

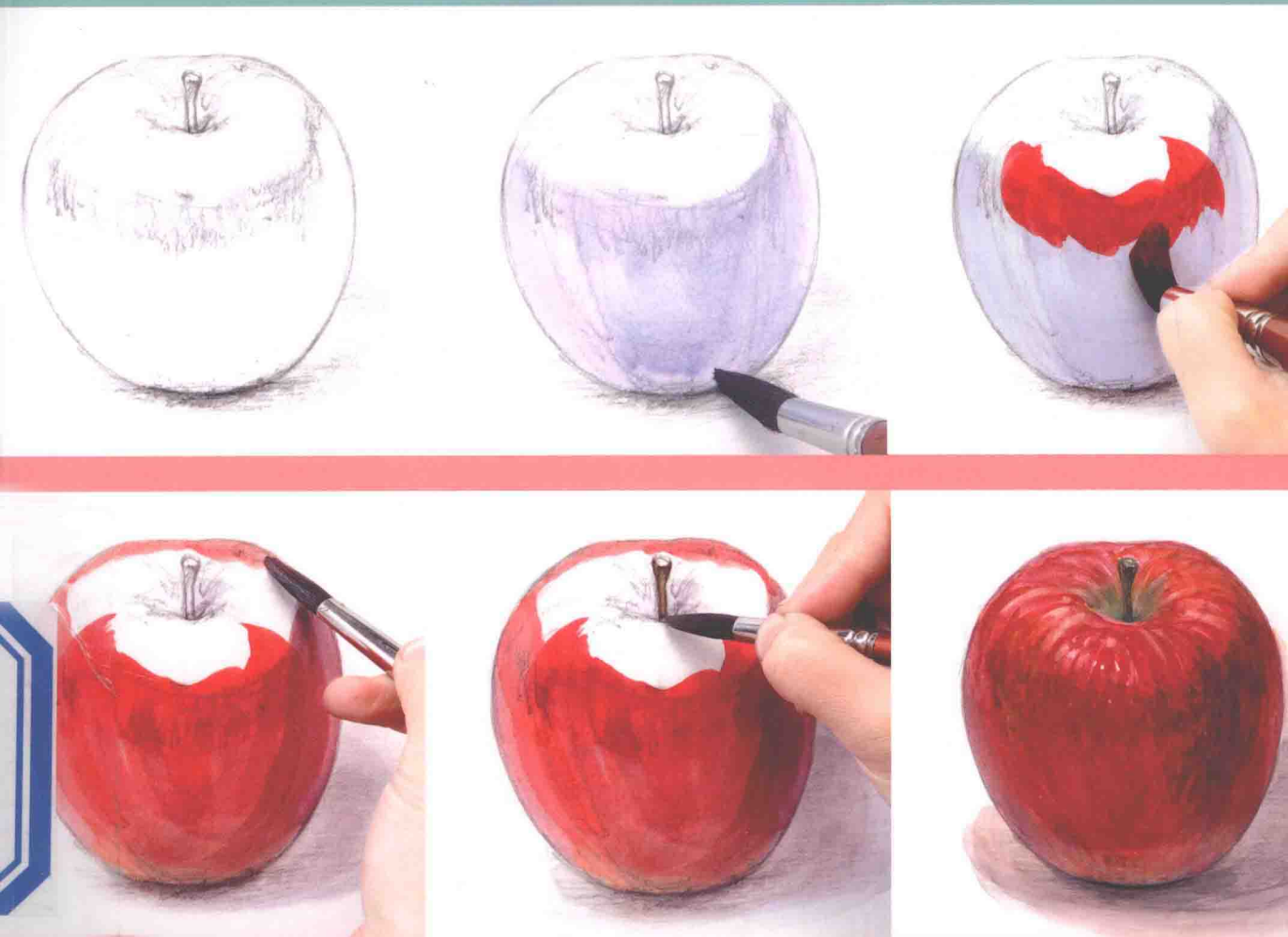
从初学者到温故而知新

透明水彩之美 水彩画快速入门

画水彩选对
方法很重要

10 个步骤掌握立体效果的要领

[日] MAAR 社编辑部 著 宁凡 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

从初学者到温故而知新

透明水彩之美 水彩画快速入门

10个步骤掌握立体效果的要领

[日] MADA 社编辑组 著 卢凡 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

透明水彩之美：水彩画快速入门 / 日本MAAR社编辑部著；宁凡译. — 北京：人民邮电出版社，2014.8
ISBN 978-7-115-35780-9

I. ①透… II. ①日… ②宁… 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134843号

版权声明

ひとつのモチーフを水彩で描く

© MAAR-sha Publishing Company LTD.,2013

First published in Japan by MAAR-sha Publishing Co.,Ltd

Chinese Simplified Character translation rights arranged with MAAR-sha Publishing Co.,Ltd through Shinwon Agency Co. Beijing Representative Office,Beijing.

