

水色 研究会

珍藏版

水彩工具与人物插画
★ 全解读 ★

ILA 著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

水色研究会

水彩工具与人物插画全解读

ILA 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

水色研究会 : 水彩工具与人物插画全解读 / ILA
著. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2014. 9
ISBN 978-7-80501-689-4

I. ①水… II. ①I… III. ①水彩画—人物画技法
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第182524号

水色研究会

水彩工具与人物插画全解读

SHUISE YANJIUHUI

ILA 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9月第1版第1次印刷 2015年2月第2次印刷
开 本 210毫米×270毫米 1/16
印 张 11
字 数 81千字
书 号 ISBN 978-7-80501-689-4
定 价 58.00元
质量监督电话 010-58572393

一起研究有趣的水彩

快来加入水色研究会吧

几笔颜色晕染出奇妙的变化，水润的笔触画出温柔清新的女孩子和小物件，水彩就是这么有趣！但是初学水彩，总有没完没了的困惑：买什么颜料最好？什么样的纸张适合晕染？水润透明的动漫人物该怎样画出来？这些疑问就让《水色研究会》来解决吧！

推荐内容1 水彩工具大评测（第二章）

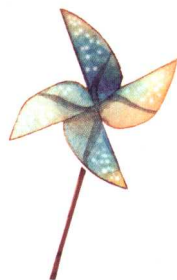
选水彩工具的时候拿不定主意？来看看本书中水彩画师ILA和小纸的超级评测！从马利国画颜料到日本荷尔拜因、意大利美利蓝蜂鸟，从康颂巴比松到英国霍多福、意大利法比亚诺……22种水彩颜料，16种水彩纸，再加上若干辅助工具，总共对多达45种水彩常用工具做了评测与总结。她们还邀请了54位爱水彩的小伙伴，热心贡献出最爱的工具，供你参考！

推荐内容2 人物绘制技巧（第五至七章）

大部分水彩教程都在讲解动植物或风景，想要画动漫风格的水彩人物怎么办？画师ILA会详细来教你。本书有皮肤的上色基础，衣褶的入门画法，还有不同动态、不同植物主题下的动漫人物案例，帮助你快速入门，画出萌萌的水彩妹子和少年。

推荐内容3 完整上色视频（附赠光盘）

大部分教程书都没法把绘画过程一分不差地记录下来，但是视频能！本书赠送的DVD光盘收录了书中没有的两张水彩插画的绘制过程，长达105分钟，详细展示了ILA是怎样一步步对作品进行上色的。

所有作画细节都可反复甚至逐帧学习，确保你不会漏掉任何要点。觉得只看书还是不足以掌握细节要领的话，就请用心研究光盘里的视频吧。

好了，读到这里，你还在犹豫什么？赶快加入水色研究会，和ILA、小纸以及众多水彩控一起，探索水彩画的乐趣吧！

编辑小源
2014年10月

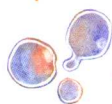
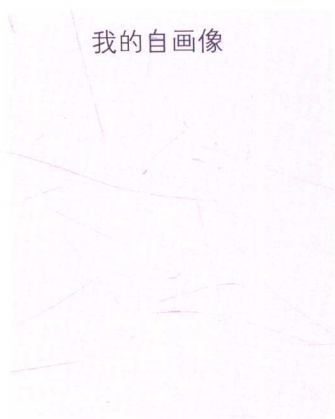
我要加入水色研究会！

姓名：

年龄：

想要研究的内容：

我的自画像

第一章	
快来认识水彩画	1
清爽透明的水彩画	2
水彩画师与作品	3
第二章	
水彩工具大评测	7
基本的水彩画笔和使用方法	8
22种水彩颜料性能报告	10
16种水彩纸性能报告	29
7种水彩辅助工具性能报告	45
54位水彩控的工具推荐	49
第三章	
水彩色彩与构图基础	57
色彩的基础	58
色调的冷暖	60
画面构成	61
第四章	
重要的水彩技法	65
干/湿画法	66
色彩的叠加	67
留白	68
混色	69
晕染	70
第五章	
水彩人物绘制基础	71
人物皮肤与阴影的上色	72
画出生动的衣褶	74

