

미진사

水彩画 手绘教室 风景篇

[韩]金修珊奈 著

武传海 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

水彩画 手绘教室 风景篇

[韩]金修珊奈 著
武传海 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩画手绘教室. 风景篇 / (韩) 金修珊奈著; 武传海译. — 北京: 人民邮电出版社, 2013. 12
ISBN 978-7-115-33191-5

I. ①水… II. ①金… ②武… III. ①水彩画—风景画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第237842号

版权声明

“Landscape Watercolor Paintings” by Kim Susanna

Copyright © 2010 Kim Susanna

All rights reserved.

Originally Korean edition published by Mijin Publisher.

The Simplified Chinese Language edition © 2013 Posts & Telecom Press.

The Simplified Chinese translation rights arranged with Mijin Publisher, Inc. through EntersKorea Co.,

Ltd., Seoul, Korea.

内 容 提 要

水彩画的色彩透明, 体现了水与彩自然融合的美感, 能够让绘画者体验多种手法和效果, 风景画则是其中的一个主要题材。本书深入浅出地介绍了水彩画的绘画工具、配色技法等基础知识, 讲解了水彩风景画的构图方法, 以及大场景中单个元素的具体画法, 逐步深入, 循序渐进地引导读者学习水彩风景的写生技法, 是初学者不可多得的水彩风景写生教程。

本书适合水彩画初学者, 以及对水彩风景写生感兴趣的绘画爱好者阅读。

-
- ◆ 著 [韩] 金修珊奈
 - 译 武传海
 - 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: 12.75
 - 字数: 293 千字 2013 年 12 月第 1 版
 - 印数: 1—4 000 册 2013 年 12 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2012-8798 号
-

定价: 58.00 元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目录

第1章 写在开始之前

材料和画具.....	10
不同画笔的活用方法.....	16
颜色的选择.....	26
基本技巧.....	30

第2章 有效的构图和素描

S形构图——带有小学校的风景	40
S形构图——延伸到农家的小路	42
Z形构图——益山农村风景	44
C形构图——澧水海岸道路.....	46
对角线构图——江景（音译）风景.....	48
T形构图——笔直的沟渠	50
非常有用的透视图法.....	52
名画的构图.....	56

第3章 树木、森林、原野

叶子很多的树木1.....	60
叶子很多的树木2.....	64
圆形树木.....	68
针叶树.....	73
多棵树.....	76
林间小路.....	80
冬天的银杏树.....	84
红色的枫树.....	88

宽叶法国梧桐树.....	90
6月的风景.....	92
荞麦田.....	98
冬雪覆盖的溪谷.....	104

第4章 天空、云朵、大海

山刹的黎明.....	112
被晚霞染红的天空与云朵.....	116
带有电线杆的天空风景.....	120
西班牙的天空.....	126
草原上的夕阳.....	132
带有游艇的池塘风景.....	136
南海的泥滩.....	146

第5章 风景中的建筑物

废旧的房屋.....	152
秋阳照射下的白铁皮屋顶.....	158
山坡上的房屋.....	162
农家小屋.....	168
傍晚村里的石墙.....	174
无色彩的胡同.....	182
江景赤山的砖房.....	186
防波堤风景.....	190
游艇停泊的港口.....	196

水彩画 手绘教室 风景篇

[韩]金修珊奈 著
武传海 译

人民邮电出版社

北 京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩画手绘教室. 风景篇 / (韩) 金修珊奈著; 武传海译. — 北京: 人民邮电出版社, 2013. 12
ISBN 978-7-115-33191-5

I. ①水… II. ①金… ②武… III. ①水彩画—风景画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第237842号

版权声明

“Landscape Watercolor Paintings” by Kim Susanna

Copyright © 2010 Kim Susanna

All rights reserved.

Originally Korean edition published by Mijin Publisher.

The Simplified Chinese Language edition © 2013 Posts & Telecom Press.

The Simplified Chinese translation rights arranged with Mijin Publisher, Inc. through EntersKorea Co.,

Ltd., Seoul, Korea.

