

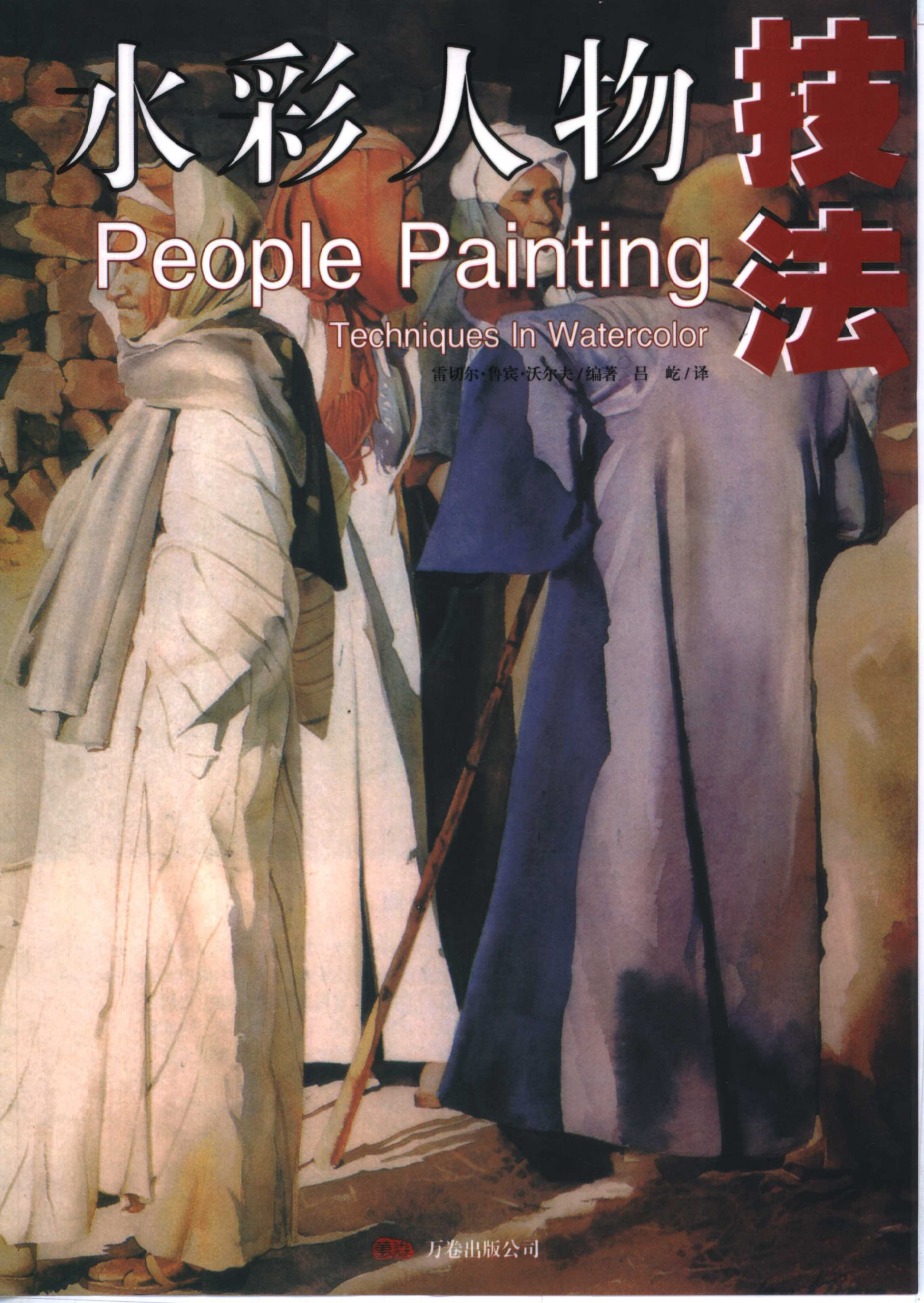
水彩人物

People Painting

Techniques In Watercolor

雷切尔·鲁宾·沃尔夫/编著 吕屹/译

技法

万卷出版公司

水彩人物技法

People Painting Techniques In Watercolor

雷切尔·鲁宾·沃尔夫 / 编著 吕 屹 / 译

著作权合同登记号：图字 06-1999 年第 163 号

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩人物技法 / (美) 沃尔夫编著; 吕屹译. —沈阳: 万卷出版公司, 1999.6

