

幸福四季水彩花园

冬 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！水色四季花园》（PIE International）

《幸福四季水彩花园：春之花卉》（PIE International）

《幸福四季水彩花园：夏之花卉》（PIE International）

《幸福四季水彩花园：秋之花卉》（PIE International）

《你好，彩绘！色铅笔花草生活》（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：01-2012-8131

图书在版编目（CIP）数据

冬之花卉 /（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 978-7-5153-1295-8

I. ①冬… 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 284183 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: Kisetzu no Suisai Techou Fuyu 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

幸福四季水彩花园：冬之花卉

（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 978-7-5153-1295-8

定 价：35.00 元

幸福四季水彩花园

冬之花卉

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
享受画透明水彩的乐趣	9

花卉写生 / 冬天的庭院 11

冬天的主题 1 菊花	12
------------	----

冬天的主题 2 茶梅	16
------------	----

冬之庭院	20
------	----

冬天的主题 3 圣诞玫瑰	22
--------------	----

各种圣诞玫瑰	26
--------	----

花卉写生 2 圣诞期间开的花 27

冬天的主题 4 一品红	28
-------------	----

冬天的主题 5 欧洲冬青	32
--------------	----

圣诞夜	34
-----	----

冬天的主题 6 圣诞花环	36
--------------	----

雪景	42
----	----

花卉写生 3 正月的花 43

冬天的主题 7 少女椿 44

各种山茶花 48

冬天的主题 8 梅花 50

冬天的主题 9 南天竹 54

日本的新年 56

冬天的主题 10 温州蜜柑 58

冬天的主题 11 慈菇 62

人日节 66

花卉写生 4 早春的花 67

冬天的主题 12 番红花 68

冬天的主题 13 报春花 72

早春的庭院 76

冬天的主题 14 雪割草 78

早春的山野 82

报春鸟 84

花卉写生 5 制作彩图明信片 85

制作圣诞卡 86

制作冬天的明信片 and 贺年卡 88

彩图明信片的例作 90

主题索引 94

后记 96

线稿集 97

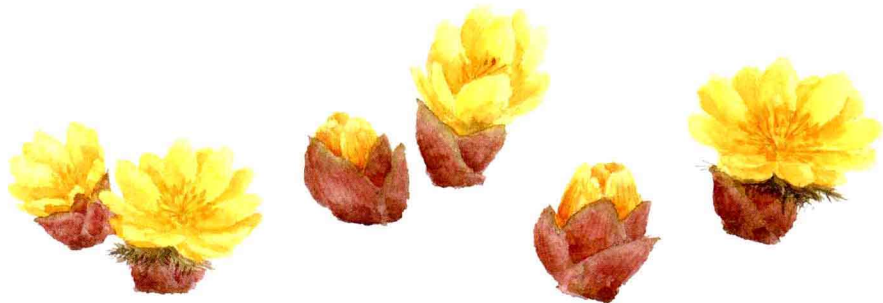
前言

Prologue

裹着厚实的围巾走在树叶落尽、光秃秃的大街上，
沉默般寂静的冬季天空，处处藏着生机。

与灰蒙蒙的天空映衬的，是鲜红圆润的南天竹果实。
相互交缠的枯草划出美丽的曲线。
厚厚的积雪将雪茶花压弯了腰，这一红一白是多么强烈的对比。

寒风一吹，我缩了缩身子，却利落地铺开画纸。
用冻僵的手指拿起铅笔在纸面上飞快地涂画，
比起作画，其实更多的是沉溺于眼前的景色。

春、夏、秋、冬，四季盛开的花儿的生命力
