

미진사

水彩画 手绘教室

人物篇

[韩] 金东元 著
武传海 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

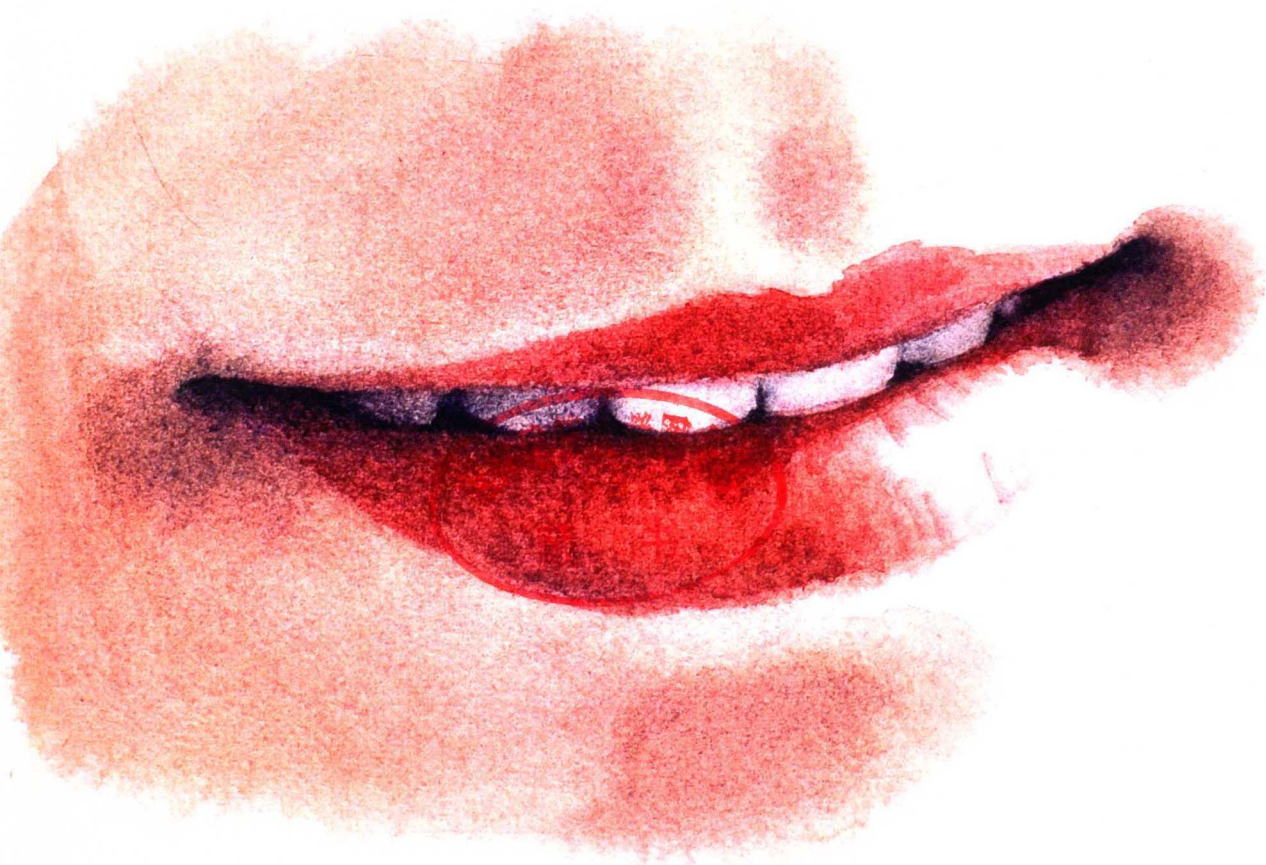
Figure 1
The effect of
the treatment

水彩画 手绘教室

人物篇

[韩]金东元 著
武传海 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画手绘教室. 人物篇 / (韩) 金东元著 ; 武传海译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-115-33471-8

I. ①水… II. ①金… ②武… III. ①水彩画—人物画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第276874号

版权声明

“Figure Painting in Watercolor” by Kim Dongwon

Copyright © 2011 Kim Dongwon

All rights reserved.

Originally Korean edition published by Mijin Publisher

The Simplified Chinese Language edition © 2013 Posts & Telecom Press.

