

手绘日志

365天连续记录的绘画生活

[日] 河村光一郎 著

一直觉得汽车牌照用英文比较好。可是为什么会有这种想法呢？

自己也一直在反思。是因为喜欢美国吗？还是因为喜欢英文？或者是从视觉美观的角度上来说，觉得美文字母更舒服些？

▲这是女儿送给我的汽车牌照。

很久以前就拥有的饭盒。曾经拿1000日元的饭盒试着用过，完全不合适！

THE UNITED STATES OF AMERICA

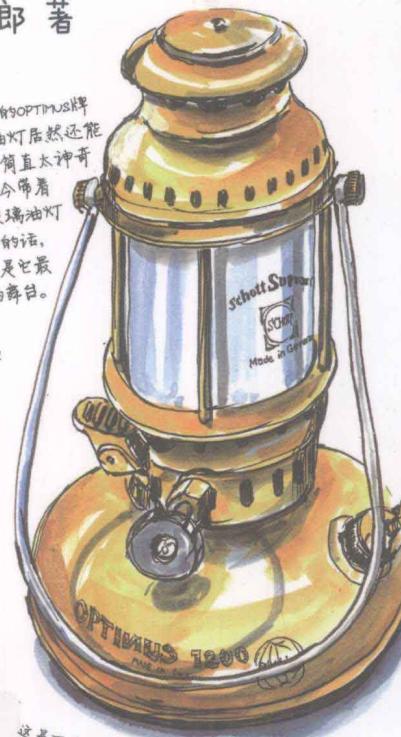
最近，看到要去美国的女儿拿着的美元纸币，很想再试看一眼。她似乎很美，美国人就是这样直接地把钱放在口袋里的。

不经意间积累下来的各种画笔。
设计用、水彩用、
油画用等等，太多了。

70年前的OPTIMUS牌
玻璃油灯居然还能
使用，简直太神奇
了！如今带着
这盏玻璃油灯
去野营的话，
绝对是它最
棒的舞台。

这是石津光生送给我所爱的人的，
非常漂亮！而且非常轻，孩子坐过
之后，惊叹地说了一句，“太舒服了，
非常服帖呢！”关键是很牢固。

手绘日志

365天连续记录的绘画生活

河村光一郎 / 著 罗蓉 周微 / 译

上海人民美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

手绘日志：365天连续记录的绘画生活 / (日) 河村光一郎著；罗蓉、周微译，
—上海：上海人民美术出版社，2013. 1
ISBN 978-7-5322-8092-6
I . ① 手… II . ① 河… ② 罗… ③ 周… III . ① 漫画—
作品集—日本—现代 IV . ① J238.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第 225625 号

手绘日志：365天连续记录的绘画生活

原版书名：男の絵日記

15分で描く ライフスケッチ

原作者名：河村 光一郎

OTOKONOENIKKI-JYUGOFUNDEKAKU RAIFUSUKETTI by Koichiro Kawamura

Copyright © Koichiro Kawamura 2010

All rights reserved.

First original Japanese edition Japanese published by MAAR-sha Co., Ltd. Japan

Chinese (in simplified character only) translation rights arranged with MAAR-sha Co., Ltd. Japan.

through CREEK & RIVER Co., Ltd. and CREEK & RIVER SHANGHAI Co., Ltd.

