

绘·生活 会·生活
东京 TOTORO 的水彩物语

Drawing Through Life

东京 TOTORO 著

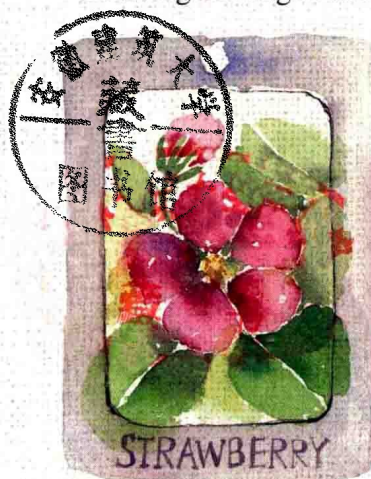

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

绘·生活 会·生活

东京 TOTORO 的水彩物语

Drawing Through Life

东京 TOTORO 著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

绘·生活 会·生活 : 东京TOTORO的水彩物语 / 东京TOTORO著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 9 (2013. 10重印)
ISBN 978-7-115-32136-7

I. ①绘… II. ①东… III. ①水彩画—绘画技法
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第123675号

内 容 提 要

这是一本教您用心绘出生活中的美好与感动的书,同时也传递给您一种对待生活的积极态度。本书中没有过多、过难的绘画技法,除了教读者绘制一些简单的小画外,还加入了日常生活中的小常识;书中的作品展示能给翻阅本书的您带来极大的启发,还可以让您懂得即使用最简单的工具也可以描绘出开心的生活片段。

珍惜身边的人和事物,用绘画装点平凡的生活吧!

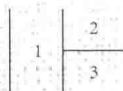
-
- ◆ 著 东京 TOTORO
责任编辑 董雪南
责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/20
印张: 8
字数: 216 千字 2013 年 9 月第 1 版
印数: 4 001-8 000 册 2013 年 10 月北京第 2 次印刷
-

定价: 45.00 元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

1. 家是倾注爱心用双手慢慢构筑起来的。整洁、干净、温馨而又有条有理，这就是家的定义。

2. 没有合适的既成品书架，那就动手做吧。在失败与嬉笑中和心爱的人一起完成，是一生中些小而又柔软的记忆。

3. 小小的厨房，摆满了心爱的小物，做起饭来也一定是香喷喷的。

		2
1		3

1.2. 认真做好每一餐，是对家和家人最贴心的呵护。

3. 闲暇时，做些香甜的饮品（菠萝 + 柠檬果酒），是夏天里最清凉的事情之一。等两个月后酒熟了，傍晚小酌，听着虫鸣蛙叫，嗅着花香，微醺。

趣 Hobby

1	2	1. 暖暖的午后, 躲在舒适的小屋里, 听一首好歌, 喝一杯清茶, 画一幅小画。日子, 生动又美好地流淌着。
	3	
	4	
2. 插花 (嵯峨御流), 一花一世界。
3. 时不时会用心手作一册豆本, 写上那个时候的记忆。
4. 每年两次和心爱的人踏上小小的旅行, 用心感受不一样的风景, 不一样的温暖 (2012年4月, 京都)。

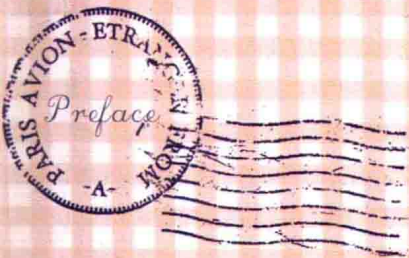
植 Plant

我无法停止爱这些植物，拍下抑或画下它们的美丽，让它们永远印记在我的心里。
每天从记忆中拿出一张细细品味，让我觉得每一天都是干净而惊喜的。
因为每一天对于任何人都是独一无二的一天。

1 | 2 | 3

1. 亲手为花儿们量身定做的花架子。
每天看着它们，总会入神那么一小会儿。
2. 周末去森林里吸氧，补充未来一周的能量，努力做个植物女子。
3. 收获农园里的蔬菜，为我们的生活增添了更多的乐趣与惊喜。

