

美术高考
SHUIFENXIAOXIANGJIFAJIEXI
水粉肖像技法解析

王来阳·编著

美术高考

水粉肖像技法解析

王来阳 编著

▲ 辽宁美术出版社

© 王来阳 2004

图书在版编目 (C I P) 数据

美术高考水粉肖像技法解析 / 王来阳编著. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2004

ISBN 7-5314-3231-5

I. 美... II. 王... III. 肖像画: 水粉画—技法
(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 136721 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码: 110001)

印 刷 者: 沈阳市第二印刷厂

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: (889mm × 1194mm)1/16

印 张: 3

字 数: 10 千字

印 数: 1-4000 册

出版时间: 2005 年 3 月第 1 版

印刷时间: 2005 年 3 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘志刚

封面设计: 刘志刚

版式设计: 刘志刚

责任校对: 张亚迪

定 价: 19.00 元

邮购电话: 024-23414948

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

台湾儒者肖像
管建新·绘

《水粉肖像技法解析》序

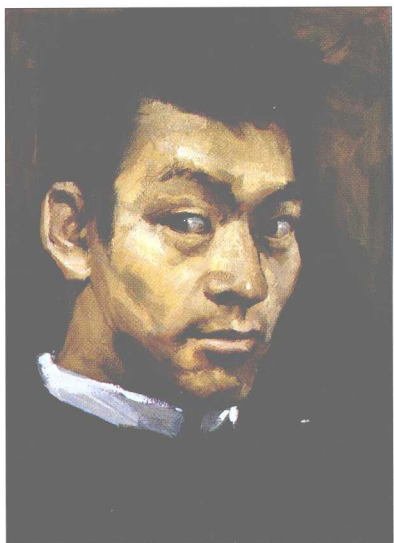
辽宁美术出版社刘志刚君约我编写一本质量上乘的水粉肖像技法解析专业书籍,并提出了作品优秀、步骤明确、易于参考等具体要求,以便为广大水粉肖像画爱好者和实践者,尤其是为大中专学生和美术专业考生绘画水平的提高提供一个学习和借鉴的范本,并配以精美的印刷,以解社会之需。我听后甚表赞同,决定美刘君之意,促成书稿早日付梓。

本书中所选编的作品,大都是毕业于中国美术学院,并在高等美术教育教学岗位上从事教学实践多年的专家、教授来完成的。这些作品都呈现出造型准确、色彩丰富、塑造生动、艺术性强的共同特点。

我们一般把水粉肖像画作为绘画训练的基础课程来看待,因为其中所体现的形体关系、色彩关系、塑造特点、神情表达等,都是基础绘画训练中的基本要求,但是,从绘画种类和与之相适应的材料来讲,水粉肖像也是一门独立的、艺术性很强、极富感染力的绘画门类。所以,与油画肖像、水彩肖像相比较而言,它也有着自身的许多特点和优点。比如,从绘画材料上讲,水粉色既有水彩画透明的特点,又有油画覆盖力强的特点,因此,易于初学者掌握,也有利于有一定经验的画家发挥;从绘画过程上来讲,因为水粉肖像画是以水来作为颜料间的调和剂,鉴于水分容易挥发的特点,所以使一幅画完成的时间相对于油画来讲,变的较为短暂;但同时又因为水分的挥发较快,致使颜料的干湿变化较大,色彩相对难以掌握。所以,对于水粉肖像画法的了解和掌握,除了自己经常练习外,还要对一些优秀的绘画作品进行揣摩和学习。从优秀的作品中,来分析水分的运用、色彩的搭配、形体的塑造、干湿的控制以及笔触特点等等具体技巧。

因此,我建议在本书中我们不妨可以从以下几个方面来学习和欣赏其中刊登的作品。

一、充分了解水粉肖像画的特点。水粉肖像画作为绘画的基础

白领青年肖像
王来阳·绘

训练来说,应该是一门难度较高的内容。它不仅要顾及到人物的形象表达,也要注意人物的色彩关系处理。处理好肖像中的形和色的统一,是画好水粉肖像的关键。如果注重了对形体的处理,忽视了对色彩的运用,那么画面就会显得单调;如果注重了对色彩的处理,忽视了对形体的刻画,那么,色彩就失去了表现对象的意义。另外,要注意对水分的使用,因为,在绘画过程中,颜料的干湿、浓淡、软硬,甚至虚实等效果的获得,都要依靠对水分多和少的把握来控制。

二、注意绘画风格的多样性。本书所选择的作品,是由不同的画家来完成的,因此,作品之间呈现出不同的艺术风格和格调。有的以色彩丰富而见长,有的以造型严谨而见长,有的风格奔放,有的风格淳朴,不一而足,这些都需要在学习的时候予以注意和分析。

三、注意绘画过程的系统性。本书对每一幅作品都进行了具体的步骤讲解,其目的是为了初学者便于掌握和理解水粉肖像的作画过程。因为水粉色彩的干湿变化非常丰富,如果经验较少,对效果的控制会力不从心,所以,对绘画的步骤以及塑造的程序需要格外关注。对于注意的要点,我们可以从每一幅作品的步骤里作具体的分析。

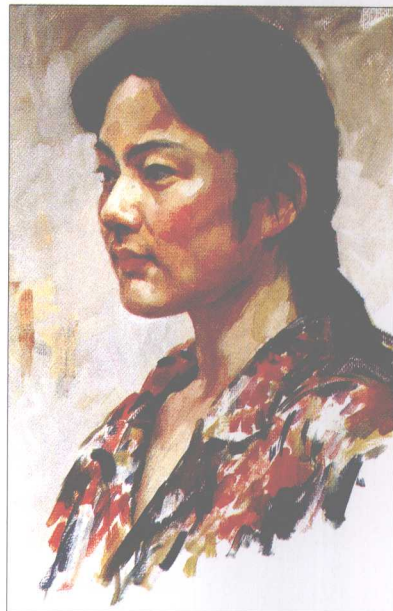
四、对技巧的仔细揣摩。对绘画技巧的运用,是建立在有了一定绘画能力之上的。有时,在一幅肖像画里,人物的形体虽然刻画得很具体,但给人感觉却不生动,究其原因,没有高超的技巧处理是一个重要原因。因此,对技巧的学习,我们可以在临摹其中的作品时,用心去体会和研究。

