

后浪

阿部智幸的水彩笔记

～如何表现光的氛围～

[日] 阿部智幸 著

娟娟 译

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

· 水彩 ·

阿部智幸的水彩笔记

～如何表现光的氛围～

【日】阿部智幸 著
娟娟 译

窗边的花
19cm × 28cm
获多福水彩纸 2012年

图书在版编目 (CIP) 数据

阿部智幸的水彩笔记：如何表现光的氛围 / (日) 阿部智幸著；娟娟译。

—北京 : 北京联合出版公司, 2016.10

ISBN 978-7-5502-8527-9

I . ①阿… II . ①阿… ②娟… III . ①水彩画—绘画技法 IV . ① J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 212169 号

SUISAIGA SIZUKANA HIKARI WO MOTOMETE

© TOSHIYUKI ABE 2013

Originally published in Japan in 2013 JAPAN PUBLICATIONS, INC., TOKYO,

Chinese (Simplified Character only) translation rights arranged with

JAPAN PUBLICATIONS, INC., TOKYO, through TOHAN CORPORATION, TOKYO.

阿部智幸的水彩笔记：如何表现光的氛围

著 者：[日] 阿部智幸

译 者：娟 娟

图片摄影：[日] 奥山和久

选题策划：后浪出版公司

出版统筹：吴兴元

编辑统筹：蒋天飞

特约编辑：杨 青

责任编辑：李 伟

营销推广：ONEBOOK

装帧制造：墨白空间·曾艺豪

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数 120 千字 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 8 印张 插页 4

2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-8527-9

定价：60.00 元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问：北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com
未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有，侵权必究