总让我倍感新鲜与惊叹。
于是我将这份惊喜寄于雪白的画纸上。

用水彩颜料在纸面上着彩，当混合出意想不到的美好色彩时，心中会
小小窃喜一下。
我觉得这种无法自控的不确定性，正是画透明水彩的一大乐趣。

今天我依然借助植物的力量，坚定地握紧画笔，以获得更大的惊喜。

接下来就开始动笔吧！

准备工具

纸

推荐使用肌理纹路适中的水彩纸，而有凹凸的粗纹纸可以绘制出漂亮的晕染效果。本书中使用的是沃格曼（Wirgman）的厚纹纸。

铅笔（HB）、橡皮、美工刀

将铅笔笔尖削细就能绘制出细腻的线条。用美工刀削铅笔，方便根据需要来调节铅芯的长度。橡皮除了擦除功能，还有很多用外。

吸水布

吸水布可以控制水的多少，用破旧的抹布代替就可以。

洗笔筒

使用两格以上的洗笔筒会更方便，水脏了可以马上替换。

笔

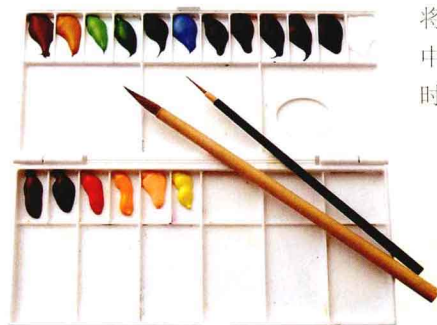
准备两支水彩笔和一支面相笔细笔，根据要绘制的题材来选择笔的粗细。

透明水彩 颜料

推荐初学者使用这种18色的颜料，然后再根据自己的喜好或需要购置其他颜色。本书使用的就是这种管状的水彩颜料。

调色盒

将管状颜料挤入调色盒中并保持干燥，待要使用时加水溶解。

用调色盒来制作 原创的色表

透明水彩的颜料干了后很难判别颜色，我们要准备一张色表以便参照。按照调色盒中的顺序来制作色表，这样混色和涂色时就容易多了。

首先，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。

柠檬黄 (lemon yellow)	喹吡啶酮品红 (quinacridone magenta)	黑 (black)
永固亮黄 (permanent yellow light)	亮桃红 (brilliant pink)	乌贼黑 (sepia)
永固深黄 (permanent yellow deep)	紫灰 (violet gray)	生赭石 (raw sienna)
深镉黄 (cadmium yellow deep)	淡紫 (lilao)	赭石黄 (yellow ochre)
镉橙黄 (cadmium yellow orange)	永固紫 (permanent violet)	
亮镉红 (cadmium red light)	浅钴紫 (cobalt violet light)	
茜素玫瑰红 (rose madder)	蔚蓝 (cerulean blue)	
朱红 (vermilion)	海蓝 (marine blue)	
永固红 (permanent red)	深翠绿 (viridian)	
亮红 (light red)	浅锡绿 (cadmium green pale)	
暗红橙 (burnt sienna)	黄绿 (leaf green)	

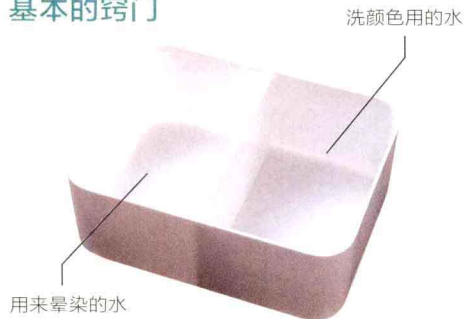
表现深浅度的色表

为了表现出色彩的深浅度，可将色表中的颜色拉长，这样绘制时就容易找到想用的颜色了。

透明水彩的基础

基本的窍门

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！如果用脏水晕染颜色，画面就会变得污浊。

控制水量的窍门！

水量的不同会直接影响到画面的色泽，用吸水布来控制水量吧！涂色前，将毛笔中的水量调整到一下子就能渗透纸张的恰如其分的量。

什么是水笔……

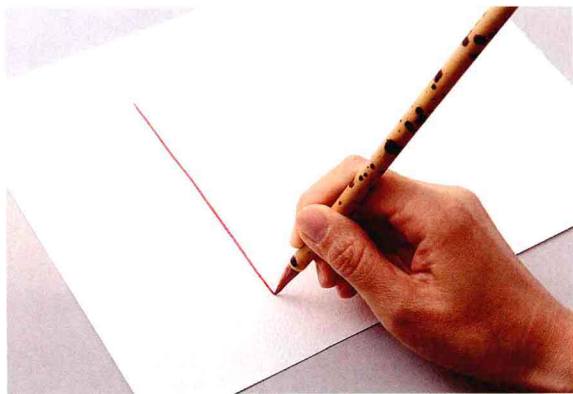
就是蘸了水的毛笔。蘸脏水会让颜色变得浑浊，所以一定要蘸干净的水。

水彩笔一定要准备两组！

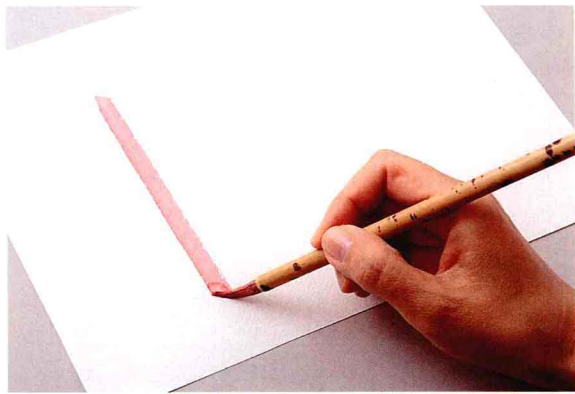
透明水彩以渗透和晕染这两种方法为主，要准备好涂色用的毛笔和蘸水用的毛笔。涂色后用蘸水的毛笔晕染，就能表现出美丽的浓淡变化。

