

水彩人物画法

[美国]查理·利德 著 林龙华 译

岭南美术出版社

LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

水彩人物画法 (美) 查理·利德著 林龙华 译

出版、总发行 岭南美术出版社
经 销： 广东省新华书店
印 刷： 佛山彩色印刷厂

1988年9月第一版 1988年9月第一次印刷
787×1092毫米 1/16 印张：10

ISBN7-5362-0166-4 / J · 0167

定价：13.00元

水彩人物画法

[美国]查理·利德 著 林龙华 译

岭南美术出版社

LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

FIGURE PAINTING IN WATERCOLOR

本书简介

酣畅淋漓、生动自然而又常常难以预料的水彩画方法，对水彩画家来说，往往是个难题，而以人物形态为题材的水彩画则更是难上加难了。本书提供了有丰富插图的易于遵循的一系列课题；介绍了怎样画裸体及着衣人物，从勾划初步的轮廓开始到水彩完成的最后几笔，用简洁明瞭的语言与步骤清楚的范围画，为读者提供了令人兴奋的水彩人物画的入门指南。

作者从论述材料开始，然后阐述了水彩画技法基础：怎样调配颜色；怎样渐变着色；怎样运用干画法及湿画法；怎样处理虚实关系及怎样运用不同层次的明暗色调去表现形体的三度空间等等。

人物的形态首先被看作是剪影，着重画出生动的姿势，然后读者练习表现特定的形并努力表现三度空间。作者接着谈到色彩，特别注意到肤色，让读者试验用冷暖肉色作明暗，进而综合所有的课程给全色阶的逼真的人物以详尽的介绍。

本书有插图170幅，其中彩色图56幅。

译者简介

林龙华，广东大埔人，1932年生。1955年毕业于东北鲁迅文艺学院，毕业后留校任教。1985年调到汕头大学筹建工艺美术系，现任该校副教授。擅长水彩人物画，任潮汕水彩画会副会长。所作《新开垦的土地上》、《老艺人》、《芭蕾舞演员》、《桂林大圩古镇》等作品，曾参加全国美术展览或出国展览及在国内刊物发表。教学之余，从事美术翻译，有《画室札记》、《世界名家技法》等译著发表。

水彩人物画法

[美国] 查理·利德 著 林龙华 译

岭南美术出版社

LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

志國津人志米

译者的话

FIGURE PAINTING IN WATERCOLOR

致 谢

我要特别感谢沃特森·卡普梯尔的主编
荷尔顿先生给我的必要的支持和鼓励。我相信，
没有他，我将无法完成本书。许多功劳也归之
于我的编辑阿德里亚·拉宾和希阿德·马列蒂
斯欧文斯，他们给我的没有把握的文章作了整
理和编纂。我也感谢第一位支持我出书的杰克
·皮留奥。最后我要感谢我的妻子和母亲，她
们各尽其力，使本书得以出版。

查理·利德

译者的话

水彩人物画是难度较大的一门画种。要掌握水彩技法本身已是不易，而以水彩描画人物则更难上加难。美国水彩画家查理·利德在水彩人物画方面却是得心应手、技艺精湛、独树一帜。他喜欢描写姿态生动、特点鲜明的人物，善于捕捉戏剧性的光线效果。作品造型准确、色调优雅、水分酣畅淋漓、笔法自由奔放、极富美感。

本书是查理·利德《水彩肖像画法》一书的姐妹篇。它首先介绍了水彩工具材料的性能特点，然后从水彩的技法基础出发，讲述了如何调合颜料、平涂及渐变着色，讲述了干画法和湿画法及如何运用虚实边缘表现形体转折和空间层次等。通过剪影式的人物动态练习，到不同色阶层次和不同肤色的人物练习，由裸体到着衣、由单项到复合、逐

