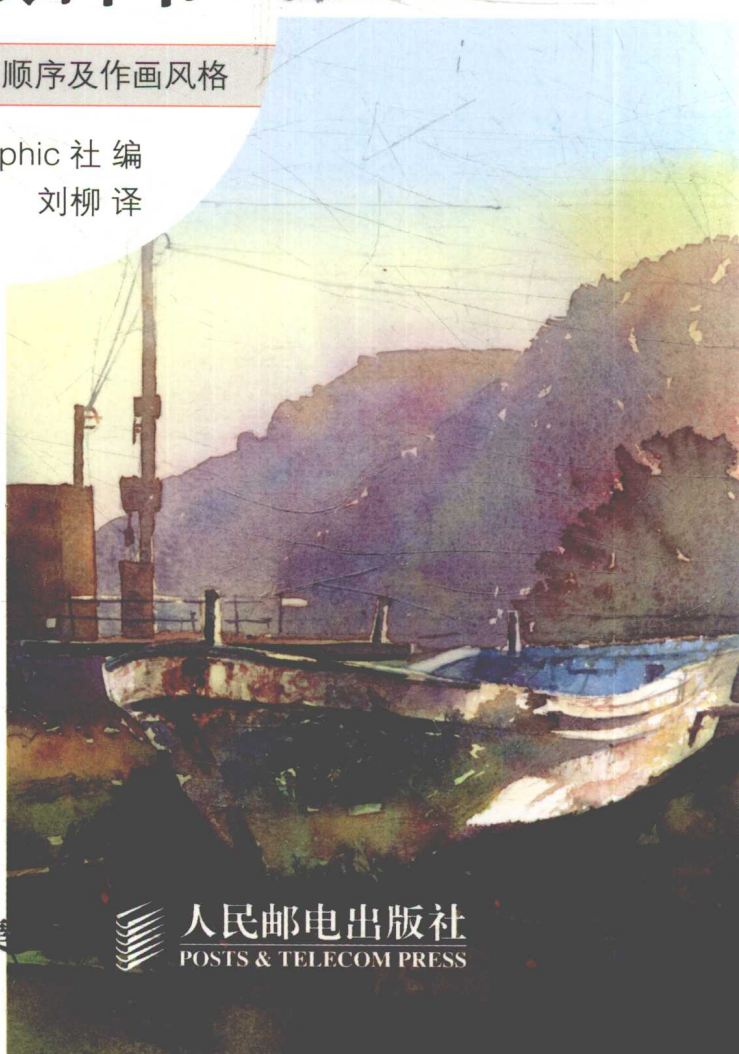

水彩风景 写生教科书

水彩描绘的基本顺序及作画风格

[日] Graphic 社 编
刘柳 译

中国水彩画作品集

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

水彩风景 写生教科书

水彩描绘的基本顺序及作画风格

[日] Graphic 社 编

刘柳 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

水彩风景写生教科书 / 日本 Graphic 社编 ; 刘柳译 .

— 北京 : 人民邮电出版社, 2017. 1

ISBN 978-7-115-38182-8

风景写生教科书作家一览表

五十岚吉彦

日本写生(スケッチ)画会的诸位作家

柴崎春通

长谷川隆

小林征治

青木美和

西房浩二

笠井一男

加藤英

守田笃博

小野月世

王军

Direk Kingnok

fabio cembranelli

右近としこ

I. ①水… II. ①日… ②刘… III. ①水彩画 -

风景画 - 写生画 - 绘画技法 - 教材 IV. ① J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 002944 号

版权声明

風景スケッチの教科書 水彩で描く基本・手順・作画スタイル

Text book for Landscape sketching

©2013 Graphic 社

摄影: 今井康夫, 熊谷顺

书籍设计: 高木康夫 / 大久保春菜 (インディゴデザインスタジオ)

编辑: 永井麻理 (Graphic 社)

©2013 Graphic-sha Publishing Co., Ltd. This book was first designed and published in

Japan in 2013 by Graphic-sha Publishing Co., Ltd. This Simplified Chinese edition was

published in 2015 by POSTS & TELECOM PRESS

内容提要

这是一本书的内容和技法都很基础的水彩教程。本书延续了日系水彩书选择案例的角度和选取的配图都很别致的特点, 有针对性地分别对风景画中常出现的构图问题、画面颜色的浓淡问题、如何从照片中和自然中取景等作了详细的讲解, 再通过描绘天空、群山、房屋、街道等具有代表性的案例, 循序渐进地介绍了水彩风景的绘制技法, 讲解细致, 配图到位, 画面效果生动。

