

高等艺术院校课题研究

水粉 SHUIFEN RENXIANG 人像

林日惠 · 著

 辽宁美术出版社

高等艺术院校课题研究 水粉人像

林曰惠 • 著

© 林曰惠 2004 年

策 划: 洪小冬

图片拍摄: 刘大明

图书在版编目(CIP)数据

水粉人像 / 林曰惠著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2004.12
(高等艺术院校课题研究)

ISBN 7-5314-3196-3

I. 水… II. 林… III. 水粉画: 肖像画—技法(美术)—
高等学校—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第044570号

出 版: 辽宁美术出版社
(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001)
制 版: 沈阳市冠华电脑工作室
印 刷: 沈阳市第二印刷厂
发 行: 辽宁美术出版社
开 本: 889 × 1194mm 1/16
印 张: 5.5
字 数: 20 千字
印 数: 5000 册
出版时间: 2005 年 1 月第 1 版
印刷时间: 2005 年 1 月第 1 次印刷
责任编辑: 洪小冬 徐姝彦
封面设计: 洪小冬 徐姝彦
版式设计: 洪小冬 徐姝彦
责任校对: 张亚迪 王 岩
技术制作: 姚红斌 杨晓刚 曾 宇

定 价: 38.00 元

邮购电话: 024-23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

水粉人像写生之我见

◆ 10

第一章 水粉人像写生的观察方法

18 ◆

第二章 水粉人像写生的
色彩变化规律

◆ 34

第三章 水粉人像写生的基础训练

1. 材料与工具的运用
2. 水粉人像写生的画面构图
3. 单色画训练
4. 小色稿的训练
5. 笔触的运用

44 ➤

第四章 水粉人像写生作品解析

水粉人像写生之我见

水粉画是极具魅力的独立画种，其优势主要表现在：色彩鲜明、笔触挺括、概括性强、色泽柔润等方面。水粉画与水彩画和油画相比，既可表现出像水彩画一般的透明、水墨淋漓的感觉，亦可画出油画般的厚重与充实。另外，就水粉的材料与工具特性而言又具有便于携带，易于清理，画面干燥快，可以反复修改的优势。所以，随着越来越多的人热爱绘画和美术教育的普及，水粉人像写生作为色彩能力的测试和色彩基础训练的主要手段，也被越来越多的美术院校作为首选。

水粉人像写生是在具有了一定的造型技能和色彩技能基础之上的训练课程，它要求画者应具备较好的素描功底，包造型能力、解剖知识及透视知识；色彩方面应有色彩静物写生训练的经历，有一定程度的色彩认知能力和驾驭能力。与静物画相比用水粉画人像难度要大得多，因为人物肤色的深浅变化和色相、冷暖变化非常微妙，对笔触运用的要求也更加严谨，衔接部分要自然流畅，形与色的联系要更加紧密。所以通过色彩人像写生，我们一方面要掌握好色彩与造型的结合，另一方面要进一步提高色彩在人物画中的知识性研究。要增强表现技法与艺术表现形式的实际运用能力，逐步树立起整体观察、综合分析和多角度思考的写生方法，为以后的创作打下坚实的基础。

在学习的过程中，我们对人像写生还应该有更高层次的追求。在表现技能日臻成熟的同时，还应该清醒地认识到，人像写生是一个通过对人物外在形象特征的刻画来表现其内心世界的过程。好的绘画作品都是具有生命力的，同样，一幅好的人像写生也应具有灵性。落笔前要对描绘对象进行深入观察，在绘画的过程中要时刻体会人物的精神气质，并通过外在的形象特征，如动势、面部表情、包括手的动作以及色调、明暗关系等诸多因素，在自己的头脑里形成整体概念。围绕着画面中这种特定的情绪，最后通过自己的画笔来传递出人物的精神状态以及画面的风貌，并借此表达出自己的理解与情感。这种追求是学习绘画的长远目标，也是人像作品的至高境界。

水粉写生训练是绘画训练的长期任务，要达到训练的目的需经长期的刻苦磨练。从每一笔做起，一张张地画，循序渐进，既要用心又要用功，要以平和的心态去总结得失。不要怕失败，只有经过不断地磨练，你才会有敏锐的双眼和一双灵巧的手。

欧洲写实主义风格的作品为我们的学习提供了极好的范本，在学习的过程中应尽量地多看一些优秀作品。临摹也是一种好的学习方法，它可以帮助我们进行深入研究，要多了解不同样式不同风格的作品，对其艺术精髓应尽可能多地去领悟。在惊叹其高超技巧的同时还要关注其作品的精神内涵，为自己树立起崇高的追求目标。

