

图 解 新 时 尚

NEW

FASHION ILLUSTRATIONS

多种材料分类绘画法

熊谷小次郎

天津人民美术出版社

原 著: 熊谷小次郎
翻 译: 张红兵
校 译: 阎 瑜
校 对: 丁淑明 丁淑芳
责任编辑: 程志薇
技术编辑: 高 振

图书在版编目 (C I P) 数据

图解新时尚 / (日) 熊谷小次郎著; 张红兵译. — 天津: 天津人民美术出版社, 2001.7

ISBN 7-5305-1527-6

I. 图… II. ①熊…②张… III. 绘画—技法(美术)
IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 031580 号

Copyright © 1999 Kojiro Kumagai

All rights reserved.

First published in 1999 by Kodansha Ltd., Tokyo, Japan.

Chinese Simplified Character Edition Copyright © 2000[date] Tianjin People's

Art Publishing House, China

Published under license from Kodansha Ltd.

©1999 年 熊谷小次郎

版权所有。

株式会社讲谈社 1999 年在日本首次出版。

中文简体字版版权 ©2000[年] 天津人民美术出版社。

由日本株式会社讲谈社授权天津人民美术出版社出版发行。

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050

电话: (022)23283867

出版人: 刘建平

北京慕来印刷有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2001 年 7 月第 1 版

2001 年 7 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1 / 16 印张: 9

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 54 元

图 解 新 时 尚

NEW FASHION ILLUSTRATIONS

多种材料分类绘画法

天津人民美术出版社

前言

技术的进步使得每年都有新的绘画颜料被开发出来，并且这些好用的颜料陆陆续续公开出售。然而，遗憾的是画具商店在出售这些新产品时，几乎不介绍相关的使用方法及绘画技巧。而且，也无法仅凭读读说明书就能动手绘画。购买这些颜料的人们肯定会想：如果有一种能详细讲解如何使用的书就好了。

我也经常想，如果能有介绍新颜料的使用方法、绘画技巧及各种辅料的利用等手册的话，我们就能自如地使用它，来实现自己的想法。

因此，我为那些想提高绘画水平、渴望了解新型颜料使用方法的朋友们，编写了这本书。该书用千余幅照片和插图，通俗易懂地介绍了从水彩画颜料、粉笔、广告画颜料、树脂水彩画颜料、特性丙烯色、彩色墨水、彩色铅笔、喷笔、油彩，到马克笔和尼龙笔等11种颜料的选择使用，及其相关的21种绘画方法和技巧。鉴于颜料与画纸的搭配至关重要，本书以照片的形式来表现由于颜料与画纸的不同搭配，而产生的不同绘画效果。并且，每个单元之后，特向读者奉献拙作，仅供大家绘画创作时参考之用。

