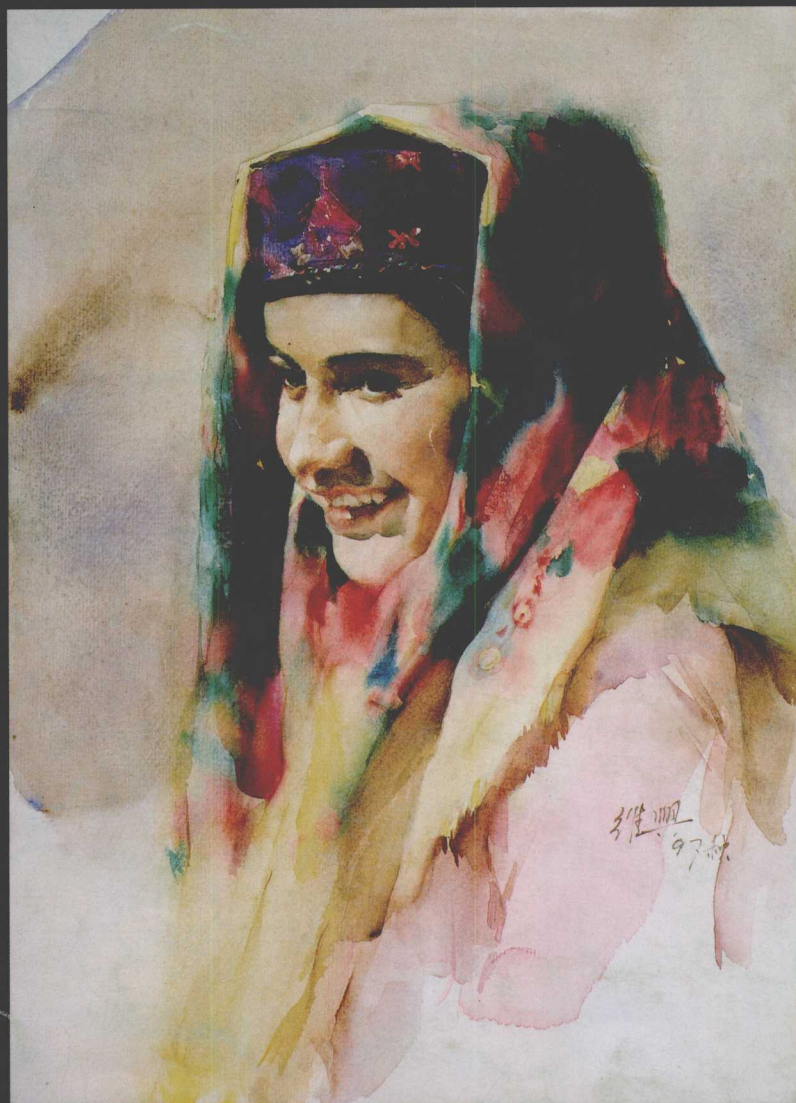

A SERIES OF PAINTING TECHNIQUES
IN CLASSIFICATION

第1辑 水彩 基础技法

头像

关维兴 编著
广西美术出版社

中国美术学院美术考级教材

从本质上说，方法步骤应归于绘画技巧范畴，是画家独创的技巧之一，每个人都不会相同。就是同一个画家，每张画的方法步骤也不会完全一样。所以说方法与步骤是相对的，天下根本没有一种唯一正确的方法与步骤可供所有人遵循；但是，方法与步骤又是每个人都必然要涉及的，每个人最终都要形成一套相应稳定的习惯画法与步骤。我本人也有我习惯运用的绘画步骤，现介绍出来，仅供参考。希望广大读者全力创造自己的方法与步骤。

第一步，起稿。

这是发挥你敏锐观察力的一步。（见《陕北老农》步骤图①。）

如果是画写生，用软硬适中的铅笔快速抓住模特的动势，力求捕捉那最生动、最感人的要素；如果是画创作那就要将你预想中最优美的动势描绘出来。画头像时，一般容易只画头像本身，忽略肩部的运动，而肩部的运动线对于衬托头部的运动是非常重要的。就像这《塔吉克小女孩》（封三图①），由于注意了肩部的运动，才比较完美地表现了头部微微左转的动势，给这幅平静的头像增添了几分的生动。画好大轮廓大动势之后，可以稍慢一点画出重要的结构和重要的细节，比如眼、鼻、口，不过这一切都是轻轻的，并且尽量不使用橡皮。我所以习惯使用H或2H铅笔，就是想尽量保持画面不受污染，而且线条要果断流畅到位。好的画稿应是一幅生动的速写，有松有紧、有主有次、有节奏，忠实地记录下你的意图。如果你的铅笔稿画得犹豫不决，稀里糊涂，呆板僵硬，会大大影响随后的进程。当然，力求一个完美的构图也是不容忽视的，构图不好，画起来就十分别扭，后患无穷。

