

美术学院课堂教程丛书

水粉人物

课堂教程

SHUIFEN RENWU

KETANGJIAOCHENG

郭逢晨 著

MEISHUYUANXIAO
KETANGJIAOCHENG

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

水粉人物课堂教程/郭逢晨著. —天津:天津人民
美术出版社, 2003.10
(美术院校课堂教程丛书)
ISBN 7-5305-2367-8

I.水... II.郭... III.水粉画:人物画—技法
(美术)—高等学校—教材 IV.J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第097290号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050

电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

青岛海尔丰彩印刷有限公司印刷

2004年1月第1版

开本: 889×1194毫米

1/16

印张: 3

版权所有, 侵权必究

新华书店天津发行所经销

2004年1月第1次印刷

印数: 1-3000

定价: 22.80元

美术院校课堂教程丛书

水粉人物

课堂教程

SHUIFEN
RENWU

KETANGJIAOCHENG

郭逢晨 著

目 录

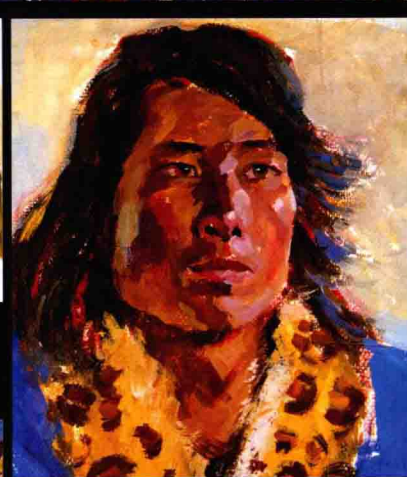
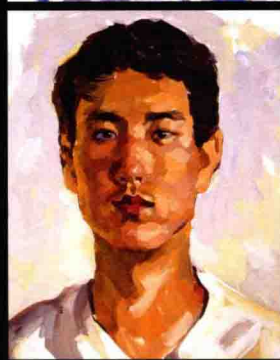
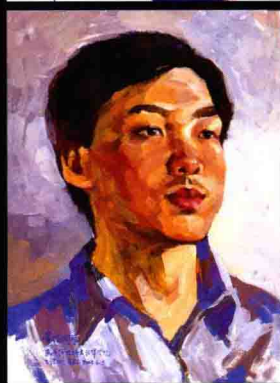
前言	1
第一章 水粉人物教程	3
第二章 重要内容提示	7
第三章 作业点评	19
第四章 教学作业赏析	23

MEISHUYUANXIAO

前言

水粉画是以水胶溶液为媒介剂调和粉质颜料绘制的绘画，其颜料的性质为水溶性不透明。水粉画的英文名称为：“gouache”。在国外也称为“不透明水彩画”。水粉画可画在纸、布或处理后的木板与墙上。水粉画是一种应用范围很广的画种，也是适合学生掌握美术色彩常识的画种。

目前，美术高考均以画静物为主，学生入学后也较少接触水粉人物画，且在画水粉人物时常出现各种问题，诸如形体、结构、色彩、技法及人物神态等，反映出学生综合造型能力问题。我们提倡在校期间加强水粉人物的课程量。美术考生也应注意水粉人物的训练，以提高自己的造型能力。

第一章 水粉人物教程

一 关于水粉人物画

水粉人物画是绘画的重要内容。人是宇宙中最复杂的,也是最美的,他们不但结构优美,还具有丰富的智慧和感情。因此,人物画不但要画他们优美的结构和外貌,还要刻画他们的内心世界。

由于水粉材料的特性,在表现头像、半身像、全身像、人体画中其风格独特。它不但能表现好人物的结构外貌,而且还能深入刻画人物的思想、情感。

二 水粉人物的安排与构图

画水粉人物首先要选模特儿。模特儿要选有特点、职业特征较明确的,易刻画。布置模特儿时尽量根据本人的职业特征进行安排,服饰、装饰品要和人物相适宜。也可根据教学需要营造一个环境,使其符合教学需要。如工人身旁可有些机器道具,农民身旁放些农具等。

水粉人物画构图四个注意:一是经营位置,不

能画得太小或太大。特别是全身像,不能将脚或头都画到纸外。二是注意画面的素描关系,将人物的外貌结构画准确,注意空间层次。三是注意画面的均衡感,有时也可以移动某些物体,做局部调整。四是注意色彩构图,色彩的对比关系,可以改变构图视觉感。不要将互补色平均地画到画面上,以免产生不协调感。

三 水粉人物写生步骤

(1) 经营构图,勾好轮廓

首先认真观察对象,根据比较关系确定画纸上的基本位置,用铅笔(或单色水粉色)将对象的比例结构、外形概括地勾勒出来,待整体基本形确定之后,再将头、颈、肩(身体)的结构比例画出,形成初步的整体关系和透视规律。本阶段重点是把握好构图和整体结构关系,构成初步的基本形。