同时,在此特别感谢管建新教授、安滨教授、管建林先生慷慨为本书顺利出版提供优秀作品并提出宝贵建议。

是为序。

王来阳记于中国美术学院·象山

2004年12月

穿花衣服的女青年
管建新·绘

美术高考
水粉肖像技法解析
王来阳 编著

目录

管建新作品	1
安滨作品	14
管建林作品	18
王来阳作品	29

JFX

管建新·绘

①穿蓝色衣服的女青年

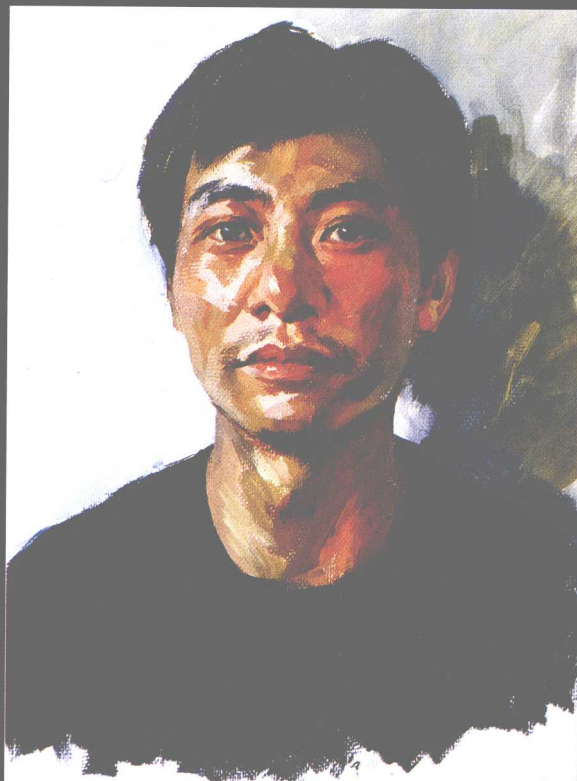
②正面的男子

③长发男子

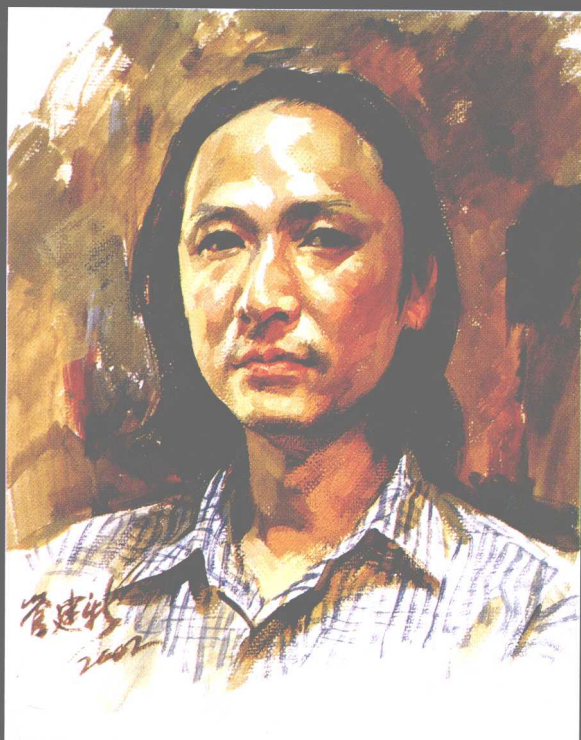
④老人肖像

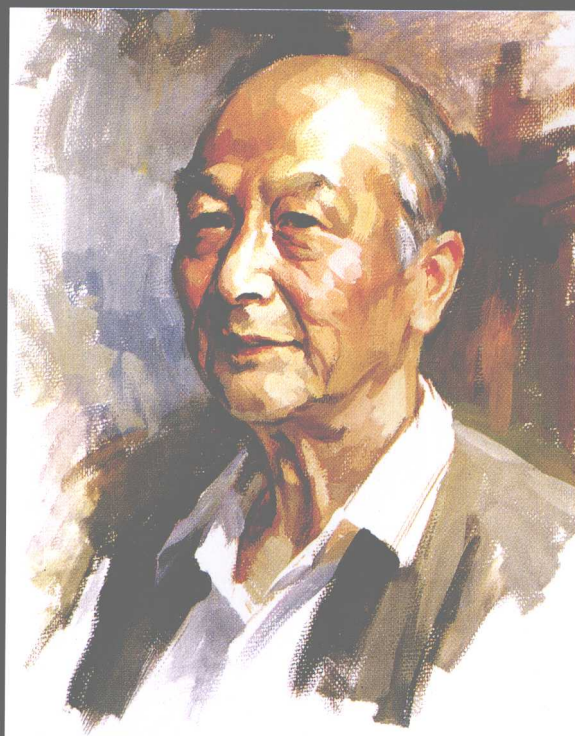
①

②

③

④

侧面青年肖像 管建新·绘

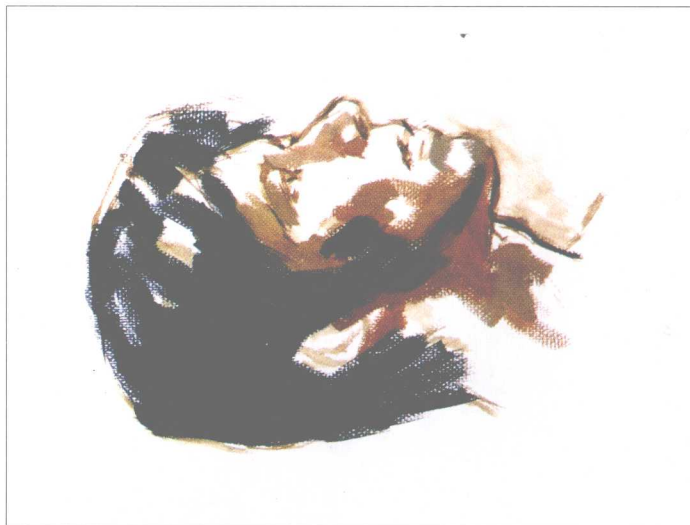
步骤一：正侧面的头像，光影对比强烈，素描稿上强调出脸上明暗交界线。

步骤二：用大色块从明暗交界线往亮部和暗部两边发展。

