

国际经典美术技法丛书

新世纪 水彩人物画技法

NEW TECHNIQUES OF WATERCOLOR FIGURES

(美) 查尔斯·雷德 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

本報人物新聞

2014年12月15日

国际经典美术技法丛书

新世纪 水彩人物画技法

NEW TECHNIQUES OF WATERCOLOR FIGURES

(美) 查尔斯·雷德 编著

鹿清霞 张庆艳 单士栋 译

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

试读结束，需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

(京)新登字 083 号

本书由美国 Watson-Guptill 出版社授权中国青年出版社独家出版。未经出版者书面许可,任何单位和个人均不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

版权登记号: 01-2004-4453

Originally published as THE NATURAL WAY TO PAINT: RENDERING THE FIGURE IN WATERCOLOR SIMPLY AND BEAUTIFULLY by Charles Reid. Copyright © 1994 by Charles Reid. First published by Watson-Guptill Publication, a division of VNU Business Media, Inc., 770 Broadway, New York, NY 10003, USA. Translation arranged through The Joanne Wang Agency.

图书在版编目(CIP)数据

新世纪水彩人物画技法 / (美) 雷德著; 鹿清霞等译. —北京: 中国青年出版社, 2004

ISBN 7-5006-5676-9

I.新... II.①雷... ②鹿... III.水彩画: 人物画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 093593 号

书 名: 新世纪水彩人物画技法
编 著: 查尔斯·雷德(美)
翻 译: 鹿清霞等
出版发行: 中国青年出版社
地址: 北京市东四十二条 21 号 邮政编码: 100708
电话: (010) 84015588 传真: (010) 64053266
印 刷: 山东新华印刷厂德州厂
开 本: 889 × 1194 1/16 印 张: 9
版 次: 2004 年 11 月北京第 1 版
印 次: 2004 年 11 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 7-5006-5676-9/J · 620
定 价: 58.00 元

目录

绪论	7		
第一章		第四章	
轮廓图与动势图		面部特征	
从绘制轮廓图开始	10	了解面部结构	86
点线画法	12	准确测量和布置面部特征	88
轮廓图练习	14	眼睛的画法	90
立体效果的表现	16	鼻子的画法	92
用钢笔和颜料画轮廓图	18	嘴的画法	94
正确布置面部特征	19		
描绘动势，前视图	22	第五章	
描绘动势，后视图	28	人物绘画示范	
描绘动势，跪着的人物	31	准确描绘模特儿的动势	98
		黑人模特儿的画法	104
第二章		裸体人像的画法	106
水彩画的技巧与色彩		着衣人像的画法	114
水彩画的材料	36	人物与背景的结合	120
笔法	40		
着色	43	第六章	
调配肉色	44	人物绘画的构图	
调配深暗肤色	46	用人物速写进行构图训练	126
动势图	50	画面的平面化	128
色点画法	52	选择画面的本质要素	136
		给风景画添加人物	138
第三章			
从侧影像到三维立体造型		索引	143
绘制简单的侧影人像	56		
添加单色阴影	58		
色彩和明暗关系的变化	60		
用阴影描绘形状	62		
将投影与人物暗部合为一体	68		
使形状向前突出	70		
亮部与暗部的应用	76		
描绘亮部	78		

Louis Rait

绪论

我曾经受过油画方面的专业培训。那时我在艺术家学院任函授美术课教员，我的导师正需要一个人来教授水彩人物课程。他把我叫去，并示范如何画水彩画。还记得画的是一艘拖船，他向我演示了如何柔化拖船大烟囱的边线，如何用湿画法来创造烟雾的效果。我的导师弗兰克·琼斯水彩画画得很好，但是他对水彩画所呈现的神秘感却毫无兴趣。他认为一星期的水彩绘画练习可以为我开始画人物提供足够的技法上的训练。弗兰克不画人物，所以我必须自己去寻找人物画的技法。当时，我所能理解的、可供参考的水彩人物作品实在不多（约翰·辛格·萨金特的作品，我当时理解不了，现在仍然如此）。幸运的是，我偶然接触了一些多萝西·胡德为劳德-泰勒公司所画的时装插图。这些作品高度的简洁和直接。画皮肤，她仅用了两种色调——亮部和阴影，同时也没有煞费心机地去柔化边线。这也成了我经常使用的创作手法。我开始去一个每星期一次课的素描班上课，在那里创作的作品是我的第一本书《水彩人物绘画》的基础。

