

最新引进美国原版

PAINTING BEAUTIFUL *Watercolors* from Photographs

仿相水彩画

(美) 詹·昆兹 著
何广军 译

中国天津人民美术出版社(国家优秀出版社)

JAN KUNZ

PAINTING BEAUTIFUL
Watercolors from
Photographs

仿相水彩画

詹·昆兹 著
何广军 译

天津人民美术出版社(国家优秀出版社)

PAINTING
BEAUTIFUL
Watercolors
from
Photographs

仿相水彩画

JAN KUNZ

天津人民美术出版社

Jan Kunz

献给比尔

鸣谢

感谢艺术界众多和我一样爱好水彩画的朋友，是他们使我的生活丰富多彩；感谢格雷格的光临；感谢海伦·克洛普、蒙特·普莱斯顿、赖恩·鲍尔兹以及比尔·昆兹，是他们在旅途中创造的欢乐，驱散了空中旅行以及长途跋涉的郁闷；感谢厄玛·尤班克，是她始终如一，忠诚、友好地对待每位艺术家。尤其要感谢北光出版社：詹妮弗·朗指导有方，消除了许多不妥之处，帕姆·塞龄促使一切如期开始，还有我一向敬仰的朋友，拉切尔·沃尔夫，在此一并献上我的感谢。

作者简介：

詹·昆兹，住在俄勒冈州的纽波特。早年曾在南卡罗莱纳州做过商业画家，然后在加利福尼亚南部的一家广告公司做艺术指导。自从1980年与丈夫比尔搬到了俄勒冈州之后，她开始对水彩画产生了浓厚的兴趣。她是“西部女艺术家学会”的记名成员，在过去的17年里曾在久负盛名的“卡罗莱纳·胡椒树”美术作品展”上展出过作品。

詹在美国各处传授水彩技法。她已在北光出版社出版过《靓丽的水彩肖像》（“*Painting Watercolor Portraits That Glow*”）、《艳丽的水彩花卉》（“*Painting Watercolor Florals That Glow*”）和《水彩技法》（“*Watercolor Techniques*”）三本著作。

《仿相水彩画》版权©1998 詹·昆兹。中国制作，版权所有。没有获得出版商的书面许可，禁止以任何形式复制本书，或者用电子机械方式，包括信息存储和补偿系统。评论家引用其中一小部分进行评论的情况除外。本书由北光出版社出版，F&W 出版公司印记。俄亥俄州45207，辛辛那提市丹纳街1507号。（800）289-0963。第一版。

