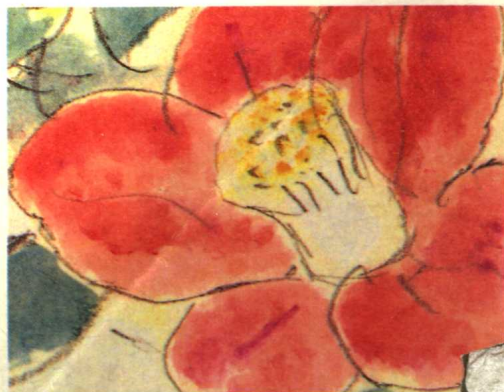
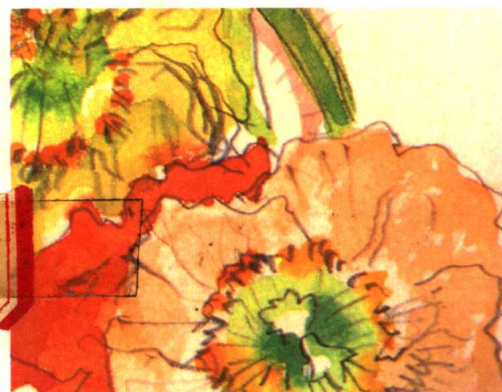

日本圖書館協會・全國學校圖書館選定圖書

水彩畫・花

視覺設計研究所 主編

唐代文化事業有限公司 / 印行

水彩畫●花

日展評議員 辻村八五郎

行動美術會會員 高橋 清

日展評議員 西尾善積

本書特長及使用方法

由豐富的範例作品中學習一切畫法

三位一流的畫家以彩色圖片介紹並說明花的起草過程。除了能欣賞各種花卉繪畫外，亦能學習到高度的技巧。

解說花的構造及表現方法

若能理解花的構造就能知道畫家們的用色方法以及筆觸的運用方式。對於花瓣、花蕊、莖、葉等各部分的構造及技巧均有詳細的說明。有最基本的繪花方法，可應用於一切花卉繪畫。

水彩畫●花

日展評議員 辻村八五郎

行動美術會會員 高橋 清

日展評議員 西尾善積

本書特長及使用方法

由豐富的範例作品中學習一切畫法

三位一流的畫家以彩色圖片介紹並說明花的起草過程。除了能欣賞各種花卉繪畫外，亦能學習到高度的技巧。

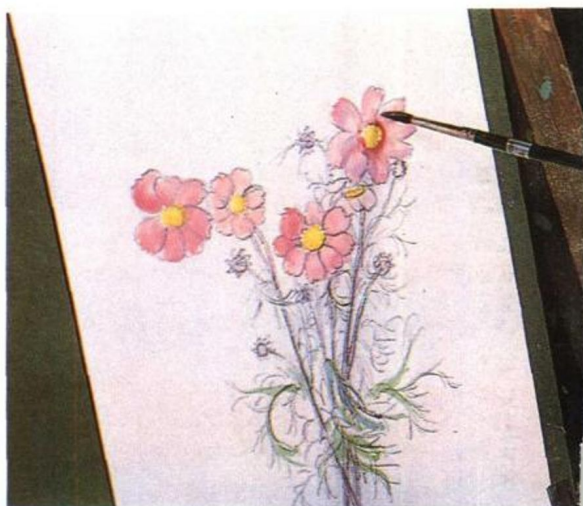
解說花的構造及表現方法

若能理解花的構造就能知道畫家們的用色方法以及筆觸的運用方式。對於花瓣、花蕊、莖、葉等各部分的構造及技巧均有詳細的說明。有最基本的繪花方法，可應用於一切花卉繪畫。

目錄

繪畫的基本

- 1 描繪筆順 ————— 6 ~ 9
 構圖・由明亮的顏色畫起
 花蕊勒緊整個花形・加強立體感與質感
 實景與表現・用具・水彩的著色重點
- 2 花冠形狀的畫法 ————— 10 ~ 13
 利用線條捕捉基本的形態
 花冠形狀的畫法、
 立體感及量感的表現方法 ————— 14 ~ 17
 利用明暗表現立體感

