

A SERIES OF PAINTING TECHNIQUES
IN CLASSIFICATION

第1辑 水彩 基础技法

人物

许以冠 编著
广西美术出版社

中国美术学院美术考级丛书

策 划：蒋振立
于 光
刘 新
责任编辑：黄启荣
版 式：黄 栋
封 面：蒋 莉
摄 影：陈仲光
校 对：林志茂

出版 广西美术出版社
制版 西麦电脑分色制作公司
印刷 深圳雅昌彩色印刷有限公司
发行 广西新华书店
开本 787mm × 1092mm 1/8
印张 1
书号 ISBN 7-80625-394-7 /J.302
出版日期 1998 年 1 月
定价 10 元

出版说明

《绘画分类技法丛书》是我社陆续推出的大型技法丛书。该丛书集全国著名画家各种技法之精粹，供广大美术工作者，特别是美术院校学生、美术爱好者练习各种各样技法使用。全书分油画、国画、水彩、版画、装潢五辑数十册。现在出版第一辑：

人像水彩基础技法
人体水彩基础技法
人物水彩基础技法
头像水彩基础技法
静物水彩基础技法
风景水彩基础技法
花鸟水彩基础技法

许以冠

1968年出生于广东，1989年考入广州美术学院美术教育系，1993年毕业后继续攻读水彩画教学专业研究生，于1996年毕业，获硕士学位，并留校任教。现为广东省美协会会员。

作品《两个柠檬》于1992年入选第二届全国水彩、水粉画展并获优秀作品奖；作品《河边》入选第八届全国美展；作品《东江水》入选庆祝中国政府恢复对香港行使主权中国艺术大展主题创作展，并在《美苑》第79期发表作品多幅和文章。

水彩人物画技法

—

以人作为描绘对象的水彩画都叫做人物画。现在学院里沿用的头像、半身带手人像、全身像、人体画、人物创作等内容都属于人物画的范畴。我们这里所讲的人物画更侧重于着衣半身带手人像、全身像以及人物创作的内容。

要把如何认识和表现水彩人物画讲清楚并非易事。这是因为作为被描绘的对象——人是有生命的、运动的，其自然属性和社会性都极为复杂，人因种族、性别、年龄而千差万别，人的社会阶层、职业、气质、修养的差别，在人的面貌上有着清晰的反映。另一方面，作为创作的主体——人的思想和方法也是极为丰富的，不同的画家对人物画有不同的表现，人物画可以是记录性的，也可以是表现性的，也可以探索艺术形式的，这都因画家对生活的不同看法而有所不同。同时，作为特定的画种水彩画有其自身的特殊性。相对于其他画种而言，水彩画较多地用以表现风景和静物，材料的特殊性、技法的丰富性是水彩画最大的特点。随着水彩画的发展，水彩画的表现领域不断拓展，水彩画无论在塑造人物形象或者在探索艺术形式方面，都表现出极大的灵活性。水彩人物画的创作绝对不是孤立的，它的发展必然是在对其他画种的借鉴和吸收发展起来的。

毋庸置疑，人物画是以揭示人的精神世界为目的，对人物的每一个表情以及生活留在人物身上的痕迹的描绘，表达画家对于人生的思考，对欢乐、痛苦、对生的渴望和对死的恐惧。

二

任何一种绘画内容都可以加以表现并赋予深刻的内涵，画什么并不重要，重要的是怎么画，这一点从美术史上可以得到证实。

然而，良好的造型能力，对人体结构的熟悉，对色彩的表现力以及对画面构成的把握是人物创作的基础。

首先，人物画的创作不能只停留在机械的再现上，创作意图和形式的探索都是通过造型表现出来。坚实的造型基础给予绘画创作以灵活性。

对人体的表现可以是一个独立的内容。作为人物画的基础之一，对人体的认识主要是从结构入手，更多地了解骨骼、肌肉对于体态和动态的影响，从而使人像画的表现更为自然、到位。动态是人最大的特征，摆模特必须注意动态自然，既符合创作意图，又符合模特的性格，表现模特也应如此。

人物画应该运用好色彩，通过色彩对于心理的巨大作用，赋予人物画更深的内涵。

人物画还应该很好运用构成的原则，良好的黑白构成关系使画面明朗有力，良好的色彩效果也同色块的搭配推敲联系在一起，肤色、服装、场景都是参与画面而成为画面构成的有利因素。

