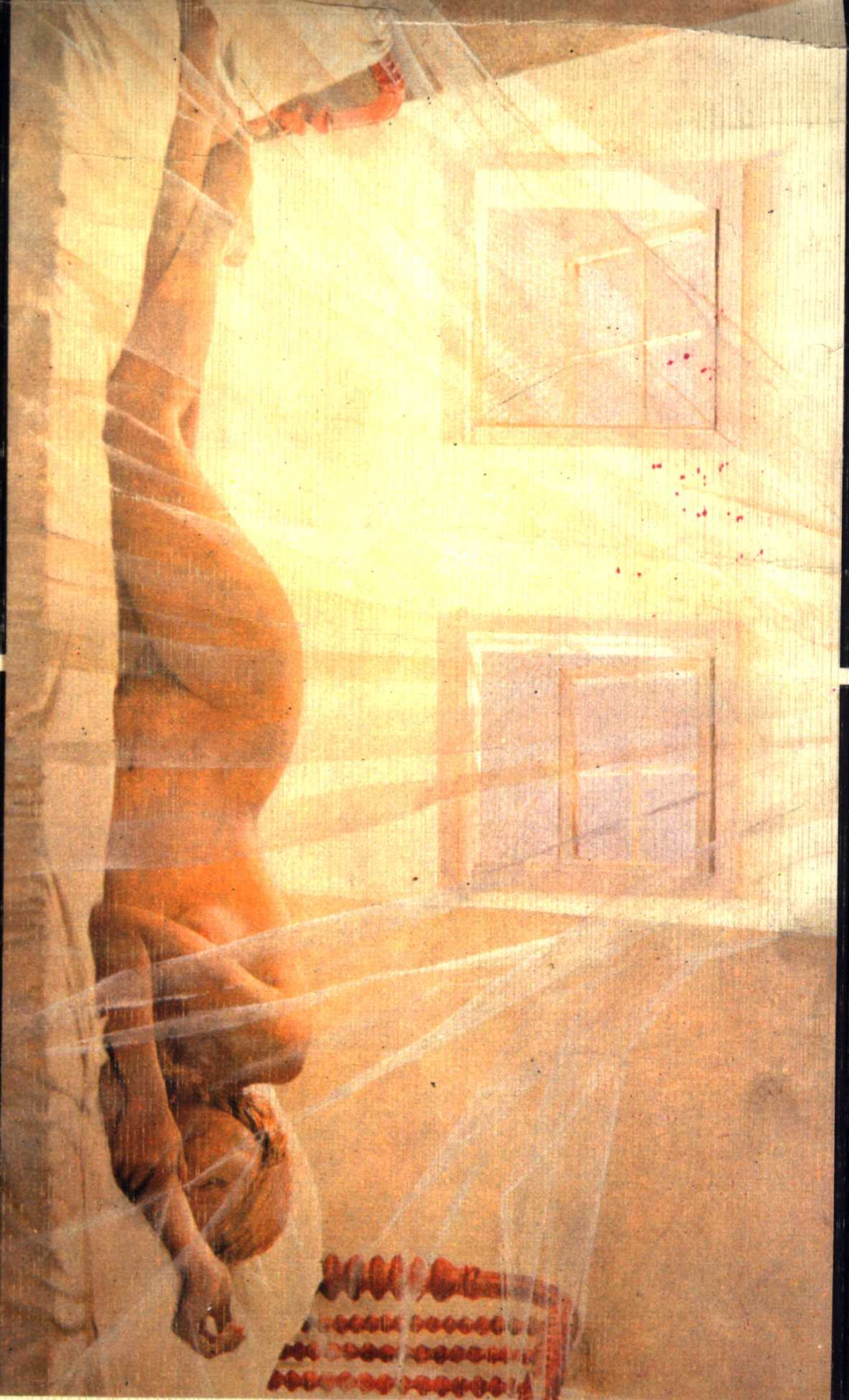

● 水粉技法 ● 水粉技法 ● 水粉技法

SHUIFEN RENWUHUA JIFA

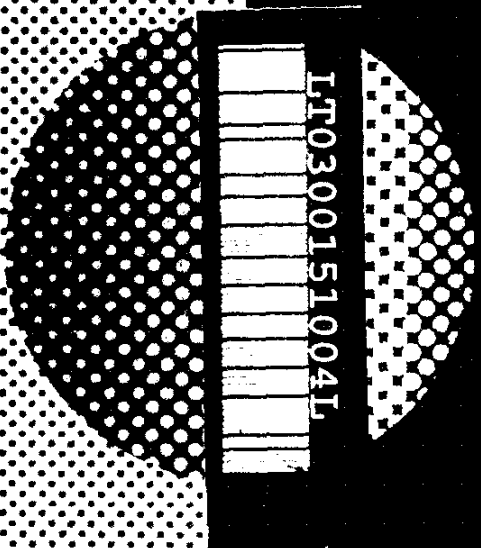
水粉人物画 技法

朱 辉 著

湖南美术出版社

SHUIFEN RENWU HUA JIFA

水粉人物画技法

朱 辉 著

湖南美术出版社

● 责任编辑：胡建斌

水粉人物画技法

朱 辉 著

出版者：湖南美术出版社
(长沙市人民路14号)