内 容 提 要

水彩画的色彩透明,体现了水与彩自然融合的美感,能够让绘画者体验多种手法和效果,风景画则是其中的一个主要题材。本书深入浅出地介绍了水彩画的绘画工具、配色技法等基础知识,讲解了水彩风景画的构图方法,以及大场景中单个元素的具体画法,逐步深入,循序渐进地引导读者学习水彩风景的写生技法,是初学者不可多得的水彩风景写生教程。

本书适合水彩画初学者,以及对水彩风景写生感兴趣的绘画爱好者阅读。

-
- ◆ 著 [韩] 金修珊奈
 - 译 武传海
 - 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: 12.75
 - 字数: 293 千字 2013 年 12 月第 1 版
 - 印数: 1—4 000 册 2013 年 12 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2012-8798 号
-

定价: 58.00 元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

内 容 提 要

水彩画比较简便，能够让绘画者体验多种手法和效果，风景画则是其中的一个主要题材。本书深入浅出地介绍了水彩画的绘画工具、配色技法等基础知识，讲解了水彩风景画的构图方法，以及大场景中单个元素的具体画法，逐步深入，循序渐进地引导读者学习水彩风景的写生技法，是初学者不可多得的水彩风景写生教程。

本书适合水彩画初学者，以及对水彩风景写生感兴趣的绘画爱好者阅读。

前言

学生时代老师们经常强调的话中总是有这么一句：就像学习有固定的时期一样，人生中所有的事情也都有它固定的时期。那个时候，听到这句话就如同听到“学习决定着你在人生的马拉松中最后成为胜利者还是失败者”这句话一样，坦白地说，笔者对此感觉非常不耐烦，认为这是老生常谈。但是，或许是因为随着年龄的增长，想问题比较全面了，现在想起这句话，感觉它非常有道理，并且开始以积极的心态接受它，因为我认为学习和练习美术也可以用同样的观点来看待。也就是说，如果从大的范围来解释晚或者早的“时期”的概念，那么大家找到介绍绘画技巧的书籍，准备好水彩画材料，接触美术的现在这一瞬间，就是能够以饱满的热情来进行绘画的最佳时期。

笔者不是美术中哪一个特定领域的画家。但是在大学和研究生学院里的专业是纯粹绘画，从毕业一直到现在都在美术学院里对高中生进行美术大学入学考试的水彩画指导，而且到大学或者艺术学校讲课的内容也是以水彩画为重点，所以我也可以说是一名水彩画专业的老师。所以对于静物、风景和人物水彩画等的大范围不作细分，也不作比这个更加详细的分类，比如只画大海或者只画天空，再或者发表以混合材料的手法为重点的作品等，更没有像抽象、构思或者半构思这样的固定的指令。我想正是基于这样的原因，反而更加有助于我编写美术技巧方面的书，这成为我编写的有关静物、花和风景水彩画这3本书的原动力。我经常接触刚刚开始学习绘画的人，所以不知不觉地自己就在大脑中构想，应该从哪个方法入手，以及应该如何进行介绍等，所以最终就想出了一目了然地指导绘画的办法。真心希望为了提高自己的绘画水平而选择了这本书的读者们能够与我一起感受到我挚爱的绘画的乐趣。

水彩画是一个比较简便的、能够让绘画者体验多种手法和效果的领域。我一直认为，虽然水彩画所必需的材料非常简单，但是它所能表现的对象和绘画范围几乎是无穷无尽的。在我把水彩画绘画技巧书按顺序出版的同时，对于我自己的这个观点，越来越充满自豪感和自信心，工作的过程中也一直充满快乐。

本书中使用水彩画绘画的对象仅仅局限于风景。由于我着重考虑了那些刚刚入门不久的读者们的需求，所以我把从基础风景到复杂风景的每个绘画过程都进行了详细的拍摄，即使对于颜色的搭配和着色的方法的说明略有重复，但是我还是尽力做到详细地说明。本书中登载的所有图画，都是使用日本好宾(Holbein)公司生产的水彩画专用颜料来着色的，为了保持大家跟随学习的一贯性，我完全没有使用其他公司的颜料。而且，各个作品中使用到的颜色，除了我们能够用肉眼识别出来的单色以外，使用到混色的时候我都另外制作了颜色表，意在告诉大家运笔是如何一次次完成的。使用调色盘上剩余的各种颜料偶然地调配出4种以上的混色的情况，由于一一列举出颜色的信息比较困难，因此希望大家予以谅解。

