

マール社

Lesson1

啊！看起来好美味！

活灵活现的质感表现：浓稠、柔滑和松脆……

Lesson2

好想尝一下啊！

令人憧憬的名店点心

Lesson3

料理&素描

画出体积感

LE RECETTES DE PEINTURE

超人气画家林真理的水彩课 绘制超美味甜点的奥秘

超人气画家林真理的水彩课
绘制超美味甜点的奥秘

[日] 林真理 著
褚天姿 译

[日] 林真理 著
褚天姿 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

超人气画家林真理的水彩课——绘制 超美味甜点的奥秘

[日] 林真理 著

褚天姿 译

人民邮电出版社
北京

目 录

4 美味素描的建议

6 工具

8 让作品看起来“美味”的4个基本的水彩画技巧

10 绘画顺序

12 Lesson 1 啊！看起来好美味！活灵活现的质感表现：浓稠、柔滑和松脆……

14 哪里看起来比较美味

16 质感的画法

18 美味的理由 魅惑的质感

20 画出“松脆的口感” 木莓丹麦酥皮馅饼

23 美味的故事1 松脆 少女心和千层派

24 画出“浓稠感” 巧克力蛋糕

26 画出“松软的感觉” 抹茶卷蛋糕

29 美味的故事2 松软 薄煎饼的魔力

30 画出“凉爽感” 葡萄柚果冻

32 画出“热腾腾的感觉” 兔子馒头

35 美味的故事3 冰与火 魅惑的组合

36 画出“闪亮的感觉” 茉莉花茶冻

40 Lesson 2 好想尝一下啊！令人憧憬的名店点心

42 令人憧憬的名店的逸品

44 安吉丽娜的蒙布朗蛋糕

47 美味的故事4 甜点师 名店的幕后

48 小名店 Shaton 的开心果蛋糕

50 Bigot 的开心果巧克力蛋糕

52 Lesson 3 料理 & 素描

54 料理 & 素描的建议

56 春日的下午茶

58 松软的春日菜单 樱花味意式奶油布丁

59 料理食谱

60 绘本食谱

62 夏日的下午茶

64 清爽的夏日菜单 香檳橙味蛋奶酥

65 料理食谱

66 绘本食谱

68 秋日的下午茶

70 慵懒的秋日菜单 南瓜小馅饼

71 料理食谱

72 绘本食谱

74 冬日的下午茶

76 暖洋洋的冬日菜单 圣诞热带布丁

77 料理食谱

78 绘本食谱

80 绘画完成时

81 底稿集

95 后记

目 录

4 美味素描的建议

6 工具

8 让作品看起来“美味”的4个基本的水彩画技巧

10 绘画顺序

12 Lesson 1 啊！看起来好美味！活灵活现的质感表现：浓稠、柔滑和松脆……

14 哪里看起来比较美味

16 质感的画法

18 美味的理由 魅惑的质感

20 画出“松脆的口感” 木莓丹麦酥皮馅饼

23 美味的故事1 松脆 少女心和千层派

24 画出“浓稠感” 巧克力蛋糕

26 画出“松软的感觉” 抹茶卷蛋糕

29 美味的故事2 松软 薄煎饼的魔力

30 画出“凉爽感” 葡萄柚果冻

32 画出“热腾腾的感觉” 兔子馒头

35 美味的故事3 冰与火 魅惑的组合

36 画出“闪亮的感觉” 茉莉花茶冻

40 Lesson 2 好想尝一下啊！令人憧憬的名店点心

42 令人憧憬的名店的逸品

44 安吉丽娜的蒙布朗蛋糕

47 美味的故事4 甜点师 名店的幕后

48 小名店 Shaton 的开心果蛋糕

50 Bigot 的开心果巧克力蛋糕

52 Lesson 3 料理 & 素描

54 料理 & 素描的建议

56 春日的下午茶

58 松软的春日菜单 樱花味意式奶油布丁

59 料理食谱

60 绘本食谱

62 夏日的下午茶

64 清爽的夏日菜单 香檳橙味蛋奶酥

65 料理食谱

66 绘本食谱

68 秋日的下午茶

70 慵懒的秋日菜单 南瓜小馅饼

71 料理食谱

72 绘本食谱

74 冬日的下午茶

76 暖洋洋的冬日菜单 圣诞热带布丁

77 料理食谱

78 绘本食谱

80 绘画完成时

81 底稿集

95 后记

超人气画家林真理的水彩课——绘制 超美味甜点的奥秘

[日] 林真理 著

褚天姿 译

人民邮电出版社
北京

美味素描的建议

品尝到好吃的东西，大家都会感觉到幸福吧。

但不知大家有没有体验过描绘美食之后再品尝的感觉呢？会更加幸福的！

点心，是一种非常容易绘制的素材。

在本书中将以 4 个简单的步骤来进行介绍。

如果大家看到了美味漂亮的甜点，不如用这些简单的步骤将它们描绘出来吧。

在作品完成后，泡一壶好茶，边欣赏自己的画作，边品尝美味的甜点，是多么值得享受的事情啊！

Pat

Imitazioni di gelati Sant Ambrogio
Potete scegliere tra torte, frittini,
creste di rose, cappelletti, mucose... ecc.

