

いちばんていねいな、
自然の風景の
水彩レッスン

四季清新水彩课 I

如何描绘自然风景

[日] 小林启子 著
Kirara 译

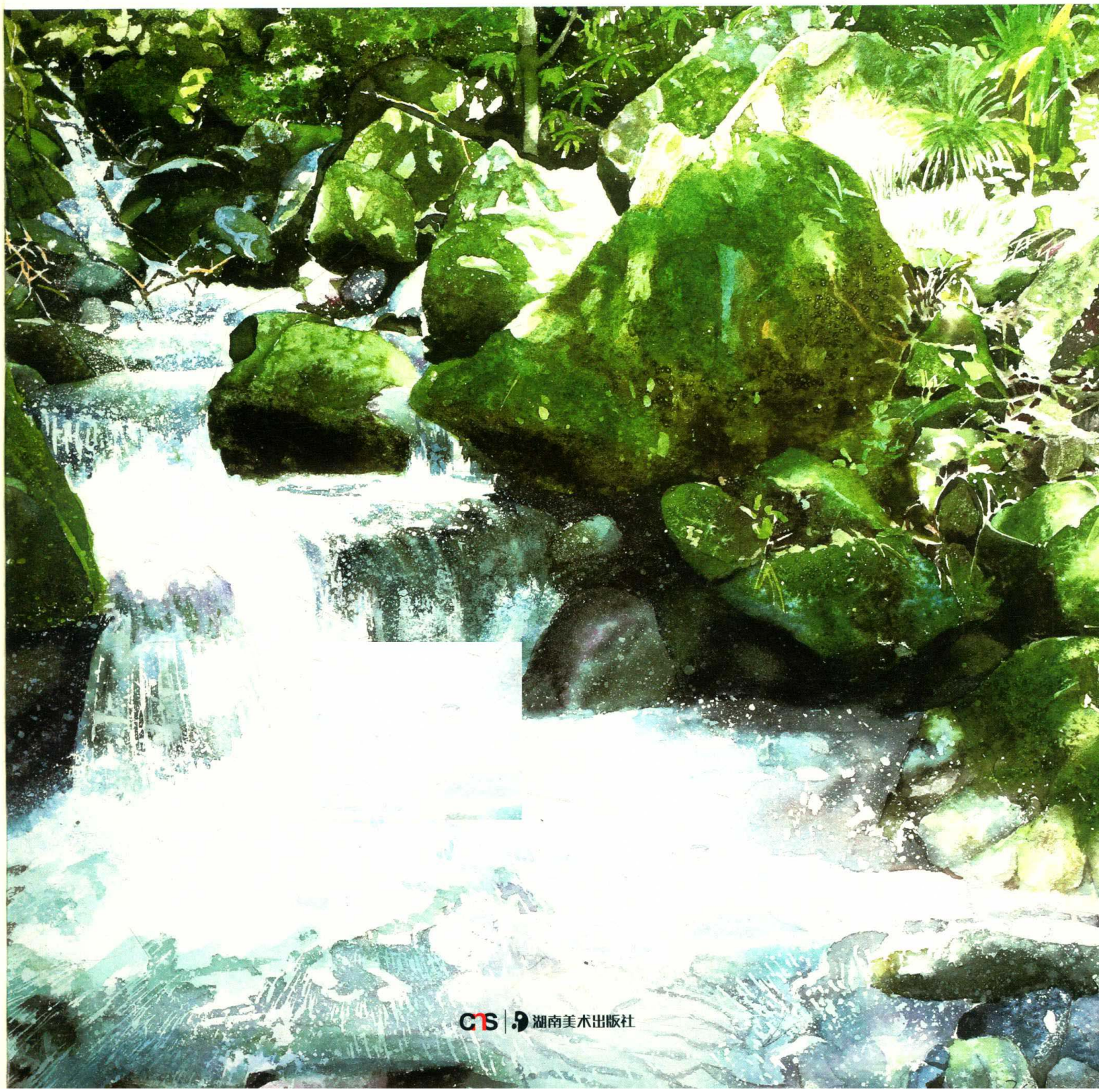
后浪出版公司

CSS | 湖南美术出版社

四季清新水彩课 I

如何描绘自然风景

〔日〕小林启子 著 Kirara 译

图书在版编目 (CIP) 数据

四季清新水彩课 . I, 如何描绘自然风景 / (日) 小林启子著 ; Kirara 译 . -- 长沙 : 湖南美术出版社 , 2018.8

ISBN 978-7-5356-8188-1

I . ①四… II . ①小… ② K… III . ①水彩画 - 风景画 - 绘画技法 IV . ① J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 100489 号

ICHIBAN TEINEINA SHIZEN NO FUKEI NO SUISAI LESSON by Keiko Kobayashi

Copyright © 2016 Keiko Kobayashi

All rights reserved.