步骤三：头部背光处的色调明显为暖褐和土红倾向，而亮部色调为冷灰。因五官处在强光下，所以尽早画上深色背景，将五官特征对比起来。

步骤一

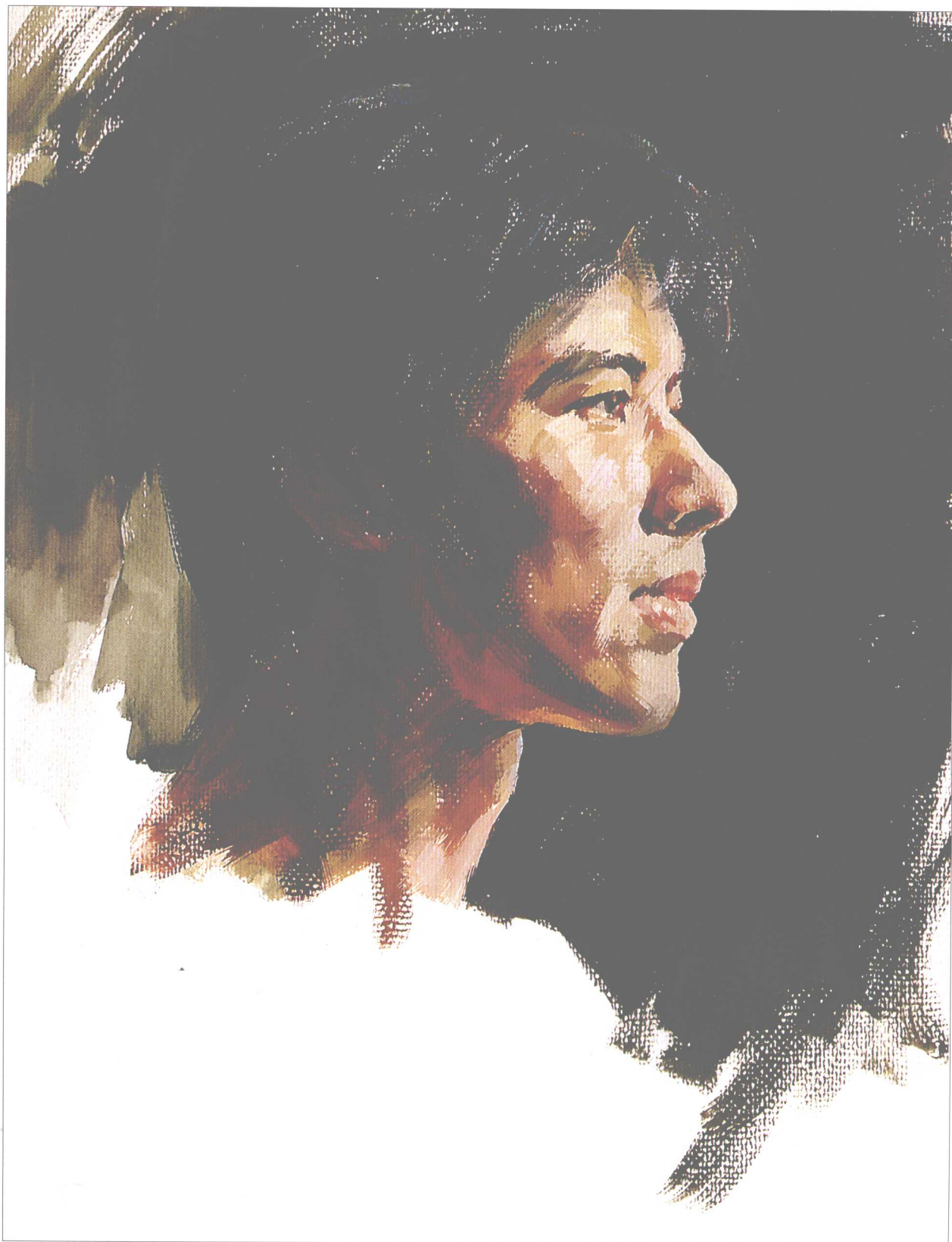
步骤二

步骤三

JFX

完成作品：在大块色的基础上，将五官的细节描绘出来，用轻快的笔触和色点表现出头发因受光而闪烁的效果。

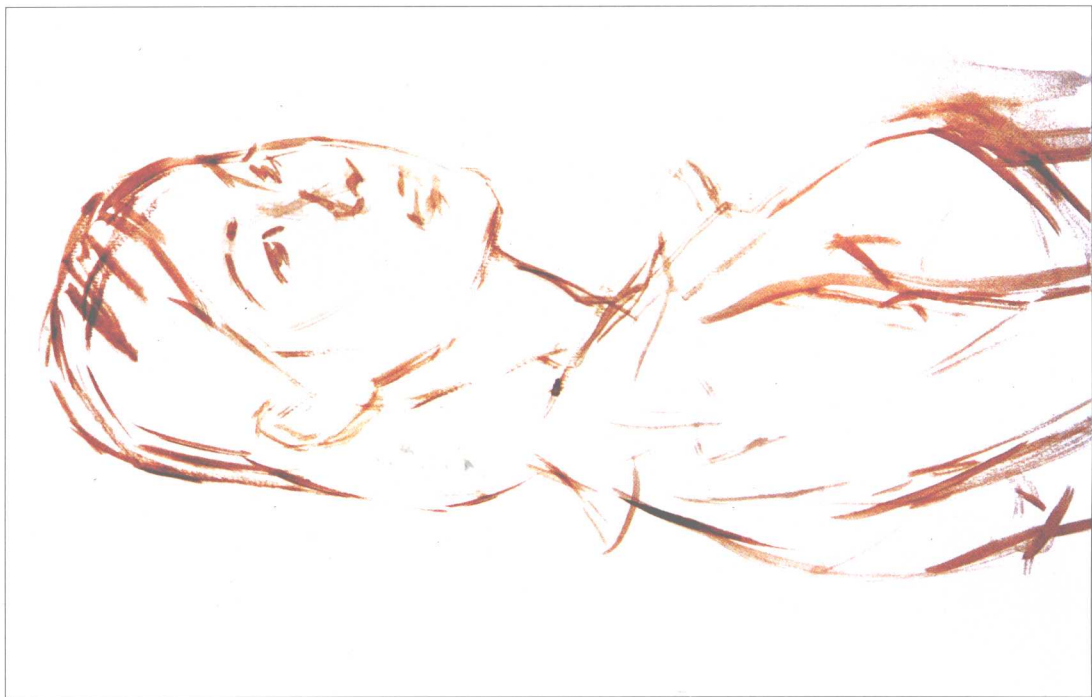

完成作品

少女半身像 管建新·绘

步骤一：用褐色线条来打好人物的轮廓线，注意构图的处理。因为画中的少女为半身像，所以要处理好头部和身体的比例关系。同时，要将人物身体上的大体明暗关系勾勒出来，以备进一步刻画时，做好位置上的塑造准备。

步骤二：开始塑造。这一阶段一般先从人物的形体暗部和画面中的重颜色开始画起。同时，要注意将暗部的色彩关系区分开。并注意要在画暗部的同时，色彩要同时向亮部推移，在画面中形成丰富的色块关系。需要注意的是在这一阶段的主要任务是铺设画面的大体色彩关系，不要去抠细节，要侧重于大形体关系的处理和塑造。

