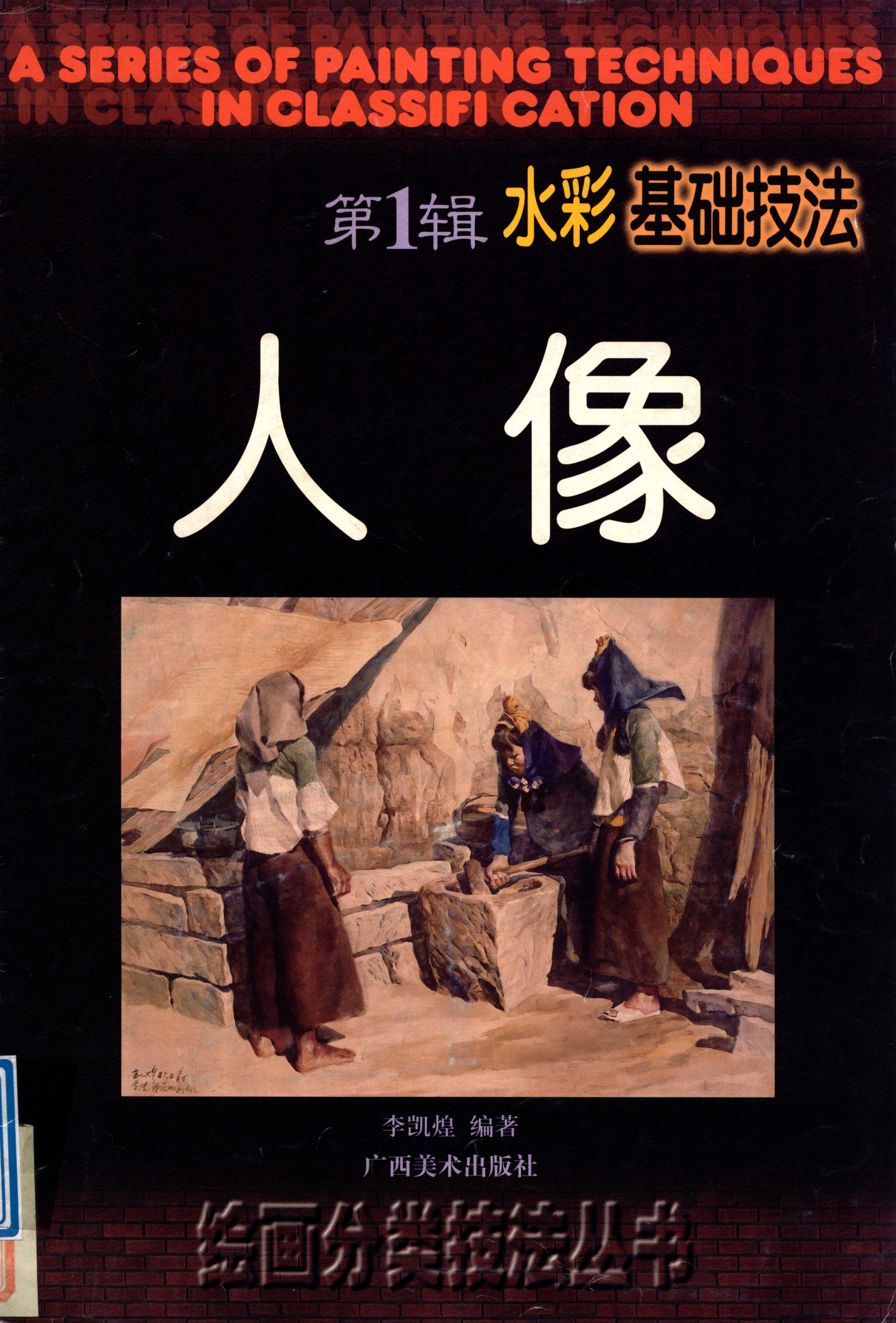

A SERIES OF PAINTING TECHNIQUES
IN CLASSIFICATION

第1辑 水彩 基础技法

人像

李凯煌 编著

广西美术出版社

绘画分类技法丛书

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 7-80625-356-4 /J.273
出版日期 1997 年 11 月
定价 10 元

