

美术技法丛书

怎样画手

(美) 李·哈蒙德

刘玉民 高亮 译

SH 上海画报出版社

怎样画手

(美) 李·哈蒙德
刘玉民 高 亮 译

NORTH LIGHT BOOKS
Cincinnati, Ohio

上海画报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

怎样画手 / (美)哈蒙德著: 刘玉民, 高亮译 .
上海: 上海画报出版社, 2003
ISBN 7-80685-212-3

I . 怎 ... II . ①哈 ... ②刘 ... ③高 ... III . 手 - 绘画 - 技法 (美术) ... IV . J211.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 107662 号

策 划: 邓 明
责任编辑: 赵寒成
特邀编辑: 屠月芳
技术编辑: 鲍 屹

怎样画手

(美) 哈蒙德著 刘玉民 高亮译

上海画报出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

全国新华书店发行

上海出版印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 5 印数 0001-3600

2003 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80685-212-3/J · 213

定价: 15.00 元

献辞

谨以此书献给我的朋友和事业伙伴——盖斯·弗利曼。感谢你对我坚定不移的友谊和无尽的帮助。没有你，我的梦想不会成真，我的事业也不会像现在这般。我为有你这样的老板而庆幸，你让我懂得什么叫“置之于死地而后生”。

作者简介

李·哈蒙德来自堪萨斯，是一个插图画家同时也是一个美术老师。尽管她出生于那不拉斯卡州的林肯市，并四处为家，她却把堪萨斯称作自己的故乡。

目前，她拥有一个名“MidwestSchoolOfIllustrationandFineArt”的新工作室以及一个名为“MidwestArtandFrame”艺术品供应站。在工作室，她向各个年龄层的艺术家传授各种艺术手法和形式，并注重于肖像画和写实主义。她的工作室位于堪萨斯近郊的利那卡斯。

李从1993年开始就一直为NorthLight写书。她还同时游历各方，演示并讲授各种艺术手法以及艺术品中所运用的Prismacolor线。

她有三个孩子雪莉，莉安娜和克里斯托弗，以及一个外孙女泰勒。他们都住在堪萨斯的奥兰大花园。

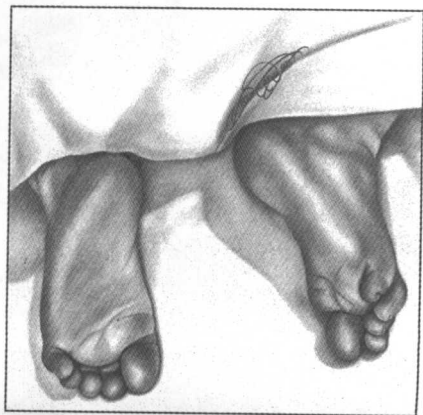
致谢

正如人们所说，“你自己能够发现谁是你的朋友”。我在去年一年中深切体会到了这句话的正确性。艰难的时刻最能体现出人的真情，而我每天都为自己能有真正的友谊相伴而庆幸。谢谢二字不足以表达我对给予我支持的人的感谢之情，我每天都在感谢自己所得到的这一切，我是一个幸运的人。

