

超简单！ 人物水彩一学就会

[法] 让-弗朗索瓦·加尔米斯 著
朱玉明 译

从庞贝古城的壁画，到毕加索的油画，
画家们从未停止过对人物之美的探寻。
如果你有想要描绘的人，
那么翻开本书，
用水彩将人物重现于纸上吧。

上海人民美術出版社

超简单！ 人物水彩一学就会

[法] 让-弗朗索瓦·加尔米斯 著

朱玉明 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

超简单! 人物水彩一学就会 / (法) 让·弗朗索瓦·加尔米斯编著;

朱玉明译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5586-0079-1

I. ①超… II. ①让… ②朱… III. ①水彩画-人物
画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第233166号

Saisir les personnages à l'aquarelle

(by Jean-François Galmiche)

©Dessain et Tolra / Larousse 2012

系列: Carnets de croquis

条形码13: 9782295003522

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2014-083

超简单! 人物水彩一学就会

著 者: [法]让-弗朗索瓦·加尔米斯

译 者: 朱玉明

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 马永乐

版式设计: 朱庆英

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张6

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0079-1

定 价: 38.00元

给我亲爱的维罗妮卡, 她是这本书灵感的来源,
也感谢我的模特们。

感谢维罗妮卡和赛西尔·乌斯汀-德马尔的宝贵帮助,
以及整个Dessain et Torla团队: 忠实的总编辑柯莱特·阿尼柯特,
责任编辑科琳娜·德·蒙达朗贝, 对于书的整体脉络十分细心,
以及负责排版和美化的艾蒂安·埃诺克。

作者

让-弗朗索瓦·加尔米斯和他的妻子维罗妮卡·埃达斯住在德龙省。

他们共同分享建筑、照片、绘画还有音乐的乐趣。

想要欣赏更多的水彩画, 请浏览www.jfgalmiche.fr。

目录

画画……

为什么画？怎么画？

我们为什么画画？

一种通用的语言

艺术展现看不见的事物

所有的再现都是主观的

表现，阐释

理想和一致 / 格式编排

工具和姿势

每件工具都有特定的姿势

工具的选择

姿势和线条

图画的大小

肌肉的颜色

在调色盘里

整体印象优先

头发

用投影描绘器画画

“通用的投影描绘器”

身体

一些形态学参考标准

身体表面

理想的身体
维特鲁威的比例
多样的体态
使人体比例匀称
素描
素描的技巧
调整模特的位置
观察整体范围，大块的部分
画出骨架
垂直线
一个素描的例子
轮廓或轮廓的问题
光线和阴影
结论

12
12
12
14
15
15
16
16
17
19
19
20
20
21
23
24
24

29
29

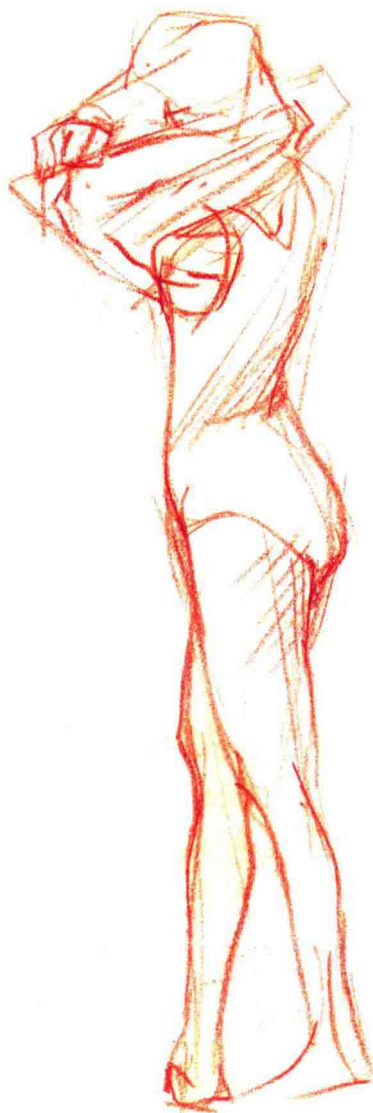
摆姿势的身体
“模范”模特
一场面对面
所见之外
独一无二的时刻
选择视角
脸
头
调整面部样貌的比例
从维特鲁威到丢勒
按照6-4-2的方法画脸
相貌特征
眼睛
鼻子
嘴和唇
下巴与脖子
耳朵
整体的脸
肖像
相似程度
表达
“‘我’是他者”
手和脚
行动与沟通