本书不仅适合美术爱好者和专业读者阅读, 还适合作为美术培训机构的教材。

-
- ◆ 编 [日]Graphic 社
 - 译 刘 柳
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 何建国
 - 责任印制 陈 彝
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 9.5 2017 年 1 月第 1 版
 - 字数: 240 千字 2017 年 1 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2014-0685 号
-

定价: 55.00 元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

目录

第一章 使用水彩画笔和水彩颜料绘画

一、风景写生的步骤 讲师：五十岚吉彦.....6

1. 写生本.....6
2. 画草稿用的铅笔和水性笔.....6
 - 2.1 铅笔.....6
 - 2.2 细尖水性笔（如右图所示，0.3mm）.....6
 - 2.3 粗尖水性笔（如右图所示，0.8mm）.....6
3. 水彩颜料及工具.....6
 - 3.1 水彩颜料.....6
 - 3.2 便携笔洗.....6
 - 3.3 水彩笔.....6

二、描绘被树木环绕的白色建筑物.....7

1. 决定构图.....7
2. 从（某某为主题）视点出发，再次观察风景.....7
3. 用铅笔勾画出轮廓.....8
4. 用细笔画线条.....8
 - 要点1：先画出视线的高度、主题建筑物的位置。
 - 要点2：本页图上的（红圆圈）和数字表示绘画的次序，与主体物相邻的部分用线条接合起来。这样一来，事物的大小容易比较，前后事物的相互重叠关系也比较容易确定。
 - 要点3：给环绕主体物的树木加上一些变化。将左边树木伸展的树枝、建筑物正面龙血树树尖尖的叶子，以及右边阔叶树干的大小用水彩笔绘出。通过对各事物特征的描绘，可以感受到实实在在的绘画乐趣。
5. 使用粗尖水性笔勾出线条的抑扬顿挫感.....10
6. 先从明亮鲜艳的颜色开始上色.....11
 - 要点1：不是平铺混色后的颜色，而是在画纸上自然地混合颜色，显现出浓淡。
 - 要点2：一点点地变换颜色，画出海水因反射及远近不同而形成的不同颜色。

三、描绘有船的风景作品.....14

1. 确定构图.....14
2. 从主体物这一视点出发再次观察.....15
3. 用铅笔勾画出轮廓.....15
4. 使用细尖水性笔画线条.....16
5. 使用粗尖水性笔勾出线条抑扬顿挫的节奏感.....17
6. 从明亮鲜艳的颜色开始上色.....18

四、描绘什么样的场景 日本写生绘画展会的名家们.....22

1. 确定主题.....22
2. 对场景的描绘.....23
 - 主题1：日式建筑.....24
 - 主题2：不朽的日式建筑.....25
 - 主题3：都市街景.....26
 - 主题4：西式建筑.....26
 - 主题5：有历史沧桑感的街道.....27
 - 主题6：拜访人气写生地.....28
 - 主题7：港湾·船.....32
 - 主题8：水边的景观.....32
 - 主题9：树叶.....33
 - 主题10：樱花.....34
 - 主题11：绿色中的建筑物.....35
 - 主题12：晚霞·朝霞.....35
 - 主题13：描绘自己生活的乡镇.....35
 - 主题14：旅游写生.....36

14.1 英国.....	36
14.2 法国.....	37
14.3 比利时.....	38
14.4 德国.....	38
14.5 捷克.....	38
14.6 匈牙利.....	38
14.7 奥地利.....	38
14.8 意大利.....	39
14.9 西班牙.....	41
14.10 葡萄牙.....	41
14.11 亚洲各国.....	41

五、专题 旅行与写生 旅行日记.....	42
加拿大篇.....	42
俄罗斯篇.....	44

第二章 写生综合讲座

一、写生基础 画面构图为何物？ 描绘主题.....	48
1. 组成一幅画的场所（可能就在附近.....）.....	48
2. 寻找画面中的重点部分.....	48
3. 随意地组合作画要素.....	50
二、实战部分由主题开始作画.....	51
1. 这样就决定了主题.....	51
2. 那么，开始实践吧！.....	52
3. 在阴影处作画.....	55
3.1 通过区分描绘向阳和阴影来强调主体物.....	55
3.2 通过轮廓和空白描绘树木.....	55
3.3 利用阳光和道路传达主题.....	56
3.4 完成写生.....	57