Original Japanese edition published by NIHONBUNGEISHA, Co., Ltd.

This Simplified Chinese language edition is published by arrangement with NIHONBUNGEISHA, Co., Ltd., Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo

著作权合同登记号: 图字18-2018-147

四季清新水彩课 I: 如何描绘自然风景

SIJI QINGXIN SHUICAI KE I: RUHE MIAOHUI ZIRAN FENGJING

出 版 人: 黄 啸

著 者: [日] 小林启子

书籍设计: [日] 田山圆佳

原版编辑: 日本童梦股份公司

出版统筹: 吴兴元

特约编辑: 杨 青

营销推广: ONEBOOK

出版发行: 湖南美术出版社 后浪出版公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 8

书 号: ISBN 978-7-5356-8188-1

定 价: 68.00 元

出版策划: 后浪出版公司

译 者: Kirara

图片摄影: [日] 天野宪仁
(日本文艺社)

编辑统筹: 蒋天飞

责任编辑: 贺澧沙

装帧制造: 墨白空间 · 张莹

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

字 数: 60 千字

版 次: 2018 年 8 月第 1 版

印 次: 2018 年 8 月第 1 次印刷

读者服务: reader@hinabook.com 188-1142-1266

投稿服务: onebook@hinabook.com 133-6631-2326

直销服务: buy@hinabook.com 133-6657-3072

网上订购: www.hinabook.com (后浪官网)

后浪出版咨询(北京)有限责任公司 常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有印装质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

[日] 小林启子 ————— 作者简介

1949 年生于日本东京。日本美术家协会会员、日本水彩协会会员。曾获第六届人间赞歌大奖展佳作奖，受邀参加中国台湾国际水彩展，作品曾被编入美国知名水彩杂志。

Kirara ————— 译者简介

水彩插画师，英日双语图书翻译。毕业于英国卡斯商学院，为金融硕士。精通英、日双语。现为自由水彩插画师，著有水彩教程《水色赞美诗》《林中圆舞曲》。

微博：@kirara 屋檐下的知更鸟

————— 内容简介

学习水彩一点都不难！如果你对看似复杂的技法和让你眼花缭乱的作画过程感到困惑，那么你可以来读一读这本书。书中细致的图文讲解将为你答疑解惑，扫除进阶绘画达人的障碍。

本书从混合最简单的三种颜色开始，教你循序渐进掌握花草树木、水和水岸以及天空和道路等几大风景画中常见元素的绘画方法，并在最后一章中讲解构建完整画面的终极组合大法，助你由浅入深，轻松搞定水彩。

后浪水彩教室

01. 永山裕子的水彩课：重新开始学水彩
定价：49.80 元 [日] 永山裕子著 娟娟译
02. 永山裕子的水彩课Ⅱ：叠色渲染技法
定价：49.80 元 [日] 永山裕子著 娟娟译
03. 永山裕子的水彩课Ⅲ：如何画出透明感
定价：49.80 元 [日] 永山裕子著 娟娟译
04. 永山裕子的水彩课Ⅳ：从素描到水彩
定价：60.00 元 [日] 永山裕子著 娟娟译
05. 永山裕子的水彩画Ⅰ：回首
定价：60.00 元 [日] 永山裕子著 张君译
06. 永山裕子的水彩画Ⅱ：梦
定价：68.00 元 [日] 永山裕子著 娟娟译
07. 阿部智幸的水彩笔记：如何表现光的氛围
定价：60.00 元 [日] 阿部智幸著 娟娟译
08. 阿部智幸的水彩笔记Ⅱ：如何表现光的细节
定价：60.00 元 [日] 阿部智幸著 娟娟译
09. 简·海恩斯的水彩光色瞬间
定价：68.00 元 [英] 简·海恩斯著 何丹萍译
10. 简·海恩斯的写意水彩
定价：88.00 元 [英] 简·海恩斯著 Kirara译
11. 特里·哈里森的水彩课Ⅰ：基础技法全解析
定价：49.80 元 [英] 特里·哈里森著 Kirara译
12. 特里·哈里森的水彩课Ⅱ：描绘风景画的诀窍
定价：68.00 元 [英] 特里·哈里森著 Kirara译
13. 四季清新水彩课Ⅰ：如何描绘自然风景
定价：68.00 元
14. 四季清新水彩课Ⅱ：如何描绘花草植物
定价：68.00 元 [日] 星野木绵著 Kirara译