步过渡到人物群像的构图练习，形成一套系列完整的教程。作者在书中强调素描基础的重要，要求学生具有人体解剖知识，鼓励学生观察生活、多画速写以至利用照片作练习；要求学生要扎实地掌握水彩技法，不凭侥幸取巧，重视鲜明感受，运笔流畅自然、不拘小节；要求根据对象肤色特点按自己的色彩感觉用色，把握人物的形象特征，注重形与色的简洁概括，处理好虚实关系等。

本书内容丰富，文字浅显，语言生动，有大量图例解说和具体的方法步骤，是水彩人物写生难得的好教材，读者将从中得到有益的启迪。

林龙华

1987年7月于汕头大学

書的書

第一卷中，中法兩國政府所訂立的協定中，
所載的各項條件，均係根據協定
之宗旨，以維持兩國之利益，並使兩國之
利益，均能獲得充分之保障。此項協定，
係由兩國政府，經充分之商榷，而達成
之。其內容，均係根據兩國之利益，而
制定之。此項協定，係由兩國政府，
經充分之商榷，而達成之。其內容，
均係根據兩國之利益，而制定之。

此項協定，係由兩國政府，經充分之
商榷，而達成之。其內容，均係根據
兩國之利益，而制定之。此項協定，
係由兩國政府，經充分之商榷，而
達成之。其內容，均係根據兩國之利
益，而制定之。

出版者
中華民國二十一年十月一日

第二卷中，中法兩國政府所訂立的協定中，
所載的各項條件，均係根據協定
之宗旨，以維持兩國之利益，並使兩國之
利益，均能獲得充分之保障。此項協定，
係由兩國政府，經充分之商榷，而達成
之。其內容，均係根據兩國之利益，而
制定之。此項協定，係由兩國政府，
經充分之商榷，而達成之。其內容，
均係根據兩國之利益，而制定之。

此項協定，係由兩國政府，經充分之
商榷，而達成之。其內容，均係根據
兩國之利益，而制定之。此項協定，
係由兩國政府，經充分之商榷，而
達成之。其內容，均係根據兩國之利
益，而制定之。

目 录

引言	12	13. 四个色阶的人物	104
材料和工具	14	14. 选择颜色	110
1. 颜料的稠度	18	15. 肉体的色调	112
2. 平涂着色	24	16. 冷暖色薄涂	114
3. 平涂的三个色阶	28	17. 色彩的明暗	116
4. 渐变着色	34	18. 色彩全身人物	119
5. 湿画法	38	19. 带背景的人物	123
6. 干画法	44	20. 坐着的浅褐色头发的人物	126
7. 边缘的控制	58	21. 横卧着的金发人物	130
8. 剪影人物	64	22. 坐着的黑色人物	134
9. 姿势	72	23. 阳光下的人物	138
10. 两个色阶的人物	82	24. 着衣男子	142
11. 人物的形态特征	90	25. 着衣女子	146
12. 三个色阶的人物	98	26. 群像	150

引 言

有一次，有一位想学画的女孩问温斯洛·霍马，能否考虑收她为徒，教她怎样画水彩画。这突如其来的询问使他有些愕然，随后，他问这女孩以前是否学过油画，她说没有。霍马便开脱了自己，马上告诉那女孩：在学画水彩之前把油画画好。

霍马是一位脾气颇为暴躁的人，大概对收学生不感兴趣，但是他在设法回避学生时却提出了一个很好的论点：即坚实的油画基础有助于确定良好的明暗关系。除此之外，水彩并不比其它绘画手段难多少，当然，每一种绘画手段都有其本身的特殊问题需要掌握，在这本书里，我仅就水彩方面提出一些问题。