衷心希望无论是初学者，还是资深画家，都能通过阅读此书，享受到能充分运用颜料和画纸特点进行绘画创作的乐趣，如果大家能从中体味绘画的美妙之处，我将感到无比荣幸。

目录

前言 3

绘画前的准备工作 6

●了解绘画材料的性质 ●牢牢把握主题 ●说说画笔 ●结合剂和修改剂的使用 ●构图的方法 ●色彩的组合 ●画纸与画布

第一部分 介绍 9

颜料和画纸 10

●水彩 ●粉笔 ●广告色 ●树脂水彩 ●特性丙烯色 ●彩色墨水 ●彩色铅笔 ●喷笔 ●油彩 ●马克笔和尼龙笔 ●橙汁

作品 14

第二部分 教程 17

水彩 18

画具和画纸 颜料与用具 水彩的特点 画笔 画前准备 画纸的选择 画纸的效果

透明水彩薄画法 20

透明水彩薄画法的技巧 22

透明水彩厚画法 24

透明水彩厚画法的技巧 26

水彩作品 28

粉笔 30

画具和画纸 颜料与用具 粉笔的特点 画纸的选择 画纸的效果

粉笔 32

粉笔的使用技巧 34

油性粉笔 36

油性粉笔的使用技巧 38

粉笔作品 40

广告色 42

画具和画纸 颜料与用具 广告色、广告色笔、白笔的特点 画纸的选择 胶带纸的使用 画纸的效果

广告色 44

广告色的使用技巧 46

广告色笔 48

广告色笔的使用技巧 50

广告色作品 52

树脂水彩 54

画具和画纸 颜料与用具 树脂水彩的特点 结合剂 画纸的效果

树脂水彩薄画法 56

树脂水彩薄画法的技巧 58

树脂水彩厚画法 60

树脂水彩厚画法的技巧 62

树脂水彩作品 64

特性丙烯色 66

画具和画纸 颜料与用具 特性丙烯色的特点 画笔 画纸的选择 画纸的效果

特性丙烯色 68

特性丙烯色的使用技巧 70

特性丙烯色+修改液 72

特性丙烯色+修改液的使用技巧 74

特性丙烯色作品 76

彩色墨水 78

画具和画纸 颜料与用具 彩色墨水的特点 画笔 画纸的选择 画纸的效果

彩色墨水(水溶性) 80

彩色墨水(水溶性)的使用技巧 82

彩色墨水(耐水性) 84

彩色墨水(耐水性)的使用技巧 86

彩色墨水作品 88

彩色铅笔 90

画具和画纸 颜料与用具 彩色铅笔和水笔的特点 画纸的选择 画纸的效果

彩色铅笔 92

彩色铅笔的使用技巧 94

水溶性色笔 96

水溶性色笔的使用技巧 98

彩色铅笔作品 100

喷笔 102

画具和画纸 颜料与用具 喷笔的特点 作画的体会 画纸的选择 画纸的效果

喷笔(覆盖式) 104

喷笔(覆盖式)的使用技巧 106

喷笔(徒手式) 108

喷笔(徒手式)的使用技巧 110

喷笔作品 112

油彩 114

画具和画纸 颜料与用具 油彩的特点 画笔 画布的选择 画布、画板和画纸的效果

油彩 116

油彩的使用技巧 118

水溶性油彩(双重性) 120

水溶性油彩(双重性)的使用技巧 122

油彩作品 124

马克笔和尼龙笔 126

画具和画纸 颜料与用具 马克笔和尼龙笔的特点 画纸的选择 画纸的效果

马克笔 128

马克笔的使用技巧 130

尼龙笔 132

尼龙笔的使用技巧 134

马克笔和尼龙笔作品 136

橙汁 138

画具和画纸 颜料与用具 橙汁的特点 烤炉 画纸的选择 画纸的效果

橙汁 140

橙汁的使用技巧 142

绘画前的准备工作

了解绘画材料的性质

绘画不是单纯地使用一种技巧,而是多种技巧的综合运用,并且,学会一种技巧,经过各种各样的反复尝试,还会有新的发现。领悟到这些再去创作,可以说是绘画的一大乐趣吧。

画画和画插图前,首先了解颜料的性质很重要。无论哪种颜料,都有其它颜料所无法替代的优点。清楚地知道颜料的特点后再去作画和在丝毫不了解的情况下就作画,效果完全不同,即使是画自己熟知的形象,清楚哪种颜料最适合自己的画风同样重要。因为,某些颜料并不适合自己的风格,这就要经过尝试以寻找到最适合自己的画风的材料。

另外,不能只限于市场上已有的,还要善于将自己身边的各种材料当做绘画材料来使用;而且,也不要只限于一种材料,还要尝试通过各种材料的混合使用,创作出富有个性的作品。想成为画家的朋友们,请掌握这些技巧,创造出富有个性的新的形象吧。

牢牢把握主题

作画时,要牢牢地把握主题,清楚自己想画什么,否则的话,会对绘画的方法和用什么颜料来作画产生迷惑。真正的画家会围绕主题去作画。许多朋友想做一名画家,但又对这一问题有着模糊的认识,所以,我在此提醒诸位要将

