

名师导考系列丛书

浪漫风格

水粉肖像

LANG MAN FENG GE SHUI FEN XIAO XIANG

陆琦 主编 ■ 管建林 著

湖北美术出版社

水粉肖像

素描头像 / 素描半身像 / 素描全身像 / 素描场景 / 素描静物 / 素描组合 / 素描人物 / 素描动物 / 素描植物 / 素描建筑 / 素描风景 / 素描其他

素描头像 / 素描半身像 / 素描全身像 / 素描场景 / 素描静物 / 素描组合 / 素描人物 / 素描动物 / 素描植物 / 素描建筑 / 素描风景 / 素描其他

写生实例之一

P4

写生实例之二

P8

写生实例之三

P12

写生实例之四

P16

名师导考系列丛书·浪漫风格

陆琦 主编 管建林 著

水粉肖像

写生实例之五

P19

写生实例之六

P22

写生实例之七

P26

写生实例之八

P30

图书在版编目(CIP)数据

浪漫风格·水粉肖像 / 管建林 著
—武汉:湖北美术出版社, 2003.9
(名师导考系列丛书 / 陆琦 主编)
ISBN 7-5394-1432-4
I.浪…
II.管…
III.水粉画:肖像画—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(2003)第 084348 号

浪漫风格·水粉肖像

© 管建林 著

出版发行:湖北美术出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号

湖北出版文化城 C 座

电话:(027)87679521 87679522

邮政编码:430070

制版:武汉精美印务有限公司

印刷:湖北新华印务有限公司

开本:889mm×1194mm 1/16

印张:2

印数:5001-9000

版次:2003 年 9 月第 1 版 2004 年 1 月第 2 次印刷

ISBN 7-5394-1432-4 / J · 1222

定价:105.00 元 / 套 本册定价:15.00 元

引言

浪漫主义画派

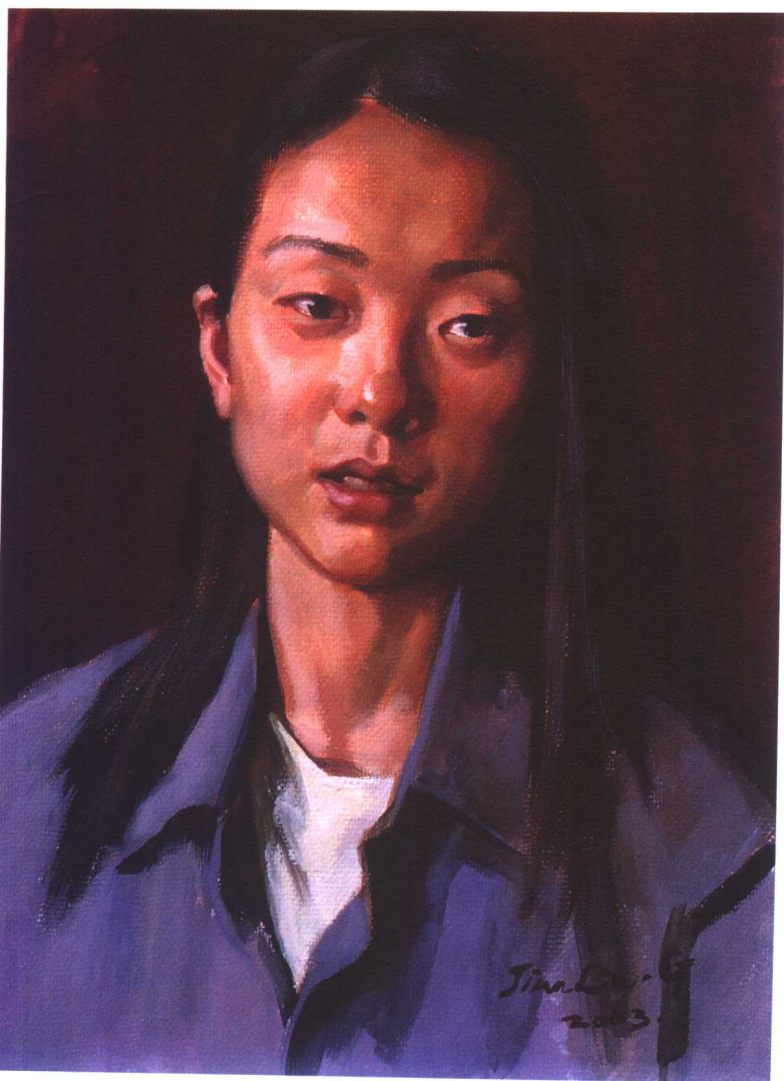
法国浪漫主义艺术,兴起于19世纪二三十年代。这是一个腐败、混乱和倒退的年代。在这个年代出现的浪漫主义艺术,一开始就带有呼唤革命风暴的气魄。黑格尔在美学中说,浪漫主义所要表现的对象是“自由的具体的心灵生活”。从根本上说,19世纪浪漫主义的出现,是要求个性的解放和心灵的自由;封建政权和学院的古典艺术,同样让他们感到是必须摆脱的精神重压。浪漫派重视色彩,要用色彩去塑造形体,是和他们重视感情的要求相一致的。

