

高等美术院校水彩专业教学研究丛书

水彩画人物写生教学

The Teaching of Watercolor Portrait Painting From Life

湖南美术出版社

刘湘东 唐朝晖 // 著

高等美术院校水彩专业教学研究丛书

水彩画人物写生教学

张举毅 // 顾问 刘湘东 唐朝晖 // 著

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩画人物写生教学/刘湘东,唐朝晖著. —长沙:湖南美术出版社,2009.9

(高等美术院校水彩专业教学研究丛书)

ISBN 978-7-5356-3381-1

I. 水… II. ①刘…②唐… III. 水彩画:人物画:写生画—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第160418号

高等美术院校水彩专业教学研究丛书

编委会

顾问

朱训德 黄铁山 朱辉
殷保康 张举毅 陈飞虎

策划

郑林生 陈秋伟

主编

李水成

副主编

刘永健 戴小蛮 刘湘东 冯晓阳 曾毅
唐志 唐晓明 唐朝晖 殷俊 陈秋伟

编委

(以姓氏笔画排名)

王礼 王锡忠 孔果 邓海燕
冯晓阳 叶经文 刘永健 刘湘东
许长生 向昕 李水成 杨球旺
杨特文 坎勒 陈均 陈新
陈秋伟 何次贤 邹正洪 范迎春
洪琪 赵金秋 段辉 唐志
唐晓明 唐朝晖 殷俊 曾毅
曾宪荣 蒋烨 谭冀俊 戴小蛮

高等美术院校水彩专业教学研究丛书

水彩画人物写生教学

著者:刘湘东 唐朝晖

责任编辑:陈秋伟 曹勇 莫宇红

特约编辑:谭冀俊 文波

整体设计:段颖婷 张卓明

出版发行:湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销:湖南省新华书店

印 刷:长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

开 本:889×1194 1/16

印 张:7

印 数:1—3000册

版 次:2009年9月第1版

2009年9月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5356-3381-1

定 价:38.00元

【版权所有,请勿翻印、转载】

邮购联系:0731-84787105 邮编:410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,请与印刷厂联系调换。

联系电话:0731-84363767

总序

对于水彩画的定义，牵涉到水彩画史的问题，也牵扯到人们对水彩画认识角度的问题。譬如说把在我国河南临汝阎村仰韶文化遗址出土的远古时期彩陶缸绘《鹳鱼石斧图》也定义为水彩画，从广义的角度讲没什么不对，因为它也是用水调色绘制而成的。1963年“英国水彩画三百年作品展”的前言中曾写到：“中英两国的水彩画艺术所具有的突出联系是特别令人高兴的。英国在这种绘画技法上不像中国能以悠久的历史自诩。”在这里，完全把中国传统绘画也称为水彩画是不恰当的，其实两者不能等同。严格意义上的或者说纯粹的水彩画是从西方传入我国的，它根本上属于西方绘画体系。西方的水彩画与我国的传统绘画无论是历史文化背景还是艺术观念、艺术形态、艺术表现材质及表现方法皆是不同的。虽然从西方引进的水彩画在中国的土地上也吸收了中国传统绘画许多有益的因素，但并没改变水彩画的本质与形态，这是高校水彩画教学需要坚持与明辨的观点。

水彩画在中国众多的美术院校中，与中国画及油画相比，尚属发展中的学科，在课程内容设置上，教材教法研究和教学环节的建构上都显得年轻而不成熟，而且在我国的高校美术教学中发展极不平衡。有的院校早已完善了本科生与研究生的水彩画教学体系，有的院校却只开设了水彩画选修课程，有的则至今未提及开设水彩课的问题，原因大多是水彩画师资和教材的缺乏。按理来说，水彩画是为人喜闻乐见的画种，工具材料不复杂，作画过程简洁轻便，表现力极强，表现效果可痛快淋漓、可干后重叠、可滋润妩媚、可透明艳丽，传统的和发展中的表现手法均非常丰富，是优势极多也极易普及的画种。促进我国高等美术院校水彩画教学的完善和全面普及，是本套高等美术院校水彩专业教学研究丛书编撰的立足点。

