

SSbook 超人气绘师精讲教程

水彩零基础篇

Small S编辑部 / 编 丁莲 / 译

pixiv
人气绘师

友风子 & 益城
七神茉奈 & 梅四月朔日
荷薇 & 朱华

奉献史上最细致唯美的
水彩上色过程解析！

中青雄狮

中国青年出版社

SSbook 超人气绘师精讲教程

水彩零基础篇

Small S编辑部 / 编 丁莲 / 译

SS ILLUSTRATION MAKING BOOK SUISAI VOL.1

Copyright © fukkan.com

Chinese translation rights in simplified characters arranged with FUKKAN.COM, INC
through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo

法律声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由日本 FUKKAN.COM 授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

版权登记号：01-2017-4474

图书在版编目(CIP)数据

SSbook 超人气绘师精讲教程. 水彩零基础篇 / 日本 Small S 编辑部编; 黄文娟译. — 北京: 中国青年出版社, 2017. 8

ISBN 978-7-5153-4829-2

I. ① S… II. ① 日… ② 黄… III. ① 水彩画—绘画技法 IV. ① J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 174149 号

SSbook 超人气绘师精讲教程：水彩零基础篇

日本 Small S 编辑部 / 编 黄文娟 / 译

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电 话：(010) 50856188 / 50856199

传 真：(010) 50856111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

主 编：粉色猫斯拉 - 王颖

策划编辑：白 峥

责任编辑：张 军

封面设计：余桂玲

印 刷：北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本：787 × 1092 1/16

印 张：8

版 次：2018 年 4 月北京第 1 版

印 次：2018 年 4 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-4829-2

定 价：49.90 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 50856188 / 50856199

读者来信：reader@cypmedia.com

投稿邮箱：author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

Contents

前言002

荷尔拜因透明水彩色表004

“荷尔拜因 × 友风子 透明水彩 12 色套装”外包装的绘制过程006

透明水彩的使用方法：基础篇008

Chapter 01 友风子009

用“水笔”涂色039

Chapter 02 益城041

Chapter 03 七神茉奈055

尝试改变水量来上色 / 各种品牌颜料的 12 色套装073

用各种纸涂涂看！074

Chapter 04 梅四月朔日075

Chapter 05 荷薇093

Chapter 06 朱华111

尝试做裱纸125

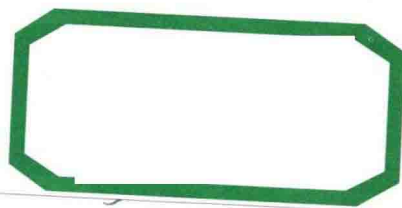
肤色要用什么颜色涂才好？126

后记127

SSbook 超人气绘师精讲教程

水彩零基础篇

Small S编辑部 / 编 丁莲 / 译

前言

感谢大家阅读Making&投稿杂志《SS Small S》系列的单行本《SS book超人气绘师精讲教程——水彩零基础篇》。这是本系列的第二本，主要教大家如何用水彩画插图。水彩颜料之前一直被广泛用于绘制风景画，不过近年来作为绘制人物插图的画材开始盛行。水彩颜料分为“透明水彩”和“不透明水彩”两种类型。透明水彩是即使颜色重叠，下面的颜色依然可以透上来，透明度很高的颜料。不透明水彩是重叠后下面的颜色透不上来，有厚重质感的颜料。两者产生的效果和显色也各有不同。

本书主要介绍用可以表现通透色彩的透明水彩来绘制人物插图的方法。透明水彩是被水稀释后可制造出大面积的深浅、渗透以及渐变等各种表现形式的画材。

Making这次主推六位插画家，他们巧妙地运用水彩的各种技巧，绘制出或淡淡的透明感、或惹人怜爱的松软感、或充满妖艳的色气、或充满幻想色彩等各种不同魅力的角色。

本书一开始即对友风子老师绘制封面插图的整个过程进行了充分介绍。之后又将益城、七神茉奈、梅四月朔日、荷薇、朱华几位绘师在《SS Small S》杂志上连载过的作品的绘画过程进行了重新编排，还增加了作品介绍、创作的小秘密以及揭秘各种技巧的Q&A专栏！

