

幸福四季水彩花园

春 之 花 卉

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，毕业于多摩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

《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

版权登记号：01-2012-8134

图书在版编目(CIP)数据

春之花卉 / (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 978-7-5153-1296-5

I. ①春… 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 284181 号

策划编辑：王 颖

责任编辑：郭 光 白 峥

封面设计：六面体书籍设计 郭广建

Original Japanese title: Kisetsu no Suisai Techou Haru 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.

律师声明

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: cypaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

幸福四季水彩花园：春之花卉

(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 978-7-5153-1296-5

定 价：35.00 元

幸福四季水彩花园

春之花卉

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
尝试自己来调色	9
各种叶子	10
各种花	12

花卉写生 1 春天的庭院

春天的花 1 梅	14
春天的花 2 粉蝶花	18
春天的庭院	22
春天的花 3 郁金香	24
郁金香花田	28
春天的花 4 草莓	30
各种花与果实	34
各种春天的蔬菜	36

花卉写生 2 走在春天的小路上

春天的花 5 紫云英	38
春天的花田	42
春天的花 6 长荚罂粟	44
春天的小路	48
春天的花 7 油菜花	50
各种蝴蝶与小虫	54

花卉写生 3 春天的山野 55

春天的花 8 蜂斗菜 56

春天的花 9 笔龙胆 60

春天的山野 64

春天的花 10 东方堇菜 66

山上的各种堇菜花 70

各种春天的鸟 72

制作彩图明信片 90

主题索引 94

后记 96

线稿集 97

花卉写生 4 观赏春天的花 73

春天的花 11 樱花 74

各种樱花 78

用樱花做的日式点心 80

春天的花 12 玫瑰 82

各种玫瑰 86

用花盆来种玫瑰 88

前言

Prologue

当春光洒满大地，
躲在地下的嫩芽们受到阳光的诱惑纷纷露出头来，
淡绿色的新叶开始疯长。
金色的蒲公英与紫红色的紫云英为原野染上了色彩。
燕子轻快地在蔚蓝的天空中划出一道长长的弧线，蝴蝶与蜜蜂们欢乐地在花丛中飞舞。

春天的早晨还有丝丝的凉意，我抻了抻僵硬的身体，
脱下厚重的外套走到阳光里，看着随风轻摇的绿叶和刚刚长出的小小花蕾，
不由地露出了欣慰的笑容。
与沾着朝露的花草相遇的喜悦，让我的内心激动、沸腾。
漫步在柔软的草坪上，我产生了一种单纯而又迫切的心情——我好想画画！

不过花的寿命往往是短暂的，今天看到的花，
也许明天就看不到了。

无数次与花期的擦肩而过让我不禁惋惜。

我时常会想，索性丢下画笔，就这样静静地望着那些令人怜爱的花儿们该多好啊。
而让懒散的我决心继续画下去的，是花草们蓬勃的生命力。

透明的水彩颜料加水后颜色会变得更清透。

这片叶子的颜色，在柠檬黄中稍加入点蔚蓝色会不会更好……

不，不，加入钴蓝色会更协调。

对，就是这个颜色！

反复调色，直到找到想要的颜色为止，这个过程充满了乐趣。

闲聊就到此为止，

接下来让我们拿起纸笔，

自由地、随心所欲地记录下花草们的身影吧！

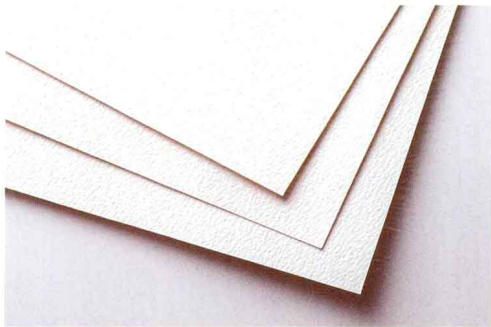

准备工具

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。多用几次之后，就可以买到自己喜欢的纸笔了。水彩颜料也是，可以只买自己喜欢的颜色。

纸

选择肌理纹路适中的水彩纸就好。粗纹的纸能画出漂亮的晕染效果。本书中使用的是沃格曼（Wirgman）的厚纹纸。

铅笔、橡皮、美工刀

画底稿用。将HB的铅笔笔尖削尖就能画出细腻的线条。而美工刀可以用来根据需要调整铅芯的长度和细度，非常方便。橡皮的用处很多，不仅是擦掉错误内容，还可以帮助制作出高光等画面效果。