Mari

工具

水彩画用纸

由于需要用较多的水进行晕染，因此选纸时要尽量选择质地比较好的。本书中的作品选择的是 ARCHES 纸的细纹纸。

水彩画用笔

画笔建议选择笔毛柔软的，笔尖比较细的。市面上有很多种画笔出售，面相笔、彩笔和画笔等。准备中等和细笔各 1 支就可以了。

海绵

将海绵切成小块，用于绘制糖粉或海绵蛋糕等。

彩色铅笔

本书中经常使用酒红色的彩色铅笔。

铅笔

选择 HB 的铅笔。

橡皮

如果想要擦掉比较细小的部分，可以将橡皮切成适合的大小，使用起来更方便。

针笔

图中两只为樱花牌的 PIGMA 针笔。粗细和颜色可以看笔帽处的标识（左为黑色 0.1mm，右为深棕色 0.1mm）。本书中我选择了深棕色 0.1mm 的这一支，即使在水彩颜料上使用也不会晕开，耐水性比较强。

笔洗 2 个

选择平稳的广口瓶或是塑料笔洗都可以，分别作为洗笔和蘸水用的工具。

透明水彩颜料

推荐使用物美价廉的 MATCH COLOR (右图)。也可以选择其他牌子的水彩颜料, 如下图的 HOLBEIN、WINSOR & NEWTON 或是 TURNER 等都可以。利用手头现有的颜色作画, 有缺少的颜色时再进行补足即可。

* 不要使用不透明水彩颜料, 请大家购买透明水彩颜料。

作者的推荐

MATCH COLOR

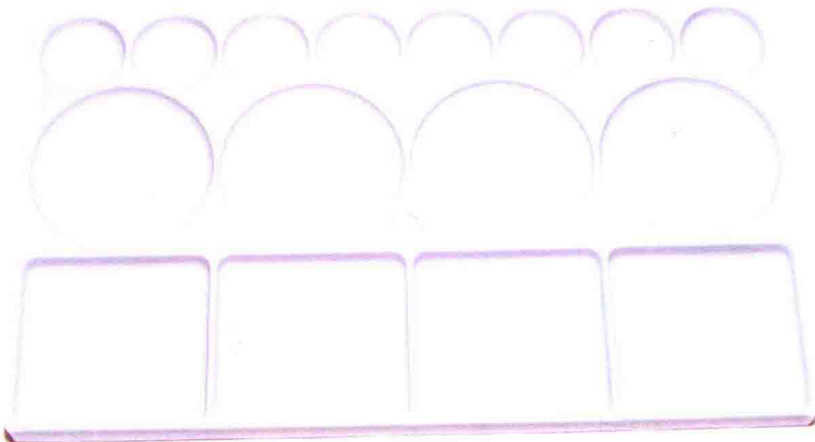
这种颜料与之前的水彩颜料相比, 即使混合后也不会显得浑浊, 使用方便, 且用环保材料制作, 对保护地球环境也非常有好处。

上图也是比较容易买到的 HOLBEIN 的透明水彩颜料, 包装与不透明水彩颜料比较相似, 大家购买时要注意。

调色盘

水彩画用的塑料调色盘。绘画时需要用水将颜料溶开, 多格调色盘使用起来更加方便。

纸巾、抹布等

修改、擦笔时需要用到的工具。

让作品看起来“美味”的4个基本的水彩画技巧

透明水彩画的魅力在于，底层颜色可以透出的一种透明感。多层上色时，就像几张有颜色的透明胶片叠加在一起的效果。我们可以利用这种美丽的特质，来表现甜点美味的质感。只要掌握了这些技巧，就能简单地画出“美味”的作品了！