发行者：湖南省新华书店

印刷者：湖南省新华印刷三厂

开本：787×1092毫米 1/16 印张：4

1986年10月第1版 1986年10月第1次印刷

印数：1—8,000册

统一书号：8233·989 定价：7.30元

作品欣赏

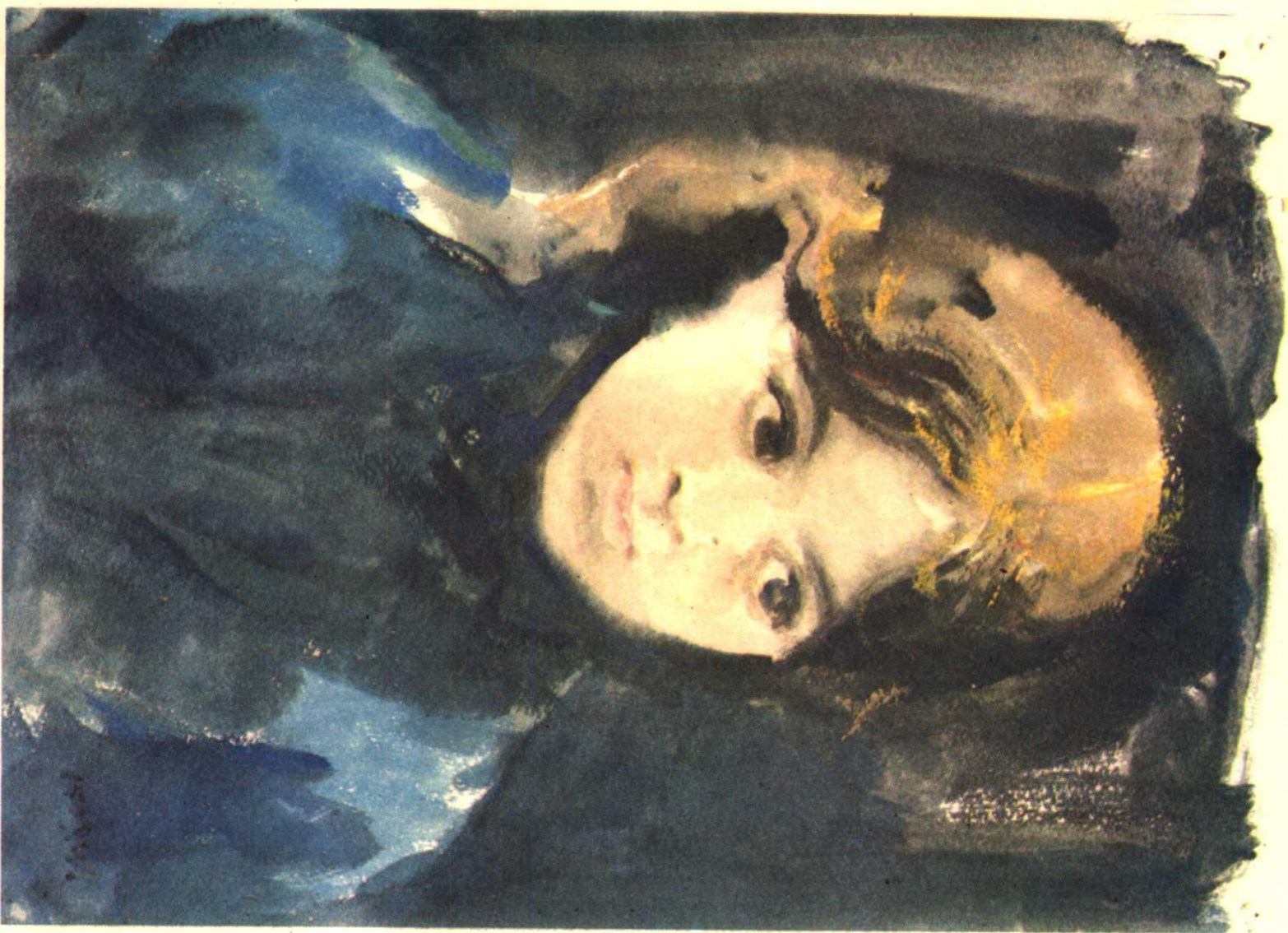

作品欣赏

作品欣赏

● 白日的梦 (美) 怀斯

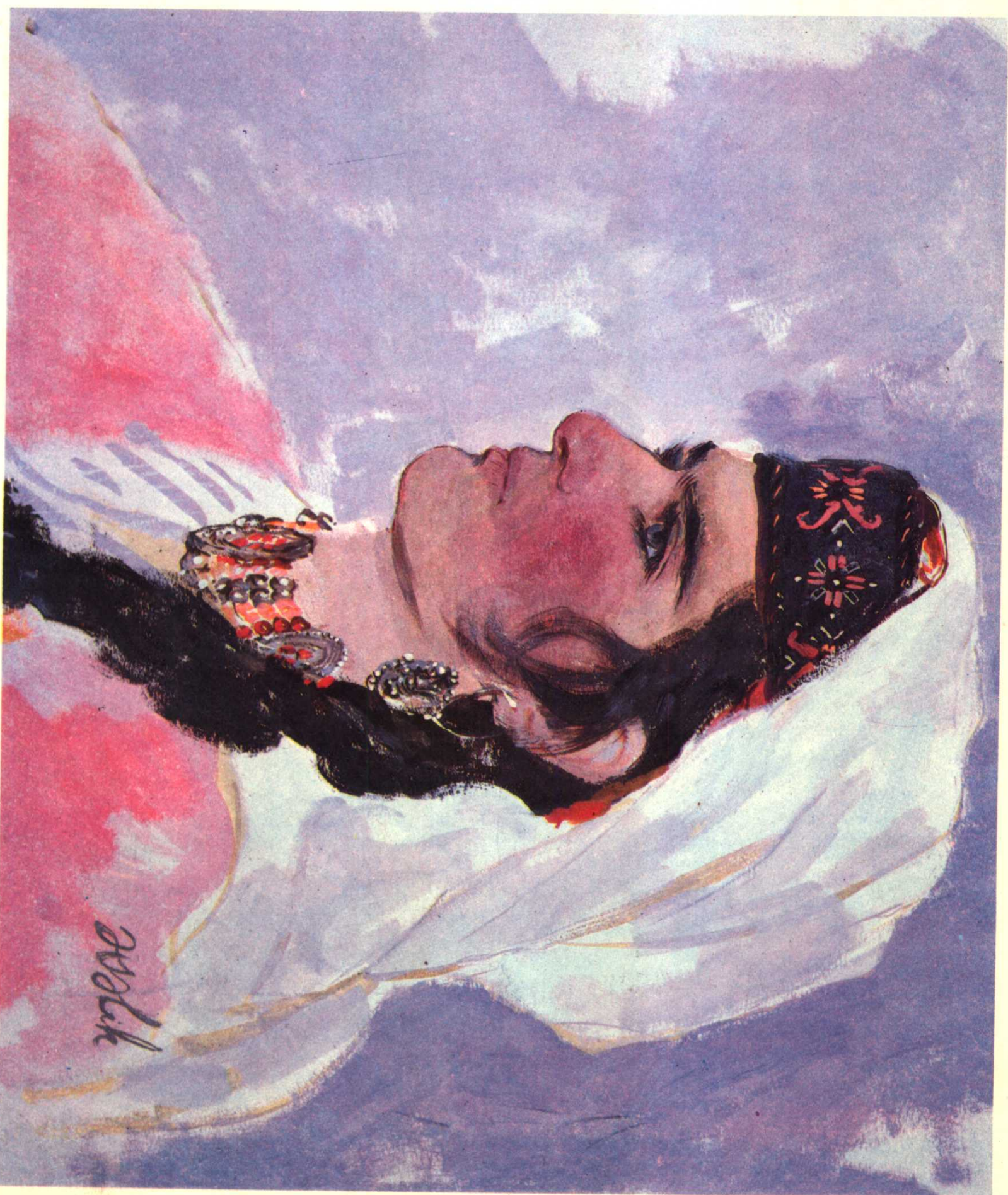
● 小古丽

文国璋

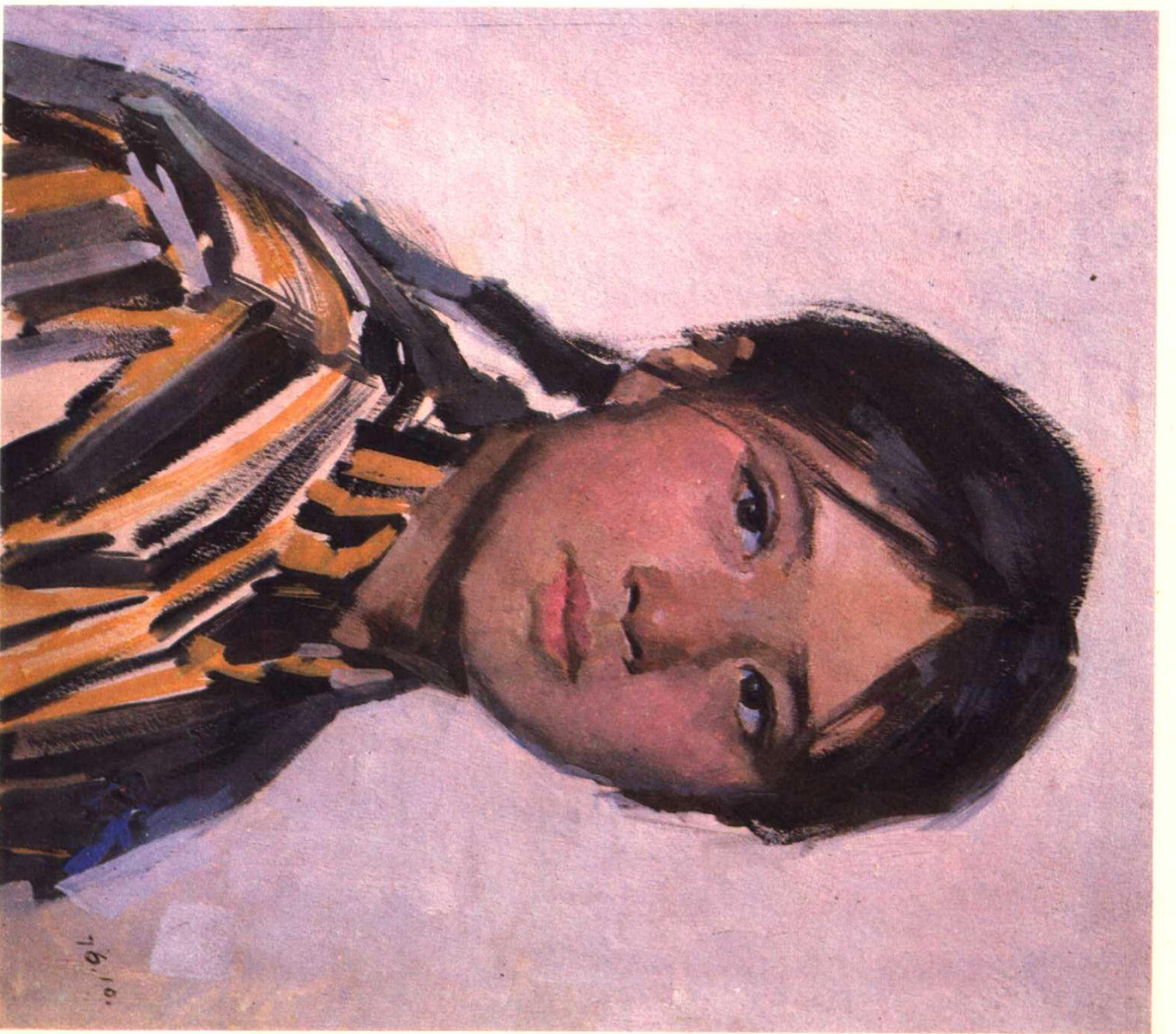

● 新疆老人

庞涛

● 维吾尔姑娘
庞涛

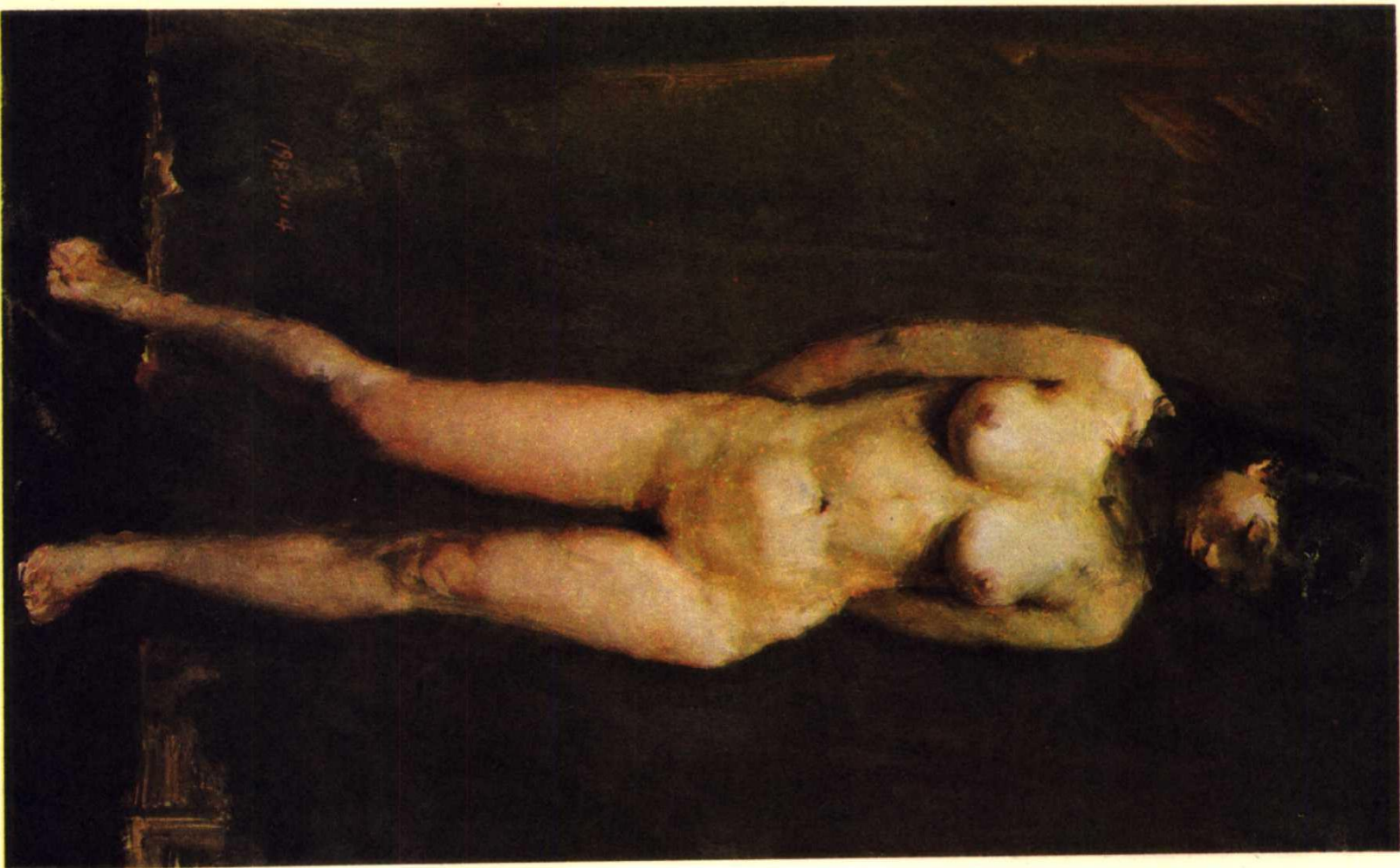

● 肖像 郝嘉贤

