

全国高等职业教育规划教材·艺术设计系列

手绘技法

王建芬 编著

附赠光盘
内含电子课件

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

全国高等职业教育规划教材·艺术设计系列

手绘技法

王建芬 编著

机械工业出版社

本书介绍了水粉画的技法,讲述了风景色彩,详细讲述了常用的绘画技法,结合专业重点讲解了手绘技法在平面专业、环境艺术设计专业、动漫设计与制作专业中的应用,着重讲解了结合软件和手绘板绘制花卉、绘制动漫人物的技法。

本书紧密结合高职高专人才培养的需求,精心筛选内容,整体结构清晰,层次分明,系统性、逻辑性、针对性强;内容由浅入深,逐步深入,循序渐进,便于教师讲解、学生学习;书中引用了优秀作品,供学生欣赏、临摹、仿效、练习,便于教师教学讲解;另外,还选取了部分学生的作品,供学生分析、练习,便于调动学生学习的积极性、主动性,提高学生的想象力和创作能力。

本书不仅可作为高职高专电脑艺术类、美术类人才培养的专业教材,也可作为大专、本科生的教学、参考用书,还可作为绘画爱好者的自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

手绘技法 / 王建芬编著. —北京:机械工业出版社, 2011.5

全国高等职业教育规划教材·艺术设计系列

ISBN 978-7-111-34136-9

I. ①手… II. ①王… III. ①水粉画—绘画技法—高等职业教育—教材
IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 063983 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:鹿征

责任印制:乔宇

北京汇林印务有限公司印刷

2011 年 8 月第 1 版·第 1 次印刷

184mm×260mm·9.25 印张·223 千字

0001—3000 册

标准书号:ISBN 978-7-111-34136-9

ISBN 978-7-89451-928-3(光盘)

定价:42.00 元(含 1CD)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010) 88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010) 68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010) 88379649

读者购书热线:(010) 88379203

封面无防伪标均为盗版

前言

绘画艺术有多种类别,如国画写意、工笔花鸟、工笔人物、水粉画、装饰画、油画、水彩画等,画面的艺术效果也就不同。

在近代绘画领域,画家们为了使自己的画更独特、更标新立异,研究摸索出了很多绘画技法。常用的表现技法有:透叠法、渲染法、烟熏烙烫、雕刻拓印、喷绘法、晕染法、沥粉贴金、积砂成画、蜡染、漆画技法、剪贴法等。

在学习传统绘画艺术技法的同时,还要灵活运用各种技法。画一幅作品时,为了画面的设计需要,有可能会用到多种技法,这就更需要我们认真学习基础理论知识,加强专业基础实践训练,通过学习、练习、临摹、创作,多掌握一些绘画技法,并应用到创作作品之中。

本书共分为 6 章,分别介绍了水粉画技法,讲述了风景色彩,重点讲述了手绘风景技法,详细讲述了常用的绘画技法,结合专业有针对性地讲解了手绘花卉技法和动漫人物技法,最后介绍了手绘技法与软件应用方面的知识。

该书紧密结合高职高专人才培养的需求,精心筛选内容,整体结构清晰,层次分明,系统性、逻辑性、针对性强。内容由浅入深,逐步深入,循序渐进,便于教师讲解、学生学习。书中引用了大量教师的典型作品,供学生欣赏、临摹。另外,还选取了部分学生的作品,供学生分析、练习,便于调动学生学习的积极性、主动性,提高学生的想象力和创作能力。

本书附赠光盘,内含本书电子课件,以方便教师教学。

本书由王建芬(笔名:贝琦)编著。书中引用了部分教师、学生的作品,在此一并表示感谢!