洗笔筒

用两格以上的洗笔筒会更方便，水脏了可以马上替换。

毛笔（中、细各一支）

毛笔要准备两支以上，水彩专用笔或绘制日本画所用的圆笔都适用，配合要绘制的题材来选择毛笔粗细。

吸水布

这是绘制水彩画时控制水量的关键！吸水的抹布可以控制用水量的多少。

透明的水彩颜料

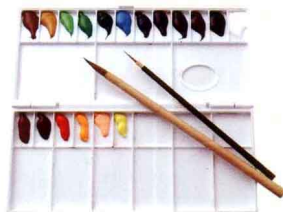

初学者可以买这种管状的18色颜料，本书中使用的就是这种。

固体的筒装水彩颜料，方便携带，适用于室外写生。

调色盒

适用于管状颜料。事先将格子擦干，使用时在颜料里稍加点水就行，方便实用。

圆形调色盘，适用于调色、混色。

用调色盒来制作原创的色表

透明的水彩颜料干了后很难判别颜色，所以准备一张色表会更方便。按照调色盒中的顺序来制作色表，这样混色和着色时就容易多了。

用调色盒来制作颜色组合。同色系的颜色相邻而置，这样方便寻找。

永固柠檬黄 (permanent yellow lemon)	苍蓝 (horizon blue)	黑 (black)
永固黄 (permanent yellow)	铜蓝 (verditer blue)	乌贼黑 (sepia)
永固深黄 (permanent yellow deep)	天青蓝 (cerulean blue)	暗红橙 (burnt sienna)
亮镉黄 (cadmium yellow light)	海蓝 (marine blue)	生赭石 (raw sienna)
永固浅黄 (permanent yellow light)	钴蓝 (cobalt blue)	赭石黄 (yellow ochre)
镉橙黄 (cadmium yellow orange)	浅钴紫 (cobalt violet light)	橄榄绿 (olive green)
中国红 (chinese red)	紫灰 (violet gray)	永固绿 (permanent green)
朱红 (vermilion)	亮桃红 (brilliant pink)	深翠绿 (viridian)
永固红 (permanent red)	亮粉 (potters pink)	镉绿 (cadmium green)
洋红 (carmine)	玫瑰红 (rose madder genuine)	黄绿 (leaf green)
靛青 (indigo)	白 (white)	

透明水彩的 基础

享受画水彩的乐趣

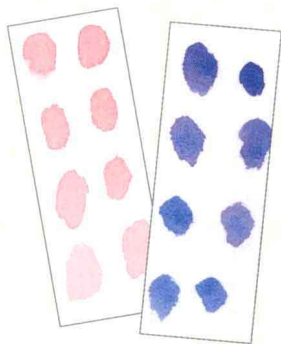
渗透
晕染
(色彩的浓淡)

接色

叠色

试色

透明水彩颜料根据掺水的分量和混色比例的不同，颜色会有很大的变化。所以我们涂色前要先在多余的水彩纸上试涂一下，以确定具体的色泽。

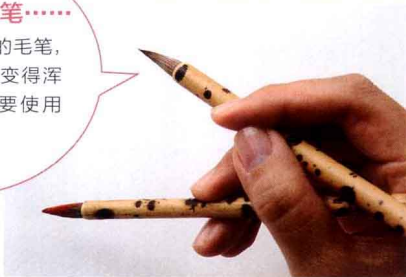

水彩笔一定要准备两组！

绘制透明水彩画以渗透和晕染手法为主，因此要准备好涂色的毛笔和蘸水的毛笔。涂色后用蘸水的毛笔晕染，就能表现出美妙的浓淡变化了。

什么是蘸水笔……

就是蘸了清水的毛笔，脏水会让颜色变得浑浊，所以一定要使用干净的水。

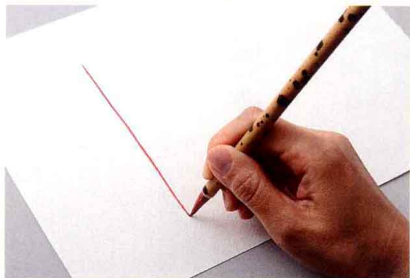

控制水量的窍门！

用水量的不同，会直接影响颜色的色泽。用吸水布来调节水量吧！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。