第二步，铺大色。

这是检验你色彩洞察力和勇敢程度的一步。（见《陕北老农》步骤图②。）

你已经有了一个结构严谨、构图完美、细节明晰的稿子，加上水彩特有的那种上色后，铅笔线条依然可见的特性，你就可放心大胆地抓色彩感受了。抓住作品有个性的色调，克服色彩的千篇一律，这步是关键。从具体的色彩感受出发，敢于启用不同种类颜料的调合，不要墨守成规，也不要一画皮肤就固定用这几种颜色，大自然是千变万化的，人物的皮肤颜色也是丰富多彩的。原因是：人有黄、白、黑、棕人种肤色之别；有南方北方、沙漠海岛、高山平原不同居住地域形成的皮肤色彩的差别；也有男人、女人、老人、儿童，以及不同职业人的肤色的区别；还有人处在早午晚、室内外、阳光、月光、灯光、火光的复杂光线气氛下诸多变化的肤色；更有作为色彩并置时与友邻诸色对比产生无穷变化的肤色。因此，从理论上讲，不会有完全相同的肤色出现，甚至可以说任何一种颜色均可用来画肤色，只要并置对比得当，都会被接受、被认可。我们没有理由画得雷同。只是皮肤色之间相差细微，必须仔细体察，方能悟到。当然，也要敢于运用主观的，带有创作意识的色彩，犹如魏斯敢用黄调子画雪景那样。

这一步，宜采用大笔多水分，大面积设色，要勇敢泼辣，不要畏缩，自然过渡，顺势发展，避免拮据。背景与主体之间、每个个体之间、发际与皮肤之间，不必严遵界线，允许相互渗透。铺大色可以全画面也可局部进行，这要视具体情况而定。若需要，有的地方也可趁湿实施过渡衔接，如额头、颧骨处的明暗过渡。若某处条件具备，亦可顺势一次完成。提请注意的是：对于需要保住的珍贵色彩和细节，从现在起就得十分小心，也可借助一些遮盖材料予以帮助，如眼神高光、小块鲜艳的“重点”颜色等。此遍色一小部分能保留到最后，大部分是铺垫，所以还要想到为再覆盖的效果作好准备。为便于以后的多次叠加，这遍色应尽量单纯透明，色相不准关系也不大，只要水分淋漓透明不拮据，在以后的过程中是可以调整得非常准确的。

第三步，塑造。

这是展示你绘画真本事的一步。（见《陕北老农》步骤图③。）

前一步铺大色如果顺利，此时你便会有一个色彩绚丽、水味十足、爽快透明的初稿，它会引起你强烈地深入的欲望，你就可施展你全部的素描和色彩的才能进行形体的塑造与色彩的刻画。先从大的关系着手，逐渐进入具体结构，在大的结构关系没有塑造出来之前，不要急于完成很多细节，以免损坏整体气氛。就好像建筑楼房，先要构大件，砌好墙后才能安窗子，假若没有墙就安窗子，就没有依据，也就不可能正确。画眼睛亦然，如果眼睛四周的结构都没出来，就急忙地画眼睛，即便眼睛画出来了，但因不与四周复杂的结构和起伏相结合，这眼睛也是很难画准的。

此阶段是以色彩的多次叠加为主要绘画手段，本身就蕴藏着巨大的危险性，用色尤其要慎重，真可称得上成亦此时，败亦此时。弄得好，眼看自己在超越美丽的初稿，预想的一些美妙的效果逐渐被创造出来，你会异常得意，信心倍增，勇往直前；弄得不好，砸锅也在此刻。不是色彩脏腻，就是形体难以收拾，越急越躁，头脑也越发昏，气急败坏，失去理智，甚至将初稿美丽的因素一点不留地破坏殆尽，最后失败而终。

