

水彩名师黄有维推荐大家看的水彩书

他评价菊子老师：“课讲得很仔细，没有晦涩难懂的语言，技法讲解深入浅出，把初学水彩的点点滴滴解释得清清楚楚。”

菊子 著 / 绘

水彩人物美好绘

(视频教学版)

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

目录 CONTENTS

第1章 我的水彩工具

- 10 / 水彩纸
- 10 / 水彩笔
- 11 / 颜料
- 12 / 其他工具

第2章 水彩画的基础知识

- 14 / 色彩中的一些名词
- 16 / 水彩的基本晕染技法

第3章 人物面部结构及线稿绘制

- 19 / 头部的比例和特征
- 19 / 人物起形方法

第4章 水彩面部五官

- 23 / 眼睛与眉毛的画法
- 25 / 鼻子的画法
- 26 / 嘴巴的干画法
- 27 / 嘴巴的湿画法
- 28 / 耳朵的画法
- 29 / 头发的表现

第5章 水彩人物基础

- 32 / 眺望远方的孩子
- 44 / 欲语的凝望
- 54 / 发丝轻扬
- 64 / 初春暖阳里的姑娘

第6章 水彩人物进阶

- 76 / 蓝色的天真
- 88 / 在梦乡
- 103 / 戴草帽的姑娘
- 117 / 手执玫瑰
- 129 / 逆光

第7章 更多水彩人物关键步骤解析

- 142 / 回眸流转
- 145 / 小毡帽
- 148 / 红衣女孩
- 150 / 蓝纱裙
- 152 / 新娘的头纱

水彩人物美好绘

(视频教学版)

菊子 著 / 绘

Watercolor Paintings

人民邮电出版社
北京

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertong.com.cn

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩人物美好绘：视频教学版 / 菊子著、绘. --
北京：人民邮电出版社，2019.9
ISBN 978-7-115-49395-8

I. ①水… II. ①菊… III. ①水彩画—人物画技法
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第110271号

内 容 提 要

这是一本画面精美，文字通俗易懂且鼓舞人心的水彩人物绘制技法教程。作者菊子在书中毫无保留地分享了她的水彩人物画创作的过程与方法，并欢迎更多的艺术爱好者与她一起享受水彩画所带来的无穷乐趣。

全书共分7章，精心设计了20个经典案例。第1章为读者介绍水彩绘画所需的材料与工具。第2章讲解水彩画的基础知识，包含相关的名词解释与晕染技法。第3章讲解人物面部结构及人物起形方法。第4章从水彩人物基础入手，讲解人物面部五官的绘制方法及干、湿画法的应用。第5章至第7章循序渐进地讲解完整的水彩人物创作过程及方法，通过精美的案例，读者可以学习用水彩表达自己情感的方法，收获更多的知识与快乐，进而熟练掌握水彩人物绘制的技巧。本书中的部分案例配有相关的教学视频，读者可以扫码观看，以更直观的方式进行学习。

本书适合水彩画爱好者以及想提升水彩人物绘画水平的人阅读。

◆ 著 / 绘 菊 子

责任编辑 董雪南

责任印制 陈 蕻

◆ 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：10

2019年9月第1版

字数：369千字

2019年9月北京第1次印刷

定价：79.80元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字20170147号

荐

黄有维老师推荐

菊子是我的学生，一个我非常喜欢的学生。我这么说是因为她初来我的水彩班时，我问她，她什么都不知道，大概仅仅认识水彩颜料吧！但是几次课程之后我发现，菊子很不一般。我向来不喜欢那种“画油子”，我说的“画油子”倒没有贬义，仅指从小经过严格的美术培训，造型和塑造能力挺强，却画什么都是一个模子，现在的网络语言管这叫“套路”。

菊子不是这样的学生。对于水彩画或者说对艺术这件事，菊子没有“套路”，她有的一份对生活的热爱和对艺术的真诚，仅靠自己小时候在图画课上的一点点记忆以及长久以来的艺术梦想，从一笔一画开始，一点一滴地积累，在班里她很少说话，只是安安静静地坐在那里画画。有什么问题的时候她会来问我，而我会给她一些建议。

生活中的菊子是一位温馨、柔美且感性的江南女子，有大家闺秀的风范又极具亲和力。菊子还是两个孩子的母亲，相夫教子，尊老爱幼，上得厅堂下得厨房，可以说是一位生活家。除此之外，她还要管理她的工作室，和一群志同道合的友人一起搞文艺，她画画用的完全是碎片时间，就是这样画着画着，就有了成绩。

菊子的画有一种“拙拙”的味道，她画玫瑰花就有玫瑰花的香味，画萝卜青菜就有蔬菜的清香。她说她想画人，我就问她最喜欢谁，她说当然是她的两个孩子聪明豆和小棉花，我说那就天天画自己的孩子。