如果大家对于绘画产生了超乎寻常的喜爱，那么就可以把它当作职业，当然也可以当作一种兴趣爱好。不管是与笔者一样把绘画当作一种职业，亦或是当作兴趣爱好，水彩画都是让所有的人心潮澎湃的一个幸福领域。对于我来说，绘画就是我选择了生命旅程中最多姿多彩的事情，它甚至让我感受到了活着的价值。所以，希望我带着这样的信念制作的这本关于风景水彩画的书能够成为大家生活中美丽的同伴。最后，我真心地向本书出版期间一直给予我不变的信任和支持的出版社成员们，以及与我一起对本书中所有的风景照片进行拍摄和作业过程中付出与我一样的辛劳的我的丈夫金勇大先生，还有一直在我身边支持我的弟弟一家人和智慧善良的我的学生们，表示我最深的感谢！谢谢你们！

金修珊奈

2010年3月

目录

第1章 写在开始之前

材料和画具.....	10
不同画笔的活用方法.....	16
颜色的选择.....	26
基本技巧.....	30

第2章 有效的构图和素描

S形构图——带有小学校的风景	40
S形构图——延伸到农家的小路	42
Z形构图——益山农村风景	44
C形构图——澧水海岸道路.....	46
对角线构图——江景（音译）风景.....	48
T形构图——笔直的沟渠	50
非常有用的透视图法.....	52
名画的构图.....	56

第3章 树木、森林、原野

叶子很多的树木1.....	60
叶子很多的树木2.....	64
圆形树木.....	68
针叶树.....	73
多棵树.....	76
林间小路.....	80
冬天的银杏树.....	84
红色的枫树.....	88

宽叶法国梧桐树.....	90
6月的风景.....	92
荞麦田.....	98
冬雪覆盖的溪谷.....	104

第4章 天空、云朵、大海

山刹的黎明.....	112
被晚霞染红的天空与云朵.....	116
带有电线杆的天空风景.....	120
西班牙的天空.....	126
草原上的夕阳.....	132
带有游艇的池塘风景.....	136
南海的泥滩.....	146

第5章 风景中的建筑物

废旧的房屋.....	152
秋阳照射下的白铁皮屋顶.....	158
山坡上的房屋.....	162
农家小屋.....	168
傍晚村里的石墙.....	174
无色彩的胡同.....	182
江景赤山的砖房.....	186
防波堤风景.....	190
游艇停泊的港口.....	196

第1章

写在开始之前

在开始绘画之前，希望大家首先要形成把美术自然地融入到日常生活中的习惯。即使对自己画出的图画感到不满意，也要继续努力地进行练习，时常保持憧憬明天一定会有更快乐经历的积极心态。不管你是梦想创作出世纪杰作，抑或是为了小小的快乐而进行绘画，只有这样的心态才能够成为你一直坚持绘画的动力和不断成长的奠基石。

材料和画具

就如同有句古语说“玉不琢不成器”一样的道理，无论多么好的水彩画颜料和画笔，都抵不过勤奋和对绘画充满热情的人。但是，一般来说随着绘画量的增多，大家对材料的理解就积累得越多，从而就产生了对表现方法的渴求。在这样的过程中，高品质的颜料或者其他美术画具就充分地发挥了它们的作用。

如果大家已经决心要开始学习美术，那么购买美术用具或许就成为了大家首先要做的事情。既然如此，那么我建议大家最好是去专业美术用品商店里购买专业用材料。

水彩画的优点是材料和画具使用的便捷性，以及可以进行各种各样的无限应用。在学习绘画的过程中，希望大家根据需要，逐渐购买一两套适合自己的材料或者画具。下面将要介绍的都是些使用最普遍的基本材料和画具。

