

水彩风景 专业技法

【日】笠井一男 著 刘柳 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

水彩风景 专业技法

【日】笠井一男 著 刘柳 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

水彩风景专业技法 / (日) 笠井一男著 ; 刘柳译 .

—北京 : 人民邮电出版社, 2016. 9

ISBN 978-7-115-37113-3

I. ①水… II. ①笠… ②刘… 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 (2014) 第 253689 号

版权声明

Watercolor landscape professional steps

©2013 Kazuo Kasai

摄影: 今井康夫

装帧设计: knoma

编辑: 永井麻理 (Graphic 社)

©2013 Graphic-sha Publishing Co., Ltd. This book was first designed and published in Japan in 2013 by Graphic-sha Publishing Co., Ltd.

This Simplified Chinese edition was published in 2016 by POSTS & TELECOM PRESS

摄影 熊谷顺

笠井一男 (かさい・かずお)

1955 年 山梨县甲府市出生

1981 年 东京艺术大学研究生院 结业

1981 年 パルコ (PARCO) 株式会社 入职 分配在宣传部 (当时叫广告制作联络局)

2002 年 6 月 パルコ (PARCO) 株式会社 辞职

2002 年 11 月 横滨绘画培训室 开课

横滨绘画培训室塾长

担任 NHK 文化教室 (青山・横滨・埼玉・京都) 多种水彩讲座以及每日旅游, 旅游规划等的水彩旅游写生讲师。

每年开展一次私塾学生作品的“横滨画私塾展” 每年有 1 ~ 2 次的个人作品展。多次开展公开演示讲座。

在 2007 年、2009 年、2010 年主编永山裕子水彩画 DVD 版《永山流水彩画法》(全三卷) 水彩堂制作的微动画课程《水彩动画私塾》得到了很多水彩爱好者的支持。

透明水彩基础课程 (2016 年, Graphic 社)

内容提要

这是一本非常基础的水彩风景画教程。书中先详细介绍了绘制水彩风景画的基本步骤, 再分别对风景画中常出现的构图问题、画面颜色的节奏问题、如何从照片中和自然中取景等问题作了详细的讲解。本书通篇讲解细致, 配图到位, 画面效果生动, 适合水彩画初学者及希望提高水彩画技巧的读者学习使用。

本书适合作为专业美术院校和培训机构的教材。

-
◆ 著	【日】笠井一男
译	刘 柳
责任编辑	郭发明
执行编辑	何建国
责任印制	陈 巍
-
◆ 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	电子邮箱 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: 7	2016 年 9 月第 1 版
字数: 213 千字	2016 年 9 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2014-0765 号	
-

定价: 45.00 元

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

反盗版热线: (010)81055215

Contents

希望以最快的速度掌握水彩作画的步骤	4
-------------------------	---

第1章 基本步骤与两种变换画法

记住步骤用语：基本的步骤	6
由轮廓线散开：变换画法 01	8
活用画纸空白处：变换画法 02	10
风景描绘的时间线	12

第2章 最快掌握技巧指南

涂层	14
首次涂层	14
草稿与二次涂层	16
绘画背阴处的 3 个技巧	18
风景的观察方法 01——横向分割型	20
风景的观察方法 02——斜方向分割型	26
描绘水边的风景——公开讲座	34

第3章 首次涂层与二次涂层	45
使用打底颜料绘入的地方	46
使用打底颜料留涂的地方	48
打底涂抹的技巧	52
背阴处中的明亮部分	54
描绘从树叶缝隙照进来的阳光	60
第4章 以“与轮廓相比颜色较重要”为主题的公开讲座	63
描绘背阴处——公开讲座	64
描绘技巧	74
步骤与绘画器材	76
记住上色步骤的特征	77
第5章 绘入与点景	79
最后3步的绘画技巧	80
区分开哪里是较暗的部分	82
点景与步骤	84
轮廓——描绘光与颜色	92
第6章 以“给光加上味道”为主题的公开讲座	97
留存在记忆中的光	98

水彩风景 专业技法

【日】笠井一男 著 刘柳 译

人民邮电出版社
北京

Contents

希望以最快的速度掌握水彩作画的步骤	4
-------------------------	---

第1章 基本步骤与两种变换画法

记住步骤用语：基本的步骤	6
由轮廓线散开：变换画法 01	8
活用画纸空白处：变换画法 02	10
风景描绘的时间线	12

第2章 最快掌握技巧指南

涂层	14
首次涂层	14
草稿与二次涂层	16
绘画背阴处的 3 个技巧	18
风景的观察方法 01——横向分割型	20
风景的观察方法 02——斜方向分割型	26
描绘水边的风景——公开讲座	34

