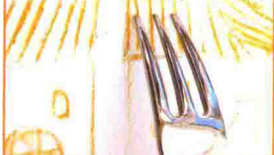

31 保鲜膜…P56

保鲜膜 Good!
绘制水边风景

32 用餐叉绘制平行线…P58

33 亮金、亮银 + 牙刷…P60

34 橡皮…P62

35 留白①…P64

遮盖胶带

36 留白②…P65

白色油性蜡笔 蜡笔
白色中性笔

37 留白③…P66

留白液是可以揭掉的
笔形留白液

38 关于颜色…P68

39 密胺块①…P72

40 密胺块②…P76

41 密胺块③…P77

表现质感

42 过滤网①…P78

干笔 + 少
量清水

43 过滤网②…P80

干笔 + 充足的清水

44 过滤网③…P82

大量喷洒清水

45 过滤网④…P84

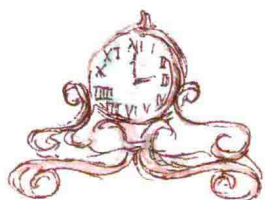
绘制浓淡效果

46 户外速写 笔记本篇…P86

- 小知识! 留言卡版面上的讲究…P39
- 写生旅行
意大利……P44
辉柏嘉学院与朦胧绘画
- 日本的本色美景·樱花……P74
- 画具……P2、90~94

“这回东西可真不少！内容太丰富了～”编辑和讲师的同事们都发出了赞叹。这可都是卯足了劲的结果。为什么？因为本书汇集了各种水彩彩色铅笔的画法，不仅 AQUAIR 的学员们，一些无法来接受现场授课的读者也能得到精彩的授课了。

AQUAIR 的教学内容是学员与讲师们的结晶。引导、测试、建议、复习……如同学校一般。所谓失败是成功之母！本书正是经过各种尝试后的经验总结（这也是我课程的记录，并非是非夸耀 AQUAIR 工作室有多了不起）。

所谓“人生是永远幸福的”，我觉得在谁身上都难以实现。每个人的生活中都有开心的事情，更有痛苦的事情。在这当中，喜悦不是从别人那里获得的，而是要从自身来寻找，并将其分享给他人。在当今的世界中，与他人分享的喜悦越多，自己获得的幸福感也就越多。

在大地震之后（译者注：指 2011 年 3 月 11 日发生的东日本大地震），我觉得拿起画笔已经变得毫无意义，教室也关了门。画作，不过是一张纸而已，即使失去了，也不能与生命相比较……此后，闷闷不乐的我一张画都没有画过。

回到阔别已久的教室，我想着肯定大家也都没再画过画。可没想到大多数学员都表示“一直都很期待回到教室呢！只要画画就能让忐忑的心情得以平复！”有位年纪较大的学员一边笑着说：“由于一直停电，什么都做不了，所以就整天都在画画……”一边把他画的一堆习作拿出来给大家看。听到这些话，我心里只有一句话“真是服了”，眼前豁然开朗。原来仅仅靠纸和笔就能萌生如此的喜悦。“现在画画都变成我生活中必须的事情了！”“画画让我变得坚强了起来！”，听到这样的话让我万分感动，感谢大家的支持。

