

三泽宽志的

水彩教程

从人物画到
角色插画

十二位插画家 详细的

绘画步骤、配色技巧解析，以及精
彩的作品展示

如果你是水彩手绘控，那么此书可
让你学到最实用的水彩技巧，最多
样的绘画风格

〔日〕三泽宽志 著 角丸円 编辑
马慧婕 译

广西美术出版社

三泽宽志的

水彩教程

从人物画到
角色插画

〔日〕三泽宽志 著 角丸円 编辑
马慧婕 译

© 广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

三泽宽志的水彩教程·从人物画到角色插画 / (日) 三泽宽志著; 马慧婕译. — 南宁: 广西美术出版社, 2015.5
ISBN 978-7-5494-1310-2

I. ①三… II. ①三… ②马… III. ①水彩画—人物画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 092641 号

水彩画を描くきほん 人物画からキャラクターイラストまで

© Hiroshi Misawa, Tsubura Kadomaru /HOBBY JAPAN

CHINESE publishing rights in China(excluding Hong kong, Macao and Taiwan)

by Guangxi Fine Arts Publishing House

本书经日本株式会社Hobby Japan出版公司授权广西美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

三泽宽志的水彩教程 从人物画到角色插画

著 者	(日) 三泽宽志
编 辑	(日) 角丸 円
译 者	马慧婕
策划编辑	韦丽华
责任编辑	黄冬梅 韦丽华
校 对	陈小英 张磊 陈露妮
审 读	林柳源
封面设计	冬 冬
出 版 人	蓝小星
终 审	姚震西
出版发行	广西美术出版社
地 址	广西南宁市望园路9号 (邮编: 530023)
网 址	www.gxfinearts.com
印 刷	广西大华印刷有限公司
开 本	787 mm × 1092 mm 1/16
印 张	8.5
出版日期	2015年8月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5494-1310-2/J · 2319
定 价	49.00元

版权所有 翻印必究

三泽宽志的

水彩教程

从人物画到
角色插画

〔日〕三泽宽志 著 角丸円 编辑
马慧婕 译

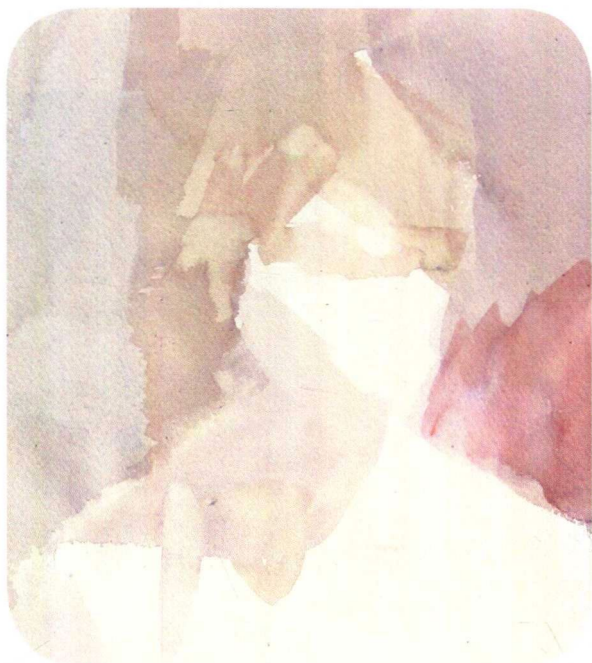
© 广西美术出版社

平涂法

A

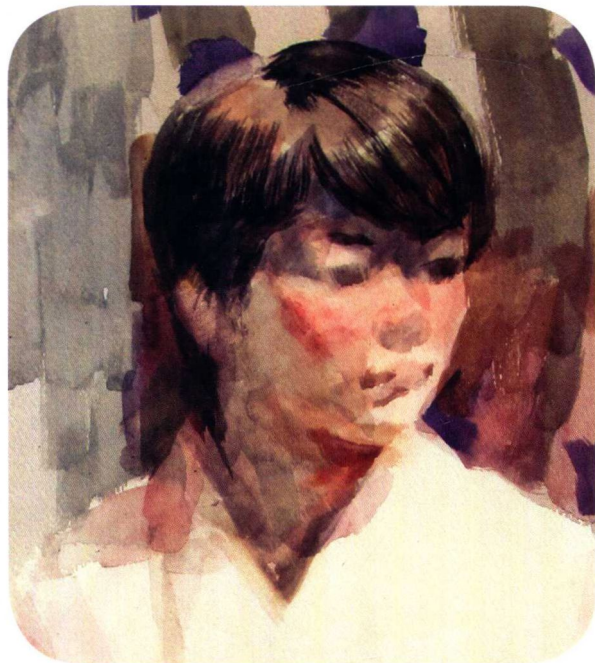
平涂就是用笔将调好的颜色大范围地平铺。即使均匀地涂抹也会出现不均匀的现象。在一遍颜色干了之后再涂另一遍叫作重叠平涂。