高校水彩画教学应有完整的内容体系，这个完整的内容体系的建构既可保证水彩画专业的学生全面系统地学习与掌握水彩画的知识与技能，也可供选修水彩画的学生依据需要有选择性地参照学习，为此我们根据高校水彩画教学的长期实践，综合多所高等院校水彩画教学的经验，将本套高

等美术院校水彩专业教学研究丛书设置为《水彩画静物写生教学》、《水彩画风景写生教学》、《水彩画人物写生教学》、《水彩画技法语言教学》和《水彩画创作教学》五本，希望能为我国高校水彩画教学起到积极的建设性作用。

基于目前我国高校水彩画教学各行其是、尚无统一标准的情况，水彩画教学还需要探索和建构与之相应的教学模式与方法体系。这就要求我们在教学中大胆实践与不断总结，研究水彩画教学中水彩画本体语言的表现规律与特性，研究水彩画教学中对自然规律的认识和对艺术表现规律的掌握，研究习作与创作的关系，研究户外写生与室内运用素材绘制的关系，研究传承与创新的关系，研究中西绘画如何有机融合的演变规律。近几十年来，水彩画创作发展之快我们有目共睹，为适应这种需要，使水彩画发展后继有人，为将水彩画事业不断推向前进，要做的还有很多，我们从事高校水彩画教学的同仁深感任重而道远。

我们一起努力吧！

湖南师范大学美术学院水彩画教研室主任、教授 李水成

2009年6月

Contents 目录

导言

第一单元 情趣盎然的水彩人物画

- 004 | 第一节 水彩人物画的韵味
- 007 | 第二节 水彩人物画发展史略
- 013 | 第三节 临摹——学习水彩人物画的重要方法

第二单元 水彩人物头像写生

- 018 | 第一节 水彩人物画概述
- 020 | 第二节 人物头部的比例与结构
- 021 | 第三节 人物头像色彩变化规律
- 024 | 第四节 人物头像写生的一般程序
- 028 | 第五节 人物头像写生的性别年龄规律
- 031 | 第六节 人物头像写生的神形个性规律
- 032 | 第七节 人物头像写生的水彩表现技法

第三单元 水彩半身带手肖像写生

- 034 | 第一节 半身带手肖像写生的范畴
- 037 | 第二节 半身带手肖像写生的一般步骤
- 040 | 第三节 头、手、服饰及背景的整体关系
- 042 | 第四节 肖像画的年龄、职业、性格气质等特征
- 044 | 第五节 半身像短期与长期作业相结合

第四单元 水彩全身人像写生

- 046 | 第一节 全身人像的写生范畴

- 048 | 第二节 人与环境道具的有机融合
- 049 | 第三节 全身人像画面的色调构成
- 050 | 第四节 全身人像写生的一般方法与步骤
- 053 | 第五节 人物塑造、环境描绘与技法的统一

第五单元 水彩人体写生

- 059 | 第一节 水彩人体写生的一般步骤
- 063 | 第二节 形体结构的概括研究与表现
- 065 | 第三节 水彩人体表现的光色美与情趣美
- 068 | 第四节 水彩人体表现的技法语言美

第六单元 发展中的水彩人物写生

- 074 | 第一节 强化个性化表现
- 080 | 第二节 丰富的特殊技法探索与运用
- 081 | 第三节 观念的更新与转变

第七单元 作品赏析

参考文献

后记

导言

水彩画的透明特性决定了其艺术语言的简洁与单纯，而以水作为媒介则使得水彩画具有了更多的生动性和偶然性——可以说，优秀的水彩画作品连作者本人都难以复制——而这也许正是水彩画的魅力。在水彩画里，就题材与表现对象而言，水彩人物画难度是最大的；而就语言和技法而言，人物画又将水彩画的独特美感表现得最为纯粹。

本书的主要目的也就在于，通过引导学生分析比较17、18世纪以来的大量水彩人物画作品的艺术风格和发展脉络，提出问题以唤起更广泛层面的讨论，并尝试探索当前水彩人物画的发展思路，希望能解决水彩人物教学中存在的部分迷惑和争议，借以推动水彩画学科的发展与建设。