元气少女.....	76
瓶子小人儿.....	81
水中的蝴蝶男孩.....	87
在天空中荡秋千吧.....	92

第六章

不同动态的水彩人物.....97

躺卧的人物.....	98
星空.....	104
棒球小子.....	109
吃星星的少女.....	113
云中漫步.....	118

第七章

清新的植物主题人物.....123

红叶李少女.....	124
密林深处.....	129
夏日里的向日葵少年.....	135
草地午休.....	140
樱桃树下的女孩.....	144

第八章

水彩综合案例.....149

憧憬的距离.....	150
青春的事.....	158

特别收录

水色研究会问答教室.....169

第一章

快来认识水彩画

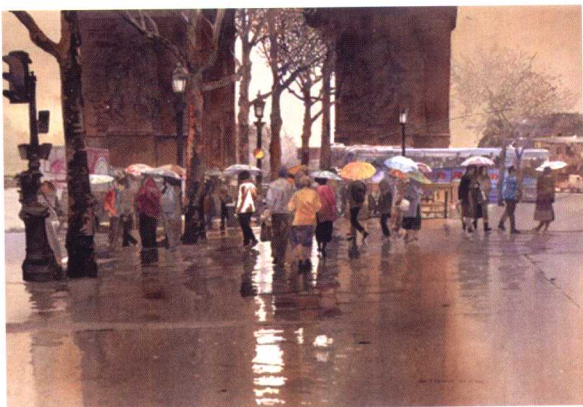
清爽透明的水彩画

绘画有很多种形式，油彩、粉彩、水墨、油画、版画以及水彩。水彩画，顾名思义，是以水为媒介，用颜料作画的一种艺术表现形式。

水彩画通常分为两大类：不透明水彩和透明水彩。

不透明水彩(水粉)

透明水彩

不透明水彩是以不透明、厚重的着色方式来绘画的，常见的是水粉画。

透明水彩，主要以透亮的颜料和大量的水在纸上刻画氛围、光影、人物，给人一种带着色彩、流动着的水的感觉，非常透明和舒畅。

不透明水彩的重叠

透明水彩的混合

小贴士

画透明水彩时，少量使用一些不透明水彩的画材效果也很好，比如：可以用油画颜料作为辅助来补充画面。

作画时，如果在一个色块上画上另一种颜色使其重叠，那么先画的颜色会从后画的颜色中透出来，不会被覆盖，同时在水的带动下，两个颜色会混合出非常自然漂亮的颜色。所以简单来说，透明水彩画就是水与色彩的融合。

我们在这本书中讨论的水彩画都是指透明水彩。

水彩画师与作品

水彩名家与画师很多，不同的绘画风格都值得细细品味，下面就来看看部分佳作吧。

画师：刘文海，中南林业科技大学家具和艺术设计学院副教授

刘文海老师的水彩以透亮的混色和精湛的细节勾线构成，给人一种严谨的水彩感觉。

水色研究会

水彩工具与人物插画全解读

画师：零届Orz

混色透亮，细节精湛，是动漫插画领域里风格比较严谨的水彩。

画师：鸩纳兰

用浓重的上色表现古风主题，让画面产生出特别的水彩韵味。

画师：小纸

色调明确而统一，丰富的颜色烘托出整体的梦幻童话感，非常好看。

画师：鱼头壳子

温暖的女孩子和温柔的颜色组成画面，水彩柔和的质感被表现得淋漓尽致。

第二章

水彩工具大评测

基本的水彩画笔和使用方法

画笔是完成一张画不可缺少的物品，水彩画笔的种类很多，分为各种形状和材质。不管购买什么样的水彩笔，只要用起来顺手舒服就可以，没必要去追求一些大牌或高价格画笔。下面我们就来简单了解一下画笔的分类。