写在前面的话

我的小确幸是这样的。

有身体健康的父母，有和我相同爱好、共同梦想的爱人，有一些玩得很开心的朋友们。

有一个面朝草坪的小露台，那里有我可爱的植物们；有一片离家很近的农园，每年春播秋收，体会劳动的快乐。

有好多自己喜欢并精心挑选的生活道具、小杂货每天陪伴着我；有一台爱不释手的相机，留下生活的美好记录和回忆。

有一直爱用的纸、笔、水彩颜料，让我的生活更加五彩斑斓。

所以，我是幸福的。

其实，再次拿起笔画水彩小画是从2011年夏天开始的。望着农园里绿油油的蔬菜，观察着那些人生第一次看到的马铃薯花、花生花、茄子花、番茄花……到处充满了新鲜与愉悦。

于是，我就想，为什么不把它们可爱的样子画下来呢？重新拾起曾经学过几年的绘画（那个时候还是水粉），梦想着有一天可以在我的笔下，鲜活地蹦跳出那些我喜欢的水果蔬菜、花花草草。做这本书的伊始，否定过自己的水彩小画，我不是专职画者，更不用说以才画了一年半的水彩技术去教读者怎样画水彩了。就这样，在自我否定与肯定，以及肯定与否定中度过了5个月的制作时间。

最后说服自己的是做这本小书的愿望之一，就是

传递一种对待生活的平和、美好的态度。

在这本小书里，没有过多、过难的绘画技法。希望大家看过后，即便用身边最简单的工具也可以描绘出最开心的生活片段。

另外，小书除了一些简单、清淡的小画外，还加入了日常生活中的小知识，让大家在绘画的同时，也可以学到一些掌握了就很便利的小“便签”。因为我也一样，在画画、养花、手作中会遇到意想不到的突发事件。然而，生活慢慢教会了我如何从容应对，这就是常说的“生活的知惠”吧。

正如小书的名字“绘·生活 会·生活”，我更期望大家不完全是以学习绘画的心态来阅读，而是将本书看作一本描绘美好生活与愉快心情的笔记。我用幸福的画笔画下身边的那些小确幸来感动更多热爱生活的你们，希望会对你们有所启示，有所帮助，从而更加珍惜身边的人或事物，让自己的生活更充实、更精致、更幸福。

这，也许才是我做这本小书的初衷所在。

谢谢！

目录

Contents

第1章 Basics Part 基础部分

画材和工具

水彩纸	2
水彩笔	4
铅笔和勾线笔	5
其他辅助工具	6
	7

水彩的基本绘画技法

用其他颜色画出晕开的效果	8
勾线	8
用色彩浓淡变化表现远近关系	9
水滴效果	9
强调重点	9
平涂	9
留白	9

形和色的表现

花瓣和叶子的起伏变化	10
强调花的立体感	10
表现植物的柔软性	11
疏密有致	12
小杂货的表现	13
	14

水彩画的步骤

15

第 2 章 Drawing 蔬菜 and 水果 18

食用果实的蔬菜 19

茄子	19
黄瓜	23
番茄	27
青椒	32
芸豆	36
辣椒	40
南瓜	44
花生	47

食用根的蔬菜 51

萝卜	51
胡萝卜	55
马铃薯	58
红薯	62

食用叶与茎的蔬菜 66

大葱	66
白菜	68
白花椰菜	70
菠菜	71
洋葱	72
石刁柏	73

水果	74
香蕉	74
橘子	76
苹果	79
西瓜	81
葡萄	84
猕猴桃	86
桃	87
柿子	88
香味蔬菜	91
大蒜	91
迷迭香	94
罗勒	96
薄荷	96
鼠尾草	96
清晨的收获 in 农园	97
第 3 章 Drawing12 个月的花朵儿们	98
1 月水仙	99
2 月梅花	102
3 月桃花	104
4 月郁金香	105

5 月玫瑰	108
6 月绣球花	111
7 月牵牛花	113
8 月荷花	116
9 月秋樱	121
10 月桂花	123
11 月菊花	124
12 月山茶花	126

第 4 章 Drawing 生活中的小杂货和花草 128

各种小包包	129
多肉植物	130
我爱花园	132
花开花落	133
秋植物	134
生活小杂货	135
雪中散步的小鸭子们	141
百合图鉴	142
植物小图	143

