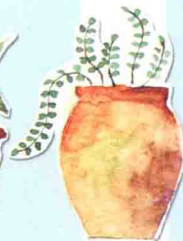

水彩小时光

从0开始的文艺范儿水彩手绘

(日) Marie Abe 著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

BNN, Inc.

水彩小时光

从0开始的文艺范儿水彩手绘

(日) Marie Abe 著
徐建雄 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

BNN, Inc.

たのしい水彩の時間 0からの水彩イラスト

Author: Marie Abe

Photography: Seiji Mizuno

Design: Masanari Nakayama (APRIL FOOL Inc.)

Copyright ©BNN, Inc. ©Marie Abe

Originally published in Japan in 2013 by BNN, Inc.

Simplified Chinese translation rights arranged through BNN, Inc.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由日本BNN, Inc.授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: editor@cypmedia.com

版权登记号: 01-2014-4818

图书在版编目(CIP)数据

水彩小时光: 从0开始的文艺范儿水彩手绘 / (日) Marie Abe 著; 徐建雄译. — 北京: 中国青年出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5153-2616-0

I. ①水… II. ①M… ②徐… 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181015号

水彩小时光—从0开始的文艺范儿水彩手绘

(日) Marie Abe 著 徐建雄 译

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 白 峥

责任编辑: 刘冰冰

助理编辑: 庞倩倩

封面设计: 六面体书籍设计

郭广建

印 刷: 北京时尚印佳彩色印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 8

版 次: 2014年11月北京第1版

印 次: 2014年11月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-2616-0

定 价: 35.00元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话:

(010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: www.cypmedia.com

Index

欢迎光临水彩教室PAPIER! ...4

绘画用品介绍 ...6

Image 表现篇 ...12

Image 1 制作色彩样本 ...14

Step 1. 学会使用水彩颜料 ...16

Step 2. 根据词语的感觉选择颜色 ...19

Step 3. 描绘树叶的小插画并将其作为色彩样本 ...21

How-to use 制作色彩样本帖 ...22

Column 色彩的基本知识 ...18

Image 2 感受阳光并加以描绘 ...24

Step 1. 表现透过树叶缝隙的阳光 ...26

Step 2. 描绘树木 ...28

Step 3. 描绘窗外的景色 ...30

How-to use 制作海报 ...32

Column 关于补色残像 ...33

Image 3 用美妙的色调来描绘 ...34

Step 1. 描绘玫瑰的基本造型 ...36

Step 2. 给画中的玫瑰添上表情 ...39

Step 3. 将玫瑰连接起来 ...40

How-to use 制作相框 ...42

Advice 关于纸张 ...38

Image 4 描绘出美味的感觉 ...44

Step 1. 描绘面包 ...46

Step 2. 描绘各种各样的面包 ...49

Step 3. 描绘放入篮子里的面包 ...50

How-to use 制作立体卡片 ...52

Column 透明水彩颜料和不透明水彩颜料的区别 ...48

Technique 技法篇 ...54

Technique 1 摆放被画物体 ...56

Step 1. 摆放身边的被画物体 ...58

Step 2. 在被画物体上绘制图案 ...60

Step 3. 配置众多的被画物体 ...62

How-to-use 制作书签 / 制作书皮 ...66

Advice 摆放被画物体时的版面布局 ...65

Technique 2 使用遮盖液 ...68

Step 1. 描绘雪景 ...70

Step 2. 描绘雪景剪影 ...73

Step 3. 描绘带有建筑物的雪景 ...75

How-to-use 制作圣诞贺卡 / 制作宴会用品 ...77

Advice 画笔的保护 ...72

Technique 3 用钢笔描绘 ...80

Step 1. 画成速写风格 ...82

Step 2. 改变色调或图案后描绘 ...84

Step 3. 描绘复杂多样的主体物 ...86

How-to-use 在经过复古加工的纸上描绘 / 制作拼贴画 ...89

Advice 标签文字或赠言的写法 ...88

Technique 4 画出绘本的风格 ...92

Step 1. 描绘白色的咖啡杯 ...94

Step 2. 描绘盘子和香草 ...96

Step 3. 使用网点贴纸 ...97

How-to-use 制作送人用的种子卡片 ...100

Advice 观察物体形状的方法 ...99

图案集 ...101

后记 ...111

附录 ...113

水彩小时光

从0开始的文艺范儿水彩手绘

(日) Marie Abe 著
徐建雄 译

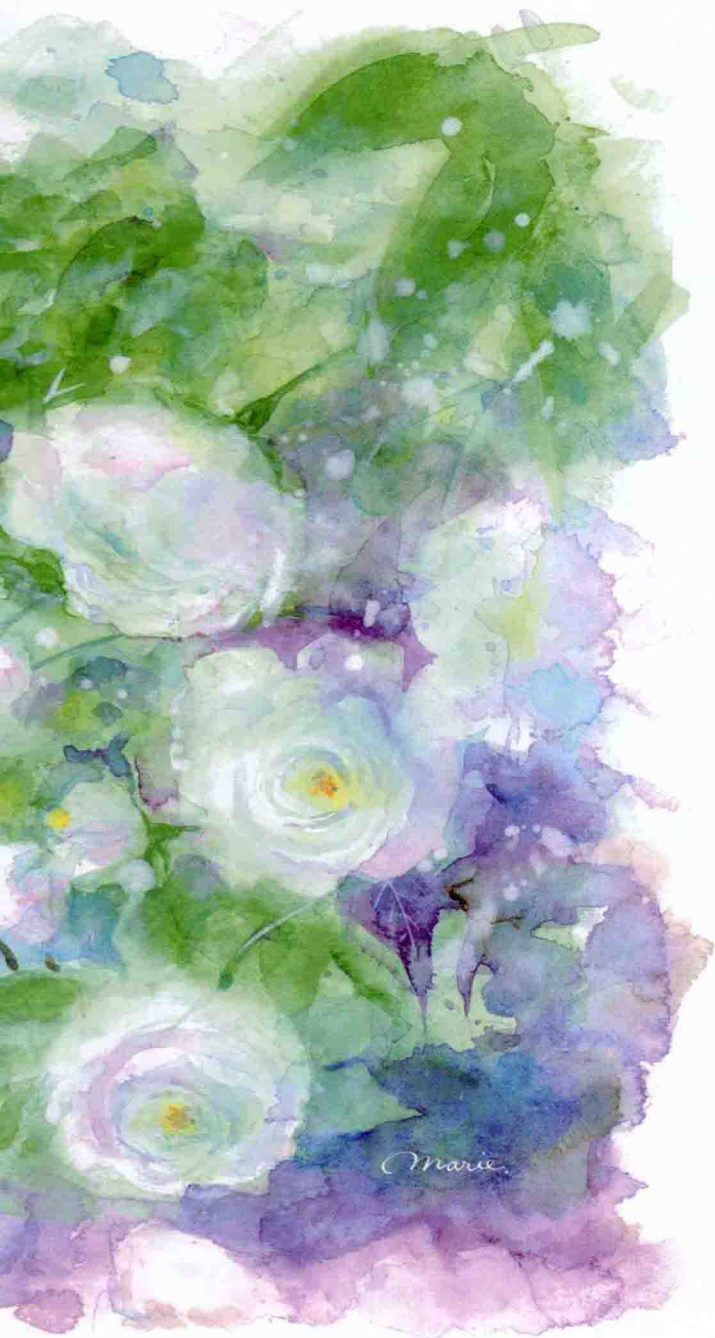

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

BNN, Inc.

*Welcome to
watercolour space
Papier*

欢迎光临水彩教室PAPIER!

我们的教室里，流淌着柔美的水彩画时间。每天持续开课，为的是向更多的朋友呈现透明水彩颜料的魅力。

所谓透明水彩颜料，是一种不论涂多少层也总能透出最下层色彩的颜料。如果使用得当，便可产生无比美丽的色彩，而一旦色彩使用过度，画面就会变得污浊不堪。我通常将用透明水彩颜料描绘的风景、静物或人物作品称为水彩画；而将简单描绘一下的可爱小玩意儿称为水彩小插画。因此，一些觉得水彩画门槛很高的朋友，不妨从水彩小插画开始画起。

在这里，希望大家可以在大量描绘水彩小插画的基础上，掌握色彩搭配以及观察景物等绘画方面的基本技巧。水彩小插画的好处就在于能在短时间内完成作品，而且也不占用太大的空间。透明水彩颜料所特有的柔美质感，能使画者和观者都感到心旷神怡。所以，请大家一定要体验一下水彩小插画的描绘乐趣。

另外，对于小插画完成之后如何摆放、如何加以使用，尽管颇费思量，但这一过程也同样是趣味无穷的。如果您能用自己描绘的水彩小插画来装点、美化您的生活，我将感到无比欣慰。

(日) Marie Abe

绘画用品介绍

首先，让我们备齐描绘水彩小插画所需的用品吧！您可以先检查一下手头现有的绘画用品，如果有缺少的，再去购买。

●透明水彩颜料

许多厂家都生产透明水彩颜料，为了让自己轻轻松松地开始水彩小插画的练习，还是购买常见的透明水彩颜料为好。此处我们使用的是日本的HOLBEIN牌透明水彩颜料。价格适中，整套有108种颜色。当然，也没有必要备齐所有的颜色，18色一套的一般也就够用了。我们可以在此基础上，逐步增添自己需要的颜色。