Contents

前言002

荷尔拜因透明水彩色表004

“荷尔拜因 × 友风子 透明水彩 12 色套装”外包装的绘制过程006

透明水彩的使用方法：基础篇008

Chapter 01 友风子009

用“水笔”涂色039

Chapter 02 益城041

Chapter 03 七神茉奈055

尝试改变水量来上色 / 各种品牌颜料的 12 色套装073

用各种纸涂涂看！074

Chapter 04 梅四月朔日075

Chapter 05 荷薇093

Chapter 06 朱华111

尝试做裱纸125

肤色要用什么颜色涂才好？126

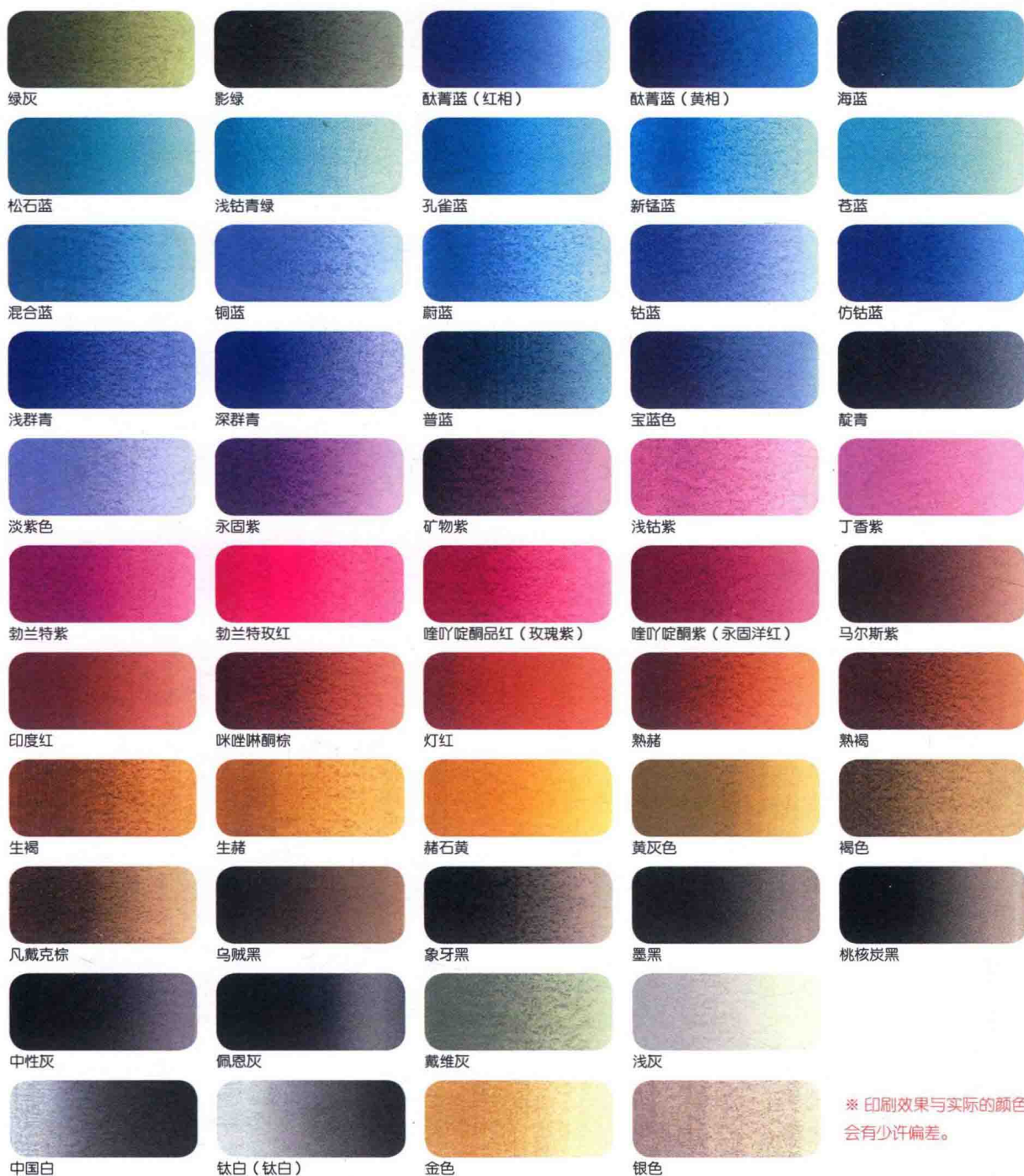
后记127

透明水彩颜料有很多品牌，不同品牌的颜料色数和显色也各异。大家当然可以一支一支的颜色单独买，不过这里建议大家先购买基本色齐全的12色套装，再去购买自己喜欢的单色。另外，即使不同品牌的透明水彩也可以混色，所以可以放心地挑选多个不同厂家生产的颜料。本书中出现的插画家们也是多个品牌的透明水彩混着用进行上色的。