The Simplified Chinese translation rights arranged with Mijin Publisher, Inc. through EntersKorea Co., Ltd., Seoul, Korea.

内 容 提 要

通常, 我们会选择周围经常接触到的有意义的对象作为绘画的素材。人物画则更是选择我们经常面对的人, 即恋人、家人、邻居和朋友这样有感情的人作为绘画的素材。本书针对想要学习人物水彩画的读者, 由浅入深的方式, 先从五官开始, 逐步深入讲解, 进一步介绍如何刻画表情与情感, 并结合解剖学的基本原理, 让读者更深入地体会绘制人物水彩画的重点与难点。

本书实用性很强, 适合水彩画爱好者阅读, 尤其适合想要提高人物水彩画技法的手绘爱好者阅读。

-
- ◆ 著 [韩] 金东元
 - 译 武传海
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 13
 - 字数: 355 千字 2014 年 1 月第 1 版
 - 印数: 1-4 000 册 2014 年 1 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2013-1138 号
-

定价: 58.00 元

读者服务热线: (010) 81055410 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目录

第1章 材料的选择与准备

- 画纸 8
- 画笔 9
- 颜料与调色盘 11
- 其他辅助画具 13
- 使用纸胶带固定画纸 15

第2章 水彩画的技法与效果

- 上釉技法 18
- 湿画法 19
- 混合手法 20
- 干笔画法 21
- 颗粒效果 21
- 刮花手法 22
- 使用不透明水彩画颜料制造出的高光效果 22
- 使用遮挡液制造的高光效果 23

