

NHK

曾在《千与千寻》《哈尔的移动城堡》等世界级
动画电影担任背景美术师
宫崎骏御用背景美术师

日本 NHK 艺术家讲座**人气讲师**
增山修先生的水彩画技能大公开啦！

宁凡
◎译

「日」增山修
◎编著

9堂课学会风景写生

增山修的水彩课

第1课

描绘天空 <

第2课

描绘清水 <

第3课

描绘树木 <

第4课

描绘大地 <

第5课

描绘山峦 <

第6课

描绘街市 <

第7课

描绘日本传统房屋 <

第8课

描绘室内布景 <

第9课

看着照片描绘 <

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

增山修 的水彩课

9堂课学会风景写生

「日」增山修◎编著

宁凡◎译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

增山修的水彩课 : 9堂课学会风景写生 / (日) 增山修编著 ; 宁凡译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 4
ISBN 978-7-115-38616-8

I. ①增… II. ①增… ②宁… III. ①水彩画—风景画—写生画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第044990号

版权声明

daredemo kakeru fukei sketch kokonotsu no kotsu

Copyright © 2010 NHK Publishing, Inc

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 through LEE's Literary Agency, Taipei.

内容提要

只要看过宫崎骏动画电影的人, 一定会被其中那梦幻、空灵的场景所吸引。《增山修的水彩课——9堂课学会风景写生》作者增山修先生作为宫崎骏大师的御用美术设计师, 曾经担任了《千与千寻》、《哈尔的移动城堡》等多部世界级经典动画电影的美术背景指导。此次, 增山修先生携其力作《增山修的水彩课——9堂课学会风景写生》, 通过9堂课教会你如何画出清新、唯美的水彩风景画。

《增山修的水彩课——9堂课学会风景写生》通过详细的步骤讲解与过程演示, 循序渐进地为我们讲解了水彩工具的基本用法与天空、水面、大地、高山、街景、住宅等9个常见的水彩风景写生题材的绘制技巧, 以及“看着照片描绘”的案例讲解, 教会我们如何观察, 并认识观察视角的重要性。

《增山修的水彩课——9堂课学会风景写生》的最后还附上了9个案例的全部线稿图, 方便读者进行临摹与学习。相信无论是零基础的水彩初学者还是水彩风景画的爱好者, 在阅读完本书后, 都可以创作出像宫崎骏大师电影中一样的唯美场面。

◆ 编 著 [日]增山修

译 宁 凡

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>

北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 9

2015年4月第1版

字数: 243 千字

2015年4月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2014-2603 号

定价: 49.80 元

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

反盗版热线: (010)81055315

前言

从忙碌的日常生活中解脱出来，来到风景宜人的景区，不论是谁都会想把这些美景记录下来。现如今数码相机、摄像机都能够十分便捷地记录下这些美丽的画面，但如果用写生的方式将这些风景绘制出来，那种朴质原始的美感，能让景色更加熠熠生辉，给人带来悠然舒畅的感受。

说到这里，想必很多人会表示自己不会画画，或者说“没人教过如何画画”。的确，大多数美术学校里教授的无非是“仔细观察，然后再画”等内容，可就靠这一点是难以理解绘画方法的。这是因为如果没有相应的技巧，是难以表现出想要绘制的效果的，而技巧的作用在绘画中就像人与人交流时的语言一样。

如果一个人从没见过圆形的东西，那么无论你怎么形容、描述，对方也不会理解你说的内容。而绘画也要先了解一定的法则，才能对绘制技法有所理解。

我所从事的动画背景绘制的工作与个人画家的作品有所不同，动画作品是需要通过团队合作才能制作完成的，需要各类技术人员共同协作来实现艺术创作。动画业者根据前人总结出的经验，将技法不断翻新，并使其成为所有技术人员都能利用的技术。大家可以看看各种动画作品的背景，当中有许多有趣的奥妙。