颜料

水彩画颜料的种类繁多，同时价格也是多种多样。大家在一开始的时候，购买韩国的新韩颜料或者阿尔法色彩的成套的专业用水彩颜料32色，就可以了。虽然还有更加便宜的学生用颜料，但是由于这种颜料的颜色清晰度不高，而且时间久了容易褪色，所以它没有专业用颜料那样的光泽度，保存时间也较短。在许多水彩画技巧的书中，虽然也有许多关于固体型颜料的介绍，但是我认为容易购买到的、一般使用范围比较广的管状颜料在实际的绘画中更有使用价值。

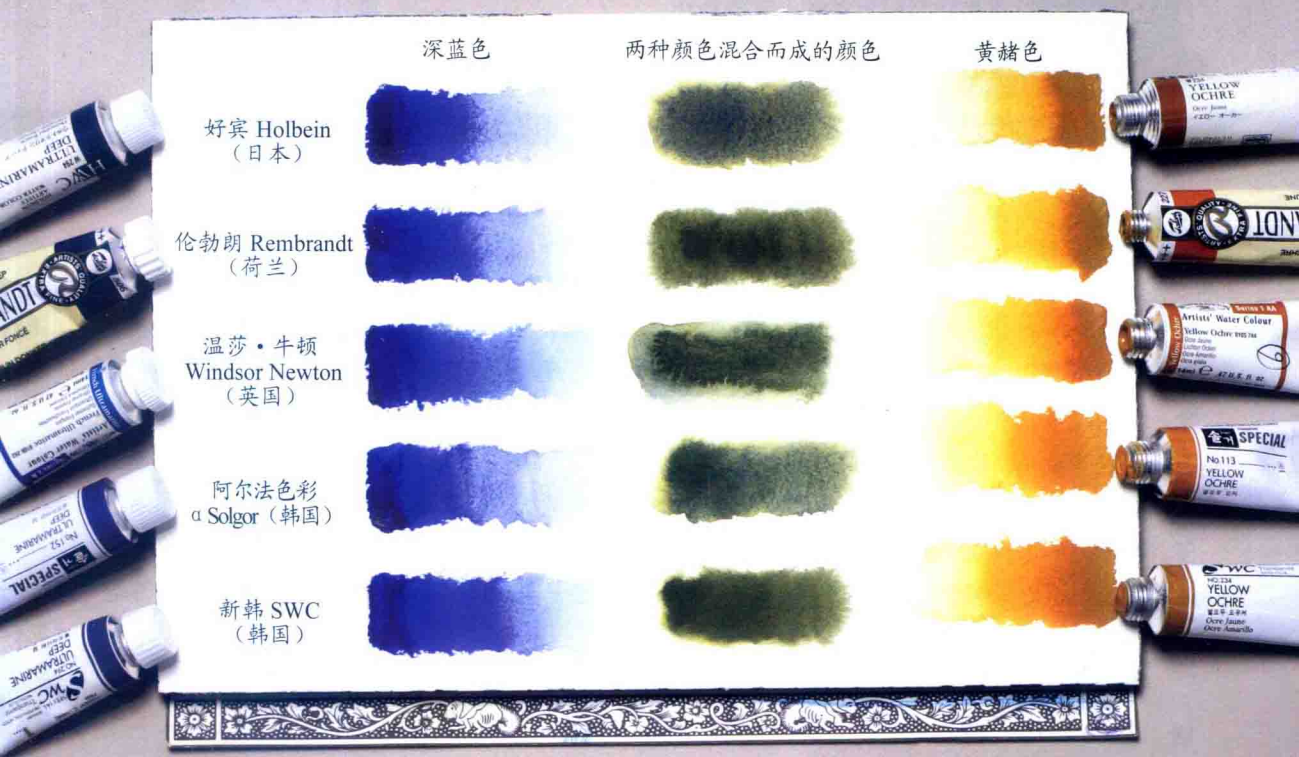
本书登载的图片中都是使用的日本好宾（Holbein）公司生产的软管型颜料。一开始只购买了基本的12色，