下面是本书所有插画家都使用的荷尔拜因透明水彩全108色的色表。它不仅色数丰富、而且经济实惠，是各个绘画水平的画手都非常青睐的颜料。

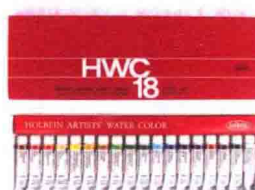

※印刷效果与实际的颜色会有少许偏差。

..... 荷尔拜因透明水彩套装

12色套装 ○价格：2300日元+税
胭脂红/仿朱红/赭石黄/永固浅黄/仿翠绿/永固绿1号/仿钴蓝/普蓝/熟赭/熟褐/象牙黑/中国白

18色套装 ○价格：3450日元+税
胭脂红/玫瑰红/仿朱红/姜黄色2号/永固柠黄/永固深黄/赭石黄/永固绿1号/永固绿2号/仿翠绿/混合蓝/仿钴蓝/普蓝/矿物紫/熟赭/熟褐/象牙黑/中国白

“荷尔拜因 × 友风子 透明水彩 12 色套装”

外包装的绘制过程

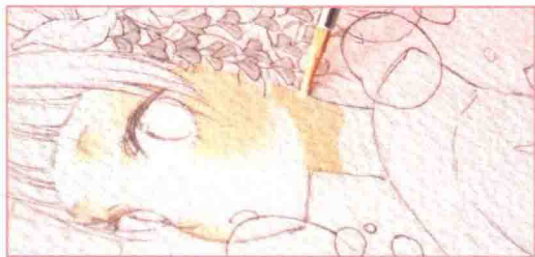
“SS illust making book” 发售纪念的特别企划

为了纪念本书的发售，画材厂商荷尔拜因工业部门为我们准备了一套独特的配色套装！外包装是友风子老师画的“穿浴衣的少女”。为了画这张插图，友风子老师特地挑选了12种颜色推荐给今后想画透明水彩的人使用。另外，老师还选了肤色、腮红等几个一般12色套装里没有的颜色备用。接下来我们将介绍用这12+6色的颜色组合为外包装上色的绘制过程。

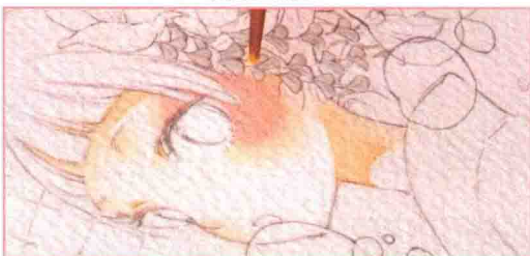
皮肤

- 姜黄色1号
- 贝壳红（混色）

首先，将上述两种颜色混色，涂抹脸颊、脖子、眉毛、鼻子、头发的阴影部分，然后用水笔晕染。

- 姜黄色1号
- 吡咯红
- 亮橙色（混色）

待肤色干透之后，将上述三种颜色混合而成的粉红色在脸颊处叠色，然后用水笔晕开，为皮肤制造渐变效果。

头发

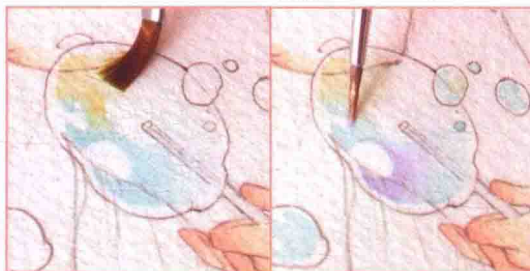
- 黄绿色
- 靛青

从发根开始用明亮的黄绿色浅浅地涂一层，然后再用深的靛青叠色。头发一缕一缕地涂出层次感。

肥皂泡

- 那不勒斯黄
- 黄绿色
- 淡紫色
- 浅钴紫 + 苍蓝（鲜艳的湖蓝色）

肥皂泡使用多种颜色，用水笔一边晕染一边涂。首先高光留白，用鲜艳的湖蓝色、黄色和黄绿色上色，然后用水笔晕染。在高光的周围叠上淡紫色晕染。等颜色干透之后，再在高光的周围涂上一层浅钴紫强调高光。