北光出版社出版的其它精美图书可从当地书店、艺术品店或直接从出版社购得。

02 01 00 99 98 5 4 3 2 1

国会图书馆在版图书编目数据

詹·昆兹

仿相水彩画/詹·昆兹著——第一版

P. cm.

包括索引

ISBN 0-89134-791-7

1. 水彩画——技术 2. 仿相画 I. 题目

ND2442.K86 1998

751.42'2—dc21

97-27742

CIP

编辑：詹妮弗·朗

制作编辑：詹妮弗·莱波

封面和内部设计：安吉拉·莱纳特·维克斯

图书在版编目（CIP）数据

仿相水彩/（美）昆兹（Kunz, J.）著；何广军译.-天津：天津人民美术出版社，1999.7

ISBN 7-5305-1016-9

I. 仿… II. ①昆… ②何… III. 肖像画：水彩画—技法（美术） IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字（1999）第13031号

出版发行：天津人民美术出版社

经 销：新华书店天津发行所

印 刷：深圳当纳利旭日印刷有限公司

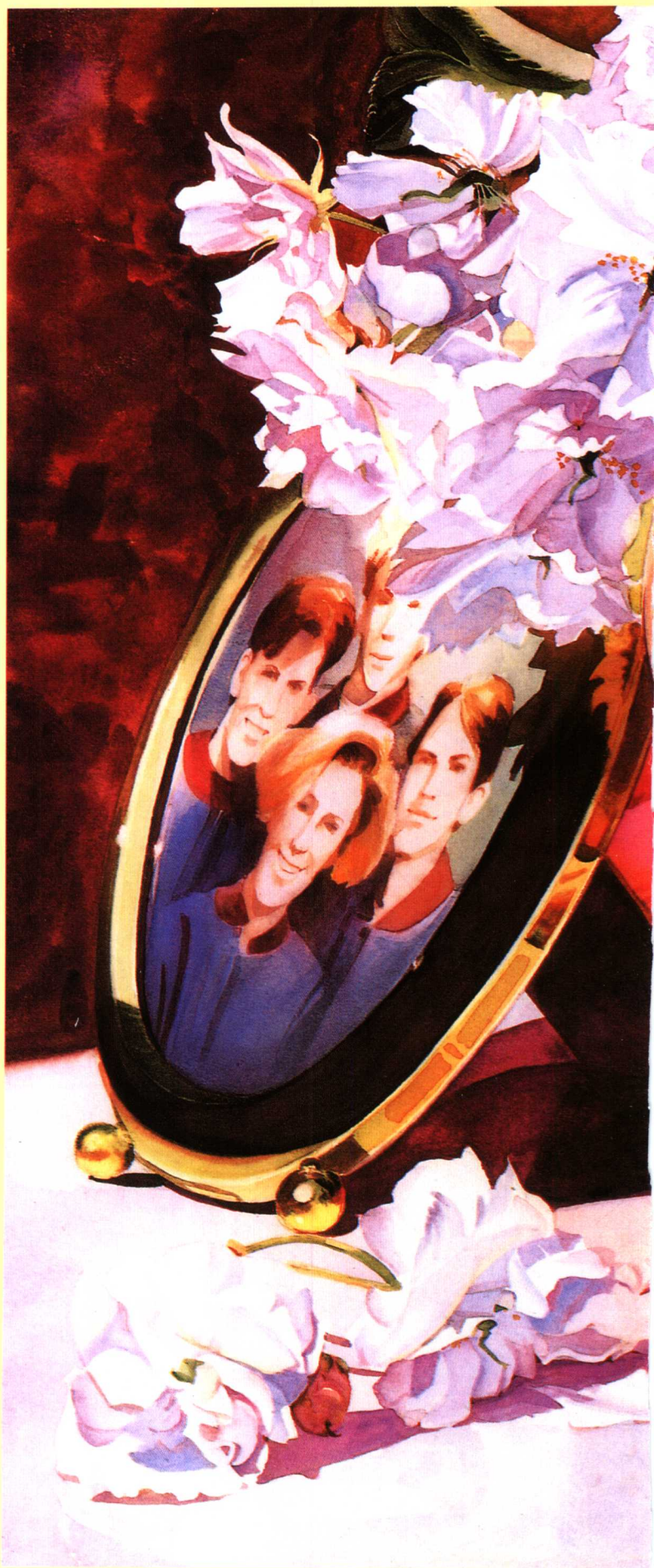
开 本：889×1194mm 1/16

印 数：0001-3000

1999年7月第1版第1次印刷

定价：80元

图字：02-98-87

母亲的珍品(76.2cm×55.9cm)

引言

为何要取材于照片 ... 8

1

拍照与选片 10

画家拍摄须知
 拍摄花卉
 拍摄人物
 拍摄动物
 设置静物“舞台”
 布光
 表现光影效果
 选择构图方式
 一张照片，多种构图方式
 勾勒草图
 确定要保留的轮廓线
 移相于水彩画纸上
 按比例放大
 利用机械设备放大
 要点

▼ 印第安陶罐 (76.2cm×55.9cm)

2

单相成画 30

示范 1: 水晶花瓶
 示范 2: 凯莉
 示范 3: 并蒂郁金香
 示范 4: 奔马
 示范 5: 百合花
 要点

3

多相成画 62

示范 6: 牛仔与木屋
 示范 7: 男童与门廊
 示范 8: 卖花姑娘
 要点

▲跳动的影子 (63.5cm×48.3cm)

4

如何处理存在问题的照片 82

替换障碍
简化背景
加大景深
均衡主题
处理姿态不雅
简化结构
调节明度，画面一体化
调整内容，充实空间
要点

5

常见问题解答 94

“背景怎么办？”
“怎样调制鲜明的暗色？”
“用什么颜色画黑人皮肤？”
“如何描绘眼睛？”
“如何表现牙齿？”
“如何表现鼻子和嘴？”
“如何表现耳朵？”
“如何表现褶皱？”
“如何计算比例和透视效果？”
“如何才能参展？”