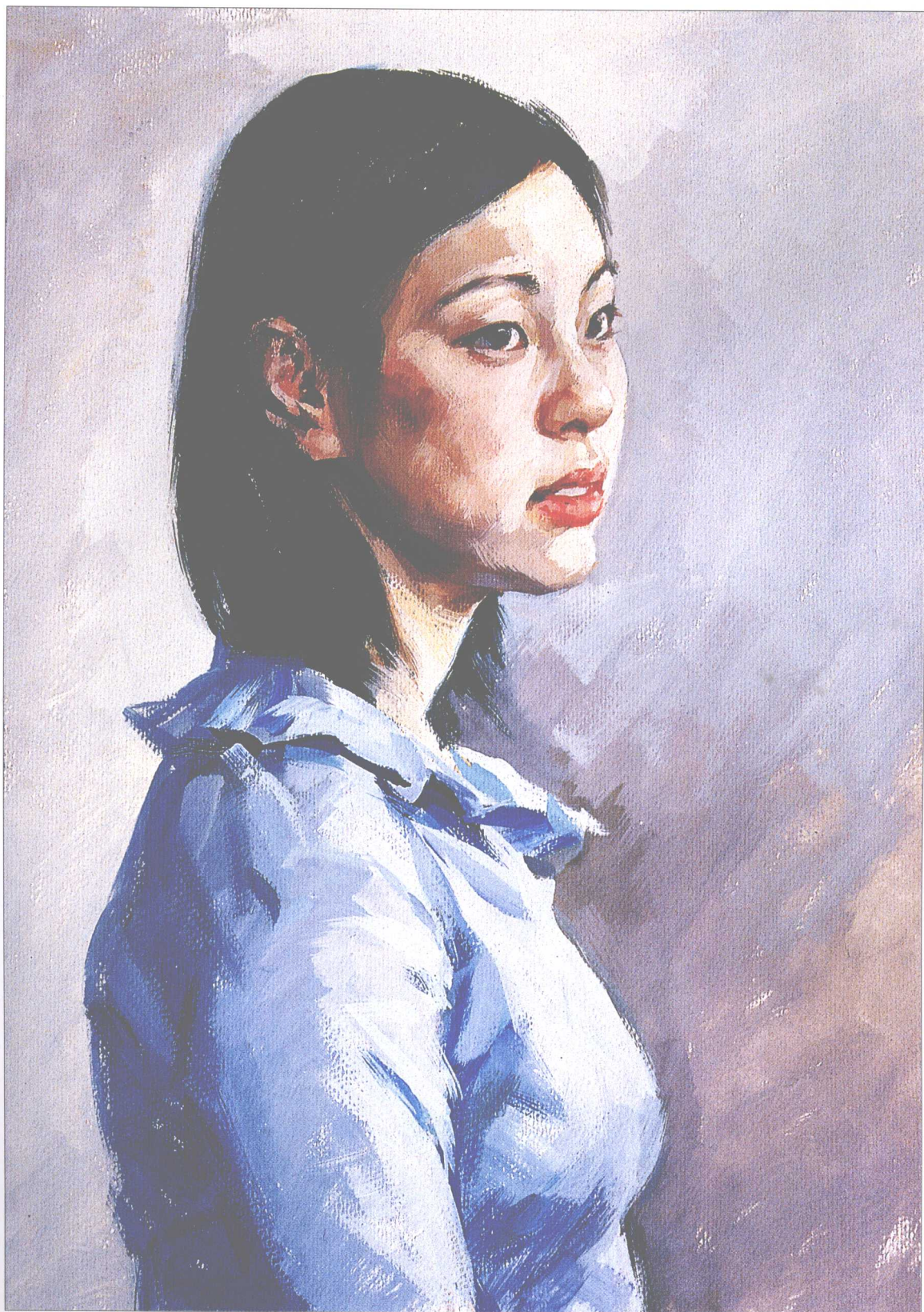
步骤一

步骤二

JFX

完成作品：通过深入的刻画人物的神态和体积，相应的明暗关系得到充分表现。在这一阶段中，要将注意力集中在少女面部和五官的塑造上，用丰富的色彩关系来刻画少女的脸部特征。同时，将背景色铺满，并与人物的亮部关系形成对比。对衣服的刻画既要画的色彩丰富，又要处理得生动。注意运笔要干净利落。