本书若有质量问题，请与本公司图书销售中心联系调换。电话：010-64010019

第1章 描绘光和影 13

- 创作笔记1 描绘光和影 22
随笔 感悟光的奇迹 24

第2章 描绘水和水流 25

- 创作笔记2 描绘水和水流 34
随笔 画，是反映内心的镜子 36

第3章 描绘树木和森林 37

- 创作笔记3 描绘树木和森林 46
随笔 现场写生和照片写生 48

第4章 描绘天空和云 49

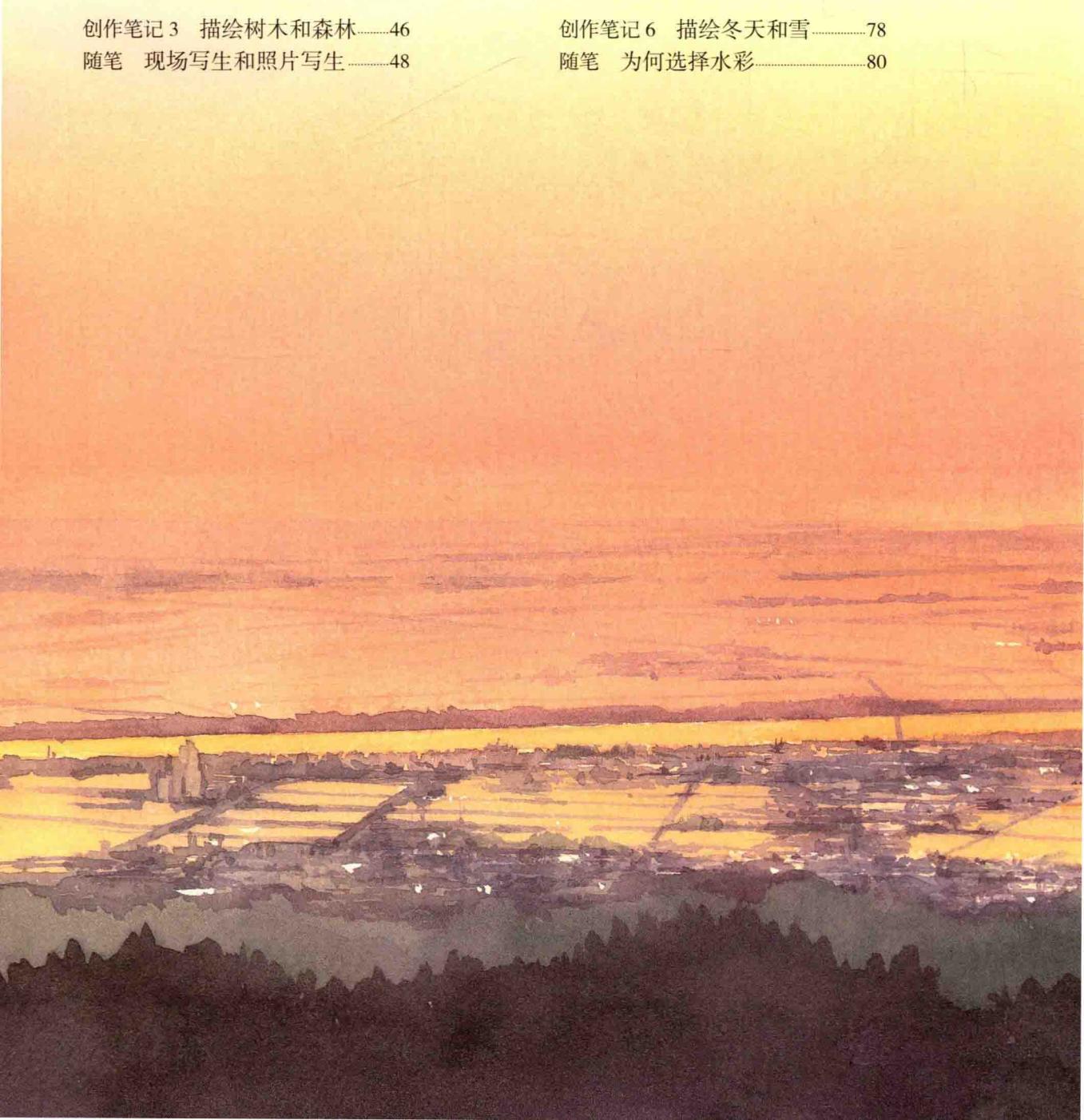
- 创作笔记4 描绘天空和云 56
随笔 赏画的愉悦 58

第5章 描绘花和草 59

- 创作笔记5 描绘花和草 68
随笔 观察 70

第6章 描绘冬天和雪 71

- 创作笔记6 描绘冬天和雪 78
随笔 为何选择水彩 80

第7章 大幅风景的描绘 81

创作笔记7 大幅风景的描绘 90

水彩画的工具和技法 1~6 92

关于颜料 92

关于笔 94

关于纸 96

关于留白液 98

关于速写 100

关于素描 101

绘画过程 仅用笔作画