三、绘画研习会的乐趣 右近老师的室外写生课.....	58
----------------------------	----

第三章 描绘风景的视角

一、天空和山 绘制四季景物的要点

讲师：长谷川 隆.....	66
1. 天空和白云.....	66
要点：描绘白云的影子	
2. 草原.....	66
要点：晕染笔的不同使用方式有不同的效果	
3. 云雾朦胧的天空.....	70
4. 重点课程 1：秋季的天空.....	76
5. 重点课程 2：秋季的天空和红叶.....	77
6. 重点课程 3：落叶.....	78

二、房屋和街道 主题各异的课程

讲师：小林征治.....	80
1. 屋顶是明亮的.....	80
2. 描绘人的生活情形.....	81
3. 质感表现.....	82
主题 1：屋顶瓦片.....	82
要点 1：屋顶瓦片的线条不能画直线。描绘出瓦片	
要点 2：上色窍门——“3 阶段色调”。	
主题 2：板壁.....	84
要点：受到阳光照射或雨水淋而变得粗涩的感觉用干燥刷通过重叠上色的方式来表现。	
主题 3：石墙.....	85
要点：通过色斑的变化来表现流逝的岁月。	

主题 4: 砂浆..... 86

要点: 表现粗糙的质感和紧实的墙角。

主题 5: 生锈的铁板..... 86

要点: 表现出物体生锈的质感。

主题 6: 自行车的画法..... 86

主题 7: 生铜锈的铜板..... 87

三、上颜色与晕染 风景照片和作品

讲师: 青木美和..... 90

1. 技巧讲座..... 90

1.1 主体物在远景里..... 90

1.2 根据主题挑选色调并安排景物的顺序..... 90

1.3 处理点缀性景物..... 90

1.4 主体物以外的景物用大块颜色概括..... 90

2. 作品欣赏..... 91

四、通过色彩浓淡构成画作 讲师: 西房浩二..... 94

1. 构图讲座..... 95

1.1 大的明暗构成和小的明暗构成..... 95

1.2 由中景到远景的明暗变..... 95

要点 1: 同样是红色的屋顶, 向里则变成亮色调。前面的屋顶绘出较暗、较浓厚的色调, 后面的则画成较淡的色调, 与明亮的天空连接起来。

要点 2: 成排的树木, 向左则绘成亮色调。把欣赏者的视线由眼前向里自然地移开, 然后吸引到红色的塔顶上。

2. 关于构图..... 97

3. 关于颜色..... 97

五、旅行写生的乐趣 想要再次拜访的街市..... 98

第四章 先涂底色再绘画

——绘画上色的技法

一、风景写生时打底色的技法 讲师: 笠井一男 102

1. 上色基础流程..... 102

2. 捕捉都市风景中的代表性建筑作为主体物..... 102

3. 用普通工具作画..... 102

4. 绘画总结与要点课程..... 109

二、实践讲座 ——通过 4 张照片了解风景写生的

要点 讲师: 加藤英..... 110

演示 1: 用留白胶涂出水面上的光纹..... 111

演示 2: 用水——气呵成..... 111

演示 3: 重叠·晕染渗入·上颜色的方法..... 113

演示 4: 背光处的颜色要一口气涂暗..... 114

演示 5: 绘制时要细腻大胆..... 116

演示 6: 去掉留白胶后的润饰..... 116

第五章 精彩风景写生作品点评和欣赏

水彩风景 写生教科书

水彩描绘的基本顺序及作画风格

[日] Graphic 社 编

刘柳 译

人民邮电出版社
北京

目录

第一章 使用水彩画笔和水彩颜料绘画

一、风景写生的步骤 讲师：五十岚吉彦.....6

1. 写生本.....6
2. 画草稿用的铅笔和水性笔.....6
 - 2.1 铅笔.....6
 - 2.2 细尖水性笔（如右图所示，0.3mm）.....6
 - 2.3 粗尖水性笔（如右图所示，0.8mm）.....6
3. 水彩颜料及工具.....6
 - 3.1 水彩颜料.....6
 - 3.2 便携笔洗.....6
 - 3.3 水彩笔.....6