要点

入门练习 122

结论 126

索引 128

为何要取材于照片？

崇尚外光法的画家，现场观察，直接在户外描绘；它们自视高于我们这些在画室里按照相片作画的人。可毕竟在户外也不会那么如愿，他们要驱走钻进袜筒里的蚂蚁，要除去刮进调色板上的沙子，要去追回被风吹走的画纸。（我的老师就曾抱怨过，冷天在外面作画，衣服穿得就多，当要抬笔作画的时候，胳膊都打不过弯来。）

虽然有些画家不怕艰辛，追寻外光画法，但这并不能保证他们的画就会技高一筹，实际上，按《艺魂》的作者罗伯特·亨利（美国人，1865-1929）的话来说，精美的画卷要组织合理，要看画者的技巧、筹划及是否专心，更何况他还一点也没有提到灵感。

就我所知，所有的职业画家实际上都或多或少地利用过照片。照片的特点就是便利，随用随有，并且还不必担心天气变化。如果你的影集里可画的东西很多，那么你就会感到画室里每天都很美妙，既然已是胸有成竹，就是边听音乐边作画也无妨。

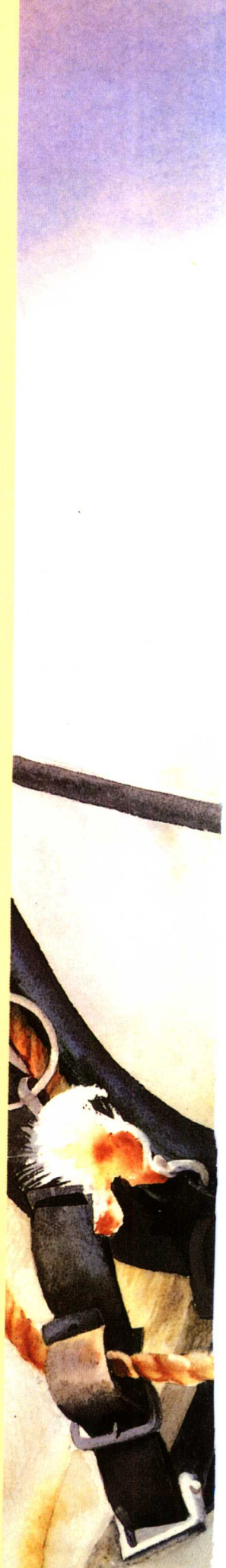
即使是星期天，也有许多理由按照相片作画：影子不飘摇，孩子不蠕动，倒影始终如一，花儿永不凋零。你再也不必与太阳赛跑，可以从容构思，重新安排或删除画中内容，决定颜色搭配，均衡色彩明度，等等。

有时，可画的内容就在眼前，但实际情况并不随心愿，这可以先用照相机记录下这一场景。我的相机袋内还装了一个速写簿，这样可以随时搞个速写，或者任意几笔记下某一场景生动之处，以保持清新的记忆。

对于那些孩子不睡就不能作画的人来说，照片就更成了必不可少的东西。（有那么几年，我家里人认为出自厨房的最好东西，竟是几张画，当然那都是我按照相片画的！）事实上我在花卉和静物课上总使用照片，因为要想真正人人平等，面对同一主题是不切实际的。即使所有学生都

按同一照片作画，最终作品也会各具特色。

本书意在帮助大家认识到自己影集里有些照片主题美妙，是可以入画的，也可以帮大家把存在问题的照片变成令人叫绝的画卷。

Jan Kunz ©

拍照与选片

假如你对摄影并不在行，但又想拍出好的照片，那就拍你感兴趣的东西，对于绘画来说，这就是一个良好的开端。一卷 36 张照片中，能有一张中意的就不错了，你拍的照片虽不能说十全十美，但也要尽量清晰，亮部与暗部的各个细节，都要交代清楚。

即使只为作画而拍照，多数照片也要进一步修改，才能有美妙的构图。照片只是提供了外形、明度、线条及边线，但画家可不能只像照相机那样局限于映入眼帘的东西。摹绘照片，应该富于创造力，适当改变图片内容，以满足自己的需求。

这幅罂粟的照片很美，暗处窈窕，明处醒目，值得描绘。于是我缩小花朵四周围的空间，使它们凑得更近，以突出花朵。

绉纸罂粟花 (20.3cm × 27.9cm)