傍晚的云 (大幅风景画) 102

绘画过程 使用留白液的画法

杉木林中的光影 110

阿部智幸水彩笔记精华摘录 120

后记 127

· · · · ·

阿部智幸的水彩笔记

～如何表现光的氛围～

〔日〕阿部智幸 著
娟娟 译

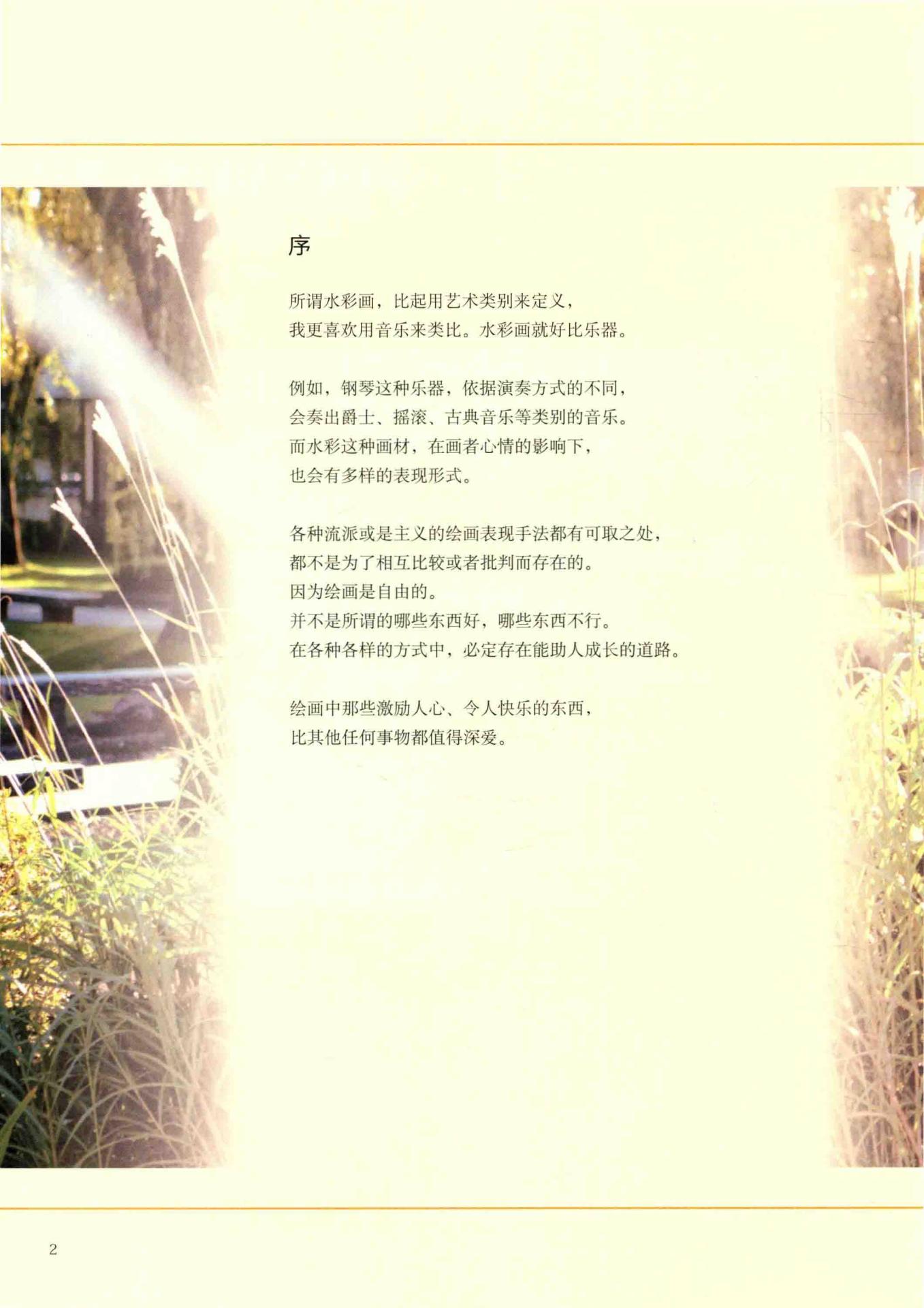
窗边的花

19cm × 28cm

获多福水彩纸 2012年

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co.,Ltd.

序

所谓水彩画，比起用艺术类别来定义，
我更喜欢用音乐来类比。水彩画就好比乐器。

例如，钢琴这种乐器，依据演奏方式的不同，
会奏出爵士、摇滚、古典音乐等类别的音乐。
而水彩这种画材，在画者心情的影响下，
也会有多样的表现形式。

各种流派或是主义的绘画表现手法都有可取之处，
都不是为了相互比较或者批判而存在的。
因为绘画是自由的。
并不是所谓的哪些东西好，哪些东西不行。
在各种各样的方式中，必定存在能助人成长的道路。

