

名

师

导

学

从

书

● 吴东梁 ●

1

水粉人物

SHUIFENRENWU

● 吴东梁 编著 安徽美术出版社

28. 人物的神态指人物的精神气质，画出人物的神态是人物画的最高目标。人物神态的表现应遵循以下三点：第一，在感受形象的同时，感受对象的神态，这种感受持续于作画的全过程。第二，掌握外貌与神情、形象与气质的联系。第三，掌握情绪变化的规律。这幅女大学生的肖像是课堂上的演示作业，强调了水粉人像洗练概括的特点，用笔流畅，较好地体现了女大学生的外在形象和内在气质。（高柏年 作）

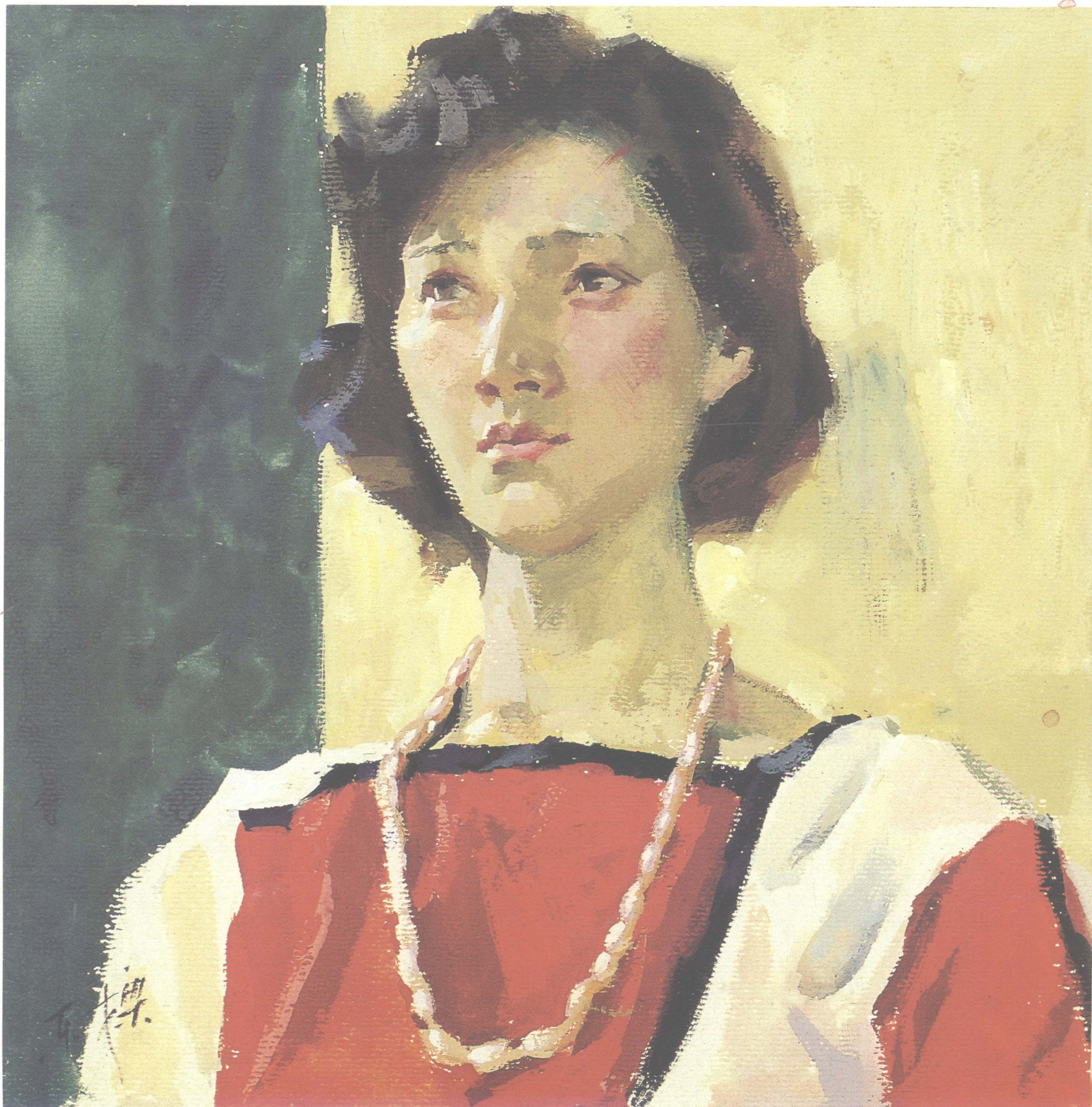
图书在版编目（CIP）数据

吴东梁：水粉人物 / 吴东梁编著. —合肥：安徽美术出版社，2003.8 （名师导学丛书）
ISBN 7-5398-1166-8

I. 吴... II. 吴... III. 水粉画：人物画—技法（美术） IV. J215
中国版本图书馆CIP数据核字（2003）第060106号

名师导学丛书——吴东梁·水粉人物 吴东梁 编著

安徽美术出版社出版	开本：787×1092	1/8	印张：3
全国新华书店经销	2003年8月第1版	2004年2月第2次印刷	
合肥晓星印刷厂印刷	印数：3001—5000册		
ISBN 7-5398-1166-8	定价：24.00元		

