

幸福四季水彩花园

夏之花

田代知子/著

作者简介

田代知子

植物水彩画家、插画家，出生于东京。毕业于多磨美术大学日本画专业。

堀文子氏的弟子，日本儿童出版美术家联盟会员。

曾从事过书本的装订和插画绘制，杂志广告、新宿伊势丹和新宿小田急ACE的橱窗设计，KOSE和资生堂的化妆品包装设计等工作，在诸多领域都非常活跃。

<http://www.tashirotomoko.com>

著书

《幸福四季水彩花园：春之花卉》(PIE International)

《你好，彩绘！色铅笔花草生活》(PIE International)

《你好，彩绘！水色四季花园》(PIE International)

《天女的羽衣》(公文出版)

装订、插画绘制

《田园的快乐》(世界文化社)

《改变你的命运——魔法烹饪》(世界文化社)

《意大利的邂逅之旅，充满回忆的食谱》(TOTO出版)等

Original Japanese title: Kiseitsu no Suisai Techou Natsu no Hana Sketch

Originally published in Japanese by PIE International in 2011.

PIE International

2-32-4 Minami-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo 170-0005 JAPAN

© 2011 Tomoko Tashiro / PIE International / PIE BOOKS

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic or mechanical, including photocopying and recording by an information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

法律声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由日本PIE出版社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

010-59521012

E-mail: cyplaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号：01-2012-8133

图书在版编目(CIP)数据

夏之花卉 / (日) 田代知子著；黄文娟译. —北京：

中国青年出版社，2012.12

(幸福四季水彩花园)

ISBN 978-7-5153-1293-4

I. ①夏… II. ①田… ②黄… III. ①花卉画—漫画

—绘画技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第283807号

策划编辑：王颖

责任编辑：郭光白 峰

封面设计：六面体书籍设计 郭广建

幸福四季水彩花园：夏之花卉

(日) 田代知子 / 著 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) 59521188 / 59521189

传真：(010) 59521111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印刷：北京瑞禾彩色印刷有限公司