限于时间与水平有限,书中难免有不当、错误之处,敬请指正。

作 者

目 录

前言

第 1 章 水粉画技法	1
1.1 水粉画用笔的方法和技巧	1
1.1.1 用笔的方法	1
1.1.2 水粉画中常见的笔法	4
1.2 画刀的技法	7
1.3 实训练习	10
第 2 章 风景色彩	11
2.1 自然色彩	11
2.2 室外风景的光色特点	13
2.2.1 晴天时景物的色彩变化	13
2.2.2 阴天时景物的色彩变化	13
2.3 深度与空间的认识	15
2.3.1 生活中的深度与空间现象	15
2.3.2 重叠造成的远近	15
2.3.3 线造成的远近	16
2.3.4 大小造成的远近	16
2.3.5 凝视造成的远近	17
2.3.6 阴影造成的远近	17
2.3.7 肌理造成的远近	17
2.4 认识生活中的深度	18
2.5 实训练习	20
第 3 章 手绘风景技法	21
3.1 景物的画法	21
3.1.1 天空的画法	21
3.1.2 远山的画法	25
3.1.3 山的画法	26
3.1.4 石头的画法	28
3.1.5 树的画法	29
3.1.6 草地的画法	38
3.1.7 水的画法	40
3.1.8 房屋的画法	47
3.2 画风景画的步骤	49

3.3	作品赏析	55
3.4	实训练习	66
第4章	常用的绘画技法	67
4.1	常用的表现技法	67
4.1.1	点、线、面绘法	67
4.1.2	透叠法	68
4.1.3	渲染法	69
4.1.4	烟熏烙烫	70
4.1.5	退晕法	71
4.1.6	雕刻拓印	71
4.1.7	沥粉贴金	72
4.1.8	剪贴法	74
4.1.9	喷绘法	76
4.1.10	晕染法	80
4.2	作品赏析	84
4.2.1	教师作品	84
4.2.2	学生作品	87
4.3	实训练习	88
第5章	手绘动漫人物技法	89
5.1	学习动漫绘画的三个阶段	89
5.1.1	铅笔阶段	89
5.1.2	黑白稿阶段	89
5.1.3	绘画阶段	90
5.2	手绘动漫人物创作要点	90
5.2.1	选材要新颖	90
5.2.2	故事情节要曲折生动	91
5.2.3	绘画风格要有个性	91
5.2.4	人物造型设计要有个性	91
5.3	手绘动漫人物技法	91
5.3.1	场景与人物的搭配	91
5.3.2	动漫人物的绘画步骤	92
5.3.3	采用晕染、喷绘技法创作动漫人物的画法与步骤	98
5.3.4	手绘动漫人物线稿	105
5.4	手绘动漫人物作品赏析	108
5.4.1	教师作品	108
5.4.2	学生线稿作品	110
5.5	实训练习	111
第6章	手绘技法与软件应用	112
6.1	手绘技法与平面艺术设计	112

6.1.1 使用 Corel Painter 软件设计花卉实例	112
6.1.2 使用 Photoshop 软件设计蓝玫瑰实例	117
6.1.3 使用 Corel Painter 软件设计风景图实例	121
6.2 手绘技法与环境艺术设计	124
6.2.1 使用 Corel Painter 软件制作室外风景实例	124
6.2.2 使用 Corel Painter 软件绘制房屋建筑效果图实例	127
6.3 手绘技法与动漫艺术设计	129
6.3.1 使用 Photoshop 软件绘制动漫人物步骤	129
6.3.2 软件绘画作品赏析	134
6.4 实训练习	138
参考文献	139

第1章 水粉画技法

本章要点

- 水粉画用笔的方法和技巧
- 画刀的技法

水粉画是使用水调合粉质颜料绘制而成的一种画，其色彩可在画面上产生艳丽、柔润、明亮、浑厚等艺术效果。

水粉画的性质和技法，与油画和水彩画有相似之处。水粉画与水彩画一样都使用水溶性颜料，如用不透明的水粉颜料以不同的水分稀释颜色，也会产生不同程度的水彩效果。但在透明性方面，则无法与水彩画相比。因此，水粉画一般并不使用多水分调色的方法，而采用白粉色调节色彩的明度和纯度，以厚画的方法显示自己独特的色彩效果。这一点近似于油画的绘制方法。

水粉颜料与油画颜料都是具有遮盖力和不透明性质的颜料，所以，水粉画是介于水彩画与油画之间的一个画种，它通过吸取水彩画与油画的绘画技巧而发展形成了独特的画法。

每一门画种都因为绘画工具不同、材料不同、绘画方法和技巧不同，所以绘画效果也不同。水粉画也是一样，有它自身的绘画方法和表现技巧。

无论画什么风格的画种，都涉及技法问题，水粉画也不例外。在风景写生练习中，不但要正确观察和理解写生环境的色彩关系，还要把观察到的丰富色彩，用有限的颜料调配出来，并表现在画面上，这就需要运用一些表现技法。