国内大多数美术与设计类院校仅将水彩画称为基础课程，并局限于水彩静物与风景写生。至于水彩人物写生，大都粗略带过，或根本不提。诚然，人物画的复杂程度与难度比其他题材大，但水彩人物写生，因其表现对象的特点，反映出来的生动性与现场感也是其他题材难以替代的。我们认为高校的水彩画教学应该系统而规范，水彩人物画作为重要的一环决不应被忽视。

通过水彩画人物写生教学，不仅要教给学生人物画写生的方法技巧，教给学生一般性的构图与造型、色彩知识，更重要的是教给学生理解与体会在水彩画的技法与语言下体现出来的可以控制却又无法完全预见的艺术魅力。当然，我们也应该教会学生如何去理解水彩人物画的各种美的构成因素，并在审美意象与水彩画技法语言相互碰撞的环境下外化为物质性的作品。水彩画人物写生的教学在严谨的造型训练、生动的技法训练、鲜明的虚实对比以及轻松的气氛把握等方面，都具有其他绘画教学方式难以匹敌的效果，尤其是其时间相对短，效果呈现相对快，容易激发学生的学习兴趣，保持新鲜感，学生在写生过程中的诸多现场感受对于作品的进一步推进更是难能可贵的。

“梓匠轮舆能与人规矩，不能使人巧。”了解掌握了水彩画人物写生的基本规律和方法，并不意味着就具有了相应的绘画能力与水平。康德也说过：“尽管关于诗艺有许多详尽的诗法著作和优秀的范本，但人们却不能学会巧妙地做诗。”艺术教学的难处也许就在于此，学生必须通过大量的写生实践不断体验、领悟、探索创造，才能把理论转换为实际的能力。理论与方法好比是师傅，师傅领进门，修行靠自身。绝大部分学生都能较好地掌握理论，大部分学生能够掌握方法，但却只有极少的人能够在艺术实践上取得较高成就。更何况，前人的经验只能作为参考，艺术创造更需要领悟、超越与创新。我们教学的最高境界应该是学生掌握了获得知识的钥匙，而不是唯书是从，诚如孟子所言：“尽信书，则不如无书。”

刘湘东 唐朝晖

2009年3月

第一单元

情趣盎然的水彩人物画

水彩人物画的魅力，既在于其透明轻快、水意酣畅的画面效果，也在于其刚柔相济、虚实相生的审美意境。水彩画的透明特性决定了其艺术语言的简洁与单纯，而以水作为媒介则使得水彩人物画具有了更多的生动性和偶然性——可以说，优秀的水彩人物画作品连作者本人都难以复制，这也许正是水彩画如此迷人的关键所在。（图1）

图1 女孩 [乔治·萨穆尔]

第一节 水彩人物画的韵味

在水彩画写生过程中，水与色的交融，既是已知的又是未知的。通过水分的稀释，透明色彩与纸张的巧妙配合产生剔透亮丽的美感，饱含着生机与希望。水意的酣畅，色彩的洗练，用笔的洒脱，赋予了水彩画语言独

图2 春 [弗雷德里克·沃克尔]