开本：880 x 1230 1/24

印张：4.75

版次：2013年5月北京第1版

印次：2013年5月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-1293-4

定价：35.00元

幸福四季水彩花园

夏之花卉

田代知子 / 著
黄文娟 / 译

目录

Contents

前言	4
准备工具	6
透明水彩的基础	8
调色	9
享受画透明水彩的乐趣	10

花卉写生 1 夏天的庭院 15

夏日主题 1 铃兰	16
-----------	----

初夏的庭院	20
-------	----

夏日主题 2 攀缘玫瑰	22
-------------	----

各种玫瑰	26
------	----

玫瑰花园	28
------	----

夏日主题 3 铁线莲	30
------------	----

各种铁线莲	34
-------	----

花卉写生 2 走在夏天的小路上 35

夏日主题 4 多花紫藤	36
-------------	----

夏日主题 5 绣球花	40
------------	----

走在开满绣球花的小路上	44
-------------	----

夏日主题 6 燕子花	46
------------	----

莲花池	50
-----	----

各种夏天的鸟	52
--------	----

花卉写生 3 夏天的花田 53

夏日主题 7 日本蓝盆花 54

夏日主题 8 紫斑风铃草 58

夏天的山野 62

夏日主题 9 向日葵 64

向日葵花田 68

夏日主题 10 薰衣草 70

薰衣草花田 72

夏日主题篇 探索夏天 73

夏日主题 11 夏天的蔬菜 74

种植夏天蔬菜 80

夏日主题 12 樱桃 82

各种夏天的水果 84

夏日甜品 86

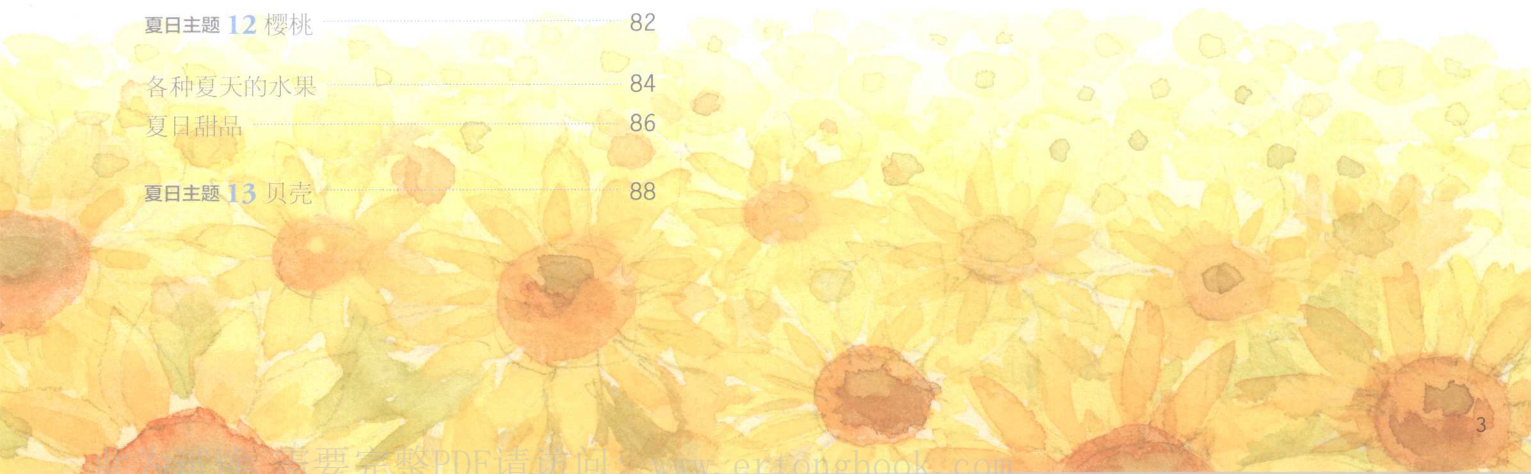
夏日主题 13 贝壳 88

制作彩图明信片 90

主题索引 94

后记 96

线稿集 97

前言

Prologue

待细雨淋漓的梅雨季节过去后，就是充满阳光的夏天。
每到这个时节，我都会莫名的欢欣雀跃。

对我来说，夏天就是碧海、蓝天、白云朵朵，
还有那永远朝着太阳转的向日葵。

小时候，看电影《向日葵》，认识了那随风飘摇的巨大花朵，
电影里悲壮而又宏伟的场面一直在我的脑海中挥之不去。
向日葵就像索菲亚·罗兰饰演的女性一样——坦然接受悲伤，然后化悲痛为力量。
我这么喜欢向日葵，也许就是因为小时候看的那场电影。

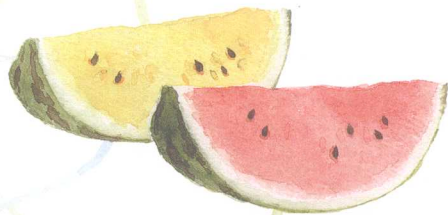

以写生簿为伴、带着帽子外出吧！会有色泽亮丽的花朵们在等你。
还有那被风吹得沙沙作响的树木、叫声清脆的鸟儿们，
以及在水蓝色的天空中不断聚集的积雨云。
再有，就是叶子上闪闪发光的雨珠，以及蓝色与蜜橘色渗透交融的黄昏。