42
42
43
43
43
46
46
46
48
49
49
50
50
50
50
51
51
52
52
53
53
54
56
56

目录

手与脸	56
形态/图画	57
一件模范工具	57
画脚和手	58
脚的符号意义	58
如此柔软，如此敏捷	58
视角和透视、缩短	60
通过透视法观察的身体	60
眼睛学着看到的	61
明暗变化和渲染	62
阴影和光线	62
干燥和潮湿——一点烹饪	63
绘画与写作有些类似	64
邀请观众到您的画中	66
水能（或不能）做到的	68
每次画画要记住的事	70

抓住人物的动作	
运动中的身体	74
画出动作	74
不平衡	76
诠释运动的概念	77
空中速写	78
建立图像储备	78
为了画速写	78
材料	80
在路上，在餐馆里，在海边……	82
场景中的人物	84
音乐排练	84
布景和道具	86
旅行日记	88
后记	92

超简单！ 人物水彩一学就会

[法] 让-弗朗索瓦·加尔米斯 著

朱玉明 译

从庞贝古城的壁画，到毕加索的油画，
画家们从未停止过对人物之美的探寻。
如果你有想要描绘的人，
那么翻开本书，
用水彩将人物重现于纸上吧。

上海人民美術出版社

超简单！不用担心，你也能轻松学会人物水彩！

你想画下喜爱之人的身姿吗？还是想描绘城市中的匆匆过客？或是为家人画一幅水彩肖像画？

作者让－弗朗索瓦·加尔米斯是一位水彩画家、建筑师和旅行家，他整合了多年来创作插画的经验技巧，为热爱绘画人物的水彩爱好者们编写了这本简单易懂的教程。书中选取了达·芬奇、维米尔、丢勒等大师的人物画作，分析并汲取其技法的过人之处，再用水彩模仿、重现出来。通过大量水彩图例的示范与细致的文字讲解，你也能轻松画出形形色色、姿态灵动的人物！

本书特色：

- 向大师学绘画，模仿达·芬奇、维米尔、毕加索、丢勒等名家的经典画作，学习大师作品的结构、比例与色彩。
- 大量人物水彩画示例，全面展示日常生活中难以观察到的人体细节。
- 丰富的小贴士，助你事半功倍地学习人体构造、姿势速写、人物肖像等技巧。
- 适合水彩爱好者用作绘画入门的实用指导书。

本系列丛书还包括：

- 《超简单！人体素描一学就会》
- 《超简单！室内设计效果图一学就会》
- 《超简单！手绘旅行日志一学就会》
- 《超简单！城市建筑水彩一学就会》
- 《超简单！风景水彩一学就会》