1.1 水粉画用笔的方法和技巧

在绘画时，经常会说到笔触，笔触是指作画时用笔的痕迹。

在传统绘画中最重视笔法的应用，强调“随形运笔”，主张“意行笔随”，把用笔看做是造型、取神、传情达意的基本条件。

由于各种类型的笔都可以用来画水粉画，因此水粉画的用笔技巧异常丰富，并在借鉴油画、国画和水彩画笔法的过程中，不断发展。

1.1.1 用笔的方法

绘画时，用笔的方法应该从表现出发，要看描绘的对象，用笔有大小、轻重、快慢、长短、宽窄等不同的形态、形状之分，可以给人不同的感觉。根据不同物体的结构，可以分别用刷、扫、摆、擦、勾、刮、点（点彩法也就是采用点的形式绘画）等不同的笔法来表现。

1. 刷

用水粉笔，一笔一笔排上去，用色厚实、鲜艳，适合画前面近景的物体，如图 1-1 和图 1-2 所示。

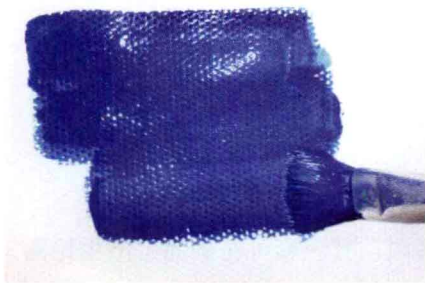

图 1-1 横刷

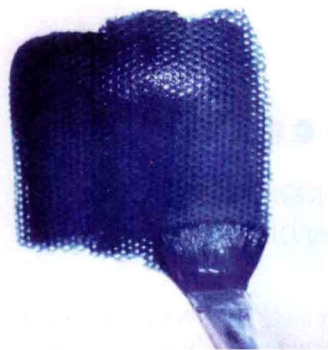

图 1-2 竖刷

2. 扫

大多是用笔斜着扫，也可横扫。横扫时，动作放得开，适合画大的效果，不适合画细节，如图 1-3 和图 1-4 所示。

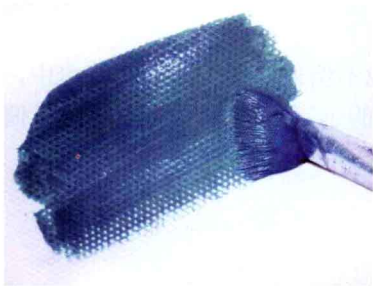

图 1-3 斜扫

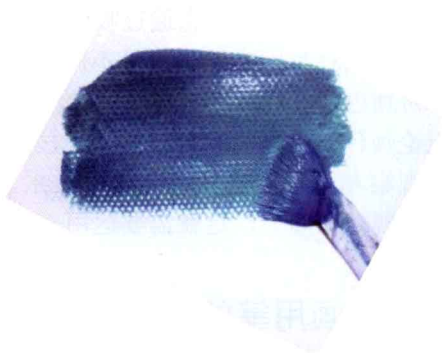

图 1-4 横扫

3. 摆

大多是用扁笔（水粉笔）在画面上来回运笔，动作较快，用色也较薄。初始画画时，应用摆、刷的方法铺大的色块，用色要淡、薄，如图 1-5 所示。

4. 擦

先染色，然后在染色的基础上，用毛笔肚擦出干笔效果。毛笔上的水分和颜色要稍干些，不能太湿，笔太湿，擦不出干笔效果，颜色会溶成一片。此技法适合画树干、山石、断崖等。如图 1-6 和图 1-7 所示。