这一点铭记在心。

说说画笔

画笔因毛质、形状、大小的不同分为许多种类。从形状上分,最基本的是圆头笔和平刷笔。毛质上大致又有硬毛笔和软毛笔之分。硬毛笔一般是用猪毛做成,画油画时,往往用毛质较硬的猪毛平刷笔,这种笔笔锋坚挺、结实。软毛笔通常用鼬、狸、牛、马等动物的毛制成,柔软而有弹性。软毛笔适用于水溶性颜料的薄涂以及画底色时的晕色。在画板或水彩画纸上作画时,以选用笔锋粗、弹性强、质地优的水彩画专用笔为宜。在柔软的纸和彩纸上作画,最好用日本画专用笔。总之,我们要根据绘画所表现的内容的不同而选择适当的画笔。

初学者一般可以不要考虑画笔的优劣,然而想成为画家的朋友并非“善书者不择笔”,应精心选好画笔,以创造出富有个性的形象。一支好画笔使用寿命长,而且能以各种不同的方法进行创作。但要注意无论使用什么画笔,都要在使用后用水或油洗净并妥善保存。

结合剂和修改剂的使用

市场上出售各种结合剂,品种非常丰富。主要包括像修改剂那样能改变画纸、画布纹理,使画面有光或无光,(调

整光泽度)覆盖于颜色的表面进行画面效果保护以及延迟颜料干燥时间的结合剂等,如果能利用其长处和特点,就更能增强作品的表现力。

一般认为,画油画和日本画,可以用其特定的颜料和画具作画,而水彩和特性丙烯色等各种各样的颜料中,用结合剂和修改剂与其混合,做成绘画颜料,在画纸和画布上打底,可以营造独特的风格。并且,作画不只是在画纸上涂色,还可以通过叠色、刮色、划挠等多种手法来表现自己的个性。

下面,介绍一下66页、67页提到的结合剂,仅供参考。

- 20 天然砂——含有微小沙粒的结合剂。它能使底色变得有粗糙感,像加入了少许小沙粒一样。
- 21 白色不透明粉(增光粉)——使底色保持独特的光泽度,且粗糙。
- 22 树脂砂——一种半透明的堆砌剂,能做出粗糙的效果。
- 23 玻璃珠——一种含有微小球状颗粒的结合剂。
- 24 轻型立体剂——能在画纸表面做出凹凸效果的底色涂剂。
- 25 混纺纤维——能获得纤维状的底色效果。
- 26 管装结合剂——以较强的附着力、透明感和光泽度达到厚重的绘画效果。
- 27 无光光亮剂(乌光剂)——对作品

起保护作用,通过附着一层耐水性、耐光性强的薄膜,在保护画面的同时,提高作品的显色效果。

- 28 去光剂——一种将特性丙烯色变淡的结合剂。能保护颜料的透明感和附着力,消除表面光泽。
- 29 立体膏——在作品表面追求厚重的凹凸感时,作为一种堆砌剂来使用。
- 30 亮光聚合剂——一种将特性丙烯色变淡的结合剂。它能保护作品的透明感和附着力,使作品有光泽。
- 31 修改剂——用于加强特性丙烯色的附着和显色的白色涂剂。
- 32 耐腐性光亮剂——一种具有卓越耐光性能,起保护作用的光亮剂。能防湿、防光、防尘。
- 33 强力清洗剂——一种能清除丙烯酸颜料的清洗剂。去掉丙烯酸后,可用水清洗画布。
- 34 稀释剂——一种绘画用的稀释剂。用喷笔将稀释剂喷成细水珠,再用画笔涂开。
- 35 剥离液——能清除干燥结块的丙烯酸颜料。
- 36、37 延迟(抑制)剂——一种能延迟丙烯酸干燥时间的结合剂。主要在笔触润接及制造朦胧效果时使用。
- 38 玻璃底涂剂——一种用在玻璃和陶瓷等材料上防止水分被吸入表面的底色调整剂。

构图的方法

绘画最难的是构图。对构图优劣的判断也没有一成不变的规则。虽然已确定自己想怎么画，但画出来效果的好坏还会由于布局的不同而产生很大的差异。这主要是由一个人的悟性决定的，而非技术问题。所以，要经常看看其他画家的作品，还可以通过听音乐、读书，体验那些可以感受的东西，以培养自己的悟性。除此之外，别无他法。