大波斯菊 從花瓣開始畫 西尾善積

- 3 花瓣質感的表現方法 — 18 ~ 21
 纖細的筆緻繪出薄薄的花瓣。技巧性的留下空白表現薄而輕的花瓣
 水彩畫具的主要筆觸—
 水分的控制是重點
- 4 花瓣、花萼的畫法 ——— 22 ~ 25
 預先塗好花心的顏色
 以細筆清楚地描繪
 不可脫離中心點
 打點表現空間
- 5 莖、葉的畫法 ————— 26 ~ 29
 捕捉莖與葉的平衡
 捕捉花的接續方式
 利用明暗表現莖與葉的疏密
- 6 配置 ————— 30 ~ 32
 生動的莖姿
 利用葉片捕捉平衡感

鬱金香與蝴蝶蘭
 辻村八五郎

作品A

日展評審員 辻村八五郎

- 1 罌粟 ————— 34~41
構圖 以明亮的顏色描繪花瓣
描繪花蕊抓住重心 強調花瓣的濃度
紅色的花是主題自由地表現自己所感受的顏色
- 2 鬱金香與蝴蝶蘭 ————— 42~45
由背景的葉片畫起
杯型的花朵，內側塗濃
使用灰色表現白花的立體感
- 3 百合 ————— 46~49
使用淡色清楚上色 重疊沖淡的顏色
花蕾的畫法 重點在枝節的強韌度
花蕊表現了V字型的空間
- 4 王瓜（烏瓜） ————— 50~60
草圖筆下的順序 構圖的目標
實物・畫面及眼睛的位置
從印象最強之處着手
輕輕的描繪葉及藤蔓
人與作品 辻村八五郎 ————— 62~64

作品B

行動美術會會員 高橋 清

- 1 油菜 ————— 66~73
塗上花與莖的底色
配置莖的生動姿態
分區獵取花形
- 2 山茶花 ————— 74~76
利用滲透表現柔和
柔和的花被葉子包圍
- 3 刺梅 ————— 75~77
花萼色濃使白花顯眼
枝的質感及附着方式是重點
- 4 絲菊 ————— 78~81
運用面與線 葉片也很尖銳
以流暢的線條表現花形
使葉脈醒目
莖的線條敏銳，節目粗大
- 5 紫本木 ————— 82~84
表現小而可愛的感覺
以濃淡的紫色表現果實的明暗
- 6 玫瑰 ————— 83~85
置於美而搶眼的角度
以濃淡不同的紅色表現立體感
人與作品 高橋 清 ————— 86~88

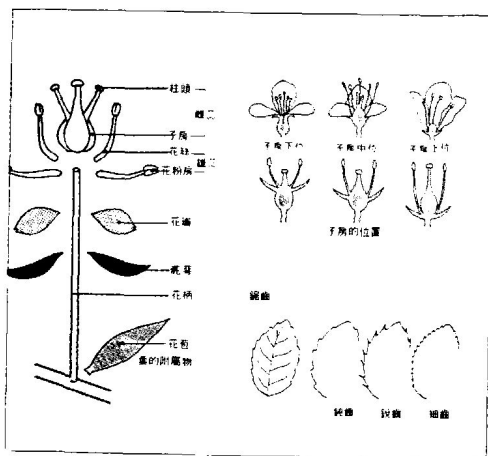

菜花 高橋 清

作品C

自展評審員 西尾善積

- 1 龍膽 ————— 90~93
以淡紫色塗底色
強調紅花綠葉
利用花蕊與輪廓線表現筒狀的空間
 - 2 稻 ————— 94~97
葉端表現輕盈
畫筆沾有水氣
稻穀部份塗上很厚的顏料表現立體感
 - 3 大波斯菊 ————— 98~101
面向前方的花很有精神，側向的花令人愛憐
濃濃的粉紅色表現花朵的可愛
 - 4 菖蒲 ————— 102~105
捕捉三角形花型
直立的花瓣較厚，外圍的橫向花瓣較薄
 - 5 水仙 ————— 106~108
花瓣的重疊方式與葉片的中途翻轉為其特徵
以副冠表現花向
 - 6 嘉特麗蘭 ————— 107~109
以大的筆觸畫出大而薄的花瓣
以平直的筆觸畫出厚厚的葉形
- 人與作品 西尾善積 ————— 110~112