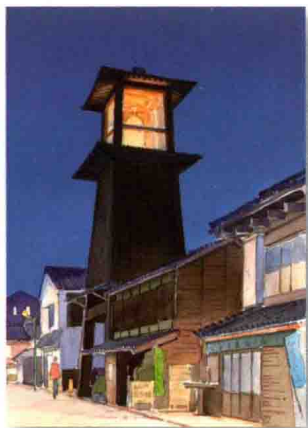
当看完本书后，如果有了想要外出写生的打算，那么请一定要记住下面的一句话：

“Soli Deo Gloria.”（一切荣耀归于上帝。）

著名的作曲家巴赫在每张乐谱后面都会写下这句话，以此表示作品并非只由自己来欣赏，而是希望其回馈上天。

不论专业工作者还是业余爱好者，这都是创作者应该有的一种精神，不是吗？

由于阳光的照射，一幅幅美景才会呈现在我们面前。而获得这些美景的正是我们的眼睛。我的作品也像巴赫那样，不是为了自我欣赏，而是祈求能够回馈上天。

前言	002
写生画廊	006
备齐道具	010
关于水彩颜料	012
颜料的调色	014
画笔的使用方法	016

第1课 描绘天空	019
----------	-----

第2课 描绘清水	033
----------	-----

第3课 描绘树木	047
----------	-----

第4课 描绘大地	061
----------	-----

第5课 描绘山峦	073
----------	-----

第6课 描绘街市	083
----------	-----

第7课 描绘日本传统房屋	095
--------------	-----

第8课 描绘室内布景<..... 111

第9课 看着照片描绘<..... 121

【专栏】

本书介绍的技法的由来.....032

享受画技精进之乐.....046

从小风景画起.....060

为什么要画出画中的空间感.....072

绘画与语言同为表达手段.....082

普通街道的不俗魅力.....094

写生之旅的魅力.....106

通过写生感受自然的奥妙.....110

绘画与技术的密切联系.....120

临摹也是非常有效的练习.....135

【探访增山修老师的工作室】

通过作品教育影响他人.....136

【附录】

轮廓画的用法.....142

线稿.....145

【讲师】
增山修

增山修，日本著名画家、动画美术师。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《增山修的水彩课——流动的风景》《增山修水彩画集》和《一下笔就画出大师级场景：增山修的14堂水彩写生课》等书。

【学生】
本冬树

1951年生于日本东京。晓星学园高中毕业，吉他手、歌手、主持人、演员。学生时代喜欢投机者乐团，每天练习吉他。与高田裕三及岛田与作共同创立BC4乐队，并以爵士乐音乐厅为中心展开带有搞笑性质的演出。乐队解散后，卷起搞笑模仿秀四天王热潮。本冬树凭借自己的个性出演了多部广告、电视剧、电影，并参演2010年7月上映的电影‘SURELY SOMEDAY’（小栗旬导演处女作）。

【学生】
中岛史惠

1968年生于日本长野县。毕业于长野县立短期大学家政学部被服学科。演员、主持人。作为JEEP UP组合的成员之一出道，活跃在电视剧、电影、综艺节目、体育赛事、旅行及美食介绍等多个领域。获得第2回日本DV CINEMA奖的最佳女主角奖（昭和博徒传）。著有《中岛史惠的干布摩擦——创造美丽的美体运动》（日本文艺社）等。

增山修 的水彩课

9堂课学会风景写生

「日」增山修◎编著

宁凡◎译

人民邮电出版社

北京

前言

从忙碌的日常生活中解脱出来，来到风景宜人的景区，不论是谁都会想把这些美景记录下来。现如今数码相机、摄像机都能够十分便捷地记录下这些美丽的画面，但如果用写生的方式将这些风景绘制出来，那种朴质原始的美感，能让景色更加熠熠生辉，给人带来悠然舒畅的感受。

说到这里，想必很多人会表示自己不会画画，或者说“没人教过如何画画”。的确，大多数美术学校里教授的无非是“仔细观察，然后再画”等内容，可就靠这一点是难以理解绘画方法的。这是因为如果没有相应的技巧，是难以表现出想要绘制的效果的，而技巧的作用在绘画中就像人与人交流时的语言一样。