内 容 提 要

本书重点介绍了透明水彩的绘制技法，为了让读者能够将静物画得更具立体感，书中着重介绍了写实的画法。本书通过10个基本步骤，详细解说了身边熟悉的6种静物——苹果、杯子、法棍面包、葡萄酒瓶、郁金香和玫瑰的绘画技法，从初学者的角度，以这些实例为基础和参考，帮助其更好地了解绘画的要点和技法。赶快阅读本书，快乐地画画吧！

- ◆ 著 [日] MAAR 社编辑部
- 译 宁 凡
- 责任编辑 董雪南
- 责任印制 李 东
- ◆ 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 电子邮件 315@ptpress.com.cn
- 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
- 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：787×1092 1/16
- 印张：7
- 字数：312千字 2014年8月第1版
- 印数：1—4000册 2014年8月北京第1次印刷

著作权合同登记号：图字：01-2014-3333号

读者服务热线：(010) 81055316

反
广告经营 号

目录

本书的阅读方法	5
从 6 种静物开始学起	6
10 个步骤完成精彩的立体表现	8
绘制苹果	10
绘制茶杯	26
绘制法棍面包	38
轻松时间①	51
绘制葡萄酒瓶	52
轻松时间②	67
绘制郁金香	68
绘制玫瑰	80
轻松时间③	95
复习与解说, 让立体表现得更加出色的 10 个步骤	96
轻松时间④	103
备齐画具	104
装饰画作	110

