

水彩风景绘的 魅力

【日】佐佐木清 著 张洋 译

自由绘制透明水彩的 **30** 个诀窍



水彩风景绘的 魅力

自由绘制透明水彩的 **30** 个诀窍

【日】佐佐木清 著 张洋 译



人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

水彩风景绘的魅力：自由绘制透明水彩的30个诀窍 /
(日) 佐佐木清著；张洋译. — 北京：人民邮电出版社，
2018.6

ISBN 978-7-115-47759-0

I. ①水… II. ①佐… ②张… 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(2018)第012486号

版 权 声 明

作品名：魅せる水彩風景スケッチ by 佐々木清

Copyright ©Kiyoshi Sasaki 2016

Original Japanese edition published by MAAR-sha Publishing Co., Ltd

Chinese simplified character translation rights arranged with MAAR-sha Publishing Co., Ltd

Through Shinwon Agency Beijing Representative Office, Beijing.

Chinese simplified character translation rights © 2018 by Posts & Telecom Press

内 容 提 要

当你遇见想要记住的美景时，你该如何把它描绘下来呢？不要受到绘画技巧的限制，只要用心感受，就能将风景的魅力自由地画下来。

本书是日本水彩画家佐佐木清的心血之作，年近七十的佐佐木清老师，希望能够引导读者们充满想象力和创造力地进行创作，将看到美景时的快乐和兴奋，融入画作之中，这样才能领悟到职业画家们的作画奥秘。

本书分为3章。第1章阐述了绘制风景画的七大要点；第2章分为3个部分（构图和线稿、增添点景、光与影和上色），详细讲解了创作风景画的具体技法；第3章介绍了创作所需的工具和创作形式，包括室内作画和室外写生等创作形式，另外还有完整的创作步骤。

本书适合初、中级水彩绘画爱好者阅读学习，也适合作为相关专业的培训教材。

-
- ◆ 著 [日] 佐佐木清
 - 译 张 洋
 - 责任编辑 易 舟
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 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>
 - 北京富诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
 - 印张：8 2018年6月第1版
 - 字数：370千字 2018年6月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字：01-2017-1475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

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147号

作者介绍

佐佐木清 Kiyoshi Sasaki

生于 1947 年。现居住在横滨。水彩画家。

曾就职于竹中工务店设计部，担任设计师。曾担任东京艺术大学（在上野校区、取手校区讲课 25 年），昭和女子大学公开课讲师。现任朝日新宿文化中心，池袋团体公开课、Club Tourism、Travel plan 海外写生讲师，并于 2016 年 8 月开始担任 COCOON CITY 大宫文化中心的讲师。经常开办演讲会，编写书籍。并多次举办个人画展、共同画展等活动。



当我们遇到想要留住的风景时，

怎样才能将那份感动原封不动地留存下来呢？

给你们一个小提示，不要太专注于写实哦。

用草图记录下看到景色时的激动心情，

再发挥你的想象力，

通过自由的创作来完成属于你的作品。

跟着本书一起探索作者创作过程中的秘密吧。

责任编辑在这里



微博

微信

官方微信订阅号



微信

售后服务 & 超多免费绘画教程，尽在“绘客”微信

交流平台

水彩技法交流 QQ 群: 160969722 (一群, 已满), 136060484 (二群)
国画技法交流 QQ 群: 236744731 (一群, 已满), 290596928 (二群)
漫画技法交流 QQ 群: 110238468 (一群, 已满), 146071228 (二群)
素描与色铅笔技法交流 QQ 群: 147759984 (一群, 已满),
397065631 (二群), 473809515 (三群), 157344820 (四群)