如果一个人从没见过圆形的东西，那么无论你怎么形容、描述，对方也不会理解你所说的内容。而绘画也要先了解一定的法则，才能对绘制技法有所理解。

我所从事的动画背景绘制的工作与个人画家的作品有所不同，动画作品是需要通过团队合作才能制作完成的，需要各类技术人员共同协作来实现艺术创作。动画业者根据前人总结出的经验，将技法不断翻新，并使其成为所有技术人员都能利用的技术。大家可以看看各种动画作品的背景，当中有许多有趣的奥妙。

当看完本书后，如果有了想要外出写生的打算，那么请一定要记住下面的一句话：

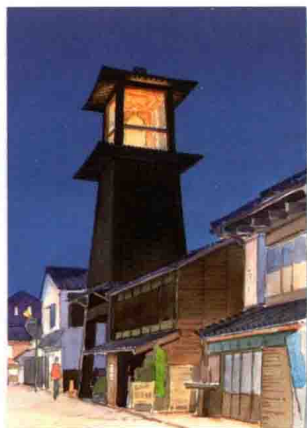
“Soli Deo Gloria.”（一切荣耀归于上帝。）

著名的作曲家巴赫在每张乐谱后面都会写下这句话，以此表示作品并非只由自己来欣赏，而是希望其回馈上天。

不论专业工作者还是业余爱好者，这都是创作者应该有的一种精神，不是吗？

由于阳光的照射，一幅幅美景才会呈现在我们面前。而获得这些美景的正是我们的眼睛。我的作品也像巴赫那样，不是为了自我欣赏，而是祈求能够回馈上天。

前言	002
写生画廊	006
备齐道具	010
关于水彩颜料	012
颜料的调色	014
画笔的使用方法	016

第1课 描绘天空	019
----------	-----

第2课 描绘清水	033
----------	-----

第3课 描绘树木	047
----------	-----

第4课 描绘大地	061
----------	-----

第5课 描绘山峦	073
----------	-----

第6课 描绘街市	083
----------	-----

第7课 描绘日本传统房屋	095
--------------	-----

第8课 描绘室内布景<..... 111

第9课 看着照片描绘<..... 121

【专栏】

本书介绍的技法的由来.....032

享受画技精进之乐.....046

从小风景画起.....060

为什么要画出画中的空间感.....072

绘画与语言同为表达手段.....082

普通街道的不俗魅力.....094

写生之旅的魅力.....106

通过写生感受自然的奥妙.....110

绘画与技术的密切联系.....120

临摹也是非常有效的练习.....135

【探访增山修老师的工作室】

通过作品教育影响他人.....136

【附录】

轮廓画的用法.....142

线稿.....145

【讲师】
增山修

增山修，日本著名画家、动画美术师。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《增山修的水彩课——流动的风景》《增山修水彩画集》和《一下笔就画出大师级场景：增山修的14堂水彩写生课》等书。

【学生】
本冬树

1951年生于日本东京。晓星学园高中毕业，吉他手、歌手、主持人、演员。学生时代喜欢投机者乐团，每天练习吉他。与高田裕三及岛田与作共同创立BC4乐队，并以爵士乐音乐厅为中心展开带有搞笑性质的演出。乐队解散后，卷起搞笑模仿秀四天王热潮。本冬树凭借自己的个性出演了多部广告、电视剧、电影，并参演2010年7月上映的电影‘SURELY SOMEDAY’（小栗旬导演处女作）。