后浪微信 | hinabook

筹划出版 | 银杏树下

出版统筹 | 吴兴元 | 编辑统筹 | 蒋天飞

责任编辑 | 贺澧沙 | 特约编辑 | 杨青

装帧制造 | 墨白空间·张莹 | mobai@hinabook.com

后浪微博 | @后浪图书

读者服务 | reader@hinabook.com 188-1142-1266

投稿服务 | onebook@hinabook.com 133-6631-2326

直销服务 | buy@hinabook.com 133-6657-3072

后浪出版咨询(北京)有限责任公司
POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (BEIJING) CO., LTD

contents

水彩的乐趣.....	2
基本技法.....	8
基本画具及实用工具.....	10
“我的三原色”色卡.....	12
画线稿.....	14

Part.1

花草树木

画一棵树.....	16
应用篇 画远景中的树	
画多棵树.....	24
画小草.....	30
画叶子.....	32
画花朵.....	36
画果实.....	42
应用篇 画花草组合	
画落叶.....	50
应用篇 画成堆的落叶	
<u>column</u> <u>1</u> 画背景.....	56

本书的使用方法

初学者如果一开始就画整幅的场景难免会有些不知所措。因此本书以“花草树木”“水和水岸”“天空和道路”这三部分开篇，分别介绍风景画中常见元素的绘画方法。

在之后的“完整的场景”中再综合之前所介绍的元素，完成一幅完整的作品。全书的构思由浅入深，循序渐进，也请读者务必跟随书中的进度，学以致用。

Part.2

水和水岸

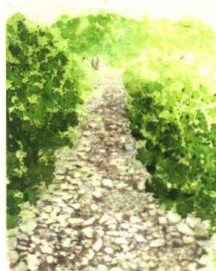
画岩石	58
画长青苔的岩石	62
画流水（河流）	66
画静止的水面（湖泊）	74
<u>column</u> <u>2</u> 画水中景物	80

Part.3

天空和道路

画云朵	82
画天空	86
应用篇 画天空和云朵的组合	
<u>column</u> <u>3</u> 用留白表现天空	92
画地面	94
画道路	100
<u>column</u> <u>4</u> 画天空和道路的组合	106

