

世界绘画经典教程

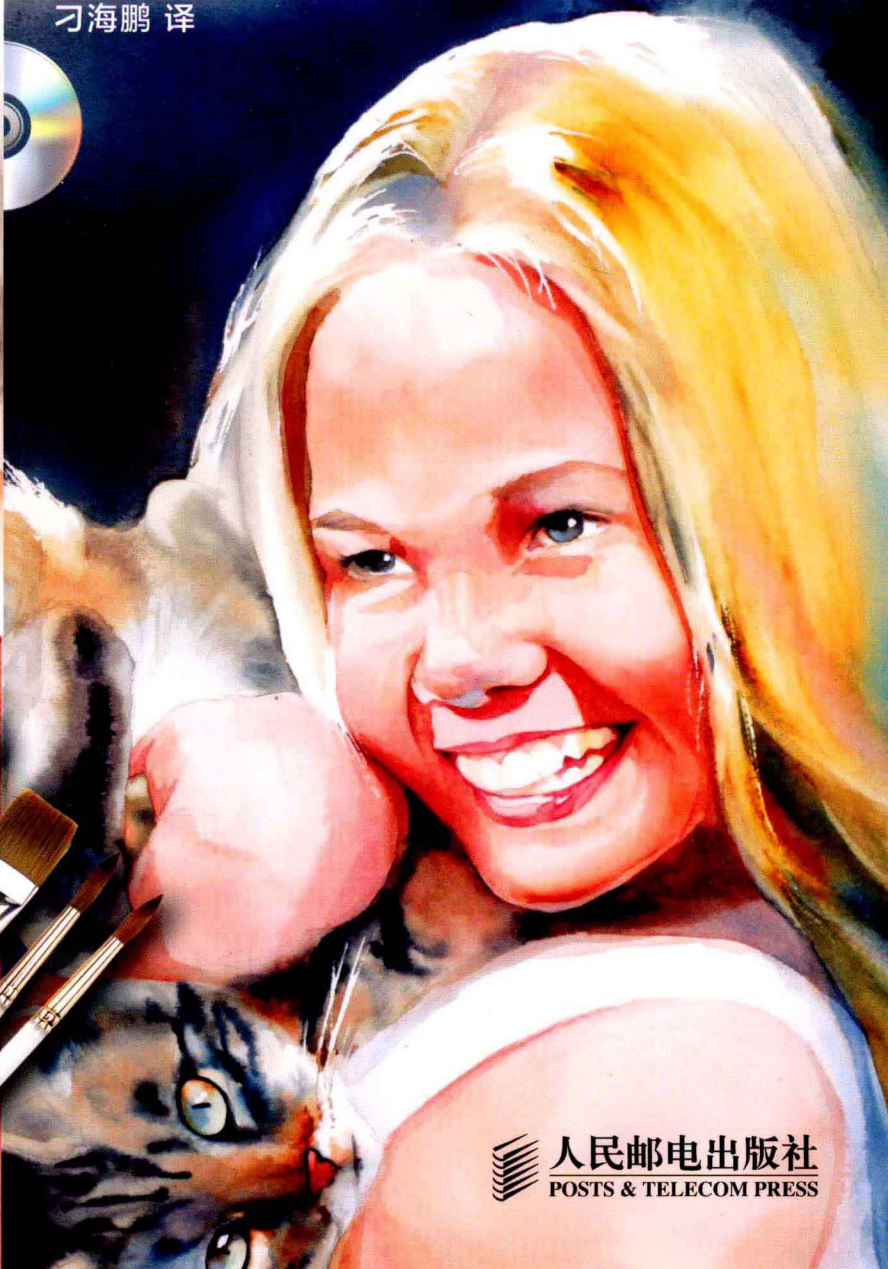
卡丽和里克 水彩头像教程

Secrets to Painting Realistic Faces in Watercolor

【美】卡丽·斯图尔特·帕克斯

里克·帕克斯 著

刁海鹏 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

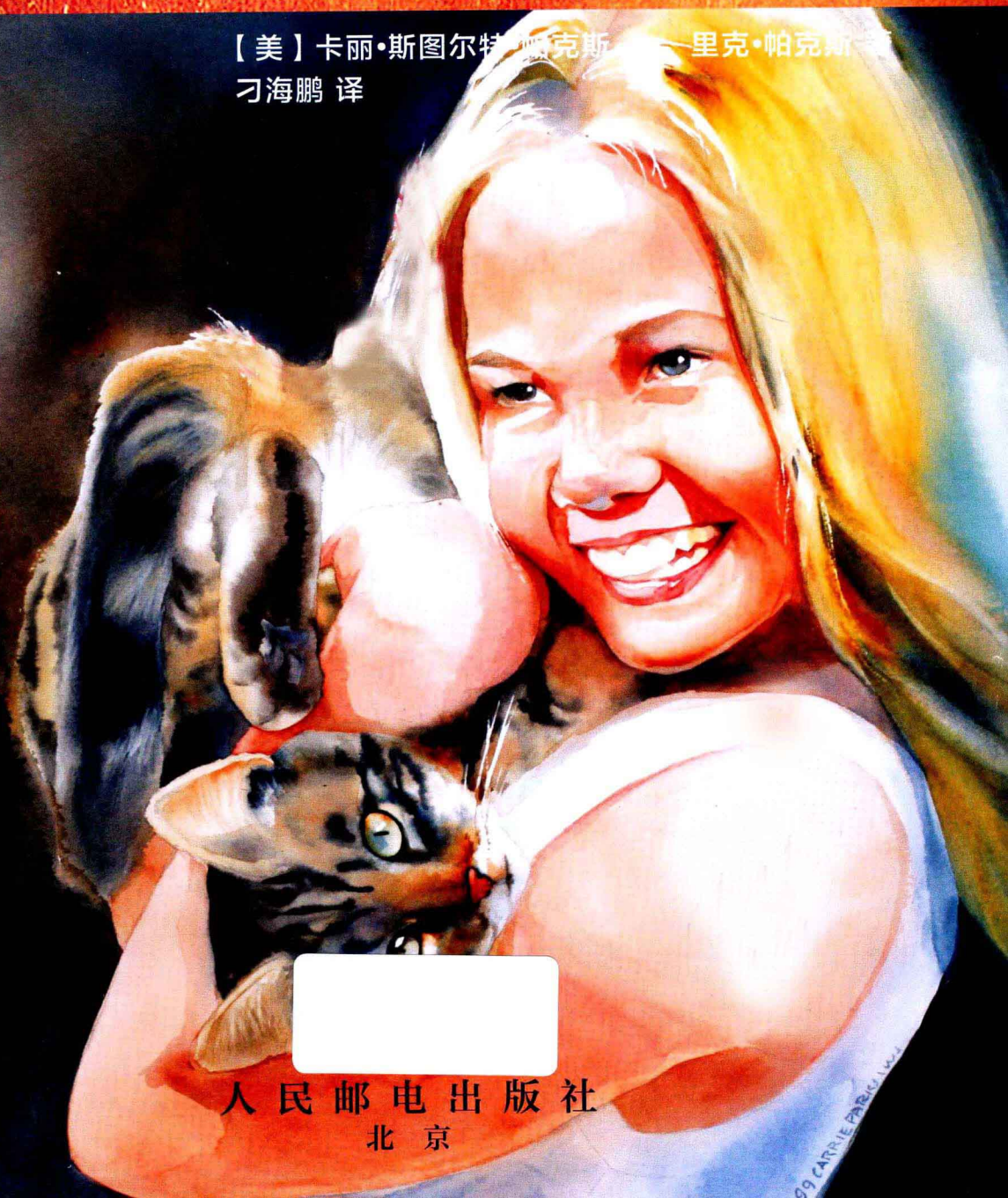
世界绘画经典教程

卡丽和里克 水彩头像教程

NORTH
LIGHT
BOOKS

Secrets to Painting Realistic Faces in
Watercolor

【美】卡丽·斯图尔特·帕克斯 里克·帕克斯
刁海鹏 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

世界绘画经典教程. 卡丽和里克水彩头像教程 /
(美) 帕克斯等著; 刁海鹏译. — 北京: 人民邮电出版
社, 2014. 1
ISBN 978-7-115-33766-5