绘画中那些激励人心、令人快乐的东西，
比其他任何事物都值得深爱。

第1章 描绘光和影 13

- 创作笔记1 描绘光和影 22
随笔 感悟光的奇迹 24

第2章 描绘水和水流 25

- 创作笔记2 描绘水和水流 34
随笔 画，是反映内心的镜子 36

第3章 描绘树木和森林 37

- 创作笔记3 描绘树木和森林 46
随笔 现场写生和照片写生 48

第4章 描绘天空和云 49

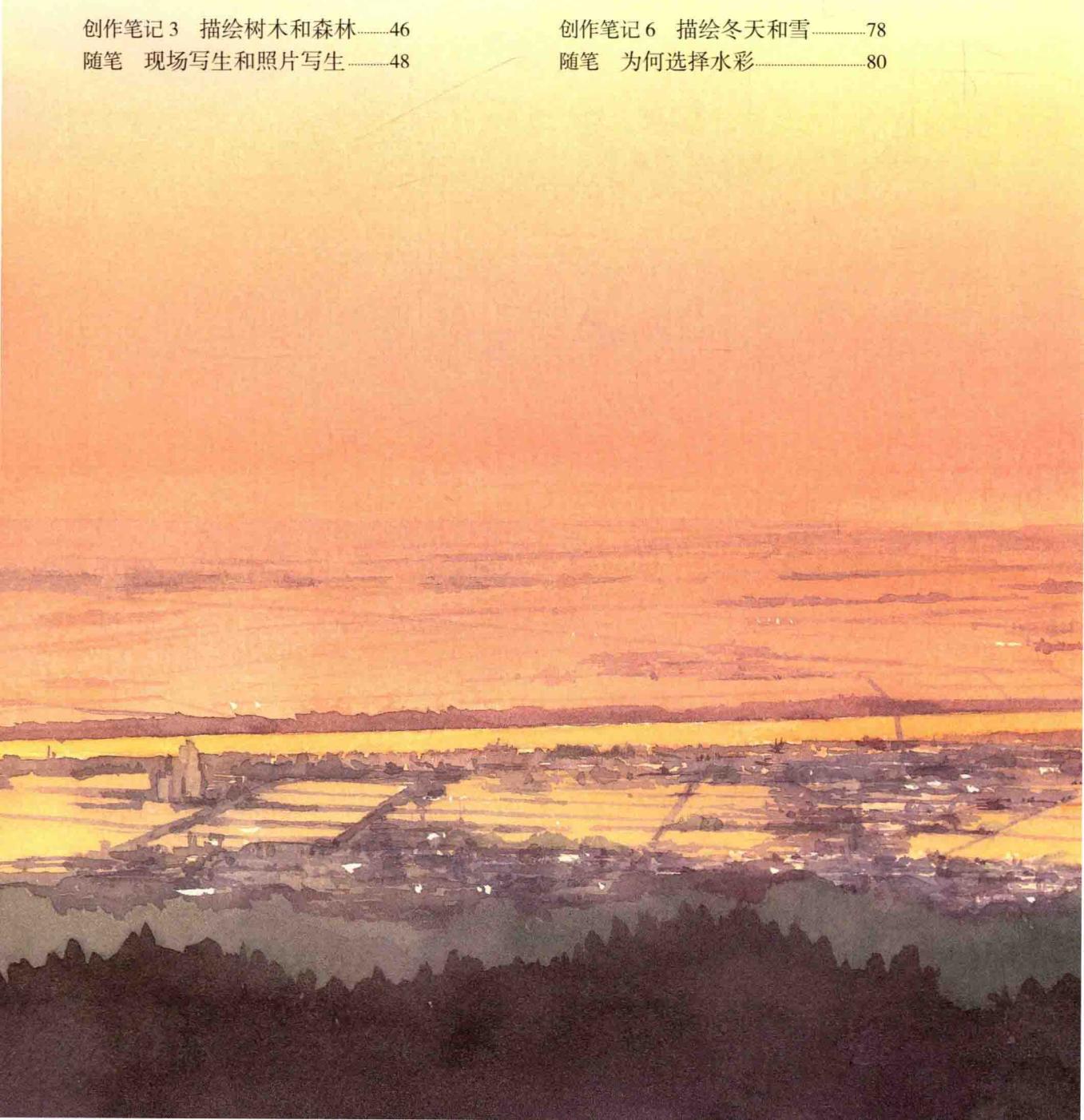
- 创作笔记4 描绘天空和云 56
随笔 赏画的愉悦 58

第5章 描绘花和草 59

- 创作笔记5 描绘花和草 68
随笔 观察 70

第6章 描绘冬天和雪 71

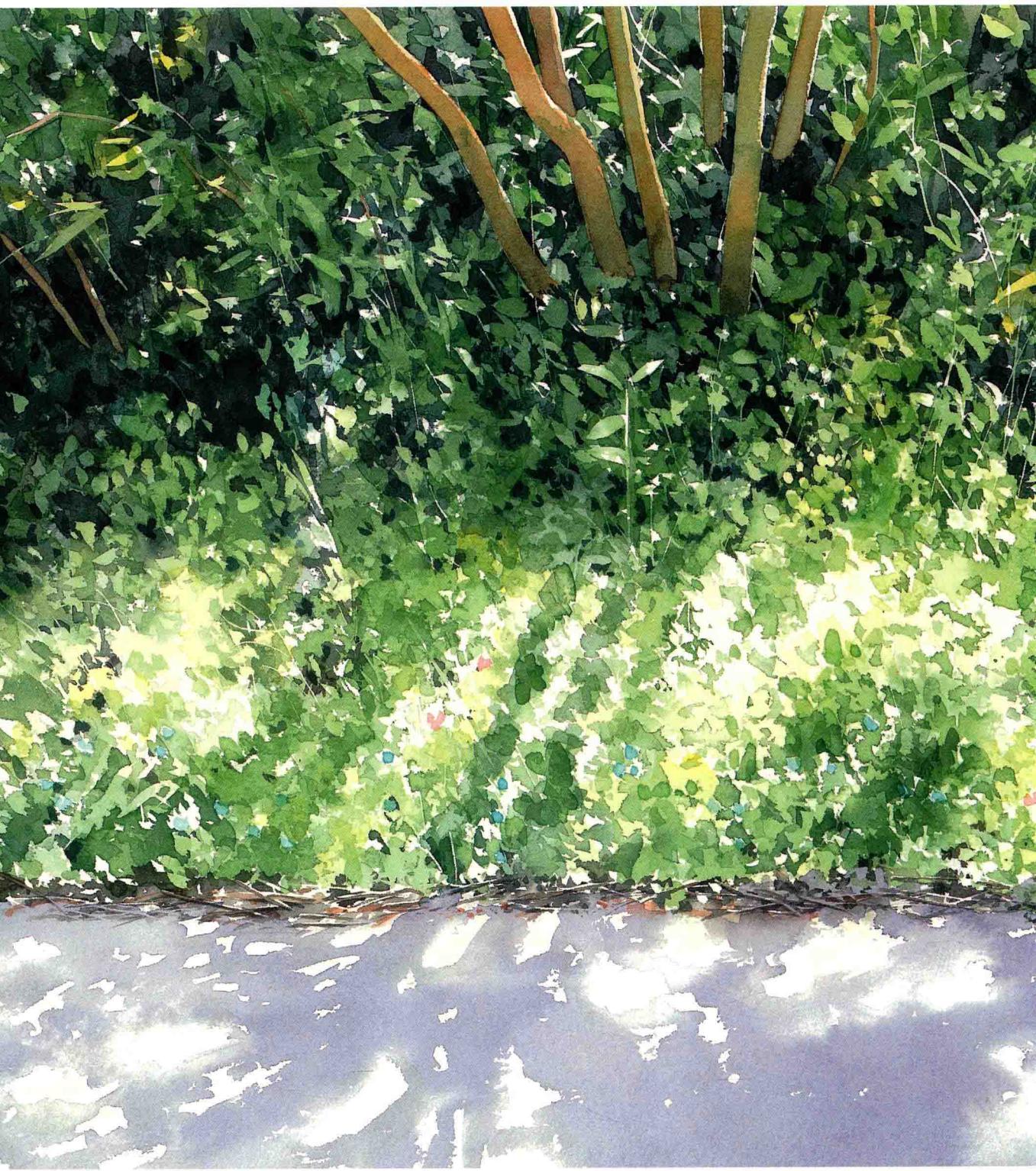
- 创作笔记6 描绘冬天和雪 78
随笔 为何选择水彩 80

第7章 大幅风景的描绘	81	绘画过程 仅用笔作画	
创作笔记7 大幅风景的描绘	90	傍晚的云 (大幅风景画)	102
水彩画的工具和技法 1~6	92	绘画过程 使用留白液的画法	
关于颜料	92	杉木林中的光影	110
关于笔	94		
关于纸	96		
关于留白液	98	阿部智幸水彩笔记精华摘录	120
关于速写	100		
关于素描	101	后记	127

瞭望海之森林
30cm×50cm
阿诗水彩纸 2013年

恬静时光

静静的风中有什么东西在摇摆
我看到了什么
是光，抑或是影？
闭上眼睛看不到的东西
与只有闭上眼睛才能看到的东西
我到底在注视什么呢？
当我寻到远方透过来的光
即使闭上眼睛
也同样会感受到它的存在。

恬静时光

30cm×41cm
获多福水彩纸 2012年

秋的静谧

秋天最后的一缕光
充满了对大地的爱
在明天到来的冬日之前
就好像是一件用温暖织就的羽衣
沉默中又增添了一分宁静
仿佛千年之前就已经决定
遵守着这个约定
光，为此而深受触动