花的基礎知識

- 1 花的構造 ————— 114
- 2 花蕊・花萼 ————— 118
- 3 莖 ————— 120
- 4 葉 ————— 122

專欄

- 水彩顏料的特長 ————— 48
輕便而清爽的水彩顏料
備齊顏料 ————— 61
從一套12色開始，
備齊畫筆 ————— 61
必需用筆及好筆的分辨方法
備齊畫紙 ————— 61
好紙的條件・吸水性・顯色

- 透明水彩顏料與不透明水彩顏料 — 96
透明水彩可使下層的顏色透明
鮮花剪下後的處理方法 ————— 104
水份及室溫使花有急速的變化
了解花卉 ————— 105
接觸及了解花性

繪畫的基本

- 1 描繪筆順
- 2 花冠的形態
 - ①利用線條捕捉形狀
 - ②立體感及量感的表現方法
- 3 花瓣的質感
- 4 花蕊、花萼的畫法
- 5 莖、葉的畫法
- 6 配置

描繪的要點

●花冠（包圍在花瓣周圍部分）

爲了表現花瓣顏色的美麗及柔和的質感，必需控制混色，活用水彩的透明感。表現立體感的陰影不可太強，活生生地表現花的輕盈及華麗。

●花蕊

主要任務在勒緊整朵花並表現立體感。不可埋沒在周圍，顏色及形狀須明確。

●莖

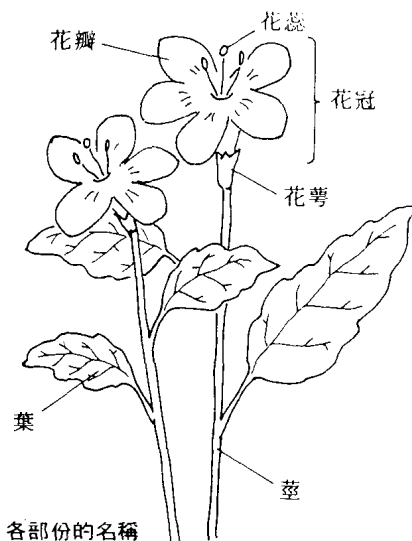
莖與花蕊相連接，支撐整枝花。線條修長，表現節目的強韌度。

●葉

對莖有垂直性，葉子的形態變化很大。必須考慮有花之背景的效果。

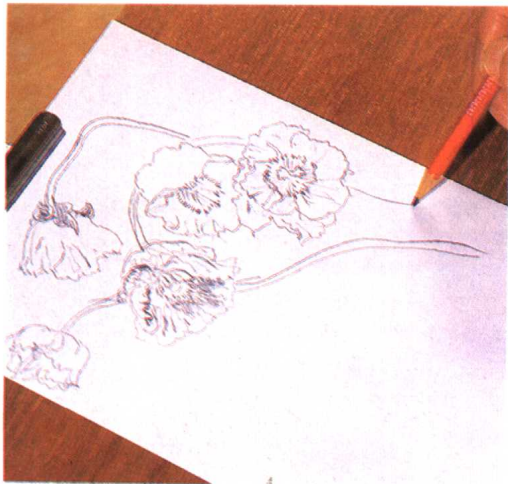
●花蕾

形體雖小却是畫面的重點。必須表現此花還要堅實的感覺。

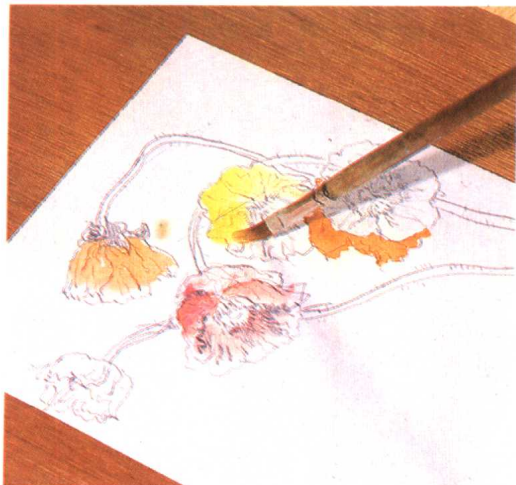
描繪的順序

構圖

利用鉛筆描繪出花的構造及特徵，要注意不可太黑，以免着色時色彩污濁。

由明亮的顏色畫起

以明亮的顏色於感受美好的地方起筆。

實景與表現