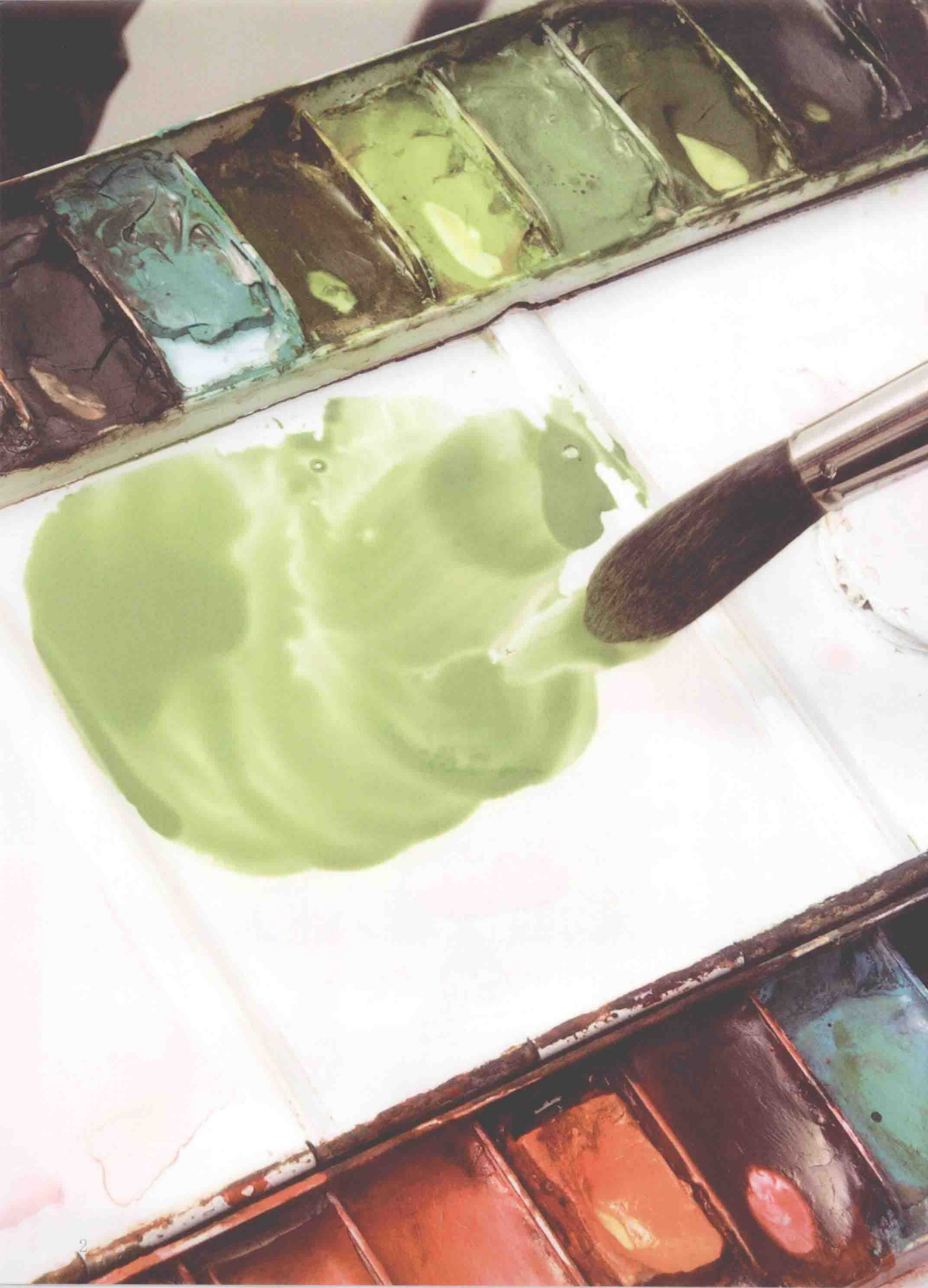
从初学者到温故而知新

透明水彩之美 水彩画快速入门

10个步骤掌握立体效果的要领

[日] MADA 社编辑组 著 卢凡 译

人民邮电出版社
北京

前言

本书介绍了如何使用透明水彩颜料,以“写实”的手法绘制单体静物的方法。不论是对于水彩画的初学者,还是已经有一定美术基础的人来说,本书中所介绍的方法都是值得借鉴的。

既然是要追求写实,那么“对静物进行仔细观察”就变得尤为重要。通过对物体细致的观察,可以发现很多不同的细节特征。除了绘画所必须了解的静物结构、光线变化之外,一些平常不易被察觉到的细节都可以通过细致观察来获得。

为了达到写实的效果,本书有计划地通过 10 个步骤,让读者感受到静物的特征,以便在绘画时将静物的美感最大限度地表现出来。

以愉悦的心情进行绘画是绘画的基础。如果您能在绘制静物的时候,参考本书所提供的方法,那将是我们(作者)最大的荣幸。

关于透明水彩

透明水彩是一种可溶于水且透明度很高的颜料。使用透明水彩时,当一种颜色覆盖在另一种颜色上时,位于下层的颜色是不会被上面的颜色完全遮盖住的,这使得下层的颜色会透过上层颜色表现出来。

透明水彩的显著特点是,可以让画纸的白色透过颜料显现出来。也可以通过颜色的多次叠加,产生带有层次感的颜色。透明水彩的这种特性,十分适合表现静物的立体感。

目录

本书的阅读方法.....	5
从 6 种静物开始学起	6
10 个步骤完成精彩的立体表现	8
绘制苹果	10
绘制茶杯	26
绘制法棍面包	38
轻松时间①.....	51
绘制葡萄酒瓶	52
轻松时间②.....	67
绘制郁金香	68
绘制玫瑰	80
轻松时间③.....	95
复习与解说, 让立体表现得更加出色的 10 个步骤	96
轻松时间④.....	103
备齐画具	104
装饰画作.....	110