ISBN 7-80601-313-x

I. 水… II. ①沃… ②吕… III. 水彩画 - 技法 (美术)
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 26515 号

PEOPLE PAINTING TECHNIQUES IN WATERCOLOR

copyright © 1996 by North Light Books

本书由美国 F&W 出版公司授权万卷出版公司(原辽宁画报出版社)出版发行

万卷出版公司出版发行

(沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码:110003)

沈阳新华印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 字数: 53 千字 印张: 8

印数: 1~5000 册

责任编辑: 周小凤

责任校对: 和 明

译文审定: 马文启

文字编辑: 晓 风

定价: 68.00 元

鸣 谢

本书的编著得到了许多艺术家的大力支持，并为此书提供了大量示范作品，没有他们的参与是不可能成书问世的，特在此对这些艺术家表示衷心的感谢，他们是：

巴巴拉·乔治·凯恩	托尼·范·哈塞特
罗伯塔·卡特·克拉克	比尔·维斯卡克
J·埃弗雷特·德雷珀	朱迪·瓦格
卡西·约翰逊	阿奈·威斯特曼
卡罗·凯琴	斯蒂芬·司齐特·杨
简·孔兹	

水彩人物基础技法

前言

9

第一章

画具

10

水彩纸

•

颜料

•

色彩和水彩

第二章

水彩画的构图

18

垂直的还是水平的?

•

构图的基本要素

•

轮廓与色彩明暗度

•

线条

•

似有似无的边缘线

•

其他重要因素

•

给人物打光的三种方法

•

通过速写使人物姿势栩栩如生

•

演示: 通过姿势表达情感

•

演示: 统一色彩明暗度

•

演示: 明暗对比

•

演示: 组织画面人物

•

演示: 用柔和的边缘线画脸

•

第三章

画里的人物

48

有趣的人物形象的简易画法

•

在画中添加暗色人物

•

在画中添加亮色人物

•

自由选择人物

•

演示: 画海边人物

•

演示: 创作一个热闹的市场画面

•

演示: 画桥上人物

第四章

画人物肖像

76

最后的草图

•

演示: 乔恩·马克

•

演示: 年轻的美洲黑人

•

演示: 母亲与婴儿

第五章

画儿童

94

年龄与比例

•

形体与结构

•

手

•

腿和脚

•

演示: 抱婴儿的小女孩

•

演示: 奔跑的蹒跚学步者

•

演示: 朱莉和她的娃娃

第六章

画皮肤和头发

116

距离和特写

•

各种各样的暗示

•

直发

•

波浪状头发

•

卷曲的头发

•

面部的毛发

没 有其他的绘画方式更能体现明晰的水彩所具有的纯粹色彩与光泽。水彩画成功的关键在于培养对此独特绘画方式的领悟力。这本书将向您展示如何利用水彩画的特点，真实地描绘年龄各异的男人、女人和儿童。

本书集水彩画和人物画许多优秀技法于一身,包括你顺利步入绘画领域所需的一切知识。前几章介绍了画具、技法、颜料和构图的有关知识。后几章讲授人物绘画基本原则,并通过具体演示涵盖了从头到脚人体各个部位的绘画全过程。

成为一名有成就的优秀水彩画家最主要的是反复实践,绘画兴趣和勤奋努力能够弥补天赋的不足。

画 具

这一部分是写给那些需要配备画具的水彩画新手。对于那些画水彩画已有一段时间的人，你可能已不需添置新画具，但需要看看您的调色盘，确认已备有基本所需的各种颜色，并且有干净的调色区域。

画笔

曾经有一段时间，人们认为惟一的好画笔是由黑貂毛制的，但它们非常昂贵。幸运的是现在情况不同了，市场上可以买到许多品牌的各种毛的好画笔。

你可以选购一支存水性好且每画一笔后可以很快恢复原状的画笔。大多数好的画具商会准备一杯水以便画家在购买前试画笔。

您所选择的画笔的大小要依您具体工作所需而定，就像您不可能用拖布去画一样，也不要太小画去画水彩画。

您不必拥有图示中所有的画笔，如果你备有14号、8号和4号圆笔各一支，再加上一寸宽的扁笔，就可以顺利地作画了。你画的越多，积累的画笔就越多。记得那句俗语吗？“画家应当像他的画笔一样出色”。