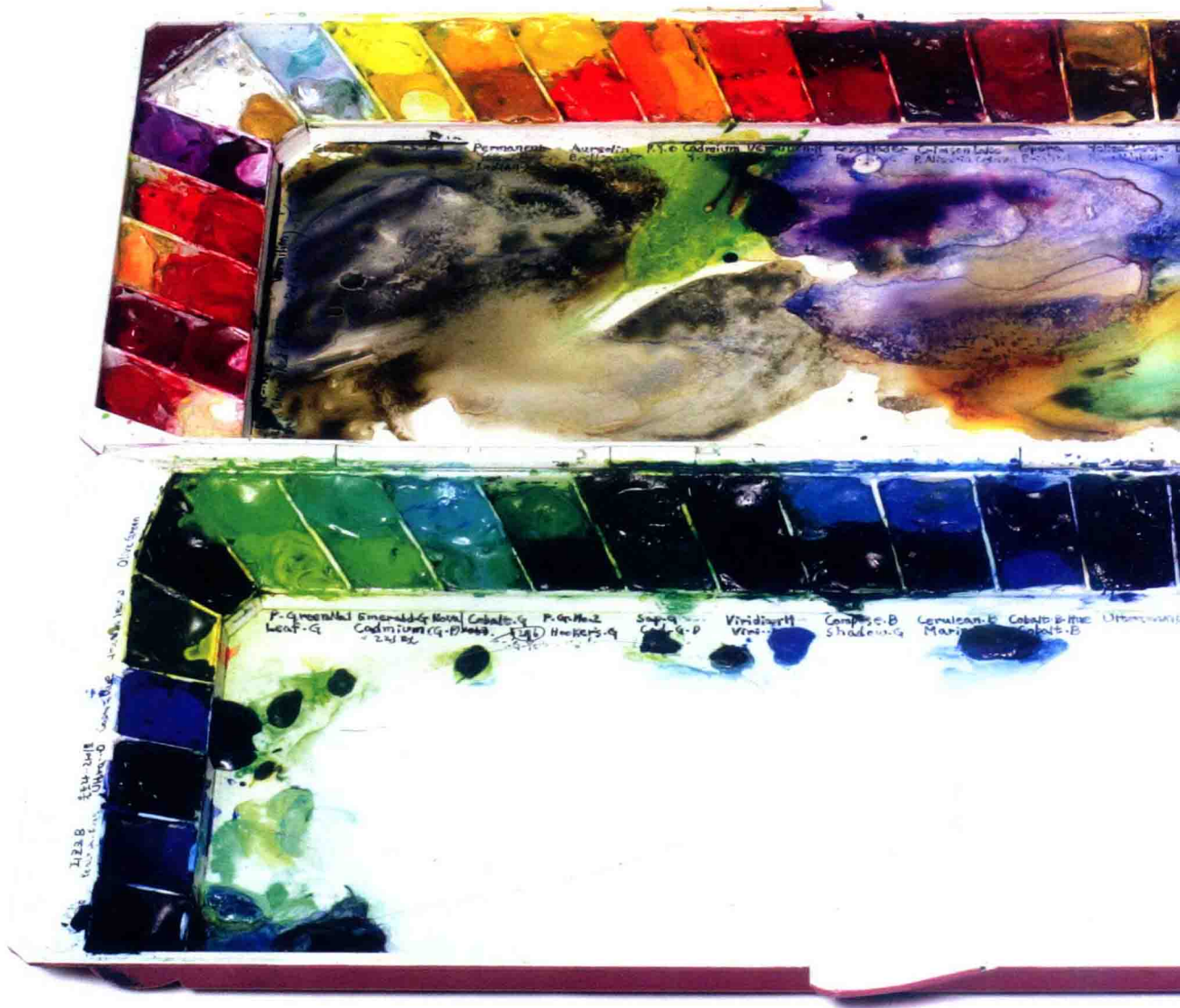

随着购买单个颜色的次数越来越多，到现在为止已经超过了70种颜色。当然，主要使用的颜色在调色盘上填满一个格子的量就足够了，但是像绘画风景画或者人物画这样需要使用到特定系列的颜色的时候，就在调色盘的一个角落把经常使用到的颜色作为补充色挤出足够的量备用。