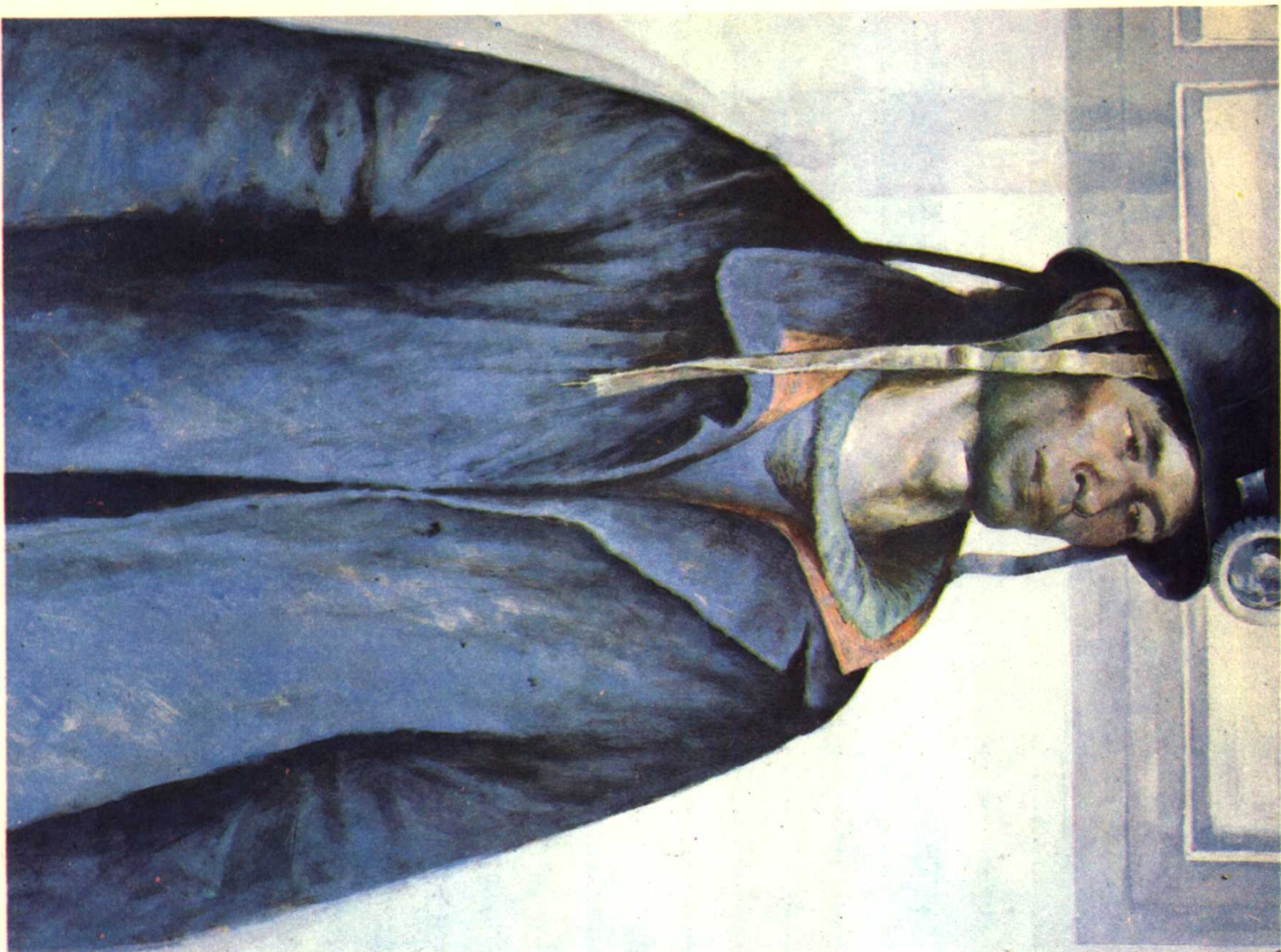
● 穿春秋衫的女青年 朱辉

● 老 汉 吴东梁

● 女人体 杨克山

● 矿工 (水粉、丙烯)

徐伟德

● 少女 (水粉、丙烯)

张月明

目次

作品欣赏、	六、亮部厚、暗部薄或暗部厚、亮部薄.....29
前言.....1	七、主体厚、背景薄或主体薄、背景厚.....31
●形体结构.....2	八、勾线.....33
一、头部结构与形体.....2	九、点彩与几种特殊的表现技法.....35
二、五官与表情.....5	●色彩关系.....38
三、人体结构与形体.....7	一、画面的色彩关系.....38
●着色步骤.....10	二、色彩的调和与对比.....40
一、先单色后色彩.....10	三、把握画面的色调.....40