紅色花瓣的花位於構圖的中心。強調中心的花朵。

花蕊勒緊整個花形

使用細筆清晰地描繪，使整個花形生動。

用具

罌粟 辻村八五郎

辻村老師畫罌粟時所準備的用具如下圖。

雖然備有一套12色的透明水彩顏料，但此畫只需使用紅色系統就夠了。而調節筆端水氣的布塊是不可或缺的。

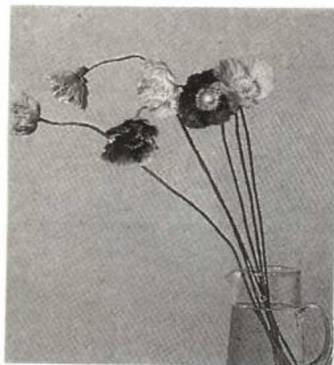
加強立體感與質感

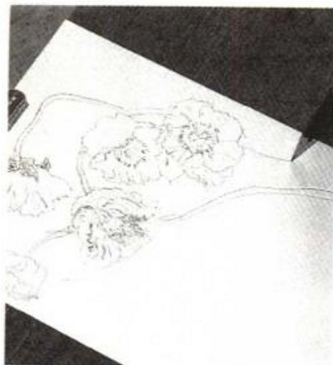
使用濃色的筆觸勒緊花形，加深立體感與質感。

1 配置實物

2 構圖

3 由明亮的顏色畫起

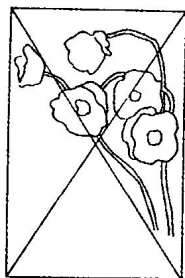
調整實物，考慮如何表現花的美感形態及配色的平衡。捕捉罌粟花的華麗與生氣，鮮紅欲滴、已開放的花朵佔據構圖的中心。

決定佔據畫面比例的大小，以俐落的線條畫出花冠與花莖。進一步捕捉特徵並詳細描繪，陰影部分也要畫上去。利用線條的濃淡及筆觸的變化表現質感。

抓住每朵花冠的明亮色澤。使用透明水彩時，爲了要表現重疊上色的美感，必須由最淡最亮的顏色畫起。

率直地表現感受

將實物給與小孩子時，小孩子一定從自己最想畫的地方畫起，並且強烈地表現那部份。我們畫花時也應該有小孩子那份自由的情緒，率直地表現自己認為最美最好的感受。如此花形才能生動，引起觀賞者的共鳴。此畫捕捉住花瓣盛開時的活力及華麗。

花莖的形態生動，構圖傾斜而有動感。

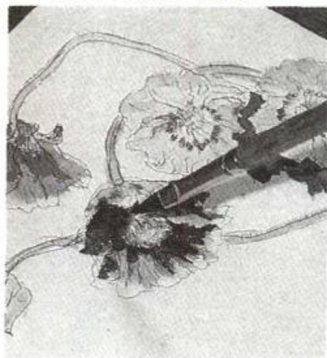
盛開而生動的大型花朵。由感受最爲生動之處着手，將濃淡感覺最爲強烈而華麗的花朵置於構圖的中心。

4 花蕊勒緊整個花形

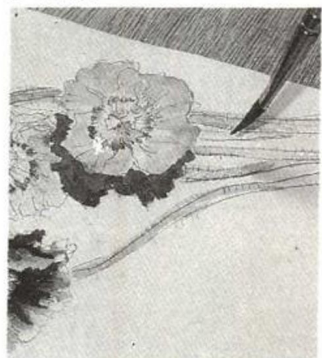
花蕊控制整個花朵的表情，是表現立體感的重點，畫入花蕊後能顯出花冠的深度。集中花蕊並與花莖相連，表現出立體感。