当然菊子还画了许多小朋友，越画越多，越画越好。后来798手绘网就请她去给大家上课。菊子老师的声音很好听，轻轻柔柔的，课讲得很仔细，没有晦涩难懂的语言，技法讲解深入浅出，把初学水彩的点点滴滴解释得清清楚楚。后来人民邮电出版社就邀请她出版她的人物画技法教程。不仅如此，现在菊子还是我教学团队中的一名老师。

人民邮电出版社的董老师让我为菊子老师的新书写几句话：我就希望菊子能这样一直美美地画下去，几十年之后成为一位杰出的水彩奶奶！

Huang Youwei

荐

罗彬老师推荐

说实话，画画加上教画这么多年，我们这些人大概早已忘记了以素人的心态来看待绘画。常人眼中的“可爱”“美好”，专业画家们大都不屑一顾，不过是外行的“可笑”。那么，什么是画呢？提到画画，长期训练养成的下意识自然会蹦出诸如“感觉”“味道”，甚至“好”“不好”这些简短而不知所云的短语，如果你想得到更进一步的提示，对不起，弄不好蔑视的眼光足以让你感到心虚自惭。

直到菊子把这本书的电子稿发到我电脑上，才突然触动我对“美好”这一看画常识要求的重新认识。

菊子出自桂子山的华中师范大学文学院，又曾在珞珈山从事国际教育，为了第二个孩子回归家庭。她和她丈夫相识在大学里，其过程是一个十分浪漫的故事。现在她的丈夫已是资深的建筑设计师，两个孩子也在快乐地成长。在外人看来，这几乎是无可挑剔的“幸福家庭”。菊子却选择铺开儿时曾经触碰的画纸。原来，画画竟然是菊子心中一直未圆的梦！当年，在东湖边我曾教过他先生画水彩。现在，常年与工程打交道，估计她先生习得的一点手艺早已还给了老师，菊子却凭着那一缕念想拿起了生疏的画笔。

在各种画材中，水彩是个奇妙的工具。水的推动，让颜色的微粒自由融合与渗透，展开一个奇异的世界，每一个瞬间都能产生那么多未知的可能。这种特性会让人着迷，而艺术表现上任性的可能往往是画家沉溺的开始。菊子的执着可能在这点上尤其可贵，不得不说，曾是文学“才女”的菊子，是个十分聪明、悟性极好的女子。或许“文”和“艺”终究相通！当她选择用不太好控制的水彩颜料与画笔来表现她眼中的人物时，没有文字的阻隔，对美的诠释反而更加直观。对她来说，艺术的游戏不是游戏本身，诠释的对象可能穷尽诠释，而目的只有一个：画出“美好”。

不知道出身文学的菊子读没读过博尔赫斯《小径分岔的花园》。当西方文学伴随艺术进入一个自我缠绕的怪圈时，博尔赫斯执着于时间的重复和循环，他说：“在永生者之间，每一个举动（以及每一个思想）都是遥远的过去已经发生过的举动和思想的回声，或者是将在未来屡屡重复的举动和思想的准确的预兆。经过无数面镜子的反照，事物的映像不会消失。任何事情不可能只有一次，不可能令人惋惜的转瞬即逝。”

是啊！看菊子的画，读菊子画中的文字，就像到了禅宗第三重境界：“看山还是山，看水还是水”。经历了世事芜杂，菊子选择专心致志于“可爱”的工作，留住这人间“美好”的影像。有生若此，岂不快哉！

罗彬

中国美术家协会民族美术艺委会委员
湖北省中国画学会常务副会长
2019年6月27日于武昌

序

写在画画之前

如果我们把日常的某些细节或某个美丽一瞬视为艺术，那么我们就从生活中发现很多美好，无论是烤一块蛋糕，写一段散文，或是趴在路边观察一株小蔷薇等。

在我的眼里，水彩可以表现无处不在的美。

很庆幸自己能遇见水彩，从众多画种中选择了水彩进行深入研习，并一直坚持下来，让它成为我生活中不可缺少的一部分。工作时，我画水彩，教授课程；休息时，我也画水彩，愉悦自己。水彩绘画早已融入我的生活，成为我每日的习惯。不仅如此，它还融入到我的生命，成为“我”的一部分。

快乐的，不快乐的，都有水彩相伴。人们都喜爱美，而画画是创造美与表现美的一种形式，所以深得大家喜爱。我希望我的水彩画传达给人们的是我眼中的世界，我眼中的人物与我眼中的美好。倘若当人们看到我的画时，有如此感受——原来，世界在你的眼中是这么的美，我也被打动了。我想，这将是对我最好的评价。