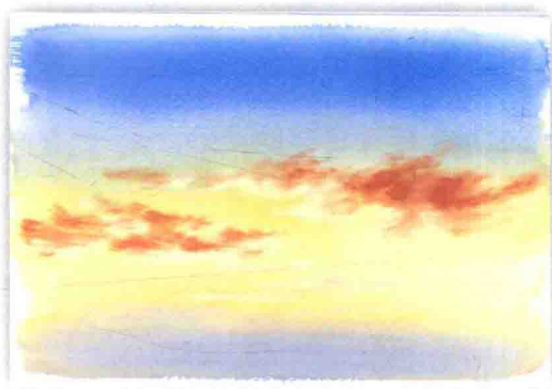
【学生】
中岛史惠

1968年生于日本长野县。毕业于长野县立短期大学家政学部被服学科。演员、主持人。作为JEEP UP组合的成员之一出道，活跃在电视剧、电影、综艺节目、体育赛事、旅行及美食介绍等多个领域。获得第2回日本DV CINEMA奖的最佳女主角奖（昭和博徒传）。著有《中岛史惠的干布摩擦——创造美丽的美体运动》（日本文艺社）等。

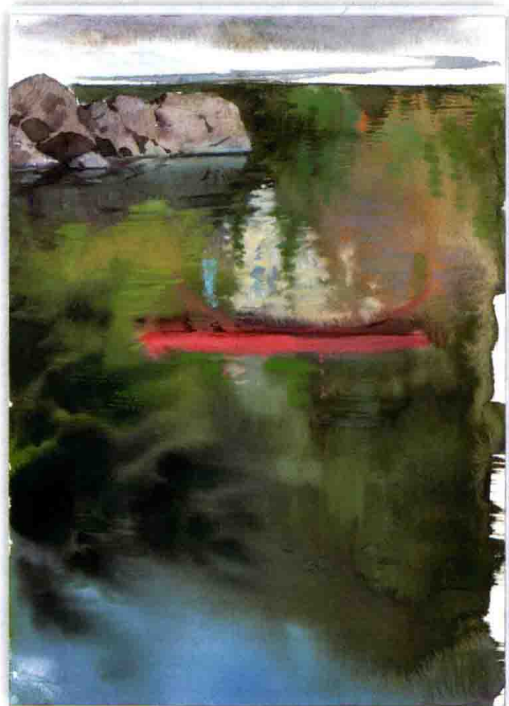
使用动画特有技法绘制出的
蓝天白云的美景。

p.026 →

被夕阳染红的
云朵也是使用
同样的动画美
术技法绘制出
来的。

p.029 →

水的颜色是由水面倒映的景象，
以及水中的颜色所决定的。

p.039 →

写生画廊

在使用水粉颜料（不透明的水彩）进行写生时，可以根据绘制景物的场所等情况，应用各种技法来绘制。在下面的文章中，将对第1课~第9课中所介绍的各个例作在实际绘画时所遇到的要点进行讲解。

