

蒋跃水彩人物画

技法解析

蒋跃 著

天津杨柳青画社

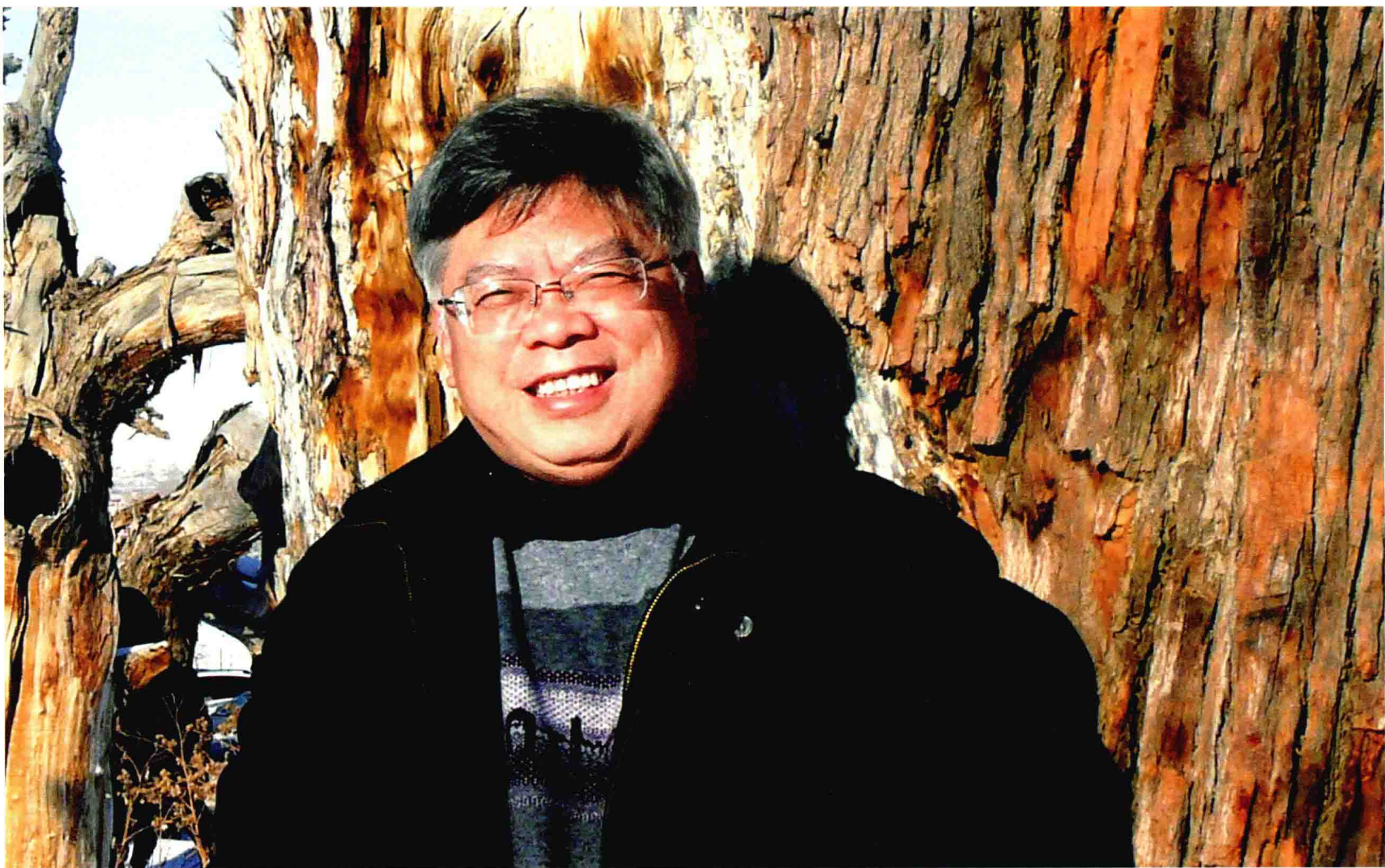
蒋跃水彩人物画

技法解析

蒋跃 著

天津杨柳青画社

蒋跃，1958年生于浙江金华。1986年毕业于中国美术学院，同年留校任教至今。现为中国美术学院教授、研究生导师、《美术报》社副社长、中国美术家协会会员、浙江省美术家协会主席团成员。