本书经日本MAAR-sha出版公司授权，由上海人民美术出版社独家出版。版权所有，侵权必究。

合同登记号：图字：09-2012-399号

手绘日志

365天连续记录的绘画生活

著 者：[日] 河村 光一郎

翻 译：罗 蓉 周 微

责任编辑：徐 捷

装帧设计：肖祥德

技术编辑：戴建华

出版发行：上海人民美术出版社

（地址：上海长乐路672弄33号 邮编：200040）

印 刷：上海华教印务有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：8.5

版 次：2013年1月第1版

印 次：2013年1月第1次

印 数：0001-4000

书 号：ISBN 978-7-5322-8092-6

定 价：45.00元

手绘日志

365天连续记录的绘画生活

河村光一郎 / 著 罗蓉 周微 / 译

我写绘画日志的原因

在开始写绘画日志之前，我们先来说一下日志

日志记录着一些日常发生的事情，记录着一些不管我们记忆力有多好还是会忘记的东西。有时我们可能会记得有这么一件事情，但当时的很多细节往往都记不住了。比如，孩子出生时的感动、心路历程等，这些是照片所无法保留的。而且“想法”和“心情”也是会随着时间的流逝逐渐变淡的。在绘画日志中，最重要的是给图画配 上文字。我认为“日志是财富”，因为自己的心路历程以及想法才是属于自己的东西。如果连自己都忘记了，那我们就真的什么都没有了。这是多么可悲的事情啊。我们为了写日志而观察生活，这是非常值得的。等以后再看的时候，就会唤起当时绘画的心

情，“啊，原来那时候，我是这么想的啊”，可以说，这是一种记忆的备份。说到底，所谓的绘画日志就是素描，是备忘。如果把日志作为一种备忘录的话，那么创作起来就会更轻松、自由，因为不是为了画给别人看的，而是画给自己的。虽然这次我有幸得此机会公开日志，但日志本身是不能给别人看的，只是自己的一种备忘。即使画得不好，画不出所想要的，也没关系。我们在绘画时抱有这样的心态就可以了。

另一个原因就是，即使常年坚持绘画日志，在经济方面的负担也比较小。与其他许多爱好相比，花钱少也是它的一个魅力。好比水彩画，近来，随着诸如水笔这样的绘画用具的问世，绘画变得越来越方便，在户外带着这些绘画用具，不用自备墨水，岂不是非常省事吗？在餐厅或是在商店里绘画时，自备墨水也不是不可以，只是有些太过夸张罢了。

有了水笔无论走到哪里都会很想画画，这样绘画的机会也就增加了。右边那一页的图画是二十七八年前画的，

上面的礼盒中是SNOOPY的室内拖鞋和kiki&Lala的围裙。

这是静枝在藤沢的百货商店买的。

下面的礼盒是我送的，长野太光生(日本的画家)的五十音图(学习日语的基础发音图)图画书。这是我在车站买的。

这是两个装有裕子圣诞节礼物的礼盒，是我从裕子的枕边“借”来的。如果不好快把它们放回去，明天早上就糟了。裕子很可爱，她真的相信圣诞老人的存在。这也慢慢勾起了我儿时的一些回忆。裕子给圣诞老人写了信，当然只有三岁的裕子自己是不会写的，所以由静枝代笔，然后贴在大门的外面。上面写着：“这里有一个好孩子，请给她礼物，请从窗户进来，小心不要受伤。”

我向神灵祈祷，希望孩子在长大之后，还能保持这种大方、温柔、诚实……怀着这样的愿望，我画了这幅素描。

今天裕子得到的圣诞节礼物，有祖母送的三套九本的彼得兔图画书，以及哥哥送的米老鼠篮球和加油人偶。现在裕子正沉浸在圣诞老人的美梦中。

这是我进入多摩美术大学那年，在涩谷买的一顶完全没装饰的羊毛牛仔帽。差不多有22年的历史了。现在，在合适的时候我还是会经常拿出来佩戴。

当时，由于很向往西部电影《Rawhide》(国内片名为《皮鞭》)中的主人公Rowdy Yates(扮演者克林特·伊斯特伍德Clint Eastwood)，就有了佩戴同款牛仔帽的癖好。前輩坂本先生是一个对我影响很大的人，通俗地说，他就是我的“死党”。“RIO”的昵称，也是他给我取的。

1982.3.18 (Keiichi Ito)

