

水彩画专业技法

〔日〕奥津国道 著

王蕴洁 黄薇嫔 译

南海出版公司

chi Okutsu

水彩画专业技法

〔日〕奥津国道 著 王蕴洁 黄薇嫔 译

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画专业技法 / [日] 奥津国道著; 王蕴洁, 黄薇嫔译. — 海口: 南海出版公司, 2015. 2
ISBN 978-7-5442-7564-4

I. ①水… II. ①奥…②王…③黄… III. ①水彩画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 280337 号

著作权合同登记号 图字: 30-2014-147

《SUISAIGA PURO NO URAWAZA》

©Kunimichi Okutsu 2002

《SUISAIGA PURO NO URAWAZA PART 2》

©Kunimichi Okutsu 2004

All rights reserved.

Original Japanese edition published by KODANSHA LTD.

Publication rights for Simplified Chinese character edition arranged with KODANSHA LTD.
through KODANSHA BEIJING CULTURE LTD. Beijing, China.

水彩画专业技法

[日] 奥津国道 著

王蕴洁 黄薇嫔 译

出 版 南海出版公司 (0898)66568511
海口市海秀中路 51 号星华大厦五楼 邮编 570206
发 行 新经典发行有限公司
电话 (010)68423599 邮箱 editor@readinglife.com
经 销 新华书店

责任编辑 崔莲花
责任印制 廖 龙
装帧设计 段 然
内文制作 博远文化

印 刷 北京顺诚彩色印刷有限公司
开 本 787 毫米 × 910 毫米 1/16
印 张 13
字 数 150 千
版 次 2015 年 2 月第 1 版
印 次 2015 年 2 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5442-7564-4
定 价 49.00 元

版权所有, 未经书面许可, 不得转载、复制、翻印, 违者必究。

新经典文化股份有限公司
www.readinglife.com
出 品

基础篇

PART 1	从零开始学习水彩画	8
PART 2	看画作学技法	18
PART 3	不同主题的绘画技法	24
	画天空	24
	画树	28
	画房子	40
	画街景	46
	画山峦	50
	画河川和海洋	56
PART 4	基本技法	64
	灵活运用混色技法	64
	运用重叠技法	68

渲染的效果 70

渐变法 72

明暗对照法 74

利用色铅笔和水粉颜料 80

PART 5 铅笔素描技法 82

从基线到细节 82

为风景画增添活力的人物 92

让风景画栩栩如生的小景物 94

PART 6 基本绘画工具 96

进阶篇

PART 7 创作水彩风景画的步骤 104

画水岸风景 104

PART 8 法国水彩画纪行 124

PART 9 不同主题的技法 140

画水面 140

画道路 148

画建筑物 152

画建筑物和人 156

PART 10 技法和用色 158

奥津流的基本用色 158

深绿色系使用方法 160

大地色系使用方法 161

柔和色系使用方法 162

绿色系使用方法 163

灰色系使用方法 164

中性笔技法 166

单色技法 170

剪影技法 174

速写技法 176

PART 11 素描的技巧 178

瓦楞纸模型练习法 178

纸山练习法 182

人物素描入门 186

PART 12 奥津流画材 194

基础篇

PART 1	从零开始学习水彩画	8
PART 2	看画作学技法	18
PART 3	不同主题的绘画技法	24
	画天空	24
	画树	28
	画房子	40
	画街景	46
	画山峦	50
	画河川和海洋	56
PART 4	基本技法	64
	灵活运用混色技法	64
	运用重叠技法	68

渲染的效果 70

渐变法 72

明暗对照法 74

利用色铅笔和水粉颜料 80

PART 5 铅笔素描技法 82

从基线到细节 82

为风景画增添活力的人物 92

让风景画栩栩如生的小景物 94

PART 6 基本绘画工具 96

进阶篇

PART 7 创作水彩风景画的步骤 104

画水岸风景 104

PART 8 法国水彩画纪行 124

PART 9 不同主题的技法 140

画水面 140

画道路 148

画建筑物 152

画建筑物和人 156

PART 10 技法和用色 158

奥津流的基本用色 158

深绿色系使用方法 160

大地色系使用方法 161

柔和色系使用方法 162

绿色系使用方法 163

灰色系使用方法 164

中性笔技法 166

单色技法 170

剪影技法 174

速写技法 176

PART 11 素描的技巧 178

瓦楞纸模型练习法 178

纸山练习法 182

人物素描入门 186

PART 12 奥津流画材 194

基础篇

每个人上小学、中学时，都在美术课上画过画。不仅是有绘画特长的，即使不擅长画画，外出写生也会感到很开心。

不过，除非专门学习美术，否则大多数人几乎没有机会再画画。许多人虽然喜欢去美术馆欣赏名画，却从来没想到自己动笔画，可能是因为没有充裕的时间，也可能是有太多比画画更快乐的事。

