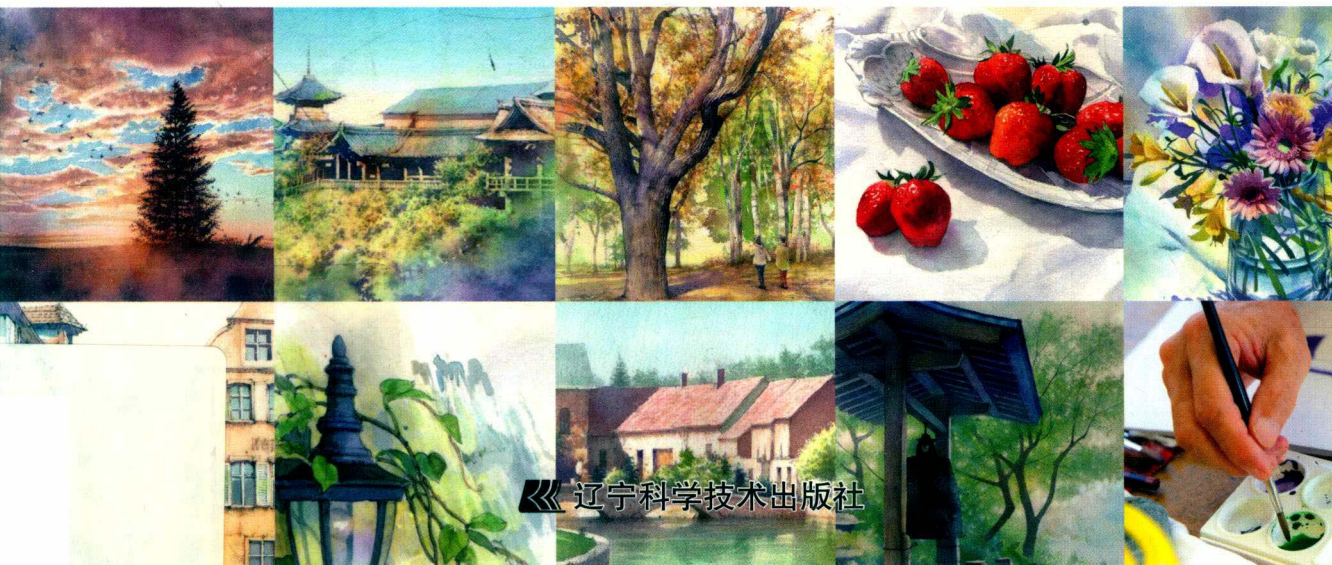

Watercolor Painting Real Lesson

福井良佑的水彩绘画课

(日) 福井良佑 著
赵 琰 译

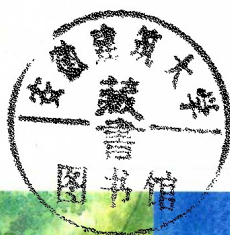

《 辽宁科学技术出版社

福井良佑的水彩绘画课

(日) 福井良佑 著
赵 琰 译

辽宁科学技术出版社
· 沈 阳 ·

SUISAI GA REAL Lesson
© RYOYU FUKUI 2014
Originally published in Japan in 2014 JAPAN PUBLICATIONS, INC. TOKYO, Chinese
(Simplified Character only) translation rights arranged with JAPAN PUBLICATIONS, INC,
TOKYO, through TOHAN CORPORATION, TOKYO.

© 2018，简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。
本书由株式会社日貿出版社授权辽宁科学技术出版社在中国出版中文简体字版本。
著作权合同登记号：第06-2016-51号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目（CIP）数据

福井良佑的水彩绘画课 /（日）福井良佑著；赵琰
译. —沈阳：辽宁科学技术出版社，2018.6
ISBN 978-7-5591-0608-7

I. ①福… II. ①福… ②赵… III. ①水彩画—绘画技
法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第000982号

出版发行：辽宁科学技术出版社
（地址：沈阳市和平区十一纬路25号 邮编：110003）
印 刷 者：辽宁新华印务有限公司
经 销 者：各地新华书店
幅面尺寸：185 mm × 260 mm
印 张：8
字 数：200 千字
出版时间：2018 年 6 月第 1 版
印刷时间：2018 年 6 月第 1 次印刷
特约编辑：张丹婷
责任编辑：闻 通
封面设计：李 彤
版式设计：晓 娜
责任校对：尹 昭 王春茹