首先要感谢大卫·莱维斯多次邀我加入北光书系，我将尽己所能不辱北光书系之名。同时还要感谢主编朱莉·威利，你善解人意，是我的好朋友！

我还要特别感谢一直鼓励我的朋友们。开办艺术学校，与同行分享艺术的魅力一直是我的梦想，正是因为有了大家无尽的帮助与爱才使我的梦想成真。愿我们能继续合作创新。

还要特别感谢劳拉·蒂特、卡拉·塞皮萨以及莱尼·阿内特在我需要的时候帮助我，我很爱你们！

前言.....79

第一章

为什么画手如此之难?9

在明白了画手所面临的特殊困难后你就可以开始迎接挑战了,你再也不会以后的绘画中避手不画。

第二章

画图材料.....12

要掌握书中的技巧,作者推荐的工具不可缺少。

第三章

形状和阴影.....14

运用作者写实的技巧来画手是一件很简单的事。在明白了手的结构,即由骨骼和肌腱组成的手的形状之后你就可以画出逼真的手了。

第四章

透视缩短现象.....25

为使你画出来的手看上去更逼真,这一基本原则非常关键。

第五章

开始画.....28

现在运用所有理论,跟着作者一步步学习绘画逼真的手。

第六章

婴儿和孩童的手.....30

孩童的手看不出明显的关节、经络和汗毛,因此最容易画。

第七章

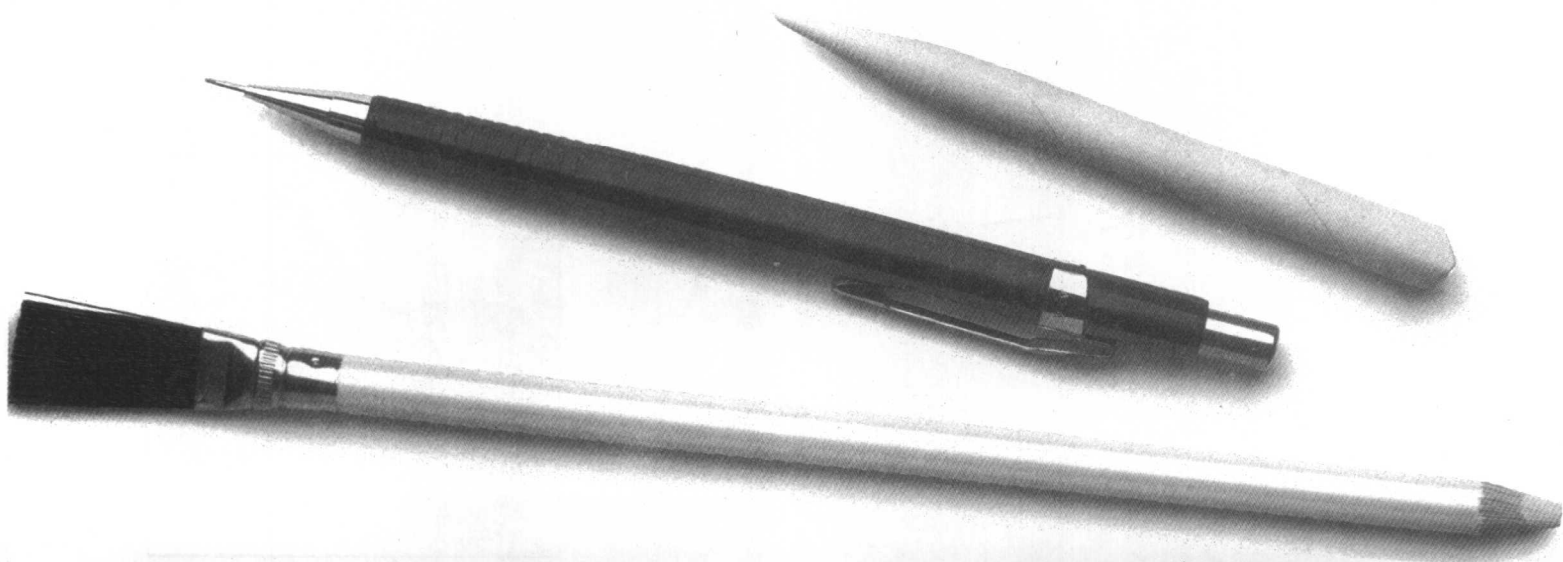
女性的手.....36

学会运用前后景、打阴影、擦抹画法、拭擦等方法绘画逼真的女性的手。

第八章