我觉得，在水彩中一个重要问题是颜料的干湿稠度要适当。掌握了这点就等于掌握了水彩画成功秘诀的根本。

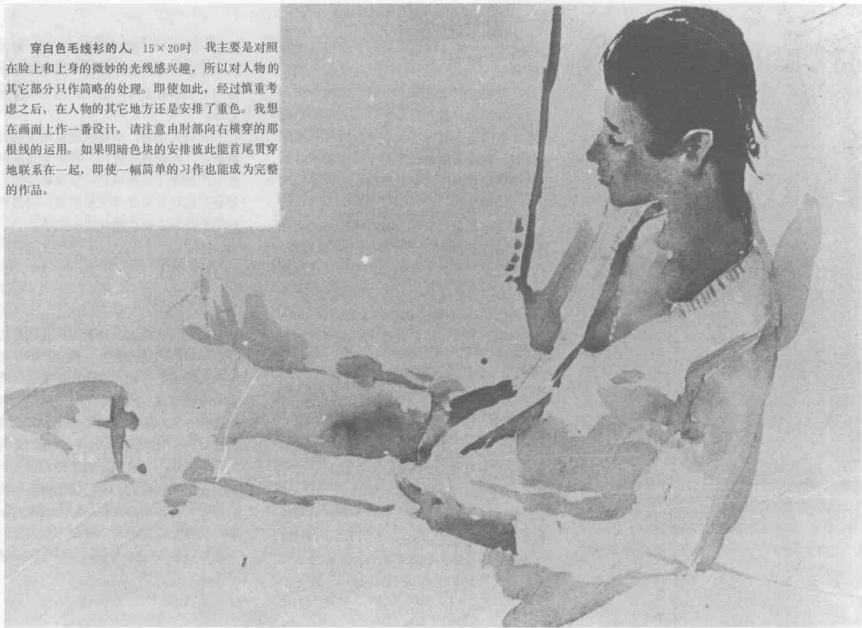
当然，素描和明暗仍然是所有手段中必须贯穿的基本原理。甚至非写实派美术都需

要有很好的素描和明暗。不管是油画还是水彩，自然也要考虑到色彩。除了探讨水彩技法之外，我将对这些基本的绘画原理作一些表述。但素描毕竟是超越本书范围之外的专门课题。如果你的人物素描能力较弱的话，那就“一定要”在市场上买一本好素描书。

最后，我要奉劝某些人要打消以为学了几年水彩就会变容易的想法。就我的情况看来，至少，水彩仍然是难以对付的挑战者，我的一些画常常出乎意外，扔掉的比保存的多得多。因此，不要过分泄气，我们的境遇都是相同的。

为了使绘制技法尽可能地系统清楚，我作了各个步骤的不同片断以取代一幅画由始到终的绘制过程。但是这种程序不可能保证每一笔都复制得和最后完成的作品一模一样，这使我在安排教学次序中更为慎重。因此，不必担心你在图例中有时会看到的这种差异，要知道那是难免的。

穿白色毛线衫的人：15×20吋 我主要是对照在脸上和上身的微妙的光线感兴趣，所以对人物的其它部分只作简略的处理。即使如此，经过慎重考虑之后，在人物的其它地方还是安排了重色。我想在画面上作一番设计。请注意由肘部向右横穿的那根线的运用。如果明暗色块的安排彼此能首尾贯穿地联系在一起，即使一幅简单的习作也能成为完整的作品。

材料和工具

我有一个渔夫的用具箱，装满了各种型号的画笔、一堆管装颜料（其中有些是空的）、刀片、面包捏的橡皮擦、铅笔、擦脸纱和调色盘。并不比一般人的安排有什么特殊。我发觉在我的箱子里有很大一部分材料我从未使用过，有许多画笔已经是十分疲软了，把上的油漆已经剥落，鬃毛松弛，有许多我从未使用过的胶水。

要是由我自己安排的话，只需有三支画笔，大约六管颜料、一只刀片、一块橡皮擦、一盒擦脸纱、一支2 B铅笔和一个调色盘就够了。如果我不必从一堆用完的颜料管中寻找颜料的话，我相信会使绘画工作简便得多，但是，我的不良习惯已经养成，希望你们会有所改进。