I. ①世… II. ①帕… ②刁… III. ①水彩画—肖像
画—绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第275458号

版权声明

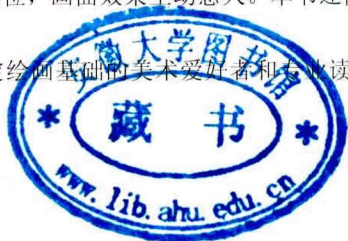
Simplified Chinese translation copyright © 2013 by Posts & Telecom Press, China

Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

本书是“世界绘画经典教程”系列图书中的一本。作者开门见山地讲解了水彩人物头像的绘画技法,在讲解绘画过程中引入了重叠画法、遮盖技术、深色区、负空间等重要的概念。书中绘制的各种发型样式多,并且技法非常到位,画面效果生动感人。本书还附赠1张DVD光盘,其中有作者绘制范画的过程和讲解。

本书适合具有一定绘画基础的美术爱好者和专业读者自学阅读,尤其适合作为专业院校的教材以及美术培训机构的教材。

-
- ◆ 著 [美] 卡丽·斯图尔特·帕克斯 里克·帕克斯
译 刁海鹏
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 方航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7.75
字数: 227 千字
印数: 1—3 500 册

2014年1月第1版
2014年1月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2013-5571 号

定价: 58.00 元(附光盘)

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录

第1章 材料和画具 8

- 深层的思考
- 从线稿到画稿
- 终生需要的艺术用具
- 基本绘画工具
- 参考照片

第2章 水彩基础 19

- 水彩的用法
- 重叠画法
- 遮盖
- 底色
- 建立深色区

第3章 预备 27

- 使用网格确定合适的比例
- 4种转印线稿的方法
- 选择颜色和遮罩

第4章 明暗值、颜色变化和皮肤色调 35

- 阴影和边缘
- 阴影颜色
- 演示：浅色调皮肤的画法
- 演示：中色调皮肤的画法
- 演示：深色调皮肤的画法

第5章 五官的素描和水彩技法 53

- 眼睛的特征

- 看着你的眼睛
- 虹膜
- 把握细节的方法
- 演示：眼睛的画法
- 鼻子
- 细节有多细
- 演示：鼻子的画法
- 嘴唇
- 细节有多细
- 演示：嘴唇的画法

第6章 头发的画法 71

- 演示：黄色直发的画法
- 演示：深色卷发的画法
- 演示：光头的画法
- 演示：侧面像中头发的画法

第7章 一般性错误 95

- 学生们的习作

第8章 突破自我 105

- 素描写生
- 演示：在素描写生画的基础上创作水彩画
- 画面构图
- 演示：在水彩画布上创作
- 演示：在石膏板或画布上创作水彩画

结束语 123

世界绘画经典教程

卡丽和里克 水彩头像教程

NORTH
LIGHT
BOOKS

Secrets to Painting Realistic Faces in
Watercolor

【美】卡丽·斯图尔特·帕克斯 里克·帕克斯 著
刁海鹏 译

人民邮电出版社
北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.27book.com

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 卡丽和里克水彩头像教程 /
(美) 帕克斯等著; 刁海鹏译. — 北京: 人民邮电出版
社, 2014. 1
ISBN 978-7-115-33766-5

I. ①世… II. ①帕… ②刁… III. ①水彩画—肖像
画—绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第275458号

版权声明

Simplified Chinese translation copyright © 2013 by Posts & Telecom Press, China

Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

本书是“世界绘画经典教程”系列图书中的一本。作者开门见山地讲解了水彩人物头像的绘画技法,在讲解绘画过程中引入了重叠画法、遮盖技术、深色区、负空间等重要概念。书中绘制的各种发型样式多,并且技法非常到位,画面效果生动感人。本书还附赠1张DVD光盘,其中有作者绘制范画的过程和讲解。

本书适合具有一定绘画基础的美术爱好者和专业读者自学阅读,尤其适合作为专业院校的教材以及美术培训机构的教材。

-
- ◆ 著 [美]卡丽·斯图尔特·帕克斯 里克·帕克斯
译 刁海鹏
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7.75
字数: 227 千字 2014年1月第1版
印数: 1—3 500 册 2014年1月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2013-5571 号

