

NHK

增山修的水彩课

流动的风景

日本之工不艺术家讲座人气讲师
宫崎骏御用背景美术师

《千与千寻》《哈尔的移动城堡》《悬崖上的金鱼公主》
等动画背景美术负责人

增山修先生倾力解说，助你画出犹如童话般的水彩风景

「日」增山修 ◎ 编著

易洪霖 ◎ 译

第1回 画天空和云朵

第2回 画海

第3回 画花草

第4回 画山和树

第5回 画椰林大道

第6回 画洋房

第7回 画日本老屋

第8回 看照片作画

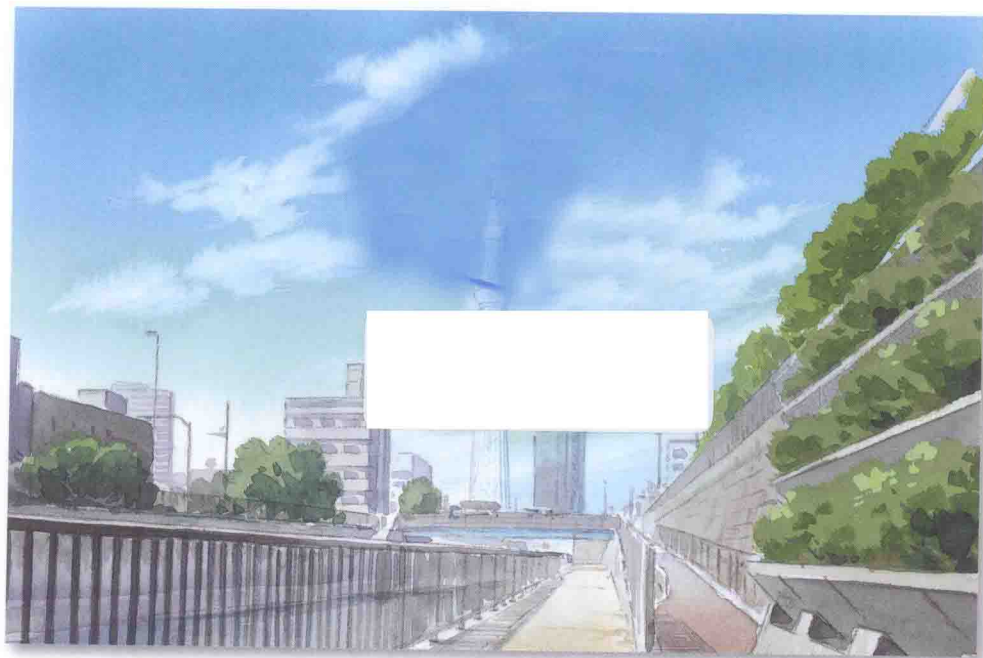
人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

增山修 的水彩课

流动的风景

「日」增山修◎编著

易洪霖◎译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

增山修的水彩课. 流动的风景 / (日) 增山修编著 ;
易洪霖译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 3
ISBN 978-7-115-33959-1

I. ①增… II. ①增… ②易… 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295139号

版权声明

ANATA MO ARTIST SUISAI ENOGU DE EGAKU MASUYAMA OSAMU NO ANIMERYU FUUKEI SKETCH
JUTSU

Copyright © 2011 NHK Publishing

All rights reserved.

Original Japanese edition published by NHK Publishing, Inc.