Part.4

完整的画

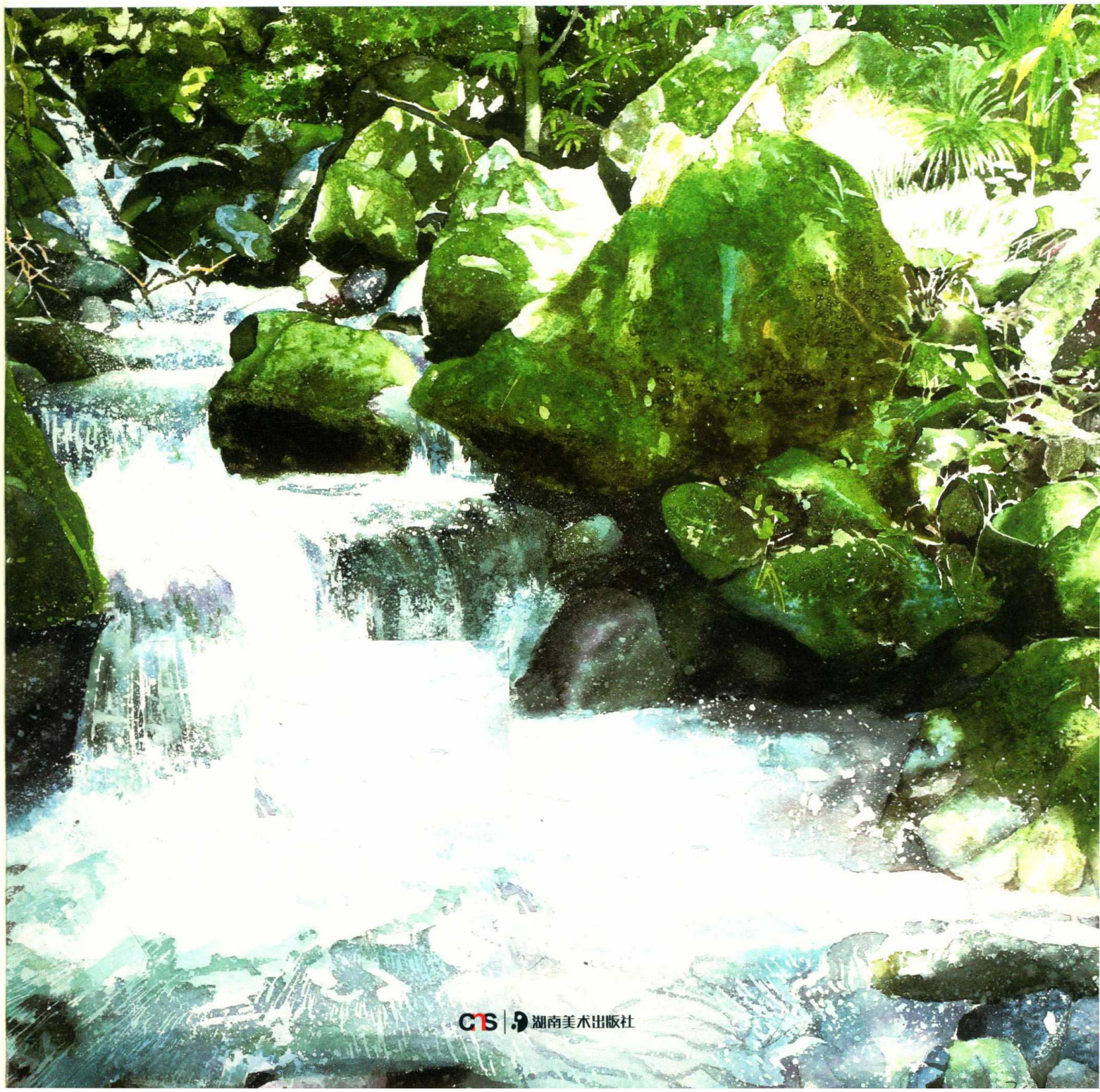
画有植物的风景	108
画有溪流的风光	114
如梦如幻的作品	120

四季清新水彩课 I

如何描绘自然风景

[日] 小林启子 著 Kirara 译

水彩的乐趣

如果你对学习水彩感兴趣，务必要先身体力行地体验一下。一开始你或许会有些不知所措，但是大可不必在意技法，放心按照自己的方式享受画水彩的乐趣。你会惊叹于水彩透明的色彩以及颜料与水互动时产生的随机变化。

我原先是画油画的，水彩透亮的色彩以及运用画纸本色表现出光感的特点是吸引我转而画水彩的最大原因。希望读者朋友们也能亲身体会到水彩的魅力并在未来的日子里慢慢学习到画水彩画的技法和诀窍。

水彩最大的特点就是画纸的本色的运用。不少初学者在画高光部位时会使用浅色上色，然而那样恰恰会破坏画面的光感。应该通过留白，即利用画纸本身的白色表现高光，而不是用颜料表现。留白之后再晕开高光周边的颜料，就能画出自然的光晕。