人物画中，必须处理好整体和局部的关系，整体是指画面手法统一、协调，画面各形象之间有联系，有良好的素描关系和色彩关系，同时，对于有利表现人物性格的细节应很好地表现，手势、眼神对人物性格的刻画有很大的作用，在巴巴的作品中，人物的五官较为模糊，作品更显得有力、整体而不空泛；在丢勒的作品中，对细节的刻画一丝不苟，但又不失整体。

人物画最重要的方面是观察。抛开对人像的习惯的观察和思维，客观的表现对对象的感受，这就要求不能把对象刻意改变，包括美化。另外，寻找真正能表达模特性格的因素而不是先人为主的习惯偏向，人物的皱纹、头发、不可言状的表情、特殊的比例、手势、衣着，都可成为“画眼”，使画面更为生动。

水彩人物画强调画面的创作意识，即使是习作练习都应注意对形式的探索。

水彩人物画的创作，事实上是对造型、色彩、材料的运用以对创作意图的综合检阅，这也说明，并没有孤立的水彩人物画，对以上诸多方面的实践，才有画好水彩人物画的可能。

三 步骤图：

①、摆好模特，有明确的创作意图，组织好画面，水彩画的起稿不单是对形的确定，因为水彩画透明的特点，起稿的线条也参与在画面之中，应注意画面构成形式感。

