

神笔丛书

水粉人像技法画例

SHUIFEN RENXIANG JIFA HUALI

著 宫立龙

黑龙江美术出版社

J=5/39

著 宫立龙
出版 黑龙江美术出版社

水粉人像技法画例

总创意：姚凤林
责任编辑：黄晓平
李群
封面设计：蒋悦
版式设计：李群
陈桂莲
电脑制作：张岳

水粉人像技法画例

著 宫立龙

黑龙江美术出版社出版发行
(哈尔滨市道里区安定街 225 号) 邮编:150016
深圳华新彩色制版有限公司制版
新华书店经销 沈阳新华印刷厂印刷
1998 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 2 次印刷
规格 889×1194 毫米 开本 1/16 印张: 8
印数 5001—10000
ISBN 7-5318-0497-2/J·498 定价: 49.00 元

自序

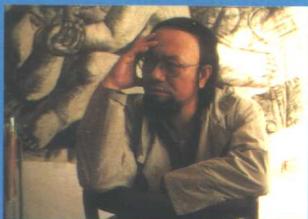
我是爱水粉画的。
我尤是热爱水粉人物画。

一九九七年十月于鲁迅美术学院

宫立龙 一九五三年十一月二十八日生于大连市。小学在大连长兴，中学在八中。做建筑工人七年，一九八二年毕业于鲁迅美术学院油画系，现供职于该院油画系，为系副主任，第三工作室主任导师。

画过许多素描，画过许多油画，也画过许多水粉画，就三者数论，以水粉为最。

油画作品参展过，水粉作品也参展过，在全国性大展中都获过奖，就二者数论，以油画为多。

写过两本书，头本是关于水粉画，这本还是关于水粉画，也出版过油画集，名曰《宫立龙》。

1986

目 录

· 无论如何，要把准备工作做好	
—— 水粉画的工具材料	1
一 颜料	1
二 画笔	2
三 画纸等	2
四 调色板及调色盒	3
五 笔洗	3
六 其它	3
七 裱纸	3
· 灵活的工作要领在于深察	
—— 开始画画了	6
一 单色人物写生	7
二 两种颜色的人物写生	10
三 女青年的头像写生	13
四 男青年的头像写生	16
五 暗部为主的写生	21
六 中年妇女的头像写生	22
七 头像写生中的单项练习	23
八 老年人物写生	24
· 水粉人像技法画例	
—— 作品评点	26
后记	121

● 无论如何，要把准备工作做好

——水粉画的工具材料

我们应该对水粉画的工具材料的知识有一个相当的认识，各种各样画种的艺术特色在很大程度上是由各自工具材料的不同性能所决定的，而掌握了它的使用特点，作画时更能得心应手。

一 颜料

水粉画以水溶性颜料为主，亦可兼用固体颜料（如色粉笔、固体水彩画棒等），一般水粉画颜料是用颜料粉、白粉及其他结合剂（树胶、甘油、冰糖等）制成稠膏状。分锡管和瓶装两类。锡管装颜料一般研磨比较细，不易沉淀，打开即可使用。使用便当，宜外出写生、宜作水粉人物画。而瓶装颜料易沉淀，使用前要先搅拌适度，而且含白粉量相对高些，作水粉画时略显粉气。

我画水粉人物画常用的颜色有：白、柠檬黄、中黄、土黄、朱红、土红、赭石、熟褐、粉绿、翠绿、群青、黑。根据对象的服饰和背景，颜料群中常加上大红、钴蓝等等，只有白颜色需要的量多，要充分准备。

图 2

图 1

二 画笔

水粉画笔一般使用狼毫或羊毫等扁方形水粉笔。其实水粉画使用的画笔相当灵活多样，用油画笔、水彩笔、化妆笔、毛笔、扇形笔、板刷等等，几乎是毛笔类均可作画。笔者在实践中有时用狼毫圆形水彩笔作画，笔触和手感也觉有另番滋味，这些东西都是不断的工作中根据自己的习惯而定，不必刻意。