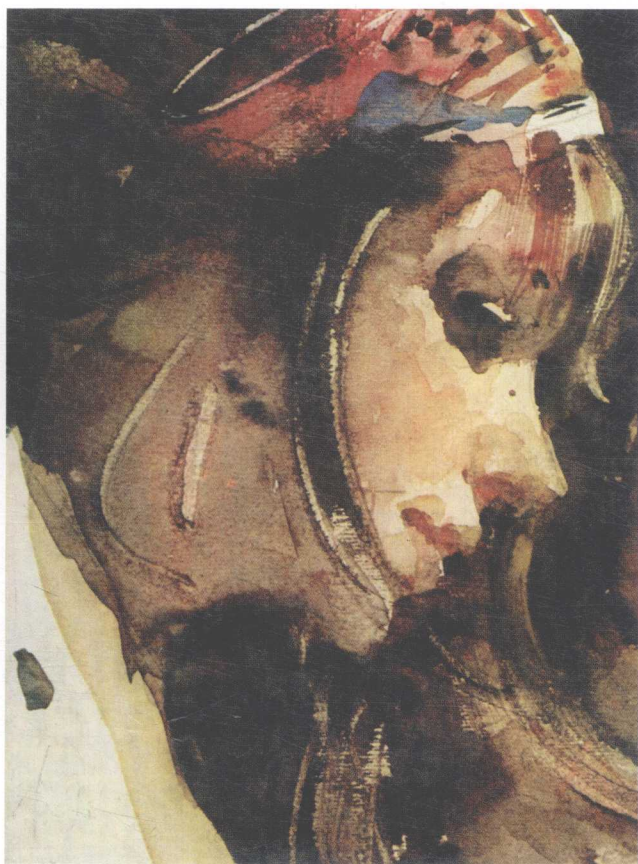

图3 戴头巾的女孩 [查理·雷德]

图4 克丽丝蒂娜的世界 [安德鲁·怀斯]

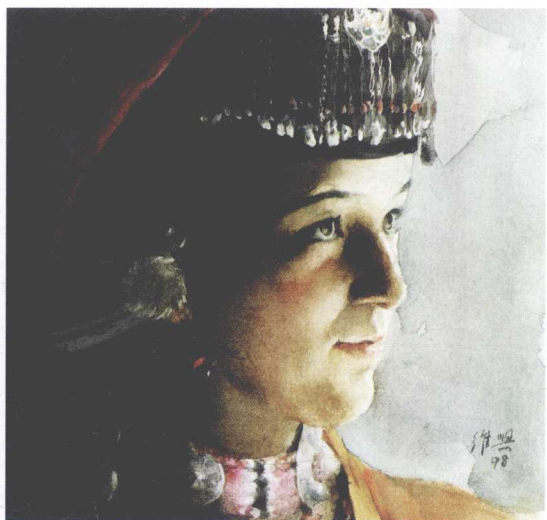

图5 塔吉克新娘 [关维兴]

图6 晒棉场上 [朱辉]

图8 阿迪欧斯·玛利亚 [佐恩]

图7 哈萨克老牧民 [殷保康]

特的魅力(图2)。众多题材中,人物画无疑是水彩画艺术中最引人入胜的课题之一,在众多的名家作品里,我们可以充分领略到这种魅力。如查理·雷德的《戴头巾的女孩》(图3),色彩明快,用笔洒脱,对人物表情的刻画却又精致入微,给人感觉收放自如,极为畅快。安德鲁·怀斯在他的《克丽丝蒂娜的世界》(图4)里,描绘了一个无助的残疾少女,正充满渴望地向木屋爬去。空旷和孤寂充斥画面,形成凄凉和悲悯的气氛,展示出艺术家精湛的技艺。画家关维兴的《塔吉克新娘》(图5)造型严谨厚实,淳朴而生动。朱辉的《晒棉场上》(图6)笔法洒脱,形神兼备。殷保康的《哈萨克老牧民》(图7)色彩浑厚,刻画入微。这些都是高度水彩画技巧融合了中国写意画的情趣的优秀作品。

由于人物的形体结构复杂,动态多变(图8),色

图9 狼眼 [保拉]

彩微妙，表情丰富（图9），给水彩画的方法技巧、艺术表达提出了更高、更全面的要求（图10、图11）。然而人物丰富的特征、形态、情感、思想也为水彩画提供了更为广阔的表现空间，因而也深深地吸引了历代的水彩画家们倾心投入。中外水彩画家们的优秀作品也告诉我们，只要认真研究，勤于练习，就会有成功的希望（图12）。

图10 凉山人 [叶献民]