定价: 58.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

观点

76厘米×56厘米

透明水彩画，阿诗（Arches）300克冷压纸

目录

第1章 材料和画具 8

- 深层的思考
- 从线稿到画稿
- 终生需要的艺术用具
- 基本绘画工具
- 参考照片

第2章 水彩基础 19

- 水彩的用法
- 重叠画法
- 遮盖
- 底色
- 建立深色区

第3章 预备 27

- 使用网格确定合适的比例
- 4种转印线稿的方法
- 选择颜色和遮罩

第4章 明暗值、颜色变化和皮肤色调 35

- 阴影和边缘
- 阴影颜色
- 演示：浅色调皮肤的画法
- 演示：中色调皮肤的画法
- 演示：深色调皮肤的画法

第5章 五官的素描和水彩技法 53

- 眼睛的特征

- 看着你的眼睛
- 虹膜
- 把握细节的方法
- 演示：眼睛的画法
- 鼻子
- 细节有多细
- 演示：鼻子的画法
- 嘴唇
- 细节有多细
- 演示：嘴唇的画法

第6章 头发的画法 71

- 演示：黄色直发的画法
- 演示：深色卷发的画法
- 演示：光头的画法
- 演示：侧面像中头发的画法

第7章 一般性错误 95

- 学生们的习作

第8章 突破自我 105

- 素描写生
- 演示：在素描写生画的基础上创作水彩画
- 画面构图
- 演示：在水彩画布上创作
- 演示：在石膏板或画布上创作水彩画

结束语 123

简介

我在自己的画室里来来回回，翩翩起舞，感到兴奋无比。原因何在呢？因为我为 NorthLight 完成了一本有关水彩人物画的书！迄今为止，我已经创作并出版了三本有关素描的书籍（顺便说一句，你们真的应该看看这几本书），但水彩画才是我的真爱所在。我从 1968 年就开始用水彩画画了，这可是一件值得大书特书的事儿。

我喜欢水彩，我知道你们也会喜欢上水彩的。这是一种绝美的绘画工具，蕴含着勃勃的生机，它不停变化的情绪不仅令你的境界更加宽广，而且时时刻刻都在挑战着你的征服欲。我希望你在创作过程中能够发现特殊的秘密、趁手的工具，开发出独创的技巧和快捷的窍门并成功地运用到作品当中。我希望你觉得自己用这种绘画工具已经找到了真正的艺术风格和表达方式。

我不仅自己一直使用水彩进行创作，而且还给学生上课并参加过不少研讨会。我知道要学一样新的技能充满着坎坷，能让我更清楚如何让学习的过程变得顺利。

什么才是“真实”？

对于你们这样对本书的语言吹毛求疵的人来说，所谓“真实”意味着你们能够认出我画的是谁，换句话说画作要像照片那样丝毫不差。这样你就理解得片面了，所谓的“真实”是假如你知道我画的是谁，你就可能认出这个人物。明确了这一点，在你拿起笔刷或水彩笔之前，我还想和你分享一些有关水彩绘画更深层次的思考。

奇亚拉（Chiara）

56厘米×56厘米

透明水彩画，阿诗（Arches）300克冷压纸

第1章

材料和画具

如果看过我以前的作品（我认为这么做的人非常精明），你就知道艺术品其实就是一种“东西”，是真正的好东西。东西之于艺术品，就像合脚的鞋子之于马拉松运动员一样。所以，别人也总是这么跟我说。

我有很多艺术品用具。我的整个画室满是笔刷、水彩、纸张、铅笔、素描台和调色板，随便你说什么都有。不，我可不是艺术品收藏家，我更像是一位收集者。我也是这么跟我丈夫说的。

艺术家就像宇航员，需要合用的工具

让我告诉你我的艺术用品的意义吧。过去几年中，我参加过好几次著名美术类作家（例如：尼塔·恩格尔（Nita Engle），查里斯·雷德（Charles Reid），芭芭拉·尼奇斯（Barbara Nechis）等）开办的水彩画课程班。我购买了他们推荐的调色板、颜料、笔刷和画纸。我参加他们的研讨会并观察他们创作过程中的每一个动作，模仿他们的画作，就算他们伸出舌头、单脚站立着作画，我也会照做的。我模仿我崇拜的艺术大师，因此我才发现了他们创作中的奥秘。