对于水彩人物画，我通常画自己喜欢的人，或者与自己喜欢的人相似的人物形象，又或者是画自己有感觉的素材。

在平时的授课中，会有同学告诉我，辛苦画了线稿，害怕废了，所以不敢上色。别怕画坏！别害怕费了线稿。要知道，努力，永远不会有浪费。就如有一句话说，世上没有白走的路。画好了，是作品，画坏了，是经验。我想，它们都会成为日后美丽画作的奠基品。

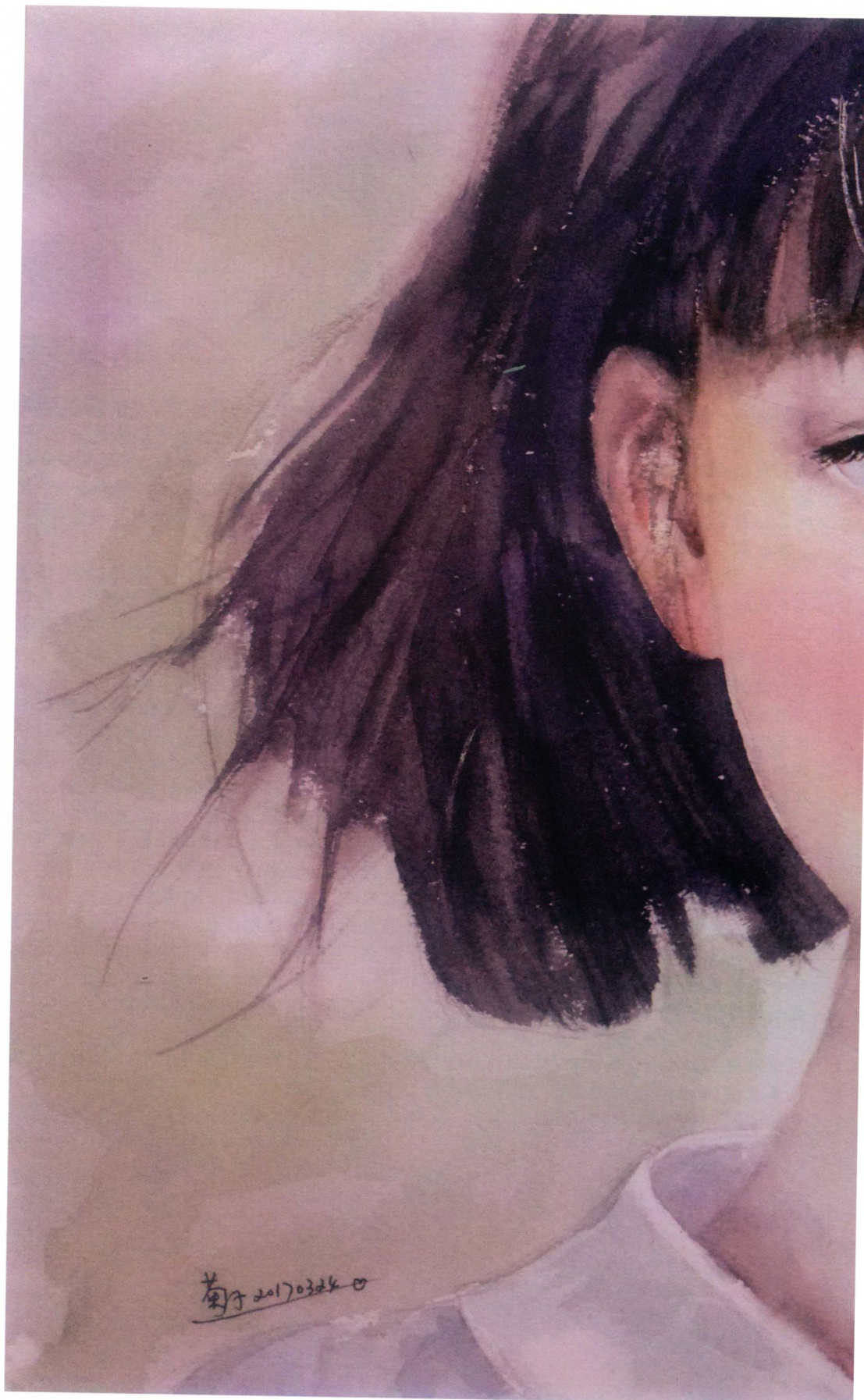
人物画的线稿可以多花些时间，特别是对于初学者。画得越多，对造型以及线条感觉的积累经验也会越多。慢慢地，线稿用时就会缩短。有一句话简单又中肯——多多练习才是王道。