二、描绘被树木环绕的白色建筑物.....7

1. 决定构图.....7
2. 从（某某为主题）视点出发，再次观察风景.....7
3. 用铅笔勾画出轮廓.....8
4. 用细笔画线条.....8
 - 要点1：先画出视线的高度、主题建筑物的位置。
 - 要点2：本页图上的（红圆圈）和数字表示绘画的次序，与主体物相邻的部分用线条接合起来。这样一来，事物的大小容易比较，前后事物的相互重叠关系也比较容易确定。
 - 要点3：给环绕主体物的树木加上一些变化。将左边树木伸展的树枝、建筑物正面龙血树树尖尖的叶子，以及右边阔叶树干的大小用水彩笔绘出。通过对各事物特征的描绘，可以感受到实实在在的绘画乐趣。
5. 使用粗尖水性笔勾出线条的抑扬顿挫感.....10
6. 先从明亮鲜艳的颜色开始上色.....11
 - 要点1：不是平铺混色后的颜色，而是在画纸上自然地混合颜色，显现出浓淡。
 - 要点2：一点点地变换颜色，画出海水因反射及远近不同而形成的不同颜色。

三、描绘有船的风景作品.....14

1. 确定构图.....14
2. 从主体物这一视点出发再次观察.....15
3. 用铅笔勾画出轮廓.....15
4. 使用细尖水性笔画线条.....16
5. 使用粗尖水性笔勾出线条抑扬顿挫的节奏感.....17
6. 从明亮鲜艳的颜色开始上色.....18

四、描绘什么样的场景 日本写生绘画展会的名家们.....22

1. 确定主题.....22
2. 对场景的描绘.....23
 - 主题1：日式建筑.....24
 - 主题2：不朽的日式建筑.....25
 - 主题3：都市街景.....26
 - 主题4：西式建筑.....26
 - 主题5：有历史沧桑感的街道.....27
 - 主题6：拜访人气写生地.....28
 - 主题7：港湾·船.....32
 - 主题8：水边的景观.....32
 - 主题9：树叶.....33
 - 主题10：樱花.....34
 - 主题11：绿色中的建筑物.....35
 - 主题12：晚霞·朝霞.....35
 - 主题13：描绘自己生活的乡镇.....35
 - 主题14：旅游写生.....36

14.1 英国.....	36
14.2 法国.....	37
14.3 比利时.....	38
14.4 德国.....	38
14.5 捷克.....	38
14.6 匈牙利.....	38
14.7 奥地利.....	38
14.8 意大利.....	39
14.9 西班牙.....	41
14.10 葡萄牙.....	41
14.11 亚洲各国.....	41

五、专题 旅行与写生 旅行日记.....	42
加拿大篇.....	42
俄罗斯篇.....	44

第二章 写生综合讲座

一、写生基础 画面构图为何物？ 描绘主题.....	48
1. 组成一幅画的场所（可能就在附近.....）.....	48
2. 寻找画面中的重点部分.....	48
3. 随意地组合作画要素.....	50
二、实战部分由主题开始作画.....	51
1. 这样就决定了主题.....	51
2. 那么，开始实践吧！.....	52
3. 在阴影处作画.....	55
3.1 通过区分描绘向阳和阴影来强调主体物.....	55
3.2 通过轮廓和空白描绘树木.....	55
3.3 利用阳光和道路传达主题.....	56
3.4 完成写生.....	57

三、绘画研习会的乐趣 右近老师的室外写生课.....	58
----------------------------	----

第三章 描绘风景的视角

一、天空和山 绘制四季景物的要点

讲师：长谷川 隆.....	66
1. 天空和白云.....	66
要点：描绘白云的影子	
2. 草原.....	66
要点：晕染笔的不同使用方式有不同的效果	
3. 云雾朦胧的天空.....	70
4. 重点课程 1：秋季的天空.....	76
5. 重点课程 2：秋季的天空和红叶.....	77
6. 重点课程 3：落叶.....	78

二、房屋和街道 主题各异的课程

讲师：小林征治.....	80
1. 屋顶是明亮的.....	80
2. 描绘人的生活情形.....	81
3. 质感表现.....	82
主题 1：屋顶瓦片.....	82
要点 1：屋顶瓦片的线条不能画直线。描绘出瓦片	
要点 2：上色窍门——“3 阶段色调”。	
主题 2：板壁.....	84
要点：受到阳光照射或雨水淋而变得粗涩的感觉用干燥刷通过重叠上色的方式来表现。	
主题 3：石墙.....	85
要点：通过色斑的变化来表现流逝的岁月。	