改装的油画笔

有时你会想除去不满意的地方，点出高光或加柔边缘线，那就用得上改装的油画笔了。你或许可以请自己的油画家朋友送给你两、三支猪毛制的油画笔以备此用。

你可以改制两支油画笔以备特别使用(如右图所示)。一支是6号的猪毛制扁笔，可削短画笔尖以加强其硬度，用于做修改。另一支是2号猪毛制圆笔，将笔尖按角度削成尖形，用它点高光。

有些画家将笔毛楔在厚纸间并用万能刀削笔尖加以改装。还有一种可行的办法，用纸条紧紧裹住画笔尖，隔着纸条用剪刀去修。

你也可以自制在湿纸上作画的方便工具，可用削制的画笔杆在湿水彩纸上划出特殊痕迹。

还有一种很多画家觉得有用的油画笔(这里没有图示)，如2号

Grumbacher Erminette 扁笔。它是一种只有 $\frac{1}{8}$ 英寸宽的小笔，这种小画笔笔毛比较柔软，可以用于减弱太硬的边缘线。

调色盒

调色盒的选择完全凭个人喜好，但一定要选择带有装颜料的深槽和大面积调色区的调色盒。可以选择搪瓷调色盒，它不易生锈而且易于放在水笼头下冲洗。可以试用一个 $16" \times 11\frac{1}{4}"$ 的大盘子调大量颜色。在任何一家美术用品店都可买到许多便捷的白色塑料调色盒。

水彩画工具 这些型号画笔是你经常会用到的，一支好画笔是一个永久的朋友。

铅笔

做透图用的摹写纸(见P12),你需要4B或6B的铅笔;在野外写生起草稿可试用HB和4B;在画室起稿,可用2B铅笔。太硬的铅笔会划破画纸,太软的铅笔会留下太粗的线条并弄脏画纸和双手。

日常工具

你会发现许多日用品会有助于你绘画。旧毛巾或抹布可用于擦去溅起的颜料,海绵和面巾纸可吸干太湿的画笔和画面。在五金店即可买到人造海绵,但一定要买纤维质海绵,其他质地人造海绵吸水性不够好。一小块像耳朵形的天然海绵,可在未干的画面上擦出高光区。有些画家喜欢用有绒边的方毛巾,你可在餐饮用品店或洗衣店买到这样大约14—16英寸见方的毛巾,而且它们很容易在洗衣机中清洗。