也有同学认为，线稿与上色是独立的两个阶段。其实线稿绘制过程与上色过程并不是脱离的。从线稿开始，对色彩的思索也便开始了。所以画线稿的过程也会充满思索与乐趣。

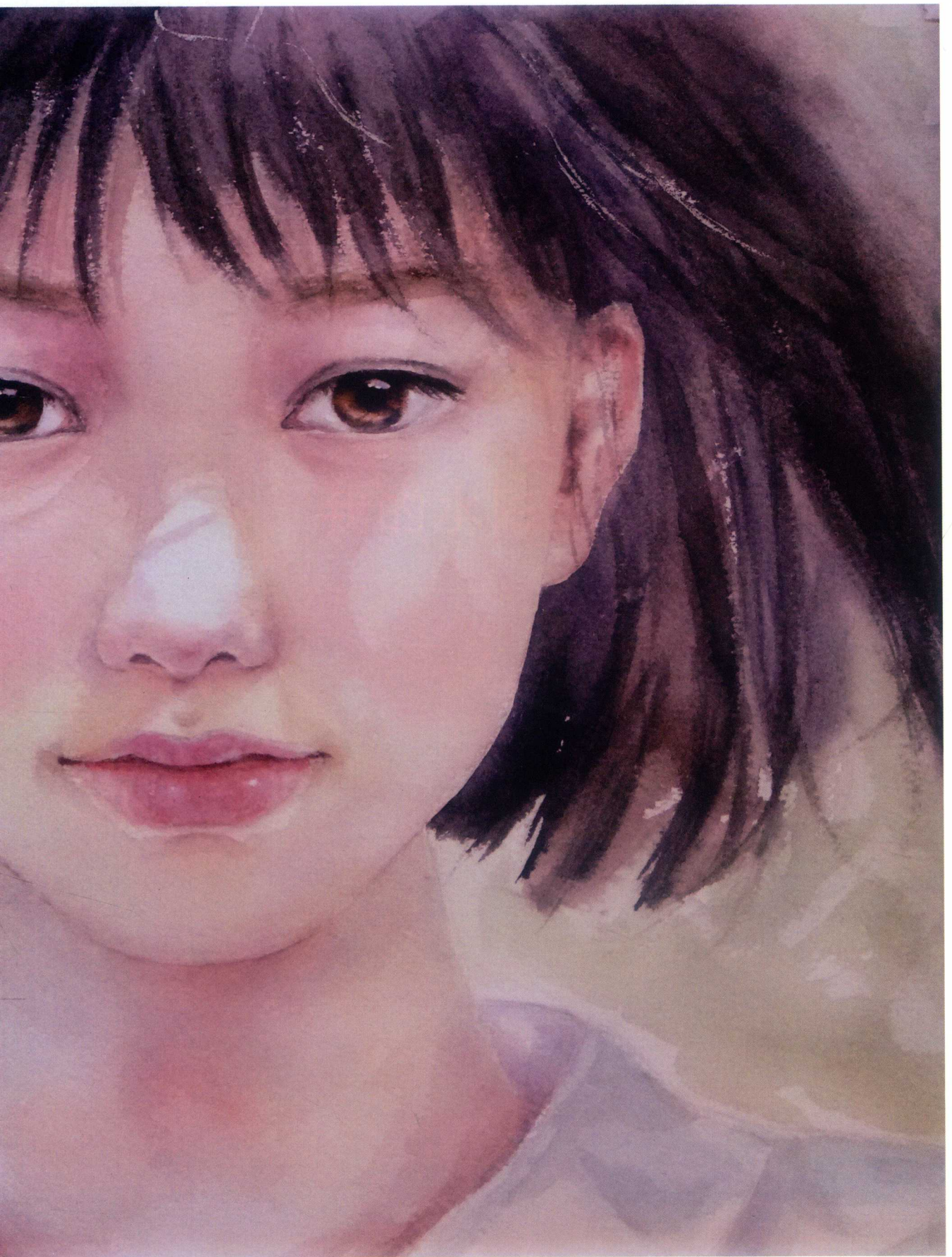
我觉得画画是件非常有乐趣的事情，可以把每一次绘画当作新的尝试，它们充满着未知与期待。特别是人物画，对情感的表达与体味会更加直观。每一幅画都会有一个故事，经过笔下水色的混沌交融，铸就每一个独特又美丽的人物形象。倘若我们乐意花时间去凝神于他们，去读懂他们眼神，我想，我们会从一幅画中获得更多。

本书意在分享我的水彩人物画创作过程与方法。我期待与你们一起共同探讨水彩人物画，表达自己，描绘有趣的生活与美丽的生命。现在就让我们开启水彩人物画之旅，去体味人物画的情感与乐趣吧！