绘画不能脱离日常生活，各种经验的积累都会使人产生灵感和创作激情。留心观察周围生活，善于捕捉、吸收、消化各种信息，并在自己的作品中表现出来，这一点非常重要。

色彩的组合

我认为绘画中最重要的是色彩的组合。看到一幅绘画作品，最令人感兴趣的自然有布局的因素在，然而，难道不是那美妙的色彩组合更能吸引你吗？

每时每刻映入我们眼帘的色彩，一旦想将其运用到我们的作品当中，往往是色彩的组合、搭配最令我们不知所措。这也和构图一样，要看画家的悟性了。所以，应多观察自然风景中的色彩、热带鱼的颜色、日本和服的带子与花形的组合方式以及古往今来的绘画作品，将其运用到自己的绘画作品中去。

画纸与画布

没有纸张这样的材料，则无法作画。最普通的材料是画纸。画纸和其他绘画材料的搭配是在绘画过程中影响作品的至关重要的因素。画纸因颜色、纹理、材质的不同而有许多种类。一般白色的或者淡颜色的画纸最为常用。另外，被称作画纸纹理的表面凹凸也很重要。根据纹理的粗细将画纸分为细纹纸、中纹纸和粗纹纸三种类型。细纹纸表面平滑、纹路较细；中纹纸介于粗纹纸和细纹纸之间；粗纹纸的表面则呈凹凸不平状，涂上颜料以后，凸起的部分容易着色，表面不均匀。涂广告色要求色彩浓重且均匀，只有细纹纸才适合。像水彩画那种用水较多的湿画法，则要用粗纹纸。着色会因画纸对颜料的吸附性不同而产生种种差异，从而影响画面的效果。因此，画纸与颜料的匹配至关重要。

像油画等需要在画布上作画，就要根据颜料及作画方法的不同而选择不同类型的画布，这在创作上是很关键的。另外，画纸各具特色，从只涂一次颜色就要破的软纸，到即使画错了用抹布擦洗后也能在它上面最终完成创作的比较结实的纸，种类很多。这就需要你选择与自己使用的颜料相匹配的画纸。画纸的纹理是可以任你选择的。

第一部分 介绍

颜料和画纸

作品

颜料和画纸

虽然市场上出售多种颜料,但还是有很多人并不了解颜料和纸张的关系。生产厂家也没有提供能帮助大家解决困难的详细说明。在此,我列出了11种颜料,以它与画纸的适用关系为例进行说明。

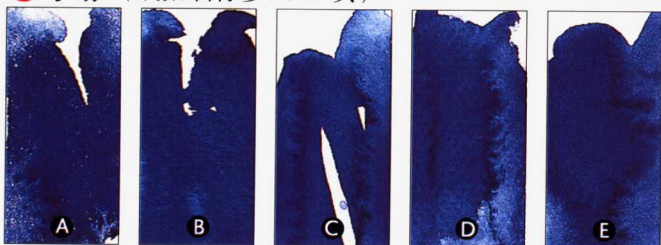
每年都有很多新颜料问世,所以,我希望大家能经常将它们运用在自己的绘画创作中,创作出充满个性的作品。

需准备的画具

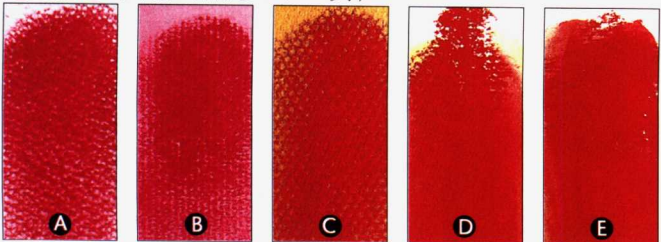
- A** 水彩 + 画具 + 画纸
- B** 粉笔 + 油性粉笔 + 画具 + 画纸
- C** 广告色 + 广告色笔 + 画具 + 画纸
- D** 树脂水彩 + 画具 + 画纸
- E** 特性丙烯酸 + 修改剂 + 结合剂 + 画具 + 画纸
- F** 彩色墨水 + 画具 + 画纸
- G** 彩色铅笔 + 画具 + 画纸
- H** 喷笔 + 画具 + 画纸
- I** 油彩 + 液体油彩 + 画具 + 画布 + 画纸
- J** 马克笔和尼龙笔 + 画具 + 画纸
- K** 橙汁 + 烤炉 + 画具 + 画纸