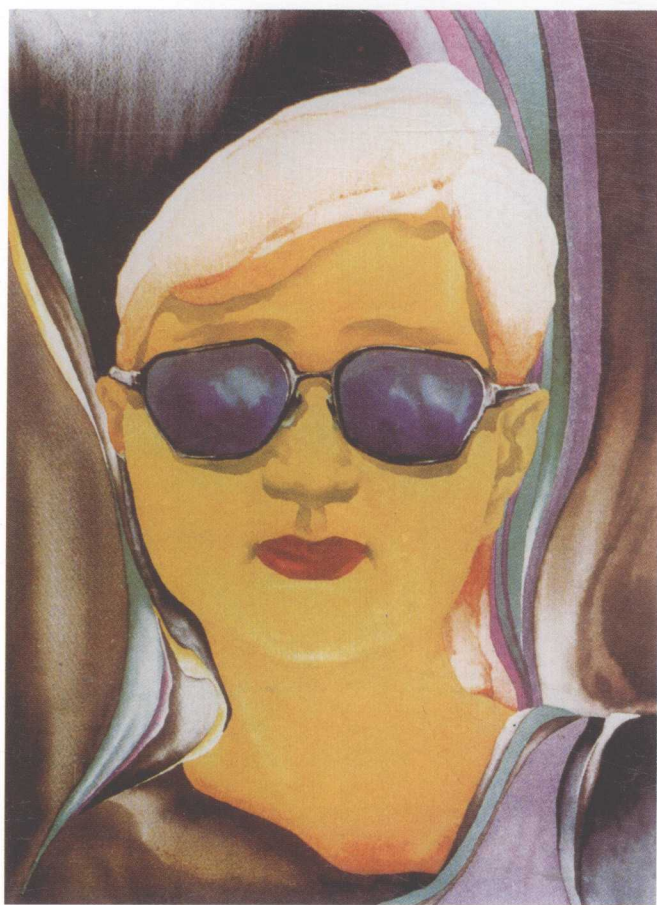

图11 热女郎 [任家蓁]

图12 女孩法尔贝 [佐恩]

第二节 水彩人物画发展史略

水彩画(图13)作为一种历史悠久的绘画手段,是人类历史上最古老的绘画方法之一,其历史可上溯至原始社会。中国古代的岩画、壁画,古罗马的墓室壁画,以及后来文艺复兴时期遗留下来的许多壁画大多是用水溶性颜料完成的绘画作品。而且,古埃及时代就有人用纸草作书画;中世纪的欧洲人利用羊皮纸作插图,文艺复兴以后的许多画家在铅笔或钢笔草稿上略施淡彩描绘动物、植物、风景或手绘插图及创作草图等。

德国画家阿·丢勒(1471—1528)最先掌握了一种透明画法,他在15世纪末、16世纪初就热衷于用植物性颜料进行绘画,画了一批植物、风景、动物系列的传世佳作,所以被视为近代水彩画的创始人(图14)。但水彩画真正成为独立的画种,则主要是通过英国水彩画家们的努力来完成的。(图15)18世纪中晚期的英国,出现了大批致力于水彩画创作的艺术家,他们以新颖面貌体现出画面的鲜明色彩,赢得了人们的关注和喜爱。19世纪后,随着水彩画的普及与发展,特别是画家们将精确的造型、严谨的制作方法以及丰富的色彩引进水彩画,并形成了一整套完整的绘画语言体

图13 新鲜的空气 [荷马]