画 笔

我提到的三支画笔是：一支一寸宽的扁笔，一支8号圆笔和一支3号或4号的小圆笔。

你可以买貂笔或狐毛笔作水彩，但貂毛笔成本较高、价格昂贵。我喜欢它们的弹性，比狐笔好用。画人物画要是有好使的笔头那

真是一件快事。谈到花费，我想，用劣等工具从事水彩画的制作要想排除困扰是很不容易的。如果有条件的话，你还是买些好的貂毛笔。

在画人物时，不要再继续使用没有尖的画笔了。尽管我曾说过，我不主张随便扔掉画笔。用秃了的画笔我可以用来擦大面和背景，那里笔尖好坏无关紧要，要是用一支好的新画笔去擦背景就很不应该。

纸

我使用各种纸张，但我认为纸张必须具有利于作画的适当的吸水性能，不要在光硬不吸水的纸上作画。除非你喜欢这些纸张产生的特殊效果。硬纸不“吃”颜料，可能偶然出现一些好东西，但是只凭借侥幸常常是很危险的。在绘画中以奇巧取胜的那种品质我并不喜欢，我很佩服那位能在架纸（注：系一种价格较便宜、专门铺垫食品架的光滑的纸张）上作画并能画出好东西来的水彩画家，其作品肯定是异乎寻常不落俗套，但决不能划归在传统的水彩画领域之内。最重要

的事情是,你必须寻找最适合你使用的纸张。我的水彩是因袭传统惯例的,因此我使用了传统惯例的纸。

一整张(22×30吋)的画幅,最好是用300磅、至少用140磅的纸,300磅厚的纸能经得住几番折腾而仍然不会起皱,140磅厚的纸就不能与之相比,但它比较便宜,也许会对你的特殊处理方法有好处。本书中的一些速写是画在72磅的纸上的,这种纸不管画什么都过于轻薄,但我给它订了个规矩,即仅用十开的画幅。然而,即使这样,纸张也仍然会有些起皱。

水彩纸有三种:热压的、冷压的和粗糙的。画人物画我采用热压的(即光滑的)或冷压的(即稍粗的)这两种纸,我发现用粗糙的纸画人物画由于其纹理过于粗糙而难以掌握。

纸的商标不同,这一家的冷压纸可能比另一家要硬些或软些,不妨多试验几种以选择适合你的那一种。我想:你也许准备去买一种好纸,但遗憾的是好纸往往十分昂贵,你宁可买一些稍薄的好画纸,较之通常称之为学生用的纸张更好用,这些学生用纸对我颇为吃力。不要去买那种适合于各种手段的

所谓“万能纸”,那是讨厌的,根本不可能在上面正经作画,如果用这种“万能纸”,我为你倒不如按我前面提到的在架架上作画,至少吃苦头是在所难免的。

水彩画箱和调色盘

正如我前面提到,我在用具箱里带着全部画具,它用坚固的塑料制成的然而却十分轻巧。这些箱子有好几种规格,我的大约是14×6×8吋,是在本地一家处理商店买到的,我带着它真吃不消。我想如果能带一个小些的更好。但是,这一个有装放所有东西的优点,包括水壶和一盒薄纱,象调色盘那样。它还有可以装铅笔、刀片和管筒颜料的格子。我的调色盘是可以折叠的带有管槽的金属调色盒,但是这种管槽不是用来存放透明水彩的管色的,所以,我把它搁在一边。不要买带有干色块的调色盒或者是便宜的塑料调色盘,它既不耐用也不好使。我在画室里用的调色盘和户外速写用的一样。另一种可在画室里用的调色盘是琼琅的外科医生用的浅盘子,它宜于大量调色。如果你常在画室里作画,这是最理想的调色盘。

穿棕色毛线衫的人: 8×10吋 我想要使画面简练而不杂乱,所以尽量把许多深颜色合并起来,请注意头发是怎样和脸侧的阴影融化在一起的。我想突出眼神,所以在这里我用笔较为明确肯定。