迈入不惑之年，忙碌的工作告一段落，儿女也长大成人，不少人会心血来潮，开始学画画。年轻时，从来不曾想到自己会静心画画，现在却买起了画材，开始去附近的公园写生。或许是因为有了多余的时间，慢慢回味起孩提时代写生的快乐吧。最近，我发现这样的人越来越多了。

我本身是画风景画的画家，可能说以下这番话会被认为是在“自卖自夸”，但我真的认为，上了年纪的人画画，尤其是走出户外画风景画，是很棒的兴趣爱好。时间很自由，而且四处寻找画画风景，也有锻炼身体的效果，又不像打网球或高尔夫球那样耗费体力。有人说，弹钢琴需要灵活地运用手指，可以预防老年痴呆症，许多手执画笔的画家也一样，即使 80 岁、90 岁仍在画画。所以，画风景画绝对是有益身心健康的选择。

在公园画风景时，同好之间经常会交流心得，各地也有许多业余画家社团。随着年龄的增加，会结识许多工作上的朋友，但私人的交际圈却越来越小，通过绘画反而可以认识许多新朋友，画风景让人际交往得到了拓展。

基于自己的兴趣爱好画画时，不需要在意别人的评价。在小学、中学时画画，曾经为无缘得奖而感到落寞、沮丧，也可能因为被老师数落而黯然。然而，画画最大的目的在于让自己乐在其中，况且，只要这次画得比上一次有进步，就应该高兴；可以画出心中希望的风景时，更会令人欣喜若狂。

我常常收到许多业余画家和对绘画有兴趣的朋友的邮件，他们热切希望我可以写一本书详细地介绍水彩风景画的技法。本书就像烹饪入门书一样，逐一解说绘画步骤的同时，还说明了基本技法和多年经验累积而来的创作秘诀。

PART1：从零开始学习水彩画，将介绍基本的绘画步骤。大家都知道，绘画是观察力和技法的积累。

PART2：看画作学技巧，以我的6幅作品为例，解说其中运用的技法。有机会让各位鉴赏我的作品，当然也是我的荣幸。

PART3：不同主题的技法，将介绍风景画中不可或缺的天空、树木、建筑、山峦、河流、大海的画法。画家通常不喜欢将自己的创作技法传授给别人，但我非常愿意和大家分享。

PART4：基本技法，从水彩颜料的特性谈起，继而说明重叠法、渲染、渐变法等基本画法。

PART5：铅笔素描技法，详细说明素描时从打基线到画细节的诀窍。

PART6：基本绘画工具，介绍了我使用的颜料和画笔。画水彩不需要太多工具，外出写生时，即使带齐整套画具，仍然活动自如，不像摄影，需要把一整套镜头都装在背包里，行动很不方便。

本书分成6个部分，读者可以从任何一部分开始阅读，创作时也可以随时参考书中的技法。

想提升绘画水平，首先要从临摹开始。在欧洲的美术馆，经常可以看到学生在展示的作品前架起画架临摹的情景。临摹的过程中可以学到绘画的基本功，再运用到自己的作品中。我年轻时也曾经这样学习绘画。希望大家能够善用这本书。

完成图，以全景图呈现宽广的感觉

这里是法国的布列塔尼。大片的农田、散落的房屋和树木，触手可及的镜子般平静的水面……是我喜爱的题材。这种辽阔的风景比较适合用全景图来表现。接下来，我将呈现这幅画的创作过程，让大家了解完成这幅画的各个步骤。