- 淡紫色
- 浅钴紫

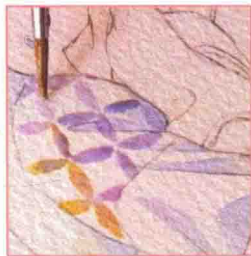
先用淡紫色涂浴衣的阴影，之后再浅钴紫叠色渗透制造渐变效果。

- 那不勒斯黄
- 浅钴紫

画浴衣的花纹。先用黄色画花瓣一样的形状，再用浅钴紫与其相互渗透。

- 淡紫色

用淡紫色画花瓣一样的形状。

- 浅群青

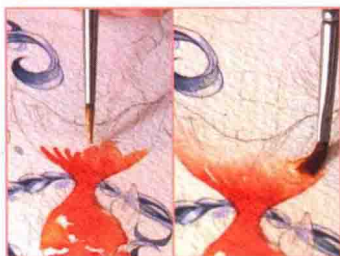
最后用浅群青一点一点地渗透。趁着之前的颜色未干，用下一种颜色重叠，颜色就会自然地混合在一起。

- 吡咯红
- 亮橙色（混色）

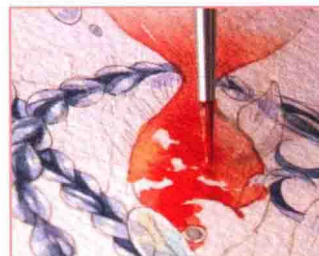

用混色的橙色系颜色一边留白一边画金鱼的花纹，这里稍微加入一点黄色渗透。

- 那不勒斯黄

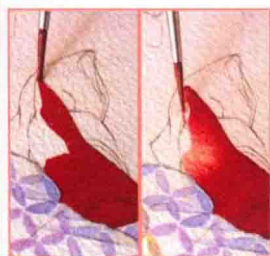

尾鳍的地方先用混色的红色画线，然后从颜色的顶端开始用水笔晕染，画出有通透感的渐变。

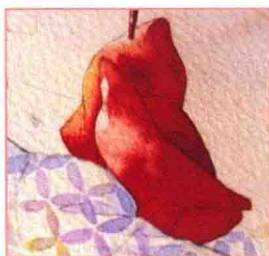
最后，在金的中间用红色叠色渗透，表现金鱼的立体感。

- 玫瑰红

腰带的绘画要点是大面积的渗透。首先，留下要晕染渗透的地方在周围涂红色，然后用水笔大面积晕染。

- 那不勒斯黄

反光的地方用黄色渗透完成，这样会有立体感。

友风子 selection

※ 印刷后与实际的颜色稍有偏差。

玫瑰红

吡咯红

贝壳红

亮橙色

那不勒斯黄

姜黄色1号

黄绿色

浅群青

靛青

淡紫色

浅钴紫

乌贼黑

友风子老师的解说 我基本上会以人物所使用的颜色为主，每次画插图一定会用的颜色是：靛青、淡紫色、浅钴紫、那不勒斯黄。特别是淡紫色，作为涂阴影的颜色特别优秀，可以用于衣服、头发、花等各种东西的阴影。因为能给人通透的感觉，所以这个颜色在我的作品中异常活跃。靛青是让画面收紧最有效的颜色，浅群青也是长年用惯了的颜色，在画水手服时推荐使用这个颜色。