书 号：ISBN 978-7-5591-0608-7
定 价：58.00元

联系编辑：024-23284740
邮购热线：024-23284502
邮 箱：605807453@qq.com

第1章

绘制水彩画前应掌握的基本技能 7

第1课 了解透明水彩 透明水彩是独特的画材	8
第2课 明暗平衡很重要 体会透明感与明亮度的乐趣	10
第3课 强调重要之处 比实际画得稍亮一些	11
第4课 白纸很美丽 活用画纸的留白	12
第5课 首先注意观察 不着色表现物体质感	13
第6课 比技法更重要的事情 发现光与影	14
第7课 迷惑我们视线的对象物很多 自动意识到会给视线造成错觉的事物	16

第2章

掌握基本技法 19

第8课 适应颜色 刚完成着色时与颜色变干后如此不同!	20
第9课 这样会前进100步 充分适应	21
第10课 完美着色,取得专业人士绘画的效果 重叠着色	22
第11课 充分着色有许多好处 薄涂是一切的开始	24
第12课 使所涂颜色发生变化 相邻颜色的渗透	26
第13课 透明水彩的“醍醐”味 湿画法	28
第14课 用肌肤感受水彩的乐趣 放松豁达地描绘	30

第15课 避免过于慎重的方法 描绘肌理	32
第16课 持有与描绘肌理相同的心情 描绘简单的主题	35
第17课 习惯混色 混色时要想象混合后的颜色	42
第18课 计划使用的颜色在什么色相上 尝试将颜料的色彩置于色相环上	44
第19课 混合使用黄色系与蓝色系 树木之绿	46
第20课 混合使用补色 调制灰色的方法	48
第21课 也有独特的混色 各种各样的混色与方法	50
第22课 增加水彩乐趣倍增 晕染可描绘任何事物	52
第23课 另一种晕染法 采用远处包围用水浸湿的方法	55
第24课 铅笔素描与上色一心同体 铅笔素描不只是简单起稿,也是绘画的一部分	60
第25课 自然物不要用铅笔描绘过多 建筑物与自然物通过素描产生变化	62
第26课 从淡彩绘画开始能更快进步 淡彩画的推荐	64

第3章

水彩绘画步骤 65

第27课 关于绘画步骤的常识一 先涂浅色?先涂深色?	66
第28课 关于绘画步骤的常识二 不能在暗色上涂亮色吗?	67
第29课 从浅色到深色的着色过程是王道 怎样开始着色?	68
第30课 最适合绘制有统一感画面的方法 从涂底色开始	69

第31课 从何处开始着色 思考如何着色	70
第32课 通过绘制背景使画面广阔 从背景开始着色	71
第33课 绘制有纹样的对象物 最后刻画纹样	72
第34课 干涂放在绘画初始阶段 干涂在最初阶段进行	73
第35课 重叠着色尽量控制在3次以内 思考重叠着色的次数	74
第36课 从设想一系列的绘制开始着色之一 步骤是短绘制的积累	76
第37课 从设想一系列的绘制开始着色之二 在画面变干前一气呵成地绘制	77
第38课 从设想一系列的绘制开始着色之三 一系列绘制与休憩的交替	78
第39课 用清晰的步骤描绘风景画 分别描绘光与影	80
第40课 关于明暗的表现 使用灰色调单色技法描绘	81
第41课 绘制完成 最后是有重点地绘制画面	82

第4章

绘制树木与水面 83

第42课 把握体量的诀窍 粗略捕捉树木阴影	84
第43课 树木的特征 重视树木轮廓	86
第44课 立体表现 从阴影处开始, 然后描绘亮处	93
第45课 树木的质感表现 用干涂法表现树叶质感	94
第46课 樱花的描绘方法 捕捉几个块面	95