其作品参加全国第七、八、九、十届美术作品展。曾赴法国、俄罗斯等国举办个人画展，荣获由中国美术家协会举办的首届全国水彩画艺术展金奖和其他国家级以上奖项十余次。独立主持完成两个部级课题，出版有《中国当代水彩画研究》《绘画形式语言研究》《绘画构图与创作》《蒋跃自画自说》等三十八种学术著作(画册)，发表专业论文百余万字，在中央电视台书画频道主讲《水彩画》三十四集并热播。

图书在版编目(CIP)数据

蒋跃水彩人物画技法解析 / 蒋跃著. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2016.4
ISBN 978-7-5547-0501-8

I. ①蒋… II. ①蒋… III. ①水彩画—人物画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 043299 号

出版人：王勇

出版者：天津杨柳青画社

地址：天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码：300074

编辑部电话：(022) 28379182

市场营销部电话：(022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真：(022) 28376968

邮购部电话：(022) 28350624

网址：www.ylqbook.com

制版：北京锋尚制版有限公司

印刷：北京地大天成印务有限公司

开本：1/8 787mm × 1092mm

印张：5.5

版次：2016年4月第1版

印次：2016年4月第1次印刷

印数：1-3000 册

书号：ISBN 978-7-5547-0501-8

定价：38.00 元

目 录

前 言.....	2	第五章 水彩画人物的虚实与收拾.....	13
第一章 水彩画人物的造型问题.....	3	第六章 水彩画人物的外形与整体.....	14
一、准确.....	3	第七章 关于水彩画人物创作.....	15
二、造型.....	4	一、形式与境界.....	16
第二章 水彩画人物的服饰问题.....	6	二、情调与性格.....	17
一、需要注意的问题.....	6	三、视角与原则.....	18
二、其他.....	8	四、无法与有法.....	19
第三章 水彩画人物的色彩问题.....	9	第八章 画法步骤.....	22
一、色彩.....	9	全身着衣人像（一）.....	22
二、着色与过渡.....	10	全身着衣人像（二）.....	26
三、全局观念.....	10	半卧的全身人像.....	28
第四章 水彩画人物美感的强调.....	11	女人体写生.....	30
一、培养审美情趣.....	11	第九章 作品欣赏.....	34
二、追求淡雅的视觉效果.....	12		

目 录

前 言.....	2	第五章 水彩画人物的虚实与收拾.....	13
第一章 水彩画人物的造型问题.....	3	第六章 水彩画人物的外形与整体.....	14
一、准确.....	3	第七章 关于水彩画人物创作.....	15
二、造型.....	4	一、形式与境界.....	16
第二章 水彩画人物的服饰问题.....	6	二、情调与性格.....	17
一、需要注意的问题.....	6	三、视角与原则.....	18
二、其他.....	8	四、无法与有法.....	19
第三章 水彩画人物的色彩问题.....	9	第八章 画法步骤.....	22
一、色彩.....	9	全身着衣人像（一）.....	22
二、着色与过渡.....	10	全身着衣人像（二）.....	26
三、全局观念.....	10	半卧的全身人像.....	28
第四章 水彩画人物美感的强调.....	11	女人体写生.....	30
一、培养审美情趣.....	11	第九章 作品欣赏.....	34
二、追求淡雅的视觉效果.....	12		

前言

水彩画人物写生和创作是各种绘画体裁中最富有挑战意味的，有较强的学术研究价值，在美术教学中往往最后安排，也是最重要的课程。

在世界范围内，人物题材水彩画的写生和创作一直是一个比较薄弱的环节，因为不仅在技法上与造型和创作有关，而且还涉及人生的态度等方方面面的问题。这些年，中国一部分院校的专业教师参与水彩画教学后，水彩人物画水平有了比较明显的进步。作为其中的一员，我把主要精力放在人物题材水彩画的创作上，所有获奖的作品都是人物题材的创作。因为我认为绘画的妙处就在于能够使人与宇宙本体合一，寄托理想，表达情趣。画家对社会、人生的态度，均可通过对人物形象的刻画直接反映，喜怒哀乐表露无遗。