This Simplified Chinese edition published by arrangement with

NHK Publishing, Inc., Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo

Simplified Chinese copyright © 2013 by Posts & Telecom Press

内 容 提 要

本书作者增山修先生, 是日本吉卜力工作室成员、NHK 电视台的水彩课讲师, 曾在宫崎骏的多部动画作品里负责背景美术工作。本书以巨细无遗的步骤和讲解, 介绍了使用水彩绘制八大主题风景的方法。无论是日本东京的晴空塔, 还是公园里绿意盎然的广袤花田, 亦或是海堤边的椰林大道, 都通过增山修画笔下的渐变、调色等诸多绘画手法, 成为了透明澄净的绝美风景。

这些水彩场景的绘制技巧, 不仅对水彩绘画者有很大的指导作用, 而且对相关从业者 (如 CG 插画师) 等都有很大的参考意义。

-
- ◆ 编 著 [日] 增山修
译 易洪霖
责任编辑 王雅倩
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>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10
字数: 599 千字 2014 年 3 月第 1 版
印数: 1-4 000 册 2014 年 3 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2013-3466 号
-

定价: 59.80 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

然而，打从呱呱落地的那一刻起，成年人心中的故乡是自己最熟悉而且能惬意生活的地方。从而发现我们真正的故乡就在心灵更深处。

于是，身处其中的人就会着眼于现实，坚强地活下去，

但现在我们知道，美丽的自然环境和城镇逐日更迭，并非亘古不变。

无论是谁，都希望将自己熟悉的风光和人们永久保存下来。

其中之一就是故乡。我只要看到类似故乡的景物，就忍不住想提笔作画。

而是自己绝对做不出来的，但能塑造自己、支持自己的东西。

并不是指的自己能够创造出来的事物，

当我们提到无比珍贵的事物时，

无比珍贵的事物。

那就是借由绘画，能够让无比珍贵的事物永志不忘。

最近我又重新认识到自己画画的动机，

前言

世界正暗自期待你描绘它的那一天。

让我们带着写生簿奔向户外，和风景对话吧。

平常忽视、遗漏的事物其实是五花八门的。

没有人注意到的盛开的花朵。

挺拔且充满生机的树。

蓝蓝的天空。

即使没有远行，即使不买高价奢侈品，同样能发现无比珍贵的事物。

当眼前盈满众多景物时，不妨试着写生一下。

世间万物，沧海桑田。

而是当下存在于此的、无比珍贵的事物。

或许，我通过写生描绘出来的并不是风景本身，

而是心中对『未来』这一看不见的事物所产生的信心。

这样看来，我们真正的故乡本来就不是某个地方，

才可以不受自身经验及思维所束缚，拥有一颗自由的心。

人生的起始点已不复存在了吧？或许就因为无法挽留，

除了相信未来、每天穿越崭新的浪潮活下去之外，别无他法。

增山修的水彩课

流动的风景

画花草	49
【第3回】	
画海	39
【第2回】	
画天空和云朵	25
【第1回】	
好用的取景框	23
直尺活用法	22
用基本图形概括景物的轮廓	20
画笔使用法	16
颜料混色	14
不透明水彩颜料的相关知识	12
将画具准备齐全	10
写生画廊	6
前言	2

目录

Contents

【随书附录】着色画的使用方法 与绘画主题交谈的静心时光 享受写生旅行的乐趣	141
写生好用的工具	141
【专栏2】 户外写生礼仪	120
【专栏1】 看照片作画	137
【第8回】 画日本老屋	125
【第7回】 画洋房 画洋房室内	105
【第6回】 画坡道 画椰林大道	89
【第5回】 画山和树	75
【第4回】	61

【学生】乾贵美子

1975 年生于日本东京，毕业于日本立教大学。负责“NEWS STATION”（朝日电视台）的气象栏目，现在则以电视和广播事业为工作的中心。2006 年产子。兴趣是包装和电影欣赏，其包装技巧还取得了顾问资格。平时相当关心环境议题，通过第一回环境社会检定测验（eco 检定）。此外，也以主妇和消费者的身份，学习商品和服务的相关知识，于 2007 年通过消费者能力检定 2 级。