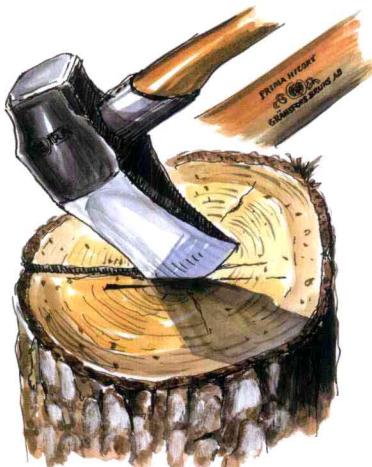
稍微添加了一些文字就使图片的价值上升了（当然只是对自己而言）！画得好，画得不好，这些对于绘画日志来说都是无所谓的。因为，原本“好”和“坏”就是具有很强的主观性的。我们只要把当时自己所想的画出来，写成日志即可。这样无论是什么样的图画，都会成为今后最宝贵的财富。

建议为每本绘画日志都做一个封面或者在其背面加一个编号。

两种不同的环境，生活中的

随着年龄的增长我希望能够避免生活中的单调性

早上和阳佑一起去砍柴，和去年相比，阳佑砍柴的技术越发熟练了。他说想拿一个树墩放在阳台上，所以砍下来的就给他带回了新住处。

在写绘画日志时，不存在“城市好”还是“农村好”这一说法。我认为无论哪种环境都有其不同的魅力。在城市里呆上一段时间，就会觉得还是农村比较好；在农村呆上一阵子，又会想念城市的生活。虽然我说的不是很精确，但无论哪一种方式，都会使生活环境发生180度的变化。对于现在的我来说，这将会是一种良性的刺激。我很讨厌一成不变的生活，还有那种随着生活变得单调，激情也随之流失的感觉。换句话说，就是我希望能感受到自己还活着这一真实的感受。

最近，汽油、煤油的价格相比12月
都上涨了。长野县最高达到164日元的
价格，太贵了！如此一来，我深深刻地
感觉到，还是用柴火、暖炉好一些。

我原本是一个很喜欢海的人，但是我移居到了穗高。这是因为我想体验自己砍柴烧暖炉的生活，这和买木柴回来烧暖炉的感觉是不同的。我们会去山上用电锯把树木劈成一块一块，然后搬回家，开始每日愉快的生活。是的，我很喜欢劈柴，把直径30厘米的树木用斧头劈开，

一刀劈开的感觉很好，太爽了！然后把劈好的柴火堆起来晾干。最后，把柴火整齐地堆成一小堆一小堆，放在储藏室里，这就算告一段落了。这里一年到头都要劈柴，即使在冬天寒冷的夜晚。我很喜欢这种重复的有规律的生活节奏。在如今一个按钮就可以让房间暖和起来的时代，柴火让我感到我还活着。随着季节的变迁，我们还可以在上山的过程中遇到各种各样的奇遇。这里我要感谢我的朋友金先生，是他教我认识了一些珍奇的鸟类和一些不知名的植物！

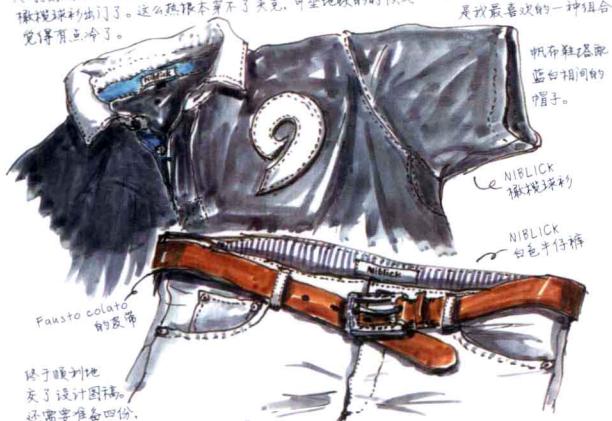

一种良性刺激

人们刚从农村到城市时，总会觉得一切是那么的嘈杂。但是，我却很喜欢这种嘈杂。在城市和农村之间交替生活算是一种潮流，也可以说是一种很不错的联系方式吧。稍微打扮一下去街上逛一会儿会让人心情愉悦，还可以看到多到数都数不清的人，这在农村是不可能看到的景象。此外，观察别人也是一件很有趣的事情。