画纸和画布、画板的绘画效果

A 水彩 (纸张名称参照19页)

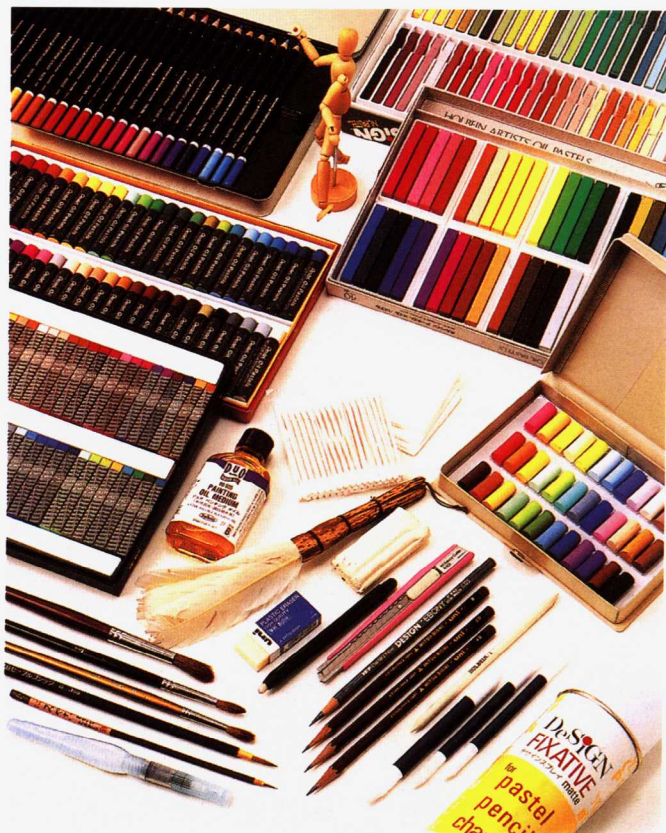
B 粉笔 (纸张名称参照31页)

A 水彩

B 粉笔

C 广告色

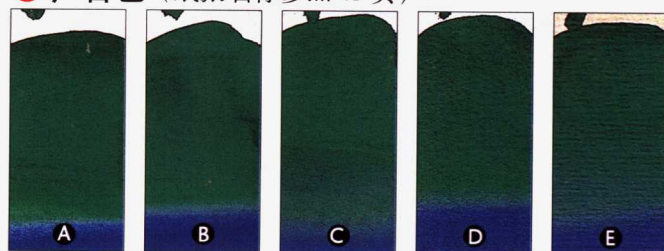
D 树脂水彩

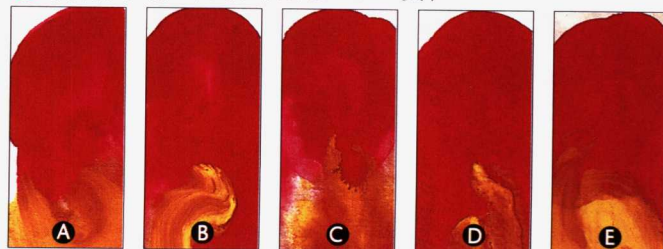
E 特性丙烯色

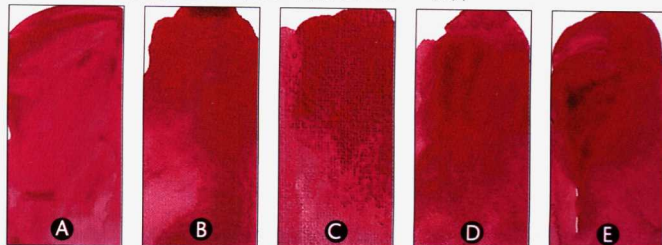
C 广告色 (纸张名称参照 43 页)