第47课 波纹大小、种类不同, 映照方式也随之变化 留意想要描绘的水面是何种状态	98
第48课 注意3种光线 根据光线方向, 表情顷刻变化	100
第49课 倒影的观察方法 观看距离不同倒影形态不同	101
第50课 记住倒影模式与步骤 倒影是住宅群和天空的交互描绘	102
第51课 波纹与倒影为何交相呈现 通过镜子实验倒影的结构	103
第52课 写生的乐趣 风景能通过五感体会	106

第5章

享受绘画乐趣 107

第53课 描绘空气的层次 远近感与空间表现	108
第54课 享受自由 空间表演	110
第55课 构图中隐藏的画面意义 感受横线的安定感与竖线的运动感	112
第56课 困惑时的尝试 构图有基本类型	114
第57课 思考想要表达的重点 明确主角与配角	120
第58课 对视线的引导 绘画者与观赏者都有乐趣	122
第59课 中间的女性是主角 意识视线诱导后去绘制	124
第60课 透明水彩绘画7个原则 掌握透明水彩绘画方法	126

福井良佑的水彩绘画课

(日) 福井良佑 著
赵 琰 译

辽宁科学技术出版社
· 沈 阳 ·

前言

多年前，在绘画生涯初期，我曾编写过水彩技法书。我自认为已经很坦率地表达出自己的感受了，但是作为技法书，它也存在着局限性。当然，有当时我思想还未成熟的原因。同时，我也深刻体会到了在有限的版面上编辑书稿内容并充分表达思想的困难。

画室绘画的现场感与图书自由表达的融合

这次执笔，我思考着编写出指导效果不输于在画室绘画的现场感的水彩技法书；思考着书中能充分表现出画室中活跃的气氛，使读者可以身临其境地学习。书中随处满载“在教室中我的一句话与建议”“容易失败的案例”“教室中的照片”等情景。但是即便已很接近画室的现场感，其紧张感却远远没有达到。更何况不能当场边画边看，给予每个人建议，我常常因此顾虑重重。进行了大量思考，我找到了一个解决方案。那就是“做只有通过图书能进行的表达”这样单纯明快的事情。图书的魅力就在于，无论何时、无论何地翻开喜欢的页面都可以进行阅读。如果列举本书中的例子，“初学水彩画的人们以及想再次检查基础的中上级爱好者适合翻开最初页面”“想详细了解水彩顺序的人群适合去看中间的页面”“思考关于如何作画的人群适合去看结尾部分的页面”，如此这般能轻松翻到自己想了解的页面。还有某些页面间存在相互关联性。例如第75页出现了“湿画法”这样的词语，在其旁边用（→P28）来表示，这样读者就可以直接翻到关于湿画法的详细页面。如果有不明白的地方就可以直接翻到相应页面，能够进行确认。本着重视“解决问题”这一宗旨，我编写了本书。

我自认为达到了“画室绘画的现场感与图书自由表达相融合”的最初构想。

课程是主轴构成

我曾经有过现场绘画授课的经历，其好处是老师与学生可以一边对话一边推进课程。本书即是以课程的课题为主轴，添加如个人课程那种使对话成为可能的环节。

事实上，我认为尽量不要单方面进行讲授，要多倾听来自学生的各种意见。主要围绕“透明水彩哪个部分难”“何处不能顺利进行”“想学习什么课程”等问题向学生们提问。在开始执笔的三年前，我能够在 100 次以上课程实践中，提炼出重要的 60 个主题，都是托了能够直率表达意见的学生们之福。在如此背景下完成的本书，拥有“作为一个人体会水彩绘画课程乐趣的参考书”的最大特点。