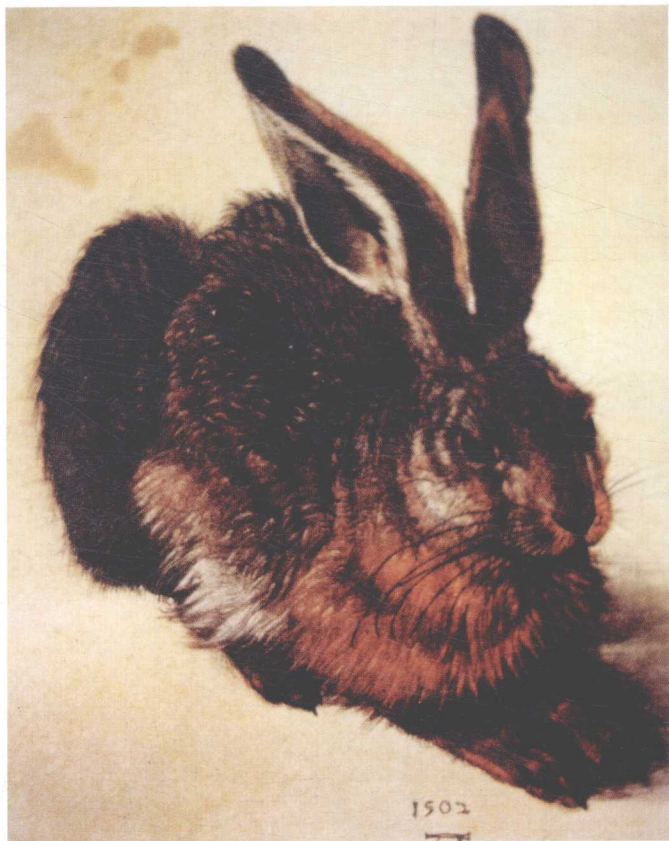

图14 野兔 [丢勒]

图15 哪里错了? [查尔斯·格林]

图16 半裸 [弗林特]

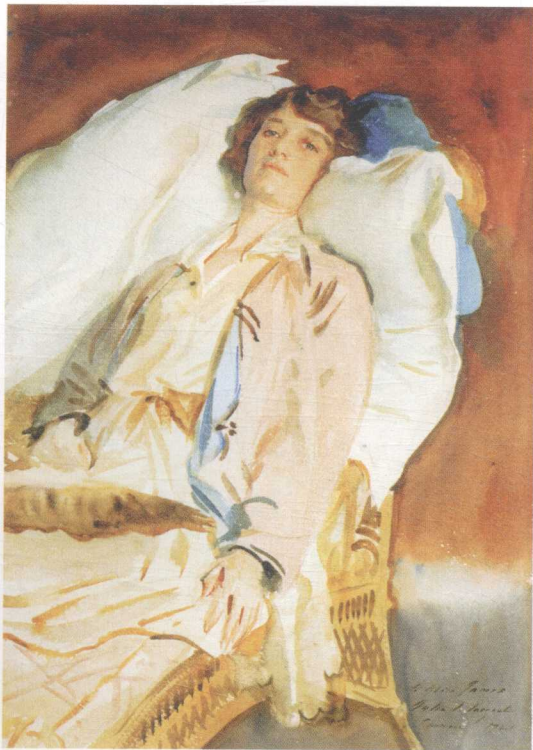

图17 肖像 [萨金特]

系后,水彩画的艺术价值及在国际画坛上的地位与日俱增,水彩画逐步成为独立的画种。18世纪前半期到19世纪中叶的政治经济辉煌期,英国水彩画在色彩、技法、风格上趋向于个性化和多样化并日渐成熟。

这一时期出现了把英国水彩风景画艺术推向顶峰的透纳、托马斯·格廷和博宁顿等杰出的水彩画艺术大师,同时水彩人物画也开始兴起,出现了一批有代表性水彩人物画家。如以画人体著称的卢梭·弗林特(1880—1969),其作品(图16)层次丰富而含蓄,体现出既有写实的功底,又具有现代意识的非凡才能。长期移居美国的美籍画家萨金特(1856—1925)善画人物,作品(图17)大多用对比肯定和泼辣的笔法速写式地一次完成,画面水分淋漓、形象准确、光彩夺目。

水彩画人物在欧洲其他国家,虽然没有像英国那样系统发展,但仍有不少杰出的画家。俄国的列宾(1844—1930)、谢罗夫(1865—1911)都有一些很好的水彩人物画传世(图18、图19)。瑞典画家佐恩的水彩人物是杰出的代表,其形象刻画精致,透明与不透明色交叠,使广大观众为之倾倒。俄国伟大的艺术批评家斯塔索夫说,佐恩的画(图20、图21)“充满着光和诗的融合和真实的生活气息,有纯洁的灵魂。因此,他不仅是瑞典的,也应是当代欧洲艺术的代表者”。