虽然树枝和树叶看起来较复杂，但是知道方法的话，很自然就能画出来。

p.056 →

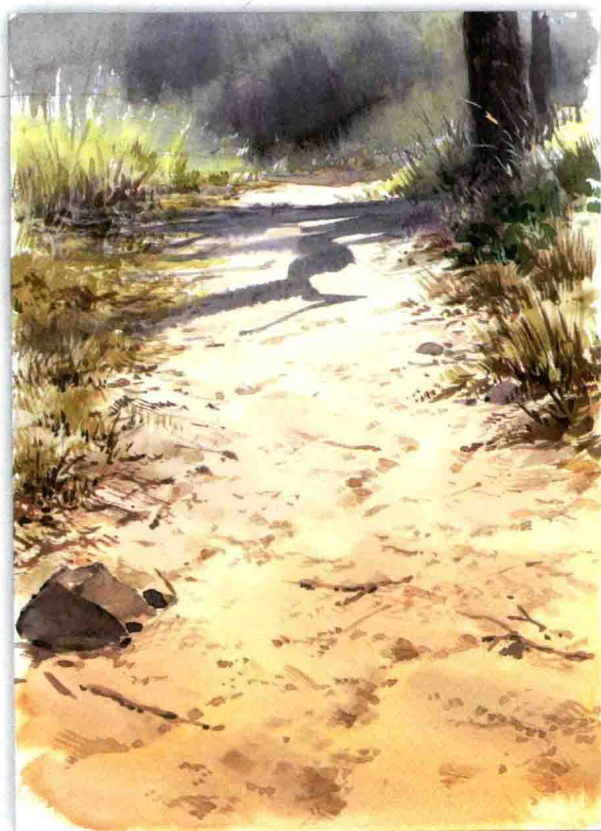
掌握动的水的波纹变化及其飞沫的特征形状对描绘来说很重要。

p.037 →

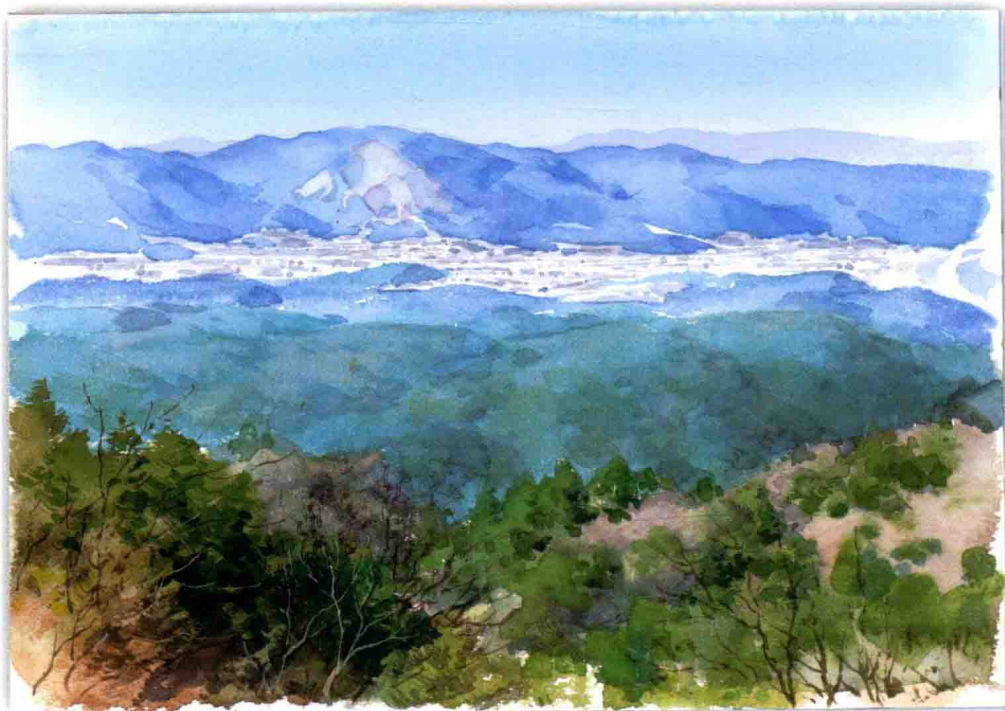
草丛也跟右图作品相同，分区块描绘。另外绘制草丛也是有规律可遵循的。

p.070 →

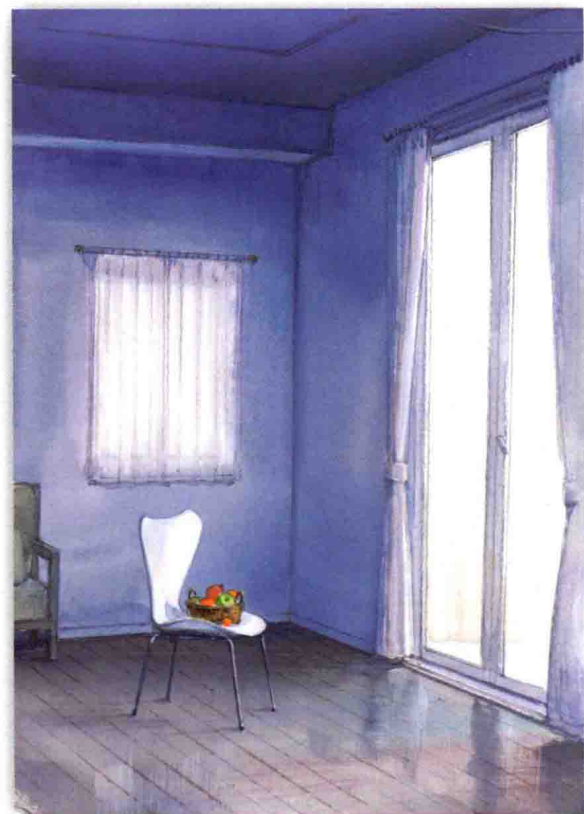
对于透视效果不明显的地面，可以在绘制时分几个不同的区域来表现透视结构。

p.065 →

描绘雄伟的高山时，
根据透视原理，将距