菊子 2018.5.26

菊子 2017.03.26

目录 CONTENTS

第1章 我的水彩工具

- 10 / 水彩纸
- 10 / 水彩笔
- 11 / 颜料
- 12 / 其他工具

第2章 水彩画的基础知识

- 14 / 色彩中的一些名词
- 16 / 水彩的基本晕染技法

第3章 人物面部结构及线稿绘制

- 19 / 头部的基本比例和特征
- 19 / 人物起形方法

第4章 水彩面部五官

- 23 / 眼睛与眉毛的画法
- 25 / 鼻子的画法
- 26 / 嘴巴的干画法
- 27 / 嘴巴的湿画法
- 28 / 耳朵的画法
- 29 / 头发的表现

第5章 水彩人物基础

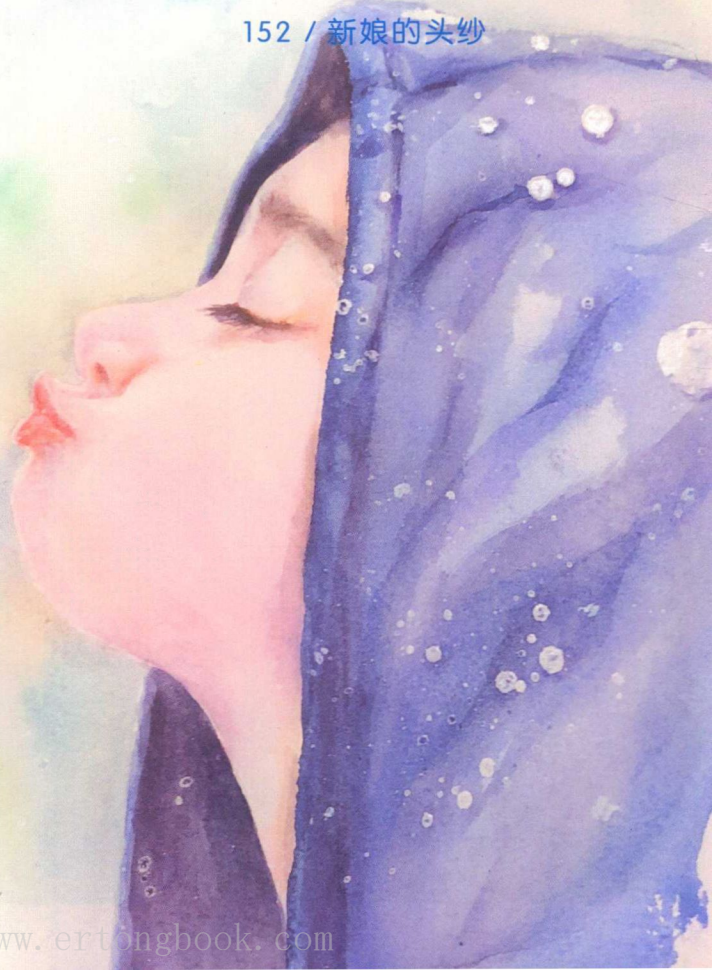
- 32 / 眺望远方的孩子
- 44 / 欲语的凝望
- 54 / 发丝轻扬
- 64 / 初春暖阳里的姑娘

第6章 水彩人物进阶

- 76 / 蓝色的天真
- 88 / 在梦乡
- 103 / 戴草帽的姑娘
- 117 / 手执玫瑰
- 129 / 逆光

第7章 更多水彩人物关键步骤解析

- 142 / 回眸流转
- 145 / 小毡帽
- 148 / 红衣女孩
- 150 / 蓝纱裙
- 152 / 新娘的头纱

第 1 章

我的水彩工具

水彩纸 / 水彩笔 / 颜料 / 其他工具

水彩纸

在水彩纸、笔、以及颜料三者中，不同类型的水彩纸会对画面产生不同的影响。对于初学者，可以选用容易把握的300克中粗纹的棉浆水彩纸。粗纹纸有粗糙的纹理，是冷压纸，吸水慢，容易出现沉淀与飞白，更适于绘制风景画，便于表达质感。细纹纸是热压纸，细腻光滑，适合画细节，水分流动很快，干得也快，容易留下水痕。中粗纹纸兼具两者优点，适合大多数画作题材。

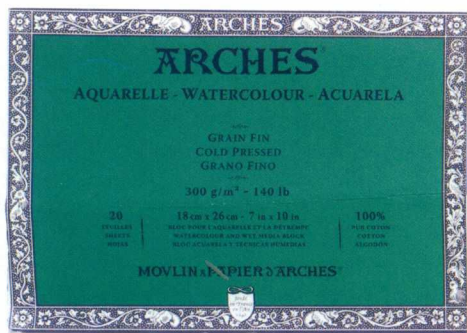
在绘画人物时，棉浆中粗纹纸与细纹纸都会是很好的选择。中粗纹纸会比较好控制水分与作画时间。而用细纹纸绘制出来的人物，会更显质感细腻，偶尔留下来的水痕，则有了另一种味道，是我更加倾向的。