将自然交织出的生动美景，用透明水彩表现出来是何等快乐的事。

在明媚的阳光下，与花草相遇、与虫鸟为伴，
将从自然中获取的灵感埋藏在心底，再将这种心情注入笔端，
你绘画时的快乐与喜悦，就一定会传达给观者。

请珍惜这个夏天的一期一会。

准备工具

绘制透明水彩画的工具可以在大型文具店和画材专卖店买到。用习惯了之后，可以买自己喜欢的纸笔。水彩颜料也是，可以只买自己喜欢用的颜色。

纸

推荐使用肌理纹路适中的水彩纸，本书中使用的是沃格曼（Wigman）的厚纹纸。

铅笔（HB）、橡皮、美工刀

用美工刀削铅笔，可以根据需要调节铅芯的长度。

用可塑橡皮擦铅笔的痕迹，画面中不会出现橡皮屑，而且擦得很干净。

将铅笔笔尖削细就能画出细腻的线条。

洗笔筒、吸水布

吸水布是绘制透明水彩画时控制水量的关键，可以控制水的多少。

有两格以上的洗笔筒会更方便，水脏了可以马上替换。

笔

准备两支水彩笔和一支面相笔，根据要画的题材选择笔的粗细。

透明水彩的颜料

本书使用的是管状水彩颜料，推荐初学者使用这种 18 色颜料，然后再根据自己的喜好或需要购置其他颜色。

调色盒

将管状的颜料挤入调色盒中并保持干燥，要用时再加水溶解。同色系的颜色要放在相邻的格子里，找起来比较方便。

制作原创的色表

将调色盒与颜料组合，按照调色盒内颜料的顺序来制作色表。透明水彩的颜料干了以后很难判别颜色，这时候就有必要去查看色表进行确认。有了这样一张色表，无论是混色还是着色都很方便。

※ 以下是作者本人的色表和调色盒。

● 永固柠檬黄 (permanent yellow lemon)	● 黄绿 (leaf green)
● 永固亮黄 (permanent yellow light)	● 镉绿 (cadmium green)
● 永固黄 (permanent yellow)	● 深翠绿 (viridian)
● 永固深黄 (permanent yellow deep)	● 永固绿 (permanent green)
● 亮镉黄 (cadmium yellow light)	● 橄榄绿 (olive green)
● 镉黄 (cadmium yellow)	● 赭石黄 (yellow ochre)
● 浅镉黄 (cadmium yellow pale)	● 生赭石 (raw sienna)
● 深镉黄 (cadmium yellow deep)	● 暗红橙 (burnt sienna)
● 镉橙黄 (cadmium yellow orange)	● 亮红 (light red)
● 朱红 (vermilion)	● 乌贼黑 (sepia)
● 永固红 (permanent red)	● 苍蓝 (horizon blue)
● 洋红 (carmine)	● 铜蓝 (verditer blue)
● 贝壳红 (shell pink)	● 蔚蓝 (cerulean blue)
● 亮桃红 (brilliant pink)	
● 喹吡啶酮品红 (quinacridone magenta)	
● 紫灰 (violet gray)	
● 淡紫 (lilac)	
● 浅钴紫 (cobalt violet light)	
● 永固紫 (permanent violet)	
● 海蓝 (marine blue)	