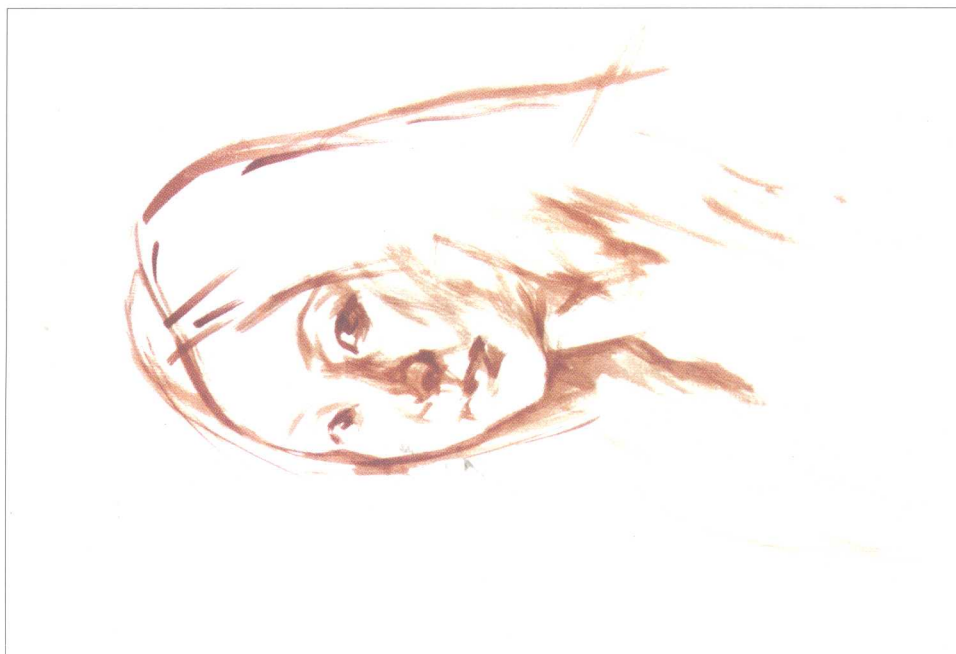

完成作品

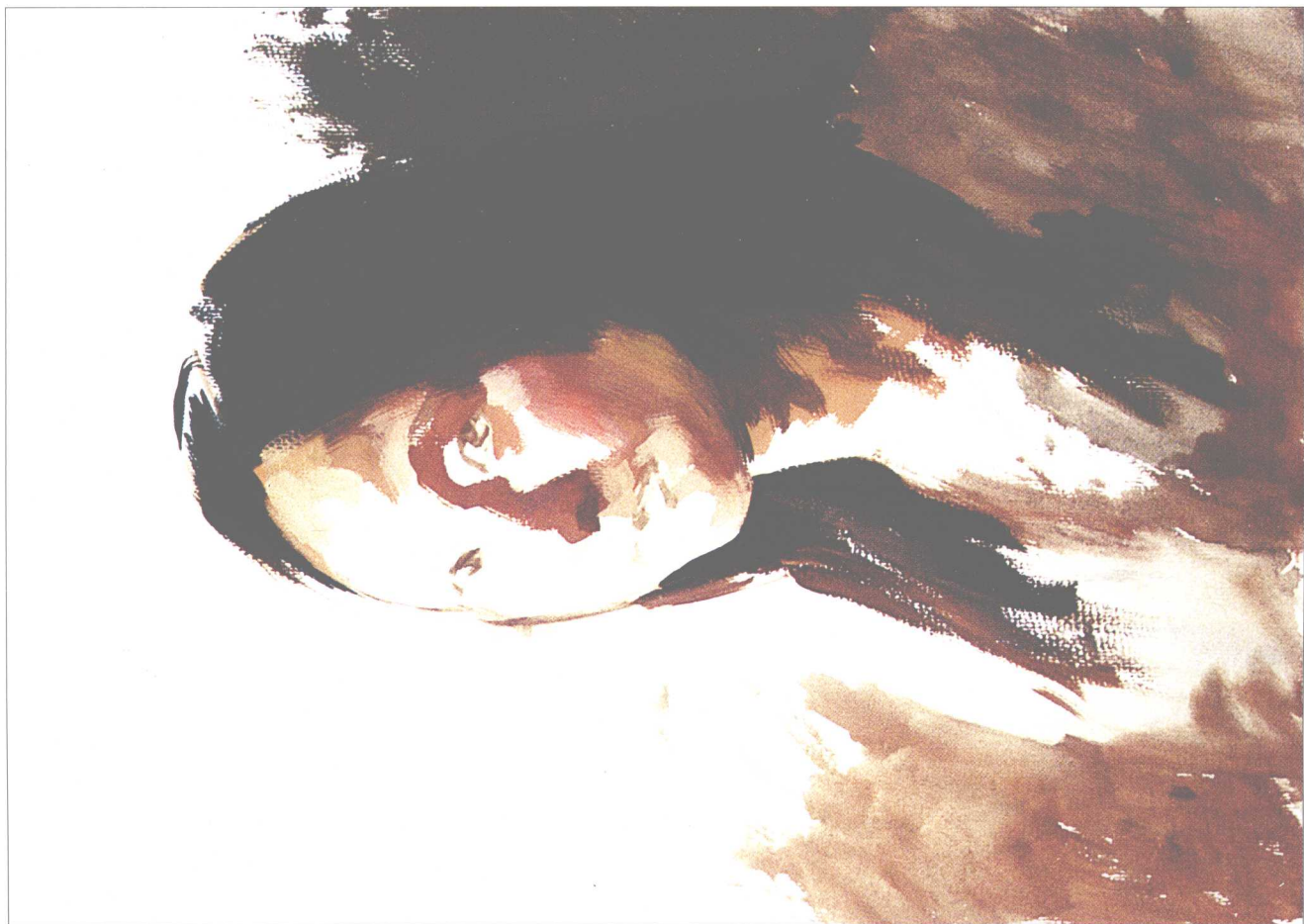
侧面少女肖像 管建新·绘

步骤一：用群青色(或褐色等)在画面上构图，勾画出侧面肖像的轮廓。将头部、颈部和胸部的比例关系尽可能画准确。由于光源角度的原因，头部形体的明暗交界线已基本上处于脸部的轮廓线边上，所以脸部轮廓的转折明确，线条有力，明暗对比强烈。然而这种角度容易有小转动引起的轮廓变化。所以，要先在这些部位入手，用较暗的色彩：赭石、土红、灰色或有些地方加点土黄调和，画出处于轮廓上的五官暗部，紧接着画上前额、眼眶及其相连接的颧骨、下颌部和颈部较重的色彩块面，表现主要的头部形体结构及其色彩变化。