责任编辑：姚宏翔

更多精彩图书资讯，
敬请登陆www.shmyi.com.cn

欢迎关注上海人美
第一工作室
微信公众号

欢迎关注上海
人民美术出版社
微信公众号

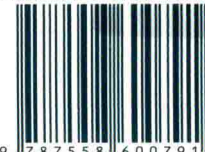

欢迎关注上海
人民美术出版社
天猫旗舰店

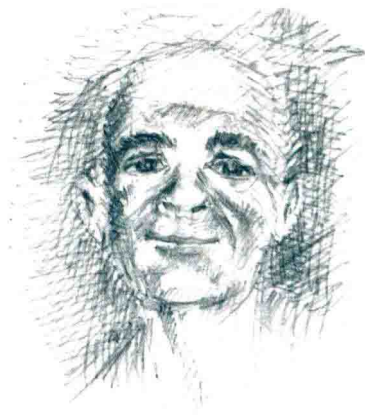
上架建议：绘画 水彩 技法教程

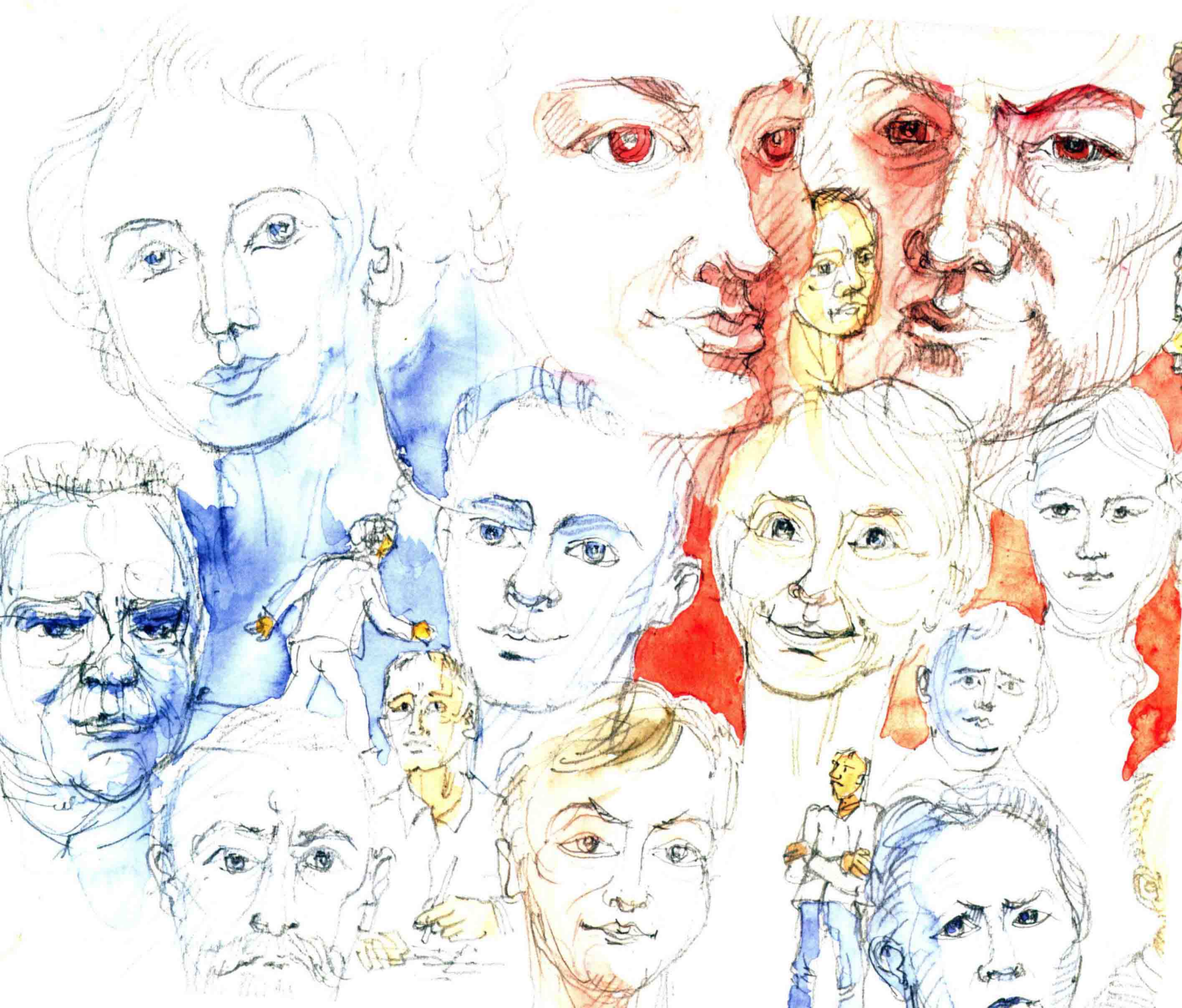
ISBN 978-7-5586-0079-1

9 787558 600791 >

定价：38.00 元

超简单！ 人物水彩一学就会

[法] 让-弗朗索瓦·加尔米斯 著

朱玉明 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

超简单! 人物水彩一学就会 / (法) 让·弗朗索瓦·加尔米斯编著;

朱玉明译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5586-0079-1

I. ①超… II. ①让… ②朱… III. ①水彩画—人物
画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第233166号

Saisir les personnages à l'aquarelle

(by Jean-François Galmiche)

