

水月观音像

美国 查理·利德 著 马文启 译

水彩肖像画法

辽宁省美术学院
辽宁省美术学院
出版发行
社址：沈阳市
开本：787 × 1092/16 印张：9
字数：57,000 印数：2,301—22,300
1980年10月第一版 1982年1月第2次印刷
统一书号：8117·1662 定价：5.00元

水彩画技法

〔美国〕查理·利德 著
马文启 译

辽宁美术出版社

PORTRAIT PAINTING IN WATERCOLOR

作者简介 查理·利德一九三七年生于纽约坎布里奇市，是美国当代享有盛名的画家之一。他的著作《水彩人物画法》、《水彩肖像画法》在美国和英、加、日等国出版，深受读者的欢迎。他的画经常在国内、外展览，一九六九年以来在各种展览会和竞赛会上多次获得头等奖。一九七二年他设计的邮票，荣获了国家设计院颁发的奖金。他曾是美术学院教授会的成员，目前在康乃狄格州领导着几个私人办的图画班，并担任教学工作。

译者的话

查理·利德在这部著作中，从熟悉水彩画材料和练习水彩技法开始，循序渐进地向读者讲授创作水彩肖像画的技法要领。

这本书的一个很大特点是，附有大量的精彩图例，即为配合讲解而作的分步骤的范画。从这些未曾润饰的习作中，读者可以清楚地看到爽快流畅的运笔过程，这是很宝贵的。

由于作者长期从事艺术实践，在水彩肖

像画技法上有许多独到之处。他的这些示范作品造型严谨、气韵生动，十分重视姿态和性格的刻画。

这是一本较好的技法参考书。它不仅对初学水彩画的读者有实际指导作用，对编写绘画教材也有一定的参考价值。

马文启

1978年11月

目 录

引言..... 8

材料和工具..... 10

头部

1. 四分之三侧光头像..... 14

2. 侧光头像..... 18

3. 正面光头像..... 22

4. 逆光头像..... 28

5. 轮廓光头像..... 32

6. 基本头形..... 36

面部

7. 眼睛..... 42

8. 鼻子..... 48

9. 嘴..... 54

10. 耳朵..... 58

头发

11. 浅色头发..... 80

12. 深色头发..... 84

手部

13. 手的基本形..... 90

14. 手的细部..... 92

黑白肖像

15. 儿童..... 98

16. 女青年..... 103

17. 男青年..... 108

18. 有胡须的老人..... 113

19. 深肤色的人..... 116

彩色肖像

20. 颜色的选择..... 124

21. 颜色的混合..... 126

22. 系头带的姑娘..... 128

23. 东方少年..... 131

24. 留胡子的捕虾人..... 134

25. 阳光下的男孩..... 137

26. 全身像..... 140

引言

对我来说，水彩画是一种灵活自然、富于启示的手段。我发觉，它的动人的、偶然产生的意外效果是可以利用的。

我听见过不少关于用水彩作画的话”，但我完全不同意它们的观点。例如，我听到过这样一种说法，即用水彩作画是不可能修改的，所以你必须一开始就得画“准确”。其实不然，我在一幅画上就经常修改，你若遵循这本书进行练习，将会弄明白我说的意思。

另有一种错误看法，认为用水彩画人物比画别的对象更为困难。我还是不同意！水彩用于描画自然、简便的肖像来说是很理想的，用水彩画出非常“完美”的肖像画也是可能的。我确实是用油色或丙烯颜料（注）来画“正式的”肖像画，但是，这完全是个人的偏爱。我的确发现，水彩画有助于在水彩与油画之间的前后转换。

作为本书里的练习范画，我都是把每一

步骤分开画在纸上——使“课程”尽可能清晰易懂——你大概会发现，从一个图例进行到下一个图例的很小的变化。我认为，从一个步骤到另一个步骤的这些微妙的区别，将真正对你有帮助。这些图例会告诉你，水彩画决不是一种严整的科学，而且每作一幅画都是一次新的体验！我先是精心拟定构图，以准确的素描轮廓开始，但当我一着手画颜色时，就不需要遵循任何死板的规律了。我喜欢偶然产生的效果。

