

后浪

永山裕子的水彩课Ⅲ

— 如何画出透明感 —

[日] 永山裕子 著 / 娟娟 译

永山裕子的水彩课Ⅲ

— 如何画出透明感 —

[日] 永山裕子 著 / 娟娟 译

图书在版编目 (CIP) 数据

永山裕子的水彩课. Ⅲ, 如何画出透明感 / (日) 永山裕子著; 娟娟译. —北京: 北京联合出版公司, 2017.4

ISBN 978-7-5596-0263-3

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 076261 号

水彩教室 透明水彩なるほどレッスン—プロが教える水とにじみの生かし方

著者: Yuko Nagayama

© 2006 Yuko Nagayama

© 2006 Graphic-sha Publishing Co., Ltd.

This book was first designed and published in Japan in 2006 by Graphic-sha Publishing Co., Ltd.

This Simplified Chinese edition was published in 2017 by Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd.

永山裕子的水彩课Ⅲ：如何画出透明感

著 者：[日] 永山裕子

译 者：娟 娟

书籍设计：[日] 长谷川纯雄 / 三小田典子

图片摄影：[日] 今井康夫

原版助理：[日] 林克彦

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 征

营销推广：ONEBOOK

装帧制造：墨白空间·张 莹

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)

北京盛通印刷股份有限公司印刷 新华书店经销

字数 65 千字 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 6 印张 插页 4

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5596-0263-3

定价：49.80 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

永山裕子的水彩课Ⅲ

——如何画出透明感

前言 3

关于画材 6

1 基础水彩技法 尽情发挥水的力量 9

绘画的步骤 10

描绘水彩的6个基本点 12

活用渗色法 16

描绘百合和玻璃杯——让我们开始画吧—— 17

● 在作画之前 23

● 通过裱纸充分发挥水的张力 24

2 利用色彩的明暗效果轻松作画 25

明暗的效果——描绘背景的明暗—— 26

画出季节的味道——观察轮廓线—— 29

描绘添加了器皿和衬布的静物——先描绘明暗再画细节—— 33

了解明暗 34

画以水为主题的作品 36

● 一些适合与花组合的物品 39

● 尽情使用自己喜欢的颜色 40

3 创造烘托主题的背景 41

为了使背景能烘托主题 —四种方式— 42

1. 在纸张上留白 42

2. 参照主体物的颜色选择背景色 44

3. 使用富有表现力的灰色 47

4. 描绘真实的室内场景 50

进阶学习如何选择背景 54

区分明暗，在暗色调背景中上色 54

参照风景照片作画 55

4 用剪影法画风景速写 57

用剪影法来表现街道的氛围 58

在画纸上涂绘各式各样的底色 60

威尼斯·写生 —用水溶性彩色铅笔描绘影子— 62

● 用色彩表现街道的气氛 70

● 把当地的特产作为绘画对象 72

5 用水彩描绘人物的要点 从画鸡蛋开始 75

线稿要画到什么程度 76

描绘年轻的女性 —刻画表情— 77

描绘穿着民族服装的女性 —描绘背景和主体人物— 86

永山裕子的水彩课Ⅲ

— 如何画出透明感 —

[日] 永山裕子 著 / 娟娟 译

前 言

“画水彩时，更自由、大胆一点，不好吗？”