本书策划编辑信箱

yizhou@ptpress.com.cn

目录

卷首语	4
-----	---

第1章 用自由的心情来绘画	9
---------------	---

专栏 踏上旅途吧	24
----------	----

第2章 创作的灵感	25
-----------	----

1. 构图、线稿	27
----------	----

确认主角，找出重点	28
-----------	----

线稿不必过于精细 ① 树木、植被	30
------------------	----

② 石壁、砖块	32
---------	----

③ 木质结构、屋檐内侧	33
-------------	----

寻找能够突出主角的构图吧	34
--------------	----

“调整”线稿，确保角度自然	36
---------------	----

在过程中移动到能看见的位置吧	38
----------------	----

试着改变速写本的大小吧	40
-------------	----



2. 增添点景	43
---------	----

试着绘制点景吧	44
---------	----

点景的效果	45
-------	----

标准是“眼睛的高度”	48
------------	----

眼睛的高度与其他点景的比例	50
---------------	----

在画中加入交通工具，就能够展现出动态和地点	52
-----------------------	----

通过绘制鸟类可以使空间更加辽阔	54
-----------------	----

以草图为灵感的点景	56
-----------	----

将草图简洁化的点景	58
-----------	----

进一步发展的点景	59
----------	----

用“记录在意的事物时的心情”来绘制	60
-------------------	----





3. 光与影、上色

光与影不必完全写实

区分光与影的绘制方法

绘制透过树叶洒下的阳光时的手法

区分植被光线的绘制方法

制造吸引目光的重点区域

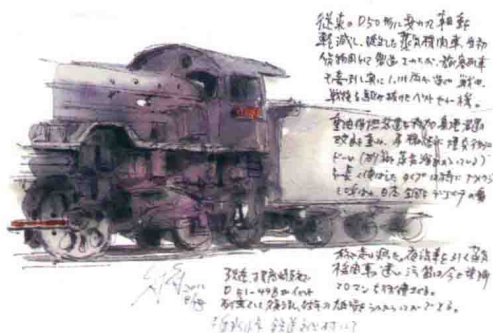
区分远景、中景、近景的绘制方法

改变色调

改变天空的颜色

使用色彩来表现季节感

不要像涂色书一样上色



只用同色系来画画看吧

体验质感 ①古老的砖块、石阶

②石壁

③竹林、茅草屋顶

整体绘制 树丛

感受氛围 水面与天空

漫步威尼斯

罗腾堡的邂逅

专栏 造型的原点

第3章 创作的现场

日常使用的工具

出门写生吧

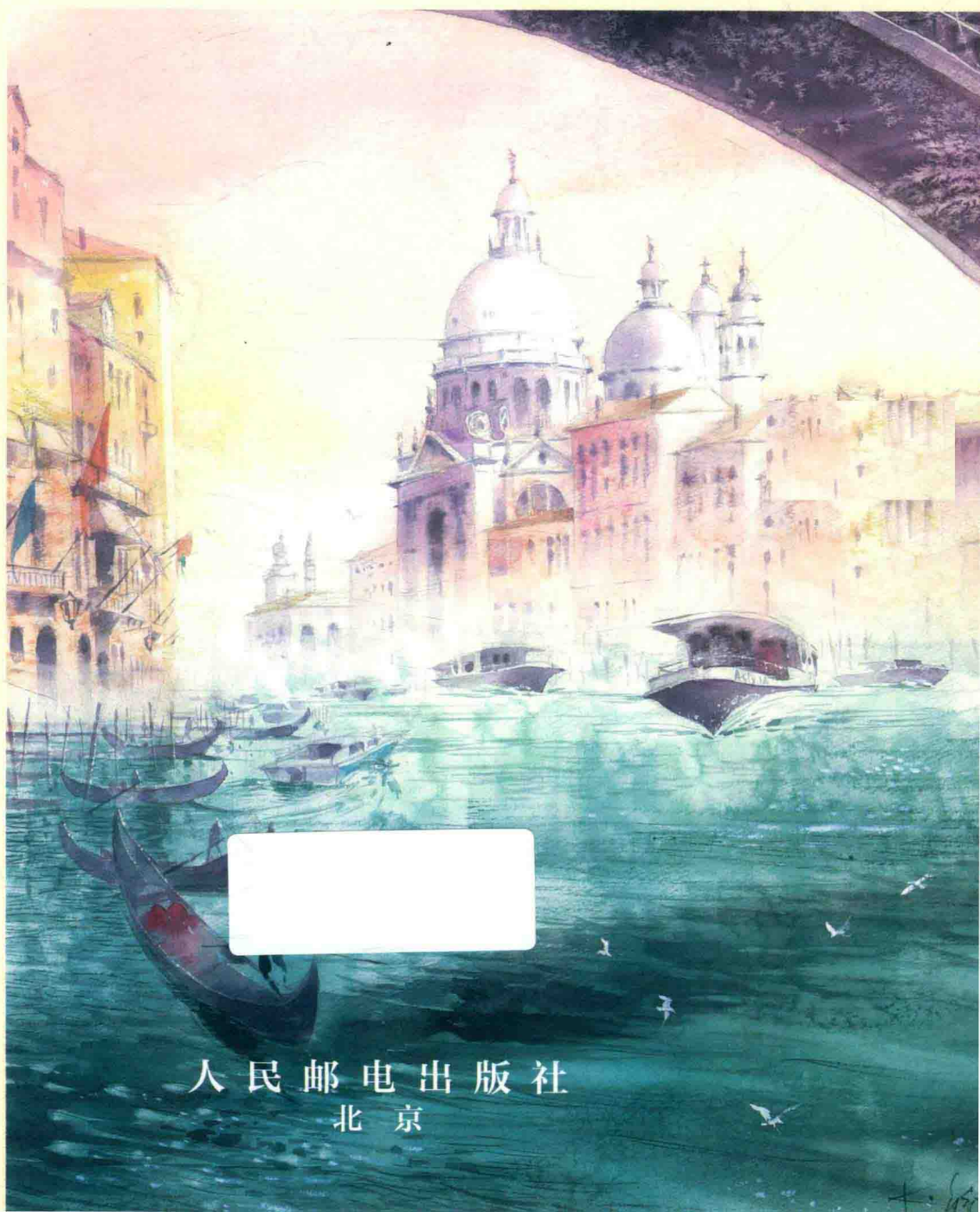
专栏 自由绘制有个人风格的作品

写在最后

水彩风景绘的 魅力