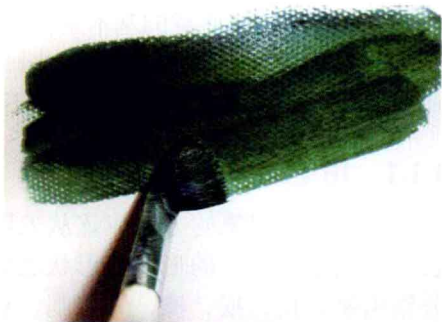

图 1-5 摆

图 1-6 擦（一）

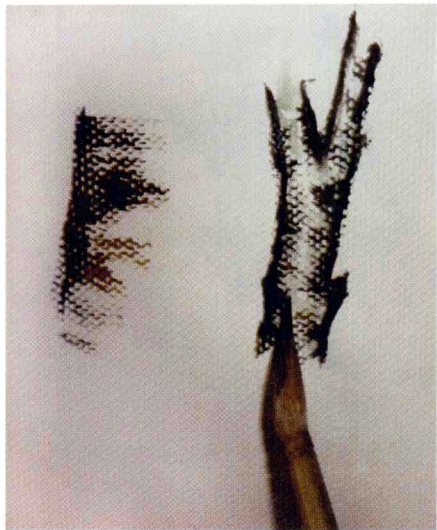

图 1-7 擦（二）

5. 勾

用较细的笔或笔的侧锋勾画出要表现的物体结构。作画时，先勾出要画物体的轮廓，把大的色块画好后，再用重色勾出物体结构的轮廓。此技法适合画枝叶、树干、山石的结构纹理等，如图 1-8 所示。

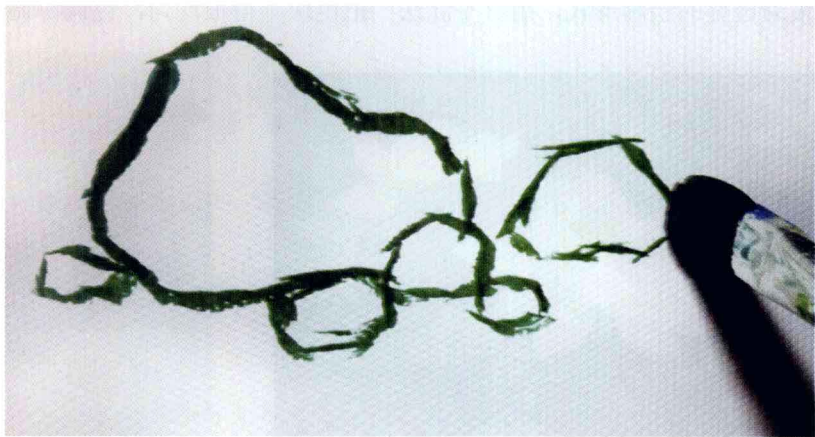

图 1-8 勾

6. 刮

先用淡的色彩晕染，再用笔擦出效果，或用画刀沾上颜色刮出干涩的效果。一般在画石头、悬崖、树干时，采用这种技法，如图 1-9 和图 1-10 所示。

7. 点

点，就是用笔沾上色彩，点出草地上的花朵、落叶、石板路、石块等，或画面中较小的物体，以增强画面自然风趣，避免构图死板。

图 1-9 刮（一）

图 1-10 刮（二）

1.1.2 水粉画中常见的笔法

1. 平涂法

涂色时，若看不到笔迹，画面的色彩就比较均匀。例如，荷花叶子的色彩，采用“平涂法”作画，每一块色彩涂得都很均匀，笔触与笔触之间衔接紧凑，让色彩在湿的状态下很快溶在一起，干后色彩就很均匀。如图 1-11 所示。

图 1-12 采用透叠的绘画形式，用“平涂法”把色块画得很均匀，色调协调。

图 1-11 平涂绘画作品（一）

图 1-12 平涂绘画作品（二）

2. 散笔法

作画涂色时能看到笔迹，可以根据绘画效果的需要不规则地用笔，可横、竖、斜、交叉用笔，但色厚、薄变化不显著，在色彩上有深浅、冷暖等变化。

如图 1-13 所示，画天空、山、水的用笔笔触就很明显，根据画面需求色彩要有变化，色调协调。

图 1-13 散笔绘画作品

3. 点彩法

利用光色的空间、视觉混合原理，可用不规则的颜色点密集的小笔触来塑造形象（用小号笔点）。

如图 1-14 所示，这种笔法用得较少，较难掌握，初学时不宜过早效仿。该笔法适合画水粉静物、风景等，画面效果独特。

图 1-14 点彩绘画作品

4. 干画法

干画法，就是该画法用水少、用粉多的意思。这种画法，多采用挤干笔头所含水分，调色时不加水或少加水，使颜料成一种膏糊状，先深后浅，从大面到细部，一遍遍地覆盖和深入刻画，越画越充分，并随着由深到浅的进展，不断调入更多的白粉来提亮画面，这样使画面整体效果协调。干画法运笔比较涩滞，而且呈枯干状，但比较具体和结实，便于表现明确的形体与色彩，如物体凹凸分明处、画中主体物的亮部及细节刻画。这种画法非常注重落笔，力求观察准确，下笔也准确，每一笔下去都代表一定的形体与色彩关系。