面巾纸

没有面巾纸很难作画。你需要用它们擦拭调色盘,擦掉溅出的颜色和不满意的颜色。

刀

一把X-Acto刀或刀片可用于刻制遮挡纸型或点出高光。

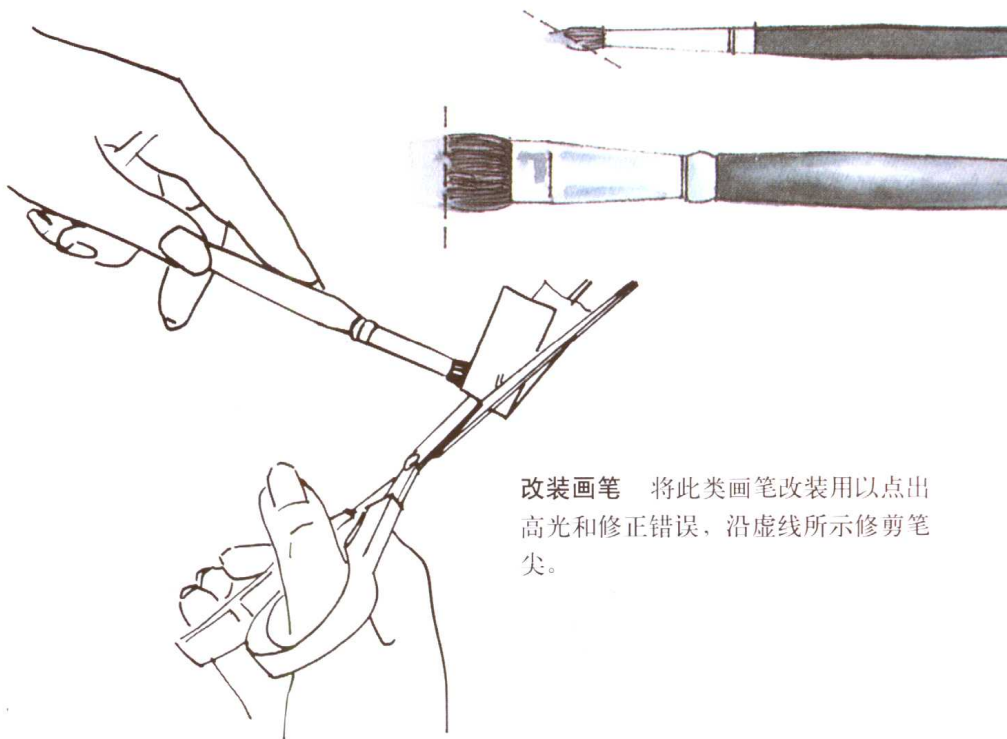
画用遮盖液

画用遮盖液是在涂大片颜色时

用于遮盖你想保护的部分。但要注意它会产生僵硬的边缘线。当需要在已画好的物体四周喷涂渲染时,用它保护局部画面再方便不过了。

大多数美术用品店都可买到画

用遮盖液。(温森·纽顿将其产品称为美术遮盖液,而格林姆贝克牌的称为Misket),如果使用后不及时清洗,它会弄坏你的画笔,所以要谨遵使用说明。

改装画笔 将此类画笔改装用以点出高光和修正错误,沿虚线所示修剪笔尖。

自制修改工具 用纸条包住油画笔毛,用剪刀或小刀将其修剪成适用的形状。

水彩纸

开始绘画前备齐画纸、画板和装订器

若画纸太大不能放到洗水槽内，可卷起来轻轻没入水中，注意不要弄折或划坏画纸，直到整张纸全部湿透。

许多水彩画指导老师要求初学者在质量好的水彩纸上作画。什么是好水彩纸呢？如果你不知道如何判断画纸好坏，可以先用画家们认为质量上乘的品牌。最好的画纸是由100%的旧布片做纸浆，经手工或模制而成的。一些上等品牌有：Arches, Holbein, Fabriano, Winsor & Newton, Strathmore。

水彩画纸有三种质地：热压的（非常光滑），冷压的（适度的凸凹不平）和粗糙的。另外水彩画纸亦有不同重量。最常见的是140磅和300磅（这磅数指的是500张全开纸的重量）。标准纸规格是22" × 30"，你也可买更大规格的或按轴买。

裱纸

裱纸可防止涂色时画纸起皱。你若想用140磅重的纸，须先裱纸。那么你绘画时便可有充足时间去思考而不必担心纸起皱，而用300磅重的纸一般可以不用裱，当然裱好的纸，会显得更为平整。

裱纸很容易。事先备齐所有用具，因为你不想在裱纸过程未结束而画纸已过快的干缩了。你需要一张比画纸稍大的画板（Basswood, foamcore 或 gator 牌都很好用），还有一个装订器，你可用普通案头订书

器，但你的画板若太硬就需准备工业用装订器。

将一大容器（哪怕是水槽或浴盆）装满冷水，把画纸放到水中，若放不下就把纸卷起来。两到五分钟后（即当你已确信整张纸全湿的时候）取出画纸，平放于画板上，马上开始沿四边装订，每隔2到4厘米一订。纸变干时会有很大张力，所以要保证书钉结实牢靠。用毛巾在纸表上滚动以吸出多余水分，加速晾干。要将画板平放晾干，因为你并不想水流淌到一侧而起皱。

摹写纸

人们习惯各不相同，许多画家喜欢先在图画纸上画草图，一旦觉得满意时才将其摹写到水彩纸上。你可以购买摹写纸或自制摹写纸。当你用自制的纸时，那感觉就如同直接在水彩纸上画一样。而购买的摹写纸有时有你擦不掉的一条线，而且纸两边常有空白处，摹写不清。

自制摹写纸需要一张上等的描图纸（也有用硫酸纸的），将这张纸裁成大小不同的小张，使其可一次次用于大小不等的绘画。

取出画纸放在画板上，将纸对应两侧先装订，而后沿整张画版边缘每隔2—4厘米订一钉。

用一支软石墨杆或 6 B 铅笔将纸的一面涂黑，交叉移动即可。浸湿一张面巾纸，在涂黑的纸表呈圆形擦抹。起初石墨不均，继续擦抹直到表面呈现均衡状态。做完摹写纸时，用胶带粘住四边以防不断使用会撕破。