这一步用时最长，思考也应最周密细微。因此，应特别注意以下问题：

- a、调合颜料的种类不要太多，越少越好。比较单纯透明的颜色，经多次覆盖也不易变脏；不透明的颜色，叠加后则易污浊变脏。
- b、要注意覆盖色与被覆盖色的性质。最好不用补色，补色互盖易变粉、变灰、变脏。
- c、注意运用色彩的冷暖对比。色彩丰富、生动与否，全靠冷暖对比的好坏。不要画成单一的深浅色，那样会失去色彩的魅力，使画面单调呆板无生气。

这一步是绘画主体阶段，也可以说是你一生绘画经历的写照。因此，要养成冷静坚韧的品格，将你的激情融于冷静的思考之中，用平静有序的思考一步一步地实现你的计划。得意之时，不要忘形。继续冷静前进，免得不慎前功尽弃；倒霉之时，同样要冷静，首先想办法停止错误的继续蔓延，保护成功之处，接着琢磨补救措施，只要不是全局性的大灾祸，是可以得到不同程度的补救的。

第四步，整理。

这是衡量你总体艺术修养的一步。（见《陕北老农》步骤图④。）

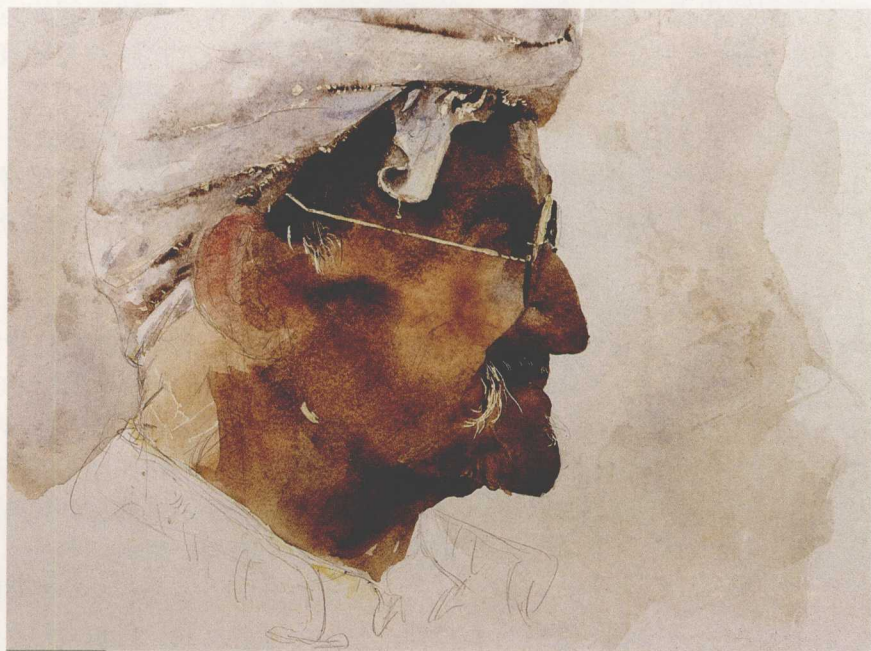
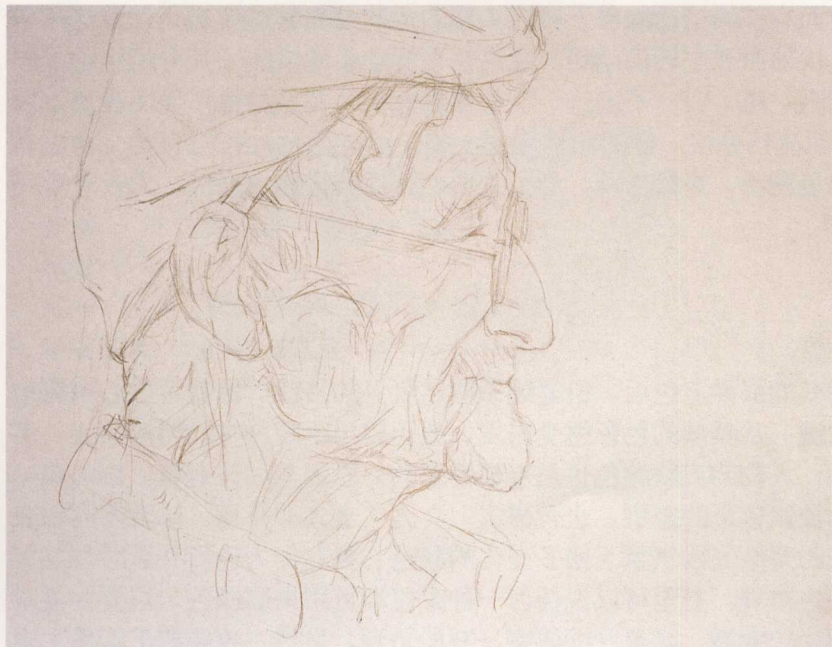
在整体平衡，结构严谨，色彩谐调的基础上，就要刻画细节了，也就是说可以安窗子了，所谓画龙点睛就在此步。如面部额头颧骨眼窝等大的结构完成后，必然要画眼鼻嘴等细节了。头发等暗部亦可大胆加暗到位。但应注意，最暗的地方不宜过多重复，最好一二次完成，不然容易发粉变灰。最后按第一次印象，全面进行整理。从整体衡量，该减弱的减弱，该加强的加强，太琐碎的地方，用大笔实施统一，力度不够的地方予以强调，使之达到整体完美平衡，符合创作意图，即可签名收笔了。