这段经历为我写这本书提供了

前提：水彩人物绘画并不难。

除了方法以外，水彩人物绘画也需要有技巧。因此，在本书的第一部分，我强调了轮廓的重要性。如果你在人物画方面是个新手，这是一个最佳的学习途径。开始时，你应该慢慢地画，不要使铅笔离开纸面。稍后，你要加快速度，开始画有节奏的、流动的线条。即使你认为自己画得已经足够好了，我还是希望你能在这一阶段多花一些时间，因为画轮廓时的思维会左右你的用笔和构图。

在第二部分，我谈到了水彩人物绘画所使用的颜料和其他用具，其中也涉及到如何用笔。这期间你会明白我们通常认为画水彩时的自由自在其实只是一种幻想。画轮廓所需要的谨慎也同样适用于绘画的其他阶段。接下来讲述了如何调色，如何将颜料正确地涂在纸上，并介绍了几种实用的表现肤色明暗调子的混合色。

第三部分讲述了如何准确地描绘人物的侧影像，接着讨论了如何通过添加阴影来表现三维立体的效果。在这一部分中我还讲述了人体的比例和通过透视缩短形体的方法。

最后讲述了如何利用亮部和暗部来表现人物，并提出用画人脸亮部来表现人物思想的方法。

接下来的一部分是如何表现面部特征。在大多数情况下，人物画都是以面部特征为起点来确定整体比例和动势的。

第五部分一步一步地示范了如何画裸体人像和着衣人像，以及如何将人物与背景融合在一起。

第六部分讲述了水彩人物画的构图。我的构图理论是以后印象派画家的理论为基础的。这些画家基本上抛弃了传统的构图理论。我认为画面不应该只有一个“引人注目的部分”，画面整体才是最重要的。好的构图是基于对明暗关系和色块的安排，而不仅仅是对人物或物体的安排。

注意，在本书大多数的分步骤示范中，我没有按照进展顺序将每个阶段真实地记录下来，如果那样的话，就不能突出重点。在我的示范图中，每一个步骤都表现了不同的技巧。这便解释了示范步骤中的不连贯性。

查理·帕克（局部）

斯特拉斯摩尔冷压纸，55.9cm × 55.9cm

第一章

轮廓图 与动势图

从绘制轮廓图开始

画轮廓图是学习人物绘画的最佳途径之一。画轮廓图时，在你集中注意力观察人物的过程中，钢笔或铅笔必须一直停留在纸上。绘制轮廓图就是勾勒轮廓，因此你必须懂几何。你必须做到能够用眼睛判断线条的方向、角度以及点与点之间的距离。只有这样，你才能勾勒出人物的表面轮廓。基本要领如下：

1. 集中注意力。
2. 使钢笔或铅笔一直停留在纸上。
3. 面积小或内容繁多处慢慢画，面积较大处画得快一些。
4. 在轮廓重叠的地方，将钢笔或铅笔提离正在画的部分（但不是纸面）到新的比邻部分。
5. 把每一个完成的轮廓当作下一个轮廓的测量工具。
6. 将一个轮廓与相比邻的另一个连接起来。有时并没有其他轮廓相随，这就意味着你必须创造一个（听起来让人困惑，但是以下的示范会让你明白）。
7. 全部身心都投向所绘对象，就当你的钢笔或铅笔就在它的身上。

开始你会感到自己非常笨拙，因为你的铅笔就像蚂蚁一样爬行，但是训练一段时间之后，速度就会加快。在面积狭小或内容繁多的地方，运笔很慢，因为你的注意力高度集中；而到了较大的轮廓或面积较大的部分，你的运笔就会快起来，这一点以后你会发现。

首先，我们要了解主题对象并与

皮埃尔·波纳德 (1867 — 1947)