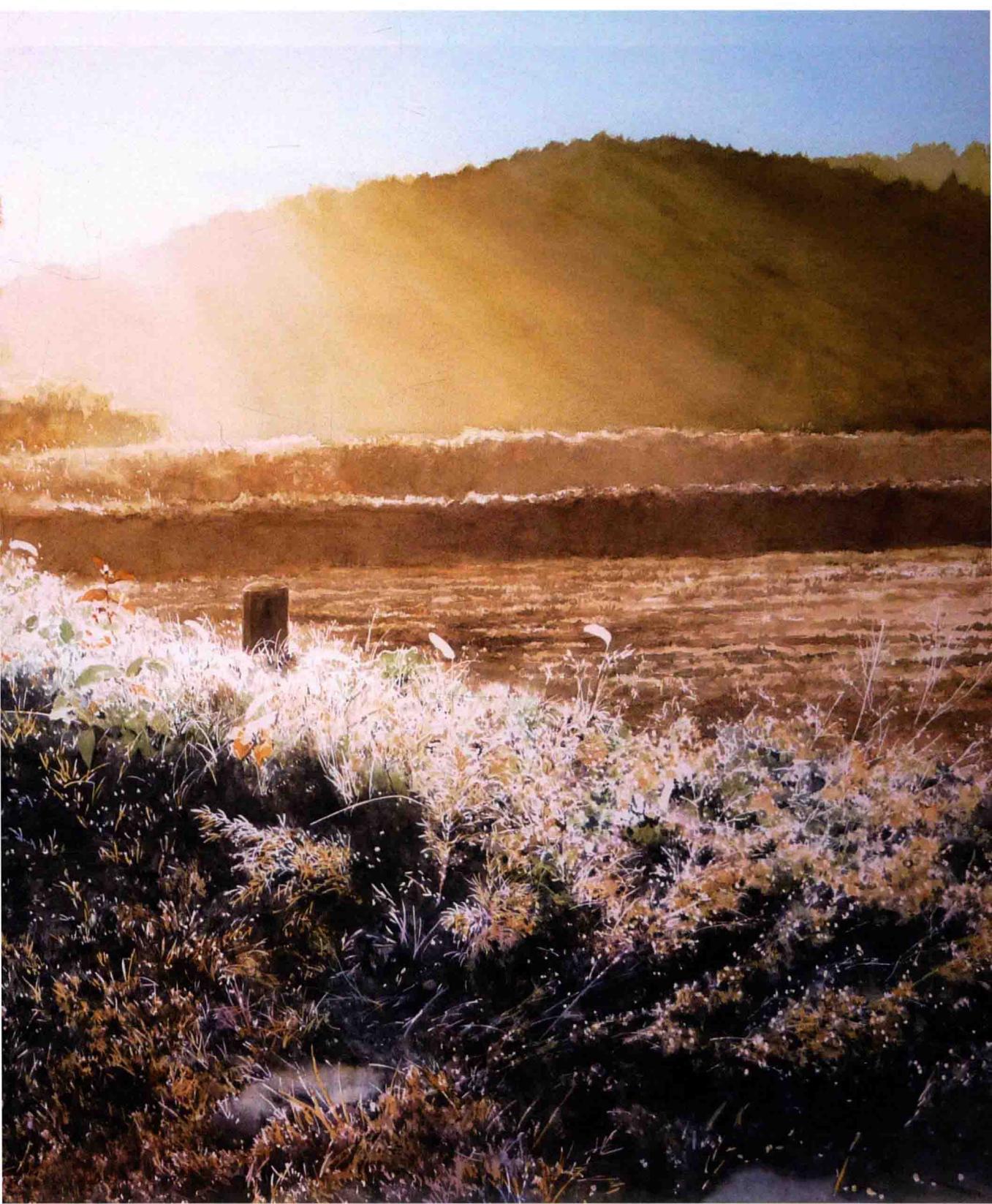
秋的静谧

F50 号*

获多福水彩纸 2012 年

*F50 号纸张尺寸约为 125cm × 95cm。

飞翔在水中的天空

无风的午后，我独自一人走在小道上
一片叶子轻轻落下
又一片叶子落下
落在一片水洼中
水洼倒映出秋天澄澈的天空
那一片落叶，并非是回归大地
而是仿佛飞翔在水中的天空一般