©Dessain et Tolra / Larousse 2012

系列: Carnets de croquis

条形码13: 9782295003522

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2014-083

超简单! 人物水彩一学就会

著 者: [法]让-弗朗索瓦·加尔米斯

译 者: 朱玉明

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 马永乐

版式设计: 朱庆英

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张6

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0079-1

定 价: 38.00元

给我亲爱的维罗妮卡, 她是这本书灵感的来源,
也感谢我的模特们。

感谢维罗妮卡和赛西尔·乌斯汀-德马尔的宝贵帮助,
以及整个Dessain et Torla团队: 忠实的总编辑柯莱特·阿尼柯特,
责任编辑科琳娜·德·蒙达朗贝, 对于书的整体脉络十分细心,
以及负责排版和美化的艾蒂安·埃诺克。

作者

让-弗朗索瓦·加尔米斯和他的妻子维罗妮卡·埃达斯住在德龙省。

他们共同分享建筑、照片、绘画还有音乐的乐趣。

想要欣赏更多的水彩画, 请浏览www.jfgalmiche.fr。

前言

这本书可以：

给想要学习水彩画的初学者提供基本技能方面的指导；

让水彩画爱好者重新燃起热情，让他想起自己可以在邻近的美术学院画画，以及在旅途或工作中，别忘了给邻座或同事画速写。

这也是描绘和比较相似性的问题：我的画跟我所见的一致吗？我观察的时候是用模特看待自己的方式吗？

以眼睛观察来作画，会表现得有些不真实，的确如此！

通过这些错误的线条，我们作出一幅正确的画，但是，在我们的手、眼睛、精神、铅笔头和炭笔的带领下，绘画打开了面向我们内心世界的窗户。

模仿那些有关古画和古代雕塑的书是很有收获的，或远观，或近看，并且用一种技巧来代替另外一种，用水彩代替油画，用渲染代替大理石花纹……

我们一边学习，一边更加深入地了解以前的作品是如何画出来的。

这本书会引用一些经过模仿或改编的作品，这么做或许会不太礼貌，毕竟采用复制品照片是很容易的事情！

实际上，我们是想要对这些受欢迎的作品进行某种解构，给它们减少“艺术的等级”，以便好好欣赏这些作品，不会因为崇拜或胆怯而不知所措。相反，这么做可以分析这些作品，考察它们的结构和作用。

这刚好和马塞尔·普鲁斯特的祖母做法相反。她给年轻的普鲁斯特看那些著名画家拍的建筑物照片，是为了增加“艺术的等级”。

这些过去的经典作品也同样属于今天，而且这些作品之间也很相近，因为它们都是艺术作品。

在创作的广阔天地里，并不仅仅只有那些属于“艺术市场”的作品，您的画作也有一席之地，快来让它们加入到这片天地当中！

目录

画画……

为什么画？怎么画？

我们为什么画画？

一种通用的语言

艺术展现看不见的事物

所有的再现都是主观的

表现，阐释

理想和一致 / 格式编排

工具和姿势

每件工具都有特定的姿势

工具的选择

姿势和线条

图画的大小

肌肉的颜色

在调色盘里

整体印象优先

头发

用投影描绘器画画

“通用的投影描绘器”

身体

一些形态学参考标准

身体表面

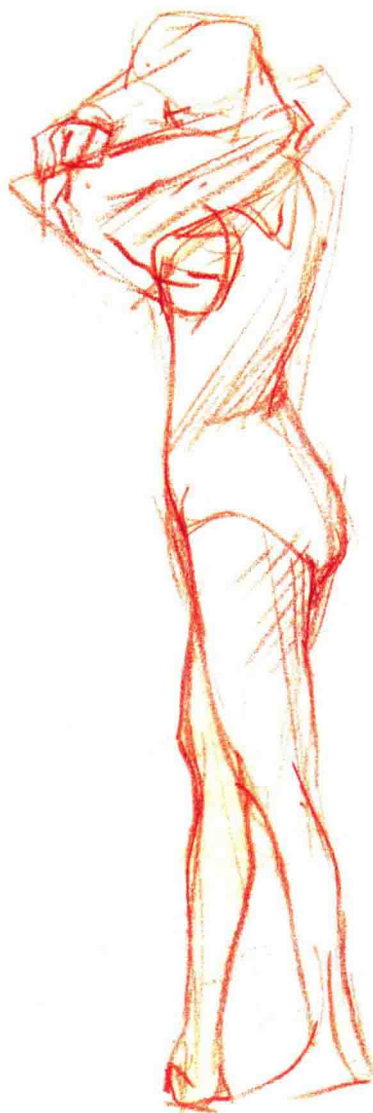
12	理想的身体
12	维特鲁威的比例
12	多样的体态
12	使人体比例匀称
14	素描
15	素描的技巧
15	调整模特的位置
16	观察整体范围，大块的部分
16	画出骨架
16	垂直线
17	一个素描的例子
19	轮廓或轮廓的问题
19	光线和阴影
20	结论