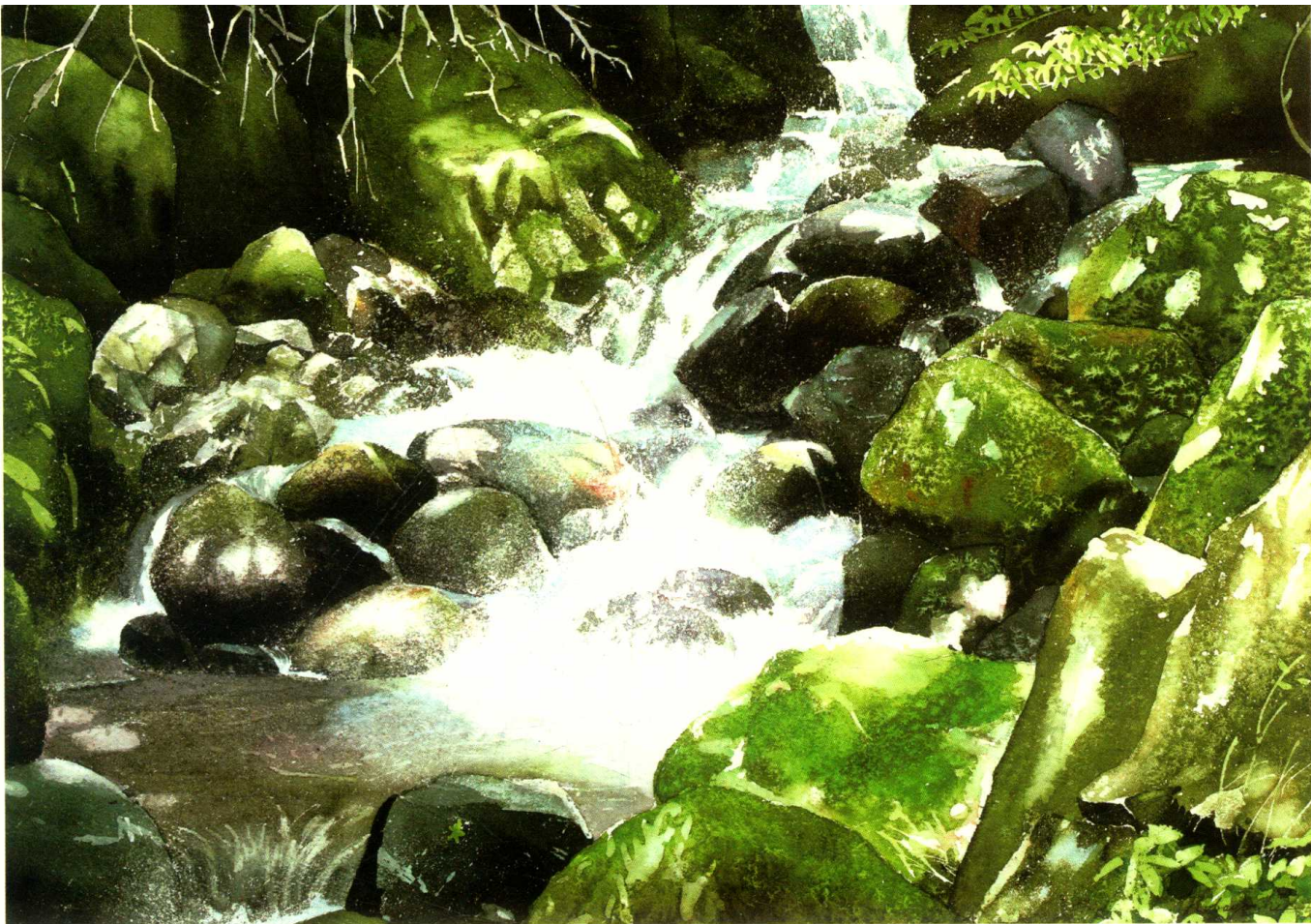
本书中所呈现的技法只是我目前所用的绘画方法，未来或许会有变动。希望本书能对你有所启发和帮助。