192661

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

于广州美术学院，1987
学院，现为广州美术学院
安八月》、《弘传》均入选
三十回亚细亚现代美术展
全国美展。1996 年水彩画
铜奖。1997 年水彩画《小
纸鸟》入选首届全国水彩画
术博览会（北京、广州）。
另有许多作品发表在《美术》、《画廊》、《水彩艺术》、《光明日报》、《羊城晚报》、《南方日报》、《香港华南经济报》等报刊、杂志。并在美国、日本及港、澳、台等地展出并被收藏。
画家认为：艺术创作应融入自身的艺术实践和个人的“自我意识”。一件作品既是画家艺术理想的反映，又是画家“自我意识”的曝光。
作为画家来说，最重要的莫过于相信自己，了解自己，坚持自己的主张干下去。不盲从跟随潮流走，顺其自然，不追求所谓“震惊”刺激的东西。多注重“自我意识”的培养，只有这样，艺术作品才充溢着美的生命力。

J215/18:1

《苗女》是我近期的作品，在这幅作品中，我塑造了一位富有青春气息、神态平静、衣着典雅的苗族少女的形象。在塑造这个人物形象时，注重对人的精神气质的表现。对人物的外形特征进行恰到好处的精心加工和整理，产生了平整、洗练的外形轮廓和单纯、质朴的画面。在作画过程中既强调理性意识又不排除对形象进行概括处理，对画面时常出现的偶然效果作了敏锐的捕捉和扩展。

我在着手一幅画作写生之前，常对物象进行剖析、观察，依靠直觉，从不同的视觉角度，将视距拉近或推远，以求更加准确地把握对象的形态，力求摒弃设计感太强的东西，主张在作画过程进行情感体验，注重在最强的素描能力的基础上对写生对象精神气质上的“写意性”把握。这个阶段是整个作画过程中的重要环节，也是体现了我的审美情趣和艺术语言的追求。

《苗女》这幅画，我所采用的材料、颜色多为国产上海马头牌，个别为英国（WINSOR & NEWTON Cotman），水彩画纸为国产保定产品，纸纹略细的一种。起稿阶段，我的注意力主要在构图上，画面要求体现出平稳，多从几个不同的角度去勾草图，选择较满意的构图，体现出永恒的精神因素。

我起稿采用的铅笔多为B、2B。画人物轮廓线时，《苗女》步骤之一）落笔较松、较淡，使用橡皮修改时擦得很轻，主要以防止画纸表面起毛。落笔先从大关系入手，逐步深入刻画，以简练概括的方法画出人物动态、比例和形体结构。在处理人物形象时，尽量省略许多

细节，注意头部和身体的协调关系，将人物的外形和神态画得尽可能地接近对象。

定稿后，即是铺颜色阶段，《苗女》步骤之二）我以中、大号扁头水彩笔和中号羊毫毛笔为主，较薄地铺第一遍颜色，主要从人物的受光部分入手，先将光的颜色平涂一遍。接着铺背景色彩，用简略的笔触表现人物的衣着，衣服的图案色彩处理纯度略高于对象的纯度，尤其深色的衣服，用色较为饱和，主要以防止深入刻画时的多次重复会使整个画面灰暗。我着力求准确，关注画面大的冷暖对比和画面色调的前后协调。接着再把暗部形体的转折变化画得更丰富一些，然后再去画亮部光的颜色与结构关系。