画家拍摄须知

* 使用良好的照相设备

除了注意构图与布光外，照相机质量还得好。我有一架“米诺尔塔·马克萨姆”牌 5000I 型的照相机，带 100mm-300mm 变焦镜头，还有一架“彭塔克斯”牌 K1000 型的照相机，带标准的 50mm 镜头。我从来不用闪光灯，以免照片明暗缺乏层次感。

要拍特写，还得用上摄远镜头，尤其是拍摄花卉。如果被摄物体离照相机太近，会显得稍大或比例失调，本来垂直的墙也会奇怪地产生角度，从透视效果上来看，有时还显得扭曲。一旦用上摄远镜头，这些都会迎刃而解。

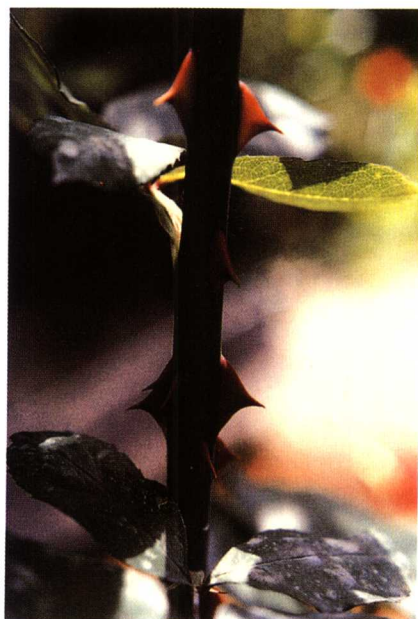

* 随身携带速写簿

照相机袋内放个速写簿，随时记下机器拍不到的细节。留心现场感受，诸如天气，甚至某处的韵味，都有助于保留直觉。这样，落笔时，材料充足，画着也轻松。

* 拍照时不忘你的画作

既然拍照是为作画，就要有画家的思维，注意构图，注意收集与主题有关的所有素材。例如，拍摄花卉，不妨拍一些花茎、叶子和花蕾，作画时就多些辅助素材；表现寓所，可以仔细拍一下门与楼梯。

表现花朵，同时也拍一下花蕾和叶子的各自细节，理解它们之间的结构关系，将十分有助于创作花卉。

* 选择合适的胶片

卷片与印相胶片都不错，选择要看个人爱好。二者的区别在于是否有利于保存和放大。我喜欢印相胶片，无论是观察还是贮藏都很方便。

* 贮藏拍好的素材，保证随时调用

我最喜欢一拿到手就在印相胶片的背后压印上日期，同样也在装负片的封皮上印好日期。按主题储存胶片，按日期贮存负片。为节省时间，同时也避免混淆，可以买个号码机。

卷片可放在小盒子里，贴上主题标签，然后放在稍大一些的盒子里，这盒里所有卷片的主题要相近，找胶片也不会花很长时间。最好在画室里放个小灯箱，以备检查底片用。

* 定期进行拍照

许多职业画家都会定期去拍照片，以积累绘画素材。他们要不时地用上一天甚至几天去搜集摄影内容，以备随后数周绘画所用。不时地用上一天的时间，搜集绘画参考材料，哪怕就在园子里、集市上或者后院里都可以，这样做既节省时间，画面效果又好。同时我还发现有个搭档不错，帮着安排要画的东西，放置作为道具的静物，既帮上了忙，又会增添不少乐趣。

* 使用模特儿之前要筹划

画人物画，最好效仿艺术大师诺曼·洛克韦尔，首先设想场景。拍照之前，筹划一下模特儿穿什么服装，摆什么姿势，等等，并在脑海里大致想象一下拍出来会是个什么样子，趁模特儿在，要充分利用时间。模特儿的服装不宜太暗，以明亮或中等明度的为好，拍出照片来也会明暗鲜明、错落有致。

图片集

对于每一位画家来说，多方收集的图片，也是有价值的材料来源，有些本来就是自己感兴趣的，有些是为了满足有关的绘画，从具有时代特色的服饰到厨房器皿，都值得积累。但收集来了，不能一丢了事，正确的做法应该是花些时间，找出自己所需要的图片，然后一并存好。在这本书中大家会看到，在列举示范时，我多次涉及自己的图片集。