男性的手.....44

男性的手多汗毛,更为棱角分明。你要综合运用书中提到的绘画技巧。

第九章

年龄和性格.....64

老人的手皮肤皱褶，经络关节更为突出，作者在本章中阐述了要画好老人的手的几个要点。

第十章

复杂的手.....67

手是可以活动的，总是在做事或拿着东西。本章提供了一些此类的绘画练习。

第十一章

用手讲述故.....71

有的故事只能用手来讲述，用你的图画来诉说一个美好的故事吧。

结束语.....78

世上不存在完全创新的思想。本书就其表述方式来看是新颖的，但绘画这一事实却可以追溯到人类第一次用画图工具画出他眼中的世界。

我希望本书能以更清晰易懂的方式向读者介绍绘画。不要害怕尝试，错误不可避免。我就是在不断的尝试中发现错误，最终自学成才的。熟能生巧，画得越多你的技术就越娴熟，你可以在不断练习中悟出许多真谛。

手是许多画家的薄弱环节。但万事勤练出巧匠，画手也如此。只要分析手的间架结构并勤加练习，画手就是一件容易的事。本书将为你揭开画手之谜，让你画出栩栩如生的手。

画手为什么如此之难！

为什么人们总认为脸和手是最难画的，对于画家来说它们到底难画在哪里？

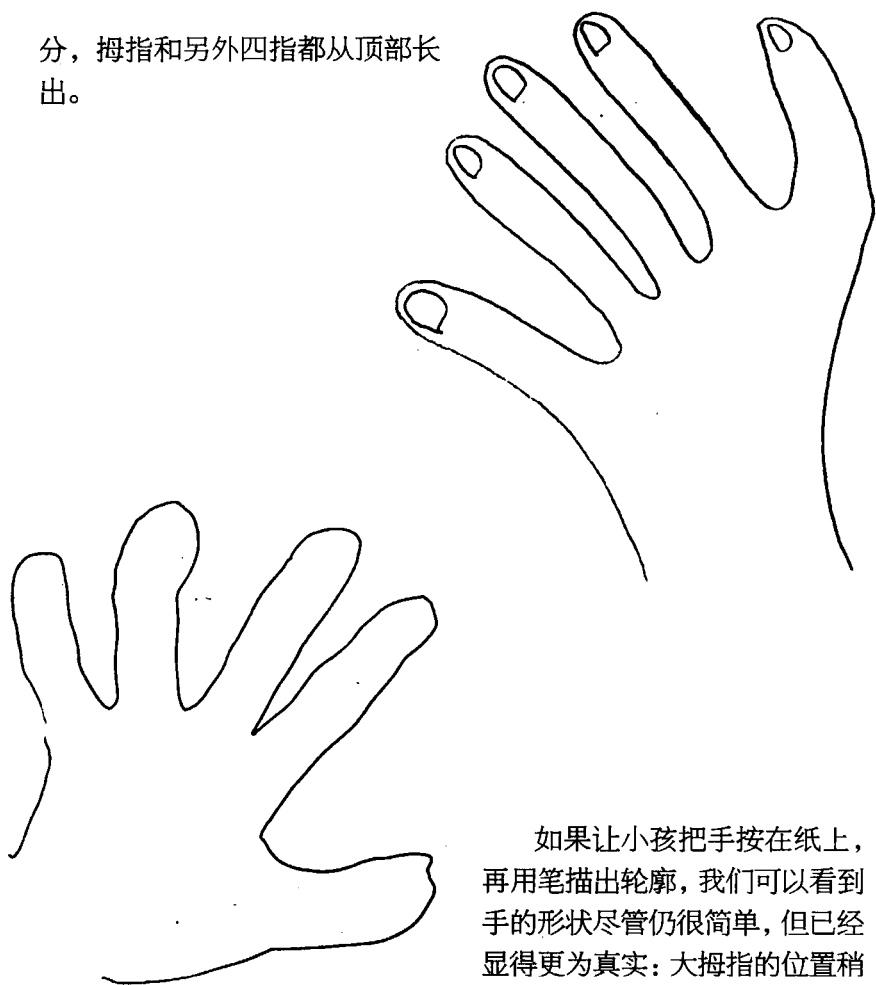
对此我有自己的看法。经过多年的绘画教学，我发现我们都有一个共性：看待事物易留下整体印象而忽视细节。若要回忆某物体，我们往往只记得一个大致轮廓，对于细小之处却经常遗忘。