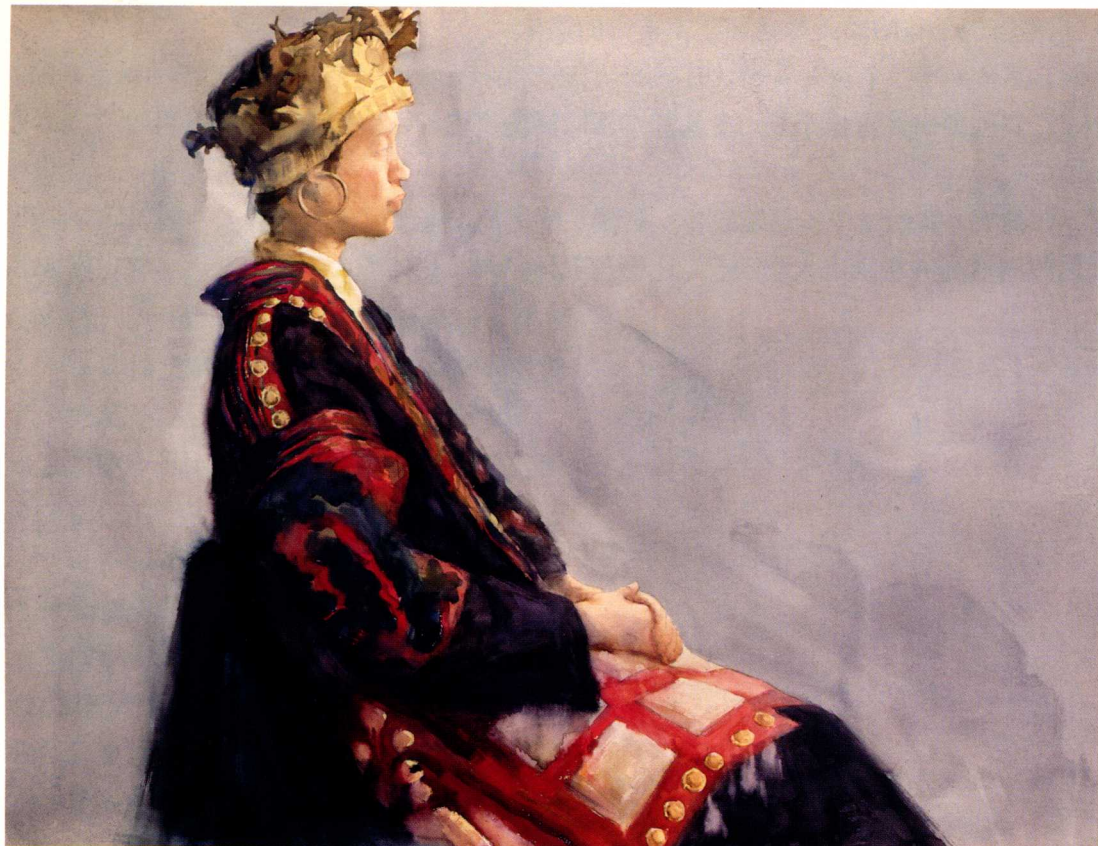
苗女 步骤之一

苗女 步骤之二

在继续铺颜色阶段, (《苗女》步骤之三) 头部部分先用湿画法, 把两个色块联结起来, 把头部铺成一个朦胧的圆球形, 并在它湿时, 进行刻画, 接着进行重叠, 使画面中的圆形逐渐变为呈方形的物体。这时, 我以较快的速度和准确的笔法, 进一步塑造人物的头饰、衣服、手部。我讲究色彩与形体的结合, 强调对人物外形结构的把握。对色彩关系的表现, 我以尊重客观真实为主, 重点调整人物与背景的色调关系, 注意画面不同的笔触变化以表现人物的脸、手部的皮肤质感和衣服的质地上的区别。为了表现出形体的厚重感和色彩的丰富性, 我较常用的色彩种类为: 深红、土红、熟褐、生赭、土黄、桔黄、牙黑、翠绿、木绿、群青、青莲、普蓝。以青莲色调入少量牙黑色常用