天气预报说，今天是今年最热的一天。我穿着白色牛仔裤和
橄榄球衫出门了。这么热根本穿不了夹克，可坐地铁的时候又
觉得有点冷了。

今天下了一整天的雨，
所以只能在家里工作，
并完成了一部分
的画稿。

我的另一个爱好就是台球。一边听着现场演奏的爵士乐，一边喝着可乐——怎么说呢，这或许是大家喜欢的吧。对于喜好服饰的我来说，大城市这样的环境也是相当重要的！不是说我打扮得如何如何，而是说通过打扮自己，也可以让心情随之飞扬起来，可能这才是最让人开心的吧！

不管怎么说，我们都要学会享受生活！每天保持良好的心态！因为随着年龄的增长，生活往往会变得越来越单调乏味。而且，我们在思想上也会变得越发难以从这种单调中走出来。所以，有意识地让生活发生些变化是很重要的。

目录

■序

我写绘画日志的原因……2

乡村&城市

两种不同的环境，生活中的一种良性刺激……4

■道具与技法

What to Draw

画什么呢？不用烦恼，首先从房间里的小物件开始……8

Tool & Bag

在我的背包中……多到用不完的工具……10

Technique

上色并没有你想得那么困难……12

Technique

就算线条画失败了也要把它保留下来……14

■技巧公开——一步一步画素描

尽可能把感觉良好的地方放大（皮箱）……24

让人眼前一亮的阴影（登山包）……34

不需要画得精确但是要画出感觉（咖啡）……44

想要着重描绘的那部分一定要特别用心（皮带）……54

需要用到很多同样的颜色时要先把颜色调好（卷心菜）……64

不必把整体全都画出来（衬衫）……74

最近的物体要最后上色（太阳眼镜）……84

用白色来表现水珠气泡（玻璃杯）……94

发亮的部位上色时要留白（瓶子）……104

很难把两只都画出来（鞋子）……114

局部使用渐层上色（藤蔓植物）……124

用彩色铅笔画出人字形的编制花纹（外套）……134

我的12个月

365天连续记录的绘画生活

1月.....16

2月.....26

3月.....36

4月.....46

5月.....56

6月.....66

7月.....76

8月.....86

9月.....96

10月.....106

11月.....116

12月.....126

What to Draw

画什么呢？

心中所想的就是最好的绘画题材

经常会听到被我推荐写绘画日志的朋友抱怨“该画什么好呢……”？如果为了这个而烦恼的话，估计就不能坚持写绘画日志了。其实我们完全不用烦恼这些，只要画映入眼帘的东西就可以了。对于家里的东西，应该多少都有一些感触。极端地说，即使画的对象和所写的文章无关也是可以的。出现这种情况的话，我们只要在图画的旁边附加上一定的图解说明就行了。身边的东西，我们要是画上半年的话，也差不多画完了。这时，可能关注的对象就会和以前不一样。应该慢慢地从日常生活中去挑选出一些事物进行再创作。比如，从超市购物袋中冒出来的萝卜、吃了一半的仙贝（比完整的那种要更可爱）、在门口看到家人的新鞋子，这些都可以拿过来稍微研究一下……

最重要的并不是你画得如何，毕竟这只是绘画日志而已。与美术教学相比，你不用去考虑画面的配比、构图！因为这不是要创作一件作品，而是从喜欢一件物品的角度，轻松愉快地进行绘画，这是绘画日志的一个关键点。画自己感兴趣的东西，会很有感触。从绘画动机来说，这是最好的。用心去画那些“很棒”、“很有趣”的东西，就是最好的。也就是说，我们要选择那些我们有感触的东西作为对象。如果有人突然拿着一朵很漂亮的花儿对我说“请画这个”，我肯定是画不了的。因为，我和这朵花之间没有任何的感情，更没有任何相关的事情发生。所以，我即使画了，也没有办法写出相关的文字，