POINT

1

按计划描绘

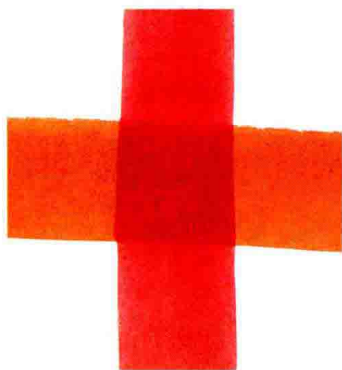
透明水彩颜料是非常注重颜色的晕染和重叠效果的画材。除此之外，颜色的涂抹顺序也是非常重要的。本书在上色之前，会先用蓝色或紫色画出阴影。这样做可以形成一种画面的基调，之后上色时就比较轻松了，而且作品的效果也会很好。在绘画前就要规划好光线的方向，以及作品整体的氛围。

POINT

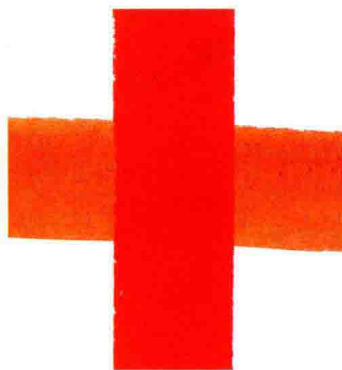
2

不使用白色颜料，利用纸张的白色

* 白色颜料仅在描绘糖粉或水花等需要强调装饰性的对象时才会使用。

没有混合白色时可以透出下层的颜色。

混合了白色后就会遮盖住下层的颜色。

透明水彩会透出底色是其特征，但只有白色是不透明的。因此如果混合白色后会弱化这种透明感。如果想要颜色浅一些时，应该用水而不是用白色的颜料。需要留白的地方可以利用纸的白色。白色的颜料仅在描绘糖粉或是水花等需要重点强调装饰时的对象使用。

POINT

3

湿画法

在弄湿的纸上进行上色

将画纸用水弄湿涂上一层颜色，趁这层颜色未干时再涂上一层颜色后，颜料就会渗开。这种渗开也是透明水彩美丽的特征之一，大家可以充分利用。烤派上有些焦糊的斑点、果冻的透明感、水果的多汁等都可以用这种方法表现。

POINT

4

干画法

在干的地方上色使边缘变得清晰。

与技巧3相反，在干了的地方上色时，边缘不易晕染，比较清晰，常用于表现玻璃、金属等质地比较坚硬的物体，烤得比较硬的法式面包也可以用这种方法来表现。用干画法画出的蛋糕或是果冻等食物，由于清晰地空出了纸张的白色，更加突出了画面的立体感。这种方法也适用于标签文字的绘画以及细节的描写。