写在后面的话	146
作者简介	147

第 1 章 Basics Part

基础部分

本章内容

翻开这页的时候，你是不是已经迫不及待地想动笔画了呢？

那么，在动笔之前先了解一下水彩画的工具以及基本技法和表现形式吧！

掌握了这些基本知识，会让你的小画更加活泼、清新、可爱。

本章主要分为 4 部分。

第一部分：对画材和工具的讲解。通过简单的介绍，让读者对其有所了解，并根据自己的实际情况选择画材和工具。

注明：因为笔者生活在国外，对国内的画材和工具没有很具体的了解，所以列举出来的例子仅限于笔者本人使用过的。

第二部分：以画荷花为例，列举水彩的各种技法。

第三部分：以小书中出现过的水彩小画为例，列举色和形的表现形式。

第四部分：一幅水彩小画从起稿到完成的步骤图。

画材和工具

注明：本章介绍的画材及工具都是笔者使用过或正在使用的，发表的意见仅代表笔者个人。

樱花 12 色管状水彩（日本产）。这是我开始画水彩首次选用的。

泰伦斯 24 色固体水彩（日本产）。这是我选用的第二种水彩颜料。

水彩颜料

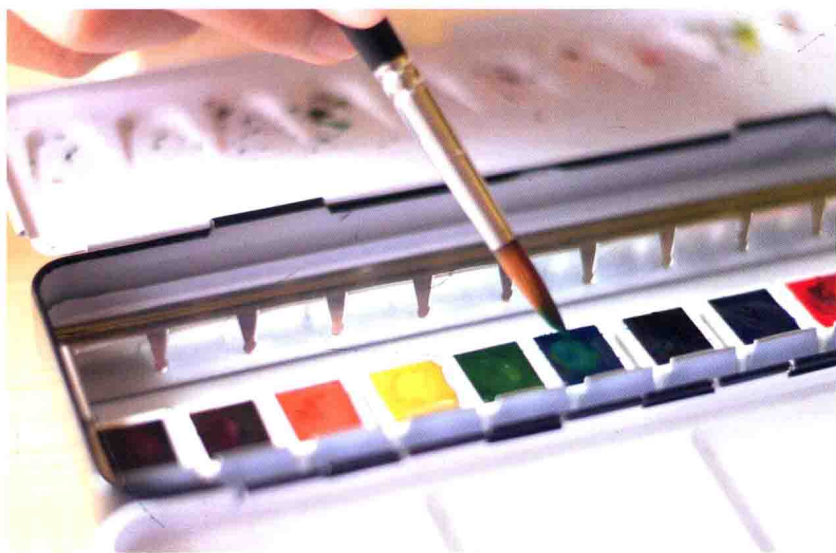
对于初学者，推荐用 12 色或是 24 色的套装水彩颜料。当熟记颜料的名字或是用习惯之后，可以按照自己的喜好再配置单品的水彩颜料，从而使自己的绘画用色有独特的倾向性。

水彩颜料分为管状水彩和固体水彩。两者本质上没有区别，溶于水之后可以有相同的效果，只是固体水彩携带更方便。

当然，好的水彩颜料和普通的水彩颜料在发色、质感，以及和各种水彩纸的协调性上所表现的也截然不同。

初级入门者一般从最普通的水彩颜料入手就可以了。

德国 Schmincke 12 色固体水彩。
色彩鲜亮，混色与成色效果非常好，在纸上的持久性也很高，正在使用中。

Schmincke 12 色固体水彩名称及型号

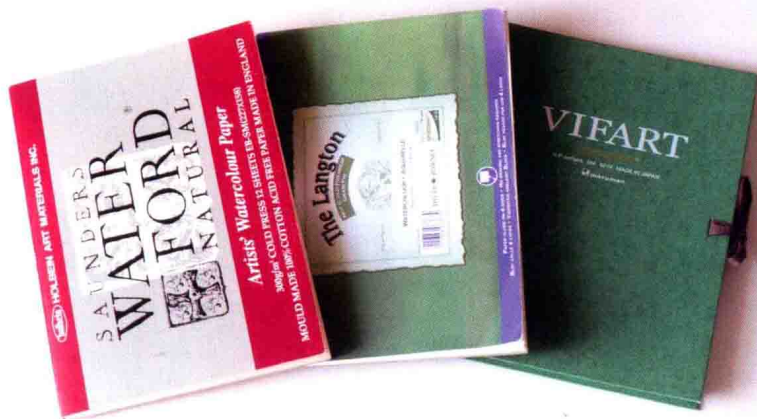
	215 lemon yellow 柠檬黄		534 permanent green olive 永固橄榄绿
	224 cadmium yellow light 浅镉黄		655 yellow ocher 土黄
	349 cadmium red light 浅镉红		649 english venetian red 英国威尼斯红
	353 permanent carmine 永固洋红		663 sepia brown 乌贼棕色
	494 ultramarine finest 群青		780 ivory black 象牙黑
	492 prussian blue 普鲁士蓝		
	519 phthalo green 酞菁蓝		

温馨小提示：

这里介绍的 3 种水彩颜料，都是笔者用过的或正在用的。

除去大家给予肯定的几大品牌的水彩颜料，笔者认为，樱花、泰伦斯、梵高 3 种颜料足够初学者使用。

选择水彩颜料，和自己的色彩喜好、经济能力，以及所用的水彩纸有着非常密切的关系，所以不应该盲目地选择。只有自己亲手试过，或是随着绘画水平的提高对水彩颜料的要求自然而然地提高，才能选出适合自己的水彩颜料；这是一个慢慢摸索、循序渐进的过程。