对我来说，运用水彩画这个手段多半会产生兴奋和冒险之感。在随后的练习中，我希望你将和我共同分享这种感受。

译注：丙烯（acrylic）颜料是从本世纪六十年代起流行于欧美、日本等国的绘画材料新品种，通常是用颜料、丙烯聚合乳剂、塑性材料或类似物混合制成。

速写课：8 × 14吋 这是一幅只用很短一点时间画的速写，画的是正在我们图画班里作画的一个男人。尽管这幅画上有许多不成功的地方，但是我觉
得，类似这样的画是有很多价值的，它可以使画者增长
这样一种才干，即能把你直观感受到的东西加以精
炼。即使这幅画作为整体来看是不成功的，但画上
也一定会有一两点可取之处。

材料和工具

水彩画唯一令人不愉快之处，就是必需购置上等的水彩画笔、画纸和颜料，价钱昂贵。关于这方面我只能说，好的材料是必备的条件。试试你就会知道，用劣等材料是不能画出好水彩画的。

画笔 有两种类型的画笔：羊毛和黑貂毛制的画笔。

例如，羊毛制的画笔就不可能把笔头弄尖，而这尖笔头在画头像中却是必不可少的，它对重要细部的刻画非常有用。另一方面，一只羊毛画笔对本书中的早期练习是很适合的，因为这时你正好是刚刚熟悉水彩画的一般技法。

貂毛画笔最好，但笔质不同，种类很多。你应当尽可能买上等的画笔。我提议买三支貂毛画笔：一时宽的扁笔，10号圆笔和一支小号的（3号或4号）圆笔。画笔的型号看来因制造者不同也有差异，你可留心研究各厂产品以便选购自己最称心如意的画笔。

使用一支变得疲软、迟钝的画笔，是很难画出一幅好画的，所以你应该尽量使用笔尖好的画笔。你可以把使旧了的画笔用于画背景地方，把好使的画笔用于雕刻精细。

画纸 我觉得好的水彩画纸是很重要的。所谓“好”，我指的是一种相当柔和并有吸收力的纸。廉价的纸一般都坚硬难使，常常

排斥着色，有时象似有一层油质薄膜，使着色遇到困难。但从另一方面看，在你还没有一个如何画水彩的好的主意之前，当然可以用便宜的纸。

使用上等的好纸时，你自然会产生一种珍惜之感，怕把它弄坏——这说不定就造成一种试验性的和胆怯的水彩效果。你要尽量承认这一事实，即你要不惜去弄坏一些上等的好纸，领会试验效果，而这样做恰好是学习作画的一部分。无论什么时候你都可以使用一张水彩画纸的正反面作画（显然，画纸有正面和反面，但是我从来不去管它。）

水彩画纸有各种不同的重量和质地。质地有非常光滑的，叫做热压的；还有不平整的叫做冷压的（适度的凸凹不平）和粗糙的（确实粗糙）。我建议，使用相当光滑质地的，如热压的纸，以后，你经过粗糙和光滑的两种纸的试验，会知道最喜欢哪一种。

热压的冷压的和粗糙的各种纸，重量从非常轻的72磅到中等重量140磅，一直到最重的300磅不等。这个磅数指的是一令纸（500张）的重量。72磅的纸用于画水彩确实太薄和太轻，除非你不打算在作画时犯任何错误。较重也就是较厚的纸，经久耐用。300磅的纸特别适用，你将发现，可以在上面随意修改，而且不必担心它翘曲起皱——变成波浪形。