当今欧美等国的水彩画已经打破了传统水彩画的表现观念,众多的现

图18 肖像 [列宾]

图19 肖像 [谢罗夫]

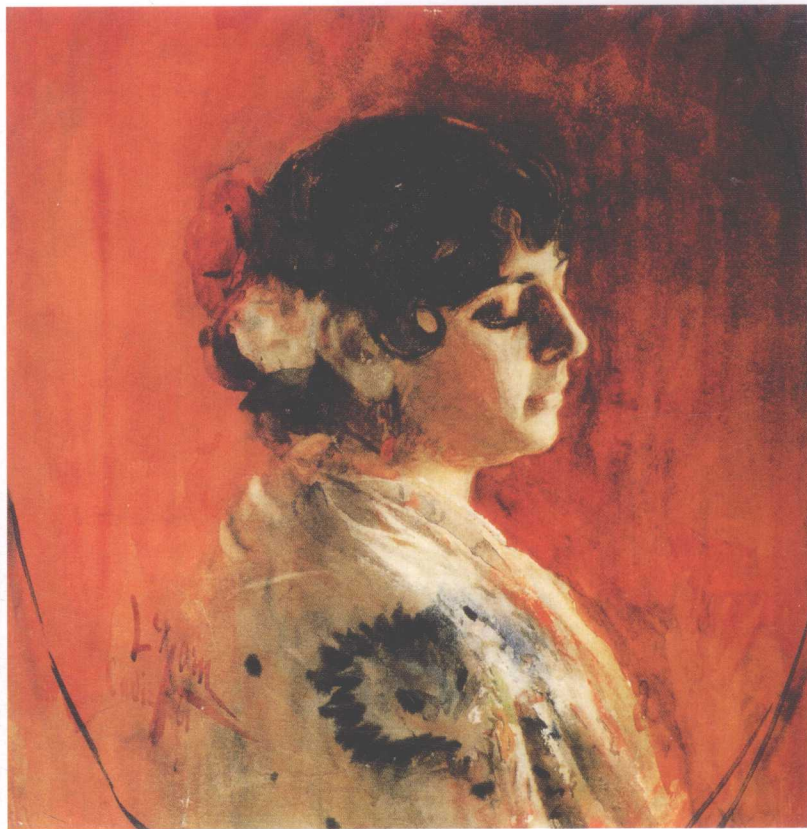

图20 西班牙妇女 [佐恩]

图21 君士坦丁堡的船工 [佐恩]

图22 吹口琴者 [格兰特]

代水彩画家为我们展示了水彩画的无限魅力。他们不为水彩而画水彩，一反严谨而规范的传统水彩画样式，画面效果变得“自由”而“潇洒”（图22），不再用于描绘客观对象，而是用水彩的特殊性来表达自己的印象与感受。继英国水彩画家创造的优雅精美的英国水彩画后，20世纪以来的美

图23 半裸 [查理·雷德]

图24 脸上的阳光 [弗廷斯]

图25 阳光下 [安德鲁·怀斯]

国水彩画家向世界展示了他们充满创造力和生动活泼的美国水彩画（图23），使美国成为最活跃最引人注目的现代水彩画基地。由于美国是移民国家，世界各国画家进入，将各种水彩画新技法带进了美洲大陆。他们在追根欧洲水彩画本原的同时，又突破欧洲传统水彩画的陈规，融汇本民族精神和现代艺术观念，结合新材料和各国的传统技法赋予水彩画以崭新的面貌及全新的视觉效果，创造出具有鲜明民族特色的水彩画（图24），形成了美国水彩艺术的多元格局。更加重要的是他们大大丰富了水彩画的语言，发展了水彩画事业，也发展了水彩人物画，因而名家辈出，如杰出的水彩人物画家安德鲁·怀斯（图25）和汤姆·希尔（图26）。现在水彩人物画不仅在西方，也在东方蓬勃发展，水彩画已成为一个全球性画种。

广义地说，中国的水彩人物画历史非常悠久。因为，从工具的使用与美学的观点看，以水

图26 挑水的人 [汤姆·希尔]