主题 4: 砂浆..... 86

要点: 表现粗糙的质感和紧实的墙角。

主题 5: 生锈的铁板..... 86

要点: 表现出物体生锈的质感。

主题 6: 自行车的画法..... 86

主题 7: 生铜锈的铜板..... 87

三、上颜色与晕染 风景照片和作品

讲师: 青木美和..... 90

1. 技巧讲座..... 90

1.1 主体物在远景里..... 90

1.2 根据主题挑选色调并安排景物的顺序..... 90

1.3 处理点缀性景物..... 90

1.4 主体物以外的景物用大块颜色概括..... 90

2. 作品欣赏..... 91

四、通过色彩浓淡构成画作 讲师: 西房浩二..... 94

1. 构图讲座..... 95

1.1 大的明暗构成和小的明暗构成..... 95

1.2 由中景到远景的明暗变..... 95

要点 1: 同样是红色的屋顶, 向里则变成亮色调。前面的屋顶绘出较暗、较浓厚的色调, 后面的则画成较淡的色调, 与明亮的天空连接起来。

要点 2: 成排的树木, 向左则绘成亮色调。把欣赏者的视线由眼前向里自然地移开, 然后吸引到红色的塔顶上。

2. 关于构图..... 97

3. 关于颜色..... 97

五、旅行写生的乐趣 想要再次拜访的街市..... 98

第四章 先涂底色再绘画

——绘画上色的技法

一、风景写生时打底色的技法 讲师: 笠井一男 102

1. 上色基础流程..... 102

2. 捕捉都市风景中的代表性建筑作为主体物..... 102

3. 用普通工具作画..... 102

4. 绘画总结与要点课程..... 109

二、实践讲座 ——通过 4 张照片了解风景写生的

要点 讲师: 加藤英..... 110

演示 1: 用留白胶涂出水面上的光纹..... 111

演示 2: 用水——气呵成..... 111

演示 3: 重叠·晕染渗入·上颜色的方法..... 113

演示 4: 背光处的颜色要一口气涂暗..... 114

演示 5: 绘制时要细腻大胆..... 116

演示 6: 去掉留白胶后的润饰..... 116

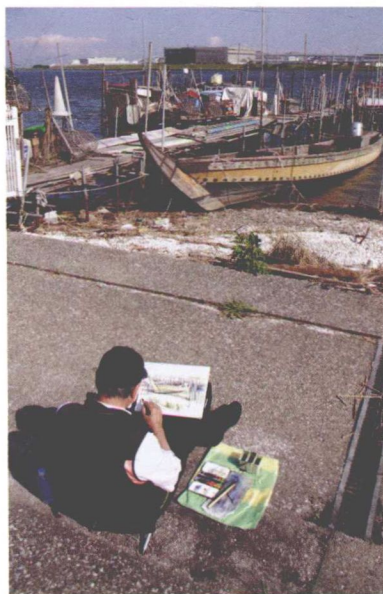
第五章 精彩风景写生作品点评和欣赏

第一章

使用水彩画笔和水彩颜料绘画 简便的短时间写生

- 一、风景写生的步骤
- 二、描绘树木环绕的白色建筑物
- 三、描绘有船的风景作品

使用水彩画笔可以轻松地开始绘画。捕捉当时的氛围，当场完成。根据笔尖粗细的不同勾勒出强弱不同的线条，下面介绍一种描绘水彩颜色和留白的轻松的画法。