8 这样就不能成为我的日志了。

●像帽子这类的题材是比较容易画的

●喜欢的衣服等等

●去资料馆参观学习

●喜欢的饮料

●捡到的落叶

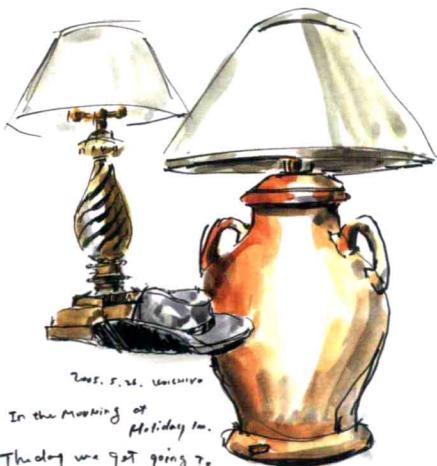
不用烦恼，首先从房间里的小物件开始

●有趣的小物件

●未拆包装的石碱

Dear, F. 24. March 2008
In the morning of Friday m.
The day we got going to
LAS VEGAS, whenever, I come to the U.S.A,
I just enjoy it. I guess I love here.

●宾馆里的台灯

●房间里的花

●心爱的宝贝

●商店里的东西

●这样的东西也可以

●在海边拾到的漂流枯木

20年前的背包中放着这些东西=代表了自己的历史

一件一件地看着这些物品，慢慢地又把我带回了那个时代。

2007年的背包中放着这些东西

随着科技的进步，像电话本、车票和零钱包之类的东西都慢慢消失了。 9

在我的背包中……

准备一个专用的背包很重要

接下来要用到的就是水彩画调色工具。

虽然我一直是使用硬笔工具的，但还是要说，调色板很好用。因为不是经常用，所以一个24色的调色板根本就用不完。此外，我一般还会特地准备一支管状的颜料来画白色部分，通常是用来表现物体高光的。

最后就是上色用的绘画工具了。关于画笔，最好准备两支水笔（带滴管的，可以预先在笔中储存一些水的那种）。这是因为，我们需要一支填充暖色系的、一支填充冷色系的工具。另外准备一支排笔，这

10 种笔在填充大面积的色块时非常好用。

工具只要能满足最低限度的需求就可以了！也就是说，越少越好。因为，如果多了的话，就会拿不定主意到底该用哪一种，所以我的建议是准备简单且方便使用的工具比较合理。这里所画的就是365天都能使用到的工具！

打开素描本，首先使用的是钢笔。因为通常是在钢笔描绘的线条上进行上色，所以，需要用耐水性强的钢笔。如果用了耐水性差的钢笔，在上色的时候，线条就会晕染开来，进而弄脏素描本。根据我多年使用水笔的经验，这是一种很麻烦的工具。因为，在停笔之后，墨水会慢慢地在纸上晕染开来，要是就这么放着的话，墨水又会变干，总之很难处理。所以，在同样是用墨水的，干了之后又不溶于水的“中性”笔问世之后，我非常开心，准备买两支备用。

多到用不完的工具

绘画之前请先准备一些像报纸之类不用的纸，这是很有用的，一方面，在给图画填充色彩之前可以在这些纸上试着涂一下；另一方面，在更换颜色的时候，可以勾勒一下线条看看笔的晕染效果。

准备一本大小合适的素描本。我一般使用B5和B6这两种尺寸的素描本。在素描本的封面或封底上写上编号。我比较喜欢使用肯特纸的素描本，那是因为这种纸在上色时可以表现出画笔的力度。一般来说，水彩画是画在水彩纸上的，可我不是很喜欢水彩纸那种微微的摩擦感。再有就是，在图画的旁边附上文字，感觉也不是很合适。

在事先准备好的专用背包中，只要放一些能满足最低需求的绘画工具就可以了！如此一来，不管是在家里，还是在外面，想绘画时，都会觉得“只要有这个背包就可以了”。因为大多数时候，如果在绘画时需要准备很多东西的话，就会让绘画的兴致逐渐降低。

