

你好，
彩绘！

预约水彩画的浪漫
花·绘时光

水色四季 花之绘

田代知子◎著

中国青年出版社

中国青年出版社

水色四季

花之绘

田代知子○著
黄文娟○译

中国青年出版社

Original Japanese title: Hajimete no Suisaiga Juunikagetsu no Hana Suketchi.
Originally published in Japanese by PIE International in 2010.

PIE International
2-32-4 Minami-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo 170-0005 JAPAN

© 2010 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 Graphic-sha 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

版权登记号：01-2013-1943

图书在版编目(CIP)数据

水色四季花之绘 / (日) 田代知子著 ; 黄文娟译 .

—北京 : 中国青年出版社, 2013.5

(你好, 彩绘!)

ISBN 978-7-5153-1582-9

I. 1 水 … II. 1 田 … 2 黄 … III. 1 铅笔画 — 绘画技法

IV. 1 J214.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 087904 号

策划编辑：王颖

责任编辑：易小强 刘冰冰

助理编辑：孔颖

封面设计：康棣 孙素锦

你好, 彩绘! 水色四季花之绘

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：880×1230 1/24
印 张：5
版 次：2013 年 7 月北京第 1 版
印 次：2013 年 11 月第 2 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-1582-9
定 价：32.00 元

本书如有印装质量等问题, 请与本社联系

电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.lion-media.com.cn>

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括: 方正兰亭黑系列

目 录

Contents

花卉写生 基础篇

前言	4	1月 水仙	12
准备工具	6	2月 山茶花	16
画素描的要点	8	3月 三色堇	20
透明水彩的基础	9	春天的花	24
花和叶子的基本画法	10	紫花地丁与三色堇盛开的小路	26
		4月 樱花	28
		5月 玫瑰(蔷薇)	32
		6月 绣球花	36
		夏天的花	40
		玫瑰花园	42

7月 百合	44	尝试画花束	80
8月 向日葵	48	尝试画野蔷薇花环	86
9月 土耳其桔梗	52	制作彩图明信片	92
秋天的花	56	线稿集	97
10月 大丽菊	58	花卉索引、后记	111
11月 龙胆	62		
12月 圣诞玫瑰	66		
冬天的花	70		
草本植物的魔法芳香	72		
森林中	74		
各种叶子	76		
花的形状	78		

你好，
彩绘！

水色四季 花之绘

田代知子◎著
黄文娟◎译

目 录

Contents

前言	4	花卉写生 基础篇	11
准备工具	6	1月 水仙	12
画素描的要点	8	2月 山茶花	16
透明水彩的基础	9	3月 三色堇	20
花和叶子的基本画法	10	春天的花	24
		紫花地丁与三色堇盛开的小路	26
		4月 樱花	28
		5月 玫瑰(蔷薇)	32
		6月 绣球花	36
		夏天的花	40
		玫瑰花园	42

花卉写生 应用篇

79

7月 百合	44	尝试画花束	80
8月 向日葵	48	尝试画野蔷薇花环	86
9月 土耳其桔梗	52	制作彩图明信片	92
秋天的花	56	线稿集	97
10月 大丽菊	58	花卉索引、后记	111
11月 龙胆	62		
12月 圣诞玫瑰	66		
冬天的花	70		
草本植物的魔法芳香	72		
森林中	74		
各种叶子	76		
花的形状	78		

用追求自由快乐的心来绘画

为了追求技巧，我们经常会在不知不觉中画出一些呆板又乏味的作品。所以我常会提醒自己，不要一味追求技巧。“这世上既有画技精湛却没有魅力的作品，也有画技拙劣却吸引人的作品。”想想小孩子的涂鸦就不难理解这句话的含义了。绘画真正追求的是魅力值的增长。所以我希望自己能像小时候那样不在乎别人的评价和眼光，快乐地绘制自己的作品，但身为成年人，很多情况下却又常常身不由己。

所以大家在画画时，不要以“追求技巧”为目标，画到一定程度自然就能掌握绘画的技巧了，大家要用愉快的心情去享受绘画的整个过程。

戏色

画透明水彩的最大乐趣，莫过于享受色彩的变化之美了。加水稀释后再涂抹，颜色依然鲜亮美丽；即使反复叠色，最下层的颜色依然通透可见。重叠、渗透、用水笔晕染等，尝试各种效果也让人心情愉快。

用两种或两种以上的颜色混合还能创作出自己喜欢的多种颜色，大家一定要试试看。比如，黄色和蓝色混合在一起是绿色——这是众所周知的，但是你知道吗，如果增加黄色的比例，就能混合出新芽一般娇嫩的黄绿色；如果增加蓝色的比例，充满夏季风情的浓艳的绿色就会跃然纸上。比起使用现成的颜料，这种会产生更多颜色的混合方式更值得玩味。