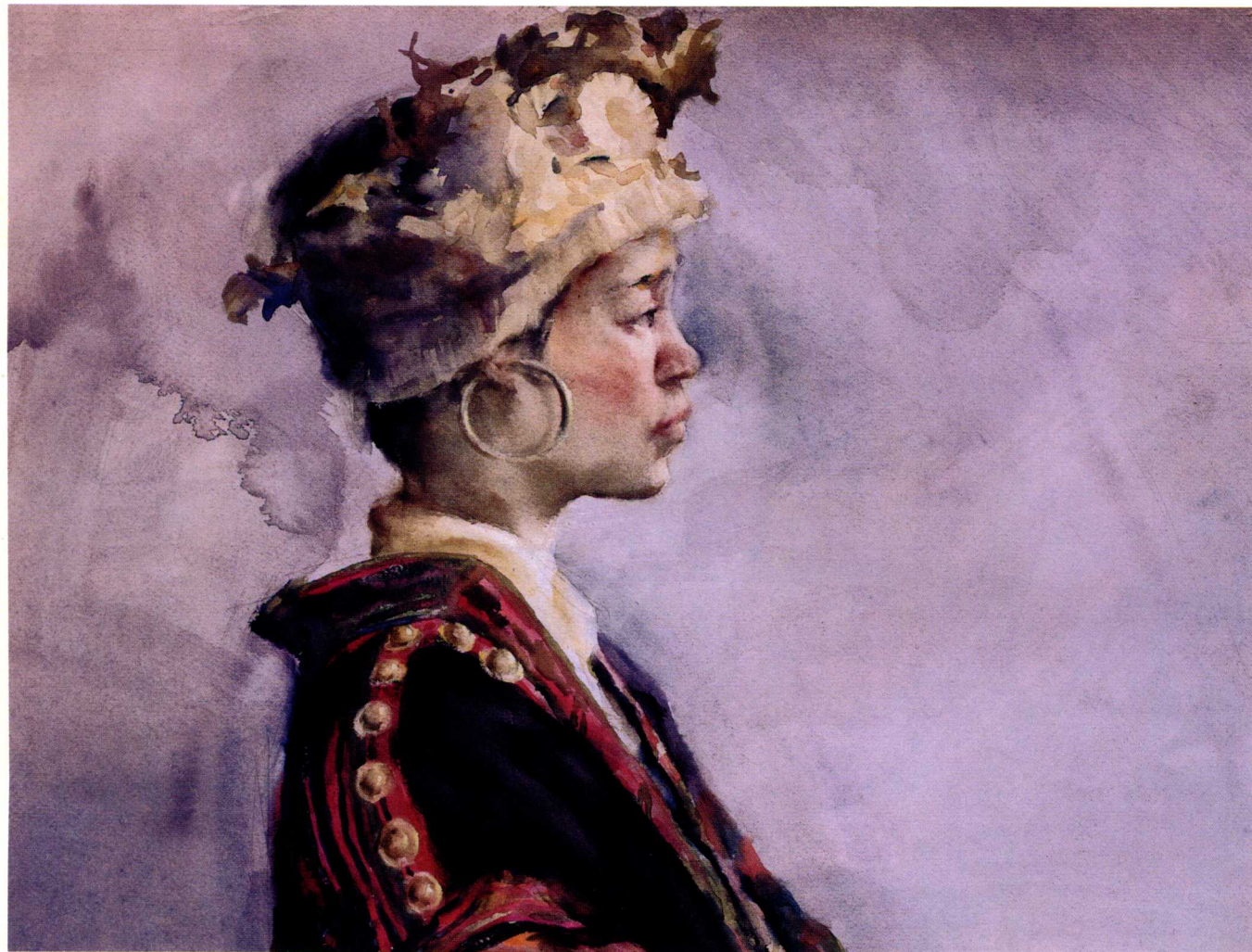
表现衣服的暗部色彩, 桔黄、生赭和少量深红色在脸、手部的色彩上也用得较多。待色彩完全干透后, 我开始由局部刻画扩展到整个画面。在最初塑造过程中, 我着重将人物的脸部和手部完整地塑造出来。再采用干、湿画法结合并用的手法, 以湿画法描绘形体转折、明暗交界线的部位和暗部反光的微妙变化部位; 以干画法刻画形体的受光部位和实处部位。头饰的表现则是在激情的驱使下, 以跳跃的笔触和准确利索的笔法表现出来, 脸的部位尽量控制不出现笔触和水渍, 背景则有意识露出笔迹和水渍。这样在朴素的画面中融进了绘画语言表现的特殊美感, 大大增强了画面的艺术感召力。

苗女 步骤之三

深入刻画阶段, (《苗女》步骤之四) 我多以中号羊毫毛笔刻画脸部, 在刻画五官时, 我关注五官各部分比例关系和大的形体结构与体面关系, 以及由于表情不同所形成的微妙变化, 特别强调对少女眼睛细微刻画和色彩的变化。我对脸上的暗部保留概括、简洁的用笔, 并采用湿画法来表现丰富的色层变化。待干后, 在人物脸部再铺上薄薄的略带暖绿色的色调, 使人物脸部皮肤的冷暖对比度减弱, 使人物脸部的色彩更加统一、和谐, 轮廓线虚实、丰润, 直至出现我期望达到的画面效果。接着深入塑造形体结构的体积感, 在处理明暗关系的同时, 加强对轮廓线的虚实处理和概括性的整理。

在处理衣纹的表现方面, 我先从衣纹与人体结构的关系、以及在运动时所形成的变化来观察。然后运用大号扁头笔来表现衣服的质感, 以纯度较高的紫灰色略加入少许的牙黑色铺衣服色彩。衣襟的图饰则以中、小号扁头笔, 通过对衣服节奏感的表现将内在形体结构交待得十分清楚。在整体色彩关系上, 我力求颜色之间的冷暖关系不出现较大的反差, 放弃对局部的细微刻画, 更注重对画面的整体把握。

苗女 步骤之四

苗女 步骤之五

最后是调整画面阶段（图五）

我重新回到最初的整体观察，从整体出发，再从一些局部作松动调整，在人物的轮廓线上进一步加强虚实的处理，加重人物色彩，使之与背景的色彩在明度上拉开距离，冷暖对比更加明确。而衣服色彩的加重也使人物的脸部变得尤为突出。耳环局部和衣襟的饰边的细微刻画，不仅给画面起着点缀的作用，同时也丰富了画面的内容。我还注意对整体与局部之间的疏密对比和色相之间的对比的处理，这样不仅增强了画面的色彩表现力度，也使画面的色彩达到醒目而又单纯的效果。

红红的风车

村姑

老头儿

歇午

少女

远远的角楼

无锡教育学院

僧侣

小小纸鸟

惠安八月

盛装的少女

ISBN 7-80625-356-4

9 787806 253564 >