本书涵盖从水彩基础到绘画技法

绘画时我常常 would 领悟到，即使弄明白了基础，也不能疏于实践。有很多次绘画时没有表现出应有的效果，我才意识到当时大概是因为疏忽了基础的缘故。

例如重叠涂色时，虽然知道前面涂过的颜色必须完全变干，但因为过于着急会立刻进行下一步；或者因为想仔细描绘而变得过于慎重，多次使用薄

薄的颜色重叠涂抹，失败的原因便是脱离了基础。本书从“绘制水彩画前应掌握的基本技能”开始，接下来是“掌握基本技法”。再接下来逐渐提升，在第3章“水彩绘画步骤”里变成基础与绘画要素混合的内容。第4章是以在水彩绘画中被称为最难表现的“绘制树木与水面”为中心的高级技法。最后，第5章总结了绘画的乐趣与提示。

本书的编写，旨在帮助水彩画初学者和有一定绘画基础的读者，以及想成为水彩绘画专业画家的人士提升绘画技能。不求能给广大读者带来多少帮助，但求能在大家追求艺术之路上奉献微薄之力。

第1章

绘制水彩画前应掌握的基本技能 7

第1课 了解透明水彩 透明水彩是独特的画材	8
第2课 明暗平衡很重要 体会透明感与明亮度的乐趣	10
第3课 强调重要之处 比实际画得稍亮一些	11
第4课 白纸很美丽 活用画纸的留白	12
第5课 首先注意观察 不着色表现物体质感	13
第6课 比技法更重要的事情 发现光与影	14
第7课 迷惑我们视线的对象物很多 自动意识到会给视线造成错觉的事物	16

第2章

掌握基本技法 19

第8课 适应颜色 刚完成着色时与颜色变干后如此不同!	20
第9课 这样会前进100步 充分适应	21
第10课 完美着色,取得专业人士绘画的效果 重叠着色	22
第11课 充分着色有许多好处 薄涂是一切的开始	24
第12课 使所涂颜色发生变化 相邻颜色的渗透	26
第13课 透明水彩的“醍醐”味 湿画法	28
第14课 用肌肤感受水彩的乐趣 放松豁达地描绘	30

第15课 避免过于慎重的方法 描绘肌理	32
第16课 持有与描绘肌理相同的心情 描绘简单的主题	35
第17课 习惯混色 混色时要想象混合后的颜色	42
第18课 计划使用的颜色在什么色相上 尝试将颜料的色彩置于色相环上	44
第19课 混合使用黄色系与蓝色系 树木之绿	46
第20课 混合使用补色 调制灰色的方法	48
第21课 也有独特的混色 各种各样的混色与方法	50
第22课 增加水彩乐趣倍增 晕染可描绘任何事物	52
第23课 另一种晕染法 采用远处包围用水浸湿的方法	55
第24课 铅笔素描与上色一心同体 铅笔素描不只是简单起稿,也是绘画的一部分	60
第25课 自然物不要用铅笔描绘过多 建筑物与自然物通过素描产生变化	62
第26课 从淡彩绘画开始能更快进步 淡彩画的推荐	64

第3章

水彩绘画步骤 65

第27课 关于绘画步骤的常识一 先涂浅色?先涂深色?	66
第28课 关于绘画步骤的常识二 不能在暗色上涂亮色吗?	67
第29课 从浅色到深色的着色过程是王道 怎样开始着色?	68
第30课 最适合绘制有统一感画面的方法 从涂底色开始	69

第31课 从何处开始着色 思考如何着色	70
第32课 通过绘制背景使画面广阔 从背景开始着色	71
第33课 绘制有纹样的对象物 最后刻画纹样	72
第34课 干涂放在绘画初始阶段 干涂在最初阶段进行	73
第35课 重叠着色尽量控制在3次以内 思考重叠着色的次数	74
第36课 从设想一系列的绘制开始着色之一 步骤是短绘制的积累	76
第37课 从设想一系列的绘制开始着色之二 在画面变干前一气呵成地绘制	77
第38课 从设想一系列的绘制开始着色之三 一系列绘制与休憩的交替	78
第39课 用清晰的步骤描绘风景画 分别描绘光与影	80
第40课 关于明暗的表现 使用灰色调单色技法描绘	81
第41课 绘制完成 最后是有重点地绘制画面	82