步骤二：在第一步的基础上，接着将受光部色调大面积铺开，笔触按形体变化的方向来组织。这一阶段不宜去抠局部，色块之间衔接的微妙变化留待下一步深入刻画。这时可将脸边后的背景色调摆上几笔，以便和头部色调形成对比关系。要与脸一起形成完整的头部关系，需将头发的大调子画出。注意头发不是一片深色平涂，要塑造出头颅的形体和色调变化。

步骤一

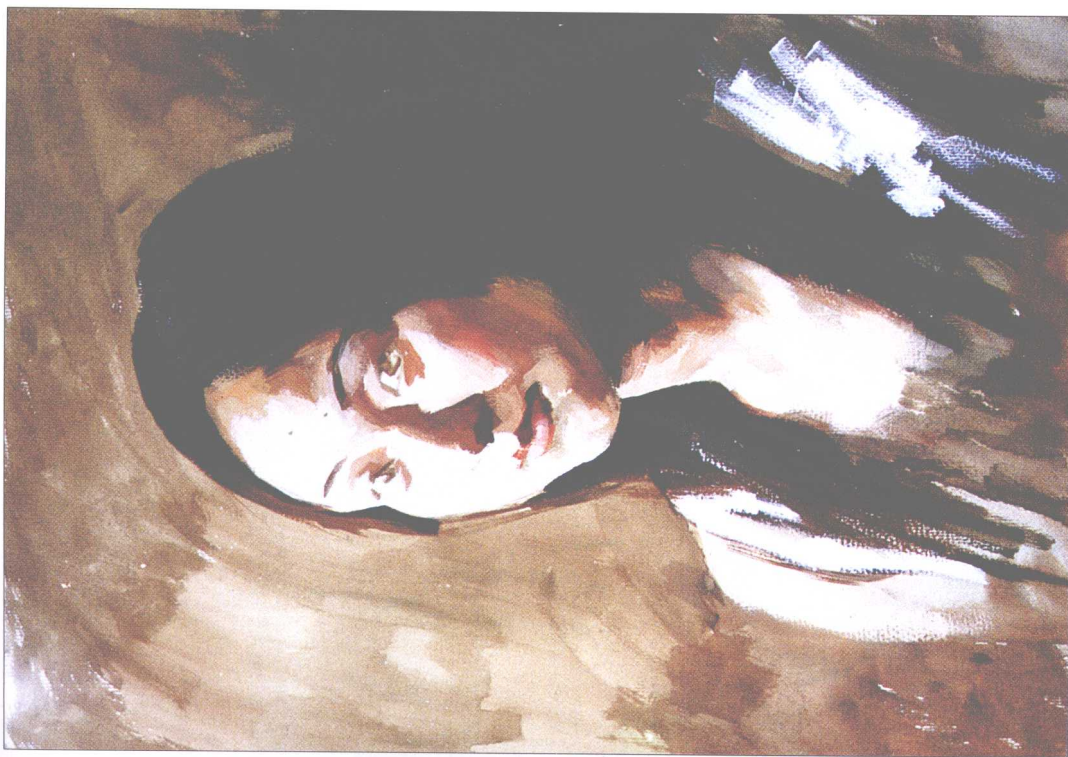

步骤二

JFX

步骤三：上一步骤已将胸像的主要部分大关系画出。紧接着上一步，把衣服的大体色块铺上，使胸像的整体关系基本上呈现了出来。这时，可稍停一会儿笔，审视一下画面中各部分的色调关系是否有问题，对一些不舒服的色块作调整。同时将上一步骤画头部时留有白底的地方用适当的色块补上。