离的差异分开描绘。

p.079 →

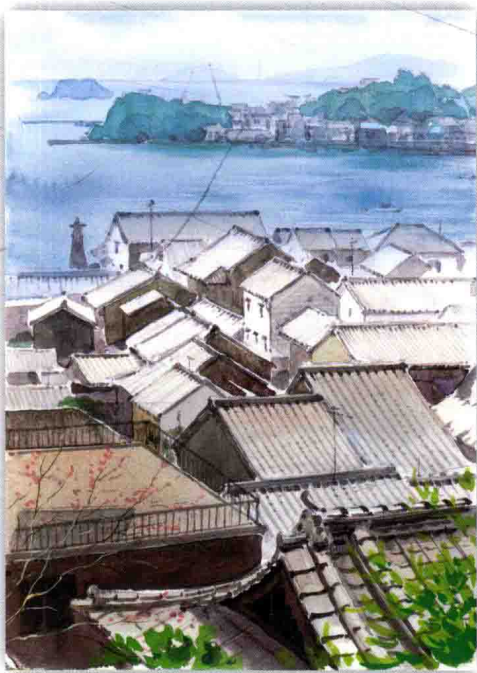
描绘室内时，要点是强调明亮部分
和屋子角落之间的明暗对比。

p.118 →

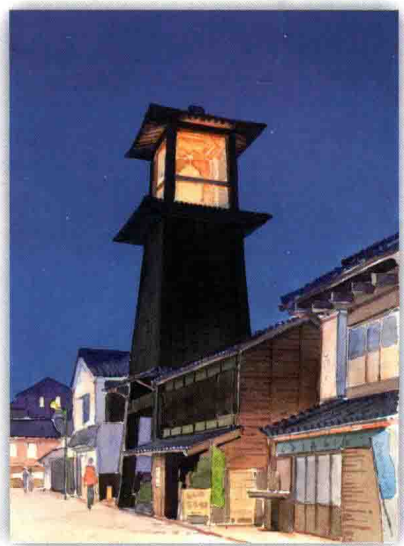
描绘高楼鳞次栉比的街景时，对透视
结构的理解特别重要。

p.089 →

这是日本传统房屋栉比的景象。略去对远处屋顶瓦片的描绘以突出距离感。

p.103 →

夜景等难以在现场画出的话，可以先拍下照片，之后再画。

p.127 →

绘制有玻璃的风景时，分出玻璃映出影像、屋内影像及玻璃表面的层次感。

p.091 →