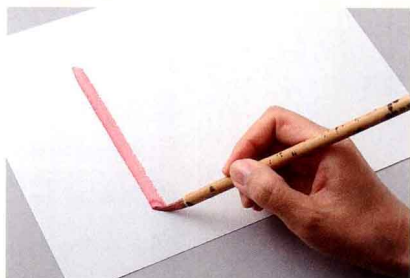

拿笔的方法

画细线或
涂细小的地方时

握住笔杆的上方，
将笔立起来。

画粗线或
涂宽广的地方时

握住笔杆的中部，
将笔横过来。

尝试自己来 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，调色的重点是加入足够分量的水。

单色

即使是同一种颜色，掺水量的不同也会导致颜色产生变化。

亮桃红

钴蓝

暗绿

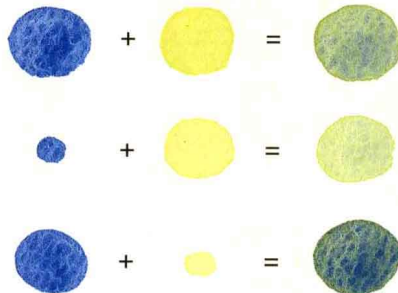

两色混色

混色会产生既有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。一点点地混合，调出自己想要的颜色。

蔚蓝

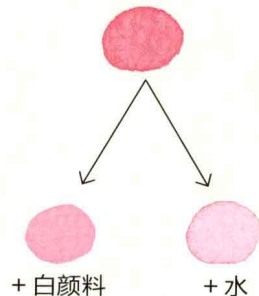
永固柠檬黄

加水与加白颜料的区别

想调淡颜色时，一定要用水来稀释。用水的话颜色会产生透明感，如果混入白色颜料就会丧失透明感，变成毫无光泽的颜色。

亮桃红

基本晕染法

1

用涂色的毛笔着色。

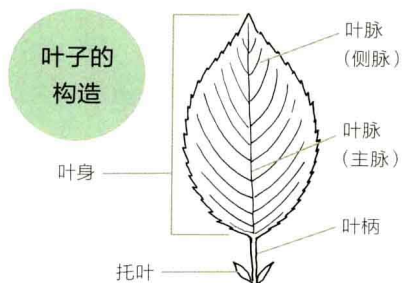

2

趁颜色未干，用蘸水笔将颜色晕开。

各种叶子

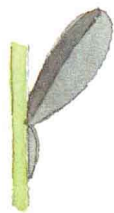
叶子也富有个性。
根据种类的不同，叶子的形状也不相同。

还有其他各种各样的形状

叶子的
长法

沿着茎长

抱着茎长

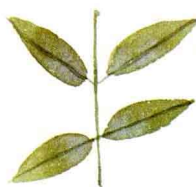
中间穿过

有叶鞘

互生
(错开生长)

对生
(成对生长)

轮生
(在同一个地方长出三片以上的叶子)

根生

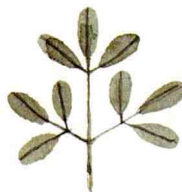

束生
(聚集在枝头的叶子)