我跟你这个是有原因的。在这些研讨会中，有的学生为了省钱没有使用他们推荐的纸张、颜料、笔刷等用具。你猜怎么着？他们没有学到这些大师们的所有经验，因为他们没有使用正确的用具。

你可能也需要采购一番，原因刚才我说过了。如果你的另一半还不完全明白的话，你可以把这句话标出来，拿给他/她看。

卡洛琳（Carolyn）

56厘米×56厘米

透明水彩画，阿诗300克冷压纸

深层的思考

在本书中，我将和大家分享在用水彩创作人物肖像时的特殊风格和想法，但这些可能并不为所有人所欣赏。例如，我喜欢让水彩画体现出水彩画的特点——在没有干透的画纸上用湿润的笔画作画，这样的绘画技法也包括了观察者的想象。最令我兴奋的水彩画是那种看上去好像是在千钧一发之际从灾难中抢出来那样随意，但一笔一画却绝对是大师级的。有鉴于此，我不会追求皮肤明暗变化或眼睫毛细节的绝对精准。我喜欢让我的作品显得轻松随意。这么做可能会让你觉得不太舒服，毕竟你们大家真正想要的是画一张小孙女的画像，而不是让她的妈妈站在旁边对你唠叨上半年。用不着紧张。要想画得像还不容易？

别把精力放在细枝末节上

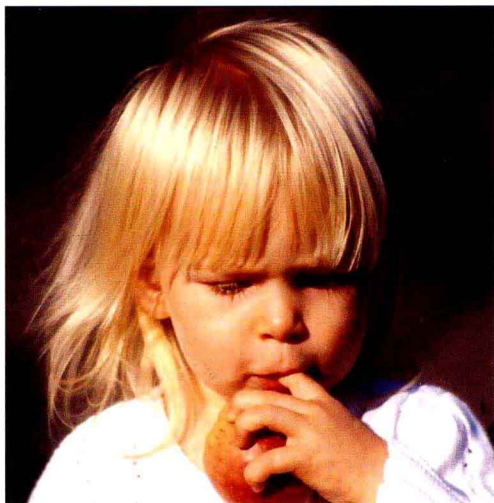
几年前，我有一名学画水彩画的学生，我们不妨称呼她为艾达。亲爱的艾达花了好几个星期摆弄水彩颜料。她以前是学油画的，她习惯了在绘画时先从一大块一大块的颜料开始，希望用纯粹的力量和意志控制并征服它们。

在一次周六的水彩画课堂上，她将她的纸打湿，用笔刷蘸了些由靛蓝色和普鲁士绿色以及一点点珊瑚色混合而成的颜料，在潮湿的画纸上“大刀阔斧”地涂抹，但不久就不得不停了下来。颜料渗出来了，在汹涌的海面上方形成了一块乌云密布的天空，而太阳光即将从云层的缝隙穿透出来。她呼吸急促，手也微微颤抖，一小滴颜料滴落到清澈的地平线上。听到她的惊呼，我走过去要看看她的进展情况。这幅作品美得令人窒息。你似乎可以闻到空气中的咸味，还能感受到一阵阵扑面而来的风。我用一支小号的笔刷只寥寥几笔就将那滴不小心掉下的颜料修成了天边的一支海鸥。