渗色·晕染法

B

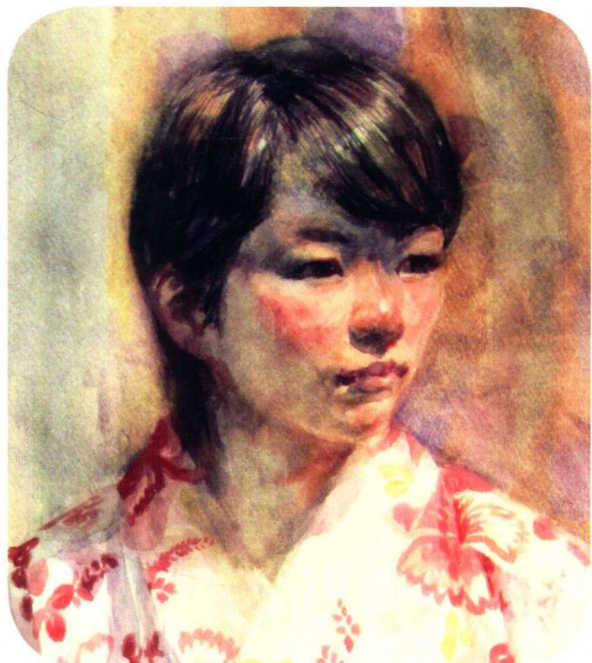
趁画面未干之前用另一种颜色重叠着色，颜色间相互浸润、渗透，偶然发生的是渗色，可自己控制颜色变化的是晕染。

干刷法

C

头发的流线是通过减少画笔上的颜料，用干画法描绘出来的。

洗除法

D

用干净的画笔除去画面上颜料的方法。如果是在颜料没干时操作，则能够更容易清除。

《执扇的女子》这个作品是对着模特写生的。
这种用画笔平涂，带有写实风格的画法叫作直接水彩技法。

《执扇的女子》的画法

- 1 人物的轮廓用浅色，背景的形状用稍微深点的颜色平涂。通过大面积的深浅色平涂来构建构图的底色。

- 2 仔细观察模特的阴影，背景可以用稍微深点的颜色涂抹。头的部分用渗色晕染的方法来处理。

- 3 皮肤颜色的处理。一边用深点的颜料着色表现阴影部分，一边塑造轮廓。

- 4 头部及手部要同时进行描绘。在绘画过程中可以不断地修改是直接水彩技法的优点。

5 脸部和背景的处理。在绘画前应先在哪儿下笔合适，然后一点点地修改再加深颜色。头发部分用干刷法来处理。

6 观察画面的整体平衡，把背景弄暗些。衣服上的花纹用亮丽的颜色来描绘。

7 细微的花纹要一气呵成，即使开始画不好有时最后也能修改。在不起眼的地方，适当地掩盖就没问题。

8 衣服的花纹及阴影要并行地和脸部一起描绘。脸部的细节部分要是不同时进行，就会使整体失去平衡，人物看起来像要哭的样子。

9 由于背景涂抹失败（有些效果没有出来），想进行修改，使用了洗除法。清洗后发现残留的颜色出乎意料地让人满意，于是很好地完成了作品。成品请参照第3页。

《执扇的女子》

《左撇子》

本书目的

《执扇的女子》是作者一边看着模特一边描绘出来的水彩人物写生画。作者是一边思考着如何表现观察到的东西，一边描绘的。《左撇子》是在没有特定模特的情况下，作者依据脑中的印象描绘出来的人物插图。同时这也是作者一边想着该如何表现漂浮在印象中的东西，一边描绘出来的作品。虽然这两幅作品风

目录

水彩画的四种基本技法 —— 2

第1章 水彩画的基本技法解析 —— 7

透明水彩的基本技巧

- ① 平涂法 —— 8
- ② 渗色·晕染法 —— 14
- ③ 干刷法 —— 22
- ④ 洗除法 —— 26

水彩的实践技巧

- ① 滴溅·溅彩 —— 30
- ② 遮挡法 —— 34
- 赋予画面丰富的质感 —— 40

第2章 尝试各种水彩画工具和颜料 —— 41

- 从现在备齐用具! 水彩画材·工具 —— 42
- 能让水彩画更生动的水彩纸 —— 47
- 铅笔、钢笔类 —— 52
- 透明水彩 —— 54
- 运笔、涂笔和描笔 —— 57
- 插画家的绘画工具、颜料大揭秘 —— 64