【学生】铃木裕树

演员，1983 年生于日本岩手县。2007 年以饰演《兽拳战队激气连者》（日本朝日电视台）的主角汉堂将（激气红）而受到瞩目，并演出电影《铁马顽童》、《白色荣光》（日本富士电视台）、《钱与罪》（日本电视台）等话题之作。近年来因饰演《鬼太郎之妻》（日本 NHK）中的小林太一、电影《如果，高校棒球女子经理读了彼得·杜拉克》中的二阶正义及连续剧《痞子勇士》中的河野等角色博得好评，以 D-BOYS 成员身份广泛活跃在各领域中。

【讲师】增山修

1974 年生于日本长崎县。画家、动画美术师。1999 年进入日本吉卜力工作室后，负责宫崎骏导演的作品《千与千寻》、《哈尔的移动城堡》及《悬崖上的金鱼公主》等动画的背景美术工作。此外，他还参与押井守导演的作品《JET'AI ME》（美术指导）、山本二三导演的作品《少女的奇幻森林》（美术指导）、细田守导演的作品《穿越时空的少女》（美术指导助理）及神山健治导演的作品《东之伊甸》（美术设定）等诸多话题之作。2009 年自行创立工作室，以背景美术为核心，并旁及企划和图像制作等工作。此外，他还在日本 NHK 于 2010 年 6 月~2010 年 7 月播放的电视节目《NHK 你也是个艺术家：人人都能画的风景写生 9 大秘诀》中担任讲师，并以此为契机开启了绘画教学工作。著有《一下笔就画出大师级场景：增山修的 14 堂水彩写生课》、《增山修水彩画集》等书。

增山修 的水彩课

流动的风景

〔日〕增山修◎编著

易洪霖◎译

人民邮电出版社
北京

然而，打从呱呱落地的那一刻起，

成年人心中的故乡是自己最熟悉而且能惬意生活的地方。

从而发现我们真正的故乡就在心灵更深处。

于是，身处其中的人就会着眼于现实，坚强地活下去，

但现在我们知道，美丽的自然环境和城镇逐日更迭，并非亘古不变。

无论是谁，都希望将自己熟悉的风光和人们永久保存下来。

其中之一就是故乡。我只要看到类似故乡的景物，就忍不住想提笔作画。

而是自己绝对做不出来的，但能塑造自己、支持自己的东西。

并不是指的自己能够创造出来的事物，

当我们提到无比珍贵的事物时，

无比珍贵的事物。

那就是借由绘画，能够让无比珍贵的事物永志不忘。

最近我又重新认识到自己画画的动机，

前言

世界正暗自期待你描绘它的那一天。

让我们带着写生簿奔向户外，和风景对话吧。

平常忽视、遗漏的事物其实是五花八门的。

没有人注意到的盛开的花朵。

挺拔且充满生机的树。

蓝蓝的天空。

即使没有远行，即使不买高价奢侈品，同样能发现无比珍贵的事物。

当眼前盈满众多景物时，不妨试着写生一下。

世间万物，沧海桑田。

而是当下存在于此的、无比珍贵的事物。

或许，我通过写生描绘出来的并不是风景本身，

而是心中对『未来』这一看不见的事物所产生的信心。

这样看来，我们真正的故乡本来就不是某个地方，

才可以不受自身经验及思维所束缚，拥有一颗自由的心。

人生的起始点已不复存在了吧？或许就因为无法挽留，

除了相信未来、每天穿越崭新的浪潮活下去之外，别无他法。

增山修的水彩课

流动的风景

画花草	49
【第3回】	
画海	39
【第2回】	
画天空和云朵	25
【第1回】	
好用的取景框	23
直尺活用法	22
用基本图形概括景物的轮廓	20
画笔使用法	16
颜料混色	14
不透明水彩颜料的相关知识	12
将画具准备齐全	10
写生画廊	6
前言	2