本书的目的就是要让你真正看清你所画的物体，特别是那些平常容易被忽略的细节。按步骤分析你所看到的物体是绘画的必须环节，这样你就会成为一个画手专家，而不会在以后的绘画中避手不画或干脆画个口袋或连指手套把它们藏起来了。

这是一个小孩画的手。这只手只要一个大致形状，没有诸如指关节之类的细节。我们对物体的印象总是被简化了的。

在这个例子中，孩子对手的印象只有一个基本的形状：一个较大的部分上面长出五个较小的部

分，拇指和另外四指都从顶部长出。

如果让小孩把手按在纸上，再用笔描出轮廓，我们可以看到手的形状尽管仍很简单，但已经显得更为真实：大拇指的位置稍低一点。

这是一个小孩的手印。不同于孩子凭印象画出的过于简单的手，这个手印更为有形。仔细观察，你会发现每根手指分成三部分，手掌则分为两部分，大拇指从手掌的一侧而非顶部长出。

之前和之后

我有一个学生极其畏惧画手，这倒引起了我的兴趣。我将一幅画着手图案给她看，并想告诉她只要从不同角度观察手，她就能画好它。

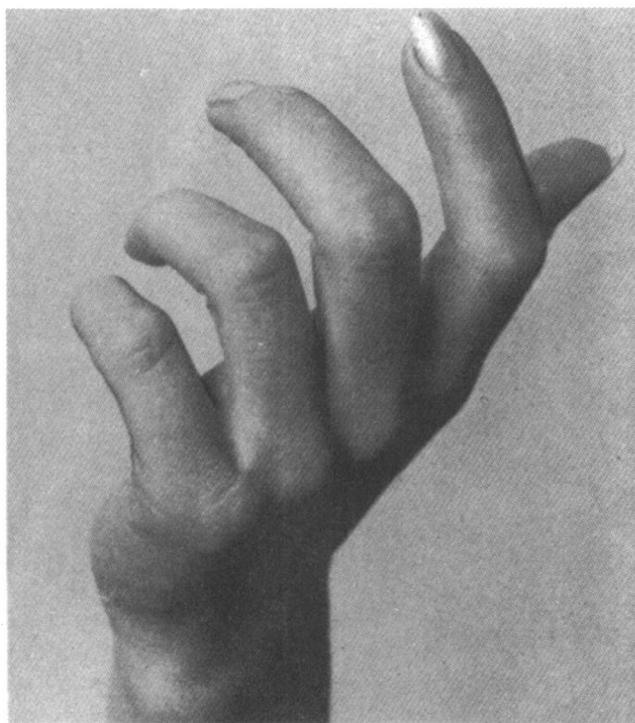
我将画手的步骤讲给她听，(在本书中我会详细阐述这些步骤)。通过学习作图步骤并研究手的结构，她发现画手并非想象中那么

难。

学会正确运用绘图工具和一些小技巧后，这个学生画出了一只完美的手(如右图所示)。这可不是什么信手涂鸦的卡通画，而是一幅真正的插图。看，我们都成功了。

在本书中你会发现擦抹画法和打阴影是画出逼真的手的关键。

由于这个学生找对了光源(左上方)并打对了阴影(手背及手腕部分)，她才能画出如此逼真的手。其实你也做得到！

这是学生临摹照片画出的初稿，
手的轮廓显得颇为滑稽。

这幅成品充分体现了写实主义，
看上去很逼真。(琳达·珀克)

