

水色森女志

吉儿画给大自然的小情书

吉儿 著

清新雅致的
唯美暖心绘本

带着糖果般甜蜜的心情
打开吉儿五彩斑斓的
水彩世界吧！

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

水色森女志

吉儿画给大自然的小情书

吉儿 著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中国狮子

这里有专业的水彩画手绘技法，有温馨治愈的小插画，

更有作者热爱生活、用心感受生活的心灵领悟，

每一个小元素都带着暖暖的爱。

萌萌哒主角、温暖的故事、慵懒的午后时光……

让我们珍惜身边的人和事，在繁华的城市森林中忙里偷闲，

暂时忘记烦恼，尽情享受色彩斑斓的水色世界吧！

阳光温暖的午后，泡上一杯清茶，
放慢生活的脚步，静心翻翻本书，
一个清新自然的水彩世界迎面扑来……

策划编辑 张海玲 向雯雯

责任编辑 张海玲

特约编辑 刘霞

封面设计 六面体书籍设计 邱宏

中青动漫

中青动漫出品

扫码关注中青动漫
微信公众平台

上架建议：绘画 - 水彩技法

ISBN 978-7-5153-3360-1

9 787515 333601 >

定价：39.90元

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：本书由著作权人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

010-50856028

Email: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

水色森女志：吉儿画给大自然的小情书 / 吉儿著. —北京：中国青年出版社，2015.6

ISBN 978-7-5153-3360-1

I. ①水… II. ①吉… III. ①水彩画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第105244号

水色森女志：吉儿画给大自然的小情书

吉儿 著

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) 50856188 / 50856199

传真：(010) 50856111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：张海玲 向雯雯

责任编辑：张海玲

特约编辑：刘霞

封面设计：六面体书籍设计 邱宏

印刷：北京九天众诚印刷有限公司

开本：787×1092 1/16

印张：11

版次：2015年8月北京第1版

印次：2015年8月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-3360-1

定价：39.90元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 50856188 / 50856199

读者来信：reader@cypmedia.com

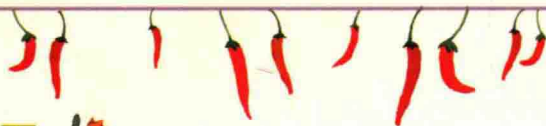
投稿邮箱：author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

目录 Contents

写在前面

出版的初衷 6

画画前的准备 8

画画工具 10

画画是件有趣的事情 14

诚恳地面对自然 15

属于自己的小天地 16

01 花事

玫瑰 22

虞美人 26

郁金香 30

太阳花 36

彼岸花 40

风信子 44

栀子 50

雏菊 54

百合 60

水仙 64

兰花 68

鸢尾 72

02 蔬果时光

- 小蜜橘 80
十点苹果 85
无处不在的青柠檬 88
被嫌弃的榴莲 92
菠萝菠萝蜜 96
番石榴 100
胡萝卜 106
水芹菜 112
大大小小西红柿 116
荔浦芋头 120

03 村子里的绘画时光

- 海岸线的起点 126
山顶的光 134
村子里的绘画时光 138
活在当下 144

04 走进未来花园·吉儿的插画与诗歌集

发现的旅程 152

生生不息的自然 156

万物有灵且美 161

每个人心里一亩田 166

走进未来的花园 170

出版的初衷

出版这本书是对这些年用画笔描绘生活的一个积累。

积累是自然而然的。绘画应首先寻求技术上的探索积累，到达一定程度后，再引导自己的绘画理念慢慢突破。经过一段时间的探索后，你会发现自己真正关注的东西开始慢慢浮出水面。而技术上的探索会引导你思考自己真正想要画的是什么，当想清楚之后就会思考为什么而画。“为什么”是一种怀疑态度，这种怀疑如果得到答案便会产生理念上的进步。当然，探索中我们常常会遇到层层薄冰，但当它渐渐融化所带来的全新感觉会令自己也难以相信。