第3章 水彩绘画步骤和水彩作品欣赏 —— 69

- [1] Efira 的《白礼服少女》—— 70
- [2] 矢那恋汰 的《秘密》—— 74
- [3] Hizonomiho 的《POP》—— 80
- [4] Nibi 的《息》—— 86
- [5] Inesora 的《专属模特》—— 92
- [6] Kokonoka Kyuu 的《向日葵》—— 98
- [7] Sougi 的《Linné·Darwin》—— 102
- [8] Syuka 的《鸟笼之夜》—— 108
- [9] Muttiy 的《忧伤的囚牢》—— 114
- [10] Hoshikusa 的《龙华》—— 120

第4章 Migi的水彩画 绘画现场和绘画步骤 —— 123

- 欢迎来到水描绘的奇妙世界 —— 124
- Migi的绘画步骤 —— 128

格不同，但是思考“该如何表现作品”这部分还是有它们的共同之处的。让我们专注这个“如何表现”，超越绘画，解说绘画的条条框框，探究水彩画的表现形式吧。拥有这本书的各位，如果能从中体会到水彩画的乐趣的话，那么将是我的一种荣幸。

三泽宽志

第

1

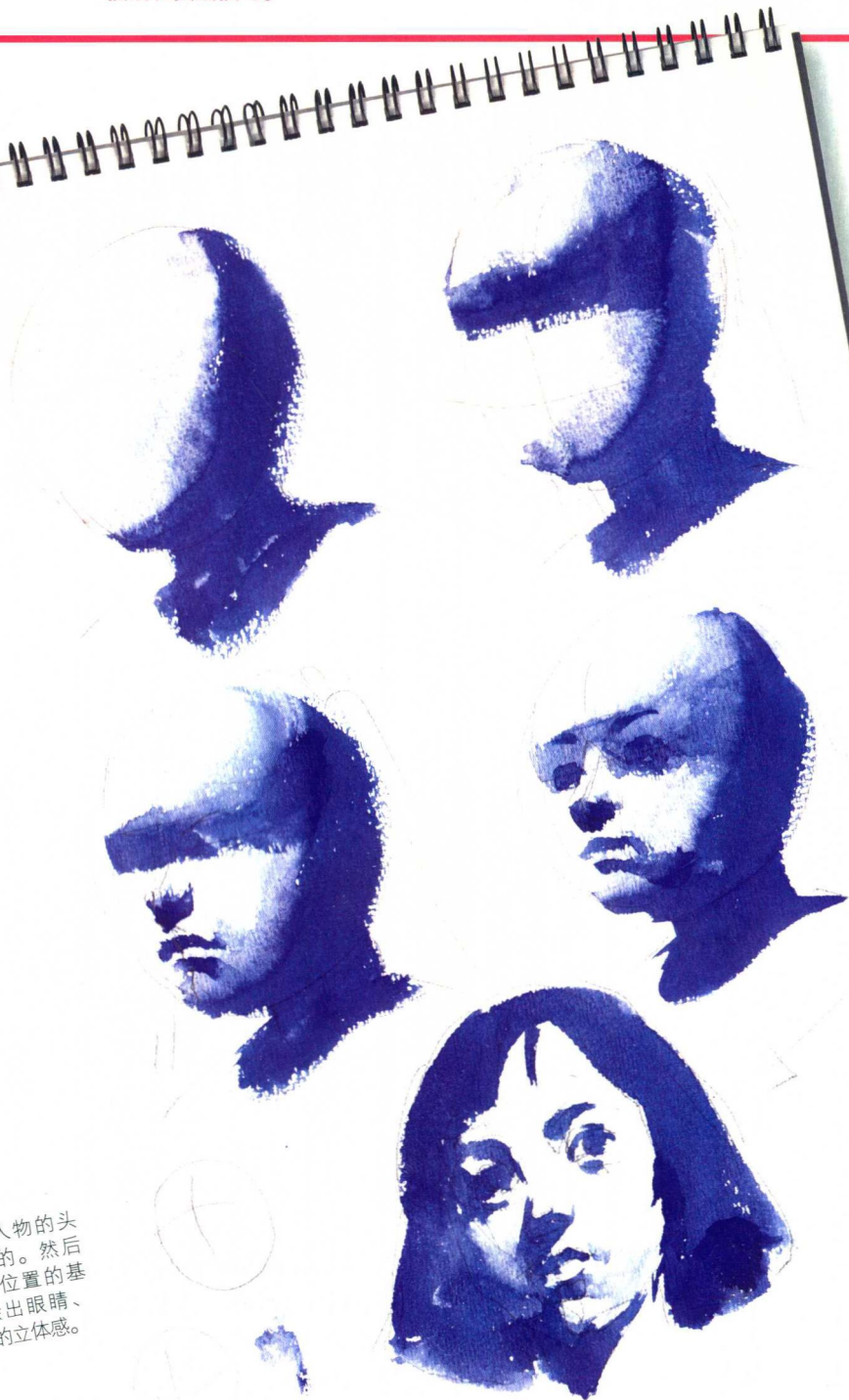
章

水彩画的基本技法解析

第2~5页的绘画步骤里介绍的四种基本技法，对于一个画过水彩画的人来说应该都已经掌握，但是如果能够反复练习，那么你会意外地发现自己也能画出生动的表情，收获新的东西。本章将详细解说如何活用透明水彩颜料的四种基本技法和实战技巧。