那天下课后，她用双手紧紧抱住自己的作品离开了教室，就好像那是一件要呈送给古代国王的价值连城的礼物一样。

回到家以后，她感到这幅画作似乎过于简单了，想要再添些东西进去。她在画的中间添加了一条用天真烂漫的镉红色勾边的小船。一周后，她又来到教室，眼泪汪汪。

亲爱的艾达从惨痛的教训中学到了这样一个道理：过犹不及。

在这本书中，我会从始至终强调，要想画得像，首先要拍一张漂亮的照片。

尽管没有必要将人物的所有细节在素描画中都表现出来，但是你可以在素描纸上把它们留住，然后将它们转移到水彩纸上。

提示

永不言弃。世界上只有两种水彩画家：一种是灰心丧气，另一种是始终勇往直前。

从线稿到画稿

我要告诉你两个画好水彩画的重要秘密。

1. 画稿所依据的线稿版本必须准确。
2. 你需要做练习，大量的练习。

先从铅笔开始

先来看看底层的线稿画。开始时，必须要准备一张清晰的、易于观察的大照片。用你不认识的人物照片练习素描。别一开始就嘟囔着“可是，可是，可是我想用水彩画我的妈妈。”我们会画的。你要随心所欲去练习线稿，对自己的习作进行大量的修改。你不想把妈妈画得很难看，对吧？你不想也不需要为了追求完美而给自己制造压力。从第3章开始，我们会

更加细致地研究作为水彩画底稿的线稿画的各种绘制技巧。

在继续读下去之前最后还要提一句，我给大家上的不仅是艺术课，还是词汇课。我会使用某些词语来描述部分水彩概念。这些词汇在正规的艺术院校里是绝对不会教的，它们是描述性的词语，使用它们是为了增加趣味性。比如“面条头”，很多年轻的画家把头发画得跟面条一样：他们会一丝不苟地把每一缕头发都画出来，弄得最后，人物肖像看起来好像有人把一大碗意大利面条扣到这个人头上似的。“面条头”让这幅画有喧宾夺主的感觉，不要把头发画成面条一样。

佩顿 (Paton)

61厘米×46厘米

透明水彩画，阿诗 (Arches) 300克冷压纸

终生需要的艺术用具

笔刷

你需要（我的意思是你确实需要）两支上乘的笔刷。我最喜欢用的笔刷是一支 Winsor & Newton Series 25 毫米的水洗笔。它的头是扁平的，我更喜欢用这种笔刷而不是圆头笔刷。使用平头笔刷需要技巧，最大的挑战就是它会擦掉颜料。不过除非你想要上色，否则这没什么关系。至于为图层着色，我喜欢用圆头笔刷，例如 Kolinsky 牌子的那些。我还愿意使用混合笔毛（不单是纯黑貂毛）的笔刷。我的第三支笔刷是一支大号的平头水洗笔。我喜欢用 Robert Simmons Skyflow 51 毫米型号的。对于大多数需要进行多层上色的图画来说，我用的是我最喜欢的 Connoisseur 笔刷。

纸张和颜料

除非特别指明，我用的都是阿诗（Arches）300 克冷压绘图纸。这是为什么呢？我发现 Fabriano Artistico 冷压纸也很不错。你不妨买一打回来。首先，一次买这么多你会得到价格折扣。更重要的是，有了比较富裕的纸张储备，画画的时候会更加自如，不至于咬着指甲琢磨，“天哪，这是我最后一张纸了，如果画坏了可就糟了”。阿诗水彩纸两面都能画，但我更喜欢在较光滑的一面画。把纸拿到光线下，如果你能看到“Arches”水印标记，那么这一面就是比较光滑的一面。

至于水彩颜料，我的第一个选择就是 M.Graham 的专业颜料系列。这家厂商的总部位于俄勒冈州的波特兰市，它生产的颜料色彩丰富，而且还含有一种野生黑莓蜜的黏合物质和纯阿拉伯树胶的混合物，给人着古色古香的感觉，这使得这种颜料很容易稀释并且色彩强烈，它不会在调色板内凝结成硬块。从厂家的网站上可以方便地找到本地销售这种颜料的商店。相信我，你一定会喜欢上它的。我绝对不会使用专为学生准备的那种水彩颜料，因为我从内心深处就看不上这种货色。最好准备几种专业级的颜料，而不是弄一大堆适用于水彩画以外其他用途的颜料。

M.Graham 水彩颜料用于阿诗 300 克的冷压纸上。从上到下的颜色依次为：金黄色、氧化铁透明黄色、氧化铁透明红色、棕红色、红色和玫瑰红色。

我的基本颜色选择

金黄色
氧化铁透明黄色
氧化铁透明红色
棕红
红色
玫瑰红色
红色
栗色

我最喜欢的笔刷，从左至右依次为：Robert Simmons Skyflow（51 毫米），Connoisseur（25 毫米），Winsor & Newton Series 995（25 毫米）和两支混合毛的圆头笔刷（也是 Connoisseur 生产的）。