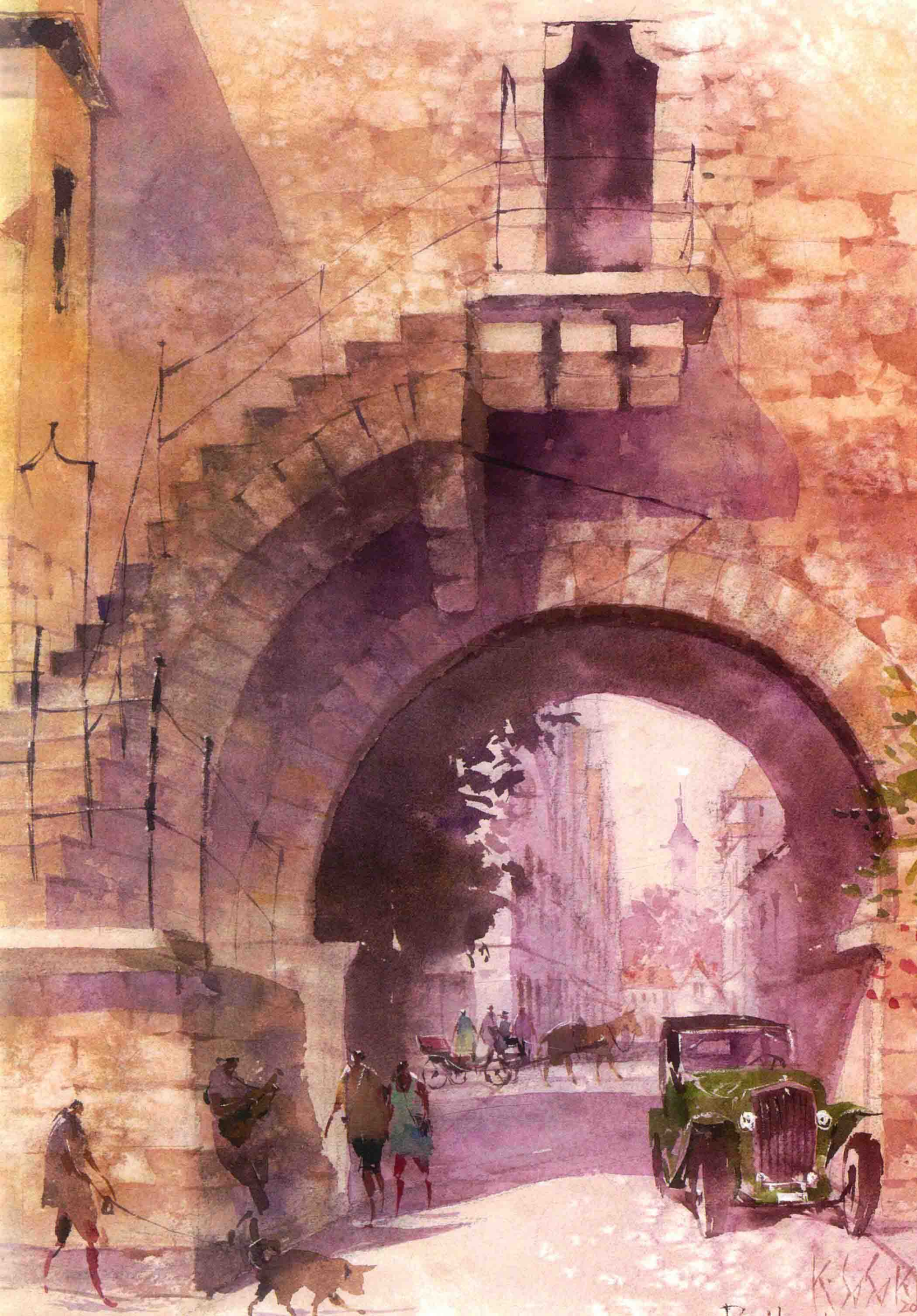
自由绘制透明水彩的 **30** 个诀窍

【日】佐佐木清 著 张洋 译



人民邮电出版社
北京

能够展现出
邂逅风景时的心情作品，
自有感动他人的力量。



卷首语



因为热爱旅行而渴望绘画，因为渴望绘画而不断踏上旅途。一直以来，怀揣着这种好奇心的我走过了无数的风景与古街。我游览了国内外的许多地方，遇见了太多的风景，认识了太多的人。或许是因为我是一名建筑师，我对风土人情与建筑、历史与样式、造物的技艺以及素材、材料等都抱有浓厚的兴趣。我对绘画世界产生的兴趣也正源于此。直至今日，我依然在绘画的大海中自由地遨游。作为一名建筑师，同时也是一名画家，我对于美的事物的感受是共通的。无论是观察风景，还是动手绘制出实际的景色与街道，其中都有相通之处。

一个人所绘制的画作是能够体现出其个人风格的。对于一个画家的成长来说，比起磨炼技巧，自由的精神和善于发现感动的内心可能更加重要。初见某些风景与街道时常常被那种水彩画般的景象打动。与完完全全如实记录一切的摄影不同，绘画是每一个作画人内心自由情感的体现，这也是它独具的魅力。绘画的技巧也十分自由，可以使用铅笔、圆珠笔、毡头笔、软性铅笔等画家得心应手的工具来绘制线稿。根据稿纸大小的不同，也有各种各样的表现方式。只有学会用手去绘制、用脚去思考，也就是所谓的“手绘足思”之后，线稿的线条才能够充满律动感，并营造出独特的氛围。

我的“手绘足思”