第4章

绘制树木与水面 83

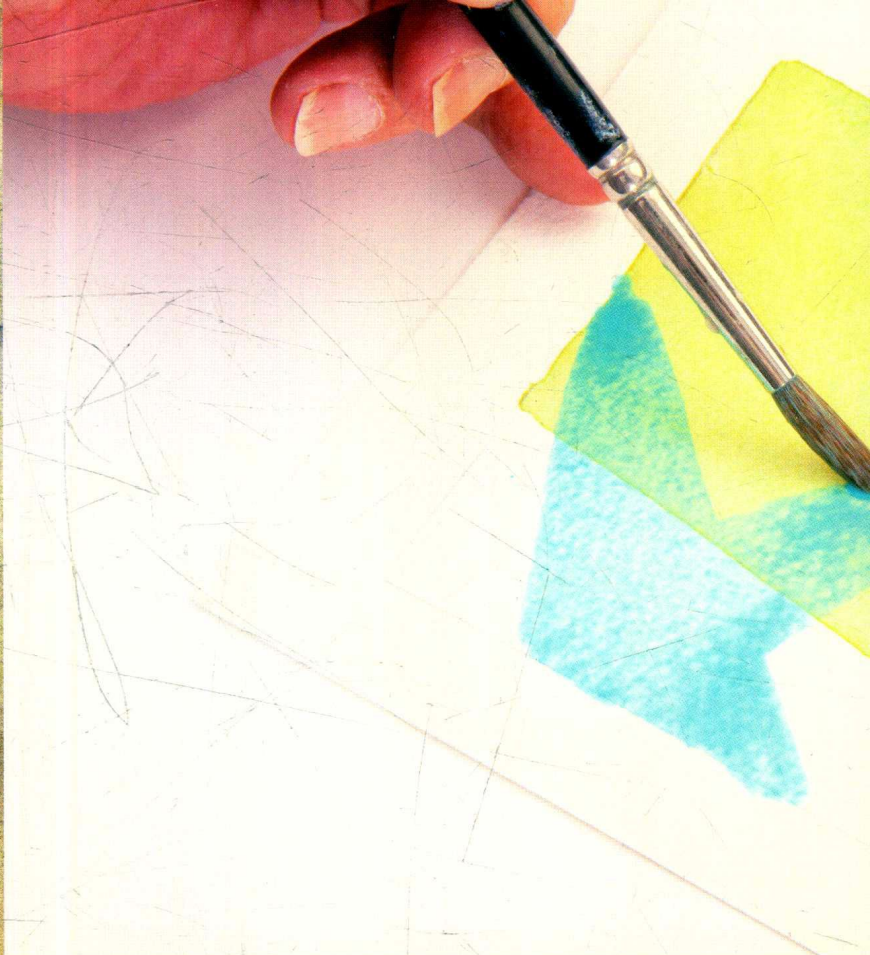
第42课 把握体量的诀窍 粗略捕捉树木阴影	84
第43课 树木的特征 重视树木轮廓	86
第44课 立体表现 从阴影处开始, 然后描绘亮处	93
第45课 树木的质感表现 用干涂法表现树叶质感	94
第46课 樱花的描绘方法 捕捉几个块面	95

第47课 波纹大小、种类不同, 映照方式也随之变化 留意想要描绘的水面是何种状态	98
第48课 注意3种光线 根据光线方向, 表情顷刻变化	100
第49课 倒影的观察方法 观看距离不同倒影形态不同	101
第50课 记住倒影模式与步骤 倒影是住宅群和天空的交互描绘	102
第51课 波纹与倒影为何交相呈现 通过镜子实验倒影的结构	103
第52课 写生的乐趣 风景能通过五感体会	106

第5章

享受绘画乐趣 107

第53课 描绘空气的层次 远近感与空间表现	108
第54课 享受自由 空间表演	110
第55课 构图中隐藏的画面意义 感受横线的安定感与竖线的运动感	112
第56课 困惑时的尝试 构图有基本类型	114
第57课 思考想要表达的重点 明确主角与配角	120
第58课 对视线的引导 绘画者与观赏者都有乐趣	122
第59课 中间的女性是主角 意识视线诱导后去绘制	124
第60课 透明水彩绘画7个原则 掌握透明水彩绘画方法	126