D 树脂水彩 (纸张名称参照 55 页)

E 特性丙烯色 (纸张名称参照 67 页)

F 彩色墨水

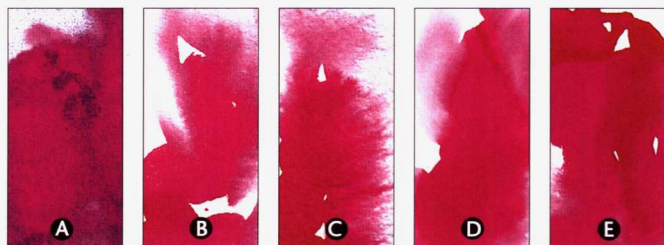
G 彩色铅笔

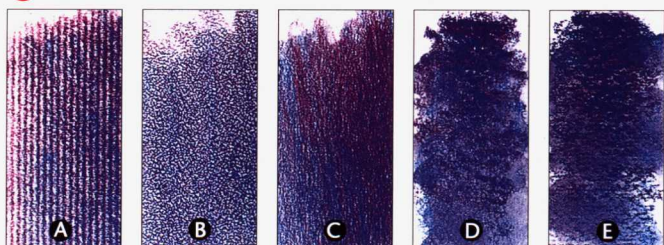
H 喷笔

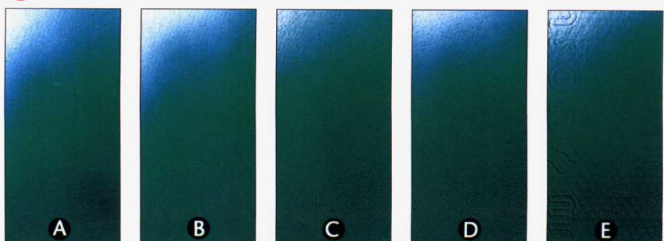
F 彩色墨水 (纸张名称参照 79 页)

G 彩色铅笔 (纸张名称参照 91 页)

H 喷笔 (纸张名称参照 103 页)

① 油彩

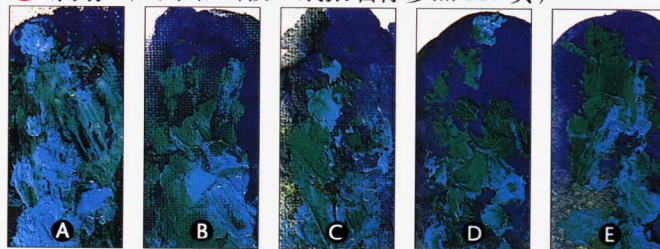
① 马克笔和尼龙笔

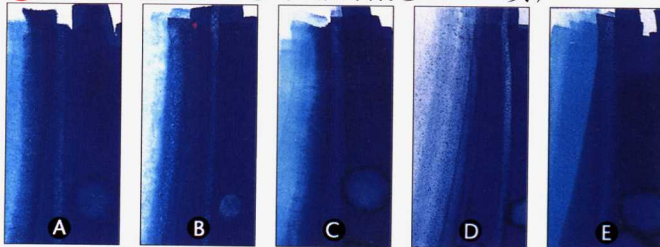
K 橙汁

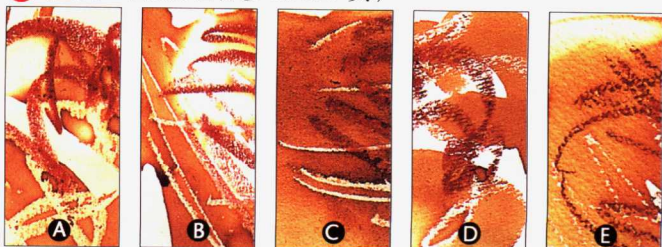
① 油彩 (画布和画板、纸张名称参照 115 页)