(2) 形体结构,素描入手

水粉人物画的形体结构很重要,要在作画初期搞准确。画结构时要运用解剖知识来作为形体的内在依据,注意明暗交界线的处理。此时要将明暗关系画出来,画结构时要考虑透视因素。本阶段应画出一幅概括、生动的单色素描画,为下一步的铺色打好基础。

(3) 把握整体,铺大体色

单色素描稿形成之后,可以铺大体色了。铺大体色应由大到小,先画面积较大的色块,大块可以控制整体色调。水粉人物画一般从背景、服饰环境入手,在色彩关系较复杂的地方,如整体关系的明暗交界点、头发、衣服、脸部肤色等部位,先摆几笔,这样可以确定大体的色彩关系。主要是将画面的空间层次,大色调的色相、明度、纯度的对比关系确立起来,各个部位的塑造进度保持平衡。色彩关系不要画得太复杂,它们之间的关系可以拉得大一些,宁粗犷,勿细腻。不要在某个局部反复涂抹。

在技法处理上不要用力太干,把握好用水量,

图1

调水适量可使水色交融,色块易自然衔接。用笔可以宽一些,宽笔的好处一是色容量大,可以一气呵成画完一块局部颜色,二是不宜于刻画局部,易把握整体关系。

(4) 认真观察,深入表现

所谓认真观察,就是仔细观察各个部分的色彩、明暗、形体等关系,观察是深入刻画的前提。深入表现就是进一步塑造形体,刻画美妙的细节,运用技巧、笔触使画面的色彩关系逐步丰富起来,局部的肌理效果也会显现出来。在深入刻画的同时要时刻提醒自己,注意局部与整体的色彩关系。尽管每个局部要画进去,但局部与局部之间也是互为补充的,它们是整体的一部分,因此整体效果是最终目的。

本阶段深入刻画时一定要注意局部的结构,利用色相、明度准确地表现出来。用笔要肯定,色相要准确,脸部用水要适量,水加太多结构易模糊,色相欠饱和,水少画面太干,缺乏韵味。衣服、背景色可以适量加水,用笔可以潇洒飘逸一些,但要注意结构、质感及空间关系。

(5) 回到整体,调整完成

经过深入刻画阶段,不可避免地会出现一些局部的问题,本阶段就要完全回到整体关系上来,从整体出发,调整局部与局部的各类关系,画中的整体的形、结构、空间层次、色彩关系都在调整的范围。这时要注意的是多看少画,从某种意义上讲,调整阶段的难度很大,真正地体现了绘画水

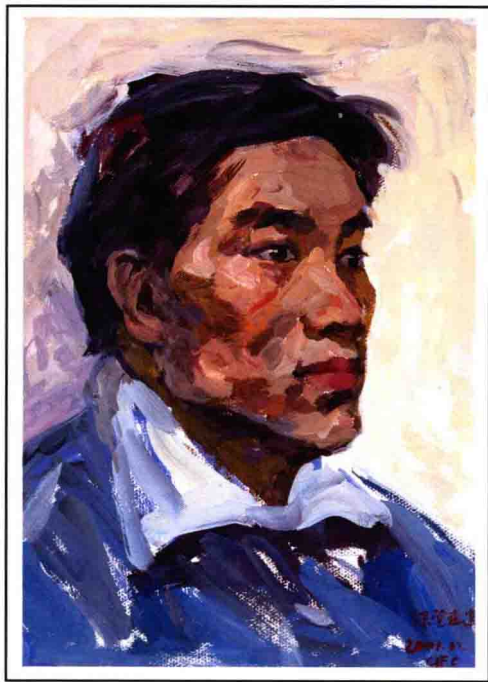

图2

平。

调整阶段的方法很多,如强调、减弱某局部的色相、明度和纯度,使用水洗、覆盖、打磨等方法均可。要做到胸中有数,减少盲目性。

四 水粉人物写生的技法

(1) 水粉人物肤色的表现

中国人的肤色属黄皮肤、偏暖。每个人的肤色都与别人不同,有的偏黑、偏紫红,有的红里透白,差别是明显的。表现肤色与其它内容一样,同一个人在不同的环境和服饰色彩对比下,会产生不同的肤色感,如穿红衬衣,脸肤色会有绿色倾向,这是色彩补色关系造成的。在观察对象时一定要将肤色周围的环境色进行比较,如头发、衣服、道具、背景色,这样才能较准确地画好肤色。人的肤色一般是复色,如果眼睛光盯着人的皮肤画颜色,极易画灰、画

画脏,没有透明感,所以在表现肤色时要注意明暗部的冷暖关系。人的皮肤固有色偏暖黄色,在画时一定大胆而恰到好处地使用冷颜色,这样可使肤色增加空间感、透明感。在暖色的肤色出现一些冷颜色会使肤色产生微妙的变化。