一、风景写生的步骤 讲师：五十岚吉彦

需要准备的

1. 写生本

水彩用纸。若 1 小时左右完成，则纸张大小以 F4（宽约 30mm）为标准。

写生本的装订方式不同，使用难易程度也不同。如上图的螺旋线圈装订的（langton画纸）写生本和右图粘贴一侧边缘、易撕下的（strathmore纸）胶水写生本。

2. 画草稿用的铅笔和水性笔

2.1 铅笔

边确认构图边勾出大致轮廓。需在上色之前擦除，所以应使用较柔软的 B-3B 铅笔淡淡地绘出。同时需要橡皮胶刷（可参照第 14 页或使用橡皮）

2.2 细尖水性笔（如右图所示，0.3mm）

描绘线条大多使用细尖水性笔。以铅笔线描的轮廓为标准，用水性笔进行素描。

2.3 粗尖水性笔（如右图所示，0.8mm）

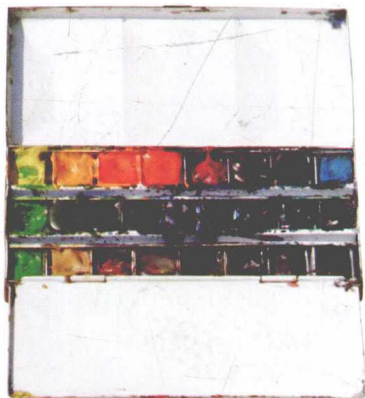
线描完成时使用。用于绘制粗线条时勾出线条强弱。

3. 水彩颜料及工具

3.1 水彩颜料

方便室外作画的固体水彩颜料和调色板套装，共 24 种颜色

3.2 便携笔洗

在室外画素描时可放颜料瓶等用具，还可以装水。有些地方禁止乱倒绘画用水，可用颜料瓶装污水。

3.3 水彩笔

大小标准为 12~14 号。用大号水彩笔画照片。用水性笔作画时一般不使用小号的笔。擦拭颜料和水的抹布或纸巾也是必需品。

二、描绘被树木环绕的白色建筑物

想要描绘的事物

早晨的光在建筑物的白色墙壁上留下美丽的影子。
以建筑物为主体物，树木也要画出。

写生 详情资料

地点：山手县 11 号馆（横滨市 / 港见丘公园内）

时间：9 月上旬 / 上午

天气：晴朗、多云

1. 确定构图

步骤 1：边一点点调整站立的位置和眼睛的高度，边观察风景。这样观察到的主体（建筑物）会不断变化。

步骤 2：框起长方形的框架观察风景并决定要选取的风景。

通过步骤 1、2，找到想画的建筑物图像。具体来说，就是决定在画纸的哪个部分分配主体（建筑物）。也可通过数码相机的画面确定。

切记：确定好要画的场景后，请记住自己眼睛与眼睛所看到的风景（建筑物）所处的同一高度。

这时，坐在人行道的绿石头边自带的椅子上，这样便可踏实下来进行构图。眼睛与建筑物前面的栏杆大致处于同一高度。

① 替换成树木，突出展示主体建筑物的白色墙壁。

2. 从（某某为主题）视点出发，再次观察风景

今天的主题是白色的洋房。有两点我比较在意。（1）想要认真地画洋房，却发现左边内侧的白色大楼与白色的洋房连在一起，二者的界限模糊不清。（2）身旁的照明用具、告示牌等垂直的事物太显眼，一不小心，眼神就被吸引到这些事物上。