我将绘图纸在冷水中浸泡了大约不到10分钟，然后用胶带纸、木胶和图钉将它在画板上展平。说实话，要在平板上把纸铺平是一种痛苦。除非特别必要，否则我绝不会这么做。

水彩画板、展平画纸和其他形式的练习

将画纸固定在某种平板上。我曾用过胶合板作画板，但一定要首先用聚氨酯将它密封以后才能用，以免树酸污染画纸。现在，我对 Gator 画板情有独钟，这种画板结实、坚硬但重量却很轻，很多文具商店都有销售。我用米黄色制图胶带或制图别针在绘图纸的角部进行固定。很多学生都使用蓝色绘图胶带将纸张绕着作品一圈固定好。

这么做不好。

首先，你在眼前设置了一块浅蓝的颜色。画画的时候，它会严重影响你对颜色的选择；其次，胶带不可能拉紧纸张，所以你的作品会出现扭曲，水会聚积在胶带处，甚至流回到画面上。

下面，先不急着手开始动笔画画，我们来谈谈纸张的展平技术。很多画家都会把纸张铺得很平。这是为了什么？潮湿的水彩画纸会弯曲变形。展平就是要将画纸在水中浸泡一段时间以便让纸张纤维散开；然后将这张纸铺在一个平板上，将它拉紧并用图钉或胶纸和订书钉固定在画板上。画画的时候，纸张始终保持绝对的平整。如果我要画水（如有湖泊的风景画）或者我要画的作品比整张画纸都要大，即超过 56 厘米 × 76 厘米，我就会将纸拉平，否则，就没有必要。为什么？我就知道你这么问。因为要想在这张纸上画画，必须要花好几个小时甚至整晚的时间才能让纸干透，所以你必须耐心地等着。现在可以开始画了。拿出一支画笔，当铺好这张已经耗费了 24 个小时才准备好的空白水彩画纸时，你犹豫了。一个轻率的举动，或者画笔蘸错了颜料，你就会让这张包含心血的画纸变成一张废纸。你出了一身冷汗，你不能犯一丁点错误，明白了吗？你不能带着这样的压力画画。生命非常短暂，那不过是一张纸罢了。

调色板

我觉得世界上任何一种调色板我这儿都必须有。大多数调色板是用塑料制成的，并且都有盛放颜料的色碗。我曾经不辞辛劳地用不褪色的马克笔清楚地地在每一种颜色的标签上标出颜色的名字。我甚至还有一个非常漂亮的调色板，它曾经从汽车上飞出，落在坚硬的人行道上，但我还是把它抢救回来了。

关于调色板有几个问题必须要说一说。首先，要想从容地把颜色清理干净可不是一件容易的事。如果用水洗，红色就会和黄色混合，然后是绿色，然后……啊！第二，我打算换一种颜色。也许今年我特别中意橄榄绿色，下一年我会喜欢镉橙色。可是调色碗只有这么多。此外，我说过我还在调色板上标注了信息。塑料调色板也编不出其他花样了。所以现在我用的是屠宰场专用的托盘，我直接把颜色挤在托盘上使用。

留白

我的作品中常常需要保留不上任何颜色的留白区域或束缚我绘画风格的地方（浓墨重彩或墨迹飞扬——请相信，这种潇洒狂放的技法需要多年的练习才能掌握），所以我会用遮盖液帮助得到这种效果。我常用的是 Pebeo 牌绘图胶，清除这种胶的时候不会弄破纸面。在这方面，没有任何其他产品可以比得上。使用这种产品有三个注意事项：1. 不要让它留在纸面上的时间超过一个月（在任何必要的时候可以随时涂到画面上）；2. 别把它放到太阳下面晒——这样它就会和纸张黏到一起，再也拿不下来了；3. 它只适用于干燥的纸张上。

遮盖液是你的朋友，一套便宜的笔刷、Fritch 刷子和鸭嘴笔也是。