拍摄花卉

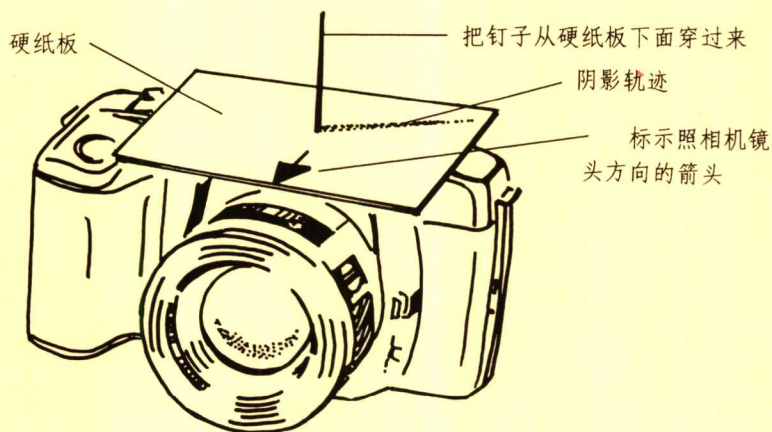
我喜欢趁朝露未干时拍摄花卉，即使没有露水，斜射的阳光在花上留下暗部，有利于衬托形态，拍出照片来效果也好，除了上午之外，下午的光线也可以。花商培育的花朵通常过于完美，也太脆弱，我不怎么喜欢，我宁愿拍摄园子或苗圃里的花卉。正如前文提到过的，要把花茎、叶子以及花背面都拍下来，这些素材不知何时就会派上用场。

“万能针”

绘画所需的光源，方向应该单一，多角度的光线会使照片里的影子杂乱无章，假如依照多张照片作画，就会有这种情况。如果园内要拍的花朵分布得零零散散，就得多拍几张，然后合成画面。这时就要用到我所说的“万能针”。

找一枚钉子，从一张硬纸板正中垂直穿过来，在纸板上画个箭头，标示相机拍摄的方向，然后再把钉子在纸板上投下的影子轨迹用一条直线标出来。这个装置可用于你要合成的所有照片，只要能保证钉子投下的影子与预先画好的那条线重合，光线方向肯定是相同的。

钉子从硬纸片（或名片）下穿过来，它的影子标示光线的方向，箭头所指与镜头方向相同。

拍摄人物

给孩子摆姿势最让人头疼，忽而完全合作，忽而彻底抵触，什么情况都能碰上。若想拍得自然，干脆让他们随意玩耍，玩得高兴了，他们就把照相这事给忘了，甚至连来给照相的人可能也忘了。这时就可以拿起装好胶卷的照相机，趁他们不注意，连续不断地多拍上几张。平均每卷有一张可用来作画就不错了。