拿笔的方法

画细线或涂细小的地方时

握住笔杆的下方，将笔立起来。

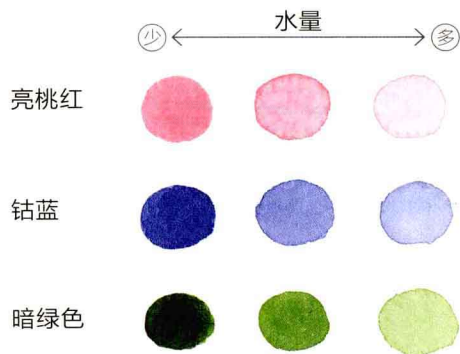
画粗线或涂宽广的地方时

握住笔杆的上方，将笔横过来。

尝试自己来调色

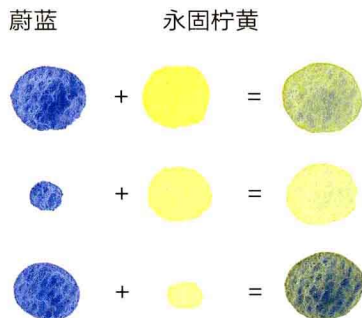
单色

即使是同一种颜色，掺水量的不同颜色也有变化。

两色混色

混色能产生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。

POINT

调色时，拿多出来的水彩纸试涂来确定色泽。

享受画透明水彩的乐趣

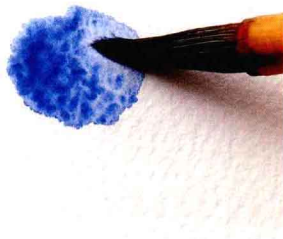
晕染

POINT

可以表现出美丽的色彩浓淡变化！

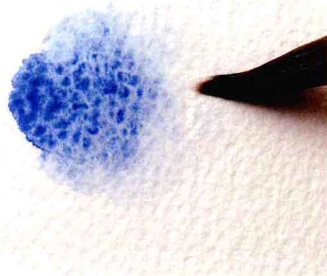
1

用饱含水分的水彩笔蘸取颜料涂色。

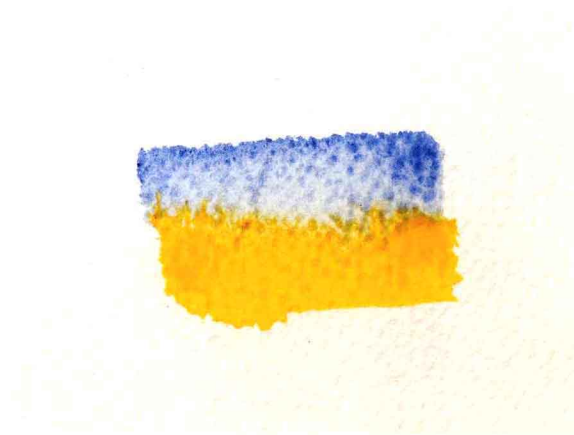

2

趁颜色未干，用水笔将颜色向外延展、晕染。

渗透

1 用饱含水分的水彩笔蘸取两种颜色涂色。

2 等颜色逐渐渗透，就会呈现出美丽的渐变效果了。

POINT

感受色调自然融合渗透的奇妙。

叠色

POINT

根据颜料的多少、水量、纸面的干湿程度的不同，叠色的效果也完全不同。

将两种不同的颜色（海蓝色与永固亮黄色）重叠。

同一种颜色叠色，可以表现出对比度或立体感。

永固亮黄色与少量的海蓝色叠色的效果。

花卉写生 1

冬天的庭院

*Flower Sketch
in The Winter Garden*

菊花

Chrysanthemum

分类 菊科菊属
学名 Chrysanthemum
花语 高贵、高尚

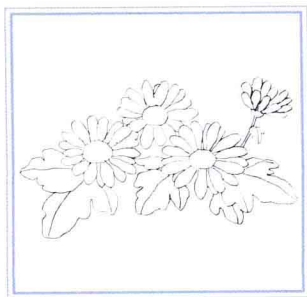
菊花属于比较传统的观赏植物，从中国传入日本，盛传它能驱逐邪气、祈福长寿，因此深受日本人的喜爱。虽然花期在11月，但入冬后还有类似“晚菊”的寒菊会继续开放。此外，人们将比所有的花都率先开放的梅花称为“花中长兄”，将比所有的花都晚开的菊花称为“花中么弟”。

明信片尺寸的线稿，见第 97 页。

主要使用颜色

花蕊		黄绿	] 混色
		永固深黄	
花瓣		永固亮黄	
		赭石黄
浅锡绿	
茎、叶			

花蕊

1 花蕊中心用蘸水较多的永固亮黄色来涂。

2 趁颜色未干，在永固亮黄色的周围涂上永固深黄色，让两色充分融合。

花瓣

3 花瓣顶端的三分之一用永固亮黄色来涂。

4 用水笔将永固亮黄色向花瓣的根部晕染。

5 用同样的画法一片一片地涂其他花瓣。

6 重叠在一起的花瓣，要等前一枚花瓣干了后再涂另一枚，这样花瓣之间的边缘才不会显得模糊不清。

横向的花

7 靠外面的花瓣用较浅的永固亮黄色平涂。

8 等颜色干了后，再绘制里面的花瓣。在花瓣顶端再覆上一层永固亮黄色，然后将颜色向根部晕染。

9 用赭石黄和浅镉绿色的混色绘制萼、茎和小叶片。

10 为整片叶子都涂上赭石黄和浅铜绿色的混色。

11 叶子中心的叶脉用混出来的颜色叠色。

12 用水笔将叠色部分晕染开。

13 用同样的方法绘制旁边的细叶脉。

14 用水笔将叶片晕染，让叶片的颜色充分融合。

完成稿