初学者购买扁形水粉笔，最好选笔毛稍硬一些的羊毫笔，现售的有些水粉笔笔毛过于柔软，影响某些效果的形成。

新买来的扁形笔，笔头过于方，不熟练时画出来的笔触生硬、刻板，容易产生硬边效果，建议在铺设大色和干拖时使用，以后慢慢地把笔尖磨成了圆弧状，这样的笔就相对好用多了，希望能存一些使用到这种状态的笔留到后期用。笔者曾试验着在水里用水磨砂纸轻轻地把笔磨成弧状，不知缺少慢功还是方法不当，效果勉强，终不如自然形成的亮丽。

(图3中横放的一支笔便是用出来的好笔)

图3

三 画纸等

一切质地结实的纸张均可作水粉画用。以吸水适中、厚度适当、质坚面紧的纸张为最好。常用的有素描纸、水彩纸、水粉纸、绘画纸、卡纸、新闻纸、有色纸等等。笔者善用普通水彩纸，因为纸面过于光的纸颜色和纸面的附着力差，用色不易过厚，极不适应反复涂改和长期作业。

水粉画还可以在胶底油画布及其他白布上作画，也可以在木板、多层板、纤维板以及墙壁上作画。只是表面粗糙的处理一下，方法极为简单，用乳胶调水加立德粉刷或刮一遍即可。

图4

四 调色板及调色盒

水粉画的调色板一般用盘状为好，因为水易流动，如用没边的玻璃板或塑料板，颜色容易流出色板外。目前市场出售的白色搪瓷方盘是室内作画的理想的调色盘。现成的水粉画用塑料调色盒也是合适的调色工具，其优点是外出写生和储存颜料比较方便。如果和大搪瓷盘并用，效果尤佳。调色盒中的颜料排列可根据个人的习惯定，一般由浅至深由暖至寒的排列为常见。先辈大师中有不少按光谱排列，也有按化学成分排列，这里不一一赘述，只注意邻近颜色的关系便罢。

五 笔洗

一切可以用来贮水，口颈大的器皿均可作笔洗用。

六 其它

在平时的工作中，你还应该备有吸水用的抹布、画夹、画板、画凳、画架、画刀、调色棍、画箱、画桌、画伞、画杖、白乳胶、黑白镜等等，相信今后的不断实践中你能用得着，如广告语所言：常备重要噢！

七 裱纸

为了作画时保持更好的状态，只要有条件，最好能将画纸裱在板上，这样能克服由于水在画纸上引起的起伏不平而影响笔触的运用。裱纸并不复杂，笔者常采用的方法是：

1. 用抹布或宽笔将清水在画纸的背面均匀涂湿，水不宜过多，水分过多，天气干燥时，常会出现崩裂现象。
2. 待纸均匀涨开后，将纸反过来，用事先切好的3厘米左右宽的纸条。（应用结实而又不太厚的纸条，如国画纸或牛皮纸）涂上乳胶或浆糊，沿画纸四边粘牢，1厘米粘在画边上，其余部分粘在木板上。
3. 为了避免画纸先干而四周的纸条未干而出现的拉裂现象，可用熨斗或平底茶缸装满开水，或用电吹风等平底热物将四周的纸条先熨干，也可将一块干净的湿毛巾放在画纸中央，待纸条干透，再将湿毛巾取下即可。