5 加強立體感與質感

使用濃色描繪陰影及花瓣的模樣，筆觸分成三部曲，逐步縮小濃色面積表現質感。

6 潤飾

必須一度停筆，觀察顏色及形態的對稱感。以細緻的手法加強，並飾較弱的部位。最後再上色，如此花莖即告完成。

● 透明水彩的著色要領

從明亮的顏色漸進至暗色

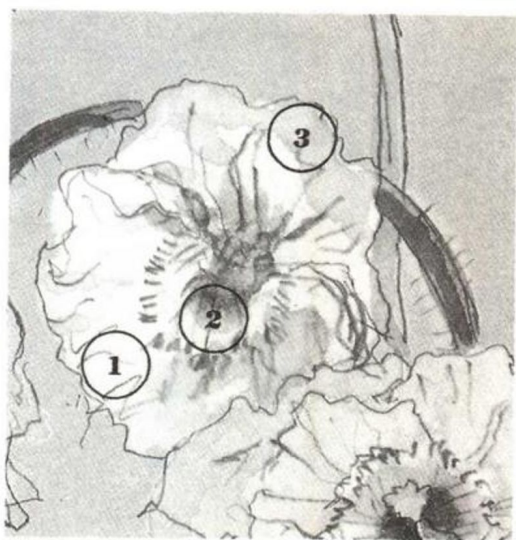
塗料的透明感可使花的美感更加生動。想要產生透明性，必須把握由明亮的顏色漸進至暗色的原則。而且為了畫面的生動，必須儘量少用暗色。

輕輕地潤飾

水彩顏料一經混色就變混濁，混濁的顏色感覺比較沈重，有損花朵的輕盈剔透之感。因此要決定實景的基本色調，然後有效地重複使用同色系或反色系，並且加深陰影及質感。

細微部分最後才添畫

像花蕊之類細小而重要的地方最後才畫。不要立刻畫上花蕊的形狀，需等花瓣中心的顏色及陰影畫好之後，再以明快的手法繪上花蕊。

按照 1. 2. 3. 的順序上色。

2 花冠的畫法 ① 利用線條捕捉形態

細小的花瓣成球形，色濃之處是花的中心，整
朵花直立在莖上。

玫瑰與繡球花 西尾善積 玫瑰的底部腫脹如咖啡杯，正面的形態則是圓型。而花瓣細小的繡球花只以大致的輪廓表現。

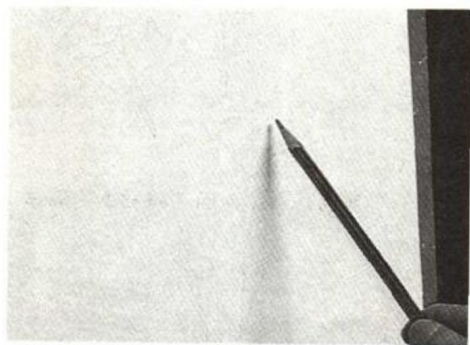
喇叭水仙 辻村八五郎 花姿呈杯形的側向。

利用線條捕捉基本的形態

首先抓住花冠的輪廓線，其次捕捉花冠與花莖的連接方式，然後畫莖。

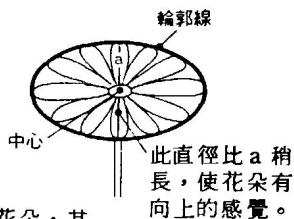
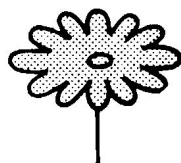
花冠的輪廓線不必畫得太仔細，只要在腦中構成花的基本形狀，將花形單純化。花冠與莖的連接部分是構造的重點，如果有所錯誤，整朵花就不自然。

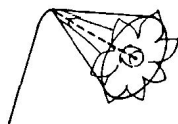
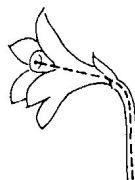
菖蒲 (P 103) 花冠輪廓呈三角形。

無需捕捉花瓣的形狀，而需抓住立體的花冠形狀。連接花瓣外緣的線，大概地描繪出輪廓線並決定中心點。然後，依據中心至輪廓線的長度來表現花冠的方向及花瓣的角度。

花冠即花的總合

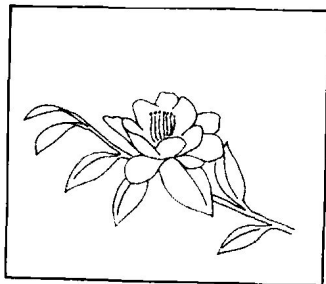

菊(前一頁)向上的花朵，其輪廓線成橢圓形。

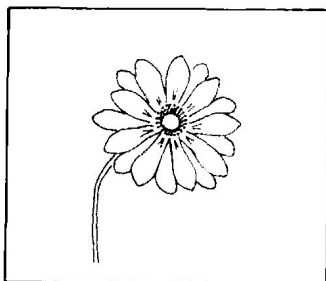
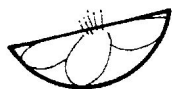