② 决定不画这个。省略这个更能强调绿树环绕的感觉。

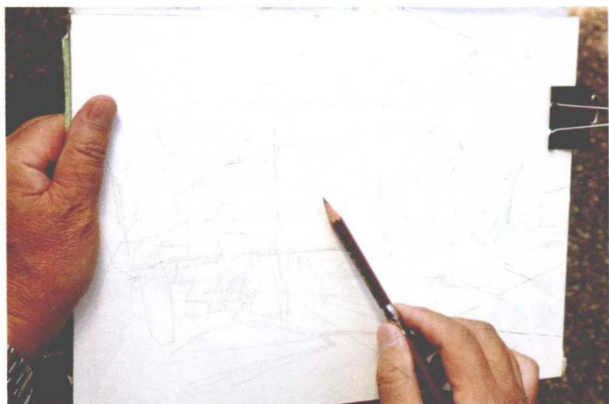
● 有无看起来比主题更显眼的事物？→ 是否省略？

● 有无更能突出主题的方法？→ 是否改变？在绘画开始前，留心这两点很重要。

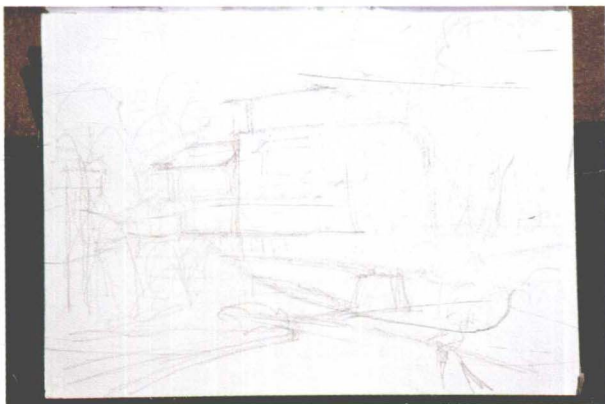

3. 用铅笔勾画出轮廓

用长尾夹固定住写生本的边缘进行写生

首先，在纸上勾勒出“视线的高度”、“主题（建筑物）的位置”，以及“主题的大小”。

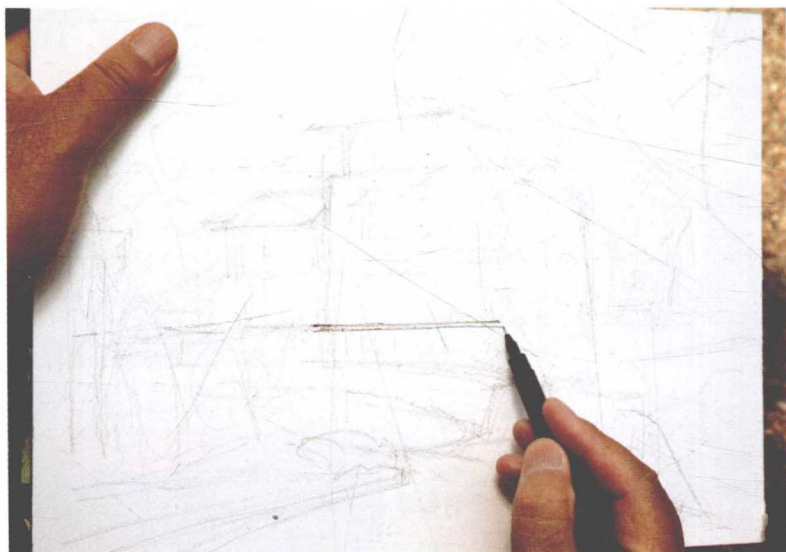

同时也要注意整体的色彩、形状、窗户及房檐部分，画出大致的外形。建筑物是3层建筑。勾画出楼层倾斜线条的轮廓。

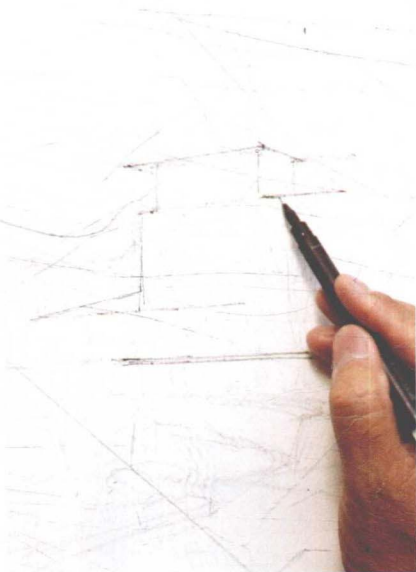

4. 用细笔画线条

要点 1：先画出视线的高度、主题建筑物的位置。

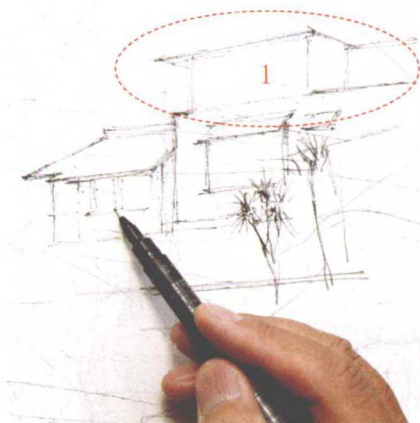
画出与视线处于同一高度的栏杆的位置，与建筑物第1层的墙壁重叠。

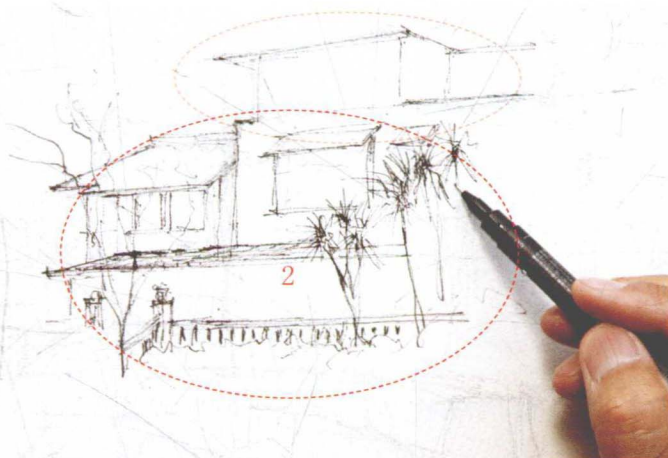
从主题正面的墙面。（类似砖块、骰子的形状）开始画起。利用绘制立方体的要领勾出形状。