还应着重指出的是：绘画的全部过程，其实质就是逐渐创造和积累成功之处，不断克服败笔的过程，使优点逐渐沉积，直到优点成为了画面的主导，你便获得了一件成功之作。能否及时发现认定成功之处，并保留下来，不再破坏，进行良性积淀，它体现着一个画家的艺

术修养、鉴赏能力的高低。艺术修养不高的人，面对出现的精彩效果，或败笔之处均不能识别，该留的留不住，该改的不知道改。说句笑话，就是水彩大师在你的画作上动了笔，你也会将他们改得符合你的艺术水准才感到舒服，才肯住手。所以说一个人鉴赏力有多高，绘画艺术才有多高，绝对不会超越之。因此注意提高艺术修养，提高鉴赏力，是当务之急。

我们提倡水彩人物，要从亮处画起，从大结构画起，是因为这种方法，比较稳妥，比较容易掌握，一般不会冒大的风险，很适合初学者以及大画家们画复杂的主题。至于作为一个成熟的水彩艺术家，画起来就自由多了，可以随心所欲，进入无法之法的境界。甚至从最关键的部位(不管是亮还是暗)画起，能够在开始用笔比较随意松活的情况下一气呵成，其效果会更加生动，会具有更强的艺术感染力。

最后还要提示一下，作水彩头像练习，哪怕是初始阶段也要注意避免坠入“人形静物”的泥潭，要敢于将头像上升到“形象”的层次。形象这个概念，我认为是画画的人要认真捉摸的。我喜欢用“形象感”这个词来表达对形象的理解与要求。只有那些确实符合职业、年龄、甚至地域特征，更重要的是具有生动的情感和个性的造型，才能算作形象，绝对不要去追求平俗的“美人儿”。只有你画的头像被观众认可可是形象了，才可从“人形静物”中升华出来，才可能有艺术生命，才可能成为艺术作品。

① 陕北老农 步骤图①

② 陕北老农 步骤图②

③ 陕北老农 步骤图③

①

②

③

初看世界

51cm X 37cm

如果说《人间圣母》是标示人生的末尾阶段对世界的回味与总结，那么《初看世界》则想揭示人的初始时期对世界的认识与探求。

当我在帕米尔高原发现这个小姑娘时，她正依在门框看我们忙碌，并对我们随身带来的绘画、照相器材感到好奇，我当时并没多想，只是觉得她很可爱就抓拍下了她。归来整理素材时，突然发现这里有着某种可贵的蕴藏，可以委以一种揭示人生的哲理之任。几经思索，便有了这个构图：将木门框换成更原始的垒石墙，背景设计为一片混沌之中开启一扇小窗，投进了一丝光明，其寓意也是很明白的。夸张地使用了地面暖融融的反光，既造成一种不常见的形象感觉，又能感到与大地紧紧相连。当然，最后集中在眼神的刻画，我竭力塑造一双对周围世界实施考察又似懂非懂的眼睛。这件作品与《人间圣母》属同期作品，意在探求人的“心灵之窗”眼睛的作用，并且在画法上与《人间圣母》有意作了区别，完全用大笔完成，试图实现用大笔画细“关系”。