第3章 人物画的基础

人物画的解剖学向导 26

- 解剖学的重要性与灵活运用 26
- 有效的美术解剖学学习方法 27
- 随着年龄变化而产生的面部比例变化 28

随着视点的不同而发生变化的面部形态 32

- 正面 32
- 半侧面 33
- 完全的侧面 33
- 俯视的视点 34
- 仰视的视点 35

部分人体讲座 36

- 眼睛与眉毛 36
- 鼻子 40
- 嘴唇与牙齿 44
- 耳朵 48
- 脖子与锁骨 52
- 手 56

第4章 人物画的中级基本表现

表情与感情的表现 62

微笑的表情 62

悲伤的表情 66

生气的表情 70

不同年龄段人物的表现 74

可爱无邪的婴儿 74

天真烂漫的儿童 80

多梦的少女 86

充满自信的青年 92

忠厚慈祥的中年人 98

饱经沧桑的老人 104

第5章 人物画的高级应用表现

服装与人物 110

戴着耳机的女性 110

戴着眼镜的男性 116

戴着发卡的女性 122

戴着帽子的男性 128

曲卷辫发型的女性 132

姿势与人物 138

玩杂耍的姿势 138

捋头发的姿势 142

走绳索的姿势 146

坐在岩石上的姿势 150

奔跑的姿势 156

世界文化与人物 162

跳柬埔寨天女之舞的舞女 162

墨西哥流浪乐队的艺人 168

印第安少女 172

正在进行篮球比赛的黑人运动员 178

竖琴演奏者 182

有个性的表现 188

细致的表现 188

绘画性的表现 192

强调线条的表现 196

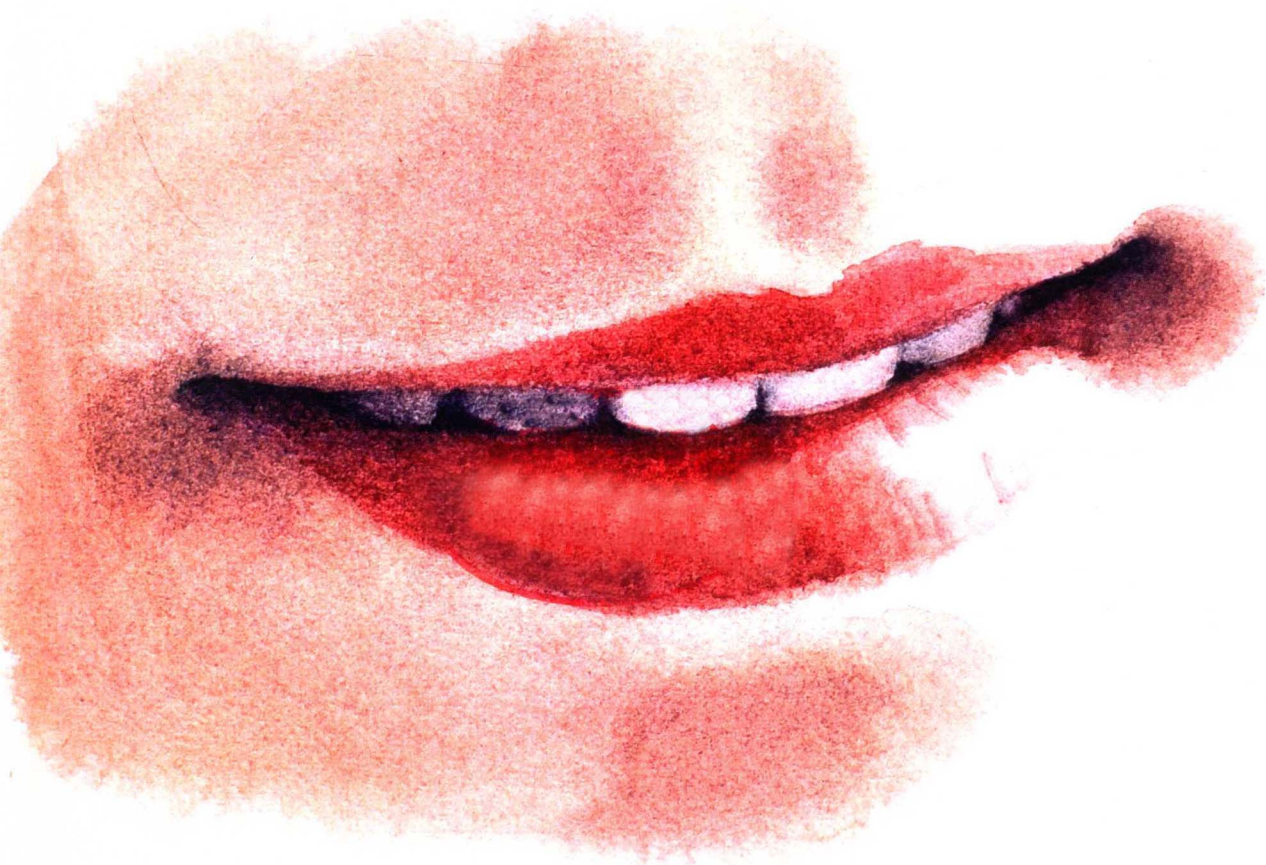
同一色调的表现 200

利用偶然效果的表现 204

水彩画 手绘教室

人物篇

[韩]金东元 著
武传海 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画手绘教室. 人物篇 / (韩) 金东元著 ; 武传海译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-115-33471-8

I. ①水… II. ①金… ②武… III. ①水彩画—人物画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第276874号

版权声明

“Figure Painting in Watercolor” by Kim Dongwon

Copyright © 2011 Kim Dongwon

All rights reserved.

Originally Korean edition published by Mijin Publisher

The Simplified Chinese Language edition © 2013 Posts & Telecom Press.

The Simplified Chinese translation rights arranged with Mijin Publisher, Inc. through EntersKorea Co., Ltd., Seoul, Korea.

内 容 提 要

通常, 我们会选择周围经常接触到的有意义的对象作为绘画的素材。人物画则更是选择我们经常面对的人, 即恋人、家人、邻居和朋友这样有感情的人作为绘画的素材。本书针对想要学习人物水彩画的读者, 由浅入深的方式, 先从五官开始, 逐步深入讲解, 进一步介绍如何刻画表情与情感, 并结合解剖学的基本原理, 让读者更深入地体会绘制人物水彩画的重点与难点。

本书实用性很强, 适合水彩画爱好者阅读, 尤其适合想要提高人物水彩画技法的手绘爱好者阅读。

-
- ◆ 著 [韩] 金东元
 - 译 武传海
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 13
 - 字数: 355 千字 2014 年 1 月第 1 版
 - 印数: 1-4 000 册 2014 年 1 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2013-1138 号
-