画箱和调色盒 以后,你可能将要在室内画很多的水彩画,这时,把你的颜色和笔放在什么里面,就无关紧要了。但是,当你出外写生时则需要准备一个画箱。渔夫的用具箱或木匠的工具箱,都可成为你盛装全部画具的合适容器。这两种类型的箱子,都有一些小的间隔,用来装绘画颜料和笔是最好不过了;在下面还有一个大间隔,用来放调色盒和装水的容器是个好地方。我倒建议你,买一个塑料工具箱,因为它不生锈。你也许能在你们当地减价商店里发现一个好的工具箱。

我在自己的工作室内作画时,使用的是一个外科医生用的搪瓷盘子,而当我走出工作室到外面画画时,则使用一个折叠的金属调色盒。医生用的搪瓷盘子可做为极好的室内调色盘。它有供调色用的大块地方,而且它经久耐用,永不腐坏。如果你买一个折叠的调色盒,它一定有一个足够大的调色地方,和很多围色的格子。不要买那种上面带有现成的干硬色块的调色盒——要买一个准备使用管装颜料的调色盒。不要买塑料的,它不耐用,而且在上面对水彩很困难。

画架 我从来不用画架画水彩画,因为我发觉,使用画架反而造成更多的麻烦。有一个画架,就要多拿一件东西,仅画纸、画板 and 画箱就已经够多了。在工作室里,我使用

两个折叠椅子作为画架。我坐上一个,把另一个放在我的对面,把画板支在对面椅子的靠背上,用椅座放置调色盒、画笔和水瓶。我在室外作画时,通常把画板支在对面手边的岩石上,或者直接放在地上,跪在画板的前面画。

有些画家喜欢坐在椅子上,把纸和画板放在他前面的地板上。采取这种位置——纸离的远——作画的有利之处在于使你画起来不感到“紧张”,你将随意挥动手臂,画起来可以更无拘束。

如果你是在一间工作室里作画,我建议你,用一个可调节的画桌——当你想要站起来画时,可调节成水平位置,如果你想要坐着画,完全可以调节成垂直的。

要尽量找到称心如意的地方和作画位置。当你画了许多水彩画以后,自然也就摸索出你自己的安置画板的适用方法。

颜色 我将在颜色的选择和颜色的混合两讲中,对颜色进行充分讨论。用来画本书练习中的黑白画,你可买象牙黑或者是鼠灰。当你买这种色时——包括你的所有颜色——我建议你不要买干硬色块。这也属于个人的偏爱,因为,用硬块颜料也完全有可能画出极好的图画。但我认为,使用软的管筒颜料在需要时适当地挤放在调色盘上是

肌理描画: 4×6 吋 我在这幅画上,利用上等

图画纸的硬实表面,创造出了一些特殊的效果。例如,鼻子下面高调的投影。这个投影本来是很暗的,但我往这投影里滴进一些水,当这个地方干燥后,水迹呈现了有点象腐蚀的效果。用通常深的调子来代替画鼻子;用留下的鼻子投影周围的硬的边界来指出鼻子的存在。在头发还湿时,用一块薄纱擦它,使其产生肌理。我还须指出厚运动衫的模样,当这个地方干了时,就用指甲搔出一些肌理来。我还用手手指头抹擦嘴部,使其产生明显有力的肌理。

非常方便的。还有，你一定要买透明的水彩颜料，不要买不透明的。不透明颜料是晦暗不透光的水彩，它不适于画透明的水彩画。

其它方面 你的画板必须是相当坚固的，并且要具有适于作画的硬实表面。正如我早先提到的那样，我经常用处于垂直位置的画板作画，虽然，我已经听说，这被认为是一种非常奇怪的做法。画板直立，稀薄的湿色要流淌，我想，你在本书的一些插图上，将会看到很多的这种“流淌”。我并不觉得这种“流淌”是讨厌的，但你多半会有这种感觉，并且会促使你更好地用水平或倾斜位置的画板去作画。