对花卉写生的建议

绘画时最重要的还是仔细观察。如果要画花卉，就要仔细观察花瓣、雄蕊和雌蕊的数量，花朵、叶子和连接处的形状，要上上下下地认真观察，多画几张素描，不要怕失败哦。重点是要把你心目中“漂亮”、“可爱”、“美丽”等各种感受在纸面上表现出来。

你是否有过这样的感受，突然邂逅让你怦然心动的花卉，一种“好想把它画出来”的迫切心情不断涌现。

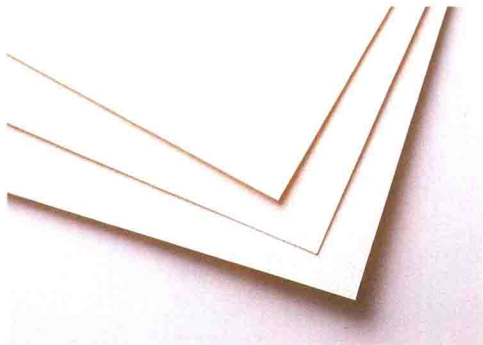
如果有过这样的心情，就让我们面对眼前的花，拿起手中的笔，将这种心情释放出来吧。

绘画之前的…… 准备工具

纸

水彩纸分细纹、中纹和粗纹三种。表面平滑的是细纹纸，表面有凹凸感的是粗纹纸。本书使用的是Wigman的中纹纸。粗纹纸能产生漂亮的晕染效果，大家可根据自己的喜好来选择纸张

铅笔、橡皮、美工刀

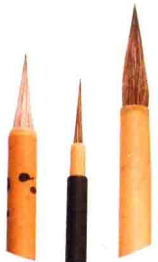
铅笔应选择硬度在H~2B之间的，可根据自己的喜好或配合主题来选择。用美工刀削铅笔，方便根据需要来调节铅芯的长度和粗细

洗笔筒

使用两格以上的洗笔筒会更方便

毛笔(粗、中、极细各一支) 吸水布

水彩画专用的圆笔或日本画用的毛笔都可以用来绘制

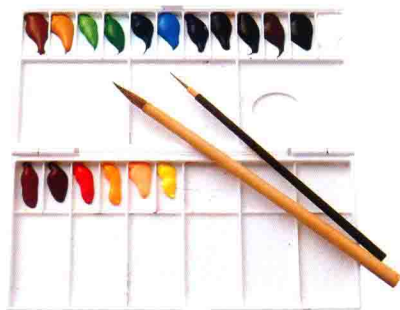
水彩画最重要的是水量! 吸水布可以控制水量的多少

透明水彩颜料

推荐初学者使用这种管状的 18 色颜料，然后再根据自己的喜好或需要购置其他颜色

调色盒

将管状颜料挤入调色盒中，待用时加水溶解。同色系的颜色要放在一起，方便查找和混色

用调色盒来制作原创的色表

透明水彩颜料干了后很难辨别颜色，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。以下是参考作者的调色盒（下图）制作的色表（右图）

永固柠黄 (permanent yellow lemon)	靛青 (indigo)	黑色 (black)
永固黄 (permanent yellow)	苍蓝 (horizon blue)	乌贼黑 (sepia)
永固深黄 (permanent yellow deep)	铜蓝 (verditer blue)	生褐色 (raw umber)
亮镉黄 (cadmium yellow light)	天青蓝 (cerulean blue)	生赭石 (raw sienna)
永固亮黄 (Permanent yellow light)	绿松石蓝 (turquoise blue)	赭石黄 (yellow ochre)
镉橙黄 (cadmium yellow orange)	钴蓝 (cobalt blue)	橄榄绿 (olive green)
亮橘红 (brilliant orange)	浅钴紫 (cobalt violet light)	暗绿色 (sap 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)
深茜素红 (deep madder)	永固红 (permanent red)	镉绿 (cadmium green)
洋红 (carmine)	亮红 (light red)	黄绿色 (leaf green)

先画线稿

画素描的要点

素描线稿对绘制水彩画来说非常重要。画出构图合理的线稿，上色时才能事半功倍。不过话说回来，大家也不用太在意技巧，只要将自己看到的東西画出来就可以了。用轻松愉悦的心情构图，然后再为线稿上色。