水彩纸

水彩纸的种类繁多，这里只介绍笔者自身用过的水彩纸。

1. Saunders Waterford（获多福）水彩纸
英格兰造高级水彩纸，四面封胶。

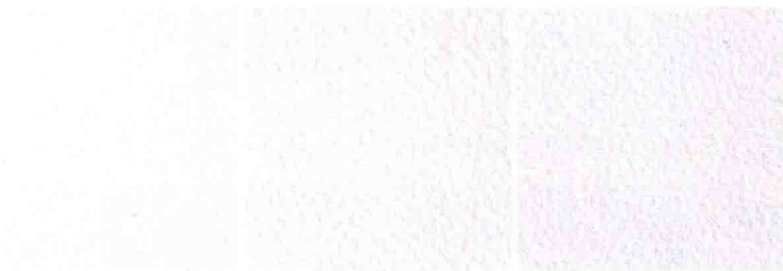
由100%纯棉制造，也就是棉浆纸。纸张为乳白色，带有不规则纹理，表面涂覆胶体，所以不容易变色，对色彩的保持度、混色、保湿，色彩还原性都很好。

2. The Langton（兰顿）水彩纸
英格兰造高级水彩纸，四面封胶。
其性能和获多福水彩纸相近，也是笔者爱用的水彩纸之一。

3. VIFART 水彩纸

日本产水彩纸，木浆纸。纸张细腻，混色优秀，但会留下水痕。和法国、英国的进口水彩纸相比，性价比较高。

国内最常见的是法国的康颂水彩纸，包括巴比松、梦法儿、枫丹叶、阿诗几个系列。对于初学者，比较推荐巴比松和梦法儿水彩纸（200克）。

细纹

中纹

粗纹

温馨小提示：

关于水彩纸的选择问题，在笔者看来，掌握了基础的水彩纸知识后，可以完全按照自己的经济能力、喜好与绘画风格来选择，没有绝对的哪种纸张性能最好。以笔者的经验，木浆水彩纸比较适合画浅浅淡淡的、简洁的小清新风格的水彩画，棉浆水彩纸更适合于表现色彩饱和度、光影和质感。

细纹、中纹、粗纹3种可以选择的纹理，在绘画过程中也起到了画龙点睛的作用：细纹适合于刻画细部的水彩画，而粗纹适合于粗犷的风景画或是干画法。归根结底，读者最好经过自身的实践，找出适合自己的水彩纸。

水彩笔

笔者最常用的 4 支水彩笔分别为下面介绍的 8 号、3 号、9 号和 2 号。

8

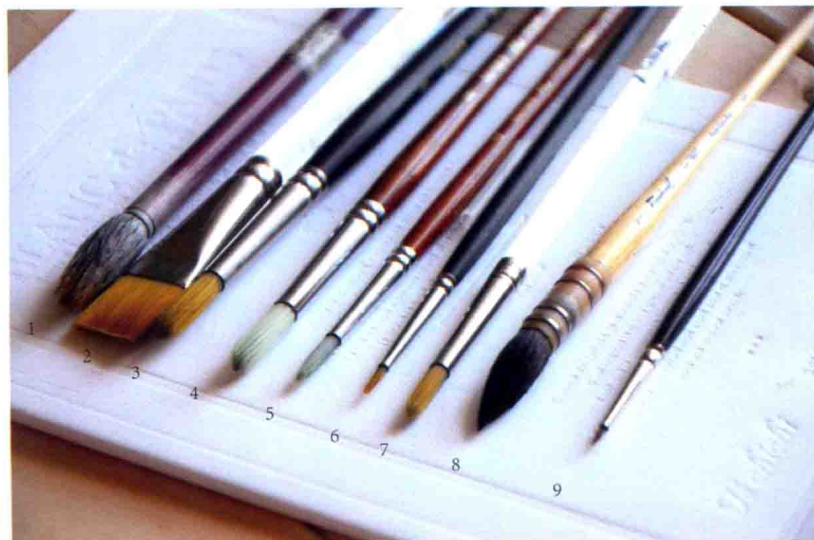
3

9

2

1. 以前学习书法余下的毛笔，主要用于大面积平涂
2. 日本荷尔拜因 (Holbein) 水彩笔 6 号
3. 日本荷尔拜因 (Holbein) 水彩笔 8 号
4. 日本荷尔拜因 (Holbein) 水彩笔 8 号
5. 日本荷尔拜因 (Holbein) 水彩笔 4 号
6. 日本荷尔拜因 (Holbein) 水彩笔 0 号
7. 日本荷尔拜因 (Holbein) 水彩笔 4 号
8. 法国 Raphael 水彩笔 803 1 号
9. 法国 Raphael 水彩笔 8400 0 号

注明：3 号和 4 号水彩笔同型号，但系列不同