当我去上图画课时，或者在自己家里作画时，我带着一块相当小的画板——或是一块标准的市上大量生产的松木画板，或是一块纤维板，或是一块胶合板——约 16×20 吋大小。图钉扎不进纤维板，但你可以带一个挟带，使画纸附着在板上。

我总是在画箱里放一块用面包捏成的橡皮擦、铅笔和一个刀片。一块橡皮擦用起来也要非常注意。任何时候也不要使用硬的、正式的橡皮擦。而且，即使你用的是面包捏成的那样很软的橡皮擦，也必须注意，不要使修改过度。假如你把纸面擦过火，它就会变得粗糙，也就不能象原来那样很好地吸着颜

色了，而且，被擦过的地方的粗糙的纹理，一经着色就会暴露出来。

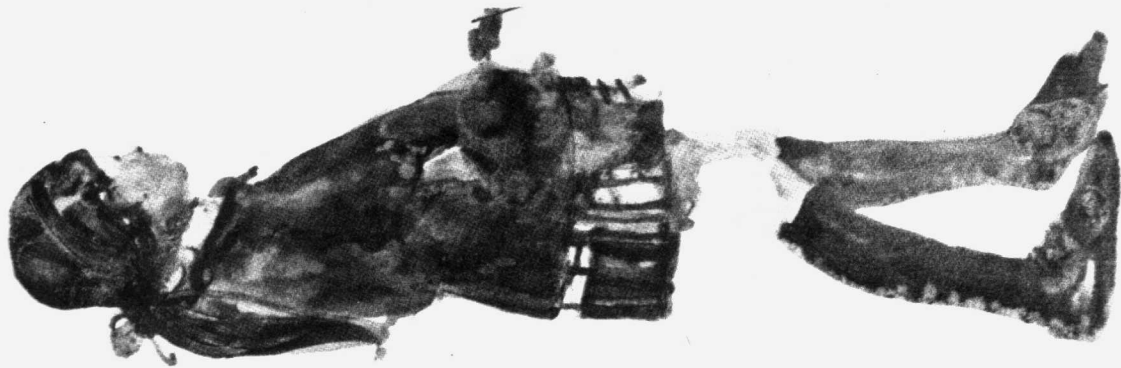
要用一支2B的黑铅笔，它比较软。使用硬铅笔起稿尽管画的线条很浅淡精细也会把纸划伤，而且我想你自己也将会发现，当你想进一步发展你的描画时，会落得不知所措。非常软的铅笔，如4B或6B的，将在纸上留下很黑的线条，这在着色阶段势必造成麻烦。

当颜色干了之后，用刀片刮出高光很方便。你也可以在画还湿的时候用刀片去刮，但要注意不要把纸刮伤。滥用刀片会使图画毁坏。恰当的高光是任何一幅图画所不可缺的，如果刮得太多，就会引起很不舒服的感觉，造成“太喧闹”的效果。

当画上的颜色仍然湿时，我还用笔杆的尖头和手指甲来搔出明亮的线条。我想你一定会注意到，我就是用这两种方法在一些练习作业上搔出一绺绺的头发。

用来装水的容器，我使用的是塑料瓶，不易损坏。一个军用水壶和一个相配的杯，同样可作为很好的盛水容器。

我用图钉把纸固定在画板上。如果用纤维板，就在手头准备一卷寸带，用它把纸固定在画板上。

头部

最后，我总是带一盒妇女化妆用的擦脸纱，它的用处很多，用它擦笔和擦抹图画太湿或控制不住流淌的那些地方，是非常好使的。我还用它擦掉画错的地方或用它减弱有些太硬的边缘。我认为，擦脸纱在任何一套水彩用具中都不缺少，但你也可能发现，那种擦脸纸也很好用。

站着的女孩：4×8吋 正如你在这里能看到的那样，这或许是要画一幅实际上没有表现面孔的肖像。你可以仅仅抓住这对象的独特的姿势。我相信，当你看见某个熟人在街上步行，在你还没有看清他任何面貌特征之前，你就知道那个人是谁了。姿势是肖像的很重要的一部分。所以，你应当努力抓住它，象抓住面貌特征一样。