第1章

绘制水彩画前应掌握的基本技能

授業中

当教室受講者以外の入室はお断りします

第1课 了解透明水彩

透明水彩是独特的画材

透明水彩是在白色画纸上使用高透明度的颜料进行绘画的一种画材，与白色画纸同时使用能达到独特的色调和明度。用水溶解颜料并涂于白色画纸上进行绘画是我们通过其他绘画方式所不能感受到的特色与乐趣。

活用白色画纸描绘紫阳花

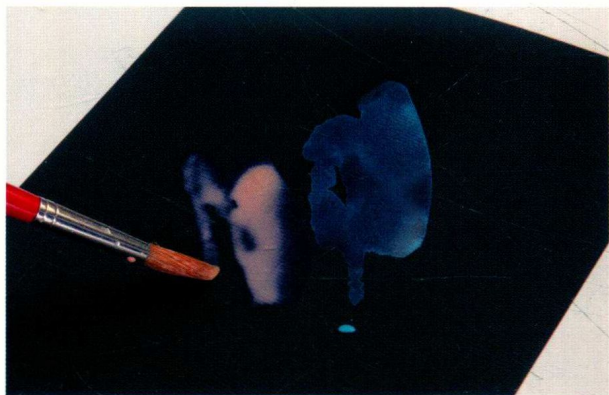
活用画纸的留白

在白色画纸上涂色的瞬间，就是使用透明水彩进行绘画的开始

水彩的颜色需要将颜料与画纸作为整体一起考虑

透明水彩颜料的颜色是通过画纸的“白度”呈现的。如果在黑色画纸上着色，美丽的颜色一点儿也反映不出来。准备好颜料与白色画纸是使用透明水彩进行绘画的前提。

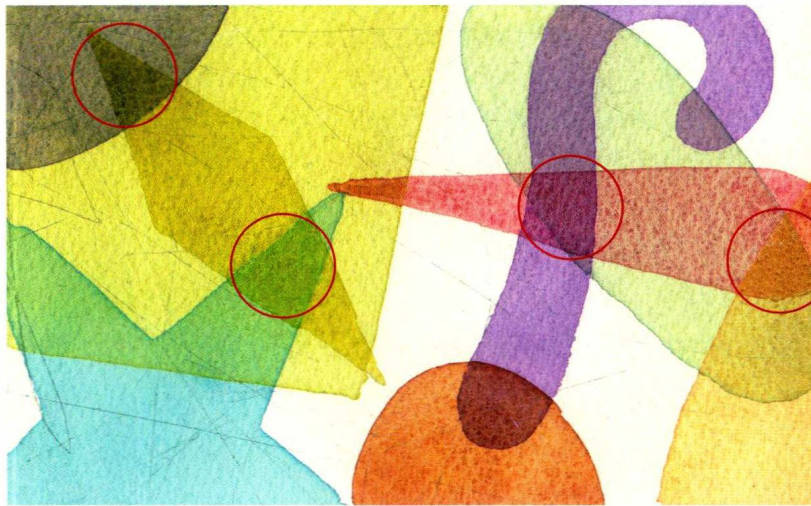
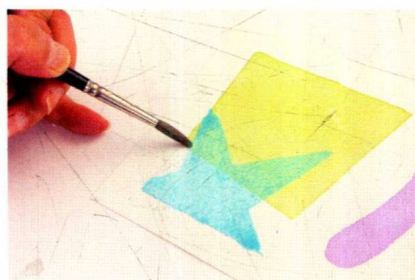
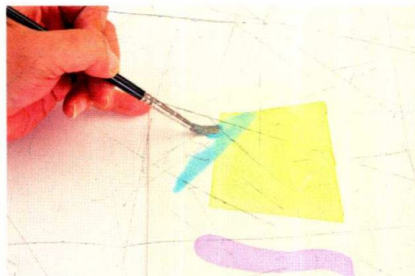
在黑色画纸或色纸上涂上颜料色