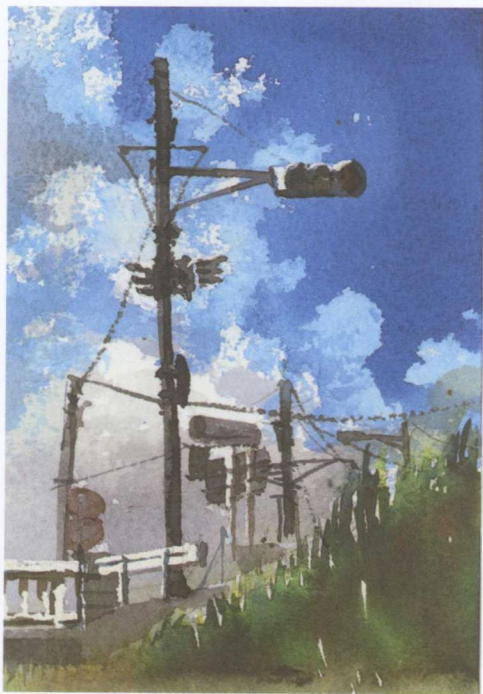
第3章 首次涂层与二次涂层	45
使用打底颜料绘入的地方	46
使用打底颜料留涂的地方	48
打底涂抹的技巧	52
背阴处中的明亮部分	54
描绘从树叶缝隙照进来的阳光	60
第4章 以“与轮廓相比颜色较重要”为主题的公开讲座	63
描绘背阴处——公开讲座	64
描绘技巧	74
步骤与绘画器材	76
记住上色步骤的特征	77
第5章 绘入与点景	79
最后3步的绘画技巧	80
区分开哪里是较暗的部分	82
点景与步骤	84
轮廓——描绘光与颜色	92
第6章 以“给光加上味道”为主题的公开讲座	97
留存在记忆中的光	98

“希望以最快的速度掌握水彩作画的步骤”

本书总结了以此为目的的课程。

描绘水彩画时，步骤起着至关重要的作用。

同时，画水彩的乐趣和可能性会通过掌握步骤而得到无限大的扩充。

本书集中列出了大众希望了解和学习的风景描绘的步骤。

尽可能多地刊载了实际的风光照片作为绘画的素材。

无论描绘的主题是什么，风景、花儿也好，景物、人物也罢，其作画步骤的基本思考方式是不变的。

当然也不会因为作品尺寸的大小而改变作画步骤。

以每日绘制 1 幅为目标，连续画出的明信片写生。

每 1 幅作品都是根据基本步骤画出的。

本页作品尺寸：全部 10cm×15cm

第 1 章

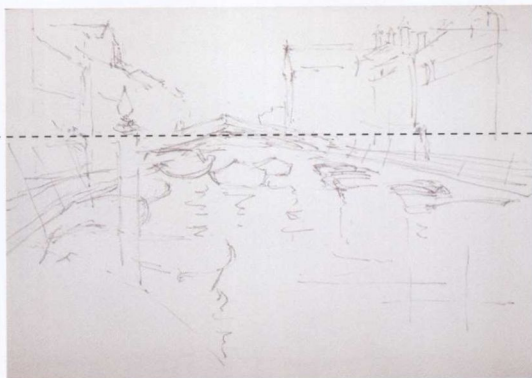
基本步骤与 两种变换画法

记住步骤用语：

基本的步骤

1 草稿素描

使用 B 或者 2B 等笔芯较软的铅笔。注意自己眼睛的高度与风景处在同一高度的同时，对画面进行素描。

►◄标示的为视线的高度。

2 首次涂层

对画面整体上色，也就是所谓的涂打底颜料。给画面涂上较浓的颜料，使用边加入颜料边涂抹的“平铺画法”。

大范围涂抹，一气呵成。平铺画法在英语里是“wash”。步骤中第一步的涂层。

3 二次涂层

首次涂层晾干后，在此基础上重叠涂抹，加入色层的感觉。按照由远景到中景的顺序进行描绘。

在比较大的画面上涂抹，这个技巧也是平铺涂抹法。这是第 2 次涂层。

4 绘入

即描绘出近景。描绘由于背光而形成影子的部分或看起来较暗的部分。暂时先不要进行细节描绘。

这里要描绘的是阴影部分，并不是用线条表现，而是涂上暗色的感觉。

午饭时间 41cm×55cm ARCHES 画纸

5 润饰完成

把想描绘主要部分作为主题详细地绘出。添加一些景物如人物、天线、街灯、木杆等这些有有趣的要素也在这个阶段完成。

在本书中可以掌握的“重要技巧”

看了水彩画描绘的步骤，发现重要的事项集中在以下3点。

1. 记住首先制作大画面的涂层。
2. 掌握由远景→中景→近景的顺序来捕捉景物的观察方法。
3. 先描绘出画面较暗的部分，详细的细节描写作为最后的步骤进行。

由轮廓线散开:

变换画法 01

1 首次涂层

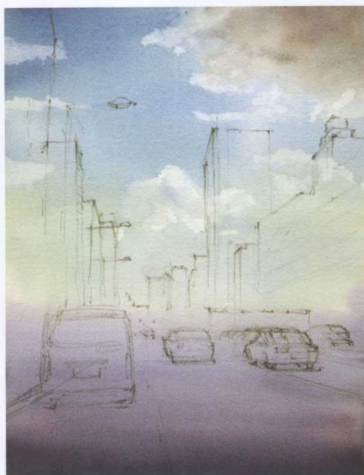
由天空的部分开始平铺涂上蓝色，接着涂上地面较暗的部分。

涂抹后，用纸巾按压擦拭颜色，以表现出云彩。

2 草稿素描

首次涂层之后，晾干画纸，然后用铅笔进行草稿素描。重点要注意轮廓线条不要画得太过零碎。

由轮廓线散开，自由地使用颜色。

3 二次涂层

按照由远景到中景的顺序开始上色。楼群、道路用更深的颜色，车的白色线条通过用纸巾擦拭表现。

由于打算活用画纸的空白地方，汽车的轮廓没有涂抹上色。

4 绘入与润饰

对于汽车阴影的部分，仔细地描画便可展现出立体感。由于打算用有代表性的颜色结束画面，汽车改成白色。润饰时，画出树木和街灯的轮廓。

写生作品中的实际风景（东京都港区）

雨后 41cm×31cm ARCHES 画纸

颜色的混合方式有以下 3 种。

在调色板上混合多重颜色的“混色”。在画纸上涂抹一种颜色，待完全晾干之后涂抹另一种的“重色”。还有“湿破湿画法”，这是涂抹一种颜色，在其晾干之前继续涂抹第二种颜色的方法。然而为了能够自由地使用颜色，需要记住一点，那就是“在画纸半干的状态下不停地涂抹的话，水彩会变得浑浊不清。”

变换画法 02

1 草稿素描与闪光胶

铅笔素描完成后，当你觉得光照较强的景物不好涂抹时，可以涂上闪光胶。

图中的蓝色便是涂抹了闪光胶的部分。

闪光胶是保护画纸不沾上颜色的绘画用具。笔造型的闪光胶笔尖较细，方便使用。

2 首次涂层

闪光胶晾干后，按照由天空到水面的顺序涂抹打底颜料。波浪上有细微光的部分用闪光胶保护着，因此不会被溅上。给画面整体平铺涂上。

左侧的建筑物没有用闪光胶，闪光胶只用于细节部分。

3 二次涂层

按照由远景到中景的顺序开始上色。捕捉大的块状部分上色。同时闪光胶仍留存在画面上。

4 绘入

窗户等墙壁表面的阴影部分及近景的水面用深色重复涂抹，船的阴影部分也要描绘出来。到此，可以擦除闪光胶。

闪光胶可用手指或橡皮轻易擦除。擦除闪光胶的部分，为了使人完全看不出来涂过闪光胶，可继续在画纸上涂绘。

5 润饰

画出近景的船、船的停泊处、细微的波浪、窗户等细节部分，完成作品。

如果需要展现大波浪的白色及更细微的光时，涂抹不透明颜料中的“白色”，描绘得明亮些。

画水彩必须的步骤

水彩一旦涂暗便不能改成亮色。一旦把颜料混合得模糊不清便不能改为鲜艳的颜色。清晰地画出轮廓后，晕染却比较困难。因此，步骤变得至关重要。先涂亮色、后涂暗色。先画好鲜艳的地方，到最后都不要触碰。

风景描绘的时间线

由开始描绘到结束	想要表现的事物	特别注意的事项
● 与风景的邂逅		
● 开始描绘		确定主题
草稿素描	自己的视线 一块远景、一块中景、一块近景	远景、中景、近景分别是哪个 按照怎样的顺序画
首次涂层	根据风景印象得到打底色	明显地区分开亮面和暗的部分各在 哪里
二次涂层	由远景到中景的大致部分	远景画淡，越近越画得明确 重要的是作品的主题 这点容易忘记，请记住
绘入	近景与阴影部分	要画的地方和不画的地方，要明确 区分
润饰	细节的阴影部分与点景	细节部分不用线条描绘，而用阴影描绘
● 完成		

关于时间分配：(素描草稿10分钟+首次涂层5分钟+等待晾干10分钟+二次涂层5分钟+绘入20分钟+润饰10分钟)共计60分钟。
时间分配及所需时间根据主题不同而不同，同时也因人而异，仅作参考。

由步骤看出的明暗表现方法。

希望画的明亮时

- 留下一部分不上色
画纸直接留白
或留下首次涂层的原样
- 重复涂抹不要太多
- 闪光胶
开始决定“涂亮时”，
细微亮光的表现
- 白色
润饰阶段添加微光时

希望画的较暗时

- 溶解浓厚的颜料
- 混合互补色*
*例如：红色和绿色、黄色和紫色、橙色和蓝色等。
- 在混色中也不可黑色和灰色的颜料
- 尽可能地减少反复、尽量涂暗