我总是习惯把 4B 铅芯和用来做笔记的圆珠笔放在胸前的口袋里，外套的口袋里也装着明信片大小的速写本。这样，无论在何时何地，我都可以自由地用手绘的方式记录我中意的小玩意儿和各种细节了。之后可以根据心情上色。这其实就是一种速写。这时追求的并不是画得是否精致，而是要先去享受绘画这一过程。

就像音乐和戏剧等表演形式一样，绘画也要用独特的方式来表达自己内心的感动。我觉得，绘画也可以和小说一样，拥有其独特的故事性，让观者（读者）能够自由地发挥想象力。

作为本书的作者，我的最大心愿便是让各位读者感受到自由作画的喜悦。

2016年7月



目录

卷首语	4
-----	---

第1章 用自由的心情来绘画	9
---------------	---

专栏 踏上旅途吧	24
----------	----

第2章 创作的灵感	25
-----------	----

1. 构图、线稿	27
----------	----

确认主角，找出重点	28
-----------	----

线稿不必过于精细 ① 树木、植被	30
------------------	----

② 石壁、砖块	32
---------	----

③ 木质结构、屋檐内侧	33
-------------	----

寻找能够突出主角的构图吧	34
--------------	----

“调整”线稿，确保角度自然	36
---------------	----

在过程中移动到能看见的位置吧	38
----------------	----

试着改变速写本的大小吧	40
-------------	----



2. 增添点景	43
---------	----

试着绘制点景吧	44
---------	----

点景的效果	45
-------	----

标准是“眼睛的高度”	48
------------	----

眼睛的高度与其他点景的比例	50
---------------	----

在画中加入交通工具，就能够展现出动态和地点	52
-----------------------	----

通过绘制鸟类可以使空间更加辽阔	54
-----------------	----

以草图为灵感的点景	56
-----------	----

将草图简洁化的点景	58
-----------	----

进一步发展的点景	59
----------	----

用“记录在意的事物时的心情”来绘制	60
-------------------	----





3. 光与影、上色

光与影不必完全写实

区分光与影的绘制方法

绘制透过树叶洒下的阳光时的手法

区分植被光线的绘制方法

制造吸引目光的重点区域

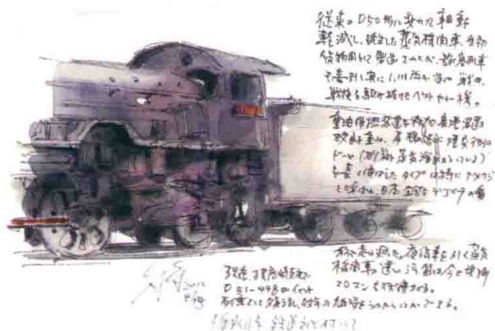
区分远景、中景、近景的绘制方法

改变色调

改变天空的颜色

使用色彩来表现季节感

不要像涂色书一样上色



只用同色系来画画看吧

体验质感 ①古老的砖块、石阶

②石壁

③竹林、茅草屋顶

整体绘制 树丛

感受氛围 水面与天空

漫步威尼斯

罗腾堡的邂逅

专栏 造型的原点

第3章 创作的现场

日常使用的工具

出门写生吧

专栏 自由绘制有个人风格的作品

写在最后





第1章

用自由的心情来绘画

【意大利 托斯卡纳地区埃尔萨谷口村】



省略与夸张

说起春天，我们往往会想起樱花与油菜花田的鲜艳色彩。在绘制风景画时，一大片淡粉色或是明黄色总能使人心情愉悦。我们总是不自觉地把细节都画出来。尽管能看见每朵花的样子，在这幅作品中我还是选择了省略，用色块来进行表现。这样的话更能够突出想要描绘的事物。而且我还把面积画得比实际看上去更大了些，使用了夸张的技法。通过点景（人物等）的最小化，可以更加突出花田或是樱花道的景观，突出整幅画的重点。

上图【能看见海的油菜花田】

右图【地铁站旁的樱花道】