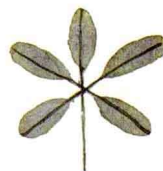
复叶

三出复叶

二回三出复叶

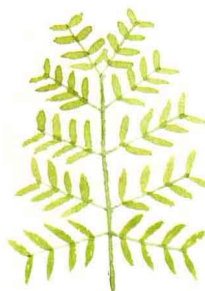
掌状复叶

偶数羽状复叶

奇数羽状复叶

二回偶数羽状复叶

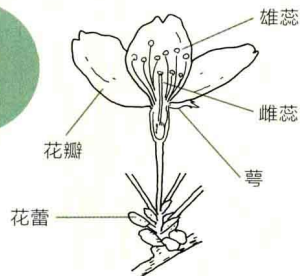
二回奇数羽状复叶

各种花

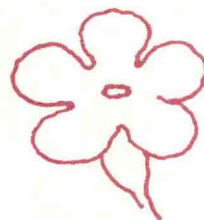

就像花有各种颜色和品种一样，花的形状也千差万别。
根据花瓣的形状和造型，我们来一起写生吧！

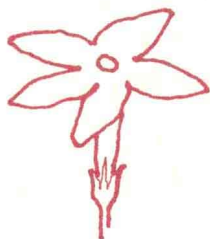
花的
构造

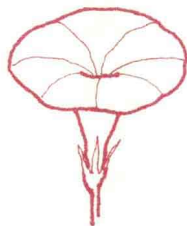
花的
形状

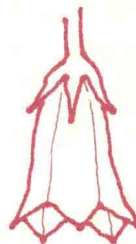
车轮形

高脚杯形

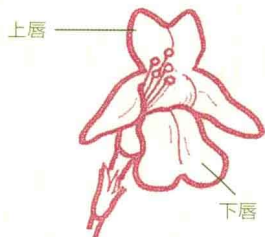
喇叭形

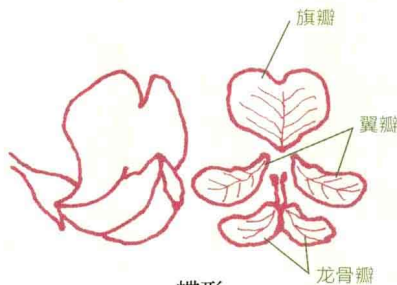
吊钟形

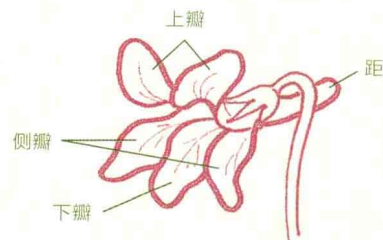
壶形

唇形

蝶形

堇形

花卉写生 1

春天的庭院

*Flower Sketch
in The Spring Garden*

梅

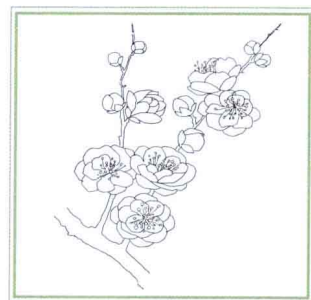
Ume

分类 蔷薇科李属
学名 Prunus mume
花语 高洁、忠义、纯洁的心

早春时盛开的红色、白色以及粉红色的梅花原产于中国，奈良时代被当作药材传入日本。作为日本具有代表性的树木，梅在《万叶集》中曾被多次提到。它因“学问之神”菅原道真从京都的太宰府左迁时，与庭院中的梅树依依惜别的轶事而名声大噪。另外，据说梅能消灾避邪，所以人们习惯在房屋东北向的门口栽种梅树。

明信片尺寸的线稿，见第 97 页。

主要使用颜色

枝与萼	浅钴紫	] 混色
	暗红橙	
花	浅钴紫	] 混色
	乌贼黑	
花蕊	亮桃红	] 混色
	玫瑰红	
花蕾	永固深黄	] 混色
	浅钴紫	
花蕾	暗红橙	] 混色
	亮桃红	
花蕾	玫瑰红	] 混色
	玫瑰红	

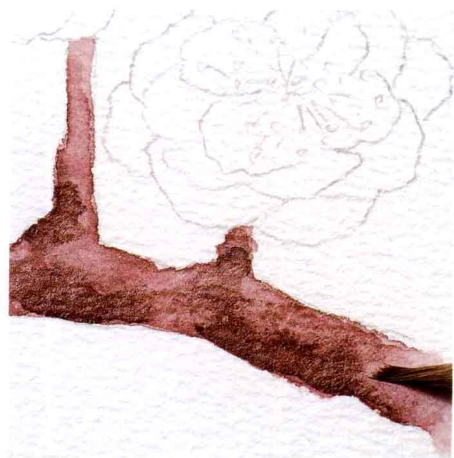
树枝

1 用浅钴紫和暗红橙混出来的褐色给粗的枝干上色。

2 等干了之后，再用混出来的褐色涂一层。在枝干的断面处用水晕开，这样会显得很漂亮。

3 在枝干的暗面再覆上一层浅钴紫和乌贼黑混出来的深褐色，以表现立体感。

细枝和萼

4 再用混出来的褐色绘制出细的枝干和花萼。

5 在枝干的凹凸处和细枝条的根部叠加混出来的深褐色，表现出立体感。