1

四分之三侧光头像

在以下的五课练习中，你将只用两个色调——一个浅的和一個比较深的——表现头部形体上的非常简单的光和阴影。当然，你不一定会有如此简单的色调的课题，因为你画的许多头像都是处于相当复杂的和散射的光线情况下。然而，即使在这些简单的练习中，也要记住，头部是一个立体的卵形体，而且一定要使你画的所有阴影在总体上能表现出这一点。

以后在第六课练习中，我们将采用第三个色调，也就是中间调子。但是，在开始阶段，要记住，简单的阴影形可能成为你最好的朋友，而且尽可能把你的模特儿布置在一个单一的不变的光源下面。单一的光源将会显出我要讲的简单的阴影形。

在这课练习中，我们将采用来自左侧的光线，所以阴影将在面部的右侧。按我们的意思，面部的“右侧”始终指的是你的“右边”，而“左侧”始终意味着你的“左边”。当你画铅笔轮廓稿时，要记住，铅笔线只不过是——一个大概的规范。着色时，用笔要大刀阔斧和流畅自如，不要小心翼翼地一个劲按铅笔轮廓去画。

当你准备调色时，先往调色盘上挤出浓

厚柔軟的黑色颜料。不要太吝啬，要给自己准备足够的颜料。如果在唱歌时颜料干了，就用水滴湿，还可以再用。把你的颜色弄浅，把笔放进水罐中浸湿，甩一下，去掉多余的水分。然后，用笔浸濡调色盘上颜料堆的边缘，取出一些颜色放在调色的地方。用濡湿的笔和颜料一起搞出“泥糊糊”。如果这个“泥糊糊”仍然太深，把笔再回到水罐里濡湿，甩一下，然后再去调“泥糊糊”。

为了画这个练习，需要一支上等的黑貂毛制的水彩画笔，这种笔容易弄尖。8号或者是9号的笔，比较适用。还需要一个调色盘，一个水罐，一管象牙黑颜料，一支HB、2A、或者是2B的铅笔，一块画板，和一些图钉。关于纸，要用一种优质热压的、没有太多纹理的水彩画纸。纸的尺寸大小无关紧要，可以裁成八开，较厚的可以两面使用。要记住，你在另一面画画之前，要一直等到先前画的那一面干透。当你准备开始练习步骤1时，先把画纸钉在画板上，把图钉按在四角，把调色盘和水罐放在一个方便的地方。你可以站着画，使画板保持水平位置，或者可以坐着画，使你的画板有一定角度的倾斜。

四分之三侧光：步骤 1. 用铅笔画一个简单的椭圆形，大约 4 或 5 英寸高，不要画的过大。接着，往调色盘上挤一些黑色颜料，而后，如我已经画的那样，调出一个相当浅的颜色，但它仍然比白纸显得暗些。然后，用蘸满颜色的画笔，以宽阔的笔法，涂满椭圆。如果一些笔道跑出铅笔轮廓线外，也不必担心。

四分之三侧光：步骤 2. 让最初的涂色干透。然后把笔在水罐中滴湿，甩一下，再回到黑颜色堆上。这回，要调出一个很深的“泥糊糊”，比你用于步骤 1 中的色调要深得多，但要用足够的水，以避免纯黑。用一个或两个好的明确的笔道，把整个面部右侧（你的右边）画上约 1 英寸宽的细长条。

四分之三侧光：步骤 3. 现在来非常简单地表现出面部阴影一边上的眼睛。你在步骤 2 中画的阴影长条应当仍然是湿的。把笔蘸满同样深的颜色，从深色细条开始往下到约三分之一处，在面部画一水平的凸出部分，在几乎要画到中间时停住。~你已经在已经表现出了眉毛下边的阴影。