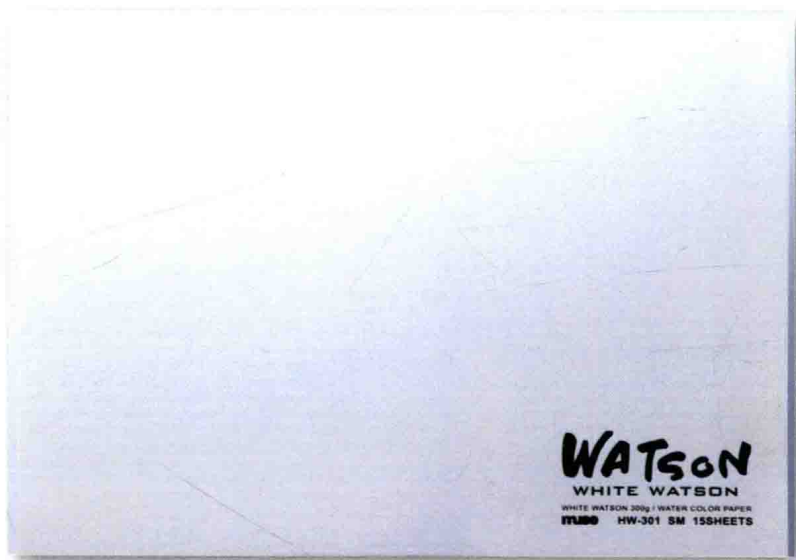
用本书介绍的技法，描绘了照片里的夕阳景色。

p.130 →

备齐道具

我介绍一下我的画具和笔。素描册是胶装型的。画笔主要用的是日本画用的尖头毛笔。

速写本

由于要来回修改素描，需要抗渗透、表面坚硬的纸。

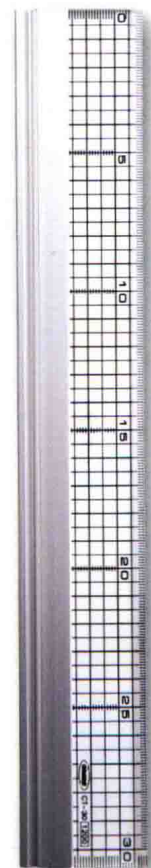
可塑橡皮

不伤纸面，橡皮屑少。

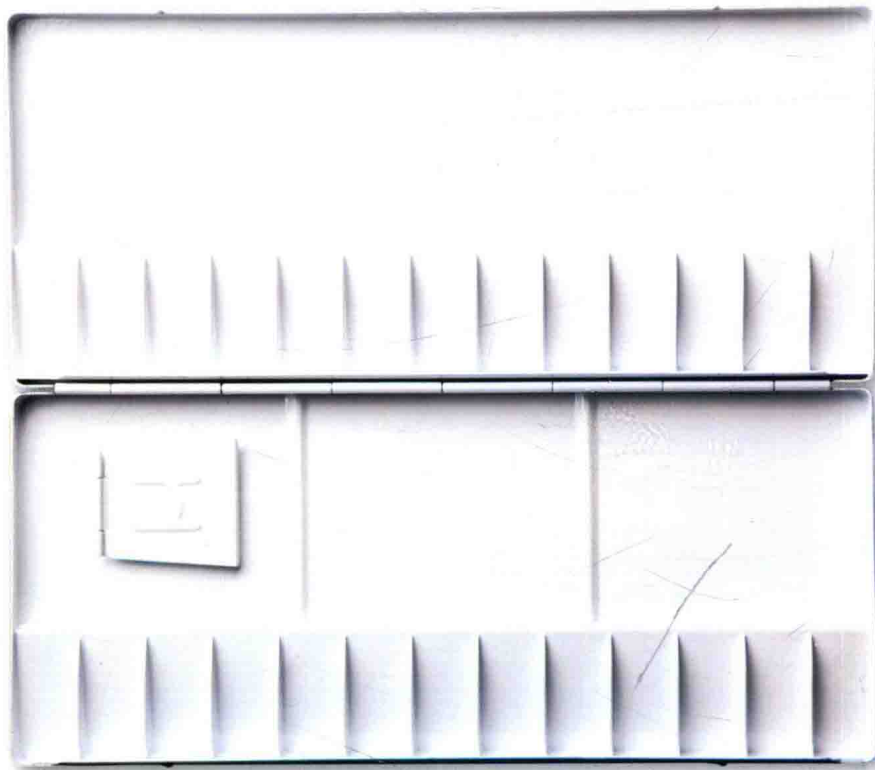
美工刀

根据喜好调整笔芯的长度和粗度。

直尺

表面有画直槽功能的尤佳（详见122页）。另外打草稿也用得到。

调色盘

有各种规格的。我用的是26色的调色盘。