图 5

图 6

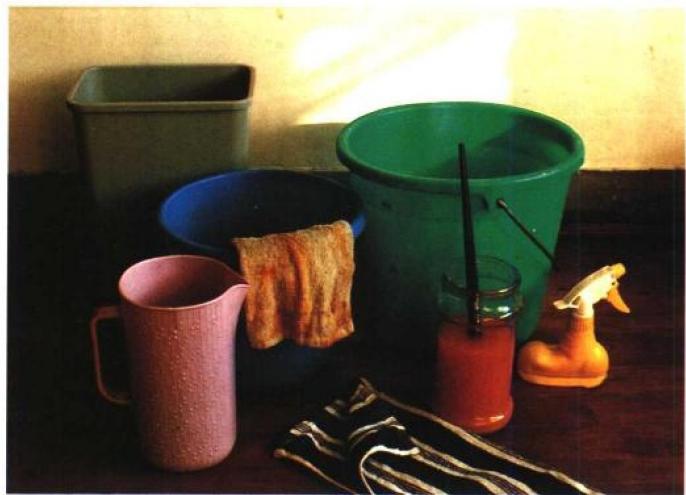
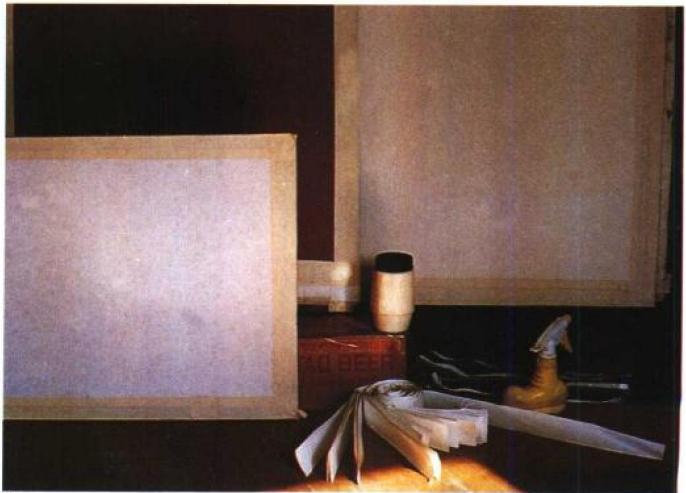

图 7

方法一：

1. 将画纸的背面抹上水
2. 用笔蘸白胶刷纸条
3. 将画纸正过来贴上纸条
4. 用热物将四边熨干，将湿毛巾放在画纸中央平放待干。

图 8-①

图 8-②

图 8-③

图 8-④

方法二：

1. 将画纸反过来四周叠出1厘米宽小边
2. 将画纸涂湿但不能涂在小边上
3. 将白胶涂在画纸四周的边缘上
4. 将画纸反过来从中间向四周拉直贴在木板上

图9-③

5. 用热物将四周熨干，或用笔杆的后头或指甲用力将涂胶处划动几次，使其牢固
6. 放上湿毛巾平放待干。

图9-②

图9-⑤

图9-④

5

——开始画画了

所有的知识——你掌握的技能技法，你积累的成败经验以及你的文化视点，在面对一个个新的课题——一个个生动而多变的人面前，都有重新审视一番的必要。它不仅仅是你对其外貌上的轮廓位置、解剖结

构、年龄性别上的考虑，更重要的是对其精神状态、神情气质、构成变化的把握需要你去优秀地传达。如能读得意味，最是至上的追求，但不着急，需慢慢体味。因为灵活的工作要领在于深察。