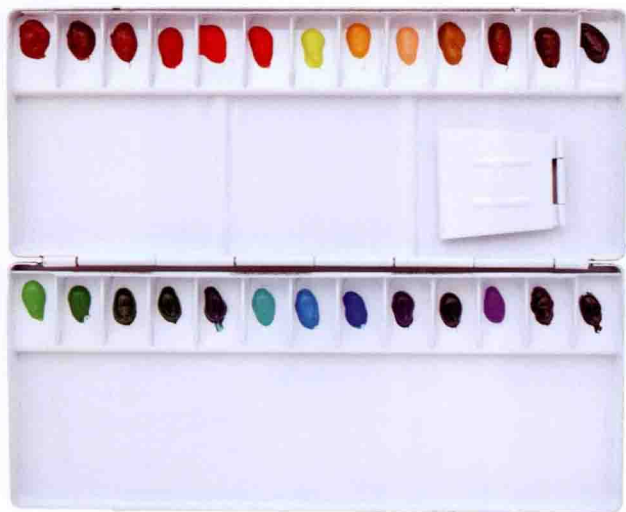
●毛巾

毛巾（或者抹布）用于调整画笔的水分。事实上只要是能吸水的东西就行，因此也可以用纸巾来代替。

●洗笔的容器

使用透明水彩颜料绘制时，需要充足的水分。因此，如果使用了不干净的水，色彩也就会变得浑浊。在此，我们建议使用能够看清水的颜色的透明玻璃容器。我平时使用的是较大的空果酱瓶。

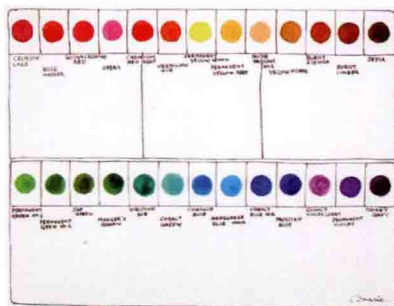

●调色板

调色板要选用既能分隔各种颜色，又带有调色空间的那种。材质则不论是塑料的还是珐琅的，只要其调色面是白色的就没什么问题了。由于透明水彩颜料干燥后也能溶于水，因此建议使用画完后不用清洗的折叠式调色板。

●调色板色彩样本

为了便于分辨调色板上的各种颜料，事先做好这样的色彩样本就十分方便了。由于挤出来的颜料（特别是蓝色系或茶色系的颜料）干燥后会发暗，色彩不容易区分。因此每当重新调色时，我总是会做成这样的色彩样本，并与调色板放在一起。

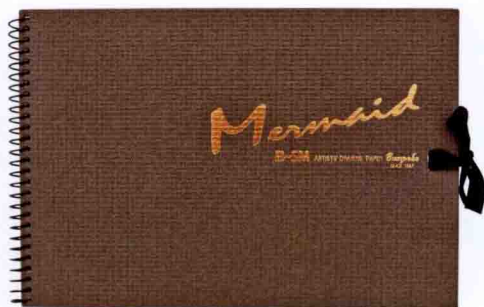
●平底盘 （白珐琅）

在需要混合多种颜料时，如果有容器可当做辅助调色板使用，您将会感到十分便利。关于容器，只要调色面为白色即可，因此也可以用陶瓷盘子来代替。

Tips

由于在HOLBEIN 18色套装中，锌白、象牙黑和矿紫色这3种颜色我基本上不用，因此不将其挤到调色板上。取而代之的是常用的6种颜色（深赭红、亮紫红色、暗绿色、永固紫、钴蓝、棕黑），以及我喜欢的颜色（喹吖啶酮红、胡克绿、钴绿、淡钴紫、佩恩灰），因此调色板上的颜色共计26种。这些颜色其实是根据调色板的格数来选配的。配置颜色时，要将相同色调的尽量排在一起，同时也要兼顾颜色相环上的色彩分布顺序。

●纸张

这里不需要像绘制正规水彩画那样来选择纸张。然而，太过轻薄的纸张也是不行的。对于水彩小插画来说，有一定的厚度、能够吸水的纸张是最为理想的。采用市面上销售的速写纸基本上没什么问题，不过还是请大家多多尝试，找到自己喜欢的纸张（关于水彩纸，请参考本书p.38）。

●画笔

如果是绘制较小的水彩小插画，有4号或6号的圆笔就足够了。圆笔选择含水量大、笔尖齐整的较为理想。除此之外，还要准备好在大幅纸面上绘制时使用的16号扁笔，以及用于泼洒遮盖液的、较细的2号笔。