其融为一体。要将自己所看到的東西正确地画下来，每一处细节似乎都同等重要。最后，我们必须删除一些细节。但是，现在就让我们将所看到的细节都画下来。

这节课，我们参照法国画家皮埃尔·波纳德 (1867—1947) 的一张照片来作画。首先我们画一张他右眼（即照片中的左眼）的轮廓图。可能因为惯用右手吧，我通常是从这里开始的。（对着模特儿作画时，我一般从靠近我的眼睛的部位开始。

如果他的脸有一部分在阴影中，就从他那只朝光的眼睛开始）。

按照绪论中所介绍的方法，我在一个序列的每个步骤中都介绍了不同的技巧。轮廓图中每个步骤的路径都不相同，所以不要认为只有一种“正确的”路线。

你所需要的材料包括一本 27.5 厘米 × 35 厘米的通用素描本和一支细头的钢笔。用钢笔是为了避免修改。与修改一张错误的画相比，画一张新画会让你学到更多的东西。

从虹膜开始画一个圆形的边线，然后在边线内画一些阴影曲线。注意不要全部涂满。

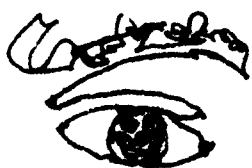
接着画眼睛的内角 不抬笔，开始画下眼睑。和上眼睑的周围。

抬笔向上，然后一折，眼睛就画完了。

转笔画上眼皮

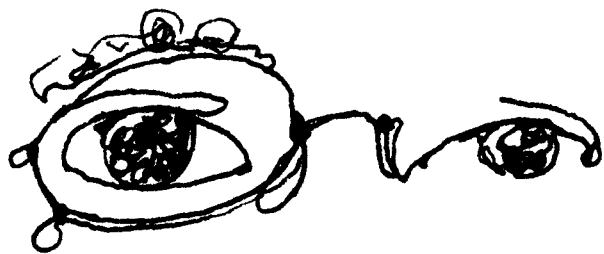
向上画眼镜的边框和眉毛。

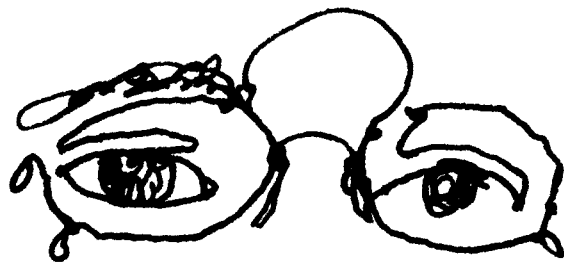
记住，当你从一个轮廓（眼睛）移向另一个轮廓（眼镜）时，不要抬笔。画轮廓图时，由于轮廓的一致性，所以它们之间并不做区分。钢笔一直前行就可以了。

画完波纳德的右眼之后，必须越过一段距离，继续画他的左眼和眼镜边框。虽然没有任何轮廓可以连接，但是并没有抬笔。以刚才画好的右眼作为度量工具来确定它与左眼之间的距离，慢慢地画了一条想象中的线。这样，左右镜框之间的距离与虹膜右侧到内侧眼角的距离差不多一样。

按照以上画右眼的步骤画波纳德的左眼。

开始画眼镜边框，再向上画眼镜的鼻梁，然后回到右眼上。

点线画法

画轮廓图可以让人集中注意力观察。你只是按照自己看到的一直画下去而不用考虑自己在干什么。画在画自己，画形式于直觉。

画轮廓图时，不用事先考虑会用到哪些边界或要忽略哪些边界，这会分散注意力，不能全神贯注于绘画对象。

你反复画过波纳德的眼睛吗？你能集中注意力吗？你的笔是

一直停留在纸上而不会抬起吗？如果你不能做到这些，那么就试一下点线画法。面部特征大多为曲线，这就使人很容易画错。在点线画法中，你只需确定角度，而无需为曲线烦恼。作画的过程中，每次遇到方向改变时，停下来确定一个点（不要抬笔），并确定方向改变的角度和笔端应划过的距离。把两点间的线条视为“腿”。如果主题对象的