小林启子

《竖琴瀑布》
栃木县 鬼怒川

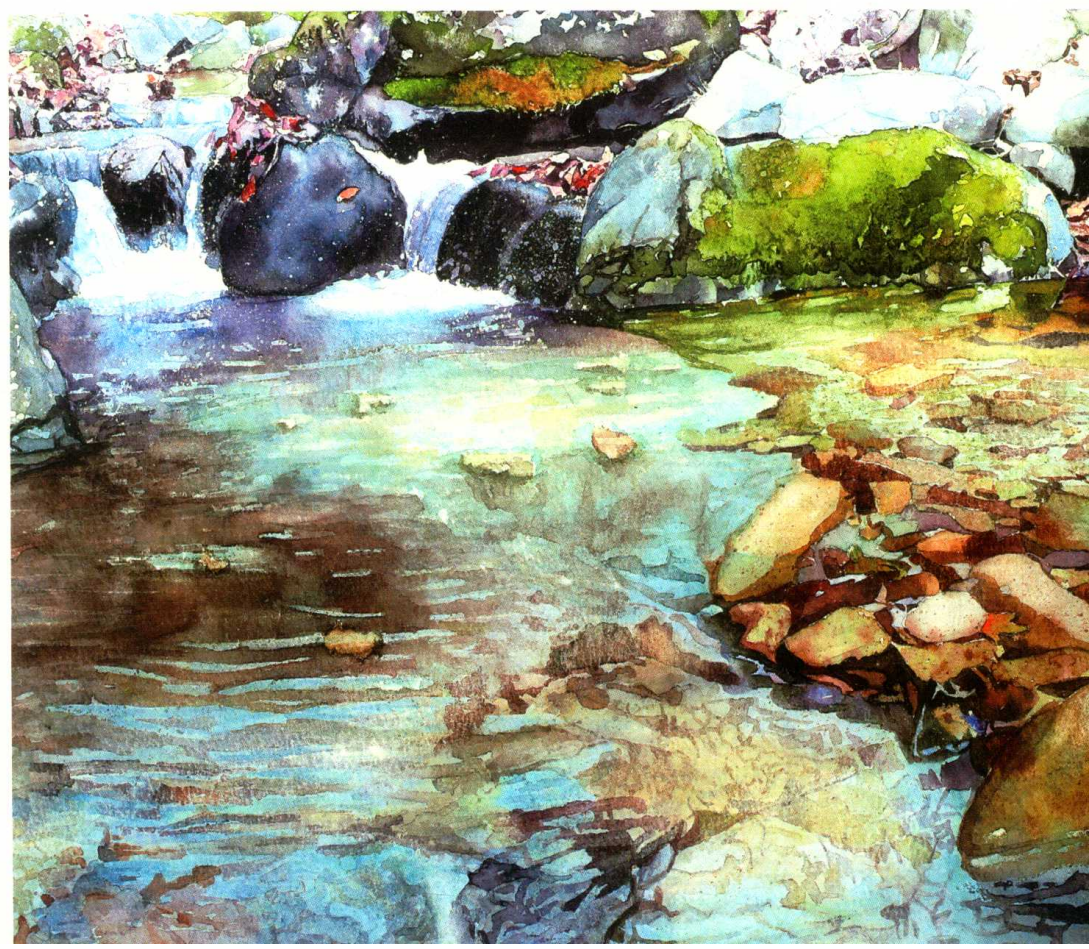
在日光下熠熠生辉的瀑布。大胆地运用浅色画阳光直射下的水岸和前景。

《长满青苔的山谷 II》

神奈川县 田宿

神奈川县田宿的一处山谷。我着重描绘了溪水和光斑。实际场景中山谷间的岩石远比画面上的复杂多变，我进行了简化。

《冬日的溪流》

栃木县 鬼怒川

为表现冬季溪流的风光，我选用了相对素雅的颜色。

contents

水彩的乐趣.....	2
基本技法.....	8
基本画具及实用工具.....	10
“我的三原色”色卡.....	12
画线稿.....	14

Part.1

花草树木

画一棵树.....	16
应用篇 画远景中的树	
画多棵树.....	24
画小草.....	30
画叶子.....	32
画花朵.....	36
画果实.....	42
应用篇 画花草组合	
画落叶.....	50
应用篇 画成堆的落叶	
<u>column</u> <u>1</u> 画背景.....	56