透明水彩的基础

什么是水笔……

水笔就是蘸了水的毛笔。蘸脏水会使颜色变得浑浊，所以一定要使用干净的水。

准备两组毛笔

绘制透明水彩画以渗透和晕染手法为主，要准备涂色用的毛笔和蘸水用的毛笔。涂色后用蘸水的毛笔晕染，就能表现出颜色的浓淡。

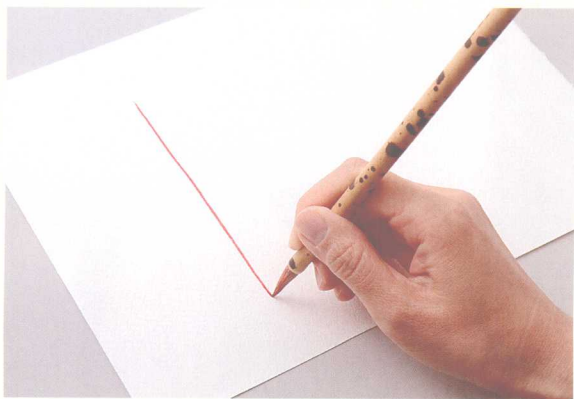
水要勤替换

准备两格以上的洗笔筒，洗颜色用的水和用来晕染的水一定要分开！如果用脏水晕染，画面就会变得浑浊。

控制水量的窍门

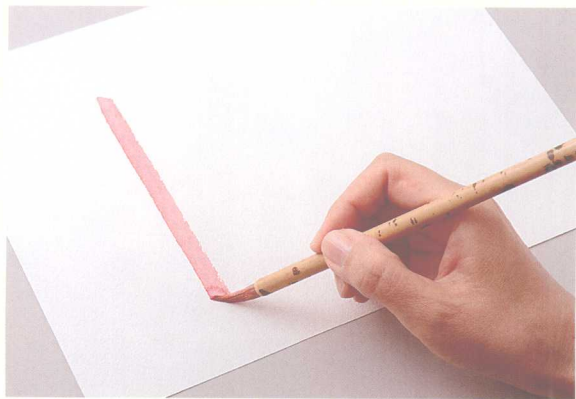
水量的不同会直接影响画面的色泽。可以用吸水布来控制水量。涂色前，将毛笔中的水量调整到一下子就能渗透纸张、恰到好处的分量。