此画人物造型严谨，画面色彩明快、强烈。头发和衣服处理得概括、生动，面部刻画精到、深入，体现了作者扎实的素描和色彩造型能力。（吴东梁 作）

综 述

水粉画使用工具简单、应用范围很广泛，许多艺术院校都把它作为色彩基础课程来开设。由于它使用工具比较简便，如今已成为我国各艺术院校测试考生的色彩知识和色彩造型能力的重要科目。

水粉画与水彩画都是以水为媒介的，但在表现手法上却有很大的差别，而与油画却有异曲同工之妙。水粉画与油画相比有两大长处：一是使用方便，二是覆盖力强。绘画者不会因油料在短时期内不易干而感到困惑，二可以把不满意的表面色层用颜色覆盖住，而不受底色影响。当然，水粉画也有其技术上的局限性（例如“干湿反应”等等），在实践中应注意扬长避短，积累经验，不断总结提高。

作为色彩基础课，水粉画主要是通过写生来培养学生的色彩感觉能力、造型能力和理解能力，特别是培养学生的理解能力。对写生画来说，色彩感觉能力自然是第一性的，而理解则能使感觉升华，反过来进一步提高和加强感觉的敏锐性。近年来诸多艺术院校在招生试题中往往采用“默写”的办法，因而考生要对物体的结构、形态、组合及其色光变化有较为充分的理解，才能较好地应对考题，达到比较理想的效果。

水粉画的人物写生需要考生对人物的解剖结构、形态变化及其在一定光色条件下的变化规律有所了解。而相对来说，静物画的写生对象结构比较简单，色相也较为明显，表现起来相对方便一点，而人物画写生却可以进一步提高我们的水粉画技能。

人物的解剖结构，有专门的艺用解剖学，关键是要懂得如何去理解其解剖结构关系。据我所知，近年来对于人物结构的表现大致有三种方法：（1）用中国画式的“线描方法”；（2）运用“结构素描”的方法，这种方法基本上是以物体内在“结构关系”为基础面，几乎排除了光线影响；（3）通过运用“三大面五调子”的方法，对物体本身的块面和对光源进行分析，去理解和表现人物体积和光影的变化。这三种方法，我个人以为前面两者各有其适应性，但是对理解和追求色彩的来源以及物体受光以后所形成的色彩关系，第三种方法更有其合理性。用第三种方法去理解结构，就是对于人体上任何部位（头、胸、手、足、眼、耳、鼻、口、脸等）都必须着眼于分析其体面组合，而不仅仅是轮廓线。例如对鼻子的分析就是要努力寻找其形体的块面组合，然后根据光源的角度和色调画出黑白、冷暖与虚实关系。推而广之，对整个头颅、额头、脸等亦是如此。在此，我还想慎重推荐美国人佐治·伯里曼编绘的《人体与绘画》一书，这本书对我们从“体面分析”的角度去认识研究人体解剖很有参考价值。

人物的色彩除了服饰外，对肤色来说，从头到足基本上是一致的，变化极其细微。作为写生画来说最重要的是要在统一中找出细微的变化，又要在变化中保持色调的统一。与静物画一样，人物作为一个形体，首先要考虑其固有色彩，然后在一定色彩环境中感觉并抓住其明暗变化、冷暖差别，尤其是块面的转折、结构的交待、投影的交待等。一般说来如果光源色调是冷色，受光部与背光部应该有冷色与暖色的“向背”（这点与静物色彩是一个道理）。

人物头像：人物头像的写生要注意下列几点：（1）除了眼球以外，一般说颜色较深的地方——眼眦、鼻孔、唇裂等要尽量往暖处画，如用熟褐、深红色等，切记少用冷紫色、蓝色等；（2）中国人是黄色人种，因而肤色与黑色头发的交接处、眉毛、鬓发的颜色多半偏绿；（3）如果头发的受光部为冷色，暗部即为暖色，但不宜过深，要保持与肤色暖面统一，轮廓不宜很清楚；（4）整个头部的轮廓受到背景环境色的影响，要有虚实变化，不宜划一，画时一方面使头部的轮廓能“转”过去，同时也要考虑到头发的蓬松感；（5）眼部和嘴角可以反映出一个人的精神面貌。有些眼珠很光很亮（如在眼皮较深、投影不很明显的情况下），有的（如老人）眼光就比较灰而无神。画时应