我将通过一系列课程和我的画作来告诉大家这个问题的答案。

我的水彩画一直以来受到油画技法的影响，即“描绘基础底色要多下功夫，并活用叠色”。

此外还要“充分地使用水”。在充分地使用水的情况下，纸和颜料的特点就能完全展现出来。运用渲染技法作画能为画作增添无穷魅力，充分地使用水大胆地描绘吧。

“仔细观察后才能描绘”，是绘画的基本准则之一。

不存在所谓的“应该这样画”。

世界上有各种各样的事物，每种事物的特性也不尽相同，所以尝试用不同的画法去描绘比较好。

在画中不断地寻求适合不同事物的画法，才是所谓的绘画。

如果通过本书，能让大家明白这一点，那我将感到非常欣喜。

永山裕子

永山裕子的水彩课Ⅲ

——如何画出透明感

前言 3

关于画材 6

1 基础水彩技法 尽情发挥水的力量 9

绘画的步骤 10

描绘水彩的6个基本点 12

活用渗色法 16

描绘百合和玻璃杯——让我们开始画吧—— 17

- 在作画之前 23

- 通过裱纸充分发挥水的张力 24

2 利用色彩的明暗效果轻松作画 25

明暗的效果——描绘背景的明暗—— 26

画出季节的味道——观察轮廓线—— 29

描绘添加了器皿和衬布的静物——先描绘明暗再画细节—— 33

了解明暗 34

画以水为主题的作品 36

● 一些适合与花组合的物品 39

● 尽情使用自己喜欢的颜色 40

3 创造烘托主题的背景 41

为了使背景能烘托主题 —四种方式— 42

1. 在纸张上留白 42

2. 参照主体物的颜色选择背景色 44

3. 使用富有表现力的灰色 47

4. 描绘真实的室内场景 50

进阶学习如何选择背景 54

区分明暗，在暗色调背景中上色 54

参照风景照片作画 55

4 用剪影法画风景速写 57

用剪影法来表现街道的氛围 58

在画纸上涂绘各式各样的底色 60

威尼斯·写生 —用水溶性彩色铅笔描绘影子— 62

● 用色彩表现街道的气氛 70

● 把当地的特产作为绘画对象 72

5 用水彩描绘人物的要点 从画鸡蛋开始 75

线稿要画到什么程度 76

描绘年轻的女性 —刻画表情— 77

描绘穿着民族服装的女性 —描绘背景和主体人物— 86

关于画材

线稿 画粗略的线稿时使用

●从 HB 到 2B 的铅笔

因为画纸表面往往是凹凸不平的，铅笔笔芯会消耗得比较快，所以尽量将笔尖削得长一些。

●可塑橡皮

在线稿上按压可塑橡皮或用可塑橡皮擦拭即可将多余的线条清除。

●纸

可用的水彩画纸。

图中所示为棉雪 (Watson) 水彩纸。此外，还可以选择阿诗 (Arches)、法布里亚诺 (Fabriano)、博更福 (Bockingford)、莫朗 (Moulin) 等品牌的水彩纸。

使用方法

先将可塑橡皮掰成两半，任取一段揉搓拉长后使用。

在线稿完成后，使用可塑橡皮擦拭，使线稿变淡。

用手掌滚动橡皮使线稿变淡。再次使用时，揉搓一下即可。 → P.10

使用新的颜料盒时

选择颜料盒时，可先向画材店老板咨询后再购买自己喜欢的款式。

●将颜料挤入颜料格中。

将管状颜料全部挤入颜料格中。

●打开颜料盒使颜料自然变干，大概一天就能干透。

如果颜料没有干透，就可能出现颜料流出现象。

●相邻颜料格中的颜色色相相近。

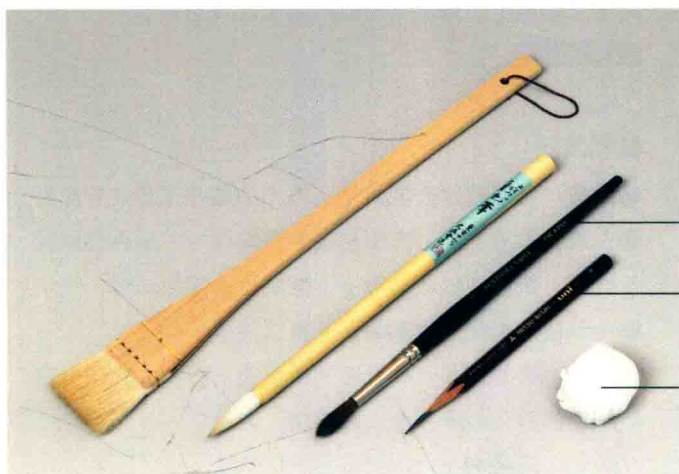
如果购买的是 12 色、24 色的套装颜色，那么只需按照套装颜料的摆放顺序依次挤入颜料格中即可。