定价: 58.00 元

读者服务热线: (010) 81055410 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

写在开始学习绘制人物水彩画之前

一般来说，我们会选择周围经常接触到的有意义的对象作为绘画的素材。人物画则更是如此。我们将经常与之面对面的人，也就是像恋人、家人、邻居和朋友这样有感情的人来作为绘画的素材。人物画表现了绘画的对象与作画者之间的灵犀和友谊，所以，人物画提供给人们不同于风景画和静物画的另一种享受和乐趣。在本书中介绍的多种图画中，也融入了对于我们一转身就会面对的人物的温情的理解。

在接触人物画的过程中，首先进行素描然后使用水彩的方法是我们最经常选用的绘画方法。本书从水彩画的用具和手法，以及人物绘画的基础原理开始，一直到按照人物的年龄与性别、表情与姿势、服装与饰品、人种与文化等多个主题来表现人物的方法，分别进行了细致深刻的讲述。

同时，本书打破了画水彩画的条条框框和错误的固有观念，以忠实于基本的、无限制地适用于各种情况的多种手法为基础而进行绘画。对于那些一直以来学习被禁锢在固有观念的框架中的诸如竖起画架绘画的水彩画、活用素描的手法的水彩画，以及通过叠加笔迹来完成的水彩画等的人们，本书将带给他们改变对于水彩画理解的机会，而且，对于那些刚刚接触水彩画或者想要深入学习水彩画的人们，本书将提供给他们积累对于人物画的基本功底，实现多样性的表现的机会。

目录

第1章 材料的选择与准备

画纸 8

画笔 9

颜料与调色盘 11

其他辅助画具 13

使用纸胶带固定画纸 15

第2章 水彩画的技法与效果

上釉技法 18

湿画法 19

混合手法 20

干笔画法 21

颗粒效果 21

刮花手法 22

使用不透明水彩画颜料制造出的高光效果 22

使用遮挡液制造的高光效果 23

第3章 人物画的基础

人物画的解剖学向导 26

解剖学的重要性与灵活运用 26

有效的美术解剖学学习方法 27

随着年龄变化而产生的面部比例变化 28

随着视点的不同而发生变化的面部形态 32

正面 32

半侧面 33

完全的侧面 33

俯视的视点 34

仰视的视点 35

部分人体讲座 36

眼睛与眉毛 36

鼻子 40

嘴唇与牙齿 44

耳朵 48

脖子与锁骨 52

手 56

第4章 人物画的中级基本表现

表情与感情的表现 62

微笑的表情 62

悲伤的表情 66

生气的表情 70

不同年龄段人物的表现 74

可爱无邪的婴儿 74

天真烂漫的儿童 80

多梦的少女 86

充满自信的青年 92

忠厚慈祥的中年人 98

饱经沧桑的老人 104

第5章 人物画的高级应用表现

服装与人物 110

戴着耳机的女性 110

戴着眼镜的男性 116

戴着发卡的女性 122

戴着帽子的男性 128

曲卷辫发型的女性 132

姿势与人物 138

玩杂耍的姿势 138

捋头发的姿势 142

走绳索的姿势 146

坐在岩石上的姿势 150

奔跑的姿势 156

世界文化与人物 162

跳柬埔寨天女之舞的舞女 162

墨西哥流浪乐队的艺人 168

印第安少女 172

正在进行篮球比赛的黑人运动员 178

竖琴演奏者 182

有个性的表现 188

细致的表现 188

绘画性的表现 192

强调线条的表现 196

同一色调的表现 200

利用偶然效果的表现 204

第1章

材料的选择与准备

与静物画和风景画不同，人物画既不能画错人体的比例和平衡，同时还必须要表现出人体的各个部分所具有的个性特征。所以，人物画的体裁必须在大家的绘画实力累积到中级以上的阶段之后才可以挑战，而且，画人物画所使用到的材料也不能是练习用材料，而最好是使用专业用材料。下面将要介绍到的材料，是我在编写本书的过程中实际使用到的，同时也都是很容易购买到的。

本章是以我运营美术在线交流的十多年期间，从学习美术的人们那里积累的数千个疑问为素材整理而成的，所以，在本章中，我将把读者最为关心的问题以及最需要掌握的美术知识作为核心内容进行讲述。