画图材料

要画一幅具有专业水准的图画，高质量的材料必不可少。你当然不必花什么大价钱，但至少得买合适的材料。以下是我的一些建议：

光滑的白卡纸

纸张需光滑抛光，经得起拭擦。

5mm 的 2B 铅笔

铅笔的牌子并不重要，但所有的绘图笔都是细的笔芯，所以你要换成 2B 笔芯。

纸笔

纸笔是用纸搓卷而成的，它不像坚硬的笔形纸卷那样两头尖。在运用我所介绍的技巧时，纸笔不可缺少，请备好大小两支纸笔。

可塑橡皮

可塑橡皮可以轻轻粘去图中的黑点而不会擦坏画纸。

带刷子的笔形橡皮

笔形橡皮的一头是尖的并可被削尖，它的质地坚硬，专门用来拭擦不易擦除的线条，但也会擦毛画纸。

5mm 的铅笔和纸笔

塑料橡皮

这种橡皮用来拭擦大面积图案，质地柔软，不会擦坏画纸。

马鬃刷

如果用手拭擦橡皮屑会擦糊铅笔线条，用嘴吹则会不小心沾上唾液。因此只能用马鬃刷，这样你的作品就不会被弄脏了。

可塑性定着液

它可以用来覆盖保护已完成的

图案，也可以“定着”图案的一部分以便你打阴影。“可塑性”是指你仍然可以在喷洒过的图案上绘画。

画板

画板的底部应朝你翘起，这样画出来的图案就不会比例失调。画板最好带有一个夹子以固定画纸和照片。

直尺

直尺用来打格子和测量。

硫酸纸

将其覆盖在参照图片上，对图案进行分格，这样你画出来的物体就更精确了。

杂志

杂志里面有许多有价值的参考图片，将它们收集起来并作下分类以便你随时临摹。

笔形橡皮和塑料橡皮

马鬃刷

形状和阴影

在运用各种运笔技巧临摹照片时，打阴影和擦抹画法是两个必须掌握的基本技巧。

运用方格纸

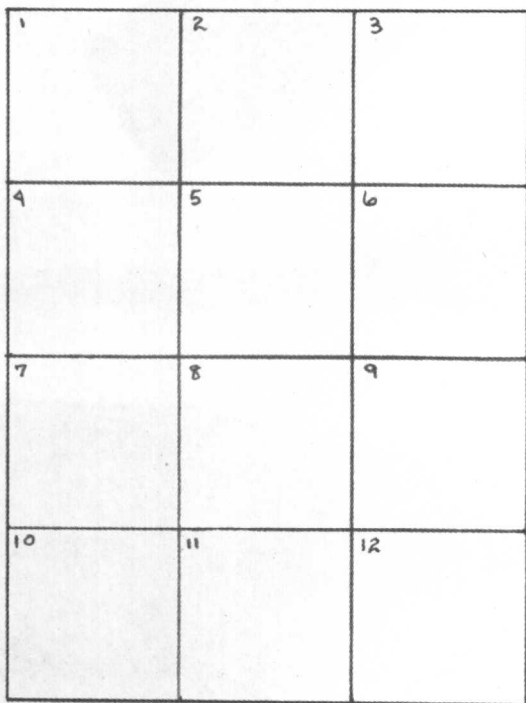
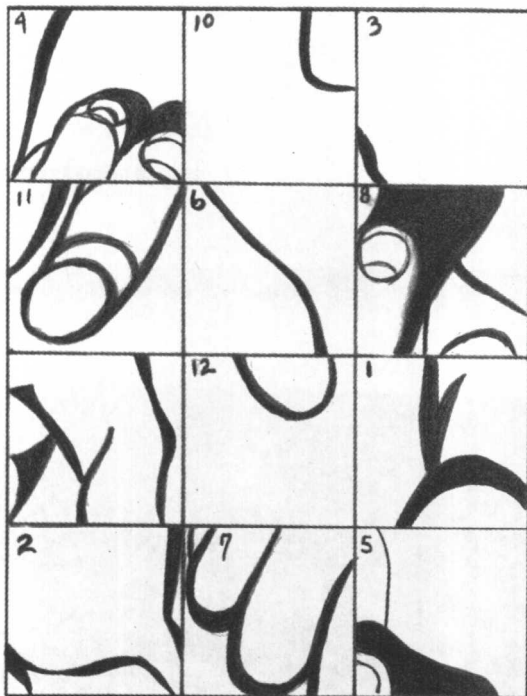
运用方格纸可以使你在临摹照片时画出精准的线条。将方格