拿笔的方法

画细线或涂细小的地方时

握住笔杆的下方，将毛笔立起来。

画粗线或涂宽广的地方时

握住笔杆的中部，将毛笔倾斜。

调色

用调色盘来调色。单色也好，两色以上的混色也好，颜料都不能挤得太多，调色的重点是使用足够分量的水。一点点地混合，调出自己想要的颜色。

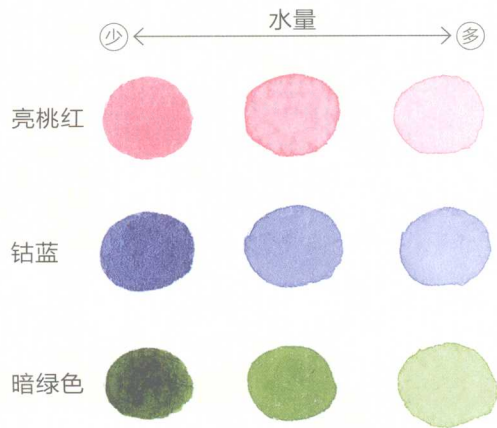

POINT

调色的时候，要在多余的水彩纸上试涂来确定颜色。

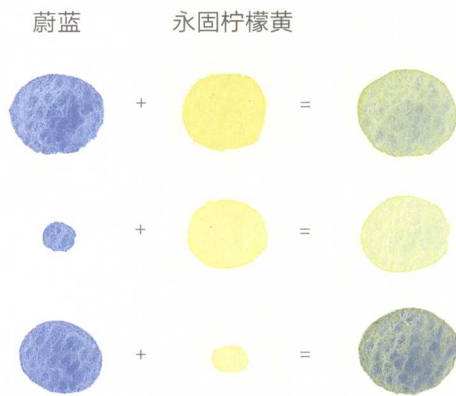
单色

即使是使用同一种颜色的颜料，掺水量不同，颜色也会有变化。

两色混色

混色有既成的颜料中没有的微妙色彩。颜料的多少稍有不同，色感就会发生变化。

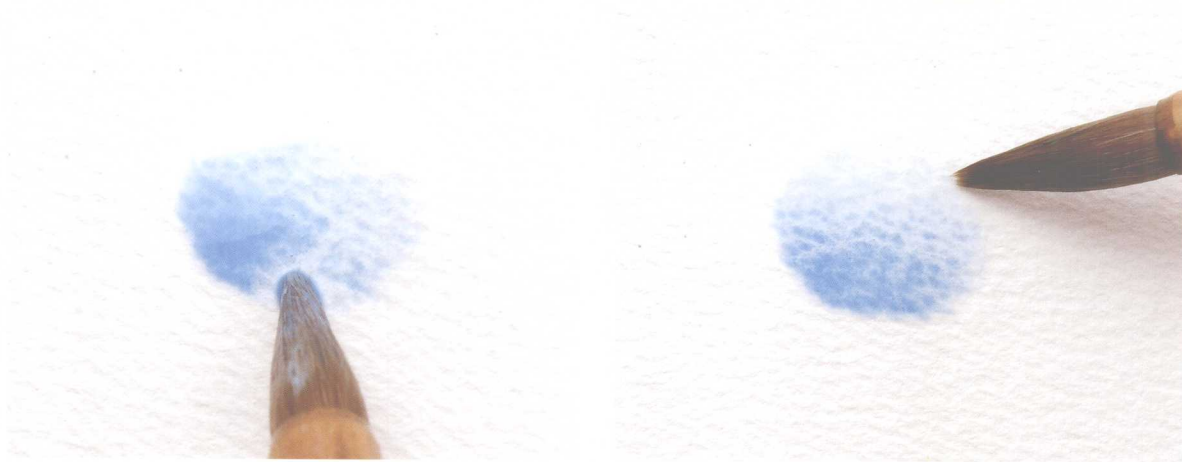

享受画透明水彩的乐趣

享受绘制透明水彩的乐趣

根据用笔和用色方式的不同，透明水彩会呈现出丰富的表情。下面让我们享受水与颜料交织出的万千变化，开始自由描绘吧！

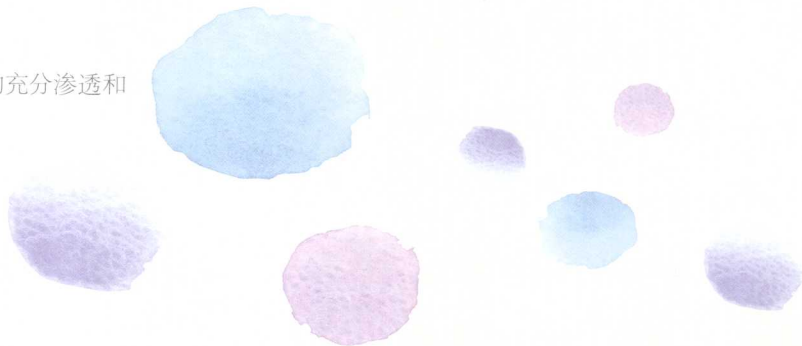