二、先薄后厚.....13	四、色光变化的一般规律.....43
三、先深后浅.....15	五、室内与室外的色光变化.....45
四、从中间色画起.....17	●工具材料与水粉特性.....47
五、从大面积色块画起.....19	一、接触面和画笔不同，画面效果不同.....47
六、一次完成.....20	二、利用有色纸写生.....48
●表现方法.....22	三、干后变浅与泛色.....48
一、以平涂为主.....22	四、水分与白粉、“生”与“灰”.....50
二、以渲染为主.....24	注：文中作品除署名外,均为编著者作。
三、以明暗为主.....25	
四、以薄画为主.....27	
五、以厚画为主.....27	

前言

广义的水粉画,可算是最古老的画种,几乎与人类文明史同龄。原始洞穴壁画就是用水调和不同颜色的矿物质粉末绘制而成的。如至今尚保留在西班牙阿尔塔米拉洞穴内原始人所绘制的野牛,线条粗犷有力、色彩明快质朴,可以说是人类最早的水粉画。后来随着社会不断发展,颜色种类不断增多,逐渐发明了使用蛋卵、胶水、凡立水等作为矿物质色粉的调合剂。其目的在于加强颜色的附着力和使画面保持较长的滋润时间,以利于进行色彩塑造。但在很长时期内仍然苦于颜色容易发霉,难于保存。直到十四世纪,凡·爱克兄弟发明用亚麻仁油调合色粉作画方法之后,油画兴起,古老的水粉画才开始衰落。但今天我们仍可以从意大利米兰圣玛利亚·戴列·格拉契修道院的墙壁上看到文艺复兴时期最伟大的画家达·芬奇于1495——1497年之间画的《最后的晚餐》。它就是一幅用蛋卵、水、树胶调和各种矿物质色粉而画成的巨型水粉画杰作。

在我国绘画史上也是这样,长沙马王堆出土的西汉墓帛画,以及敦煌和永乐宫

等处壁画都是用水调合粉质颜料画成的,可以说是我国最古老的水粉画。此外,从我国历代的工笔画乃至现代的中国画,都大量地使用粉质颜色,可见水粉画与我国民族艺术也有着源远流长的关系。

然而,今天人们所指的水粉画却是近代工业发展的产物。由于水粉工具简便,色彩艳丽、柔润,具有一定的覆盖能力,表现技法灵活多样,应用范围日益增多,易于发挥它的广泛的社会功能,除了进行单幅写生、创作之外,还可以用来作商品包装、书籍装帧、广告宣传、舞台美术、建筑设计、室内装潢、产品设计、书刊插图、连环画、壁画等等。因此,水粉画又属于年青的画种。

本书仅从人物写生这个角度来谈水粉画技法。全书分别从形体塑造、着色步骤、表现技法、色彩关系、工具与水粉特性等专题,并结合写生实例和自己从事教学与作画的体会进行阐述,以供初学者学习参考。