要点 2: 本页图上的 (红圆圈) 和数字表示绘画的次序, 与主体物相邻的部分用线条接合起来。

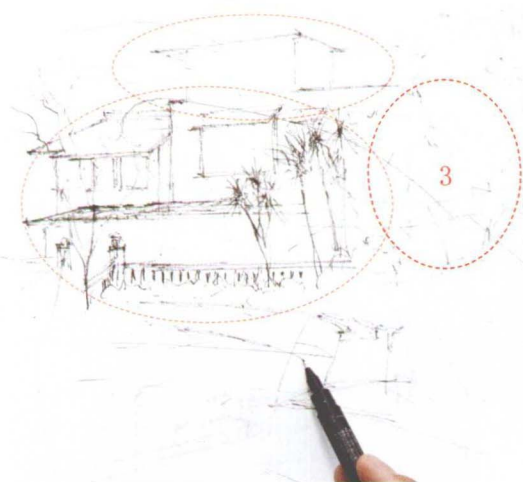
这样一来, 事物的大小容易比较, 前后事物的相互重叠关系也比较容易确定。

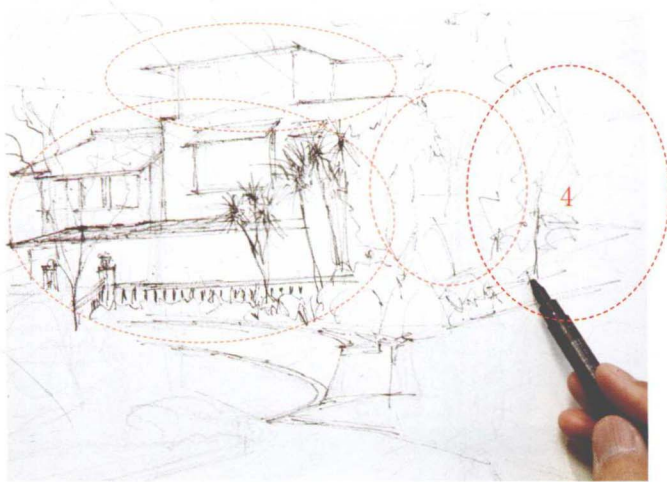
开始画二楼的大窗户和房檐, 然后继续绘制一楼的窗户。

栏杆间柱子的数量不用一个一个地数, 按照等距离划分, 然后继续绘制右手边的树木。

右边的 (红圆圈) 在高于视线的位置。画完道路之后, 一边确认高低差一边确定线条。

先画好石墙和道路的线条, 接着绘出右侧的树木, 然后观察画面右下角道路的宽度, 画出画面右边部分。

要点 3: 给环绕主体物的树木加上一些变化。将左边树木伸展的树枝、建筑物正面龙血树尖尖的叶子，以及右边阔叶树干的大小用水彩笔绘出。通过对各事物特征的描绘，可以感受到实实在在的绘画乐趣。

用细笔尖水性笔勾绘线条。

5. 使用粗尖水性笔勾出线条的抑扬顿挫感

描绘的内容: 屋檐下方、窗户里面的部分、龙血树树干、屋顶的线条（图中的红线几乎平行）、建筑物右边的树木与忽隐忽现的窗户之间的关系、栏杆柱子的影子。

*上色之前，用橡皮胶刷（或橡皮）擦除铅笔线条。

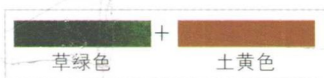
6. 先从明亮鲜艳的颜色开始上色

给草和树涂上明亮的颜色。

给树木的叶子轻轻地上色。

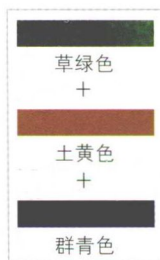
左前方的草地：

给树木涂上阴暗的颜色（分两个阶段）

看起来阴暗的部分：

更加阴暗的部分：