友风子老师在 12 色套装以外使用的 6 种颜色

姜黄色 2 号、仿翠绿、苍蓝、勃兰特紫、生赭、戴维灰

荷尔拜因 × 友风子 透明水彩 12 色套装

◎ 价格：2700 日元 + 税

◎ 内容：12 色，2 号锡管（5ml）

◎ 发售：荷尔拜因工业（股份公司）

※ 右图为样品。

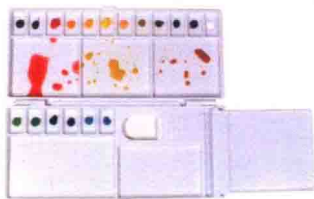

透明水彩的使用方法

基础篇

水彩颜料的表现力十分广泛，它可以涂出透明感、柔和的深浅以及渗透等各种效果。这里将介绍透明水彩最基本的使用方法和表现。

调色盘

在小格子里装颜料，在大空间里调色或混色。因为水彩颜料即使干了加水后还可以使用，所以很多人就直接装在调色盘里保存。装在调色盘里的颜色，相同色相的颜色就近排列用起来更顺手

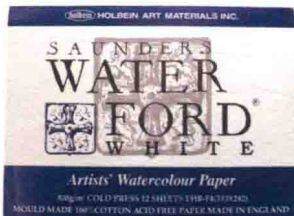
塑料水彩调色盘

209 x 185mm

◎发售：荷尔拜因（股）

混色空间比较大的调色盘。可以折叠，等颜色干了后就可以封闭保存。

水彩纸

使用水彩纸的话，渗透以及渐变等水彩风格的效果会更突出。水彩纸的种类丰富，质感和显色都有自己的个性，可以做各种试涂，寻找自己喜欢的类型

※P.074也有介绍！

获多福（Waterford）white book 中粗 中等厚度 300g 12枚一组

◎发售：荷尔拜因（股）

本书的封面插图使用的也是水彩纸。纸张超白，浅色、纤细显色的显色就会越漂亮。装订本式的水彩纸侧面有不干胶，上色时撕下来，颜色干透之后还能再贴回去，非常方便。

笔

毛笔分为平笔、圆笔和细的面相笔等。在画人物插图时，瞳孔、头发等细致的地方很多，所以经常会用到面相笔。上图这种粗的圆笔，因为蓄水性好可以涂背景等广阔的地方，想制作大面积的渗透也很方便

BLACK RESABLE SQ (NO.1, NO.3, NO.6)

◎发售：荷尔拜因（股）

BLACK RESABLE使用的是蓄水量较好的松鼠毛，每一根都经过特殊加工非常好用。它的笔尖够硬，是画细节也完全没问题的万能水彩笔。

基本的上色方法

上色

想用透明水彩涂出美丽的颜色，控制“颜料稀释后的水量”非常重要。在调色盘里用笔蘸颜料时或在使用水笔时，也要控制“笔的含水量”。下图就是不同水量涂出来的不同显色和质感效果。

※P.073也有介绍！

恰到好处水量

颜色漂亮的晕染。颜料在遇水稀释时因为水量控制得好，所以深浅也恰到好处，得到了理想的显色

水量比较少

颜色没怎么晕开，还出现了斑驳和飞白。因为水量少所以颜色偏深

先铺水后上色

在要上色的圆中先铺水再上色。水量到纸面可以反光的程度就可以了，这样就不会留下笔触，颜色也可以平滑地扩展，而且很难留下斑驳。因之前先涂了水，所以算是水量比较多的类型，显色相对较淡