纸覆盖在照片上，这样图案就被分解较简单的几小部分。然后用铅笔在画纸上轻轻打上方格，将被分解的图案一格一格地画上去，这样就比你直接画整个手要精确多了。这种画法让你抽象地看待所画的物体，你先看到一组形状，

然后将它们组合成一个整体。

下面这个练习可以让你试着将一个整体看成一系列形状。

每个方格中标有一数字并画着一些形状，这些形状本身并不代表什么。按数字在右边的空格中画上相应形状。不要试着辨认你画的是什，因为这样一来你就会凭印象画了。现在要求你就所看到的形状进行临摹，越精确越好。

画完之后将图案倒置。如果你不想直接画在书上，可以复印下来。

混化线条

接下去非常重要的一步是将线条由浓到淡进行混化。这一步看似简单，但只有勤加练习才能让混化的线条看上去平滑均匀。

练习用铅笔和纸笔画一个渐变色谱。先用铅笔沿着同一方向上下排线，越往右运笔越轻，这样调子就会自左往右慢慢变淡。尽量使这一淡化过程衔接自然，中间不要有任何断层，直至调子消失。

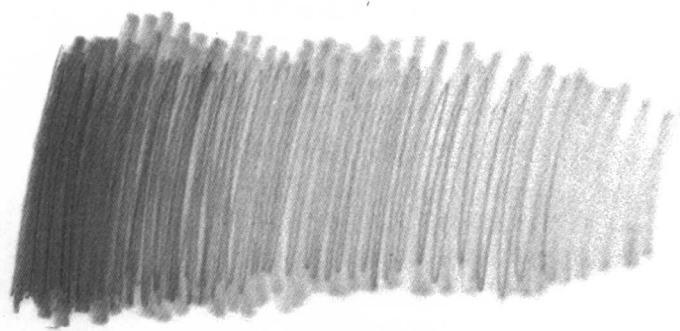
再用纸笔进行擦拭，使用方法和铅笔相同，纸笔稍稍倾斜，以免笔尖用力，运笔方向和铅笔一样，用力渐轻直至消失。

正确的混化结果看不出明显的调子差别，万一有断层，可以用一些小技巧进行弥补。眯起眼睛，图案一旦模糊后深色部分愈深，浅色部分愈浅，这样你就可以更容易地观察调子变化，断层也更容易被发现。

如果发现有黑点，取一块橡皮泥，用拇指和食指搓出一个尖头，轻触黑点，不要用力，这样黑点就可以被擦掉。我称之为“补画法”，因为这是一种修补性技术。如果你发现哪部分太淡，就用铅笔加深。