当把整个眼睑（包括上下眼皮、眼球）当做一个整体球形来看，要交待好左右两边与颧骨和鼻骨的结构关系。上下眼睑的轮廓线要理解为面的转折，不可像画线描那样勾线。而嘴角上翘或下垂、张合，对表情都有很大影响。

半身人像：半身人像与头像相比，画者的视野有所扩大，要表现的内容也多了一些。如处理得好这就是一幅很好的肖像画。画半身像要注意下面几点：

（1）首先，作为习作性的半身人像仍然是以头像为主的，头像应当成为刻画和表现的重点。

（2）要注意头部与上半身躯体之间的比例和动态，特别要注意头与颈肩部的关系。头部与胸部的方向不宜朝一个方向，否则会显得呆板。

（3）身躯部分的面积在画面上相对比较大，故而衣服的色彩对整个画面影响较大，作画时可以先画，并注意到对整个面部色彩的影响。

（4）要看到服饰、衣褶里面躯体的结构（手臂、胸部、腹部、肘部）转折变化，不能只注意繁杂的衣褶而看不到衣服内的身体。

（5）人们称手为人物的第二表情，手因年龄、性别和职业不同而有微妙的差别。表现时要从人的块面上来组织其“体面关系”，切不可因过分刻画五个手指的局部而破坏整体感。指缝的颜色同样不宜过深，要多用暖色。

人体：人体作业的要求比较高。人体的结构是以脊椎骨为轴而左右对称的，由于身体躯干各部位的转动及其透视变化而构成人体特有的节奏和韵律感。

人体的结构：躯干、头部、手臂、腿部各有一定的形态、比例和运动幅度，在一定的空间范围内形成既有变化又有统一的整体。画人体必须注意人体各部位的形态、比例、扭动关系、弯曲幅度和肌肉扭动的来龙去脉。

人体画主要表现人体肤色的基调。人体的色彩变化不大，从固有色来说，人体经常外露的部分头、手、足等颜色较深较暖，其余部分较浅。此外则是明暗、冷暖的差别。特别要注意四肢弯曲、水平、垂直时的差别，例如腿部、手臂的扭曲等不仅仅是明暗黑白的差别，在色调冷暖上也要有所区分。

人体作业相对来说画幅较大，表现内容较多，色彩又单纯，还要考虑到肌肤的弹性、张弛、力度等，在表现上有相当的难度，因此也更有利于提高表现水平。

总之，水粉画人物与水粉静物、水粉风景一样，作为基本功的训练，主要是提高观察和分析、理解色彩的能力。要达到这个目的，关键在于准确、严格的要求，没有准确也就无所谓提高。

水粉画由于“干湿反应”的关系，在作画过程中，必要时可采用“贴”、“摸”、“擦”、“揉”等方法，使作业继续深入进行下去，以达到尽善尽美的程度。

（1）因为水粉画易干，作画过程中可能出现笔触衔接不自然的现象。“摸”就是在笔触之间用手指蘸少许清水轻“摸”，令其自然融合。

（2）“贴”的办法，即在有色底子上，在已干的情况下，用较厚的颜色“贴”，以免底色泛上来，从而保持色感的新鲜。

（3）“擦”是指在色块之间或已干的底色上，用蘸有颜色的笔触干擦，以增加色彩的丰富性。

（4）在颜色完全没有干的情况下，可以用“揉”的办法使笔触融合，这在表现暗部时特别有效。

上述办法仅供参考。

a. 打轮廓 用群青色勾画,要求外形准确,五官位置和透视大致准确,有大致的明暗关系(包括投影)。

b. 从暗部画起 用颜色摆出暗部色彩,可以从暗部头发开始,再到额部、脸颊、颈部直至衣服上的投影。注意:虽然画的是暗部,但作者眼光仍要看到对象亮部的色彩,使暗部色彩在对比之下显得暖一些。也可以从鼻梁开始逐渐向两边推进。

c. 铺色彩大关系 光源色调偏冷,受光部色彩一般偏冷。借助脸部各部位的高光可以画出其体面关系。眼白不宜留白,注意脸颊与颧骨的衔接。

d. 深入刻画 这一步要使色彩更加稳妥。发际可以湿画,高光应反映块面的转折,还应有明暗虚实的变化。

e. 调整完成 人物头像的表现没有更多的特殊技法，一般要表现出形体块面组织的合理性，使之符合一定的素描关系并使整体色调统一中有变化。男性头像一般要有较强的块面感和一定的力度。（吴东梁 作）