在研究人的存在状态，研究人和人、人和社会、人和自然的关系中体现出精神和价值。宇宙间物象形态各异，人的相貌更是千差万别，欲把握住人的微妙差异，画家首先要具备洞察人物心灵世界的慧眼，识其心，捕捉其神，再概括其形。水彩人物画的写生和创作，不仅以表现形神兼备的人物形象为目的，更重要的是画家通过人物题材抒发个人的胸中意气。一般而言，人物画往往能更直接地反映当今的生活和鲜明的时代特点，因此，画家要保持自己的心灵与自然生活的接触。只有与时代的脉搏合拍，参与社会生活，关注人生，不断提高思想境界，才能触及观众的情感，开启人们深层次的审美意识。只有抓住人物特殊的、内在的、本质的美，才能创作出高格调的作品。此外，习画要做到明画理、懂画史、知己知彼，不断吸纳长处、克服短处，就会不断超越。

这里选刊的作品都是我尚未发表过的最新作品。我自幼喜欢西北的民歌，这里创作的几个系列的作品追求诗意性和抒情性，希望大家能够喜欢。

蒋跃

2015年初于《美术报》社新大楼

第一章 水彩画人物的造型问题

人物画在水彩领域中是比较难的，因为水彩材料没有修改的余地，一笔下去要求做到“形准、色对、水分恰当”，确有其难度。但它透明、流畅，有着独到的视觉感染力，是一方雅致迷人的天地。画好水彩画人物写生，总体上要做到：一是要有较强的素描造型能力、解剖知识，掌握人体运动的基本规律，具备一定的色彩修养。因此，平时要注意对自己造型能力的训练，通过速写、慢写、摹写、默写等途径加以提高。二是有时代性，作品要有鲜明的与时俱进的意识。三是正确的审美情趣，要有较高的艺术格调和画面意境。

一、准确

准确，是水彩人物画的基本要求。写生的过程好比打仗，要稳、准、狠，筹划作战中的各种战略和战术关系，一次击中目标，解决好画面的各种关系。比如色彩关系、明暗关系、纯度关系、透视关系、干湿关系、虚实关系等，容不得半点儿马虎。

村中的守望者

马头琴·草原红花

二、造型

在造型方面，要注意抓外形、抓明暗交界线，处理好虚实关系。综合运用解剖、透视、色彩、明暗等方面的知识，使之不仅符合对象的面貌特征，还要强化主观的表现意图，使细节有说服力，让作品耐看。在比较中层层深入，不要“抠死”，既丰富充实，又求松动灵活。既要形准、色对，又要保留水彩画的透明、滋润等语言特质。同时，必须强调主观处理，虽然是写实性作品，但不能画得和照片一模一样，要有夸张、概括等处理意识。

吉祥鸟

(局部)

(局部)

初春

如果说水彩画风景写生的难度在于取景构图，那么水彩画人物写生的难度在于坚实的造型能力。一个造型能力很强的画家，他的水彩技巧可能暂时跟不上，但仍可以画出一幅人物作品，反之却不行。因此，花在锻炼造型能力上的时间，要比技巧训练的时间多得多，它几乎贯穿画家的一生。就画人物而言，要熟谙解剖、结构，形体的穿插也很重要。只有理性与感性相结合，才能画出准确而又生动的作品来。具体地说，抓人体的骨骼和形体之间的组合、榫接关系是造型的关键。当然，除了准确以外，还要考虑到人体运动的强弱、急缓、疏密等产生的生动性、节奏感和韵律感，使作品在审美表现上得到升华。水彩画是以色彩作为状物造型的基本手段，色彩美之趣味有着神奇和超乎自然的地位；造型能力包括捕捉对象的能力和处理形象的能力，真正做到高品位的“美”，必须要在造型能力上下苦功。