归根到底，真正的探索应该回归到自己身上。只有自己是什么的问题得到了回应，才会解决外在的输出问题。而自我之外的东西只有在映照内心的时候得到了回应，才会发现一切都散发着光芒。只有在有足够的能力容纳周围事物的时候，你才会看到他们真正生动鲜活的一面。具体到一朵花、一个人怎么去画？是否要完全仿照它本身的样子？是否要选择对比的颜色去画？这些问题便会得到答案。绘画元素在直接描绘时非常简单，但这些元素经过思辨后会变得纠结起来，具体去画的时候必须放弃这种纠结，保持纯真的心境去画，这样才会画好，绘画才会充满了乐趣。

画与生活相关的东西是最直接平实的。出版这本书也是希望通过描绘身边的一花一木，以及最常见的蔬果等给大家带来清新和愉悦的心情。

同时，这本书还记录了2014年在边境小城的生活。

本书是对生活点点滴滴的记录，这些记录将作为新生活的起点，照耀着我未来的路。

画画是件快乐的事情，
拿起笔，每个人都可以做到

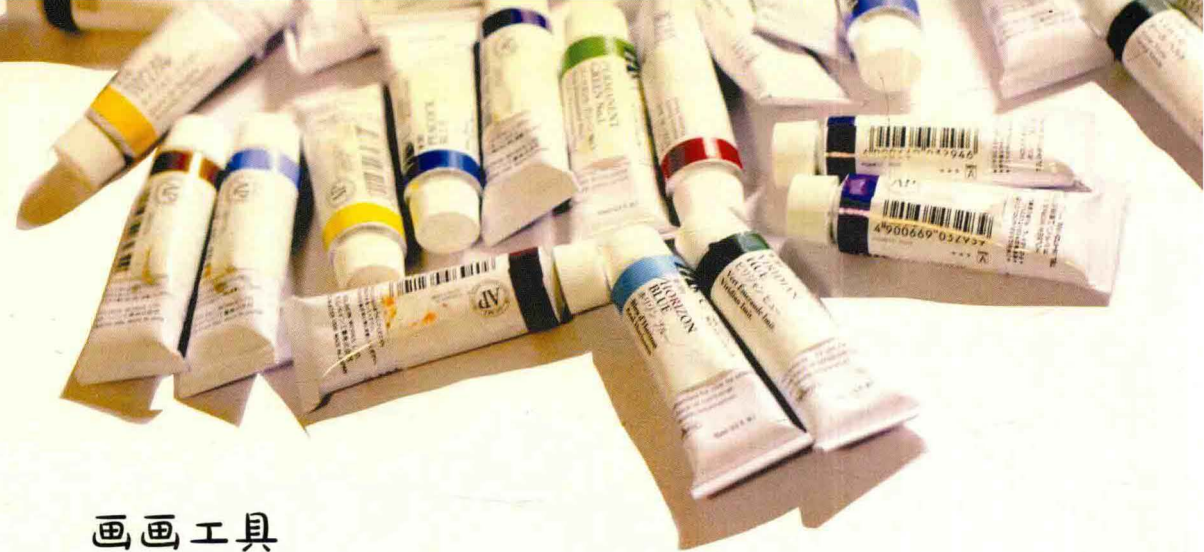
画画前的准备

画画其实并不需要什么特别准备，热爱画画并且能够把这份热爱的心情像最初接触时那样，纯真的保持下去就是最好的准备。要和画画一直保持单纯的关系需要从起点做起。拿起画笔，是体会画画真正乐趣的第一步；铺开一张纸，心里顿感舒畅。提起笔，我们便仿佛置身画中，成为风景中的一员。

画画是天真的，就像很多人并不会某种乐器，但是却喜欢音乐，对乐器便产生了想要拉近彼此间的距离的想法，于是就会开始接触它并去了解它。这种初衷就是天真的，没有什么功利的成分。但画画又是一个长久积累的过程，需要从无数次的绘画过程中获得经验，又需要一次次抛弃这些经验所带来的阻隔，再次回到天真里去。一幅画的每一笔和每一块色都产生和停止在你随时的判断和把握当中，这里包含了你的情感需要、个性选择和学养水准。作品里传达出来的信息和美感是任何艺术形式都不能替代的，作品的品味和你的情趣、心态修养有着质的联系，而表达是否得体、确切、有力、可信，则和你诚恳地投入其中长年的锤炼把握有关，技术并不是最重要的，该用什么技术才最重要。这样说来，如果想要成为画家的话，需要的准备工作确实还挺多的，还要做好知难而上的准备。