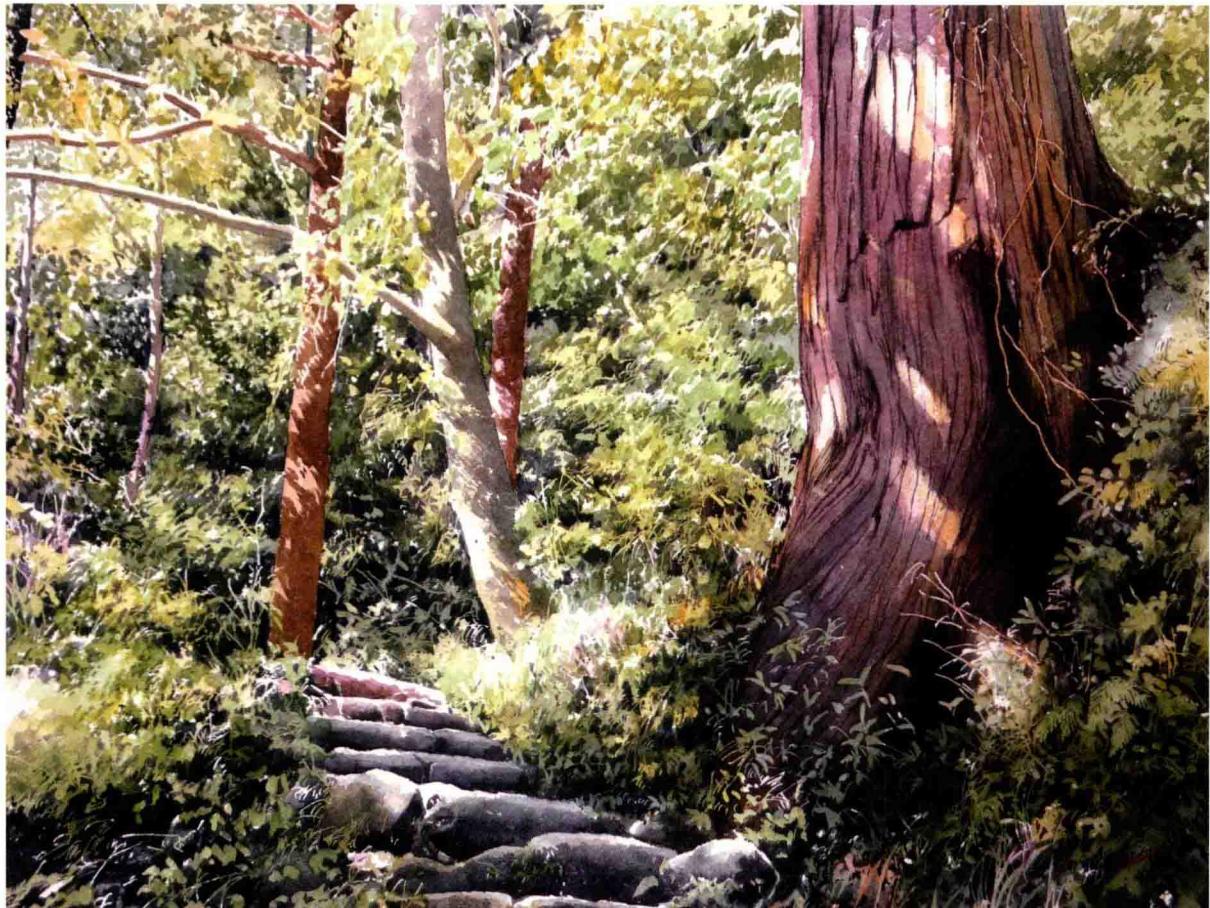
飞翔在水中的天空

F40 号*
获多福水彩纸 2011 年

*F40 号纸张尺寸约为 100cm × 80.3cm。

光影之森

每次看到巨树的时候都会有所感慨
这棵大树在最初时也不过是一颗种子
这颗小小的种子吸收来自大地的养分
成千上万倍后生长到如此高大
在坚硬的泥土中
向深处伸展着根茎
充满如此巨大的力量
而默默无闻的树木与森林
仅仅，让我们感受到那一份宁静

光影之森

32cm×41cm

获多福水彩纸 2011年