林曰惠

2004.2.5

CHAPTER 1
第一章

水粉人像写生的观察方法

第一章 ▶ 水粉人像写生的观察方法

掌握正确的观察方法是人像写生的关键。所谓正确的观察方法,是整体观察的方式和综合分析 with 正确判断的思想方法,这是绘画训练中的重要课题。

正确的观察方法首先强调的是对主体对象的第一感受。当模特儿坐在你面前的时候,他的形体特征、色彩特征、比例、动势及其整体气氛应在绘画主体的头脑里形成一个总的印象。因为人是有血肉、有呼吸、有心跳、有思想的,同时又都是极具个性的,所以有必要对上述诸多因素进行归纳与分析,在此基础上做出计划。从视觉到大脑思维的过程,往往感性的成分要大一些,这种感觉上的敏锐性就是通常所说的艺术天分。由此可见,对观察方法的培养是我们必须要重视的。其实绘画本来并不神秘,关键在于要有切身的感受,珍惜作画前那种稍纵即逝的感觉,这才是观察方法中首先要理解的重点。

通常我们所说的视觉观念,也可称之为想

法。想法是什么?想法就是下笔之前的构思和计划。当我们获取了最初的灵感之后,应当使自己的想法先入为主,在此刻,我们可以将模特儿视为所要表现对象的参照物。画什么?舍弃什么?画出的画最终会是个什么样子?这是在我们下笔之前应当设计好的,也就是古人所说的“意在笔先”。绘画中一定要避免单纯的模拟对象,画家所看到的只是生活里的表象,而画到纸面上的是艺术,所画到的应当是自己理解后的东西,它应该是一种理解后的真实,即艺术的真实,二者之间有着本质上的区别。用这种观念来表达对写生的理解,用这种想法来支配你的眼睛,调动你的智慧,这才是一种正确的观察方法和思想方法。

具体说来,正确的观察就是由整体到局部再回到整体的循环过程。我们通常所要描绘的是具有三维空间的物象,但眼睛所能看到的往往只是一两个面。真实的空间里充满了变化,比如说色彩的冷暖、光线的明暗等

等,都是在一个特定的时间和空间里形成的。一件物体,一个人的存在必然要受到周围环境的影响和制约。人物在这里是所要描绘的主体,他的立体关系、结构关系以及空间关系,下笔之前一定要梳理清楚,这种理解要依靠我们用多角度的观察方法去取得。能否正确地把握住全局,能否明白人物对象在画面中所处的主次位置是否符合大的关系,进而深入刻画细部,都决定着 we 最终的成败。而这些仅仅是完成正确观察的第一步,也是提升我们自身绘画能力的前提。同时在观察对象时还要学会比较,例如:人物与背景,面部与头发、衣服的色彩关系等。我们要善于发现形与形、色与色之间的差别,善于捕捉对造型、对色彩关系起决定作用的那些特征,

在此基础上要进行深入的研究。如这些特征相互间存在着什么样的差别?同时又存在着什么样的相互关联?这些才是我们能否善于将一些看似凌乱的细节整合成一个有机整体的关键之所在。

正确的观察方法是一个完整的认识系统,在学习阶段它具有重要的指导意义,在艺术创作的实践中它又作用于艺术观念,是排除表象抓住实质的思维方式。从我们第一次拿起画笔直到接受高等美术教育的过程中听到的最多的莫过于“整体观察”这句话,这足以说明观察在艺术实践当中的重要性,同时也应意识到掌握其真谛不会是一日之功,是要通过我们在进行大量的实践中不断积累经验才会领悟到的。

《毕业生》

由于光线比较平,起稿时就加强了色彩与形体的块面分析,明暗部只做深浅变化,因为白色的衣服与背景有些靠,所以在对画面背景的处理上只留下二三块颜色做必要的差别。头发外轮廓画得简单了些,但怕破坏整个气氛,就没再进行修补,如果起稿时多做些铺垫,也许效果会好一些。

画中暗部的颜色虽然比较复杂，但与远处的背景相比照总体上还是要偏暖一些。由于暗部的面积较大并处在侧逆光的环境当中，所以暗部应作为重点来考虑，不能画得空旷，要尽可能让其富有“内容”。与暗部相比，亮部可概括性表现。这张画用笔没做过多的修饰，我比较喜欢色彩的厚实感，对人物造型也没有刻意地去追求严谨，但对颜色的运用做了限制，主要用了白、土黄、土红、熟褐、群青等。

《男青年》

模特儿面部轮廓清晰而柔美。画时注意了对其内心的观察,并注意了面部的色彩和素描关系的结合。明暗交界线尽可能画得确切些。为使画面不至于产生“呆板”,在背景的处理上采用了大笔触,让色彩流动了起来。另外画衣领时用了一些小碎笔及艳一些的色彩作为点缀,使画面的色彩活跃起来。

《女大学生》

着色之前，先将素描关系画好，这期间要注意模特儿的头、颈、胸部的穿插关系和大动势，更要留意模特儿面部神态和表情。深入刻画时没有对形体进行反复，色彩变化也不是很多。其实画人物肖像时更多的应是在把握形体的基础上对心理的观察。

《男青年》

人物靠近窗户，室内光线较暗，明暗反差较大，亮部与暗部的色彩关系不是很明确。色彩多表现在明暗的结合部位，比如额头、颧骨部分，鼻子的暗部受周围光线的影响，要表现得略透明些。

(局部)