步骤四：将精力集中在五官和明暗交界处，用变化丰富的色调转换塑造出各部分的形体及其相互之间的结构关系。这时注意轮廓线上的色调与转折变化。大色块之间增加过渡的色彩层次，丰富了素描关系，使形体有了厚实感。如上下眼睑、鼻梁、口轮匝肌和上下唇等。发际的边线也作虚实和层次变化的处理。这一阶段，在深入的同时，应对人物的形象特征进行塑造和调整。

步骤三

步骤四

完成作品：回到总体上巡视作品。对轮廓线进行虚实加工。如五官轮廓线的微妙变化，两肩虚实不同，尤其处于暗部的肩膀轮廓，可处理得虚些，以增强透视的深度感和空间感，又与脸部五官的轮廓形成大的对比，从而更加突出了作为主体部分的脸部。最后要使形、色结合达到总体的和谐。

完成作品

中年男子

步骤一：透

步骤二：

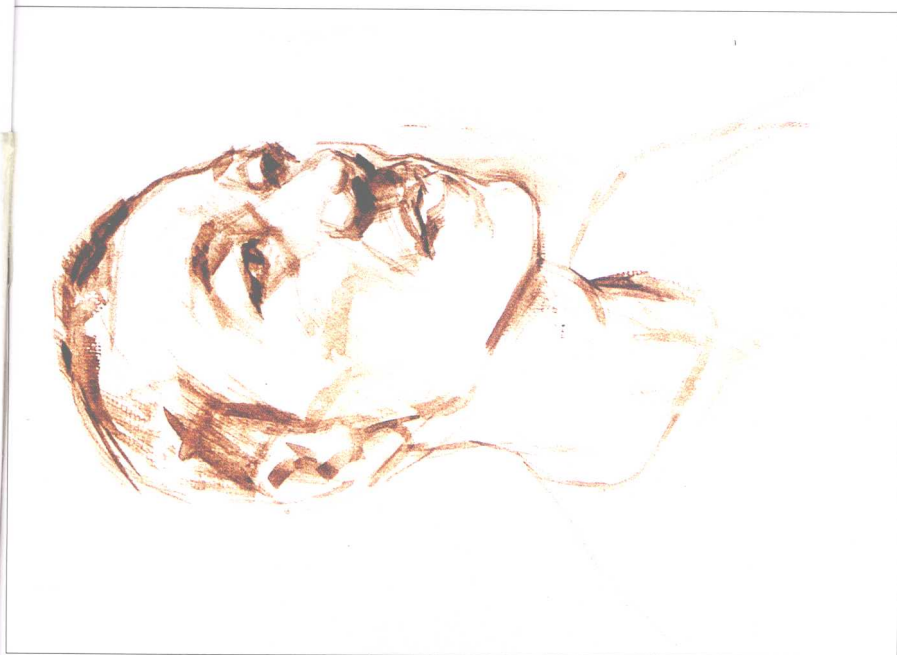
JFX

中年男子肖像 管建新·绘

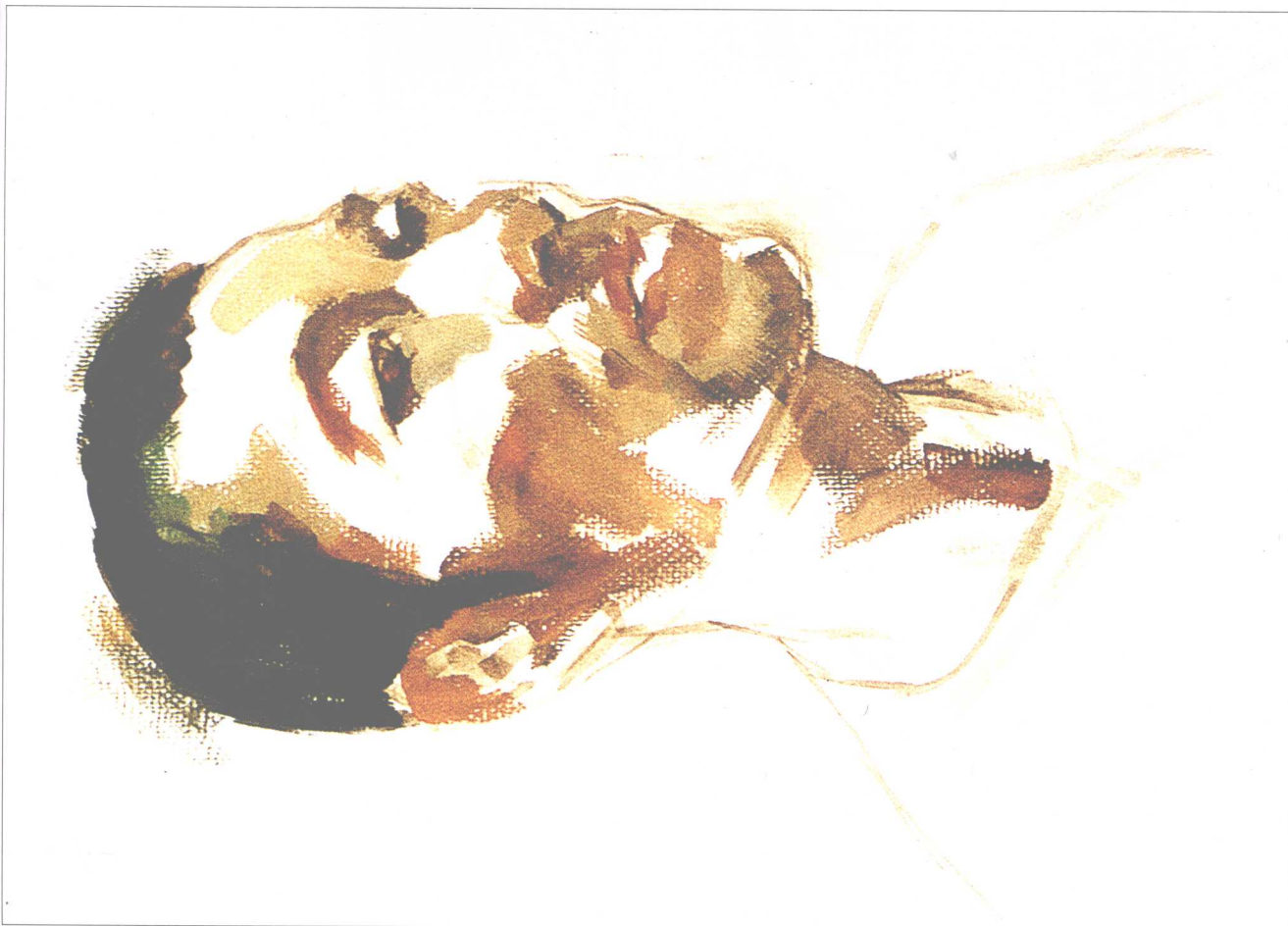
步骤一：这是一幅典型的顶光作品。在素描稿中，应对眉弓、眼眶、鼻子处的投影线和颧骨、嘴唇的明暗交界线作些刻画，这样，来自顶上的光感就呈现出来了。