准备的工具

铅笔

将铅笔笔尖削细就能绘制出粗细均匀又漂亮的线条。右边为可替换粗笔芯的绘图笔，画出的粗线条会给人比较柔和的感觉

橡皮

可塑橡皮(左图右侧)质地比较柔软，可以自由改变形状来修饰细节部分，而且不会产生橡皮屑，是可以让画稿顺利上色的好工具

将自己看到的東西画下来

1 先构图。

2 补充细节，再整理线条。

要点

仔细观察要绘制的主体物，抓住构图要点。从各个角度去看去摸，充分理解花的整体构造

在涂色之前……

透明水彩的 基础

享受画透明水彩的乐趣

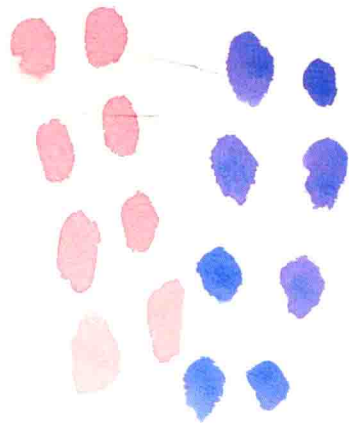
渗透
晕染
(色彩的浓淡)

接色

叠色

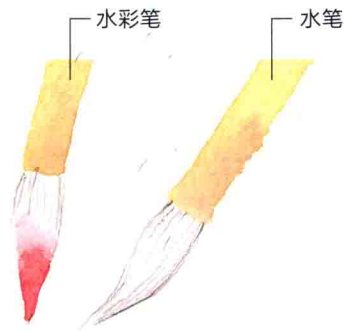
1 试色

制作出的颜色在涂色前要先试涂一下，以确认颜色的具体效果。透明水彩颜料根据加水和混色比例的不同，产生的颜色会有很大的变化。所以在涂色前要先在水彩纸上试涂，以确定具体的色泽。

2 水彩笔要准备两支一组!

透明水彩以渗透和晕染两种方式为主，绘制前要准备好涂色(水彩笔)和蘸水用的毛笔。只用来蘸水的毛笔称为水笔。涂色后用水笔晕染，就能产生美妙的浓淡变化了。

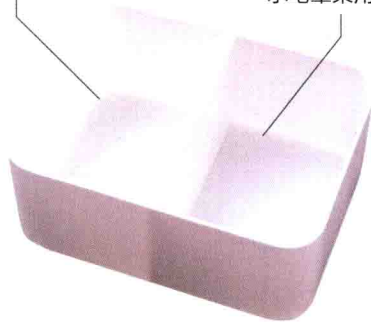

3 控制水量最重要!

准备两格以上的洗笔筒，“洗颜色的水”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。

洗颜色用的水

水笔晕染用的水

要点

用吸水布来控制水量的多少，水量不同出来的效果也不同

做练习

花和叶子的 基本画法

大部分花卉都有花瓣和叶子，这是花卉写生的基础。这里就向大家介绍单片花瓣、叶子的涂法和晕染法。大家在实际绘制前可以先做这样的练习。

花瓣

(单色)

1 用稀释后的朱红色从花瓣根部向上涂至三分之二处。

2 趁颜料未干，用水笔将颜色向外侧晕染。

3 花瓣整体要晕染得没有斑驳感才好。

4 最后在花瓣根部再涂一层略深的朱红色，以增加颜色的对比度。

花瓣

(两色混合)

1 用亮镉黄色从花瓣的根部向上涂至三分之一处。

2 趁颜色未干，用稀释后的朱红色接着亮镉黄色向上涂至三分之二处。

3 一边用水笔让亮镉黄色与稀释后的朱红色相互渗透，一边将颜色向外侧晕染。

4 让整体颜色充分融合。

叶子

1 用稀释后的橄榄绿色从叶子的根部向上涂至二分之一处。

2 趁颜色未干，再用深翠绿色来涂抹另一半。

3 用水笔让颜色整体充分融合。

4 沿中心处的叶脉用略深的橄榄绿色拉出线条。

5 用水笔让整体颜色充分融合。

花卉写生 基础篇

Flower sketch — Basic

深呼吸，
肩膀放松。

用心去感受每个季节中色彩斑斓的美丽花卉，
然后将这种感觉画下来。

水仙

Narcissus

分类 石蒜科
学名 Narcissus
花语 自爱, 气质高贵, 自恋

1月

寒冷时节散发着幽香的水仙，是在南宋时期由中国传入日本。花形姿态优雅又芳香宜人，宛如“仙子”，由此得名。学名“Narcissus”，源于希腊神话中爱上自己水中倒影，最后化为水仙的美少年“那喀索斯”的名字。

明信片尺寸的线稿，见第 97 页

主要使用颜色

- 永固黄
- 花 永固柠黄
- 永固黄] 混色
- 橄榄绿
- 茎 橄榄绿
- 赭石黄
- 叶 (表) 橄榄绿
- 叶 (里) 赭石黄] 混色
- 橄榄绿