本书的使用方法

初学者如果一开始就画整幅的场景难免会有些不知所措。因此本书以“花草树木”“水和水岸”“天空和道路”这三部分开篇，分别介绍风景画中常见元素的绘画方法。

在之后的“完整的场景”中再综合之前所介绍的元素，完成一幅完整的作品。全书的构思由浅入深，循序渐进，也请读者务必跟随书中的进度，学以致用。

Part.2

水和水岸

画岩石	58
画长青苔的岩石	62
画流水（河流）	66
画静止的水面（湖泊）	74
<u>column</u> <u>2</u> 画水中景物	80

Part.3

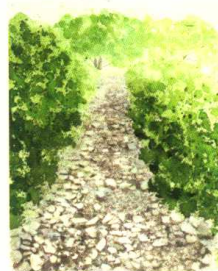
天空和道路

画云朵	82
画天空	86
应用篇 画天空和云朵的组合	

<u>column</u> <u>3</u> 用留白表现天空	92
---	----

画地面	94
画道路	100

<u>column</u> <u>4</u> 画天空和道路的组合	106
---	-----

Part.4

完整的画

画有植物的风景	108
画有溪流的风光	114
如梦如幻的作品	120

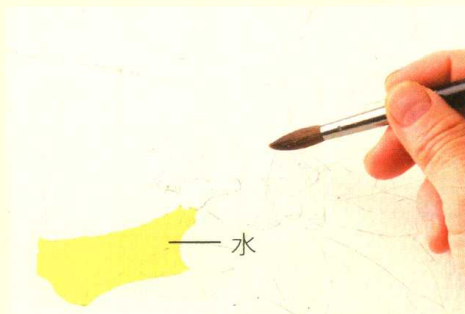
基本技法

水彩画常用的五种基本技法。

最基础

技法 ① 湿画法

湿画法是平时最常用到的技法，也是所有技法的基石。涂抹清水或稀薄的颜料，然后在颜料干燥前叠画另一层颜料（比第一层颜料略浓一些）形成渗透晕开的效果。

1. 在一片花瓣上涂上清水。

2. 在清水干燥之前涂上颜料，让颜料渗透进清水中。用同样的方法画其他的花瓣。

技法 ② 撒盐

在颜料还未干的时候撒上盐粒，盐粒会吸附周围的颜料形成各种有趣的纹理。本书中多用这一技法表现苔藓。

1. 涂上颜料，在干燥之前撒上盐粒。

要点 ▶ 一定要在颜料干掉之前撒上盐粒。根据水量的不同会形成各种不同的纹理。

2. 等颜料完全干燥之后小心地去掉盐粒。

要点 ▶ 如果把盐留在画纸上会损伤画纸，务必要仔细去掉。

技法 ③ 枯笔法

使用的水量极少的一种涂色方法。将画笔上的水分挤走,然后用类似摩擦的手法涂抹颜料。

1.

使画笔的笔毛几乎不含水分,然后用摩擦的手法上色。

要点 ▶ 笔毛较硬的画笔最为理想。

2.

换用其他颜色继续上色前要再次挤干水分。

技法 ④ 留白胶

在不想沾到颜料的部位涂上留白胶(或是使用美纹纸胶带),然后再上色。也就是大家常说的“留白”。

1.

在不想沾到颜料的部分涂上留白胶(这里涂在了栗子外壳的刺上)。

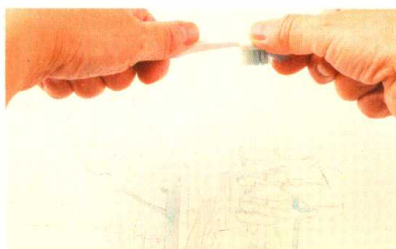

2.

然后盖过留白胶直接上色,等揭掉留白胶之后再补画上细节。

技法 ⑤ 弹拨法

用画笔或是牙刷蘸取颜料或留白液弹溅出细点的手法。

用牙刷

用牙刷蘸取留白胶,用手指弹拨。

要点 ▶ 适用于形成细小的点。

用画笔

用画笔饱满地蘸取颜料(或留白胶)在另一支笔的笔杆上敲打。

基本画具及实用工具

介绍绘画所必须的基本画具以及一些实用的工具，学习者可以有选择地购入。

调色盘 & 颜料

调色盘

调色盘有金属的和塑料的。提前在调色盘上挤上颜料，作画时会方便很多。

颜料

本书主要使用荷尔拜因牌的水彩颜料。

※ 本书中若在颜料名称之后出现☆等符号则表示所用颜料为其他品牌，而非荷尔拜因牌的。

“我的三原色”

所谓“我的三原色”指的是深红、沙普绿和浅群青这三种基本色（请参照第12页“我的三原色”）。

画笔

尼龙画笔

通常在描绘细节和涂抹留白胶时使用。最右侧的大号画笔很适合弹拨法。

貂毛画笔

貂毛通常取自鼬属动物。用这种毛制成的画笔兼具韧性和柔软性。

排刷

左侧为马毛排刷，右侧为猪鬃毛排刷。马毛的多用于刷水，猪鬃毛的则用于枯笔法。

猪鬃画笔

我将画笔的笔尖进行了修剪。因为猪鬃毛比较坚硬，很适合枯笔法或是用来蹭掉纸上的颜料。