目录 Contents

【随书附录】着色画的使用方法
与绘画主题交谈的静心时光
享受写生旅行的乐趣

写生好用的工具

【专栏2】

户外写生礼仪

【专栏1】

看照片作画

【第8回】

画日本老屋

【第7回】

画洋房

画洋房室内

【第6回】

画椰林大道

画坡道

【第5回】

画山和树

【第4回】

61

75

85

89

100

105

125

24

74

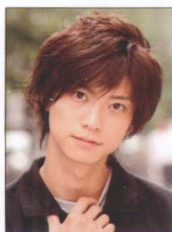
120 137 141

【学生】乾贵美子

1975 年生于日本东京，毕业于日本立教大学。负责“NEWS STATION”（朝日电视台）的气象栏目，现在则以电视和广播事业为工作的中心。2006 年产子。兴趣是包装和电影欣赏，其包装技巧还取得了顾问资格。平时相当关心环境议题，通过第一回环境社会检定测验（eco 检定）。此外，也以主妇和消费者的身份，学习商品和服务的相关知识，于 2007 年通过消费者能力检定 2 级。

【学生】铃木裕树

演员，1983 年生于日本岩手县。2007 年以饰演《善拳战队激气连者》（日本朝日电视台）的主角汉堂将（激气红）而受到瞩目，并演出电影《铁马顽童》、《白色荣光》（日本富士电视台）、《钱与罪》（日本电视台）等话题之作。近年来因饰演《鬼太郎之妻》（日本 NHK）中的小林太一、电影《如果，高校棒球女子经理读了彼得·杜拉克》中的二阶正义及连续剧《痞子勇士》中的河野等角色博得好评，以 D-BOYS 成员身份广泛活跃在各领域中。

【讲师】增山修

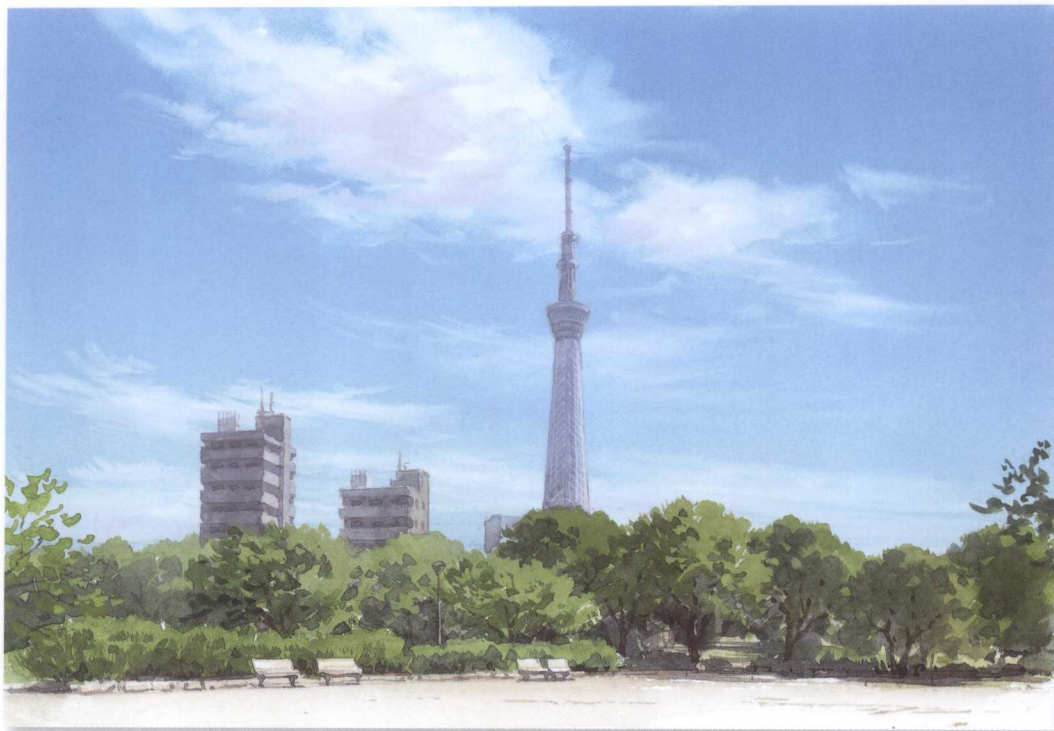
1974 年生于日本长崎县。画家、动画美术师。1999 年进入日本吉卜力工作室后，负责宫崎骏导演的作品《千与千寻》、《哈尔的移动城堡》及《悬崖上的金鱼公主》等动画的背景美术工作。此外，他还参与押井守导演的作品《JETAIME》（美术指导）、山本二三导演的作品《少女的奇幻森林》（美术指导）、细田守导演的作品《穿越时空的少女》（美术指导助理）及神山健治导演的作品《东之伊甸》（美术设定）等诸多话题之作。2009 年自行创立工作室，以背景美术为核心，并旁及企划和图像制作等工作。此外，他还在日本 NHK 于 2010 年 6 月~2010 年 7 月播放的电视节目《NHK 你也是个艺术家：人人都能画的风景写生 9 大秘诀》中担任讲师，并以此为契机开启了绘画教学工作。著有《一下笔就画出大师级场景：增山修的 14 堂水彩写生课》、《增山修水彩画集》等书。