上色时

使用平头笔（或平头刷）、上色笔和小号笔这三种画笔

平头笔

（从左到右）平头刷、上色笔、柯林斯基貂毛小号笔。

在必要时使用小号笔。

铅笔：在上色的过程中，也会使用它来添加线条。

可塑橡皮：用于擦除线稿中多余的线条和辅助线。

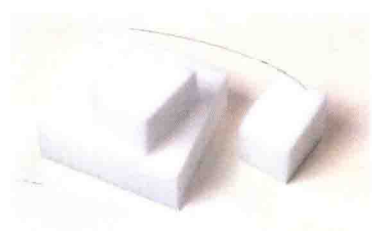
在画一张画的时候，
各种类型的画笔的使用比例大概是多少？
平头笔(或平头刷)60%，上色笔 35%，剩下的 5% 是小号笔。
参照这个比例试试看吧。

● 笔洗

一种能固定放置的容器。
上图展示的是描绘风景画时使用的笔洗。

吸水或吸取颜料时使用的工具

● 超细颗粒的海绵（也称为纳米海绵）

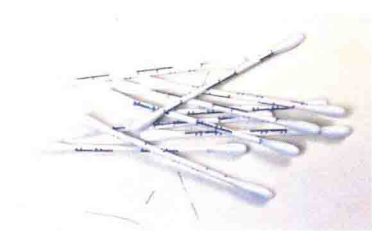
能轻松去除茶渍的海绵，是一种厨房用具。
相较于一般的海绵，这种海绵在去除纸上的颜料时不会损伤纸面。

→ P.14-15

● 纸巾

用来擦拭模糊掉了的轮廓，并吸取多余的水分。

● 棉棒

小面积使用，用于吸取多余的颜料。
可用棉棒蘸水，吸掉多余的颜料，来做出高光效果。

在画某些小果实的时候会使用。 → P.31

其他实用工具

●留白液

用于绘制细节，留出画纸的白色来表现高亮效果。

→ P.90, 92

使用方法

- 准备一支蘸取留白液的笔（笔不必选择质量太好的）。
- 在涂留白液之前，先用肥皂水将笔泡一下后再蘸取留白液。留白液很容易晾干，蘸取少量薄涂即可。
- 可以使用电吹风将画面上的留白液烘干。