本书的阅读方法

10 个步骤的标题

10 个步骤的编号

笔头的蘸水量

多

中

少

多种

用于表示笔头蘸水量的多少。在用水调配颜料时，笔头含水少，颜色就会较浓重，而含水多时，颜色则较为淡薄。根据此标识就能对调配颜料时的用水量一目了然了。

笔头的粗细

粗

中

细

多样

用于表示笔头的粗细。列举了从粗到细的不同笔头，基本上是按照粗→中→细的顺序排列的。

上色 2：用主色调对明暗交界线部分（受光面与背光面的转折点）上色

浅镉红（红）
深镉红（红）

明暗交界线部分是静物颜色中最为醒目的。为了获得更高的饱和度，这里使用了含水较少的颜料进行上色。

在保证用事先背光源方向

所使用的颜色

示例中所使用的颜色的详细名称是参考赫尔拜因（译者注：holbein，日本的一家颜料生产商）30色颜料套装中的相应名称而标注的，括号内为简称。

熟练以后，可以根据所画的静物自由选择所需的颜色进行创作。

所使用的画笔

介绍了该示例中使用了哪个种类的画笔。虽然涉及多种类型的画笔，但本书中使用的基本都是圆笔（关于用笔的详细种类可以参考第106页的相应内容）。

参考苹果表面的弧形走向来决定笔画的轨迹

17

关于画具

本书所涉及的纸张、铅笔、水彩笔、颜料、调色盘等画具的详细信息，可以参阅第104页的“备齐画具”一节。

从 6 种静物开始学起

苹果

代表自然的静物

- 圆形静物（球体）立体感的表现方法（圆形的受光效果）
- 圆形自然物体的构成要素

■相似的静物

圆形的水果（橙子、柿子、桃子、柠檬等）

圆形的蔬菜（西红柿、洋葱等）

参考苹果的生长过程进行绘制！

茶杯

日常生活的静物①

- 圆柱体立体感的表现方法（圆柱体的受光效果）
- 工业产品的造型塑造方法
- 中空的物体
- 表现陶器的质感

■相似的静物

中空的物体（花瓶、花盆等）

用直线来绘制！

法棍面包

日常生活的静物②

- 长方体立体感的表现方法（长方体的受光效果）

表现出粗糙的质感

■相似的静物

长方体的静物（白萝卜、圆木等）

参考面包成型的过程进行描绘！

葡萄酒瓶

具有代表性的工业制品静物

- 表现圆柱体立体感的方法
(圆柱体受光效果)
- 工业制品造型的塑造方法
- 透明类静物的绘制方法

■相似的静物

圆柱型静物(茶筒、茶杯等)

透明的静物(花瓶、玻璃杯等)

用直线来绘制!

郁金香

具有代表性的鲜花类静物① 初级

- 鲜花的绘制方法与构造
(鲜花的受光效果)
- 鲜花绘制的进阶方法

参考鲜花开放的过程进行绘制!

玫瑰

具有代表性的鲜花类静物② 中级

- 鲜花的绘制方法与构造
(鲜花的受光效果)
- 鲜花绘制的进阶方法

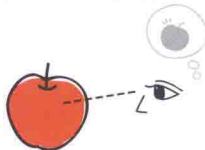
参考鲜花开放的过程进行绘制!