●第1回

以动画美术的代表性技巧——渐层法，画出白云飘浮的蓝天。

P.38 →

●第1回

尽管绘画主题是与上图范例相同的天空和云朵，却可从完全不同的视角作画。

← P.38

写生画廊

在此归纳第1回～第8回所讲解的作画技巧和重点，并介绍示范用的画作。

●第2回
描绘阳光照耀海面而散发的光芒时，留意周围景色的明暗差异很重要。

← P.48

●第3回
描绘有数不尽的盛开花朵的大波斯菊花田时，重点在于适度省略。

P.60 →

●第4回
只要记得树木的画法和距离导致的颜色变化，就能画出壮丽的山峦。

← P.73

●第5回
远处的风景要用一点透视的技巧来描绘，这是透视法的基础。

P.84 →

●第5回
看似非常难画的坡道，只要应用一点透视的技巧，就能轻松描绘出来。

↑
P.88

●第6回
遇到讲究设计感的洋房别墅，只要用两点透视的技巧，就可以描绘出具有立体感的画作。

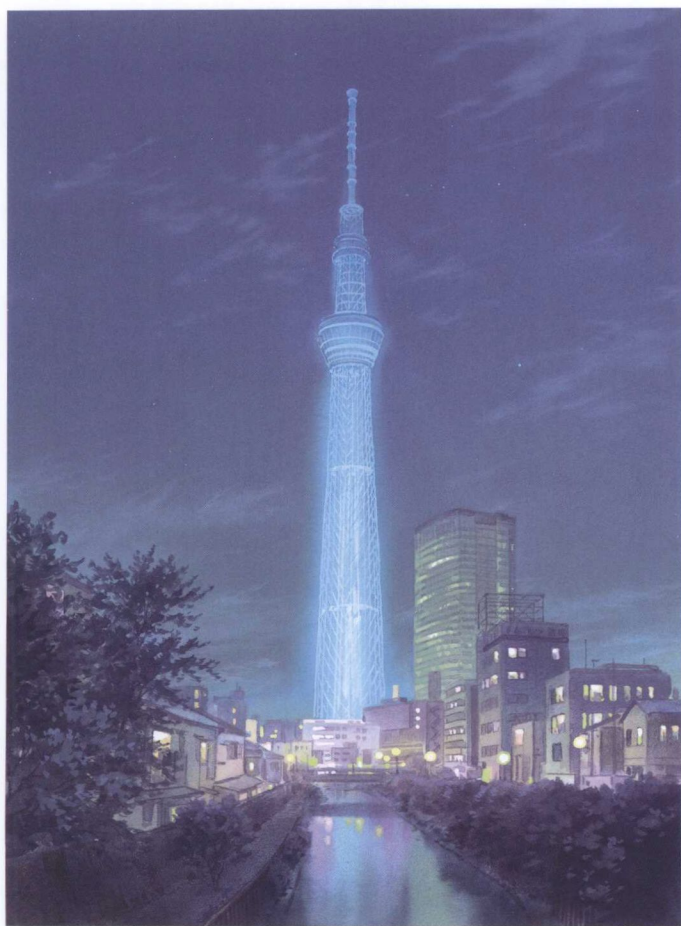
P.99 →

●第7回
这一回要介绍如何表现屋瓦和海参墙等日本老屋独特的质感。

← P.119

第8回
只要有照片和资料，再加上想象力，就能在写生簿上画出前所未见的风景。

← P.136

第6回
肉眼难以辨别的房间立体感，要以两点透视和明暗的变化来强调。