对于绘画，有直接对着模特、静物描绘的“写生式”实例，和依靠想象描绘出来的“想象式”实例。但是，无论是通过哪种方式，描绘人物时，都会用椭圆来塑造头部，用十字线定出五官的位置及脸部的朝向。描绘具有存在感的物体形状的基本是塑造出它的立体感。

首先要懂得人物的头部是鸡蛋状的。然后在定好五官位置的基础上，描绘出眼睛、鼻子、嘴巴的立体感。

透明水彩的基本技法①…平涂法

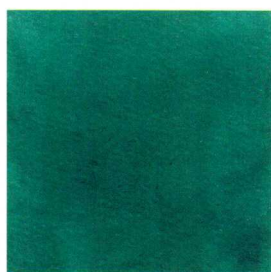
掌握平涂技巧的练习

应多准备些颜料。当颜料不足时，想再重新去调配同样的颜色就很难了。

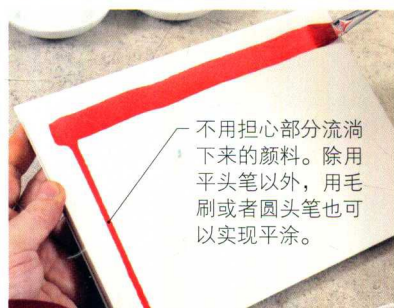
浓度改变，出现不均匀的现象。

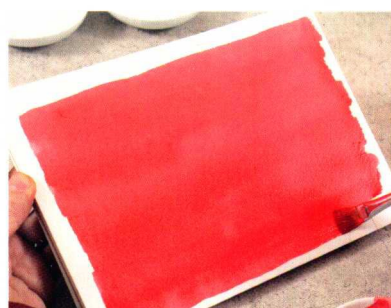
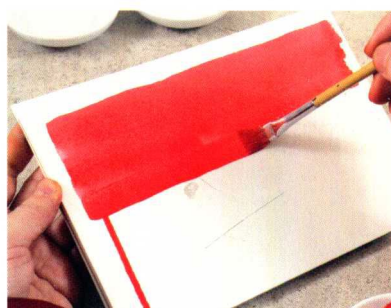
均一浓度的深色平涂。

狭义上讲的平涂是用画笔将调好的颜色均匀地进行平铺，虽然多少会出现些不均匀的现象，但它能初步地让画面具有一点水彩画的特点。

〔练习深色平涂〕 使用Watson白纸

不用担心部分流淌下来的颜料。除用平头笔以外，用毛刷或者圆头笔也可以实现平涂。

1 注意倾斜竖起画纸，平涂时，多余的颜料会流淌到纸的下方。

2 趁颜料未干，快速且均匀地平涂流淌下来的颜色，从上而下依次涂抹。

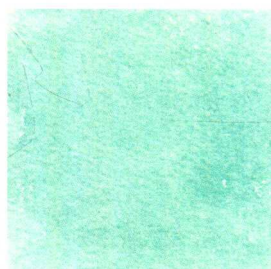
3 到最下端时注意调整，不要让颜料流淌。如果流淌下来了，可以用纸巾轻轻地吸走。

往颜料里多加水，充分混合溶解。

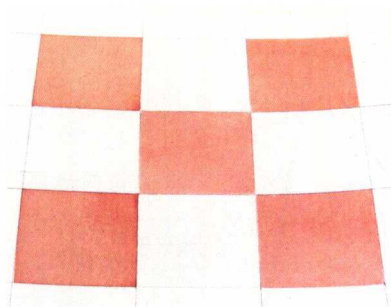
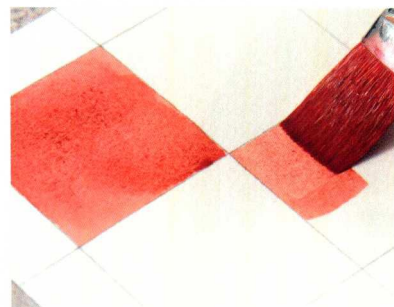