水滴

1 用饱含水的毛笔蘸颜料，涂画一个苍蓝色圆点。

2 再用蘸水的毛笔在涂好的颜色上晕染。

苍蓝色与水的充分渗透和
融合……
完成稿

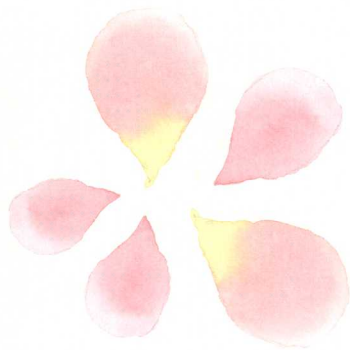
花瓣

1 在花瓣的根部涂上亮桃红色。

2 趁着颜料未干，快速地用蘸水的毛笔将颜色晕开。

晕染，表现出色彩的浓淡……
完成稿

嫩叶

1 用黄绿色从叶根涂到叶子的中间部位。

2 趁着颜料未干，用永固绿涂画剩下的一部分。

采用叠色手法，使两种颜色相互渗透……
完成稿

夏日的天空与白云

说起夏日的风景，当属蓝天和白云。活用透明水彩的技法，可以画出不断聚集的积雨云和清透的蓝天。

1 简单地画出云的形状。

2 将云的部分留白，给天空涂上苍蓝色。

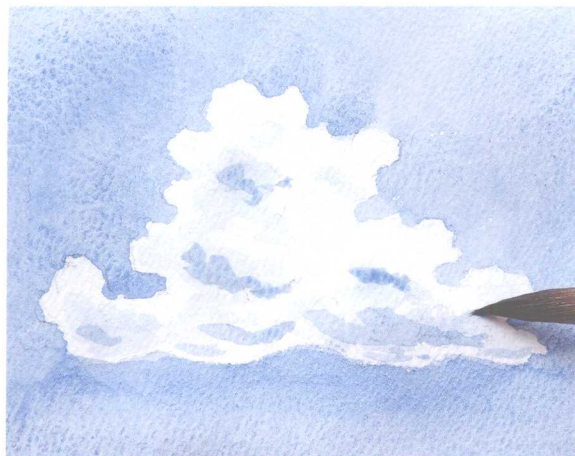
3 用经水稀释的苍蓝色来画云的阴影部分。

4 用蘸了水的毛笔将颜色晕染开。

POINT1

用晕染和渗透的方法来表现云彩！

5 阴影较深的部分，覆盖一层深一点的海蓝色。