热情,是浪漫主义艺术的要素,以时事为题材成为浪漫主义的描绘内容,尤其是绘画中洋溢着激情,这是遵循旧法,由“理智”导致冷漠的古典主义艺术最缺乏的品格。构图、光线、色彩、人的动态表情,都表现了艺术家丰富的想像力;但可贵的是,它浪漫的想像是建立在现实深入认识的基础上的,它所显示的奔放的激情,是与积极的人生理想结合在一起的,所以能够深入人心而具有强大的艺术力量。

在席里柯和德拉克罗瓦掀起浪漫主义风潮之前,尼德兰画派、荷兰画派以及巴洛克时期的法兰德斯画家鲁本斯、凡·代克,西班牙画家哥雅、英国画家康斯坦布尔等都为浪漫主义产生创造了条件。与古典主义的理性、庄严和一味强调素描、线条不同的是,他们的绘画更注重色彩的表现,注重人物的动感和人物内心世界的表达。特别是哥雅的出现,不论是在理想还是技法上都打破了18世纪的传统,并创造了一个新传统。当席里柯的《梅杜萨之筏》出现在众人面前时,即宣告了浪漫主义画派的到来。而他的同门师弟德拉克罗瓦用热情奔放的笔触和丰富的色彩绘制的《希奥岛的屠杀》、《自由引导人民》等,则把浪漫主义的大旗扛到了顶峰,并为后来的印象主义、后印象主义等画派的画家们所推崇。

管建林

2003年5月于杭州

实例之一

彼得·保罗·鲁本斯(Peter Paul Rubens, 1577—1640年), 佛兰德斯画家。他不仅代表了17世纪佛兰德斯绘画艺术的最高成就, 而且他那些众多的弟子和助手对当时的绘画也形成了巨大的影响, 所以有人把这个世纪的佛兰德斯绘画称之为“鲁本斯时代”。他擅长绘制宗教、神话、历史、风俗、肖像以及风景画。其画风受文艺复兴绘画的影响, 有威尼斯画派的特点。并将文艺复兴绘画的高超的技巧及人文主义思想和佛兰德斯古老的民族美术传统结合起来, 形成了一种热情洋溢地赞美人生欢乐的气势宏伟、色彩丰富、运动感强的独特风格, 成为巴洛克

美术的代表人物。在他的画中笔法潇洒、奔放自如, 整体感强。鲁本斯的绘画对佛兰德斯以及整个西方绘画的发展, 具有重大意义, 18—19世纪法国画家德拉克罗瓦、雷诺阿和英国画家雷诺兹、康斯坦布尔等都在不同程度上受到他的影响。

作品:《伊莎贝拉像》

画家在这幅画上倾注着画家对妻子的燕尔情谊。她的矜持、文静与内心和谐的微笑, 正是画家所要刻画的妻子的性格。肖像被画得很精细, 着重五官的刻画, 而用笔自然、生动、洒脱。

完成稿局部

模特照片

对照写生步骤

模特照片：

采用大面积的暗色包围人物的脸部和领饰，在强烈的对比中使这些主体部分更明亮、突出，是鲁本斯这幅肖像画最主要的处理方法。因此，我把模特儿安排在大块暗色调子的背景前，模特儿穿上黑色的衣服，以突出人物脸部的整体。

步骤一：

用褐色在白纸上直接起稿画单色的素描，着重人物的形体结构关系以及大的明暗关系，包括背景，用水来控制颜色的浓淡深浅。

步骤二:

用较大的画笔从脸部明暗两大块的色彩关系开始,有联系地铺大体色,并由此发展到整个画,一定要整体地、有比较地进行。在这个阶段,不宜用色过厚或用过多的白颜料,否则,会给局部塑造时带来不必要的麻烦,如色彩容易画脏、变灰等。

步骤三:

进行局部塑造时,注意形体的转折关系,色彩之间微妙的过渡及衔接。将素描关系与色彩有机地结合起来,做到形色一体。大师对《伊莎贝拉像》的人物脸部的处理独具匠心,减弱了脸部的明暗层次和色彩变化,突出了五官,尤其是滋润明亮的眼睛和嘴角微笑的神态的刻画,使这幅肖像更加生动、动人。初学者往往用单纯的黑色来画眼睛,这是不对的,眼帘的线是较暗的暖色,而眼珠是用褐红色来画的,加上反光和形状清晰的高光、下眼帘和眼白之间的高光,把眼睛表现得明净、闪亮。

完成作品:

从整体的高度出发,调整画面各部分的相互关系,背景和衣服等较为次要的部分可以画得比较放松,而且比较透明,以突出人物形象,形成强烈的艺术效果。

实例之二

作品:《女孩头像》

这一幅是鲁本斯在这个时期肖像作品中的上乘之作,约作于1618年。充分显示了画家的精湛技艺和对人物精神面貌的捕捉能力。小孩的脸部表情相当丰富,色彩和谐,眼神炯炯发光。金黄色的童发脉络分明,并富有立体感。大翻领则用大笔触涂绘,使它反衬出那张童稚而诱人的脸庞。

完成稿局部

模特照片

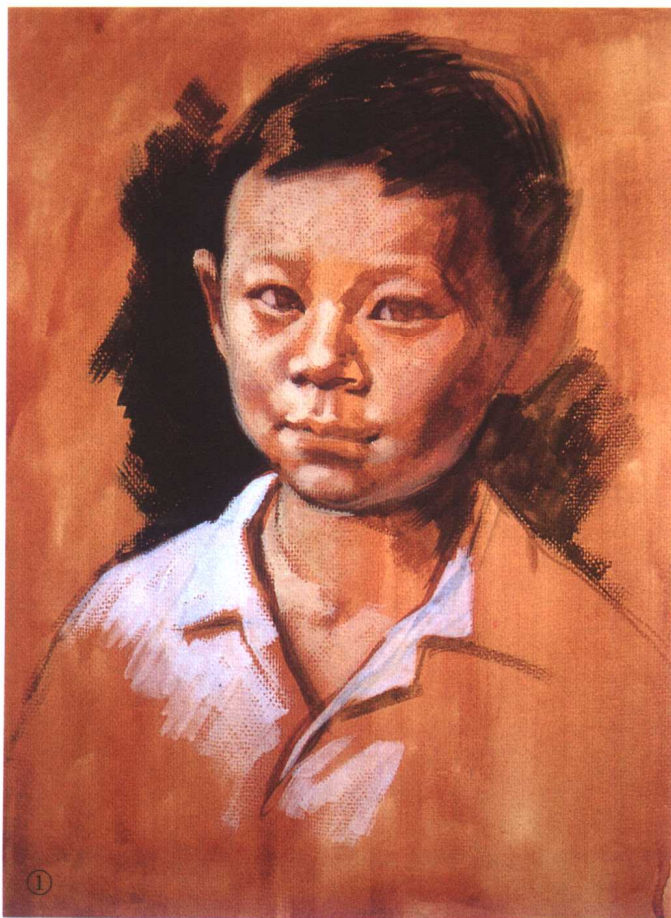
对照写生步骤

模特照片：

选择一男孩为模特儿，处于一冷灰色调的环境中，白色服饰使男孩更为天真无邪。

步骤一：

在做成赭石的暖色底子上起稿作画，目的是使完成后的画面隐约显现暖色底子的成分，使色彩有一种微妙的变化，且帮助统一画面的色调。这是古典大师常用的作画步骤和技法。

①

步骤二:

在步骤一所画素描稿的基础上,调出准确的亮部颜色,概括其亮部的色彩。然后用灰色过渡到明暗交界线附近。暗部和明暗交界的色彩用类似水彩画的技法,透明薄画,要求准确,一遍画成。

步骤三:

进入局部刻画阶段。要巧妙地利用底子的颜色,有些地方甚至就是底子的色彩,从而起到灰色过渡的效果,但这是极少的部分。靠近明暗交界线附近的亮部用较冷的灰色来表现,以协调明暗两部分色彩的对立关系。五官的刻画和表现仍是画面的重点。

完成作品:

经过调整完成的作品,看上去细致具体而不腻,背景与衣服放松的笔触也正好与细腻的脸部产生对比,显得比较生动。

实例之三

凡·代克(Van Dyck, 1599—1641)是鲁本斯的弟子,在艺术上最为接近他的老师,却又形成和保持着自己的艺术风格。他喜欢威尼斯画派的色彩和佛罗伦萨画派的造型,其中对提香的艺术最为倾心,这对他终身的艺术活动都形成了强烈的影响。凡·代克在绘画艺术上表现出多方面才能,他创作过宗教画、神话体裁和风景画,并在这些作品里发挥了丰富的想像力和表现出诗一般的意境。但是,他的艺术才能最全面和最彻底的反映,是在他的肖像画创作方面。他一生创作过大量的肖像画作品,其作品构图和色彩表现等都是无可挑剔的。如果说,鲁本斯的作品具有一种男性般的活力和旺盛的生命力,而凡·代克的作品却带有一种独特的神经质的意味,这种“神经质”大概是罗曼蒂克式的放荡不羁和一种兴奋的、感伤的特点,并追求形式的美和外表的优雅。

作品:《女子肖像》

这幅肖像看起来是凡·代克尚未完成的作品。笔触豪放有力,显示出画家娴熟、高超的绘画技巧。光线的运用也很有戏剧性,人物似乎处于舞台的聚光灯下,明亮照人。

完成稿局部

模特照片

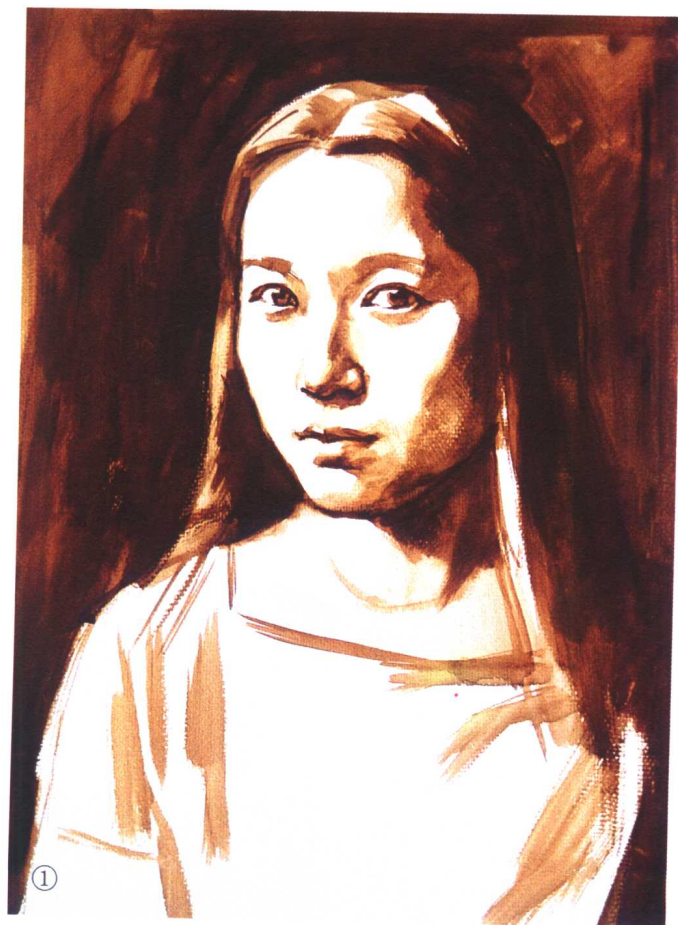
对照写生步骤

模特照片：