颜料加水，水量如果过多，就会积攒到下方，使下端颜色较深。

均一浓度的浅色平涂。

〔练习浅色平涂〕

1 平涂四方格时，平头笔的笔端与线的内侧吻合。紧贴边线后开始平涂，就能完美地完成方格的平涂。

2 要想涂得均匀，应快速地涂完。

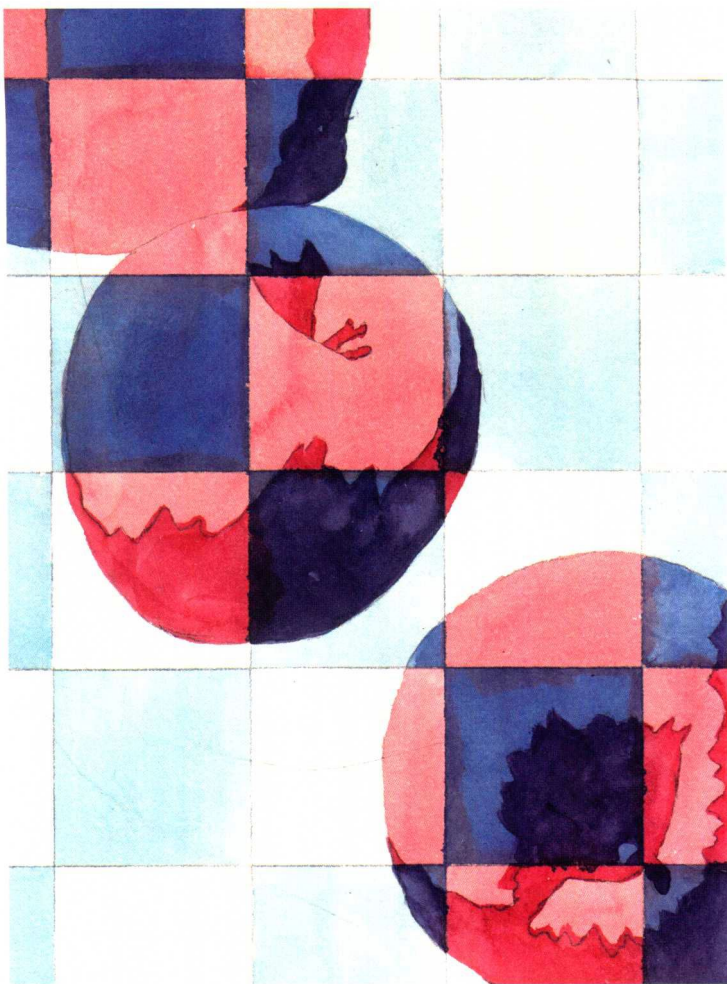
3 平涂较小面积时，笔向侧方涂抹，最后收笔时做到不攒积颜料。

试试平涂法

试试深色平涂和浅色平涂结合起来描绘吧。

【平涂中的透明表现(重叠)】

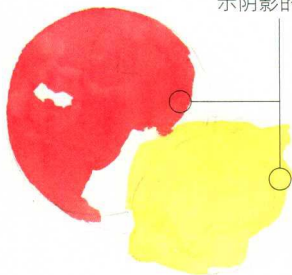
苹果和方格图案的重叠。在方格的浅蓝色部分和白色部分，与苹果的颜色发生交集后颜色改变，就可以看清方格和苹果重叠在一起。