涂完留白液的区域不会再被颜料渗透，因此去除留白液后画纸的白色就能再次显露出来。

* 留白液，使用左图所示的清洁胶带除去留白液。

◎等留白液干透后再开始上色。

其他可用的简便工具

●彩色卡纸

可用于作画的彩色卡纸。

无法决定背景色时，

依据彩色卡纸来选择背景色是非常方便的。

而且彩色卡纸在画材店基本都可以买到。

在之后几章的上色教程中，还会提到：

水溶性彩色铅笔（第4章“威尼斯·写生”）、

彩色炭铅笔（第5章“描绘穿着民族服装的女性”）的使用方法。

可以选用各种类型的绘画用具。

试用各种各样的颜色，并使用自己喜欢的颜色上色。

* 在本书的第21页和第40页中有关于颜料的相关信息。

1

基础水彩技法

尽情发挥
水的力量

绘画的步骤

按照下列步骤绘制水彩画。

绘制线稿 → 刷上水后涂底色 → 深入上色 → 描绘细节 → 完成

绘制线稿

铅笔

画出主体物的大致轮廓。

使用可塑橡皮将多余的线条擦除

如果线稿的铅笔痕迹太重，在上色时，画面就容易变得非常黑。

特别是在画浅色花卉的时候，要特别注意这一点。 → P.6

使用可塑橡皮，将比较深的线稿擦淡一点。

滚动可塑橡皮

平涂底色

平头笔 或 平头刷

铺底色时，先用平头笔在纸上刷一层水

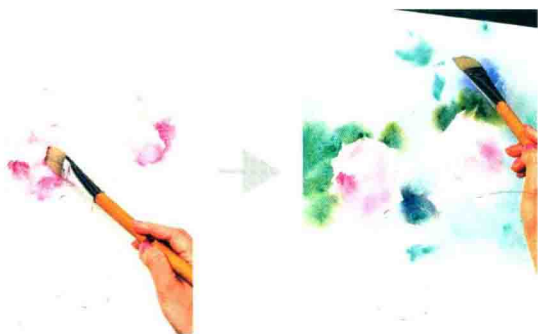
这样纸张就可以更好地吸收水分。

观察主体物和背景的明暗，在纸上平涂颜色。

运用水来产生各种渗色渲染效果。

涂底色完成

在深入刻画细节之前，需要等到底色完全干透。

用笔蘸满水后在纸面上刷水，再蘸取颜色开始上色。

※ 这里也可以使用电吹风。

深入上色

上色笔

等底色干透后，
用笔逐层叠色来表现明暗和颜色的层次。

用上色笔在细部叠色。

细节

小号笔

或 上色笔

使用小号笔来处理细部。

注意不要对细节刻画过多！

一边深入刻画，
一边时刻观察，保持整体意识。
不要因为过度刻画，
而破坏水彩水灵灵的透明感。

完成

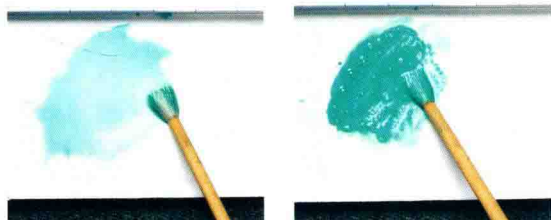
描绘水彩的6个基本点

活用水彩的特性，并掌握描绘水彩的6个基本点，我们就可以愉快地画水彩了。

基本点 1

用水来调节颜料的浓度

颜色的浓淡会随着溶解颜料的水量的不同而产生变化，如果重复涂色，颜色也会变浓。颜料干透后的颜色会比湿润时的颜色淡一些。

溶解颜料的水较多时，颜色就会较淡；水较少时，颜色就会较浓。

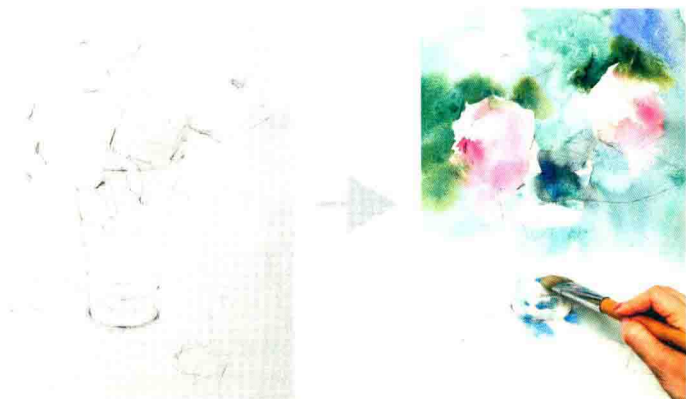
为花心上色时，要使用调得较浓的颜料。

基本点 2

上色后可能还是可以看到线稿

上色后铅笔稿可能还会看得见。使用可塑橡皮擦除多余的线条后再上色。

* 那些在绘制线稿时画的辅助线，在上色的过程中，如果没有必要保留，就用可塑橡皮擦除。

要明确玻璃杯的轮廓线，按照它的轮廓线来上色。

画线稿时，用铅笔画出大致轮廓即可。