高原印象·雏鹰（局部）

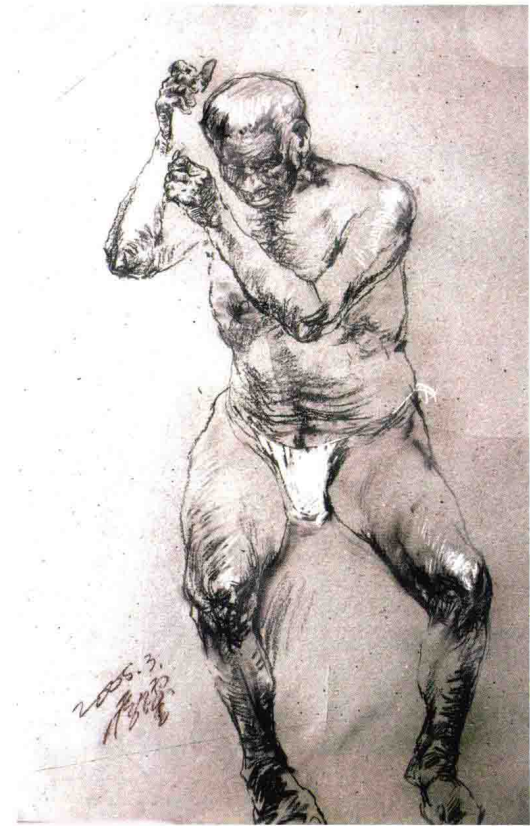

涉足（局部）

高原印象·家人（局部）

人是大自然创造的最完美的艺术品，形体的方圆、长短、刚柔、曲直等无一不达到高度的和谐，呈现出比例之美，丰富的曲线变化所带来的节奏感和韵律感是其他事物所无法比拟的。用水彩画人物有独特的感染力，但同时由于水彩画的工具与材料的特殊要求，带来了操作上的难度。因此，素描基本功的训练应该贯穿我们的一生，只有具备较强的造型能力才有可能画出优秀的水彩画作品。以下是笔者的部分素描人体作业。