【平涂的重叠法】

先上浅色，再上深色的话更容易掌握。

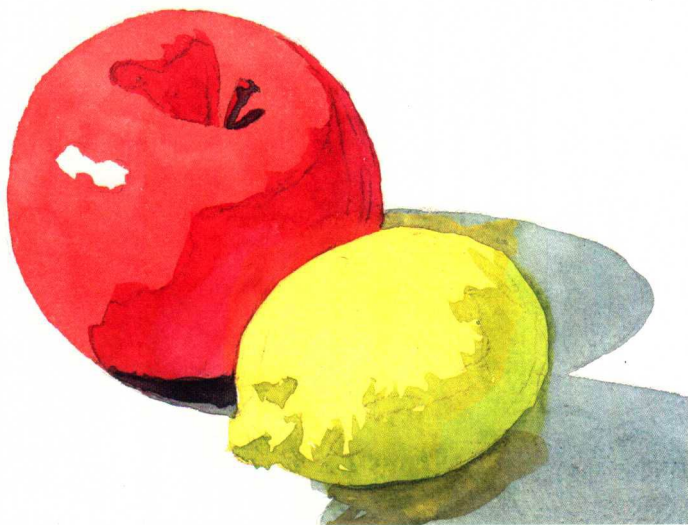
超出的部分表示阴影的颜色

1 先从明亮的地方着色。

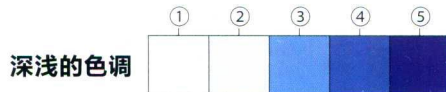

2 在1中将超出表示阴影的颜色部分重叠平涂使它变深。

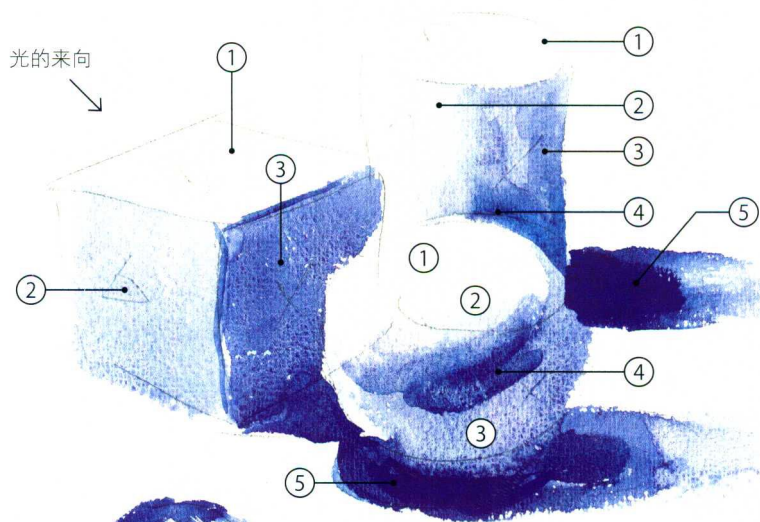

3 阴影更重的部分继续重叠上色。用重叠平涂做到各色块之间不留缝隙。

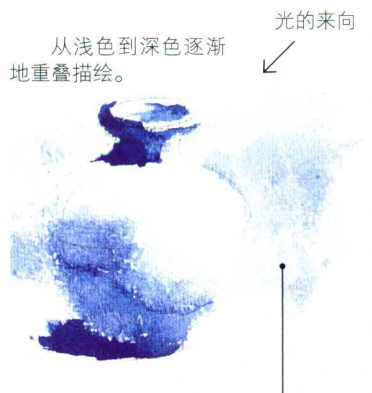
重叠平涂表现明暗

* 色调是指颜色深浅的变化。

立体地描绘静物形状时，经常使用的方法是参考光的方向来表达明暗。试试用平涂的重叠法来描绘明暗吧。

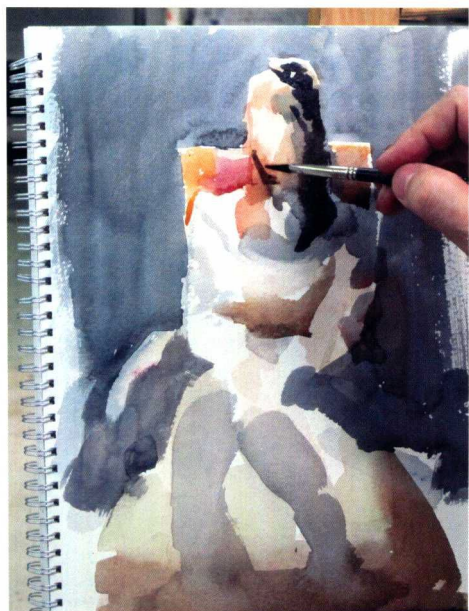

注意光的朝向，以色调④为主，可加深达到⑤的效果。

①是纸张的白色，②用平涂涂抹一次，从③到⑤的深色部分用重叠平涂来表现。为了更容易理解重叠涂抹，仅用一种颜色描绘。

背景用浅色平涂，可以让受光面体现出来。

在实际的绘画中，模特的肤色、服装之类的各种颜色，它们之间的明暗交替是使用重叠平涂来实现的。从画面的整体来看“明暗构图”非常重要。

1 开始是平涂。

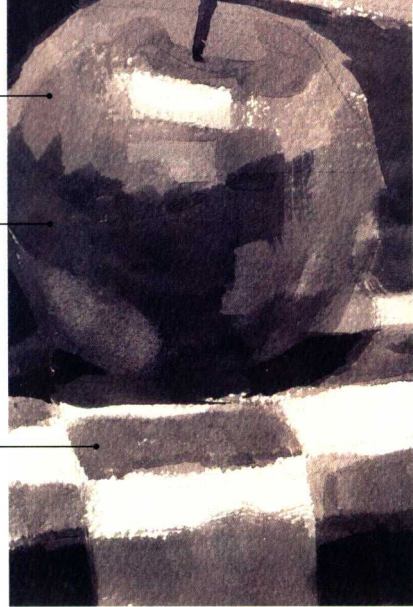
2 自由地使用平涂、渗色、晕染、干刷之类的技法进行重叠上色。

从画面的整体来看“明暗构图”

下面举一例对明暗构图进行解说，这种画法叫浮雕式画法。仅用褐色调来进行描绘。

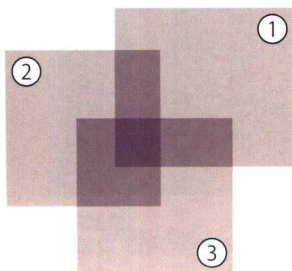
通过头盖骨和苹果的比较，用平涂重叠法来表现明暗。当表现苹果立体感时，用暗色来衬托是很有必要的。