在用新的摹写纸之前掸去纸表多余石墨以免弄脏水彩纸。使用方法同其他摹写纸一样，将其放在你草图下面，石墨面朝下，就把草稿摹到水彩纸上了。

哑光硫酸纸

哑光硫酸纸（依不同品牌而定）是半透明的，表面很易写上钢笔或铅笔字。纸基应该够厚以便经得起折放（0.05 或 0.07 为最佳）。我使用的一些好牌子是 Grafix Acetate or Pro/Art。你会发现它的用途很多。既然

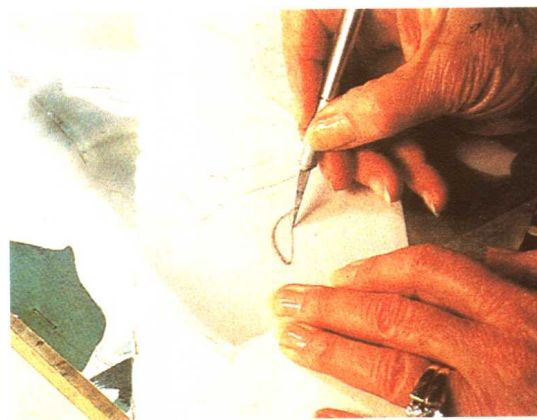
它几乎是透明的，你便可以在几张纸上作画，试着彼此相压以形成新的构图。你也可以制作硫酸纸框用于修改小区域内不满意的颜色。只须将硫酸纸放在画上，用铅笔勾勒出需修正的区域，然后小心用刀刻出已勾勒形状，再将其放回画上。用湿硬画笔或海绵去掉颜色。这种修改几乎不易发觉。但最好在差不多画完时才使用，因为使用尖硬画笔会使画纸表面涂料脱落不易吸附更多颜料。

可着色的硫酸纸

它是经特别处理的可吸附水彩的硫酸纸，可用于水彩画的添加或修改。只是把它放在画上做相应调整，看看是否产生应有的视觉效果，若没有，只需再试而不会损坏整幅画作。

将哑光硫酸纸放在画上，勾勒出要修改的区域。

将硫酸纸移到一张板或厚纸上，切出已勾勒的形状。

重新将硫酸纸放回画上原位置，用湿硬画笔除掉不满意的地方。

颜 料

在此书中你将用透明水彩作画。管装颜料最易使用，你开始画水彩画时便可挤出一些新鲜颜料，它会保持柔软便于使用。

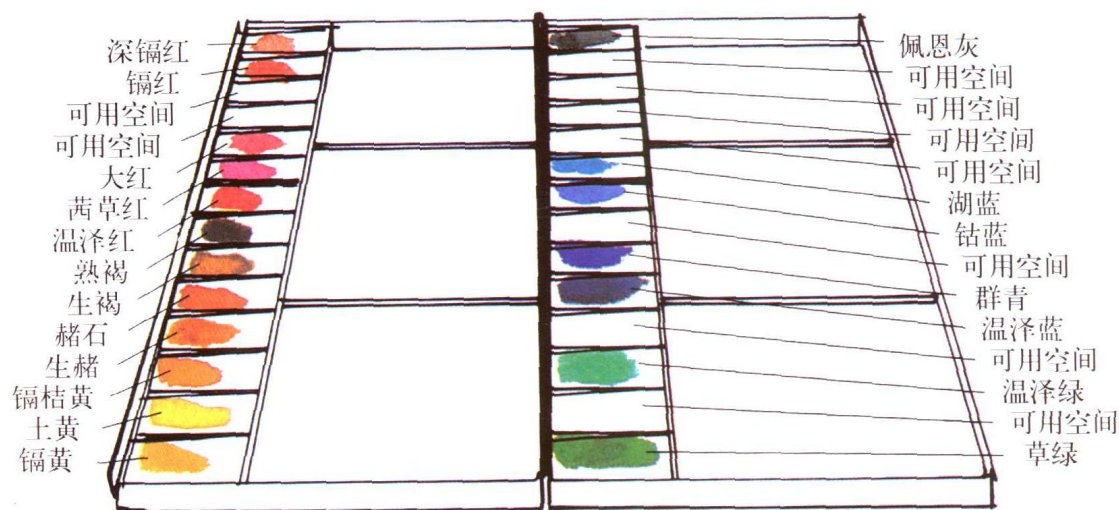
许多人认为所有以水冲淡的颜料都算是水彩，包括丙烯类颜料、涂料加蛋黄或树胶类颜料。但我建议一定要买透明水彩色，标鉴上要有这类