绘画部位是直的，这些“腿”会很长；如果绘画部位是较小的曲线形式，这些腿就会很短。

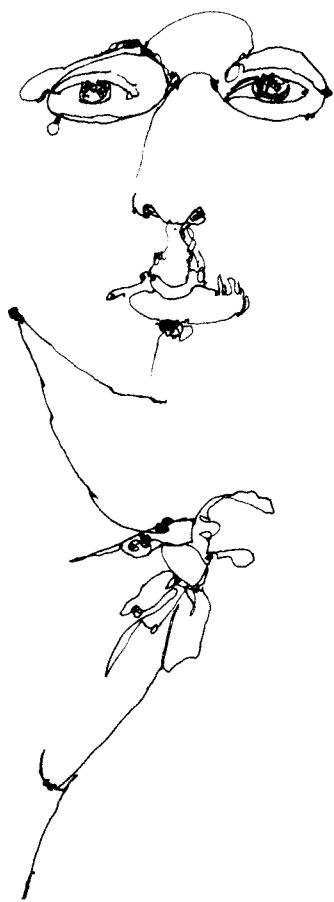
画轮廓图时，注意力必须高度集中。你必须通过反复练习来避免仅凭记忆和预想作画。在下面的五张波纳德的轮廓图中，采用了改进了的点线画法，我只在必须有参照点的地方确定一些点。

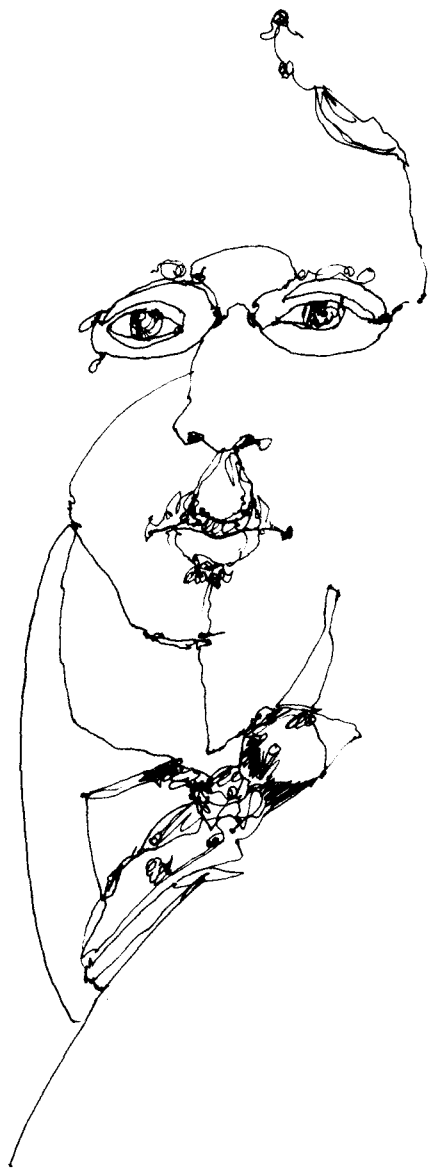
这是第一张图。因为两眼之间的距离太大，所以面部显得过宽。我努力用眼镜的鼻梁来连接双眼，但却画得过长。如果你一开始就将比例弄错，那么接下来所有部位的比例都会不协调。记住，轮廓图中已完成的每一笔都要成为下一笔的坐标。