干画法也有缺点，过多采用此法，加上运用技巧不当，会造成画面干枯和呆板。但干画法的色彩干后变化小，对于练习色彩收效较大，也容易掌握。

干画法一般用于画近景的物体，如图 1-15 所示。树和石头等用此画法，调色用水少，颜色比较干，色彩纯度高，也比较鲜艳。

图 1-15 干画绘画作品

5. 湿画法

此法与干画法相反，用水多，用粉少（即用水多，用色少）。

湿画法吸收了水彩画的技法，用水分稀释颜料渲染而成。湿画法也可以利用纸和颜色的透明来求得像水彩那样明快与清爽的效果。但湿画法比画水彩要求更高，因为水粉颜料颗粒粗，这就要求湿画时必须看准画面，湿画部位一次渲染成功，过多地涂抹或多遍涂抹必然造成画面灰而腻，也会把已经附着在纸上的色彩刷掉。

在水粉画中，这种画法适合画天空、水等，效果滋润柔和，如图 1-16 所示。

图 1-16 湿画绘画作品

湿画法特别适合于画虚淡的背景以及物体含糊不清的暗面。如发挥得当，能表现出一种浑然一体的生动韵味，色彩借助水的流动与相互渗透，有时会出现意想不到的效果。为制造这种湿效果，不但颜料要加水稀释，画纸也要根据局部和整体的需要用水打湿，以此保证湿的时间和色彩衔接自然。

水粉画干、湿画法的特点以及应用范围基本上如前所述。需要特别说明的是，干画法与湿画法的分界是由画笔含水量的多少来决定的。有些人认为用粉及用色多、画得厚，就是干画法，这不准确。因为必须是粉多、色多、水少才称为干画法。也有人认为粉少、画得薄就是湿画法，这也不确切。只有稀释颜料用水多的情况下才能称为湿画法。因此，可以说有粉多的干画法，也有粉少的干画法。

干画法和湿画法，二者在作画时应交叉运用，要根据画面的实际需要，有的湿画法运用多一些，有的干画法运用多一些。如果一幅画用水过多，全部采用湿画法来处理画面，就容易造成失控，使物体松散，并失去色彩光泽。同样，全部采用干画法，靠堆积的颜色和白粉不断加厚画面，就会出现死板、干裂和颜色脱落的情况，画面也难以长期保存。

总之，干、湿画法只有根据作画步骤，由湿到干、由薄到厚的顺序合理运用，才能发挥干、湿技巧的最佳效果。这是一般作画过程所应遵守的原则，真正运用还要在实践中根据画面要求灵活掌握。

1.2 画刀的技法

画刀是画水粉画、油画时使用的一种很平常的工具，而且刀形多样，有大小之分，有尖头、方头、圆头等不同形状，其绘画的效果也不同，如图1-17所示。

在水粉画中，根据需要使用不同型号的画刀，所获得的特殊效果会为水粉画技法增添风采。

根据作画的要求，使用何种形状的画刀可随意而定。用画刀作画，不如画笔运用自如。在绘画创作中，树枝、竹片等也可以成为经济实用的好画刀，实际作画操作时要灵活掌握和应用。

图1-17 不同形状的画刀

用画刀作画时，不能像画笔那样画出柔和的笔触，或有粗细变化的线，在表现物体具体

细致的部分方面也有一定的难度。

画刀只适用于厚画，不能进行含水较多的薄画法，这是画刀具备的局限性。

画刀的应用功能与油画中画刀的表现效果近似，用于表现质地粗糙的对象，如山、石头、树木、建筑物的墙面、泥地等。

用画刀刮出来的石头、树木的纹理效果如图 1-18 和图 1-19 所示。

图 1-18 石头纹理效果

图 1-19 冬天的树木

用画刀调色，一般不能加太多的水使颜料稀释，上色前不能将颜料过多地调合再刮到纸面上，而是通过画刀变动技巧，丰富色彩关系，增强色彩浓厚感。实际上，画刀用色比画笔用的色彩更为鲜明响亮和坚硬有力，所以能画出微妙而意外的肌理色彩效果，如图 1-20 和图 1-21 所示。