通过本书来学习

10 个步骤完成精彩的立体表现

①

仔细观察静物

②

确定光线的方向

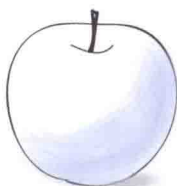
③

绘制草稿

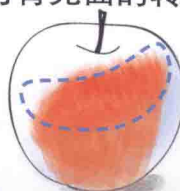
④ 上色 1

为阴影部分上色，强调出立体感

⑤ 上色 2

主色调表现出明暗交界线（受光面与背光面的转折点）

随时注意观察

明暗交界线：静物受光面与背光面的交界部分，是受光面与背光面的转折点，这个部分一般被叫做明暗交界线。

本书通过系统讲解静物绘画的技法，使透明水彩的魅力得以充分发挥。

根据 10 个基础步骤的讲解，利用颜料的叠加表现静物的立体感，使画面更加写实逼真。

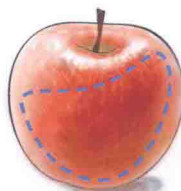
⑩ 上色 7

观察整体颜色效果，
对细节部分进行处理

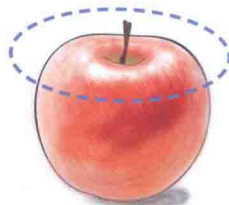
⑨ 上色 6

进一步处理明暗交界线和
静物正面的颜色

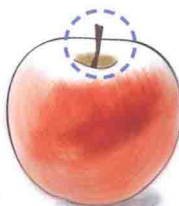
⑧ 上色 5

静物顶部也要仔细上色

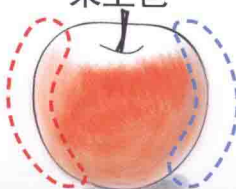