●钢笔杆&笔尖

绘画用品店的漫画柜台销售SAJI笔尖和G笔尖。将这些笔尖插入钢笔杆，用毛笔在笔尖上涂上颜料后便可使用了。这样的画笔在表现细节时十分有效。

●铅笔

用于打底稿。不需要很特别的类型，浓淡程度为HB就可以了。自动铅笔也可以。不论使用哪种铅笔，在打底稿时都必须画得淡一些。

●橡皮

在最后的润色阶段要用橡皮将铅笔画的底稿擦去，使用一般的塑料橡皮就足够了。要注意的是，橡皮不能太小。

●针管笔

由于这是一种具有耐水性的水性笔，所以在用它画线后再涂上水彩颜料也不会出现渗色现象。适合画速写。

●美纹纸胶带

一定要用绘画专用的那种。因为作为普通小商品的胶带，粘着力太强，会损伤纸面。宽度为1cm左右的比较好用。

●遮盖液

遮盖液我喜欢使用MITSUWA MASKET的。当然，各人有各人的爱好，但这种遮盖液在干燥后就成深灰色了，因此在被揭去之前画面一直处于较暗的状态，也正因为这样，揭去所遮盖的部分后能给人以额外的惊喜。

●擦遮盖液的橡皮

这是MITSUWA MASKET遮盖液附带的专用橡皮。如果没有的话，用普通的橡皮也可以。

●不透明水彩颜料（白色）

在描绘透明水彩画时，注意保留画纸的余白是一种基本功，但有时也会在上色之后涂上白色的不透明颜料，然后再描绘图案。另外，白色的不透明颜料还能用于色彩的修正。也可以使用白色的广告画颜料，如果有条件的话，建议使用Dr. Martins的BLEED PROOF WHITE。因为这种颜料上色效果好，容易跟水彩颜料混合。

Index

欢迎光临水彩教室PAPIER! ...4

绘画用品介绍 ...6

Image 表现篇 ...12

Image 1 制作色彩样本 ...14

Step 1. 学会使用水彩颜料 ...16

Step 2. 根据词语的感觉选择颜色 ...19

Step 3. 描绘树叶的小插画并将其作为色彩样本 ...21

How-to-use 制作色彩样本帖 ...22

Column 色彩的基本知识 ...18

Image 2 感受阳光并加以描绘 ...24

Step 1. 表现透过树叶缝隙的阳光 ...26

Step 2. 描绘树木 ...28

Step 3. 描绘窗外的景色 ...30

How-to-use 制作海报 ...32

Column 关于补色残像 ...33

Image 3 用美妙的色调来描绘 ...34

Step 1. 描绘玫瑰的基本造型 ...36

Step 2. 给画中的玫瑰添上表情 ...39

Step 3. 将玫瑰连接起来 ...40

How-to-use 制作相框 ...42

Advice 关于纸张 ...38

Image 4 描绘出美味的感觉 ...44

Step 1. 描绘面包 ...46

Step 2. 描绘各种各样的面包 ...49

Step 3. 描绘放入篮子里的面包 ...50

How-to-use 制作立体卡片 ...52

Column 透明水彩颜料和不透明水彩颜料的区别 ...48

Technique 技法篇 ...54

Technique 1 摆放被画物体 ...56

Step 1. 摆放身边的被画物体 ...58

Step 2. 在被画物体上绘制图案 ...60

Step 3. 配置众多的被画物体 ...62

How-to-use 制作书签 / 制作书皮 ...66

Advice 摆放被画物体时的版面布局 ...65

Technique 2 使用遮盖液 ...68

Step 1. 描绘雪景 ...70

Step 2. 描绘雪景剪影 ...73

Step 3. 描绘带有建筑物的雪景 ...75

How-to-use 制作圣诞贺卡 / 制作宴会用品 ...77

Advice 画笔的保护 ...72

Technique 3 用钢笔描绘 ...80

Step 1. 画成速写风格 ...82

Step 2. 改变色调或图案后描绘 ...84

Step 3. 描绘复杂多样的主体物 ...86

How-to-use 在经过复古加工的纸上描绘 / 制作拼贴画 ...89

Advice 标签文字或赠言的写法 ...88

Technique 4 画出绘本的风格 ...92

Step 1. 描绘白色的咖啡杯 ...94

Step 2. 描绘盘子和香草 ...96

Step 3. 使用网点贴纸 ...97

How-to-use 制作送人用的种子卡片 ...100

Advice 观察物体形状的方法 ...99

图案集 ...101

后记 ...111

附录 ...113

Image

表现篇

- 1 制作色彩样本
- 2 感受阳光并加以描绘
- 3 用美妙的色调来描绘
- 4 描绘出美味的感觉

Un pain de raisin

Un croissant

Une brioche