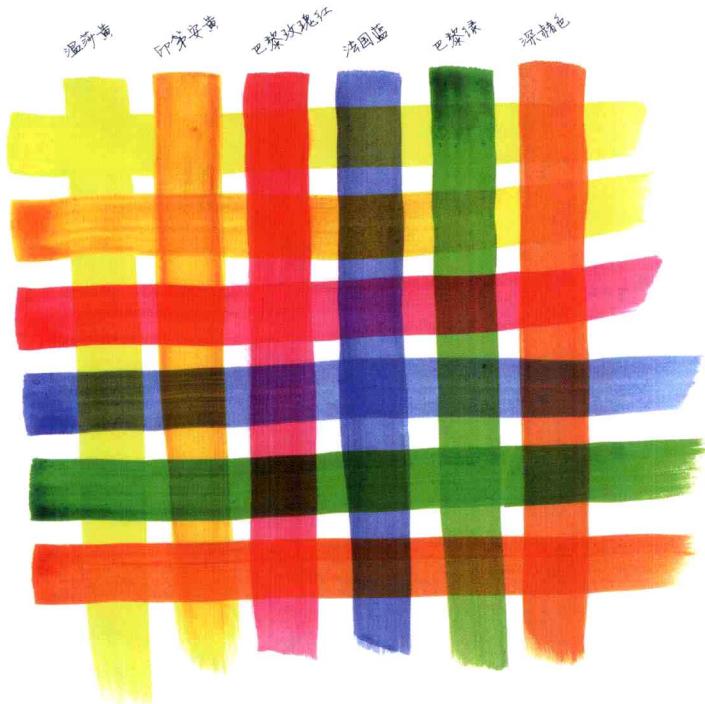
背包刚好可以放下B5尺寸的素描本，也可以放下便携式的调色板，非常棒！

Technique

上色并没有

虽说基础颜色是三原色，但是大多数的颜色在调色板里面都有。

首先用自己喜欢的颜色画出横竖格子的样子，叠加之后的颜色会变成什么样呢？试试看吧！

在调色板上混色时，调色板会变得满是色污。我的建议是使用完之后，不要急着去洗或是擦这些色污！留着这些色污，下次绘画时一定还会用得到。需要调色板是干净的时候，只要找个地方用沾了水的卫生纸擦一下就可以了。总之，颜色千万不要混过头了！此外，在调色板上调色时，最好事先分配好区域，那边是红色系，这边是蓝色系。分配好区域会关系到绘画的速度。当然不用混色而用单色的时候，也需要在调色板上进行调整（水分等），然后

在绘画之前，首先需要填上自己喜欢的颜色。如果可以的话，尽可能地用排笔先画出几根纵向的色条，等干了之后再画一些横向的色条，涂成格子的图案。最主要的是，从这些色条的重叠部分可以很直观地看到色彩叠加的效果！如果使用透明水彩颜料的话，会有表面的颜色让下面的颜色鲜活起来的感觉。虽然在混色时，有颜色搭配好坏一说，但是通常如果我们在绘画时，考虑如此之多的话，是很让人头疼的。所以我建议，可以先用三原色（黄、红、蓝）自由地调出一些混色，再用这三种原色调出各种各样的颜色。这样调色板里就会有很多种颜色，从12色到24色。通常能够熟练使用调色板的人就可以轻松地作画。总之，不管你如何混色，最好保持在两到三种之间，不要使用过多的混色！

在调色板上调出来的颜色，即使是这次绘画结束之后，也要这样放着！下次绘画时还会用得到。

你想得那么困难

即使是同一支笔由于用力的不同，颜色也会有强弱之分！

一般来说，水彩画的底稿大多使用铅笔来勾勒。但是，对于我来说，主要是为了能够在短时间内去记录一些事物，所以我选择了耐水性强的中性笔来打底稿。用铅笔来勾画底稿的话，如果颜料用得太少或太薄就会盖不住底稿的线条，这是非常让人讨厌的！在这一点上，如果用中性笔勾勒的话，最后即便把线条留着也没什么关系。中性笔不仅能画出单一的线条，还能画出粗细不一的线条，比如需要鲜明的地方就可以画得重一些，而光线比较强且需要透亮的地方就可以画得轻一些，这样就可以很好地运用线条来满足各种需求了。中性笔画出来的线条是没有办法擦掉的，所以即使画失败的线条也只能让它这么留着，在我看来这也是值得回味的地方。