另外,在编写过程中承蒙庞涛等同志为本书提供欣赏作品,在此表示感谢。

朱 辉 1986年2月

● 形体结构

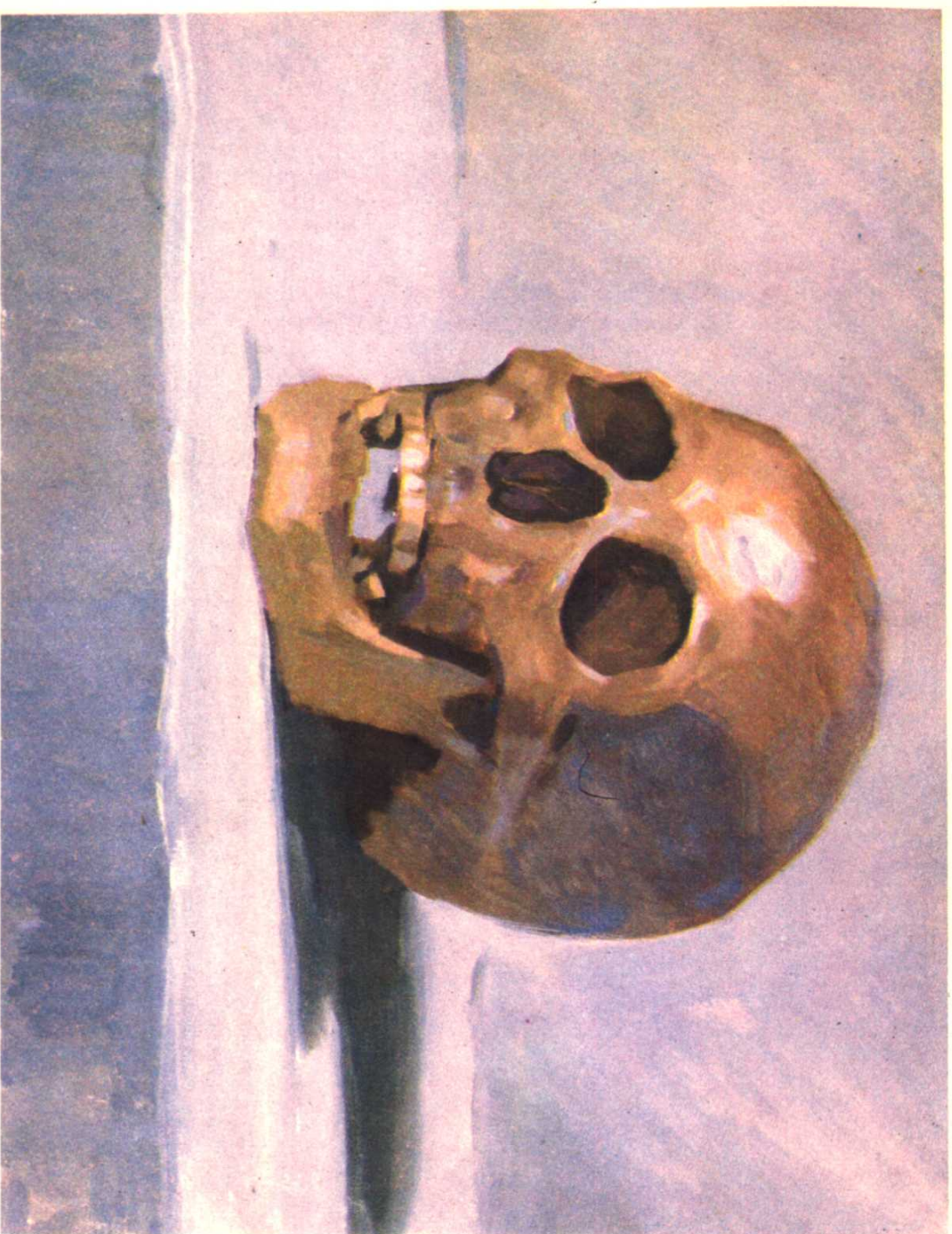
一、头部结构与形体

抓住头部的的主要结构和大的体面关系，是初学者进行人物头像写生训练中的一个最基本的要求。因为人的头部结构复杂，明暗与色彩变化微妙，容易使初学者一开始就追求细部变化，想画得精细入微，因而忽视大的形体感。或是只凭直觉去照“抄”模特儿的表面明暗与色彩。按照这种画法作画，一是画面显得“花”，缺乏整体感，只是是一些局部的拼凑；二是对头部形体结构画的不肯定、不连贯，显得松散孤立。

初学者要想在写生中牢牢地抓住头部主要结构和主要形体关系，就必须熟悉头部解剖结构，因为头部的五官、肌肉都是附着在头骨上的。犹如一台机器的主要铸件那样，虽然它还要加工或安装一些其它附件，但它就是最基本的形体结构特征。所以初学者一定要掌握头骨结构的基本知识，进行一些头骨写生或临摹练习，以加深对头部骨骼结构的了解，这是十分重要的。（图1）除此之外，对头部肌肉的附着部位、运动方向、作用与功能还需作进一步的了解，这样才能帮助我们深刻地理