在这里我透露几点秘密，一是在采访时，我从不摆布对象，一律抓拍，这样可以窥到、抓到最真实最宝贵的东西；摆布的最可怕结果是，由于各种因素齐备而成为“只不过是模特”；二是在绘制的过程中，很少使用画笔之外我称之为“邪门歪道”的方法去追求肌理，基本是靠画。因为我想“刻意追求”水彩本身的艺术语言。

陕北民歌手 37cm × 51.5cm

访问陕北，在乡敬老院的一间窑洞里见到了当年享誉乡里的歌手。他年过七旬高龄，依然神采奕奕，谈吐幽默，嘴角眼神不时地透出青年时期的风采，只是牙齿脱落，说话有点透风。在他同伴的哄推下，老人便落落大方地唱起了著名的《三十里铺》，有些词是我从未听过的，如“妹妹你可别变了良心”……整个是原汁原味，大饱耳福。更为有趣的是，老人不时地停下笑着问我们，好不好听？我们不断点头鼓掌说，好听好听！就在他神情极为自然的时候，抢拍了几个镜头，但因窑洞里光线太弱，全拍虚了，虽然我早已料到会这样也决不使用闪光灯，那样会将我这种特定光线下的感受破坏殆尽，最终我还是留住了这美好的感觉，怀着激情进入了创作。我选择了画头像，因为我想尝试把头像上升为“形象”的层次。

我在这件作品中，力图夸张运用了独具特色的缠头毛巾，陕北人的高鼻梁，老人略带对视的眼神，两只硕大的耳朵以及微微瘪陷的嘴形，意在塑造一个有个性的鲜活人物，而没有借助鼓钹、板胡、奖状等道具作注释。

人间圣母 (局部) 77cm × 52cm

世上最伟大最神圣的爱是母爱，那是一种永恒的爱，因此，母亲与母爱就成了文学艺术的永恒主题。拉菲尔的《西斯庭圣母》便是其中之一，这幅文艺复兴时期巨匠的巨作，和着当时人文大潮的节拍，有意将圣母凡人化，将母爱引向人类自身。如果说那时只能以神喻人的话，而当今我们完全可以率直地说，真正的圣母在人间，在自己身边。

在这幅作品里，我着意塑造一位平平凡凡的、每人都可走近的母亲。素材取自塔吉克。母亲的脸上留有终生劳累的印痕，现在似乎还有些疲惫，一双有力的大手不知耕种过多少次土地，牧放过多少只牛羊，缝制过多少件衣服，烹调过多少顿餐食……那双曾经非常美丽明亮的眼睛，现在也失去了光彩，但她无悔无怨，她感到满足，因为她有许多子女，而且都很孝顺，伴她安度幸福的晚年，老人手上的多枚戒指就在向我们诉说着这一切。

整幅作品是金字塔式的构图，加上深色的服饰和比较深沉的背景，给人以沉稳凝重之感。素描、结构关系也力求浑厚，避免轻薄。细节的刻画主要集中在脸和手，为了避免琐细，用了一块整体感很强、色彩响亮的头巾作衬托，并自然地下垂通过全身，形成有张有弛的节奏感。节奏感是深入时最容易形成丧失艺术气质，要十分警惕。为此，衣裙、背景、头巾等处都有意一两次完成，避免拮据保持松活，并在右下角趁湿时喷洒一些清水，使其形成水渍，如油画暗部那样透气之感。

包白毛巾的农民 37cm × 51cm (1998 年)

猎人 48cm × 37cm (1994 年)

戴草帽的突尼斯人 37cm × 48cm (1997 年)

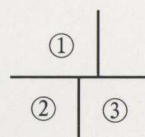

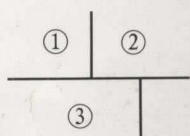

① 窗前少女 28cm X 38cm (1998年)

② 小学生 37cm X 52cm (1995年)

③ 农家老妇 37cm X 51cm (1998年)

①戴红帽的维族女孩 26cm × 31cm (1988年)

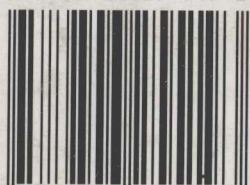
②新娘 37cm × 52cm (1997年)

③塔吉克女孩 37cm × 50cm (1998年)

突尼斯男子 37cm × 45cm (1998 年)

ISBN 7-80625-519-2

9 787806 255193 >

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com