画纸

画纸的种类

在开始人物水彩画之前，必须首先进行画纸的选择。大家要尽可能地在水彩画专用纸中来选择画纸。像肯特纸这样价格低廉的素描用画纸，由于纸张本身并不结实，所以对于水彩画的表现存在一定的局限性，而且它也不利于长久保存，产生变色的可能性极大。

在水彩画用纸中，阿诗纸（Arches）和法布里亚诺纸（Fabriano）是使用最为普遍的。画纸根据表面的凹凸程度可以划分为荒目（Rough）、中目（Cold-Press）和细目（Hot-Press）三种。与风景画和静物画一样，在人物画中也主要使用中目画纸，在进行细致表现的时候使用细目，进行粗糙表现的时候选用荒目画纸。

阿诗纸和法布里亚诺纸都是以单张（56cm×76cm）、成卷（roll）或者由多张叠加起来制作成簿（Pad）的形态在市场上出售的。虽然这三种形态的画纸我们都可以买来使用，但是制作成簿形态画纸的质量不佳。在平时，大家尽可能地购买单张的画纸来使用，在进行大幅作画的时候，可以购买成卷的画纸来使用。

这种水彩画专业纸是使用100%纯棉（Cotton）制作而成的，即使进行多次叠加运笔，或者使用画笔进行揉搓，画纸的损伤也相对较小，所以大家在绘画的过程中可以灵活地运用多种表现手法。

画纸的使用

像左侧的图片中我们所看到的一样，画纸的正面是印有商标的面。在进行作画之前，大家最好首先仔细观察画纸，用手指细细触摸，熟悉画纸的正面和背面的差异。

如果购买来的画纸不马上使用而是需要保存起来的话，最好不要撕掉购买画纸时为了不让画纸暴露在空气中而包裹在外面的一层塑料膜。而且，为了防潮和防霉，保存的时候最好让画纸远离地面和墙壁，也不要放到太阳直接照射到的地方。

画笔

画笔的种类

水彩画专用画笔的笔毛相对来说材质的种类是比较多样化的，一般来说，使用最多的画笔材质是牛耳毛。牛耳毛的弹力非常好，并且有价格竞争力，所以被人们广泛使用。笔者最初也是使用牛耳毛画笔，现在主要使用西伯利亚貂（Kolinsky——分布在西伯利亚地区的黄鼠狼科的动物）的毛制作而成的画笔。西伯利亚貂毛画笔的弹力与牛耳毛画笔一样卓越，而且蘸水的力道非常好，比牛耳毛画笔的刚性稍差，是作为水彩画用画笔的理想选择。近年来，市场上也出现了国产的西伯利亚貂毛画笔，价格比牛耳毛画笔略高一些，所以我建议大家最好购买西伯利亚貂毛画笔。

除此之外，使用较为普遍的画笔还有松鼠毛制作的画笔，笔毛非常柔软，也属于蘸水比较多的一种画笔。但是，由于其毛质柔软，所以弹力略有不足。还有用马毛和用尼龙制造的人造毛，以及使用两种以上的毛混合以减少制作程序或者弥补缺陷的混合毛制作而成的画笔。

画笔的使用

在购买画笔的时候，要观察画笔的笔毛和毛质的均一程度。而且，为了确认画笔的笔杆与笔毛连接的金属管是否坚固，在购买的时候要轻轻扭转一下，如果没有异常方可放心购买。

水彩画用画笔比油画用画笔的价格高很多，所以画笔的管理非常重要。作画结束之后，必须使用流动的水把画笔清洗干净，然后把笔毛抚弄平整，存放起来。我建议大家不要横放，最好把画笔竖立，让笔毛朝上存放。

各个画笔种类的不同用途

A、B：人造毛细笔（圆头）

主要用于描绘细节部位。

C：人造毛线笔（圆头）

又称为“绳索画笔”，具有笔毛长的特征。由于弹力非常好，所以主要用于表现有速度感的线条和细长的线条，在绘画作品的署名中也经常用到。

D、E：西伯利亚貂毛画笔（圆头）

作为使用率很高的画笔，在水彩画作业中，大部分的表现都可以拿来使用。

F：西伯利亚貂毛画笔（圆头）

与圆形笔头的画笔不同，这种画笔略显扁平，笔毛的角度不同可以表现出不同的效果。

G：松鼠毛画笔（圆头）

利用笔毛的柔软特性，主要在给背景的宽阔的部分施以变化，或者给局部画面进行着水的时候使用。

H、I：羊毛平面画笔

一般称为“白笔”，主要用于给画面整体进行着水，或者需要大面积着色的时候使用，在清洗调色盘的时候也经常使用到。

画笔通过号数来区分大小。根据画笔种类的不同，最小的画笔称为0号画笔，上面图片中A属于1号画笔，B属于2号，C属于2号，D属于6号，E属于12号，F属于10号，G属于5号，等等。