关于画笔，我基本上不会推荐一定要用哪种。因为，一直更换画笔会打乱作画思路，最理想的是准备两支笔，一支画暖色，一支画冷色。

另外，买来颜料之后，第一件要做的事情就是“制作样本”！因为颜料本身“看上去的颜色”和“画出来的颜色”是完全不一样的。就算是为了提高绘画的速度吧，我推荐大家一定要事先做一个像右边那样的色彩示意图。

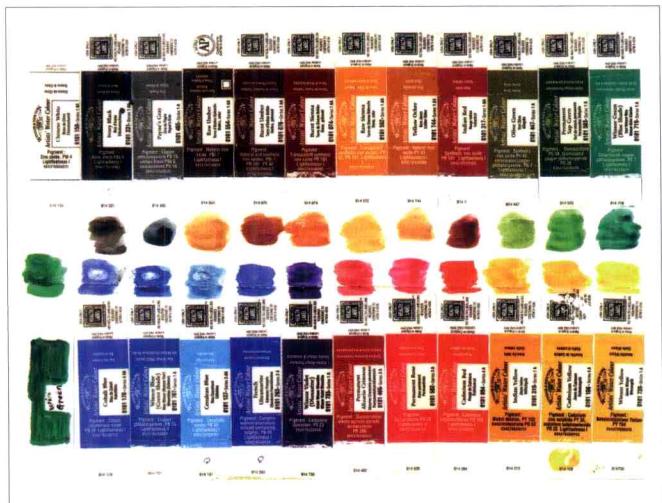
在上色之前，一定要在报纸之类的废纸上先试着涂一下，对调色的感觉和浓度（根据含水量的不同）进行调整。由于使用画笔时用力的不同，可以有很多种上色的方法。

拆开新的颜料之后，
把包装纸收起来
放好。

★ 制作自己专用的色彩示意图。

这时候，要用和素描本相同材质的纸张来制作。

最好是按照调色板的顺序来制作。

就算线条画失败了

对于细长型的物体从右上方开始画会比较容易

刚开始画素描时，即使觉得画错了，也不要把它撕掉！可以在这上面画些其他的内容。说到底这只不过是自己的~~一种~~一种~~粗心~~忘日志罢了。

物体的素描画多了之后，你会发现阴影非常重要。通常为了表现出层次感就需要添加阴影，我觉得一般两层就足够了。下图中刨子的阴影部分开始时只上了一层，然后，在半干的状态下，我又用比最初的阴影稍微深一点的颜色又由上到下快速地、轻轻地涂上了一层，这样一来，就会立马凸显出物体的安定感和体积感。对于这个刨子来说，相对于从左上方开始画，从右上方画起线条来会更容易。另外，习惯用右手的人，由左下方到右上方的动作相对而言会比较顺手。

仔细看左边这幅花朵的图片，就不难发现下面的线条画的其实是衬衫的领子。这是在画衬衫失败之后，在这个基础上二次绘画所得到的。即便画得失败了，也不要撕掉！如果撕了一次就会撕个不停，所以要养成不撕素描本的习惯。由于我正在使用的素描本不是活页式的，所以要想撕掉一张也很不方便，这也是我建议不要撕素描本的原因之一。比如，像可乐杯这样左右对称的椭圆形物体，虽然很难画，但就算是失败的线条也要保留下来，因为其实这也是很有趣的。这个杯子上半部分的内侧，由于上色太浓，给人一种没有在玻璃杯中注水的感觉。但这样也挺好的，不是吗？

就算画了多余的、不需要的线条也不要在意，继续画下去！这正是绘画的轨迹。

给物体添加上阴影就会立马显现
出物体的体积感。
分两步来做即可！

上图是添加了阴影的刨子。

在左图阴影的基础上再加上一层
细致的阴影，就更能凸显
它的体积感了。