图 10- ②

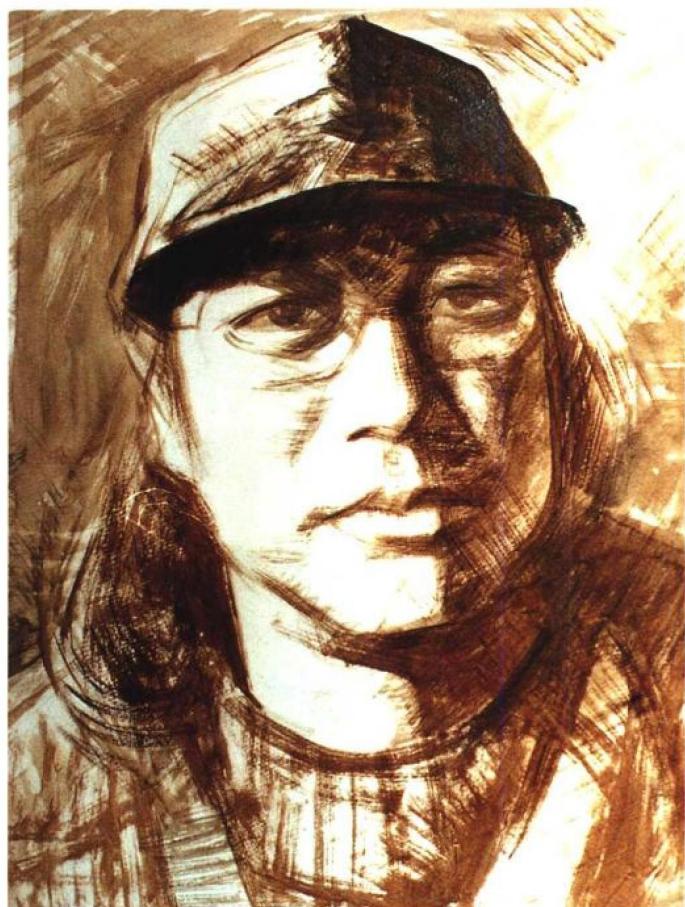
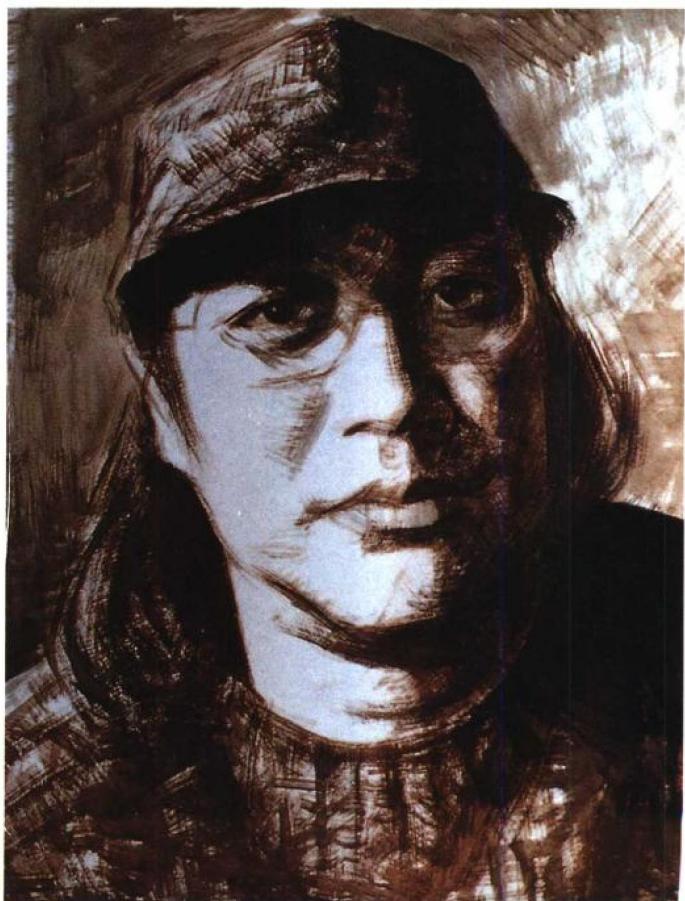

图 10- ③

一 单色人物写生

对于刚刚接触水粉人物画的人，先用一种颜色（黑白除外）画些人物写生的练习，肯定是没有坏处的。因初次接触，往往生怯，素描、色彩、笔触等一大堆问题挤在一个初学者面前往往会茫然不知所措，所作不知所为，顾此失彼，局面尴尬。若能抛弃几个因素，突出地解决一二个问题，（如水分、笔触等）是非常从容而有针对性的学习。