在干纸上画出的清晰（坚硬）的边缘

在湿纸上画出的模糊（柔软）的边缘。

结合4种技巧画出的苹果派

POINT

3

渲染出美丽的背景，衬托画面整体的氛围。

POINT

2

※ 树枝利用纸的白色来表现。如果想要强调装饰作用的话，可以用海绵蘸些白色的颜料进行涂抹。

POINT

2

盘子白色的部分不需要上色，用纸的白色来表现即可。

POINT

3

派的表面不要涂成均匀的颜色，烤制过程中受热不同的表面颜色也不相同，利用晕染使派看起来更美味。

POINT

4

盘子凹陷的地方用硬边缘清晰地表现。

POINT

2

蛋糕的边缘以及凹凸不平的部分有一点留白的話会有立体感。

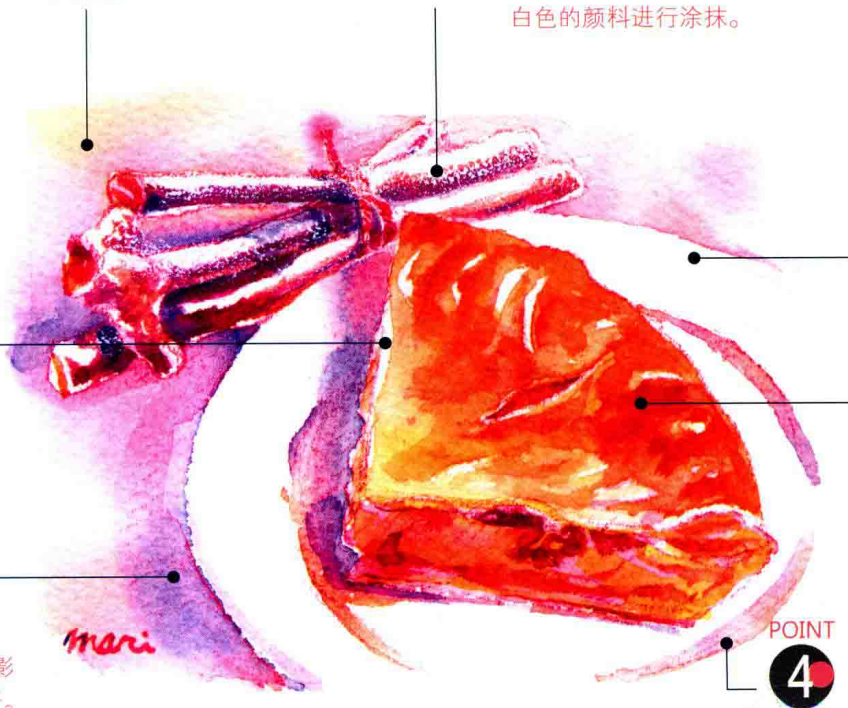
POINT

4

POINT

1

蓝色、紫色的阴影在最开始就要涂好。

绘画顺序

使用的颜色

1. 素描构图

首先确定大致的构图。这时初学者很容易将对象物画得比较小。要记住，对象要尽可能画得大一些。确认形状是否正确，然后描绘细节，要仔细地进行观察。

CLOSE UP!

POINT

1 按计划描绘

用斜线画出阴影，事先画好派的凹凸感、中间夹的苹果等细节，会使后续的绘画变得轻松许多。

CLOSE UP!

POINT

1 按计划描绘

受到光照的部分用纸的留白来表现，这些部分要空出来。

POINT

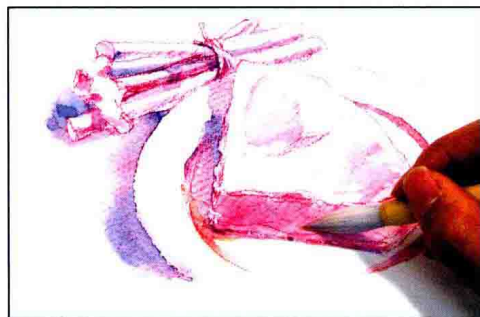
3 湿画法

用晕染的方法来描绘阴影，效果会比较好，因此用笔充分蘸水后浸湿画纸进行涂抹。

2. 阴影的描绘

观察光线的方向进行阴影的描绘——以蓝色和紫色为中心，还有融入到派的阴影中的深红色。

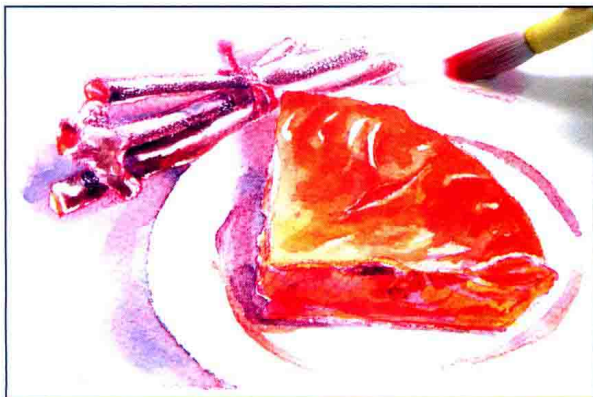
3. 彩色

准备好试色纸（同样的水彩纸的废弃边角料），在实际绘画前调整好浓度和颜色。派的顏色是在紅褐色中加入少許的橙色或是土黃色，樹枝的顏色為紅棕色中加入少許紫色混合而成。

4. 完成

观察整体的效果，进行细节的调整，在背景中加入喜欢的颜色。这里我选择的是黄色和玫瑰色。

CLOSE UP!

POINT

2 利用纸张的白色

POINT

4 干画法

树枝受光的部分以及派的光泽感，都可以通过纸张的白色来表现，更能凸显画面的立体感。这时用干画法的方法使界限更加清晰。

CLOSE UP!

POINT

3 湿画法

颜色不均匀反而更能使食物看起来更加美味，可以用湿画法的方法来描绘派的色斑。一边晕染一边涂色，表现出美食的颜色以及质感。

CLOSE UP!

POINT

2 利用纸张的白色

白色的颜料只用于强调装饰的白色，如糖粉或水花的表现。

需要强调白色的装饰时，可以在最后使用白色颜料。第3步中留白的树枝，可以用蘸了白色颜料的海绵画出糖霜。轻轻地按压即可，为了避免失败，可以先在废纸上试验几次。

CLOSE UP!

POINT

3 湿画法

选择自己喜欢的颜色作为背景，将画纸浸湿用湿画法进行晕染。

Lesson 1

啊！看起来好美味！

活灵活现的质感表现：浓稠、柔滑和松脆……