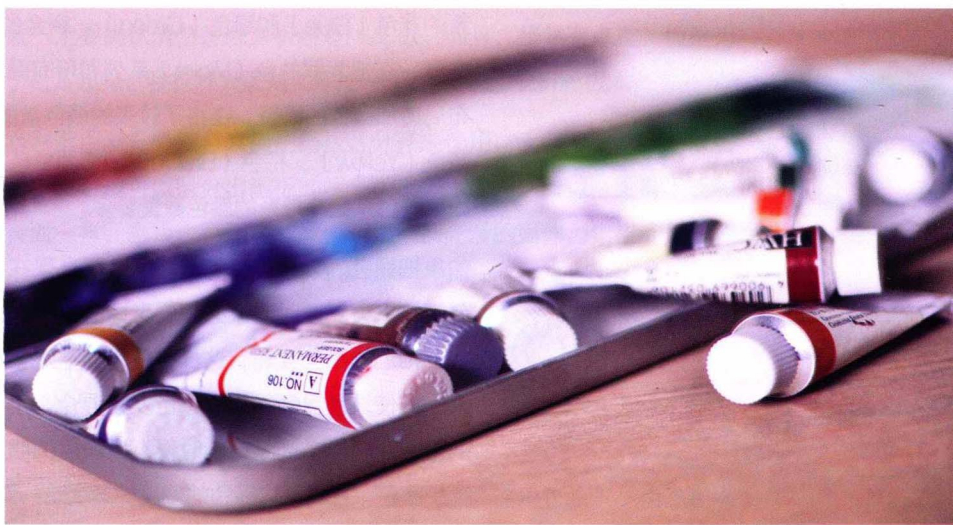
如果一次性购买上面介绍的所有这些画笔，或许会给大家带来一定的经济负担。根据大家喜欢的绘画的样式的不同，也可能存在不一定必须要购买的画笔。首先，只使用E和I这两种画笔就可以画水彩画，然后依次追加D、G和H，如果需要更加细致的描绘，那么再购买A和B，根据需要，可以再追加购买C。我建议大家按照这样的顺序来购买画笔。

颜料与调色盘

颜料的种类与使用

颜料一般来说是使用管状型的，管状型颜料无论从内部构成还是颜色的方面都比固体型颜料要高级一些。管状型颜料按照常规做法原本是在需要的时候随时挤出来使用的，但是由于这个过程多少有点繁琐，所以一般来说，人们喜欢预先在调色盘上把颜料挤好晾干来使用。如果像这样事先在调色盘上把颜料挤好凝固了使用，那么之后想要在调色盘上追加颜色或者改变颜色就非常困难，所以大家一开始最好购买30个格子以上的调色盘。

购买32色左右的颜料套装，然后再追加购买几种单色交替使用就可以了，但是无彩色的白色和黑色先不要挤到调色盘上。所有教授水彩画的地方，都会建议把白色和黑色从水彩画颜料中排除，原因就在于在透明水彩画手法中，白色和黑色不但不能与其他颜色浑然一体，而且由色彩之间互相混合调配出的无彩色远比白色和黑色给人的感觉更加丰富多彩。

调色盘上的颜料放置

下面我们来了解一下在调色盘上放置颜料的方法。大家在开始打开调色盘和颜料的时候，可能会对于如何把这么多的颜料安排到调色盘上会感觉茫然不知所措。因为不仅颜料的品牌非常多样化，而且各个品牌还划分为专家用和准专家用等不同的等级，并且根据个人的喜好不同，调色盘上的颜色布局也会不同。但是，如果大家了解了调色盘上颜色布局的基准，那么就可以按照这个基准来布局各个颜色了。