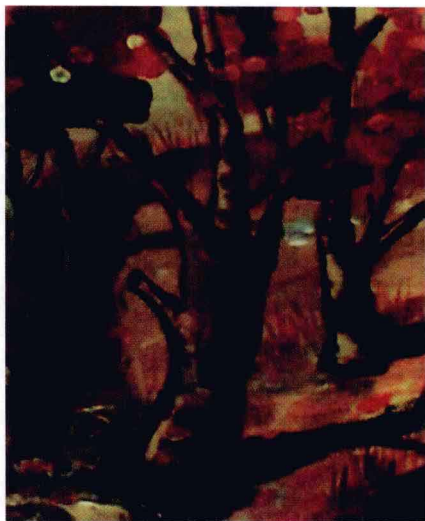

图 1-20 秋天的树木

图 1-21 用画刀刮出的山崖效果

另外，先把要画的景物上色，在快干时再用画刀上色，用刀的正侧面，通过画刀不同的角度和用力的轻重，刮出各种有变化的线、面，来表现不同形体的质地纹理。也可以在已干的色彩画面上轻轻擦，画出似毛笔擦画的笔触效果，可增强画面色彩的丰富感。

画刀与画笔结合使用才可以获得完整的艺术效果。在绘画创作中，要把学到的技法熟练掌握，灵活运用，以提高绘画实践经验。

如图 1-22 所示为画瀑布时画刀的应用。

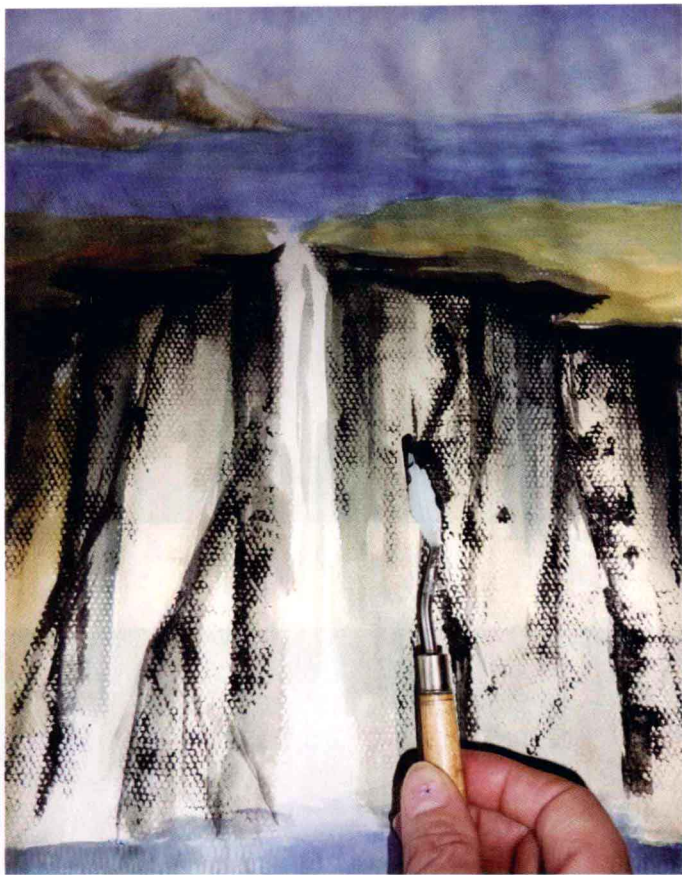

图 1-22 画刀的应用

1.3 实训练习

1. 练习刷、扫、摆、擦、勾、刮、点等笔法，熟练掌握所学的技法。
2. 采用干画法、湿画法，练习画叶子、花卉、草地等景物。
3. 结合使用画刀、毛笔两种工具，画树干、石头、山崖等景物。