②、作画用色的过程不一定是按顺序慢慢添加的过程，用色要大胆、中肯、整体、有构成感。

①

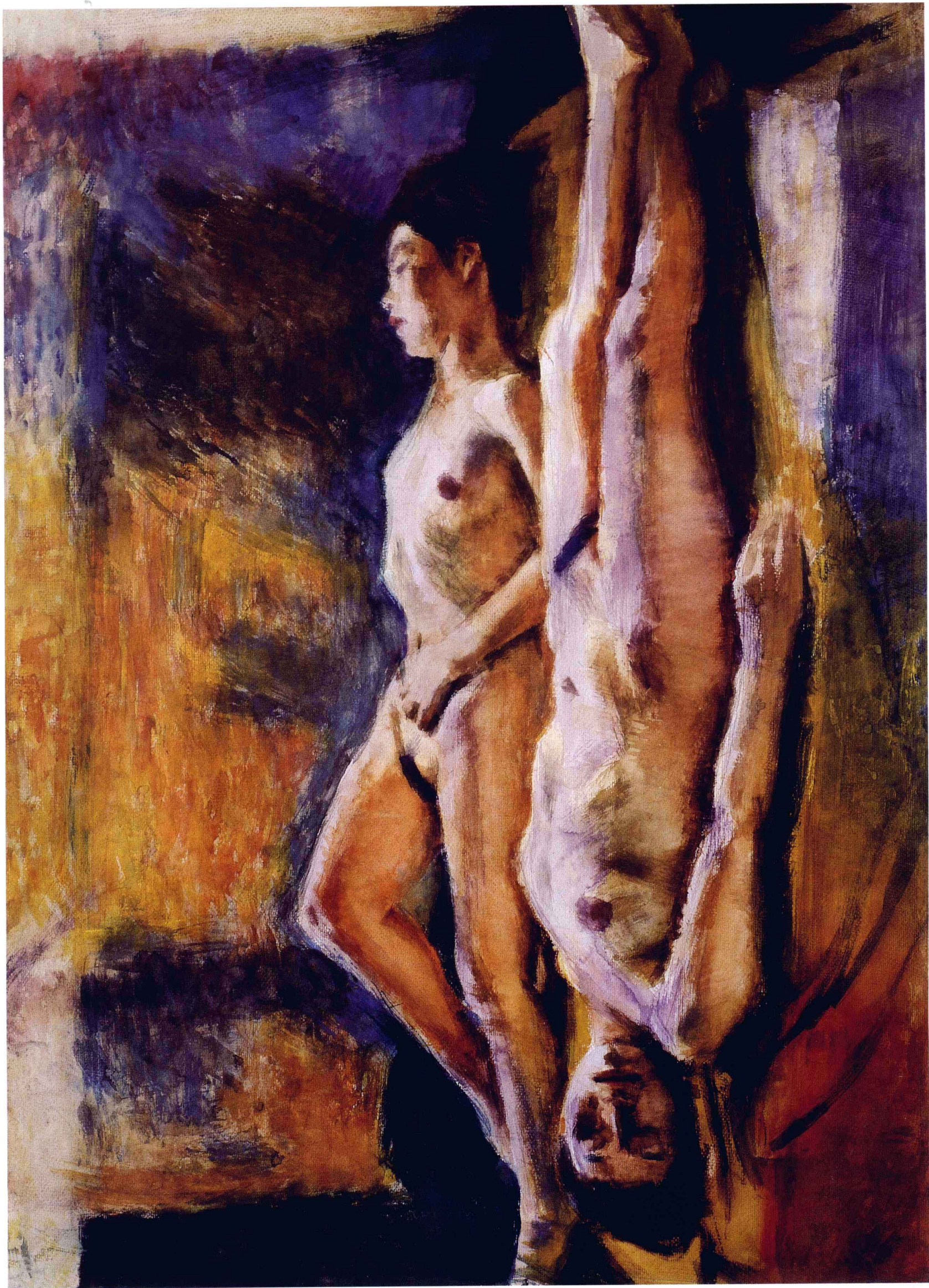
②

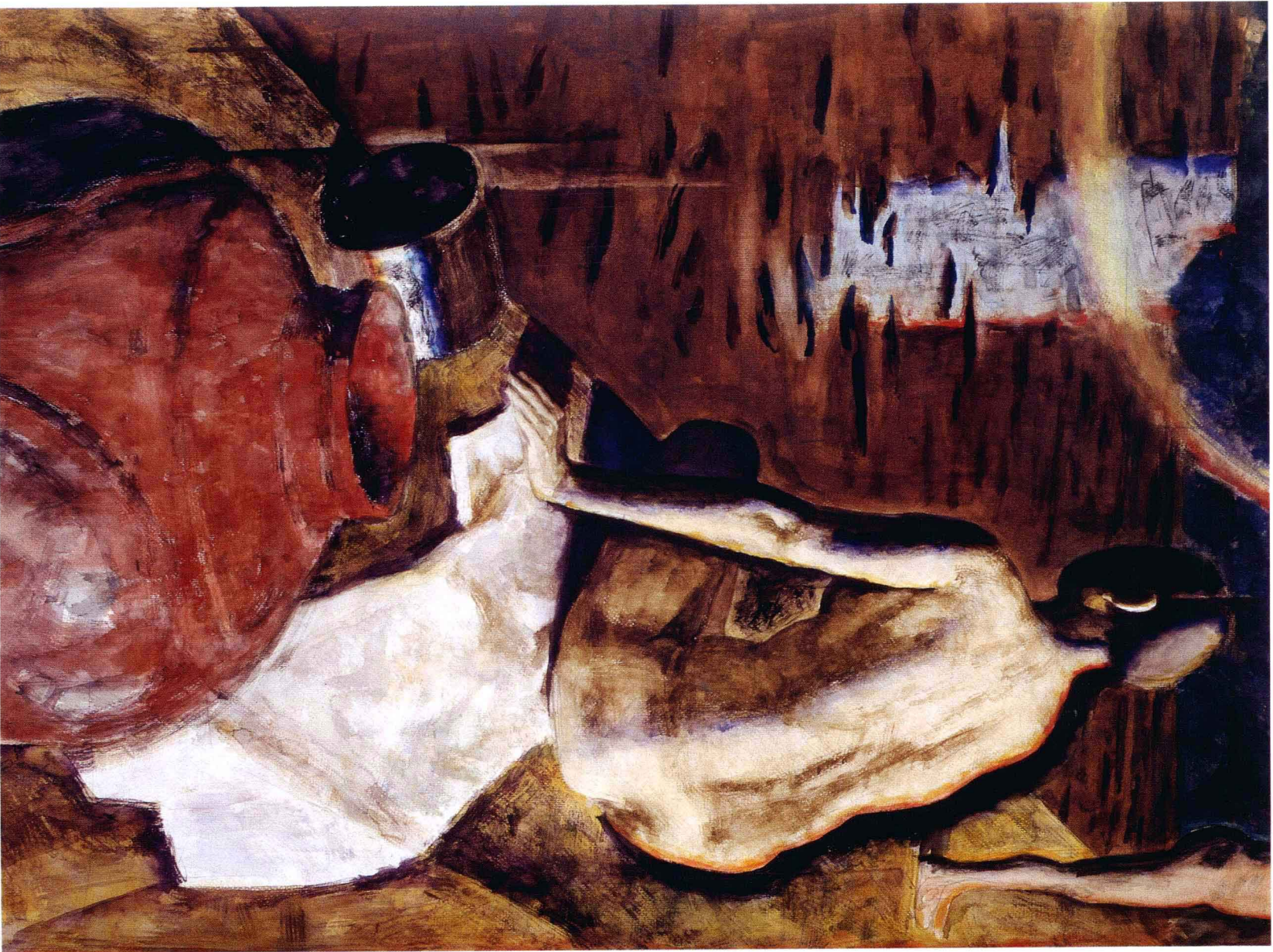
③、形象和色彩的深入刻画，是进一步找出内在联系的过程。

④、深入刻画使形象饱满、丰富，创作意图更为明确。