步骤二：从投影、交界线下面的色域开始铺色。

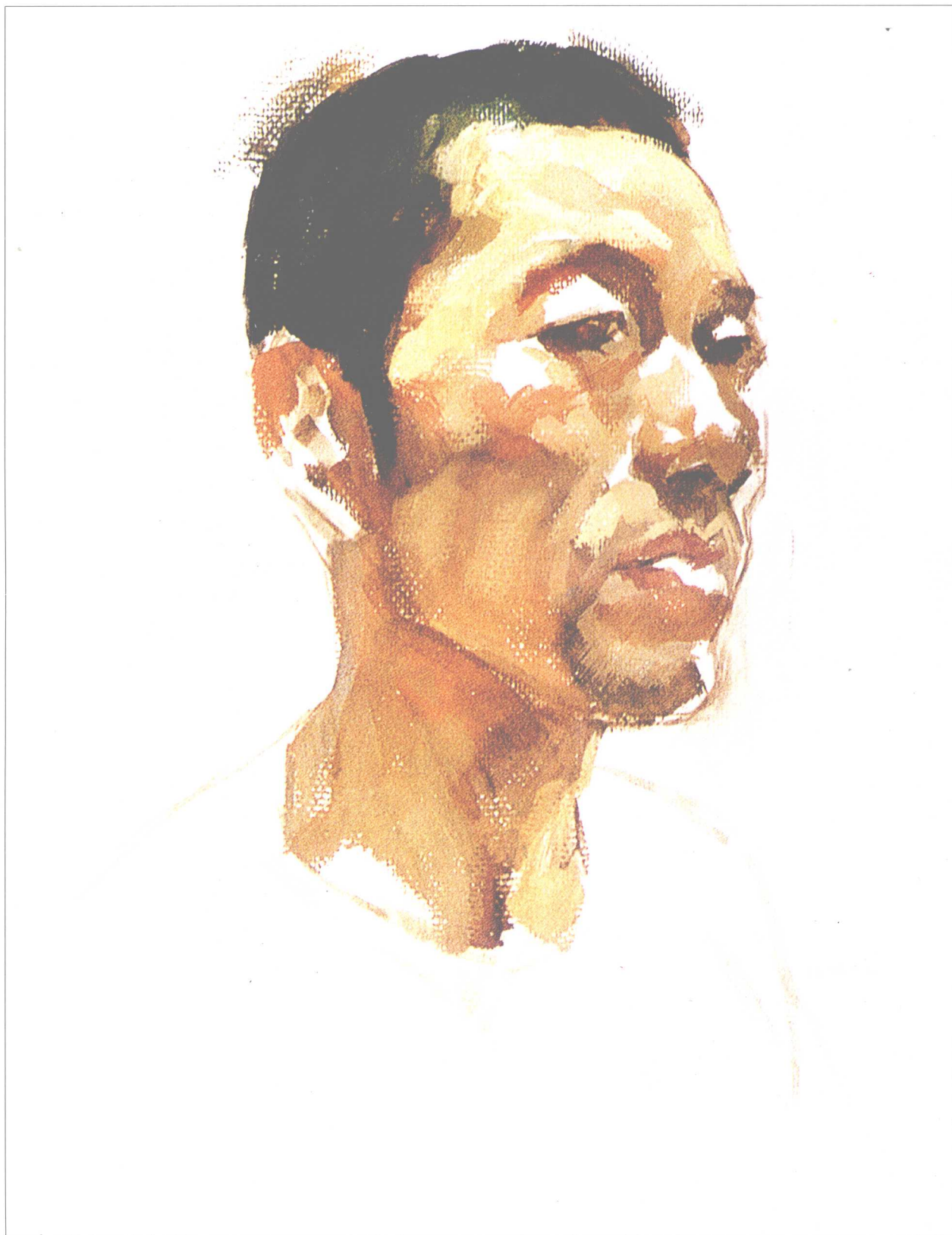
步骤一

步骤二

步骤三：在前一步骤的暗色调铺设到大致能暗示出大的形体时，紧接着将受光的亮色调铺上，形成头像光影的整体色彩关系。注意色调是暖色光源下所形成的。

步骤三