对于各位读者来说，我希望本书不仅能帮助大家提高绘画技巧，同时还能给大家带来心灵上的支撑。

2013 年 12 月吉日

杉原美由树

MIYUKI SUGIHARA

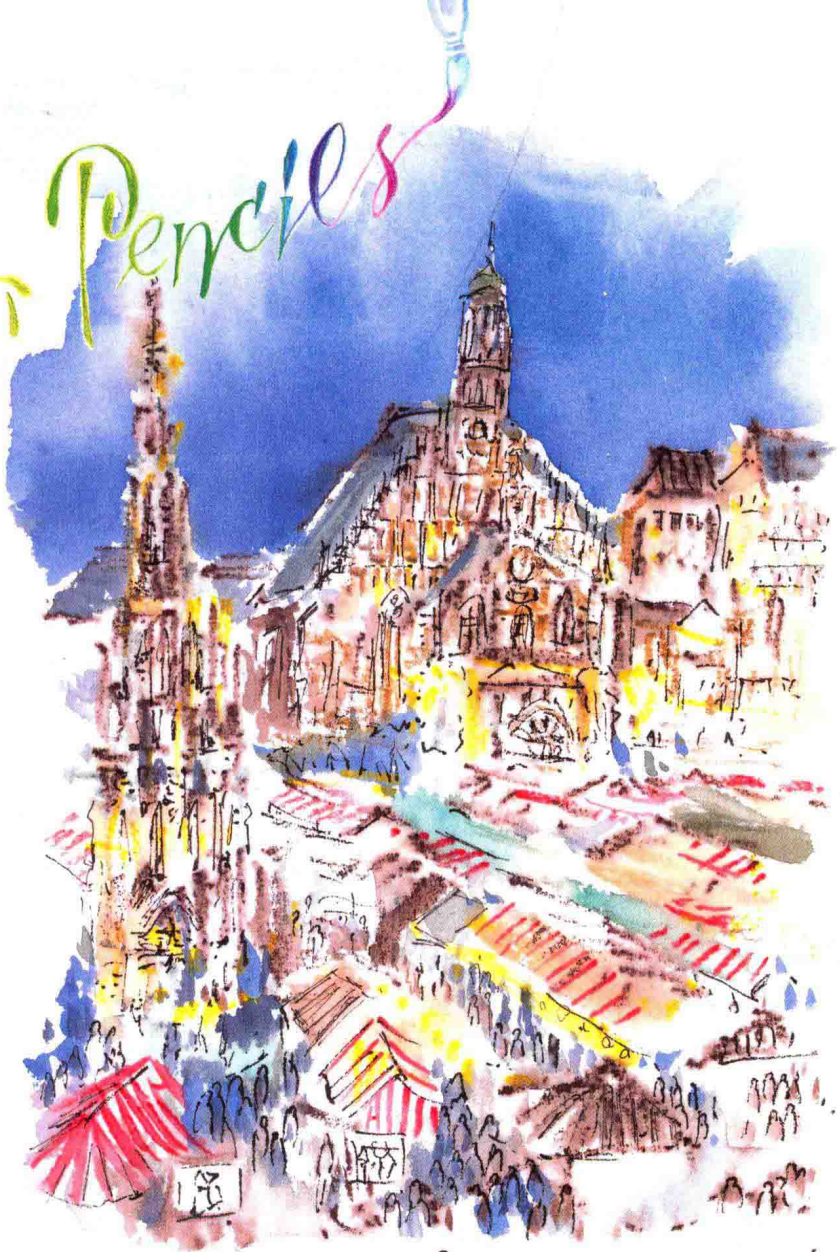
atelier AQUAIR

Miyuki Sugihara

*Ms. First's Magical Techniques
for Watercolor Pencils
with DVD*

Watercolor Pencils

本书中使用的颜色编号出自辉柏嘉公司的产品。

Germany
Nuremberg

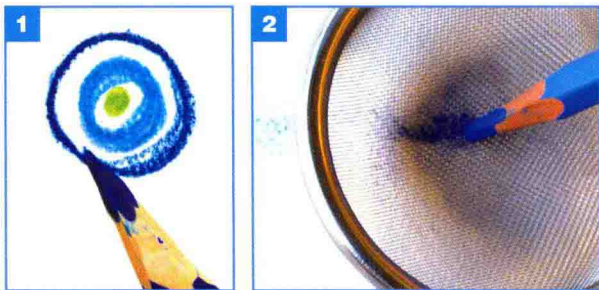
Miyuki
Sugihara

用水溶解开

水溶性彩色铅笔是“能够溶于水中的彩色铅笔”

这才是彩色铅笔

可以像油性彩色铅笔那样使用。

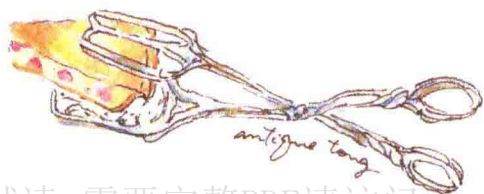
在过滤网中摩擦，以获得铅粉。

用铅粉可以表现出彩色粉笔的效果。

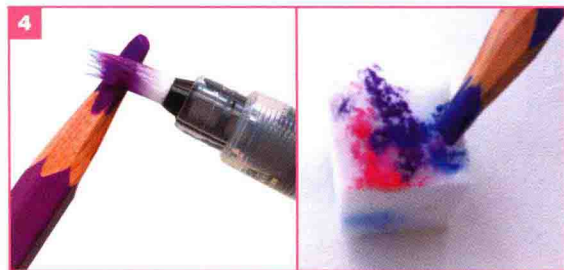
用灌水毛笔蘸取铅粉来作画，可以充分表现彩色铅笔的颜色。华丽的渐变效果就是通过这种方法制作的。

※ 不加水的画法统称为“干笔”。

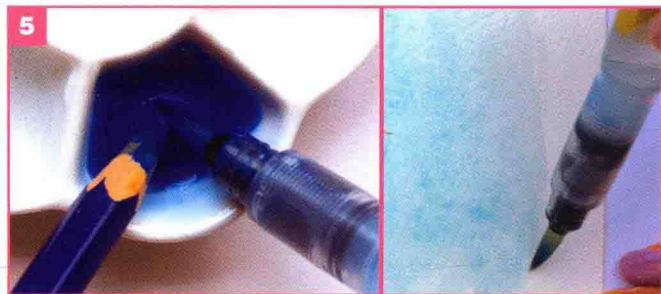
在彩色铅笔的笔迹部位刷上清水。然后用灌水毛笔蘸取事先溶开的另一种颜色，并涂抹在刷水的位置，使两种颜色混合在一起。

◀ 将干笔溶解的做法叫作“干笔+水”。

用灌水毛笔或含水海绵直接蘸取颜料的方法叫作“湿笔”。

▲▼这种方法叫“湿笔”。

将水溶性彩色铅笔的铅芯在水中溶化，得到的颜料就可以像水彩颜料那样用于大面积上色。