1. 用一种自己看着顺眼的颜色，如赭石、熟褐、翠绿、群青等，在裱好的纸上，用笔将稀释的颜色概括地画出对象的轮廓，安排好构图。

2. 用较浓一点的颜色，画出暗面和五官的基本特征及面部表情，运用你所掌握的素描知识，大处着眼分析对象的形体结构，相互关系，这一步望能画的放一点，由于是练习，就不必过于拘泥细节，因为我们以后还有加入白粉的步骤。

3. 将较浓的颜色调适量（一定要适量）的白色画出暗面较亮的变化和较重的中间部分。因为画暗部如不调入少许白颜料，有时会出现很多水渍和不需要的透明，也限制反复练习的可能，还因为将来画有颜色的写生时，暗部必须要调很多粉质颜色进行操作。所以，现在

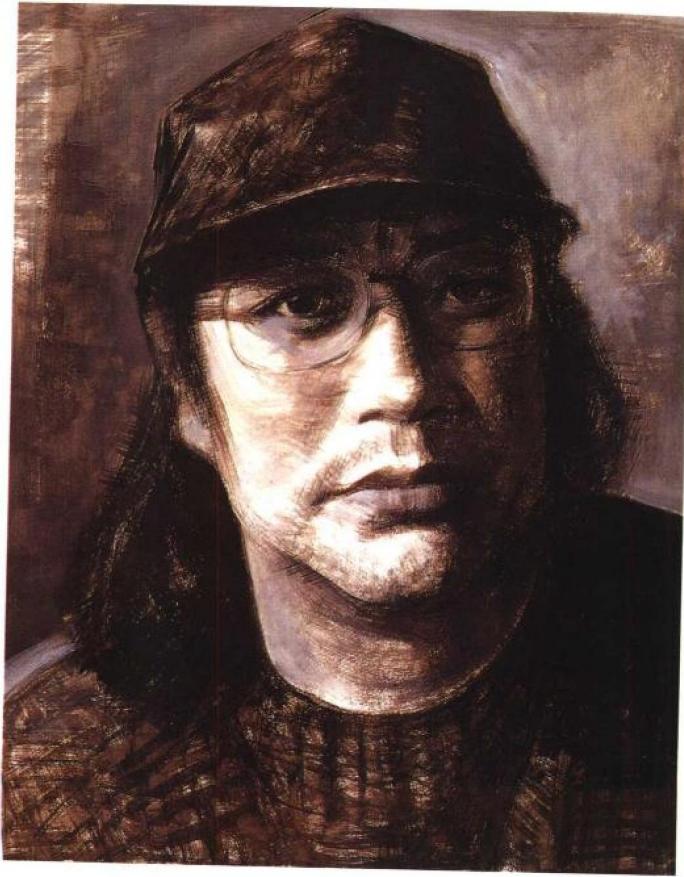
图 10- ①

图 10-④

图 10-⑤

调入适量的白粉画暗面是必要的练习，不要怕脏、粉、灰，如果需要更重一点的颜色将最暗部分画出，这里可稍加一些黑颜料，且不可过多。

4. 画亮面和中间调子，这部分往往丰富微妙、变化多端，要运用白颜色来调剂。主要是加强遮盖力以便反复塑造。因为初学者用水和一种颜色水彩般作画时，往往容易在画错和画重了的地方，苦于无法更改而丧失了进行到底的信心，增加白粉后，给改正错误和反复试验提供了机会和可能性，也可更多地了解色粉的干湿变化以及笔触的编织和衔接。

5. 深入。可用两支笔，一支调过白粉的笔，一支未调白粉或洗掉白粉的笔(不含白粉的笔主要是调整暗部用，对一些偏灰的地方进行调整)。尽可能恢复到最初时对象的感觉进行调整、提高。把画碎了、画过了的部分整理一下，未画到和必画到的细节再深入一些。画的还行但总觉得不太够劲的地方让其用笔再狠一点，没有生气的地方让其再活跃一些，自觉还没吃透的地方再练习一下，总之不要留恋在作业的愉悦性上，而应多在实践性上使劲，这样你会有更多的收获。

图 11-①