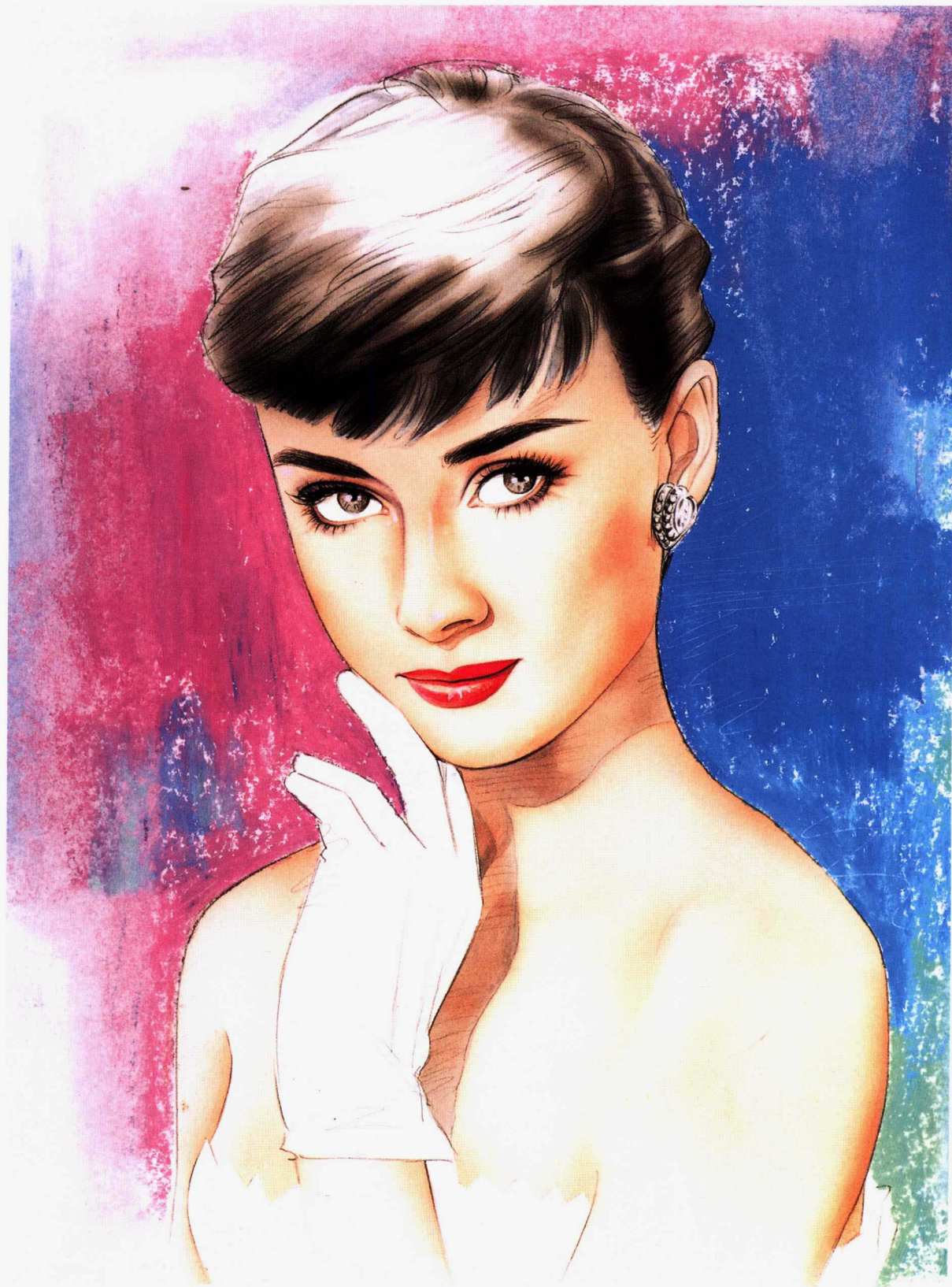

① 马克笔和尼龙笔 (纸张名称参照 127 页)

K 橙汁 (纸张名称参照 139 页)

喷笔 + 油性粉笔 + 浅桃色图画纸

粉笔 + 卡松纸