❖ 辽阔风景的画法

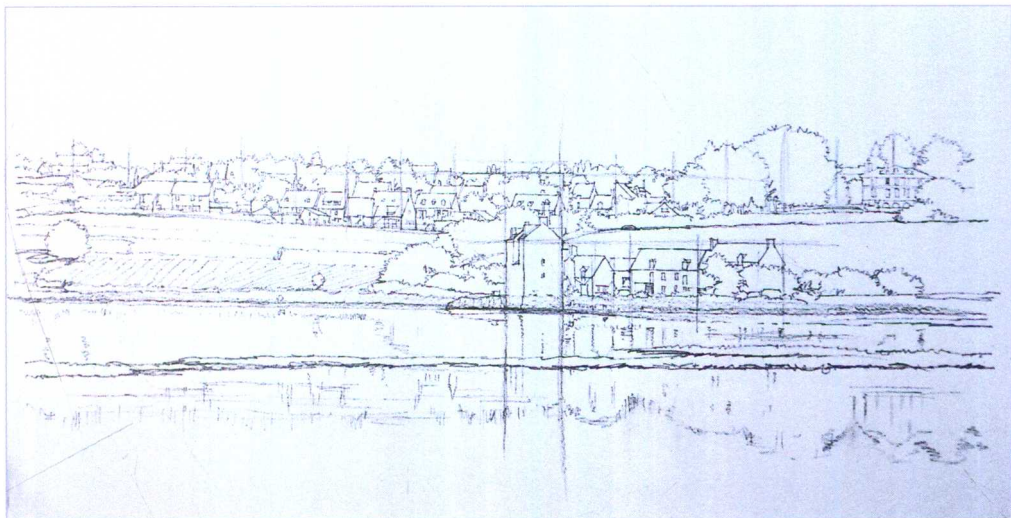
先说明一下画风景画的步骤。首先，用铅笔以素描的方式画出草图。用水彩颜料上色后，仍然可以看到铅笔的线条，所以草图也要画得很仔细。我画一幅画大约需要3小时，其中有2小时在画素描。

草图画得好，接下来的上色就比较简单。如果感觉表现得不够充分，可以利用水彩颜料的特性，灵活运用“渲染”、“渐变”等技法，这些在后文中都会详细介绍。

水彩画达人秘诀

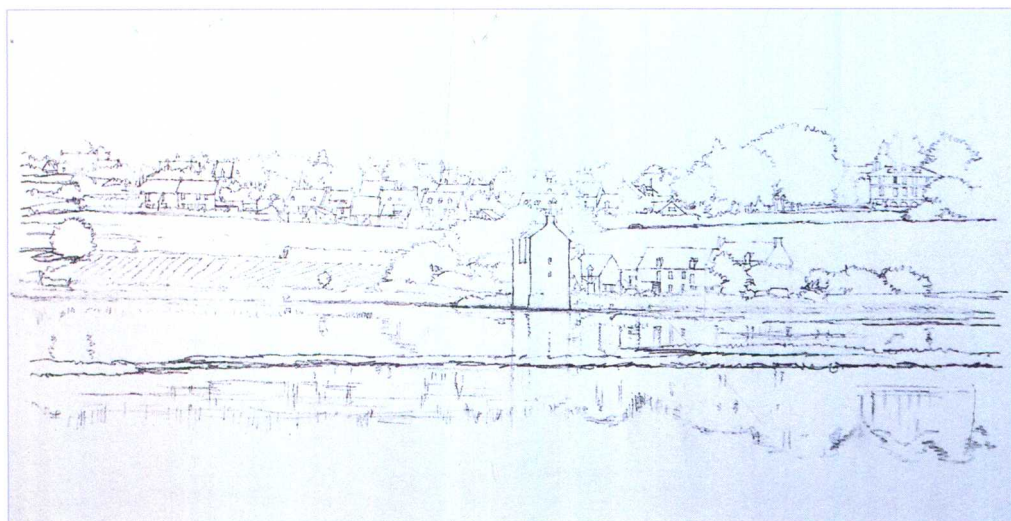
灵活运用画纸的尺寸

一般写生簿纵向和横向的比例约为1比1.4。面对一张空白的画纸，通常会想画得满满的。其实，将上下或左右留白更能突显主题。上面的范例就是上下留白的全景画面，凸显了风景的宽广。将直式（纵长横短）的画纸左右留白，可以强调山和树木高耸的感觉，或表现远景和近景的距离感。挂在日式建筑客厅壁龛中的画轴就是最好的例子。

1. 确定横向、纵向的基线后，用铅笔画素描

开始用铅笔画素描前，首先要画出作为基准的水平线和垂直线。范例中，我在纵向和横向分别画了几条间距相等的线，用来测量房屋的位置和屋顶的高度。画素描时，只要画错一个地方，就会影响整幅画的构图，必须力求准确。关于铅笔素描的技法，参见 PART5（第 82 ~ 95 页）。

2. 上色前，将草图中多余的线条擦掉

用铅笔画完素描后，要将一开始画的基线擦掉。水彩颜料是透明的，上色后仍会看到草图中的铅笔线条，而且一旦上了色就无法再擦掉。擦铅笔线条时要用绘画专用橡皮；天空部分可以用橡皮来回擦，擦和房子重叠的基线时，只要轻拍几下，就能擦干净。