29	摆姿势的身体	42
30	“模范”模特	42
30	一场面对面	43
32	所见之外	43
36	独一无二的时刻	43
36	选择视角	46
36	脸	46
37	头	46
38	调整面部样貌的比例	48
38	从维特鲁威到丢勒	49
38	按照6-4-2的方法画脸	49
40	相貌特征	50
40	眼睛	50
41	鼻子	50
	嘴和唇	50
	下巴与脖子	51
	耳朵	51
	整体的脸	52
	肖像	52
	相似程度	53
	表达	53
	“‘我’是他者”	54
	手和脚	56
	行动与沟通	56

目录

手与脸	56
形态/图画	57
一件模范工具	57
画脚和手	58
脚的符号意义	58
如此柔软，如此敏捷	58
视角和透视、缩短	60
通过透视法观察的身体	60
眼睛学着看到的	61
明暗变化和渲染	62
阴影和光线	62
干燥和潮湿——一点烹饪	63
绘画与写作有些类似	64
邀请观众到您的画中	66
水能（或不能）做到的	68
每次画画要记住的事	70

抓住人物的动作	
运动中的身体	74
画出动作	74
不平衡	76
诠释运动的概念	77
空中速写	78
建立图像储备	78
为了画速写	78
材料	80
在路上，在餐馆里，在海边……	82
场景中的人物	84
音乐排练	84
布景和道具	86
旅行日记	88
后记	92

画画……

为什么画？

怎么画？

我们为什么画画？

图画是一种理解的工具，它帮助我们观察这个世界，也帮我们更好地认识自己。我画得越多，对周围世界的理解就越深入，而它在我眼中也就更有价值。仔细观察，我会画得更好。带着感情，我的理解也会更加透彻。

一种通用的语言

人总是会感觉到自我表达的需要。在书写出现之前，人们很长时间内都是通过图画来传播知识和表达疑问的。借助于图画，人们装饰身体和住所，阐明抽象或神圣的定理，以及离我们再近一点，还有传播探险家的发现等等。但是，这些变化背后，有一个问题是不变的。从肖维岩洞到毕加索，对于准确性和情感的争论自始至终都存在。

印痕是最早的艺术作品。它凝固住时间，让人想起它背后不可见的部分。猎人从疏松的土地上看到转瞬即逝的印记，于是为了自己的部落，他设计出一套生存技能。印痕永久地被刻在岩壁上，这是后来才出现的事情。我们的祖先在那里留下痕迹，证明他在那个时候存在过，既为了他自己，也为了向其他人展示。这是最早的抽象手法，远远早于后来的剪影和现实主义的再现。

艺术展现看不见的事物

画画帮助我们理解世界，也更好地了解自己。艺术懂得如何去展现我们看不见的东西，从可见的出发来解释不可见。绘画艺术不仅仅用于展现有形世界，它也会召唤我们的想象，唤醒和传达我们的意识和感情……在画画时，我呈现的不仅是我看到的，还有我的思考和我感受到的东西。

路旁峭壁上的手印。

木炭，刨奶酪的板。

在洞穴的内壁上，手浸在泥土中或者被泥土围绕——凸起或者凹陷的手印——这是人们选择的表达自己的方式，为了“展现”他们的存在。

艺术将自然未完成的东西补充完整。艺术家向我们揭示自然未实现的意图。

——亚里士多德