第二章 水彩画人物的服饰问题

作人物画，对审美信息、构图意境、生活题材、目标效果等的选择和归纳很重要。人群的疏密、人物的性别和年龄的差异丰富了画面的内涵。

一、需要注意的问题

1. 人物的服饰与身份、性格、地域有很密切的关系，要认真对待。

初夏（局部）

打工日记（局部）

都市印象

大凉山上（局部）

高原印象·主人（局部）

黄河边上（局部）

古筝新曲（局部）

2. 由于时代、年龄、性别等的差异，造成人物的不同体态。即使很少在五官上下功夫，特定的体态仍然能够表现出极其丰富的内涵。

画者·齐白石（局部）

高原印象·母亲（局部）

旅游者（局部）

春到草原（局部）

3. 色调本身最能直接传达出艺术效果，应根据题材的需要组织和设计出特定的画面色调。

抽烟的老人

高原印象·恋人

高原印象·琴声

4. 光与色是一对“孪生兄弟”，利用光、色的对比可以形成强烈的艺术感染力。

海娃

高原印象·汲水

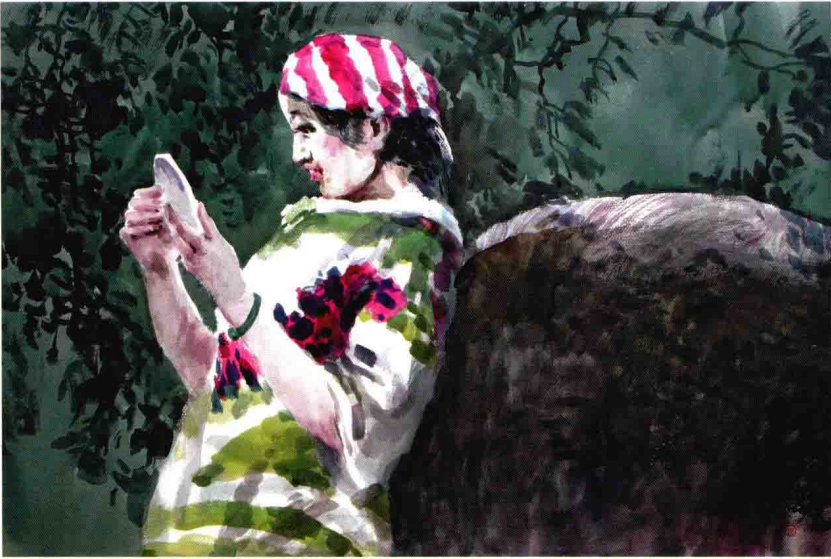

难舍难离

5. 虚实、干湿等的应用可以使人物更加突出，有虚有实，一张一弛，方有节奏感。

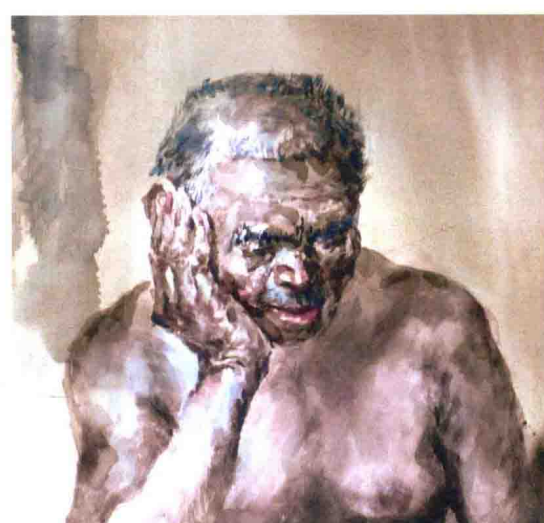
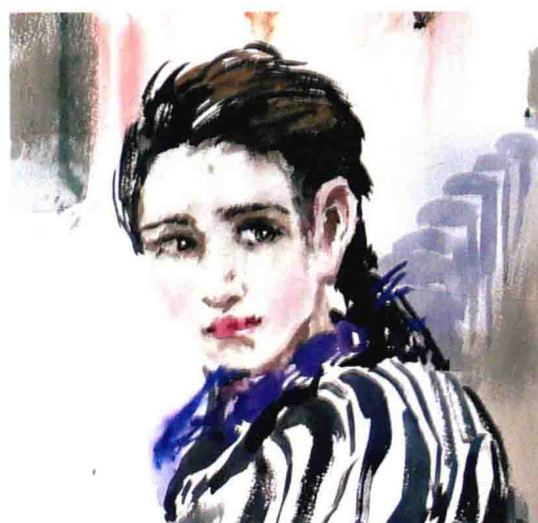

箫声催花蕾

映

6. 头发与肤色要有呼应，头发想要有立体感，就要有冷暖与明暗的变化。
7. 人物要神形兼备，必须抓眼神以及鼻翼、嘴角等部位的刻画，高光位置要准确。

二、其他

人物的服饰要符合身份，做概括处理，这样就会有松紧和虚实对比，从而产生更大的艺术感染力。服饰可以体现对象的年龄、性别、身份等特点，要以较大的笔触进行概括，外形也应有方和圆的变化，与头和手形成对比。衣纹要有长短、疏密、曲直的变化，讲究服饰的质感。领子和袖口部分要认真刻画，交代清楚。

第三章 水彩画人物的色彩问题

画水彩人物，无论有怎样的感受都要通过色彩逐笔落实到画面上加以表达。色彩有严格的科学规律和很强的主观能动性。首先，要抓总体的色彩感受。水彩画用色讲究概括，画时必须用联系、全面的眼光看对象的色彩倾向、大的明暗和冷暖关系，找出统治画面的色彩调子。或冷、或暖，或明、或暗，或恬静、或运动……不能看到红画红、看到绿画绿，不能局部拼凑，也不能胡子眉毛一把抓，否则会弄得手足无措。其次，要弄清楚光源色、固有色、环境色三者之间的联系与区别。

小小提琴手

一、色彩

人物的色彩方面，要注意固有色、环境色、光源色之间的联系和区别。人物皮肤的固有色有区域性的微妙变化，比如头、胸、臀、手、足均有冷暖和明度差异。我们画时，应从大处着眼，看清楚这些颜色的微妙关系，应在明度、纯度和冷暖上加以区别。就脸部的肤色而言，前额部分偏黄，脸颊部分偏红，一般情况下肤色的暗部比亮部偏暖，应该强调说明。肤色之中有大量偏冷的颜色，不同的光源和环境下呈现不同的冷暖变化。肤色的调色以土黄、赭石、熟褐、深红、朱红、粉红、深绿、群青等成分为主，并辅以大量的水分稀释。千万不要让肤色过“火”，否则就失去了色彩的意义。如很多初学者的人物画肤色都过黄，好像黄疸病人一样。

高原印象·主人

二、着色与过渡

由于水彩色没有覆盖能力，一般情况下，应由浅入深趁湿慢慢衔接，这样，过渡会比较自然。色彩应有一定的对比关系，营造出趣味中心，从而使环境与人物相互烘托。水彩画语言的特点之一，是颜色的纯净与透明。除了色相准确，在着色技巧上也应十分讲究。最重的颜色，比如头发等部位，最好能一步到位。颜色宜薄不宜厚，落笔后应以透出前一色为宜。尽可能地用深颜色调大量水分表现浅色，以达到透明、亮丽的效果。

踏青

(局部)

三、全局观念

我们画人物写生，虽然具体画时是局部展开的，但应有较强的全局观念。千万不要放松对整体的观察，唯有如此，才能画得准确。比如，看色彩要几个区域同时看，对冷暖、明暗进行比较。形与形之间的穿插和立体等关系都要仔细比对和观察。同时，外轮廓非常重要，要把所有的细小变化统一在大的团块之中。强调以真诚之心态，寓情意于松动用笔之中，“写”出来的作品往往棋高一着，耐人寻味。