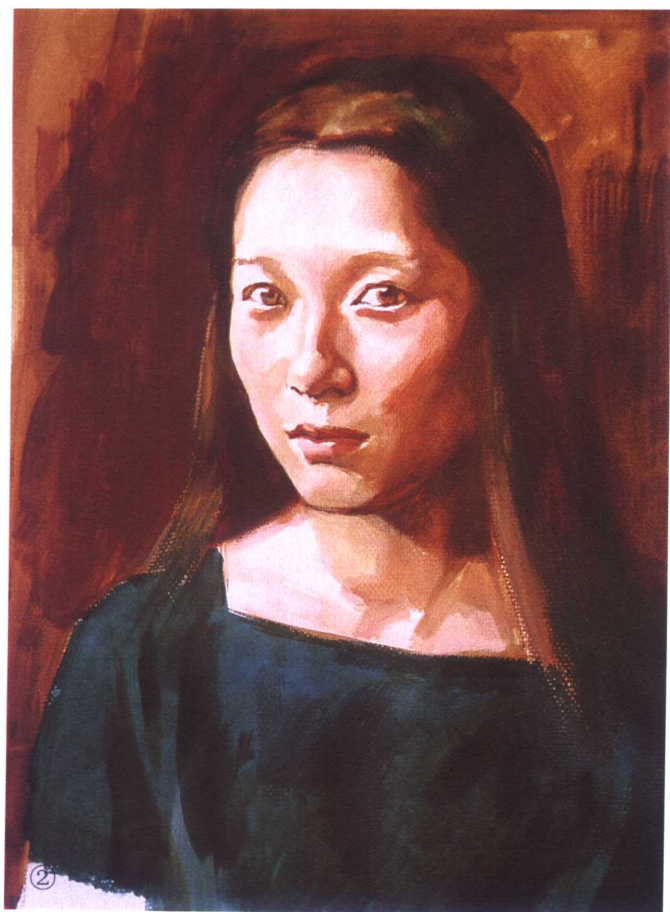
有别于原画的动态，是因为东西方人物造型的差异。少女微侧着脸，平静而带着一丝微笑，注视着画家，表现出一种东方女子内秀的美。用暖褐色作背景，与蓝黑色的衣服来衬托其白皙的肤色，产生有力的对比关系。

步骤一：

用褐色画单色的素描，注意画面的构图，处理好人物的动态，形体结构关系和明暗关系，包括背景。用水稀释颜料，控制深浅，起稿阶段忌用白颜料。

①

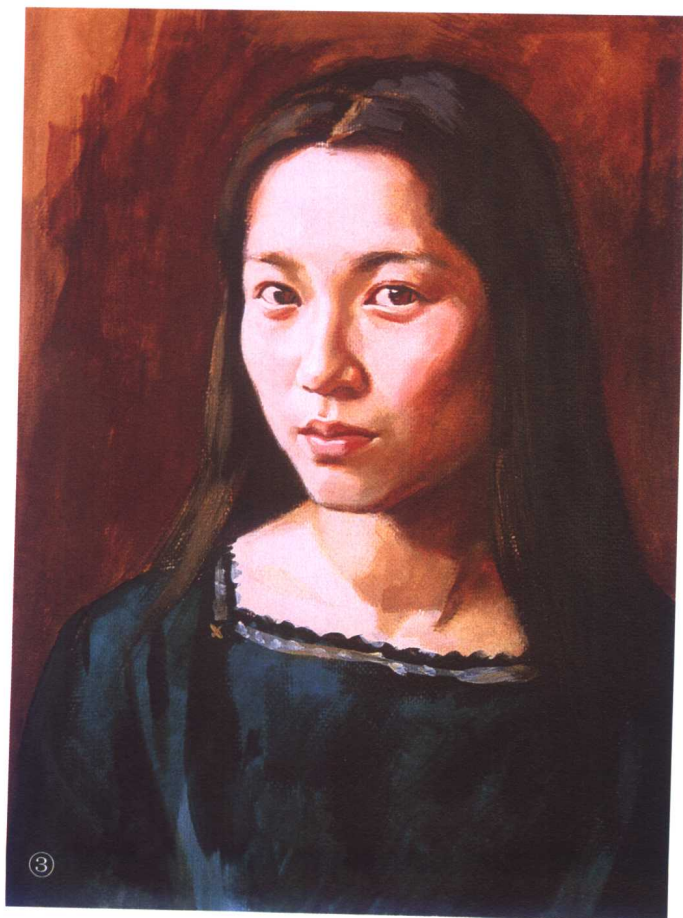

步骤二:

从暗部开始铺大体色,而且暗部的色彩要画准确,力求一遍画成。亮部色彩不宜画得过亮、过纯,以亮部的中间层次展开,更亮的层次待局部塑造时提亮、充实。衣服、背景也要跟上,它们对画面的色彩调子起着很重要的作用。

步骤三:

形体的每一个转折,都是面与面的关系,色彩的变化也随之而来。特别是明暗交界线,它同时也是脸部两大面的交接处,色彩变化丰富、微妙,因而,明暗交界线的塑造就显得很重要。注意额头、眉弓的褐绿过渡到颧骨的褐红到下颌的灰黄,以及它们之间的过渡衔接,与亮部灰调子的衔接。同时要把握住这几部分的结构关系,使色彩与造型有机地结合在一起。

完成作品:

画面亮部表现得比较统一、整体,着重对五官上再作调整,对眼睛的神态和嘴巴的表情作进一步的刻画,表现出少女含蓄微笑的感觉。