不同制造商的颜料的发色度

每个国家或者制造商生产的颜料的色彩都存在差异。举例来说，即使都是深蓝色的颜料，新韩制造的产品与阿尔法色彩制造的产品颜色的清亮程度和发色度就存在细微的差别。这样的差异在与其它颜色进行混色的时候会表现得更加明显，所以大家在绘画的时候必须要理解，根据水量和颜料之间互相配色比例上的细微的差异，就可能调配出略显不同的另一种颜色。而且，即使看起来像是同一种颜色，但是英国、法国与美国公司的颜料的名字和色感也略有不同。如果是初学者，就不要过分拘泥于颜料的制造公司，在使用的过程中逐渐感受到了颜色之间的细微差异的时候，再选择与自己想要表现的颜色更加接近的公司的产品就可以了。

调色盘

应当购买市场上出售的繁多种类中那种带有很多格子的专业用调色盘。以前的铁质调色盘，使用时间长了就会出现掉漆和生锈的现象，使用起来非常不方便，现在的调色盘不仅改进了这些缺点，像亚克力和陶瓷这样的更加轻便和最小化浸染颜料的颜色产品也有很多。固体型的颜料有专用的调色盘，不需要另外购买，但是像软管型颜料，一般都是挤到有

分格的调色盘上来使用的。按照成套颜料放置的顺序，或者从调色盘的右侧向左侧依次挤上去，或者从左侧到右侧依次挤上去等，只有像这样按照一定的顺序来排列，等到以后用完了需要重新挤出同样颜料的时候才会更加方便。笔者是从暖色系到冷色系的颜料这样的顺序重新放置之后挤出来使用的，为了更加明确调色盘格子里是什么颜色，还在调色盘上用油性笔

挤上软管型颜料的调色盘

写上了颜料的名称。

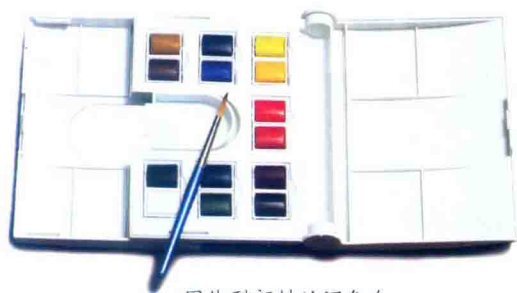
在大家开始绘画以后，随着时间的推移，如果想要尝试使用其他公司的颜料的时候，如果可能的话最好也重新购买一个调色盘，这样根据颜料制作公司区分出调色盘来使用的方法会更加方便。笔者也有分别挤上了新韩、阿尔法色彩、好宾、温莎·牛顿和伦勃朗公司的颜料的5个调色盘。画风景画的时候主要使用知名公司质量较好的颜料，或者画人物画的时候使用发色度更好的颜料，还有在画静物画的时候也挤出合适的颜料等，把这些调色盘一一区分开来，按照不同的绘画主题来使用不同的颜料。

调色盘的管理和保存

如果购买的是折叠式调色盘，那么一开始挤出颜料的时候，或

者去野外写生之前要挤出颜料的时候，只要把调色盘展开来放在室温条件下大约一天，让颜料的表面晾干到一定程度之后再合上调色盘的盖子，就不会导致颜料流淌下来。

调色盘在使用之后必须使用大的画笔蘸水清洗，或者擦拭干净再放起来，大家一定要养成这样的习惯。调色盘的质量越来越好了，所以出现颜色渗透的情况变得越来越少，但是如果不习惯性地把调色盘擦拭干净，用完后随便放置起来，那么像绿色或者紫色这样渗透力很强的颜色就会逐渐浸入到调色盘里，所以经常会导致以后很难区分颜色。在擦拭调色盘的时候，像黄色、豆绿色和朱雀红色这样的明亮色的格子里如果沾染了其他的颜色，那么就使用画笔轻轻擦拭，尽量保持住调色盘干干净净的纯色。

固体型颜料的调色盘