a. 打轮廓 侧面像的明暗分界线偏左下方，由于作者的视点较低，脸部的透视线均是向上的弧线。

b. 从暗部画起 沿明暗交界线向暗部铺上暖色，头发的颜色可用熟褐色加上深绿色。脸颊呈褐色，眼球和鼻子暗部都偏暖。

c. 铺色彩大关系 画亮部时，注意额部要能透入发际，并可同时画头发亮部。亮部脸颊的色彩应能反映几个块面的转折。鼻子色彩比较暖。此步骤可大体表现出衣服的亮部。

d. 深入刻画 此时可画背景并纠正外轮廓，同时要使颜色更加稳妥。按光源的方向，亮部色彩偏冷，暗部偏暖。发际的色彩一般为橘黄色加深绿色，并保持脸部各部位的空间位置。注意要把鼻子拉出来，从而逐步深入。

e. 调整完成 此画画面色调偏暖，人物头发较蓬松，尤其是头发与额头之间强调了虚实冷暖变化。笔调的处理比较洒脱自如。（吴东梁 作）

1. 本作业衣服、背景的黄绿色与蓝紫色的搭配较好，脸部笔调自如，尤其是额部的块面组织、干湿结合比较得当。衣服颜色没有过分调匀，显得较为活泼。（吴东梁 作）

2. 此为中老年头像。中年男子骨骼比较明显且皮肤多褶，画时不必面面俱到，笔至意到即可。在表现略显灰白的胡子时，要注意到里面皮肤的色彩。嘴唇色彩较灰，主要是表现体块。（吴东梁 作）

3. 此画以衣服的粉绿色为主调，人物颈部、下颚部统一于黄色调之中。上部略显红色，头发略带黄色，但高光仍为冷色。（吴东梁 作）

4. 此画色调偏暖，是比较典型的半侧面画像。脸部有亮面、灰面和暗面的层次转换。光线集中于鼻子上并形成较强的明暗对比。口轮匝肌、鼻子底部的色彩偏暖。此画暗部轮廓虚实有致，耳根边的蓝色主要是为了活跃暗部色彩。（吴东梁 作）

5. 画面注意了几个高光点的差别，暗部少许冷光加强了鼻子和颧骨的转折。白色围领加强了画面的节奏感，使人物显得更有精神。（吴东梁 作）

6. 本作业基本上是冷色调。整个脸部用色丰富生动，刻画较充分。头发、衣服和背景用笔轻松洒脱，形成较好的冷暖、虚实对比关系。（吴东梁 作）

7. 这幅头像写生色彩丰富、纯净、艳丽。画面轻松明快，充分地显示出水粉画的特色。(李淮安 作)

8. 作者运用水粉画写生的特点，注意色彩与素描造型的结合。色彩变化微妙，用笔流畅、简练，细节刻画生动具体，抓住了男青年的内在气质特征，不足之处是头发稍显拘谨。(翟勇 作)

9. 本作业亮部的处理比较成功，色调统一，块面感明确，又比较和谐；眉毛也注意到受光（偏绿）与背光（偏暖）的“两段色”差别。在眼神和嘴角的处理上表现了女性的贤淑。（吴东梁 作）

10. 此画结构交待比较清楚，块面转折较柔和。鼻子比较挺拔，鼻梁明暗、虚实对比的处理较为得当，保证了鼻头的突起。几个高光点也不雷同。（吴东梁 作）

11. 艰难的生活经历在这位老者的面容上刻下了深深的痕迹。蓬松的头发和灰白色的胡须占据了画面的大部分面积，在显露不多的面庞里，作者以准确的笔法刻画出人物坚挺的鼻子、紧锁的眉头和抿紧的嘴唇。仰视的视角给这位老人增添了神秘感。（高柏年 作）

12. 这是一幅化妆模特儿写生习作。当一只斗笠戴在模特的头上时，在我们面前的仿佛是一位来自南国海边的少女，这激起了我们表现的欲望。应该说，模特儿的化妆写生丰富了教学的内容，提高了学生学习的兴趣。但是，真正具有典型意义的人物对象应该在生活中寻找。只有贴近生活，才能接触到激动人心的形象；只有深入生活，才能发现人物的闪光点。（高柏年 作）

13. 小女孩的眼、耳、嘴都比较大且靠近。由于红背心的反射，下颏部色彩偏紫。背心的用笔比较洒脱。不足之处乃鼻子正面稍宽。（吴东梁 作）

14. 本作业头部与颈部的关系比较自然，色调统一，暗部头发色彩与左肩衣服色彩有呼应。衣服的表现很简单，由于颜色没有过分调匀，因而感到很丰富、活泼。（吴东梁 作）