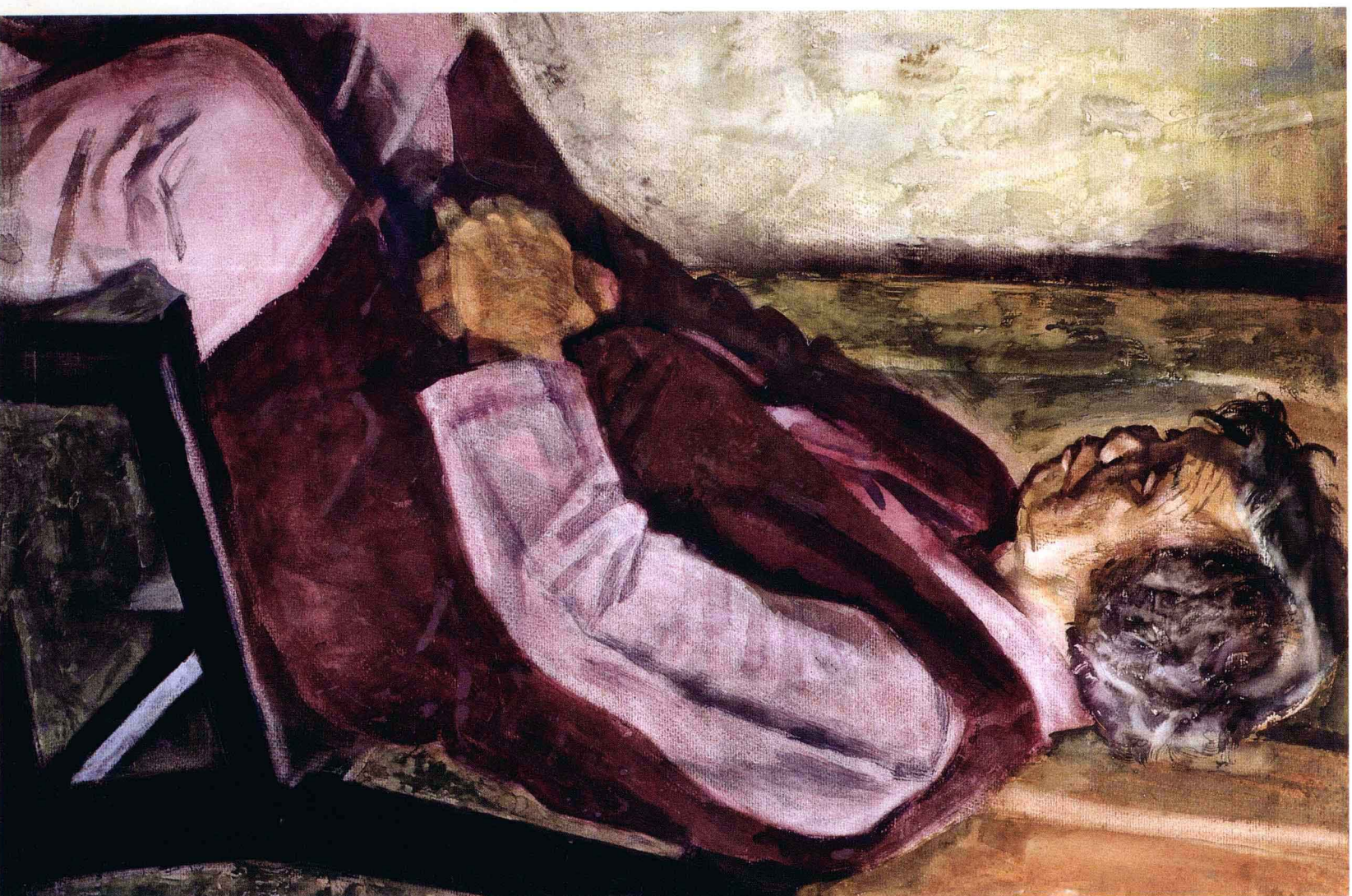

窗前少女 (1995年) 79cm × 101cm

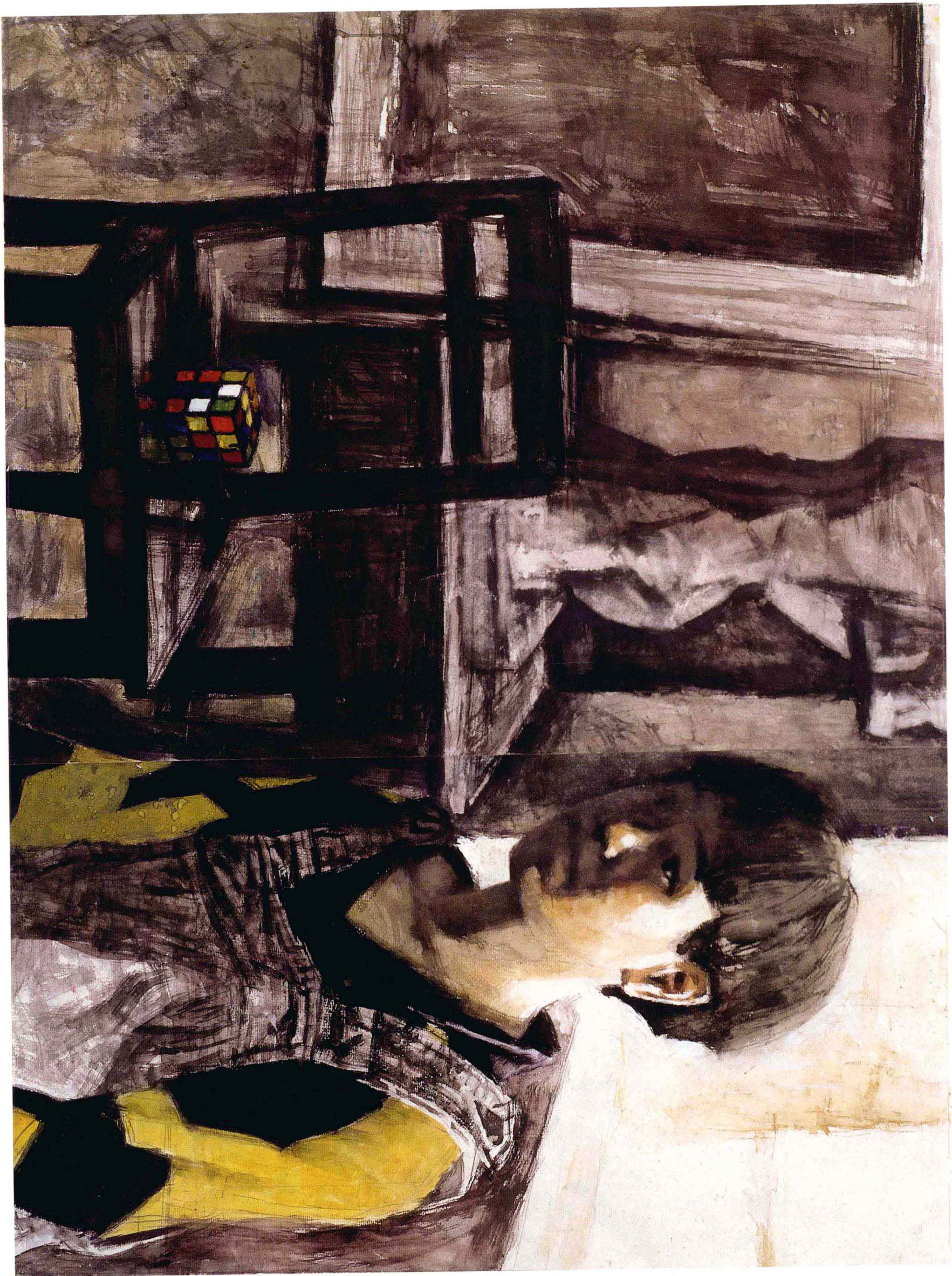
湖边 (1996 年) 79cm × 101cm

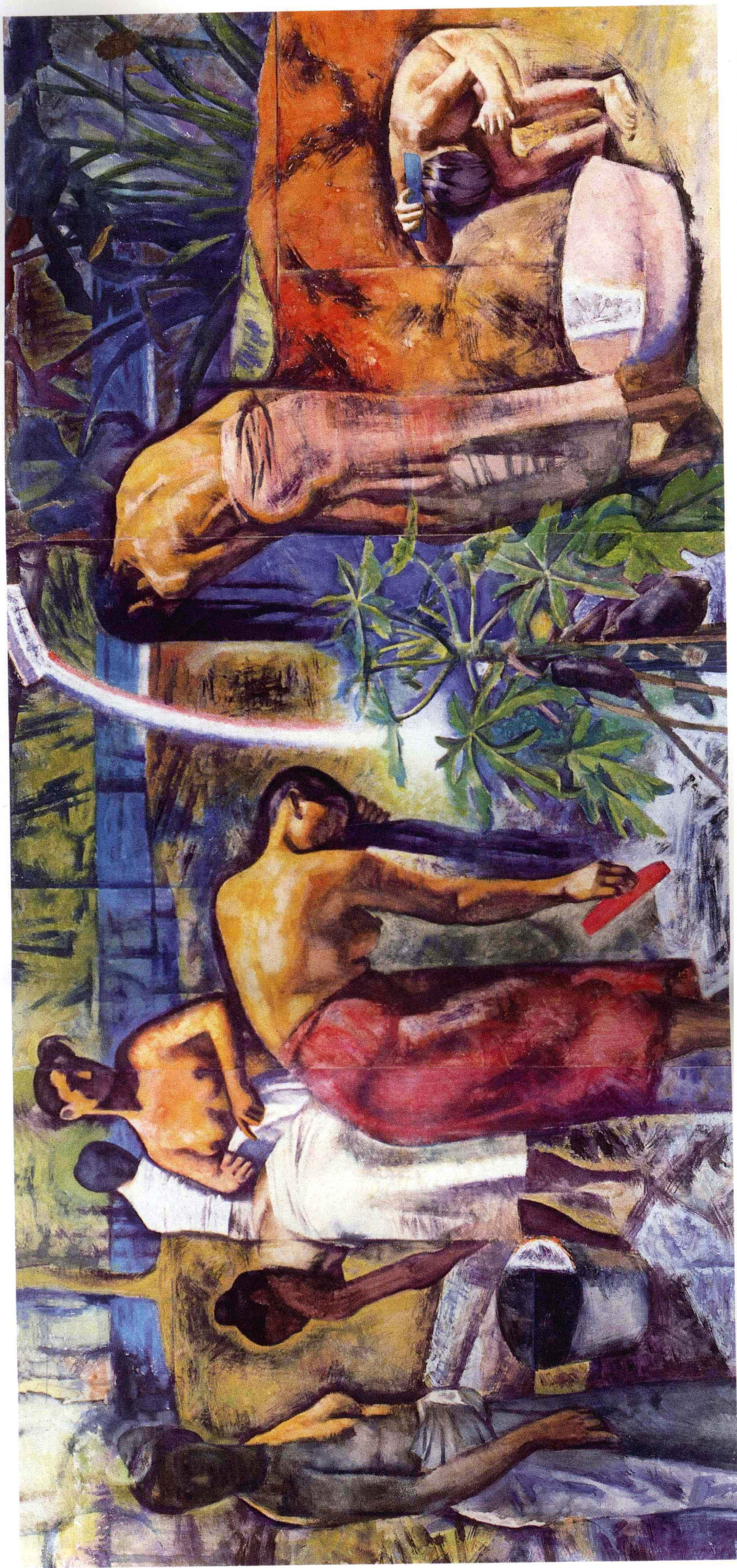