渐变色谱

渐变色谱的错误画法。铅笔线条过于随意，使得色 谱不能均匀混化

纸笔不过是用纸搓卷成的锥形柱，所以千万不要在笔尖用力以免将其压坏。

这是运用纸笔时应倾斜的适宜角度。

如果纸笔的笔尖被压钝，可以用一根拉直的回形针从其后部伸进去将笔尖顶出。

练习阴影

只有明白了阴影代表什么，才能在绘画过程中正确运用擦抹画法和阴影。阴影代表物体的调

子以及光线和阴影是如何影响物体颜色的。物体的调子可分为五个层次，我们可以用一个球体来

加以说明。搞清楚这五个层次及它们的区别非常重要。你可以按以下几个步骤试着画一个球体。

一个球体正因为有五层阴影，看上去才有立体感，所以学习这五个层次很重要。

① 投影。这是调子最深的阴影部分，一般位于靠近物体的阴影处而非物体表面。光线完全照射不到这部分。

② 明暗交界线。这是整个物体表面调子最深的部分，光线照射不到这一曲面。

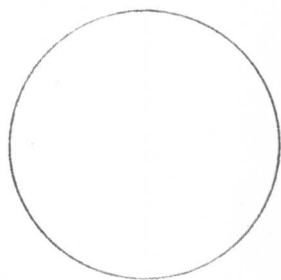
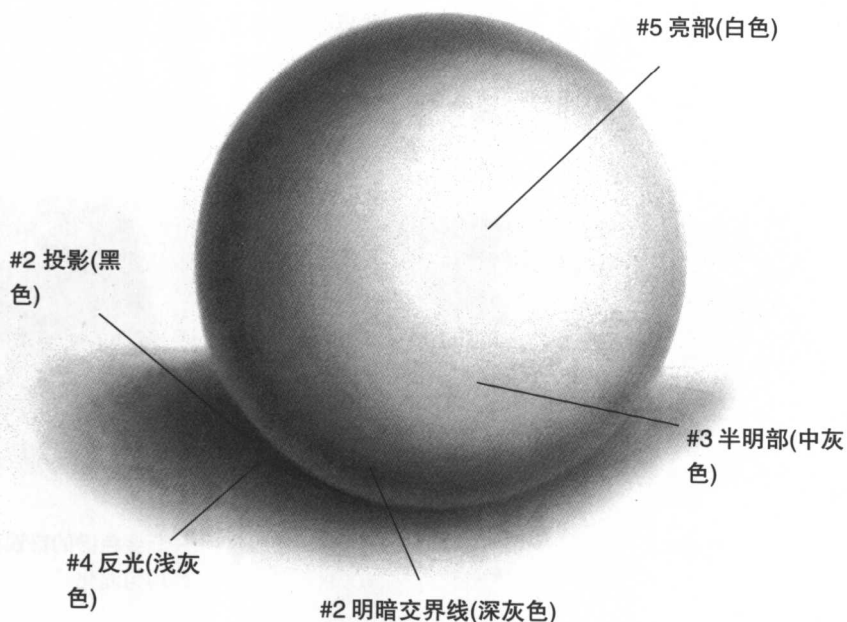
③ 半明部。这是整个物体表面的中间调子，既非处于阴影处也不被光线直接照射，而是处于两者之间。

④ 反光。物体边缘都可以发现反光，这是由物体周围反射光源造成的。这说明物体四周有背景。阴影部分的反光最为明显，它将投影和明暗交界线相分离，否则两者一旦混合，物体就会失去立体感。

⑤ 亮部。这部分所受光线最强。

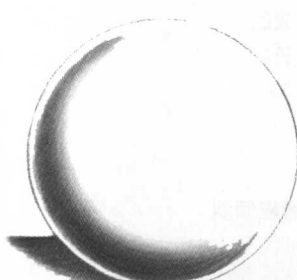
明暗调子，每一格代表阴影的一个层次。

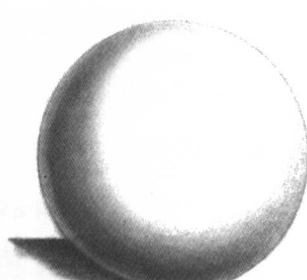
先画一个圆

打上阴影。先画底部的投影，再画明暗交界线，注意交界线与圆的弧度一致。

用铅笔沿着球体轻轻擦抹，直至阴影消失在亮部。

眯起眼睛，如果图画有任何瑕疵，运用小技巧进行修改。正确的球体应该是这样的。