本书中，有些作品绘画时选用的是中粗纹纸，有些选用的是细纹纸。

另外，8开纸大小会更合适绘画，16开当然也可以（起初我做大量的人物与五官练习，都是在16开纸上）。绘制完整的人物形象作品最好是用8开大小，有时候我也会画四开大小。这样细节才有空间去刻画。

因为水彩纸在作画过程中需要打湿，如果不裱纸，纸面很容易鼓起来，影响画面。

可以在作画前把水彩纸裱好，或者直接选用四面封胶的水彩本，这样能省去裱纸的时间与麻烦。

● 红胖子和小白云

● 小楷笔和黑天鹅

● 平头笔

● 羊毛排刷

水彩笔

红胖子和小白云毛笔，用于局部刷水或上色。小楷笔和黑天鹅毛笔，笔头尖细，用于刻画细节。平头笔，常用于局部刷水与上色，刷人物毛发也很好用。羊毛排刷，用于刷清水或背景色彩。

在绘画水彩人物的过程中，我常常用到的是这样几支笔，第一支用于大面积刷水，是羊毛三联排刷，笔头很软，可以饱含水份，刷水也不伤纸。

第二支就是一支普通小白云毛笔，它用于局部刷水与上色，因为它吸水性很好，笔头又尖。

第三支就是狼尾小楷笔，用于刻画细节，因为它笔头比较硬挺，不会软绵绵的没有力量。

另外，还有一支华虹平头笔，笔毛比较硬挺，刷头发、刷肤色也很好用，我常用的是6号。

颜料

在绘画水彩人物的过程中，我使用的是温莎牛顿歌文颜料或者 MG 格雷姆水彩管状颜料，需要时，还可以混合使用。

我常用的歌文管彩色号一共有 25 种。

336 柠檬黄、109 镉黄、334 亮黄、744 土黄、090 镉橙、095 镉红、098 深镉红、502 永固玫红、317 印度红、003 紫红、544 矿紫、231 深紫、341 叶绿、314 浅胡克绿、696 翠绿、599 沙普绿、329 正绿、139 天蓝、179 钴蓝、660 群青、322 靛蓝、552 生赭、074 熟赭、609 棕褐、465 佩恩灰。

我自配的 MG 色号有 24 种。

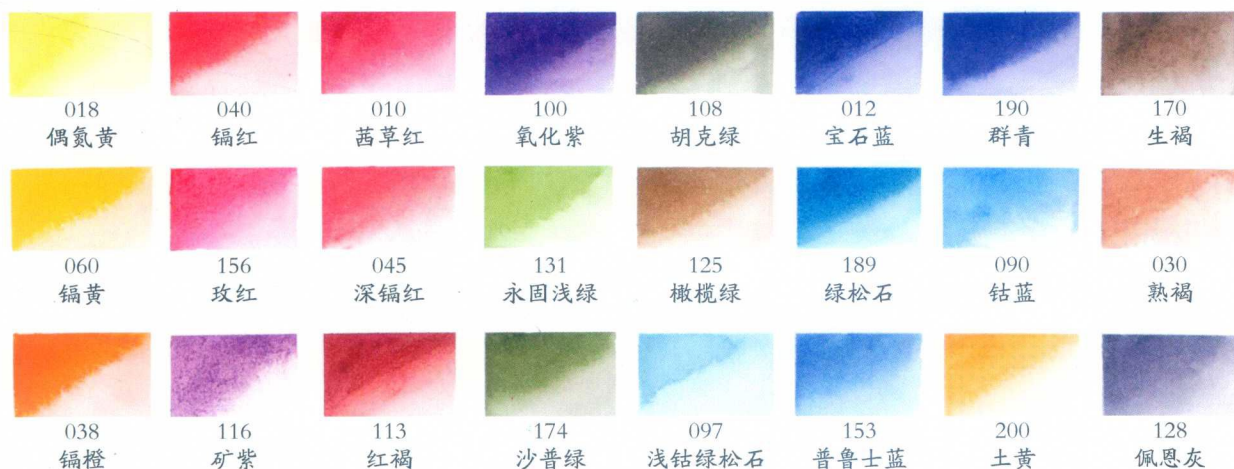
大家买回颜料以后，会把每一个管状颜料挤在调色盒的小方格里。然后做一个色卡，就是用画笔蘸取每一种颜料，再与水调和，在水彩纸上画出每一种颜色。