喇叭水仙(前一頁)花的中心與花莖一氣相連。

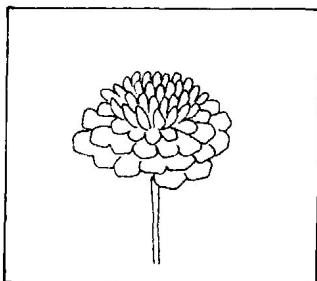
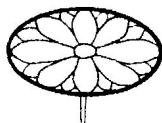
各種花冠的形狀～將花形單純化，捕捉輪廓線以及花向。

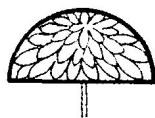
①山茶花 側向

②野菊 斜向正面

③金盞花 側向

花瓣的基部集中至中心

其次是捕捉花的特徵，一瓣一瓣地畫。此處最重要的是將花瓣的基部附着點集合至中心。中心是與花莖的接點，隨著花瓣線條的集中，能夠表示花朵的深度及立體感。

如例作絲菊，省略花瓣中段的線條，只繪出基部線條，集中面向中心。

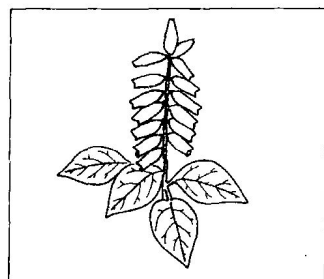
絲菊 省略中段線條，整個花瓣線條面向中心。

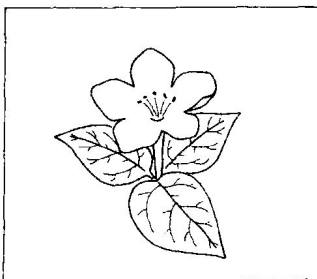
康乃馨 花瓣眾多，基部纖細集合在一處。

花的基本構造

雄蕊、雌蕊、花瓣、花萼均集中至一處呈放射狀。

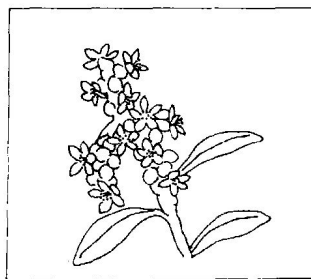

④ 琴柱草 側向

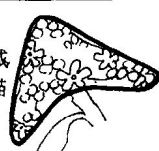
⑤ 紫茉莉

傾斜向上

⑥ 枇杷

整個區域的大略描繪

2 花冠的畫法 ② 立體感及量感的表現方法

琴柱草與番紅花 辻村八五郎 筒型的花朵，內側色濃外側色淡。

陰影的表現方法

1 改變色相

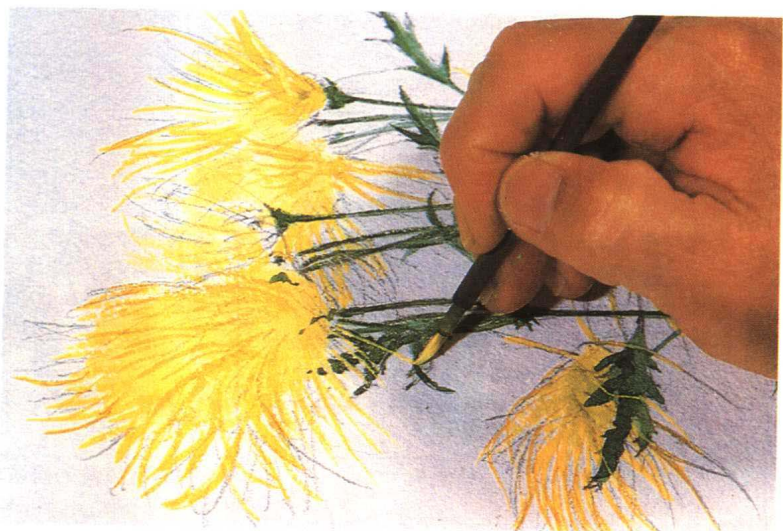
2 表現同一色調的濃淡

3 稍微混點黑色表現陰影

茶花 西尾善積 玫瑰或茶花等花瓣重疊的花朵，在底下的花瓣上描繪上面花瓣的陰影。

花瓣纖細而繁多的花朵，應當視為整面塗抹，表現量感。只要畫出外側幾枚代表花形的特徵，其他均可有效地省略。

絲菊 (P 79) 高橋清