↑ P.104

将画具准备齐全

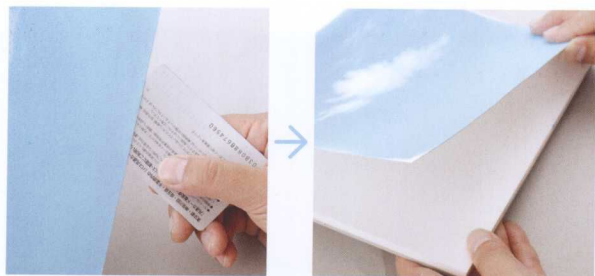
风景写生会用到动画美术的技巧，在此介绍写生所需的工具。

尽管也有便宜的颜料和画笔，但如果画具的品质太低，就难以完全展示出本书所讲解的技巧。

写生簿

要选用吸收颜料慢、表面强韧的画纸。日本 SM 尺寸 (227mm × 158mm) 的写生簿单手容易拿取，非常方便。

[撕下写生簿的方法]

要选用四边胶装的活页写生簿。完成画作后要逐一撕下时，若担心使用美工刀会损坏画纸，可利用借书证或电话卡等工具。

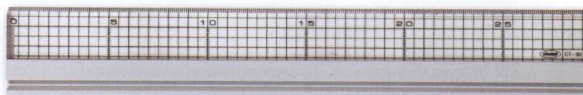
不透明水彩

不透明水彩既能表现水彩般的透明感，又能重复涂抹遮盖下层的颜色。左图为一盒 24 色的不透明水彩。

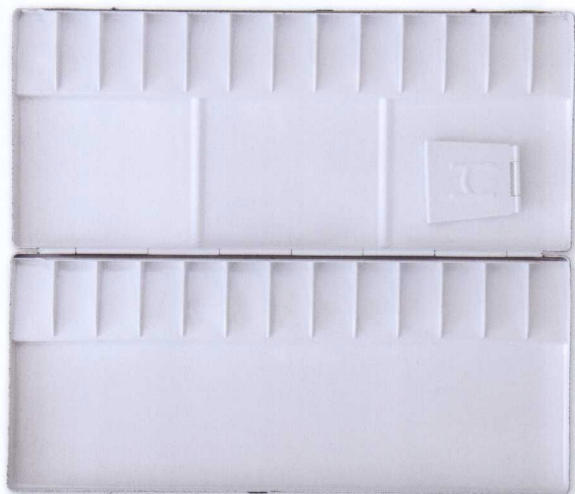
橡皮擦

硬橡皮擦 (图中上方) 容易擦去细微的部分；软橡皮擦 (图中下方) 则不易刮伤纸张表面，也不会产生橡皮擦屑。只要任选一种容易使用的款式就可以了。

直尺

要选用带凹槽的直尺，以便利用凹槽在纸张表面画线 (参考 P.19)。上图中为 30cm 的直尺。

调色盘

调色盘的形状和大小各有不同。本书所用的水彩调色盘为 26 格的。