人的肤色变化是微妙的,不同年龄、不同经历、不同职业、不同地域的人们会有自己的明显特征。如老少的肤色不同,工人与农民的肤色不同,沿海地区的人们与青藏高原牧民的肤色不同,在绘画时要把这些特点表现出来。同一个人的肤色因部位不同肤色也有明显的差异,如脸部与颈部、脸部前额与下颌、上肢与下肢均有差异,在画时要注意这细微的变化,才能将肤色表现得丰富多彩。

(2) 水粉人物头像的表现

画色彩人物头像是重要的课程,头像的颜色以肤色为基调。因头像的结构较复杂,肤色也会有很多的变化。如前额、下颌肌肉皮层薄,血液循环弱,肌肤颜色偏黄,男性的下颌偏黄绿。脸颊等部位肌肉层厚,血液循环强颜色显得红润,色相偏暖,这一点青年女子和儿童很明显。眼睛是脸部最明亮的,易受环境色的影响,不要把眼球画成黑色,应呈暖色,眼球上的高光不能画成白色,高光呈光源色倾向。眼白是偏冷的环境色,并伴有湿润的感觉。画鼻子要注意结构,一般情况下鼻头偏暖红,鼻梁结构明确。嘴唇是暖红色调,色彩饱和漂亮,富有弹性,上