让颜色不渗透的重叠

透明水彩在颜色重叠后，下面的颜色会透上来，这是它的基本特征。等下面的颜色干透之后再重叠其他的颜色，就会产生通透的叠色。

干透之后叠色

充满透明感的叠色。颜色相互重叠时产生了新的颜色。注意，如果接触的太多下面的颜色会溶解

干透之前叠色

颜色混合后变得浑浊。在表现渗透效果的时候可以采用这种方法

让颜色渗透

让颜色慢慢地扩张、渗透是水彩特有的表现。在纸上铺上水或颜色，趁着颜色未干再涂另一种颜色，就会出现带有淡淡透明感的“渗透”。偶然性的颜色扩张，充满了乐趣

Chapter 01

友风子

Profile

友风子/插画家、东京都出身

pixiv ID=7916 Twitter=yufushi

[semicolon] <http://www1.adachi.ne.jp/jerky/>

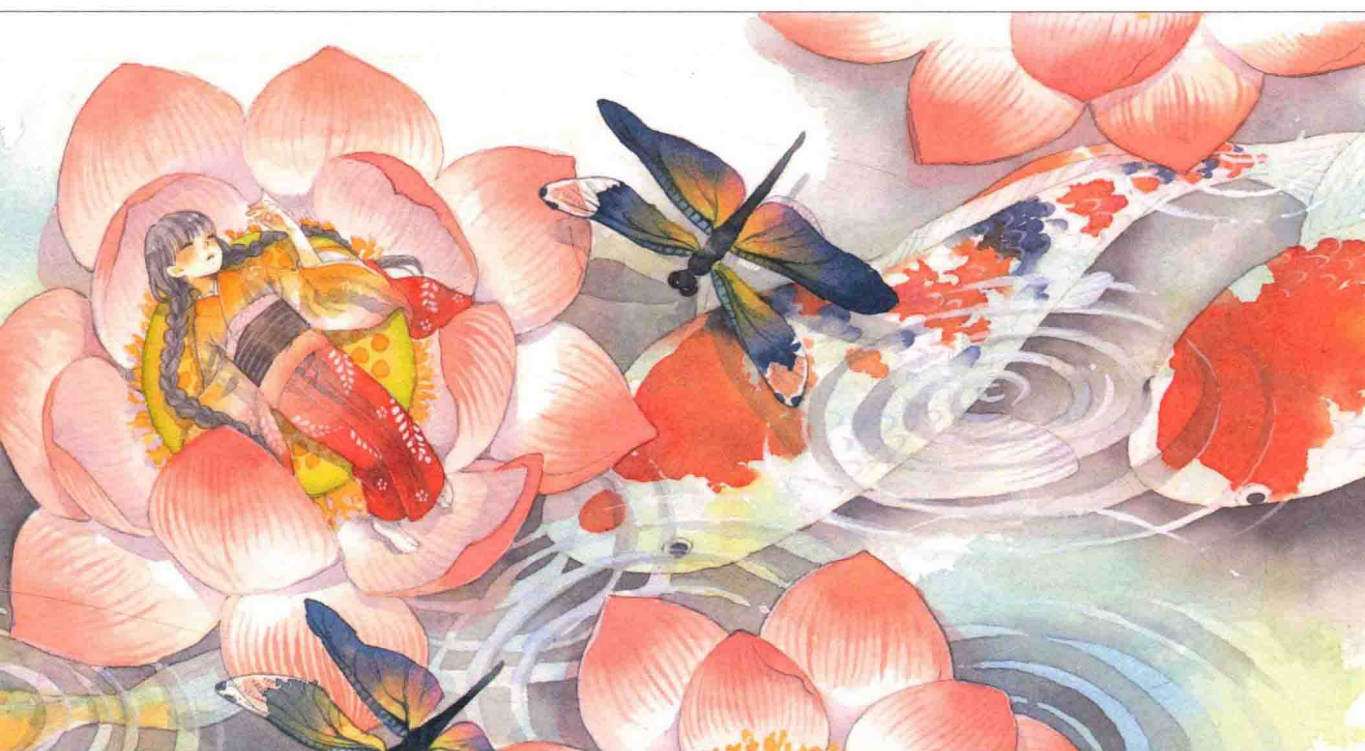
主要活动：用透明水彩画少女以及大量的书籍装帧和插画。代表作有《妖之镜》系列（讲谈社）、《樱色的季节》（白杨社）等。在《SS Small S》杂志上，从初期的创刊号开始就参与绘制封面、绘本、透明水彩的制作花絮等，十分活跃。从39期开始进行插图连载，在杂志《Cobalt》（集英社）进行插图连载《和风爱丽丝茶饮》，在青空个展美术馆开设水彩讲座“透明的会议”（每月一次），也会作为嘉宾参加各种设计展、漫展、个人展或团体展等大型活动。

友风子老师善于用淡淡的、通透的色彩描绘出充满魅力的可爱少女。作品多为和服或水手服少女，再加上一些充满季节感的植物、蝴蝶和金鱼等，为主题增色不少。通过活用水彩中的叠色、渐变和渗透，绘制出纤细美丽的画面。

《很久以前的竹取异闻》作者：安澄加奈（杨树pureful文库）2013年

《拇指姑娘》2013年

《升天的灵魂与送行灯》2012年