笔的形状

水彩画笔通常可以分为圆头笔、扁头笔和其他特殊形状这三类。这里重点介绍前两类。

图为几款常用的圆头笔。基本一张小画备用以上3种笔到4种笔就能完成一张较为完整的画了

扁头笔常用于刷大面积的速涂以及上一层水色

最常见的水彩笔是圆头笔。偏尖的圆头笔适合画细节以及描线部分（图1），而偏圆、偏大的圆头笔适合大面积涂色（图2）。扁头笔则多用于表现笔触和画大面积背景。

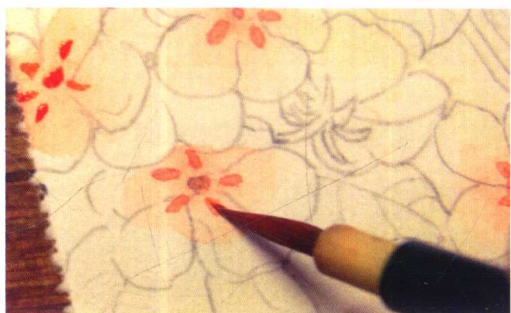

图1

图2

笔的材质

笔的材质很重要，它决定了画画时的手感。水彩画笔一般分为天然毛和混合毛两类，我比较喜欢用天然毛中的狼毫和貂毛，本书就用温莎牛顿的貂毛2号笔画了部分案例。

羊毫

羊毫属于软毛笔，笔性柔软，吸色吸水量大，适于大面积的着色渲染。经久耐用，价格比较便宜

狼毫

狼毫属于硬毛笔，适合敷色与细节的描绘，有光泽，在没湿水之前摸起来是硬毛

松鼠毛

松鼠毛属于软毛笔，和羊毫差不多，但是聚峰性比羊毫好一些，吸水量很足，适合大面积铺色

貂毛

貂毛属于软毛笔，未入水时比较硬，但上色时画起来非常柔软，吸色很足，适合小面积的渲染混色

尼龙毛

尼龙笔软硬适中，无动物成分，由加热后拉丝的尼龙制成，价格便宜。弹性大，吸水性一般，不适合大面积敷色

天然毛：

羊毫、狼毫、松鼠毛、貂毛

混合毛：

尼龙合成毛、动物混合毛

22种水彩颜料性能报告

上文简单介绍了水彩画笔，现在来研究一下重要的水彩颜料吧。市面上可以买到的水彩颜料有管装、液体以及固体几种形态，很多颜料品牌还细分出了学院级和艺术家（大师）级，让选择面变得越来越广。那么究竟该怎样选择适合自己的颜料呢？

如果你是一位水彩初学者，那么一套十二色的颜料足够了，没有必要盲目跟风去购买太贵的。性价比高的普通颜料能让绘画过程更加无拘无束，不会担心浪费材料。所以建议在买颜料时多尝试，根据自己的绘画习惯以及每款颜料的特性做决定。这里选择了市面上常见的22种水彩颜料，入门级到艺术家级都有，从颜料的透明度、饱和度、着色力、混色等几个重要的方面一一做了测评，供没有机会亲自尝试的朋友参考。

颜料评测名单

- 马利水彩
- 马利国画
- 英国温莎牛顿 歌文
- 英国温莎牛顿（艺术家级）
- 国产温莎牛顿
- 荷兰泰伦斯 凡高
- 荷兰泰伦斯 伦勃朗
- 国产泰伦斯
- 俄罗斯白夜
- 日本荷尔拜因
- 日本荷尔拜因 新颜彩
- 日本吉祥颜彩
- 意大利美利蓝 蜂鸟
- 德国卢卡斯
- 荷兰老荷兰
- 法国贝碧欧
- 日本樱花透明水彩（管装）
- 日本吴竹透明水彩
- 韩国美捷乐（艺术家级）
- 韩国新韩（专家级）
- 美国丹尼尔（大师级）
- 德国施米尼克

大家好，我是这一节的特约嘉宾小纸！

如果你读过《漫友》杂志上《礼物》的连载，对我一定比较熟悉了。作为水彩工具控，我试用过很多种颜料，现在就把心得贡献出来供大家参考！

说明：颜料评测内容由ILA和小纸共同提供，评测感受与星级打分均为画师的个人心得，仅供参考。