比较一下苹果和方格的色调。从画面的总体出发，能看清各个部分的色调。

叠加平涂的交集，展现明暗的层次

要点

要加深颜色，必须等先前平涂的颜色完全干了之后再次上色。当急于描绘的时候也可以使用吹风机之类的工具辅助。

一般都说眯起眼来看作品会比较好一些，是因为这么做会让细节部分被弱化，从而能看清整幅画面的明暗。在不足的地方，用深色重叠平涂。（WATSON纸）

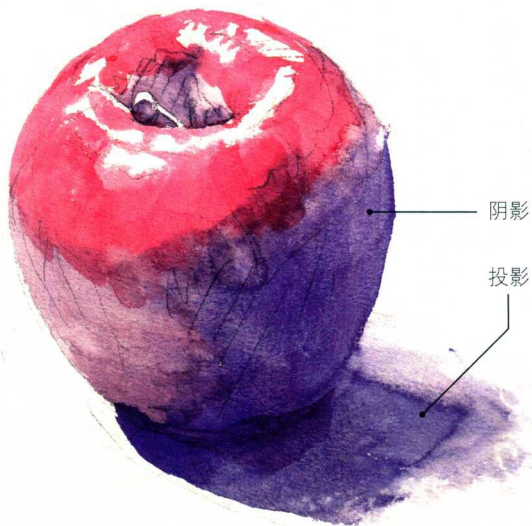
用平涂法来表现光的颜色和阴影的颜色

静物的受光部分和阴影部分的区分不仅和明亮度有关，和颜色的变化也有关联。用“光的颜色”和“阴影的颜色”分别来描绘的话，就能使它们的颜色更生动。

〔描绘静物颜色的例子〕

重视固有颜色的例子 以苹果的红色即“静物的固有色”为优先描绘。

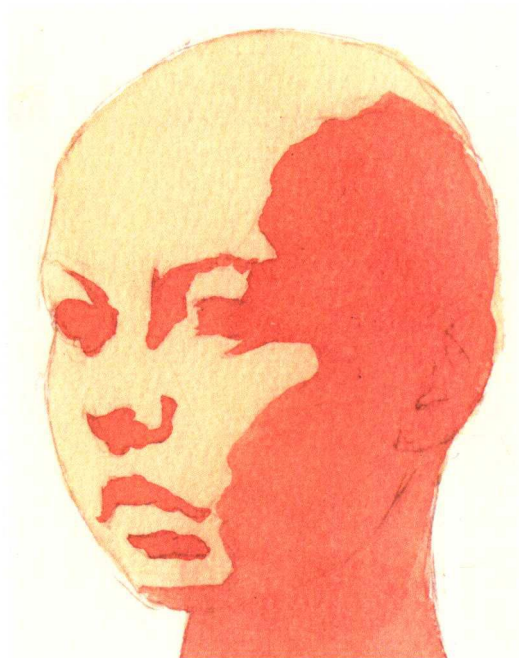
阴影

投影

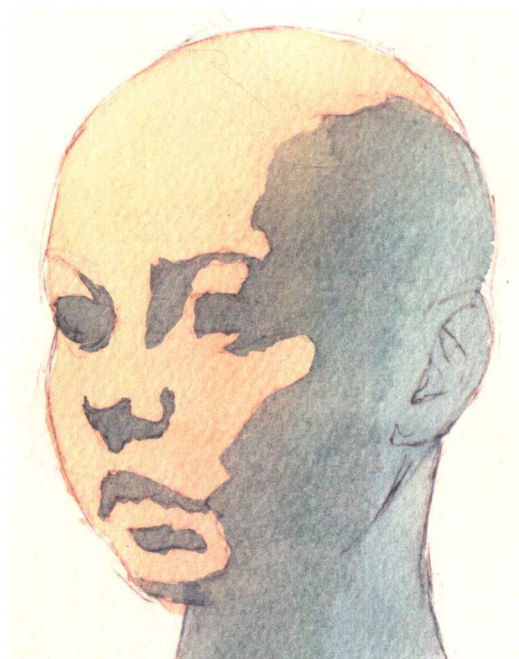
重视阴影的例子 通过在固有色的红色和阴影的颜色中加入一些蓝色，来强调突出“光和影”。