还可以把任意两种颜色调配在一起，尝试得出更多更美的新颜色，这样可以让自己更好地去了解颜料的特性，以及对色彩的感觉，也非常利于作画时的色彩调配，也就是色卡的制作。

大家做好自己的色卡后，可以把色卡贴在画桌前，方便自己参考查看。

M.Graham 格雷姆水彩颜料 (24 色) 色卡

其他工具

● 铅笔和橡皮

起线稿时我们会用到铅笔和橡皮。铅笔大家可以选用 2B 或 HB，也有喜欢用 3B 或 6B 的。我觉得只要自己用得顺手就可以。我用的是一支笔芯为 0.3 的 HB 自动铅笔，自动铅笔的优点是不用削，可以节省时间。大家在画线稿时，线条尽量浅一些，方便自己修改。

● 留白胶

在作画之前，将留白胶涂在需要留白的地方，比如眼睛的高光位置（高光并不是光，而是因为光线照射形成的最亮块）。涂抹留白胶的位置，不会沾染颜料，等留白胶干了之后就可以上色了。

我用的留白胶是笔式留白胶，不需要用水稀释，可以直接使用，且蓝色比白色好，因为留白区域较小时，蓝色的留白胶会与纸面颜色区分开，不至于一丁点儿白色涂到纸上就找不到了。

绘制完成后，用专用清洁擦轻轻擦去留白胶。需要注意的是，留白胶会损伤笔毛，我会准备一只专门蘸取留白胶的笔。

● 调色盒

我使用的调色盒是韩国美捷乐保湿水彩调色盒。这款调色盒不仅方便存放颜料，而且保湿效果也很好，用于调色的位置也很充足。如果大家使用的是固体水彩，就不用去买专门的调色盒了。

● 涮笔筒和旧毛巾

涮笔筒至少要两格，一格用来洗笔，一格用来蘸清水。旧毛巾是用来吸去笔上多余水分的，以便控制笔头水分。

第 2 章

水彩画的基础知识

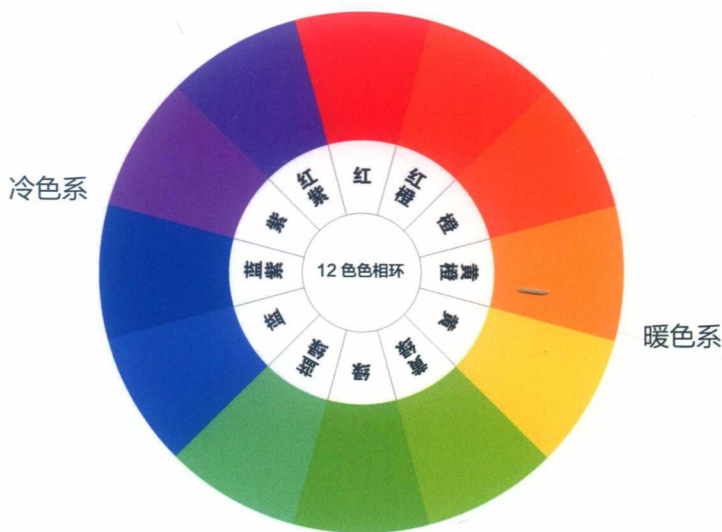
色彩中的一些名词 / 水彩的基本晕染技法

色彩中的一些名词

● 冷暖色

冷暖色是指色彩的冷暖分别。色彩学上根据人的心理感受，把颜色分为暖色调(红色、镉橙、黄色)、冷色调(青色、蓝色)和中性色调(矿紫、绿色、黑色、灰色、白色)。在绘画和设计中，暖色调让人产生亲密和温暖之感，冷色调让人产生距离和凉爽之感。

成分复杂的颜色要根据具体组成和外观来决定色性。红色、镉橙、黄色常使人联想起东方旭日和燃烧的火焰，因此有温暖的感觉，所以称为“暖色”；蓝色常使人联想起高处的蓝天、阴影处的冰雪，因此有寒冷的感觉，所以称为“冷色”；绿色、矿紫等给人的感觉是不冷不暖，因此称为“中性色”。色彩的冷暖是相对的。在同类色彩中，含暖意成分多的较暖，反之较冷。

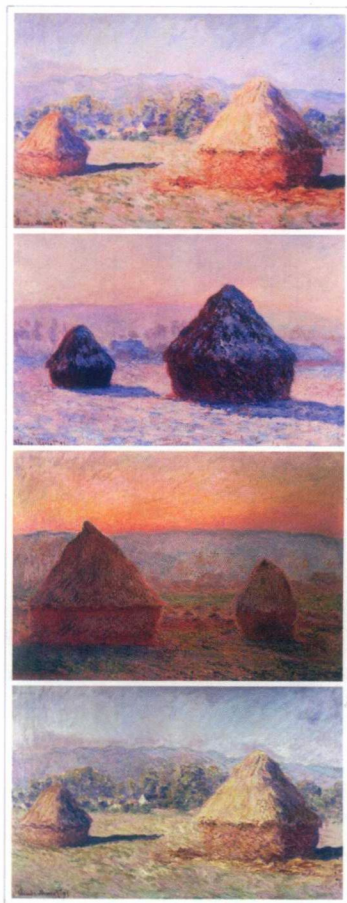

● 环境色

指在各类光源(如日光、月光、灯光等)照射下的环境所呈现的颜色。

物体表面受到光照后，除吸收一定的光外，也能反射到周围的物体上，尤其是光滑的材质具有强烈的反射作用，另外，在暗部中反射也较明显。环境色的存在和变化，加强了画面相互之间的色彩呼应和联系，能够微妙地表现出物体的质感，也大大丰富了画面中的色彩。所以，环境色的运用和掌控在绘画中非常重要。