成人可不会像孩子那样把摄影师给忘了，不过假如你能动作麻利些，边谈话边趁他们稍不注意时抢拍，也有机会拍出大家都

喜欢的照片。如果是画肖像，使用比较正规的背景，那就得让被拍摄者更随便一些，然后多拍几张内容差不多的。

我常在户外给孩子拍照，假如在室内拍摄，就把他安顿在窗口附近，以获得较好的明度层次。

注意不要矫揉造作，表情犯傻、动作呆板或是一幅怪相，到了画家笔下，都是病态的；把照片上豁牙或是带牙齿矫正架的孩子画出来，会令人难堪。在我看来，这些都应该避免。

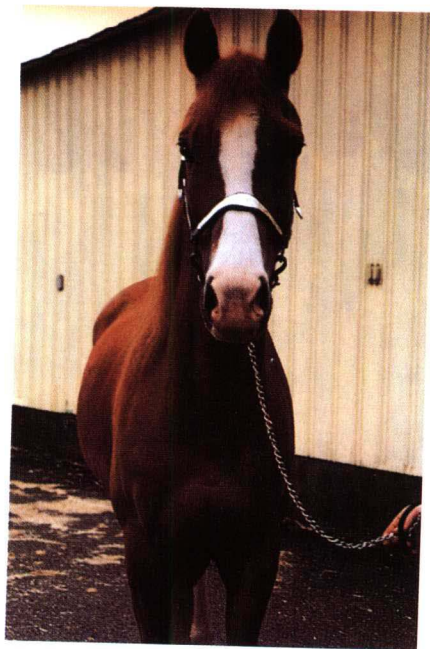
争取姿态自然

快速连续地拍照，就有机会拍出自然放松的姿态。

拍摄动物

拍过家畜的人都知道，最大的问题就是让它们离开照相机；想来看看你手里怪模怪样的东西，也是它们的一种好奇。假如距离拉不开，拍出照片来，脑袋与身子相比，就显得太大了，非常显眼，我就见过出自画家笔下的这种画，按这种照片摹出来也是扭曲变形。稍动脑筋，就不会犯这个错误，可以使用摄远镜头，与动物拉开一定距离来拍。

两张照片相比，就会发现左边照片里的马头显得大得多。拍照离得太近，就会扭曲；而右边那张照片则是与马离开一定距离后再加上摄远镜头拍的。

设置静物“舞台”

拍摄静物，可以自制个“舞台”，简简单单的一个纸箱，能让你当一次舞台总监，你可以把静物安排成明景暗物，或是明物暗景。光的三个要素中，明度要比色相与饱和度都重要。有趣的是，你要调整明、暗两种模式；虽然工作空间有限，但也要照顾到静物的各个方面，可以像追求舞台效果那样，进行布光、布局与配色。

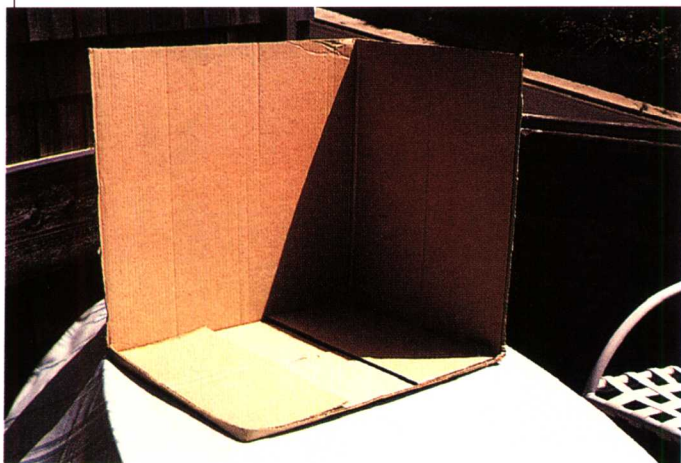
1. 裁剪

找一个薄纸板箱，用把锋利的刀子，沿对角裁开。

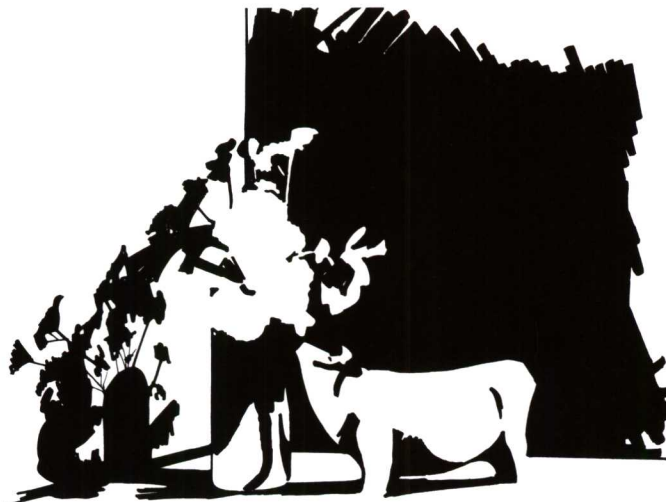
2. 除去两片

沿着底线把纸箱相邻的两片切下，只留下箱底与另外相邻的两片。

3. 布光

纸箱剩下的两片与箱底就成了一个舞台，由你来安排。调整纸箱位置，使一片有光，另一片背光。

4. 设置舞台

这就可以安排被摄物体了，要使阳光照亮的部分在暗色背景衬托下醒目，光亮处又能见到被摄物体的影子。明与暗相互衬托，一目了然。如果再加一块挡板，则会得到另一种布光效果。选择好道具，按个人意图进行装饰，一切准备就绪之后，就可以把这一切拍下来了。只要照片在，这一次安排的效果就不会丢失，随时可供你使用。