字样：“水彩画家质量的”、“画家水彩”或“专业画家水彩”。

有许多名牌水彩颜料，(包括 Winsor & Newton Grumbacher Holbein & Liquitex)。不同品牌颜色会稍有差别，但质量都同样好。

画家们在调色板上如何放置颜料是各不相同的。许多人这面放暖

色，另一面放冷色。你如果对你调色板上颜色放置感觉满意，不必再调整，因为知道颜料放在哪比颜料如何放置更为重要。当所涂颜料要干时，你总不会想停下来在调色板上到处去找某种颜色吧。

多彩的调色板 这是一位水彩画家在调色板上放置的颜色。可用空间是她想要为某一幅画加某种特别颜色时使用的。如钴紫色、普鲁士蓝、安特卫普蓝或锰蓝，她并没有备有黑色颜料。

关于水彩画几点建议

这可能看似一件微不足道的事，但是一个布局合理的工作空间可帮助你更有效地工作。你绘画时全部注意力都该集中在画上，当你把画笔落到画纸上时，其他别的东西都该井然有序。一块干净的颜料抹布该放在你调色板旁供即刻使用，水罐该是大的而且装满水，你可能用到的画笔该装在一个容器里，放在离你很近的地方，面巾纸也该放在伸手可及的地方。

清洗调色盘及颜料

调色盘易脏因此要常擦洗，且擦洗时别忘了颜料。在着色过程中，颜色多次混合会失去光泽，这时将调色盘拿到洗水槽，让细流冷水轻轻地直接淌到颜料上，用一支小画笔轻轻除

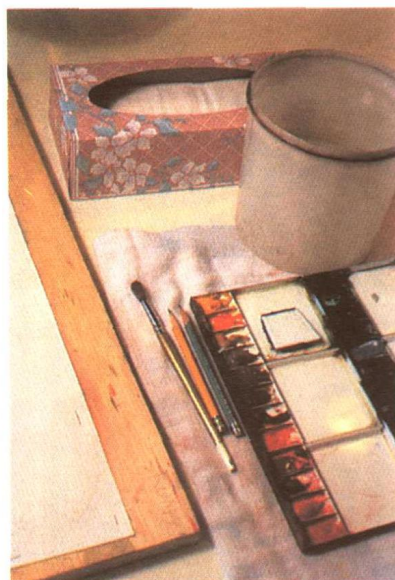
去多余的颜料，然后快速晃动调色板以去水分，也可以将其擦干。注意看看颜色是否鲜艳，这样你几乎不会损失过多颜料而且剩下的颜料仍会鲜艳润泽。

小注意事项

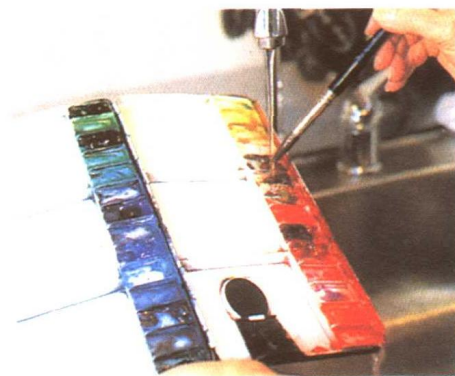
将装水容器盛满，那样不会缺水用。你也不要拿支干画笔或脏画笔在画纸上作画。一定要使用干净的颜料抹布，而且用后放回原处。