* 光照射不到的静物变暗的部分称作阴影，光线被静物遮住投射出来的暗色形状称作投影。本书统一称作阴影。

〔肤色（受光面和阴影的颜色）的组合变化〕

② 暖色（给人以温暖感觉的颜色）的浓淡 受光面是浅色，阴影的颜色是高饱和度鲜色。

③ 暖色和冷色 受光面是暖色，阴影的颜色是冷色（给人以冰冷的感觉）。

〔把“光”和“阴影”作为不同组别来表现色彩〕

光照的种类（太阳光、人工照明）以及周围的环境等因素不同，人的肤色也会有所不同。

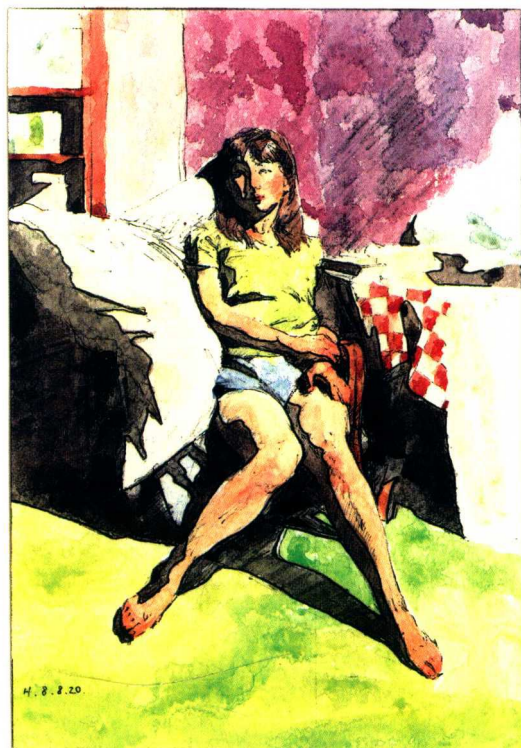
〔b〕 暖色的浅深

受光面是高饱和度亮色，阴影的颜色是低饱和度的暗色。

〔d〕 冷色和暖色

受光面是冷色，阴影的颜色是暖色。

【例1】光的色调是高饱和度的色彩，阴影的色调是低饱和度的颜色。肤色和〔b〕的要素相同。

【例2】光的色调是低饱和度的颜色，阴影的色调是高饱和度的颜色。

透明水彩的基本技巧 2 ... 渗色 · 晕染法

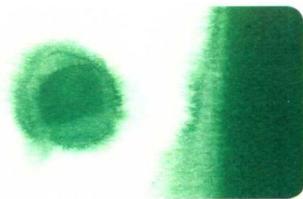
渗色 · 晕染的练习

趁画面上的水、颜色未干时涂上另一种颜色就是渗色。有一种画法叫“湿中湿”画法：在利用了渗色的偶然性基础上，用晕染法人为控制色彩的变化。

* 本页全部用的是ARCHES水彩纸

a 渗色 在刷有水的纸上涂上颜料就是渗色。

b 晕染 涂上颜色之后再用蘸了水的画笔描绘就是晕染。

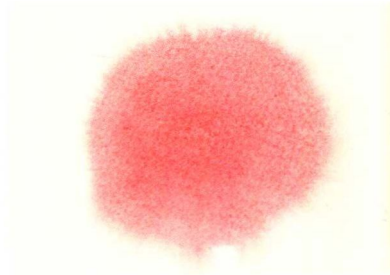
a 渗色

1 用毛刷涂上水，充分地湿润画纸。

2 用沾上颜料的画笔涂圆形。

3 渗色的效果比较难控制，要尽量细心。

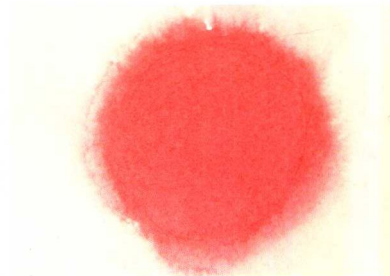
b 晕染

1 首先用颜色涂出一个圆形。

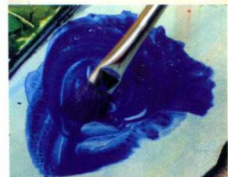
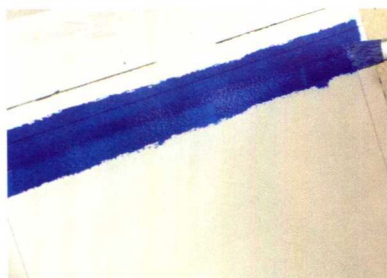
2 趁颜色未干前在周围刷上水。

3 用只蘸有清水的画笔调整，控制晕染的变化。
* 若不及时涂抹，就会出现不均匀的现象。

【色调渐变练习】

从深色部分慢慢地变浅色，进行大面积的晕染。

1 稍微竖起画板，从左往右地涂抹深色。这和平涂是一样的。

2 平涂的颜色未干前，用加了少量水的颜色接着平涂。

3 要在先前的颜色未干前快速地平涂。

首先准备好调好的深色。同平涂一样，多准备些。

要点 颜料变淡的方法：每次加少量的水来稀释颜料，颜色就会渐渐地变淡。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com