阿婆 (1994 年) 54cm × 79cm

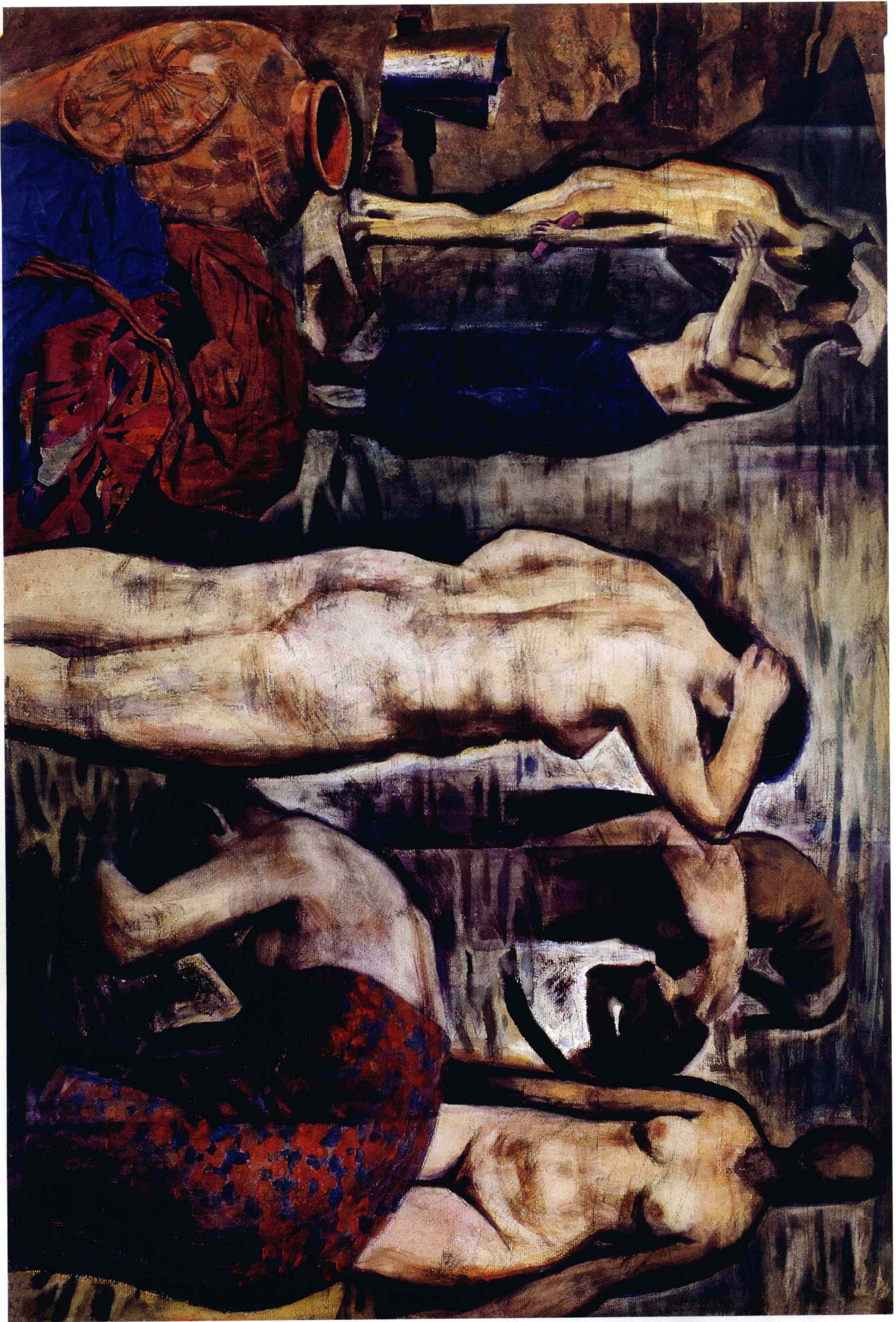
小芳 (1994 年) 79cm × 54cm

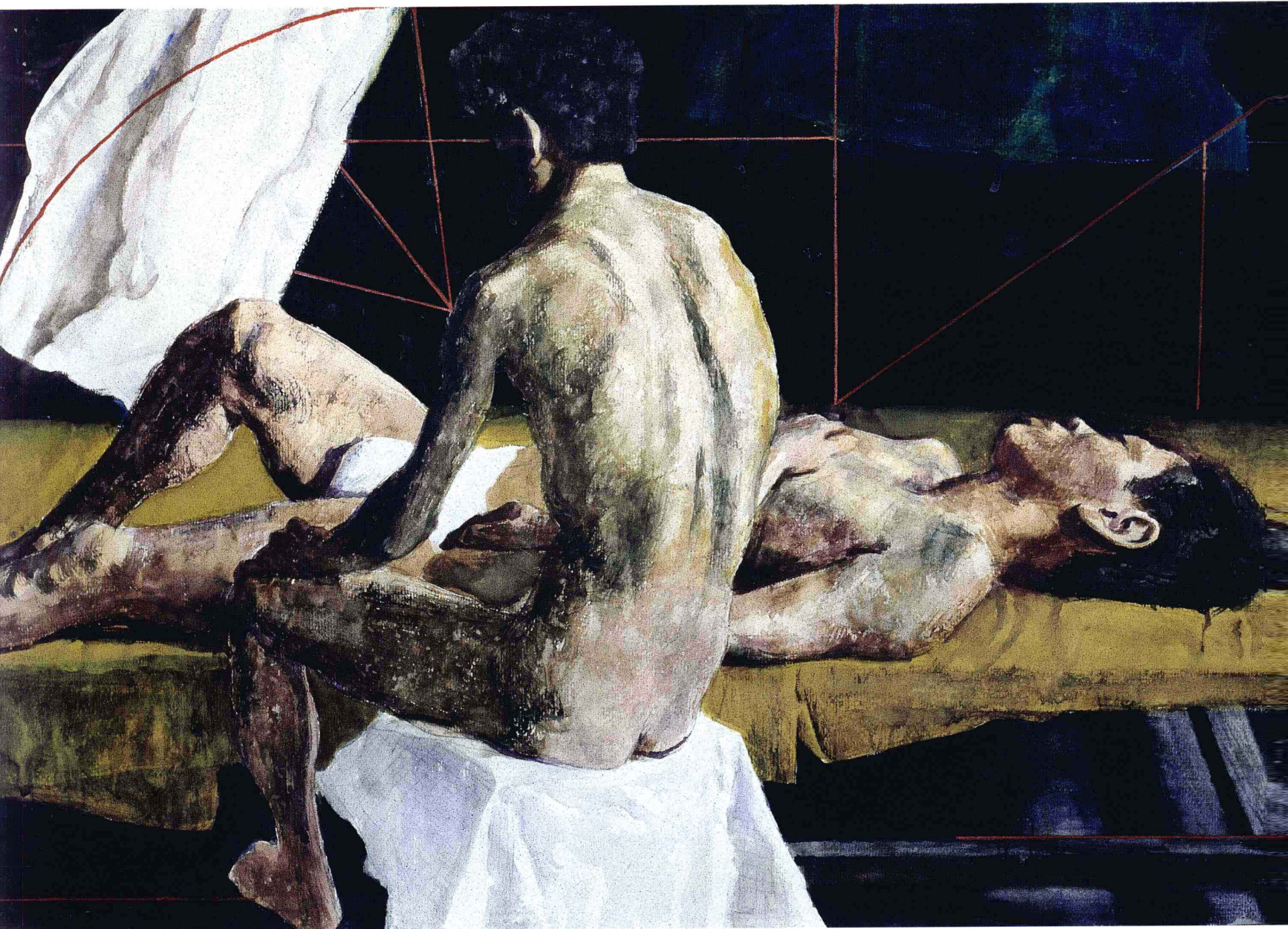
물 (1993 年) 79cm × 101cm

山泉水 (1995年) 101cm × 237cm

恒恒 (1995 年) 101cm × 79cm

白光 (1994 年) 79cm × 54cm

封面画：窗前裸妇 (1995 年) 90cm × 101cm

易晴像 (1997年) 79cm × 101cm

ISBN 7-80625-394-7

9 787806 253946 >