⑦ 上色 4

绘制出静物上颜色最深的
部分

⑥ 上色 3

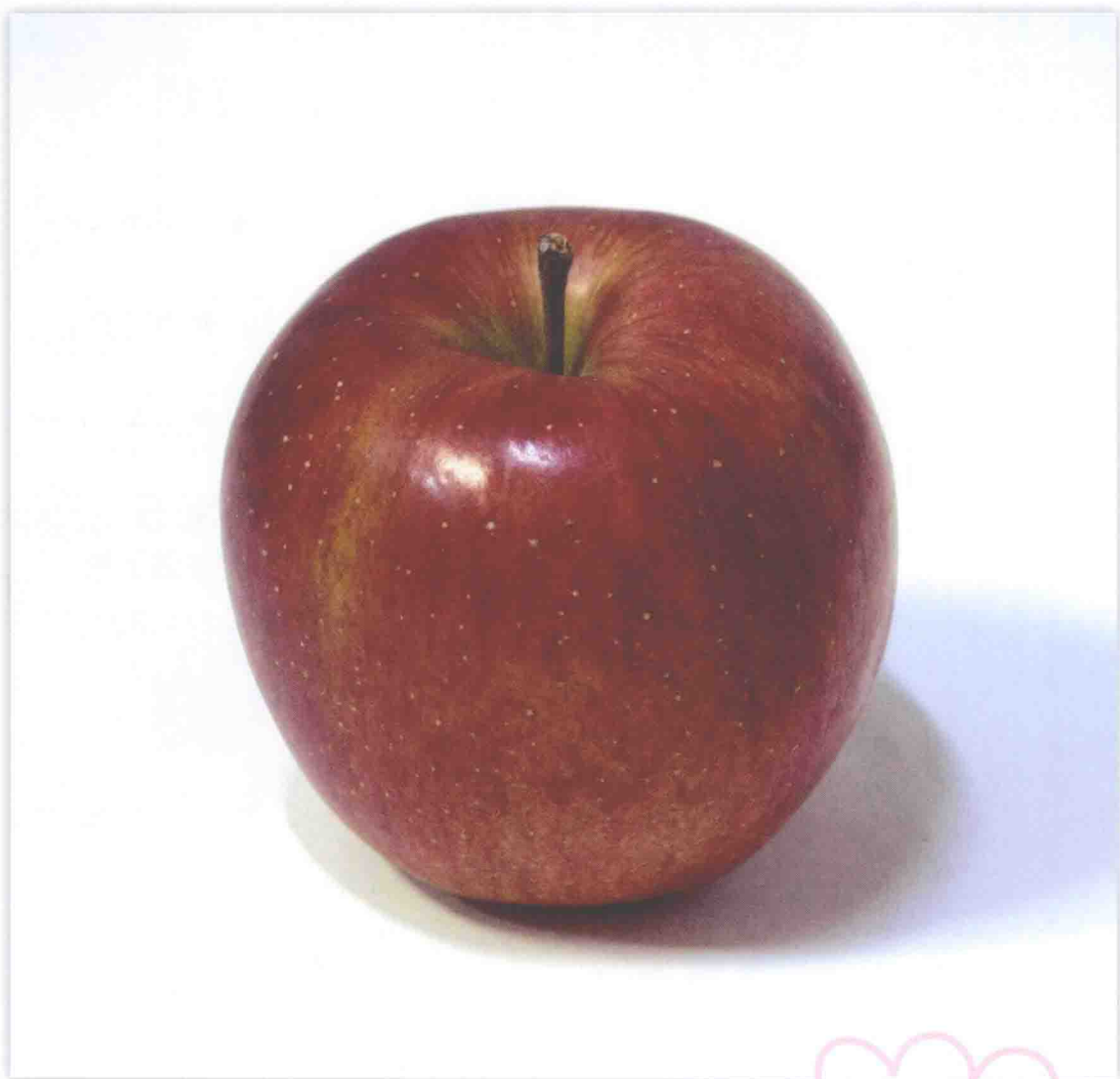
在静物明暗部以外的位
置使用低饱和度的颜色
来上色

绘制苹果

① 仔细观察静物

首先要对苹果进行仔细观察

尽可能多地找出静物的特点吧！

① 仔细观察静物

把观察到的特点写出来吧！

圆形

红色

从内向外膨胀

果蒂位于正中心的位置

靠内部的位置依然是绿色的

果蒂形成的投影位置

有光泽的部分

红色最浓的部分

各个部分都有黄颜色
掺入

上半部分色彩鲜艳

从下至上逐渐变为成
熟的颜色

下半部分颜色较暗淡

带有黄色调的阴影

阴影的颜色各有不同

与桌面相接的部分颜色最深

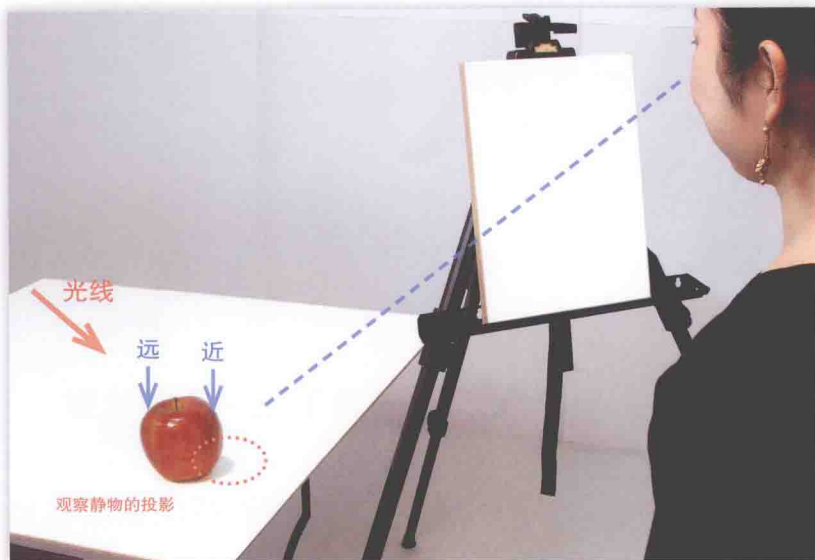
有很多颗粒

从正上方看是五边形的！

② 确定光线的方向，进行简单的速写

把握光线的方向，以及自己与苹果之间的位置关系

在速写的时候需要注意以下2点。

- 光线是从什么方向照射到静物上的
- 静物与自己的位置关系

• 光线是从什么方向照射到静物上的
观察房间内的灯光以及窗外的日光，从中选出一个亮度最高的作为光源。如果难以判断哪里的亮度最高，可以通过对比静物阴影颜色最深的部分来确定光源。