纸的黑色反映强烈，颜料色几乎看不到

重叠涂上的所有颜色都可以看到

油画颜料或不透明水彩着色后，能覆盖底层的颜色。所有涂上的透明水彩的颜色都可以呈现出，这就是透明水彩最大的特点，即其魅力所在。

有多处是通过3次重叠进行着色的。重叠次数越多颜色变得越浓，进而变得不透明

分析要点

透明水彩就像南国的海水

如果进行类比，透明水彩就像南国美丽的海水一样。因为沙子是白色的，反映在水面上就形成了明亮生辉的色彩。反之，如果沙子是黑色的，海水就变成黑暗沉重的颜色。以白纸作为基础的透明水彩，就像南国的海水一样明亮清澄。

水彩的透明感酷似南国的海水

体会透明感与明亮度的乐趣

所谓“有透明感”到底如何理解呢？我认为这是画作中使用的颜料自身的透明度与画作中明暗或浓淡的平衡相协调而形成的效果。即使使用透明的颜料，如果反复进行涂色也就会变暗而不透明了；即使简单地做亮色描绘，如果缺少明暗变化，也仅是完成了一幅寡淡的画面。创造出透明感的要点就是在画面中保持浓淡的平衡，也就是要有自然的明暗变化。如果做到这些，画作中就能毫无疑问地表现出透明感来。

体会透明感与明亮度的乐趣

背景涂得很重，白色的花朵并不突出，反而表现出早春时节的明亮氛围

使用面相笔描绘白梅的轮廓线

几乎不涂背景来表现玫瑰的清新

使用所需最小限度的浓度进行着色

比实际画得稍亮一些

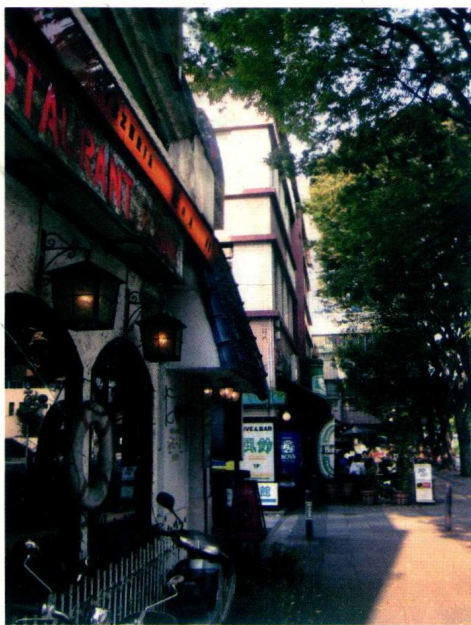
在使用透明水彩进行绘画时要画得比实际物体稍微浅淡一些。即使是浅淡，也并非画得很弱或毫无存在感。绘画时，我们需要通过控制画面中的明暗对比，以及强调重要之处来充分表现画面的力度。

民居屋檐下的灯。古旧氛围与倾泻的藤蔓植物引起绘画的兴趣

铅笔描绘出街灯与树叶，用淡彩风格完成作品

前面有客船停泊的栈桥，具有港町横滨风情的景色

比实际描绘得明亮，表现出新绿季节的清爽

活用画纸的留白

透明水彩的着色之处当然很重要，不着色之处也很关键。总之，没完全上色的地方会显示出偶然的真实感或生成舒服的张弛感，或者说营造出有余韵的空间。最开始就应当适当保留明亮空白处，当困惑于某处要不要着色时，就先暂时留白。以这种技法绘画时，不知不觉间就取得了有透明水彩味道的浓淡平衡。

分析要点

画纸的白度能帮助你

右侧是用水性笔进行素描起稿，着色极其简单的风景画。虽然天空、一部分建筑墙面与地面几乎没有着色，但丝毫没有不舒服的感觉。没上色的地方并非单纯的留白，而是能够表现出空间与事物。这就是透明水彩的最大魅力，也可以说是独具的特色。

《假日》（德国·罗滕堡）
透明水彩与水性笔（耐水性）