画画工具

对于喜欢画画的人来说，走进画材店选择合适的工具甚至比逛街更令人兴奋。绘画工具的选择因人而异，选择适合自己的工具画起来会更加得心应手。近几年我常用水彩和丙烯来画画，也因为常常使用慢慢掌握了一些绘画技巧，对于表现自己想要表达的内容上也渐渐变得顺畅起来。

出门写生时，水彩是很好的工具，带一本携带方便的水彩本和盒装水彩还有几只水彩笔即可。选择画笔时，羊毫笔吸水度较大，适合用来画大片色彩；狼毫毛笔或貂毛水彩笔吸水度适中且笔尖容易聚拢，适合用来画细节。水彩纸有些含棉量很高吸水度比较大，画出来会偏灰一些，有种朦胧的质感。有些吸水度较差，颜色画上去便浮在画纸上，不论选择哪一种，最终效果是否适合所要表达的内容，这都要通过自己尝试后才能得知。

丙烯、油画棒和色粉笔是我常用的工具。具体用什么来画，取决于我所要表达的题材，以及在画中想突出的质感。

画画的工具并不是最重要的，但选择一种适合自己的工具确实会让画画变得更加顺畅。由于每个人画画的习惯和方式均有不同，因而在工具的选择上也就因人而异了。如果有心，树枝或者碎布使用得当也能展现一张美妙的图画。

这本书里，大部分图画都是用透明水彩和颜彩来画的，这里也仅仅介绍了我自己所使用过的工具及心得，给大家作为借鉴。

基本的绘画工具

笔：铅笔、炭笔、中性笔、钢笔、彩色铅笔

纸：素描纸、水彩纸、丙烯用纸、油画布

颜料：水彩颜料、丙烯颜料、油画颜料、油画棒、色粉笔

貂毛水彩笔

松鼠毛水彩画笔

加制山水

精品小狼毫

小御笔

自动铅笔

棕色针管笔

大楷秀丽笔

来自过去的经验

在积累了一些经验之后，我渐渐懂得如何控制水份，运用色彩以及把握画面的构图。这些经验像口袋里的石子一样已经带在身边，越走越沉。但渐渐地，我开始觉得画画其实还需要慢慢抛弃这些经验，并在下笔的时候忘掉它，让过去的经验停在手上而不是留在心里。只有这样，脱去了经验带来的负累，下笔才会变得轻盈，而这种轻盈会直接关系到画面的气质和神韵。

通向未来的魔法

画画如果只是描绘出我们当下看到的東西，摄影同样也能做到，而且摄影在记录当下的情绪和姿态上显得更为直接。那么画画的魅力又在哪里呢？在我看来，描绘白日梦比描绘睡姿更有意義。有时候画出心中所想才是真正有意義的事情，将存在于想象里的那些看不见的画面真切地表达出来，才是画家所要具备的才能。看不见的东西有些来自过去，在一笔一画中会有一些通向未来曙光的错觉。画画正是具备了这样的魔法，才是它的魅力所在。

画画是件有趣的事情

画画的趣味来自于笔下的自由。体会画笔下各种小东西之间的关系和本身的质感充满了乐趣，每个物件相对静止，但画画是流动的。这就像小时候第一次见到某个好玩的东西的好奇心，一定要上手试一试。而画的越多越能让这种新鲜感持久，画画能保持童心，也许就是这个意思。

用心去画会体会到从内到外的舒展，这是做其他事情所感受不到的。画画的过程是一个充满热烈又幽谧的过程，体会过程中经历的滋味也是画画的趣致所在。

冲一杯清茶，在阳光的午后画一张小画，愿所有画画的人都能体会到这种乐趣。