解头部的结构，并准确地表现这些结构。

当初学者在进行头像写生时，还要学会用简单的块面来概括头部主要的结构和形体。这不仅要求在一幅画画完后必须做到这些，而且在作画的最初阶段就要把头部形体与结构概括出来。千万不可把眼睛所看到的東西都画出来，事实证明这样做结果往往会失败。有经验的教师总是诚恳地告诫初学者：写生时“要从大关系画起，并从大关系结束”，“宁可概括，不可罗列”，“概括是关键”等等。因此，当我们在画一切最复杂的形体结构时，都必须从整体入手首先找出它最简单的、最基本的形体来。如果画人物头像时，先要眯着眼睛进行观察，以便观察出头部最基本的形体结构，就象（图2）所表示作画的最初阶段那样：即省略面部许多细部，并把眼、耳、口、鼻都概括在头部大的体面关系之中。将头部主要结构起伏、明暗变化概括成亮部和暗部两个大调子，形成头部最基本的形体结构，这就是从大关系画起的具体作画步骤，也是初学者必须掌握的正确作画方法。

(图 1)

(图 2)

有了简单而又明确的形体概括之后，在进一步深入塑造时，也不要贪多求细，仍把重点放在形体结构位置的准确上，并不断充实和丰富主要的结构块面，力求每个大小不同、方向不同、明暗与色彩不同的块面都是为了准确地将头部的结构、空间、体积和精神面貌表现出来。还要严格检查画面每个块面的位置，以及块面的方向，是否与模特儿头部结构、空间、体积相一致。如（图3），老农的额部块面，颧肌块面，颧骨亮部与暗部的块面，以及鼻、眉、眼，由于明暗不同所形成的块面。这些块面的方向、面积的大小、色彩的冷暖、明暗的深浅都有效地体现了形体、结构和空间。类似这样的例子还可以在头发、胡子、帽子、衣服等块面塑造中找到，就不一一列举。

（图3）

二、五官与表情

初学者在进行头像写生时，除了要把握好整个头部的形体结构之外，还必须对眼、耳、口、鼻等进行认真的塑造。因为一幅画没有耐看和精采的细部塑造，是不可能具有真实感的。

在刻画五官时，一定先要注意五官大的形体结构和体面关系。如画眼睛时，必须了解眼睛在整个头部中的位置、比例、形状和周围肌肉所形成的起伏变化而呈现的体面关系，以及活动时所产生的透视变化。还要抓住眼睛对体现人物性格与表情方面的塑造，人们常称它为“灵魂的窗户”，不是没有道理的。画眼睛时，要注意认真观察上眼睑与下眼睑由于眼球的活动所形成的线条变化。另外，画眼球时，要注意它的透明性，要弄清整个眼球表面不是一个平面，而是略微向外凸出一些。还要注意黑色的瞳孔在高光点对比下显得特别明亮、透明和神采奕奕。画眉毛时，也要按眉骨的结构来进行塑造。（图1）

鼻子常常是初学者最感兴趣画的器官。因为鼻子体面关系明确，立体感强。

但也要防止分面太多而画得琐碎。所以在开始画鼻子时，只宜分成简单的几个大面。然后，再把主要结构表现出来。（图2）画鼻子时，不要把鼻孔画成一个黑洞，应该与头部其它深颜色如眼球、头发等进行比较，找出它们之间的色调差别，这样就不会把鼻孔画得太深太黑。

画嘴唇时，也同样要注意嘴唇在整个头部的形体变化。要依据光线所形成的块面变化，把嘴唇的体面关系表现出来。还要抓住嘴唇的线条变化，它是体现人物性格情绪微妙变化十分敏感的表情器官。此外在画儿童、妇女时，不要将嘴唇的边线画得太生硬，要注意它柔润的特点。（图3）

在初学者的头像习作中，耳朵是最容易被忽视的器官。他们往往在写生的最后几分钟才匆忙地画上几笔，既没有形又没有结构。这当然是不好的。写生时，先要把它的外形和主要结构画出来，然后再画它的明暗和色彩变化以及细部结构。（图4）

头像写生不仅要掌握头部大的结构、大的体面关系，而且还要把握住人物性格和人物的情绪变化。因为揭示不同人物的

内心世界，以及适合人物性格的表情，是一幅肖像画十分重要的课题。在写生或创作的过程中，不仅要形似，而且还要神似，力求形神兼备。要做到这一点，当然是很不容易的，需要不断实践才能达到。不仅在写生时，而且在平时也要注意观察人的各种表情以及表情所形成面部五官、肌肉的变化，因为这对捕捉人物的情绪是十分有益的。同时，初学者也不要老停留在只画些缺乏表情的单一追求结构、块面的头像练习上，那是不够的。《保管员》是我前些年在洞庭湖区写生的。记得在我写生的一个多钟头里，恰逢几个农民不停地和保管员开玩笑，因此笑声不断，使我有较长的时间去观察和表现一个人在大笑时眉、眼、嘴、鼻的变化，以及整个面部肌肉张弛运动的规律等等。

当然，人的表情是多样和复杂的。就笑而言，也是极为丰富和微妙的。所以，研究人物的表情与表现人的内心世界，会给我们的人物写生带来无穷无尽的艺术乐趣和永无止境的艺术追求。