马头琴·草原黄昏

第四章 水彩画人物美感的强调

人物，包括人体，无论动和静，其中都交织着形体结构的稳定感和运动感。健美的外形，丰富的生命内涵，都散发着无穷的艺术魅力。但如果没有一定的审美修养，往往会画得媚、俗，以致格调低下，容易使人想到一种“行画”。抓住人体站立时胸廓和臀部的关系，以体现节奏和韵律之美。就水彩画的人体研究而言，画面上的各种形体只有经得起推敲才能耐人寻味。

马头琴·春去春来

呼伦贝尔纪事（局部）

一、培养审美情趣

画水彩人体，美感与神态的表现应该放在首位，在画面意境上下功夫。因此，树立正确的审美情趣，培养自己对生活真理、丰富情感的追求是至关重要的。只有抓住人体特殊的、内在的、本质的美，才能画出高格调的作品。不断地熔炼自己的艺术品性，提高自己的艺术修养，多读书，多分析大师的作品，挖掘人体的精神内涵。否则，只能是一个熟练的画匠。

高原印象·旅途

高原印象·憧憬

在人体写生时，除了要理性地熟悉解剖知识和感性地认识对象，还要把对象给作者的第一印象加以强调。美国伯里曼的《艺用人体结构》对人物画写生帮助很大，需用大量的时间去默画和研读。对写实绘画而言，造型关不攻克，路就走不远。

男人体写生

看书的女人体写生

女人体写生

男人体写生

二、追求淡雅的视觉效果

淡雅，是一种美学境界，尤其对水彩画人物作品而言，淡雅而透薄的肤色会呈现出宜人的美感。轮廓线的处理更需虚实相间，讲究水分的运用和色彩的融合，使其保留透明、干净、舒适的新鲜感。色调上追求淡雅、温和的视觉效果，与人物的整体感受相吻合。尽管用水彩画人物有相当的技巧难度，但又有极其动人的感染力，对它的研究和探索还远远不够。在人物的表现上除了严谨的造型外，其水的韵味和彩的透明应该得到充分体现，这是区别其他画种的绘画语言和审美价值之根本所在，使之在水与色、形与体的相互交织中呈现出美妙的艺术世界。虚实、干湿等的应用可以使人物更加突出，画面有虚有实，一张一弛，方有节奏感。

第五章 水彩画人物的虚实与收拾

黄宾虹曰：“取难，舍更难。”一幅画中“虚”的东西能产生更大的艺术容量，没有虚就没有实。“取”为实，是着力突出的部分，为了突出“取”，而必须舍弃许多东西，即进行弱化处理，使画面产生更大容量。一幅画若处处为实，精雕细刻，会使观众眼花缭乱，抓不住重点。但虚并不等于无，也不是简单草草、平淡空虚。

水彩人体的成败，很大程度上取决于虚实关系的表现，而虚实关系的表现取决于用水的手法。优秀的人物作品带给人们的审美享受是无法用语言表达的。掌握水分的关键在于把握下笔的时间和笔端的含水量。水分太多，形体容易“跑”，画面水渍斑斑、模糊一片；太少，画面枯涩干燥、呆板无味。一般的规律是开始铺色时多，深入塑造时少；用笔迅捷时多，缓慢时少；模糊处多，明确处少。忌在色彩半干状态下来回涂抹。用水彩作人画物容易画得平板，在色彩、笔触、明暗上少有变化，尤其边缘线抠得过死。所以，在画人物写生时应将大胆用笔与小心收拾相结合，计划成熟后就应迅速而果断地铺出大的色调和几大区域间的色块，而在深入过程中仔细地收拾，进一步将细节刻画准确。

用大幅面水彩纸作人物写生有很大的技术难度，容易画空、画僵或画松，更需要画家的胆略。画面一定要深刻，否则不耐看。因此，进行细致的局部刻画，使画面充实是水彩画人体研究的课题之一。但水彩的透明性不允许色彩反复叠加，那样很容易画脏。如果说铺色时需要灵气和胆略，那么深入刻画时需要苦干和耐心。表现出人体的色彩感、质感、立体感等，并顾及各种大关系，比如冷暖、明暗、疏密、虚实、干湿等，只要这些关系准确，画面就成立了。

西域·孩子们