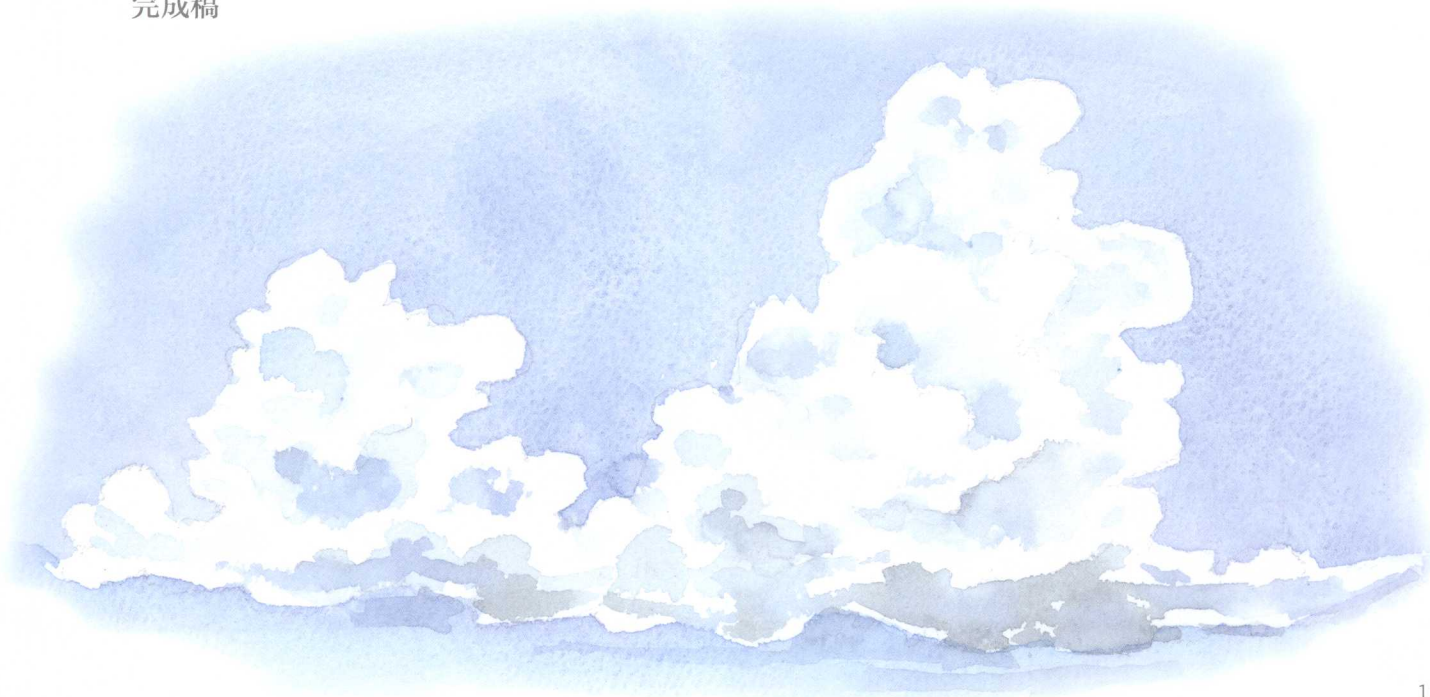

6 用蘸水的毛笔将颜料晕染开。

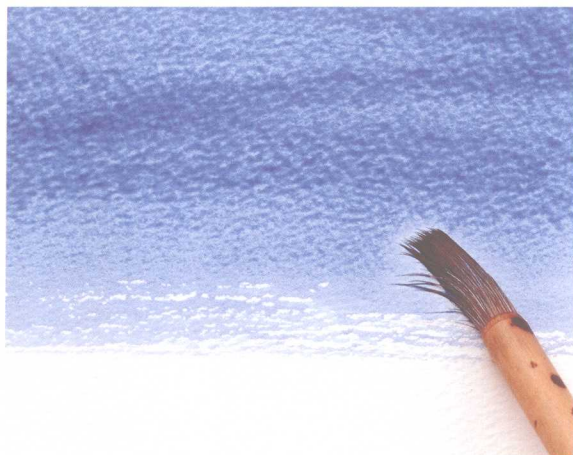
POINT2

用叠色的方法
表现出堆积感
(立体感)!

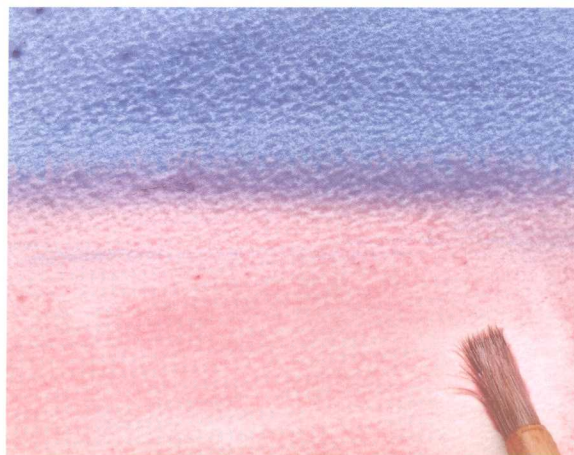
完成稿

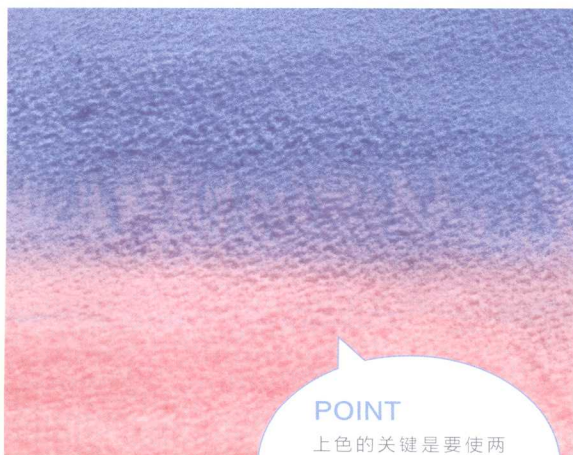
夕阳下的天空 夕阳将天空染成了茜色。在画夕阳下的美丽天空时，可以充分利用两种颜色渗透所产生的渐变效果。

1 上面的部分涂蔚蓝色。

2 趁着蔚蓝色未干时，给下面的部分涂上贝壳红色。

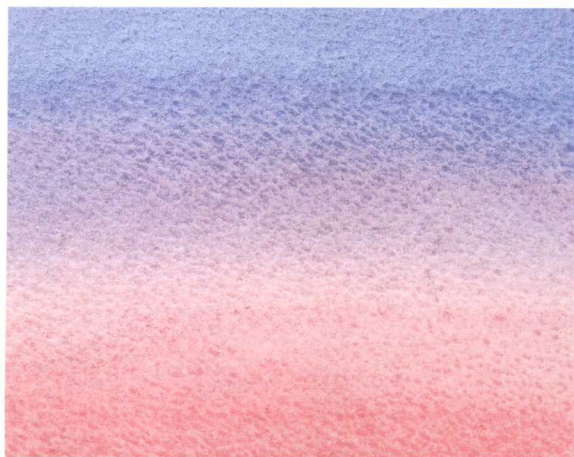

3 使两色自然渗透。

POINT

上色的关键是要使两种颜色都饱含大量的水分！这样渗透的效果才更自然。

完成稿

4 用笔循序渐进地一点点画出美丽的渐变效果。

花卉写生 /

夏天的庭院

*Flower Sketch
in The Summer Garden*