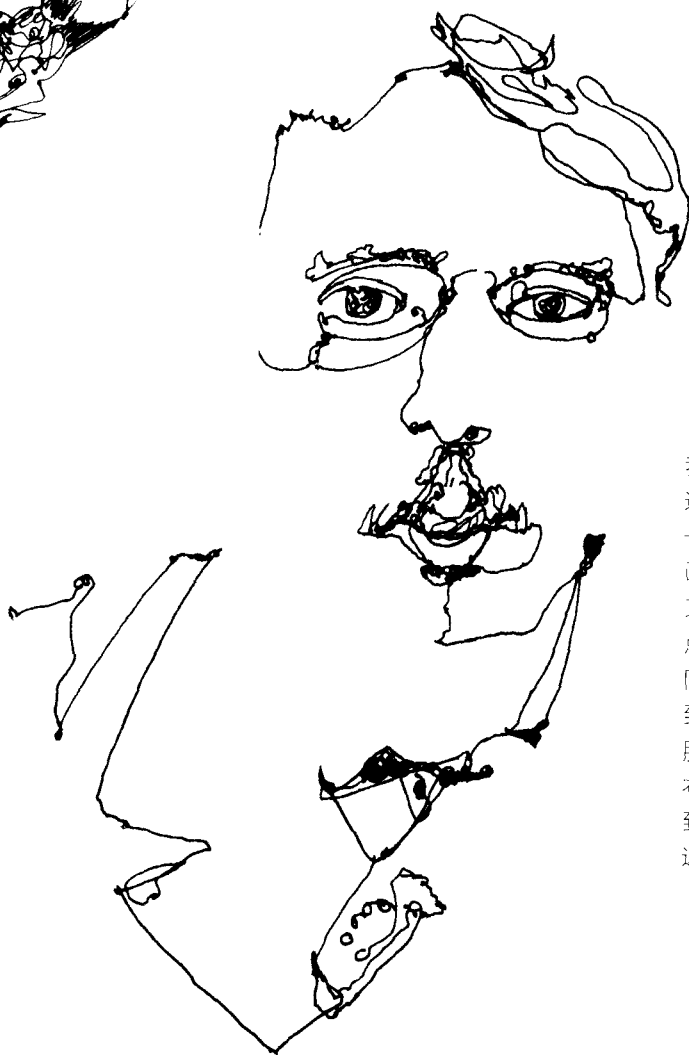
我应该更直接地跨过鼻梁将双眼连接起来。这样两眼的位置关系就好多了。但脸部仍显得太宽，因为画完嘴角后接着画脸颊。一般来说，一直顺着面部从上往下画会更好一些，画完脸部特征之后，再画下颌部，最后画脸部边线。这样，两点之间的距离比较短，也就很好把握。脸部画好之后，就可以从中为接下去的绘画提供更多的参考信息了。