• 静物与自己的位置关系
这里要把握的是静物的哪一部分离自己最近，而哪一部分离自己最远。只要掌握静物的纵深位置，就可以将立体感有效地表现出来了。

开始作画之前…

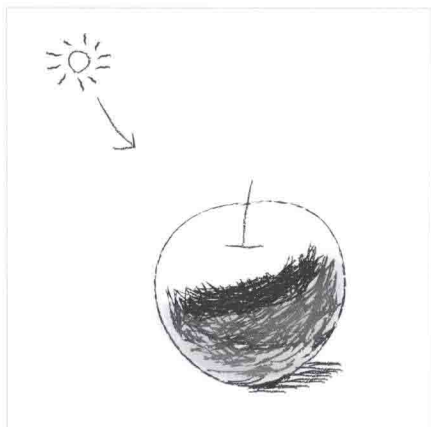
在真正的画纸上开始作画前，可以先拿一张普通的纸画个简单的速写。

什么是速写？

速写就是指在短时间内用简单的线条将静物等被取景对象的大致造型描绘出来。

用线条勾勒出苹果的圆形轮廓。考虑到光线基本上是从苹果的上方照射过来的，所以在右图中将苹果的阴影部分涂成了黑色。

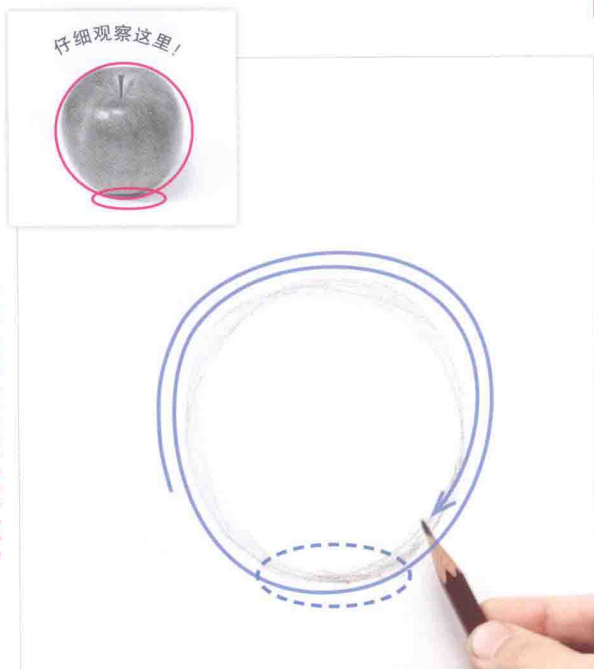
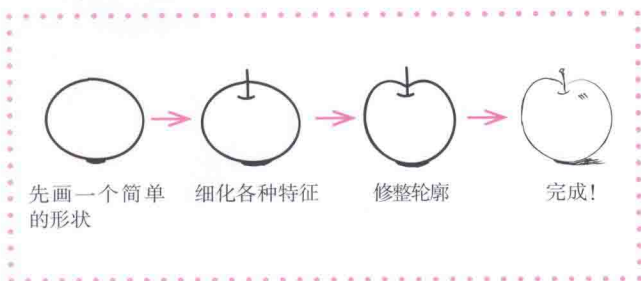
经过这样简单的速写，可以在心中建立“光线从这个方向照射过来，那边是暗部，可以涂黑”的概念，并据此进行绘制。

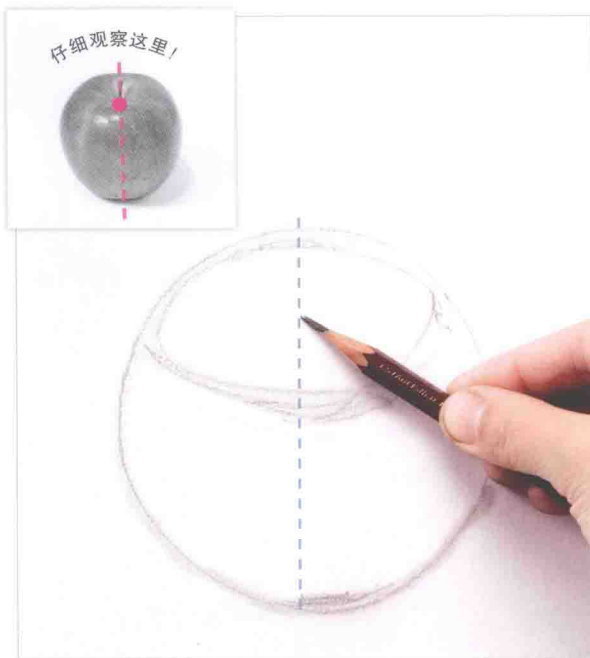
③ 绘制草稿

接下来就要开始正式绘画了。

如何利用在第①步中对苹果的各种观察而得到的各种特征，关系到能否顺利完成画作。要点是先从大致的造型开始画起，然后逐渐进入细节。

在这个阶段，可以先把苹果归纳为一个简单的圆形，画出一个大一些的圆形来。在苹果与桌面接触的位置上做出标记。这个时候使用 2B 铅笔，以横握法进行绘制（参考第 99 页）。

确定了绘制对象的大小以后，在其中心画一条浅色的线。苹果的果蒂正是位于这条线上，同时在果蒂与苹果相接的位置做上标记。

根据第①步观察到的特征，在苹果的上部绘制出五边形的印记（参考第 96 页的内容可以知道苹果是如何生长的）。