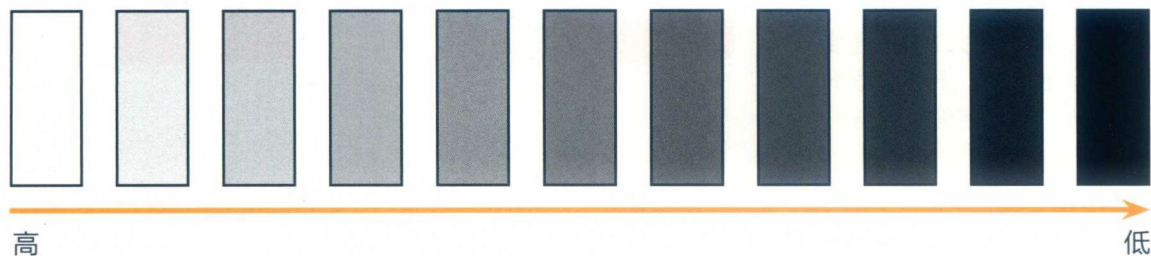
右图是莫奈的组画《干草垛》，同一干草垛在早、午、傍晚的阳光下呈现不同的色彩，即是环境色对主体的影响。

● 明度

是指色彩的明暗程度，也称深浅度，是表现色彩层次感的基础。

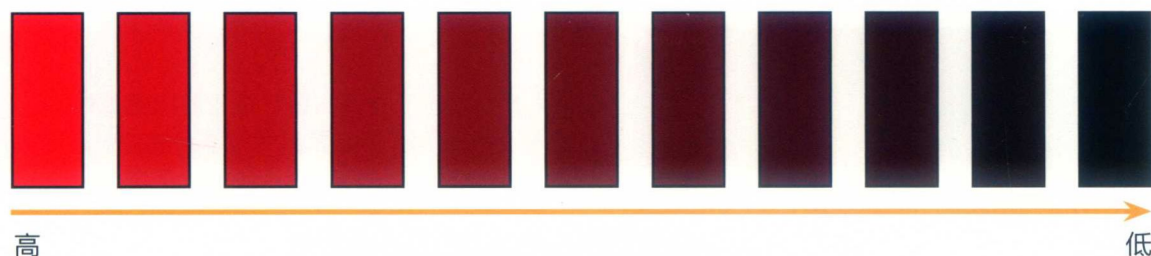
在无彩色系中，白色明度最高，黑色明度最低，在黑白之间存在一系列灰色，靠近白色的部分称为明灰色，靠近黑色的部分称为暗灰色。在有彩色系中，黄色明度最高，矿紫明度最低。当任何一个有彩色掺入白色时，明度提高，当它掺入黑色时，明度降低。举一简单的例子，如红色，要转化为比红色深而偏紫含灰的色彩，就得调入蓝青一类比红色深的颜料，调入黑色虽然可以使色彩变暗，但并不能出现偏紫的色相，因为黑白色是无彩色。

● 纯度

是指色彩的鲜艳或混浊程度。纯度的变化可通过三原色互混产生，也可以通过加白、加黑、加灰产生，还可以通过补色相混产生。凡有纯度的色彩必有相应的色相感。色相感越明确、纯净，其色彩纯度越纯，反之，则越灰。纯度较低，色彩相对也较柔和，纯度很高的色彩应慎用。

对比色相混合，最易降低纯度，以至成为灰暗色彩。色彩的纯度变化，可以产生强弱不同的丰富色相，并使色彩产生韵味与美感。

● 邻近色与互补色

在 24 色色相环上任选一色，与此色相距 90° ，或者彼此相隔五六个数位以内的两个颜色，即称为邻近色。如红色与黄橙色、蓝色与黄绿色等。在色相环上，在 90° 范围内的颜色都属于邻近色的范围。

色彩中的互补色，如红色与青色互补，蓝色与黄色互补，绿色与品红色互补。补色并列时，会引起强烈对比的色觉，会感到红的更红、绿的更绿。当补色调和在一起，会成为不同冷暖倾向的深灰色。