最重要的建议

若上述建议对您不合适不必采纳，你可遵循所听过的任何可行建议。水彩画是一种非常自我的体验，完全由个人主宰，一定要坚信你自己有能力判断什么更适合你自己。

工作空间布局 布局合理的空间使绘画更容易，你的颜料抹布、水和面巾纸总该放在容易够得到的地方。

一个干净的调色盘 在着色过程中用细流水轻轻冲洗调色盘和颜料。

色彩和水彩

颜色是非常个人化的，而发现如何有效地使用颜色是个亲自实践的过程。尽可能了解有关颜色的知识，阅读任何可得的有关颜色及其理论的好书。

虽然下面所讲有些内容似乎相当基础，但这可使你想起那些已经忘记的知识。不管怎么说，像鸡汤一样“它总不会伤人”。如果你是位水彩画新手或对色彩知识模模糊糊，这些更是你需要阅读的。

什么是颜色

当我们的眼睛感受到不同波长的光线时，就感知了颜色。我们的眼睛接受这些光波并将其释义为光。倘若没有光，就没有视力，就如同你曾经历过完全黑暗时的感受一样。

我们常常把来自太阳的光线称为“白光”，实际上它却包含着我们周围可见的所有颜色。我们所见到的每一件有色物体都包含着能够吸收某种颜色的光线而反射其他颜色的光线的

颜色。例如，香蕉是黄色的，因为香蕉皮只反射我们见到的黄光而吸收所有其他颜色。多年来已发现一些特别富有颜色的原料，于是将其净化并制成了我们使用的颜料。

色彩

色彩是用于定义颜色的名词。红、黄、绿、蓝都是色彩，它与颜色浓、淡、深、浅无关。

原色

原色是指红、黄、蓝三种颜色，它们是如何其他颜色相结合不能形成的颜色。

间接色

间接色是指将原色调合而形成的颜色，仔细研究一下色轮就会发现每种间接色都是它两侧的原色相结合形成的。红、蓝成紫色，红、黄成桔黄色，黄、蓝成绿色。所有其他颜色都是三原色与三间接色相调和而成的。

补色

我们把三原色与三间接色等距离隔开，并在其间填入混合相邻色即形成一个色轮。彼此位置相对的颜色称为补色，如：红与绿；橙黄与紫。将补色相调和会形成浅灰色，处于暗部的补色总是不清晰的。

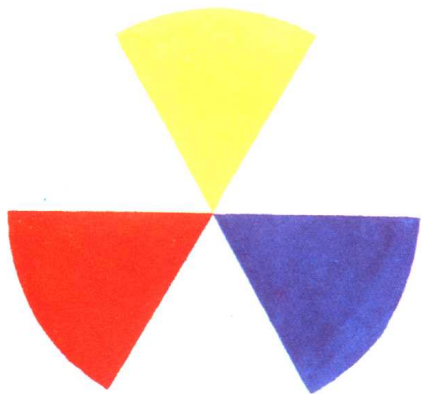
暖色和冷色

当我们谈到暖色和冷色时，指的是颜色的倾向，而不是明暗度或色彩饱和度。

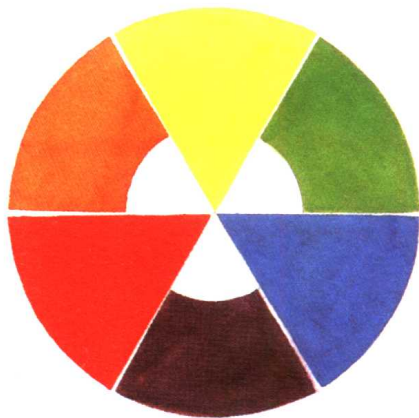
我们水彩画中使用的许多颜料都有同色中的冷暖差别。例如，茜草红比镉红冷。17页上方图表所示颜色，左侧比右侧要暖一些。

明暗度

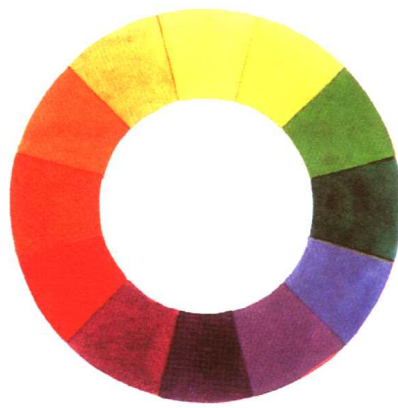
明暗度指一种颜色的深或浅。不同的颜料有不同的明暗度变化范围。明暗度变化范围指的是你将某一颜色从色管中直接挤出而后加水使其逐渐

原色

原色与间接色

色轮