这一次我画得要好一些，但画下颌时，却疏忽大意了。注意一下钢笔的跳跃。由于画得太快，所以钢笔离开了画纸。这一部位画得太笼统了，忽视了它应有的角度。

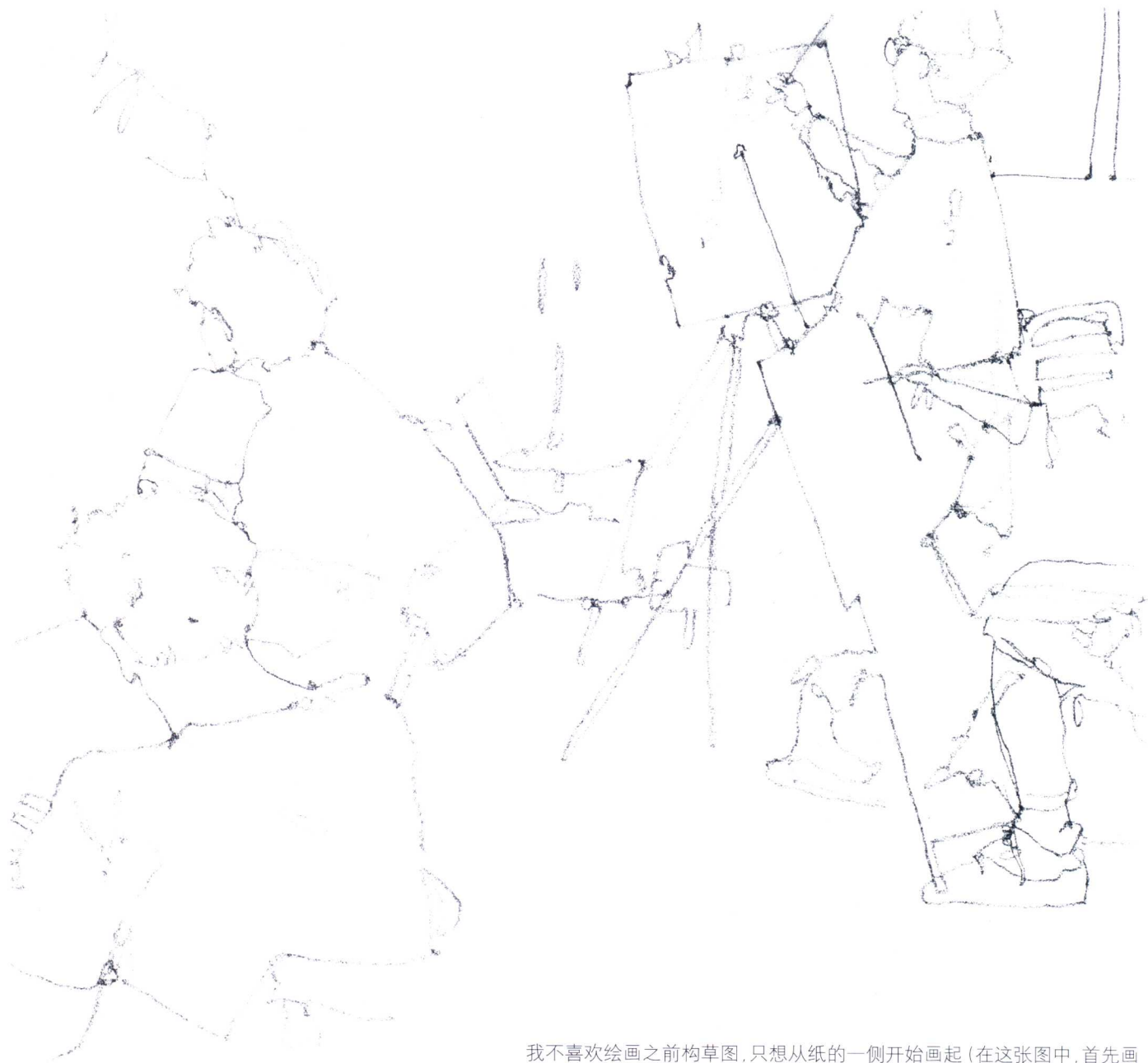

我应该采取一种不同的策略了。脸部特征完成得很好，或许我在画完眼睛之后应该接着画前额。画完右眼之后，慢慢地开始画前额头发的轮廓。画上一些头发，接着又画了许多小角，转到了前额的顶部。这次，我很细心，画得一点也不笼统。钢笔从左耳呈环形回到眼镜，然后又呈环形画到鼻子。注意观察这个下颔的弧度。

我已基本上把握了波纳德的脸部特征。这一次，画完眼睛之后，仅画了前额的一侧和头发。然后，抬笔。从鼻梁开始画，从脸部特征画到下颔，沿着下颌线又画到衣领，并在那儿画了一个参照点。注意，衣领的顶端和嘴基本上是在同一高度。将笔移入脸颊和鼻子，转回到下颌线。笔来来回回地往返，以凸现脸部的位置关系。然后又从下颌移到衬衣的右侧、领带、衬衣的左侧，再往上到坐标点，然后围绕着外套的衣领画。这张轮廓图完成。

轮廓图练习

在希尔顿·海德的绘画课

法波卡斯特黑鹰碳铅笔 法布里亚诺公司
生产冷压纸, 45.7cm × 48.3cm

我不喜欢绘画之前构草图,只想从纸的一侧开始画起(在这张图中,首先画了左边的人物格莱格)。从纸的一侧一直画到另一侧,铅笔始终不离开纸,不做任何修改。画到边缘时(在这张图中,是纸的左上方),抬笔,然后回到一个已经画好的人物处重新开始。切忌从纸张的空白处起笔。一定要从一个已经画好的地方重新开始,只有这样才能保持合适的比例。从纸的一侧画到另一侧,根本不必担心一些人物会被挡在画面以外。

大卫，希尔顿·海德

法波卡斯特尔黑鹰碳铅笔和水彩颜料法
布里亚诺冷压纸，43.2cm × 66.0cm

从大卫的脸部开始画起，接着画画架，然后是左边的人物大卫。笔又回到右侧画面的边缘。注意，作品中任何一处边缘都没有封死，法式画架就是个很好的例子。作品中所有的亮部均以白纸表现（胡子、脸部正面和耳廓处的白纸）。我从大卫的鼻子开始着色。鼻子一直都是我画侧视图的起点，它是侧面像脸部最重要的特征。