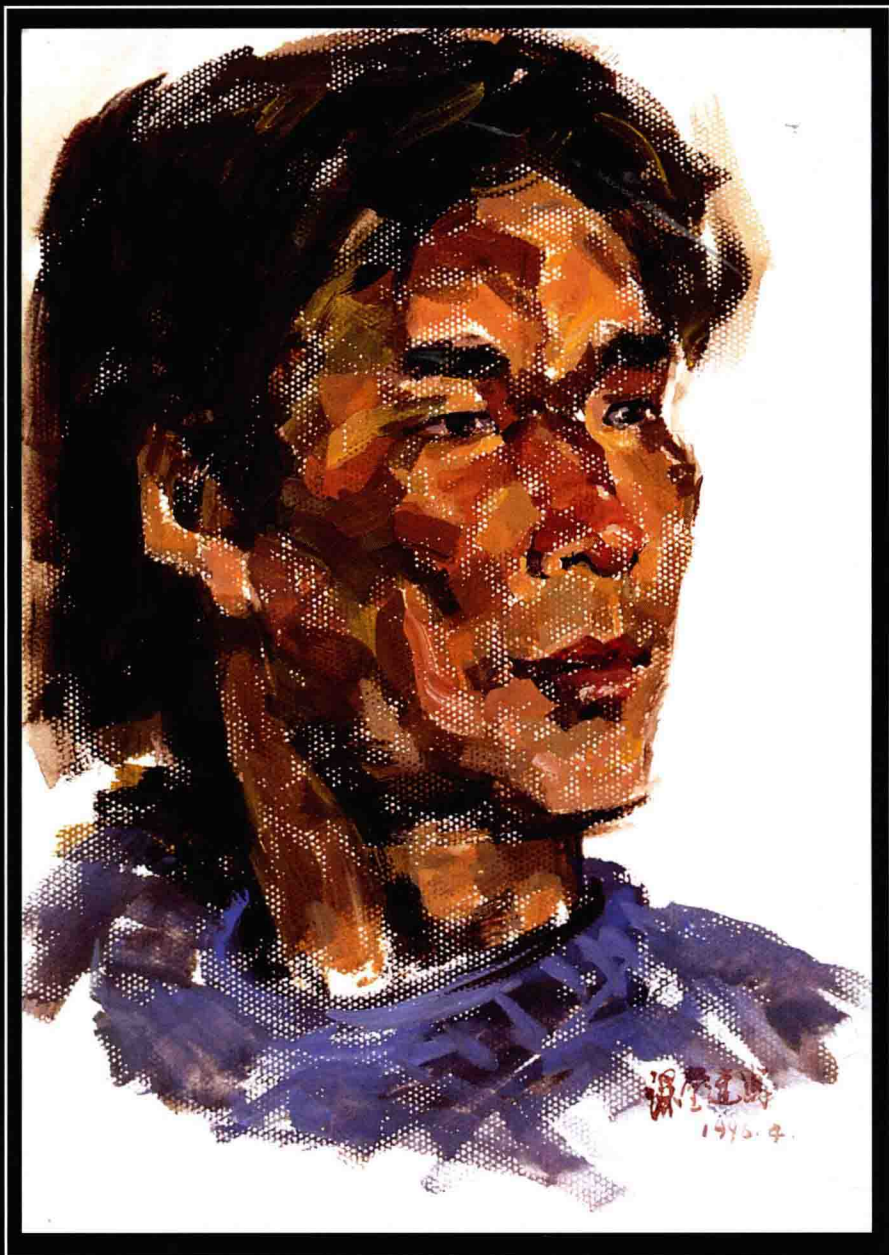

图3

下嘴唇因结构不同受光不一样,上嘴唇暗一些,下嘴唇亮一些。注意嘴角的结构变化。耳朵不在脸部的主要位置上,不要画得太细,要概括整体处理。如果是正侧面像将耳朵的基本结构和色彩处理得完善一些即可。头发是头像写生不可缺少的部分,画头发不能简单地使用黑或褐色,要分析头发的冷暖色相,头发的色相较弱,但在表现时要加强色相感,使头发生动起来。另外还要注意头像与背景、衣服的色彩关系,背景色和衣服概括地表现即可。

(3) 着衣人物的表现

着衣人物画一般是指半身像或全身像。半身像、全身像的头部虽然是主要的,但身上的服饰、手、脚的处理增加了表现难度。

服饰的皱褶、质地、面料往往让有些人无从下手,有时模特儿因休息重新做姿势使衣纹发生变化。只要认真观察分析不难发现衣纹的发生是和人体结构有关系。作画时要抓住主要衣纹。面料的不同其衣纹的外观也会有差异,如软面料衣纹圆润平滑,硬面料衣纹褶弯分明,有硬度感,在表现衣纹时要注意疏密关系和生动性。

半身像、全身像的手或脚的处理是很重要的,特别是对“手”的表现需有一些解剖知识。手的颜色并不复杂,关键是结构的正确性。其关节多动作复杂,透视变化大。要将复杂的结构、动作概括表现,如将手分三部分:手掌、大拇指、四兄弟指,这三部分中四兄弟指活动性最大,手掌是最小的。只要理解了这种关系,就可以把握对手的刻画。脚要比手简单一些,一般情况下脚外部都穿鞋,只要注意脚的整体结构和透视,就不会出现大问题,对手和脚的理解越深才能表现得越好。

半身像、全身像中的道具、背景的空间是不能忽视的。因背景色直接和脸部颜色形成对比关系,可形成特有的环境气氛。处理背景色要注意空间层次,拉开距离。笔触放松一些,不要喧宾夺主。其它道具只要起陪衬作用即可。

水粉人物画另一个重要方面就是人物的神态表达。这是一个很难把握的问题。要想解决这个问题,要懂得人物的心理活动,了解他(她)的职业、经历、性格等,从其神态、气质入手才能真正画好一幅人物画。同时作画者的情绪也影响人物

画的表现。因此,各种因素的交叉,使水粉人物画的内涵具有丰富性。

五 水粉人物写生中应注意的问题

(1) 素描造型问题

画水粉人物写生素描造型基本功很重要。人不同于景物和风景,他们的外形和结构是造型的重要支点。在人物画中如果“支点”是错误的,其它方面不会有结果。人的“像”,不能简单理解为面部形象,它是人的全部,包括躯干和四肢,人的“形”不能简单地指轮廓,他们的形态转折、结构骨点以及形体转折骨点之间的微妙变化都是人体“形象”的重要组成部分。另外,在素描的环节中还要注意画面的空间层次,在素描阶段不但有一个形体结构准确的人物形象,也需有一个完美的空间效果。所以要求学生在素描阶段不要出现造型错误,勤观察,多思多想,“善笔力者多骨,善笔画者多肉”。

(2) 色彩微差问题

水粉人物画的色彩关系,不会像风景、静物画那么明确、鲜艳。特别是人的面部及人体的颜色变化极其微妙,人的肤色只是几种颜色的相互调配,不可能出现大的色彩跳跃,所以在绘画过程中如果不注意区别颜色之间的微妙变化,就很难找出色彩的微差。发现色彩微妙的冷暖变化是很重要的,注意颜色倾向的准确性。找微差,顾大局,“善思者多彩,善抄者无色”。

(3) 神态表达问题

水粉人物画中人的神态表达是最高境界。人的情感表达主要来自面部,情感中的喜、怒、哀、乐、忧、

悦、惊、怯都经过面部表情的变化表达出来。同时,人的性格、文化、脾气秉性也可经面部体现出来。在注意面部表情的同时,还应对其眼睛进行观察,因人的眼睛是传递情感信息的窗口,可以观察到人物的内心世界。另外,人的肢体语言也是不能忽视的,水粉人物动作、姿态也可以反映一个人的情绪变化和职业特点。如情绪稳定时姿态自然大方,情绪紧张时姿态会拘谨。军人的姿态端庄严肃,演员的姿态潇洒飘逸。所以在表现人物时一定要认真观察他们身体上的各种职业特点,为刻画人物的神态表情创造条件。

人物的神态抓住了,画面定会有神韵之感。神和韵是相辅相成的。“善写神者多韵,善写形者无神。”

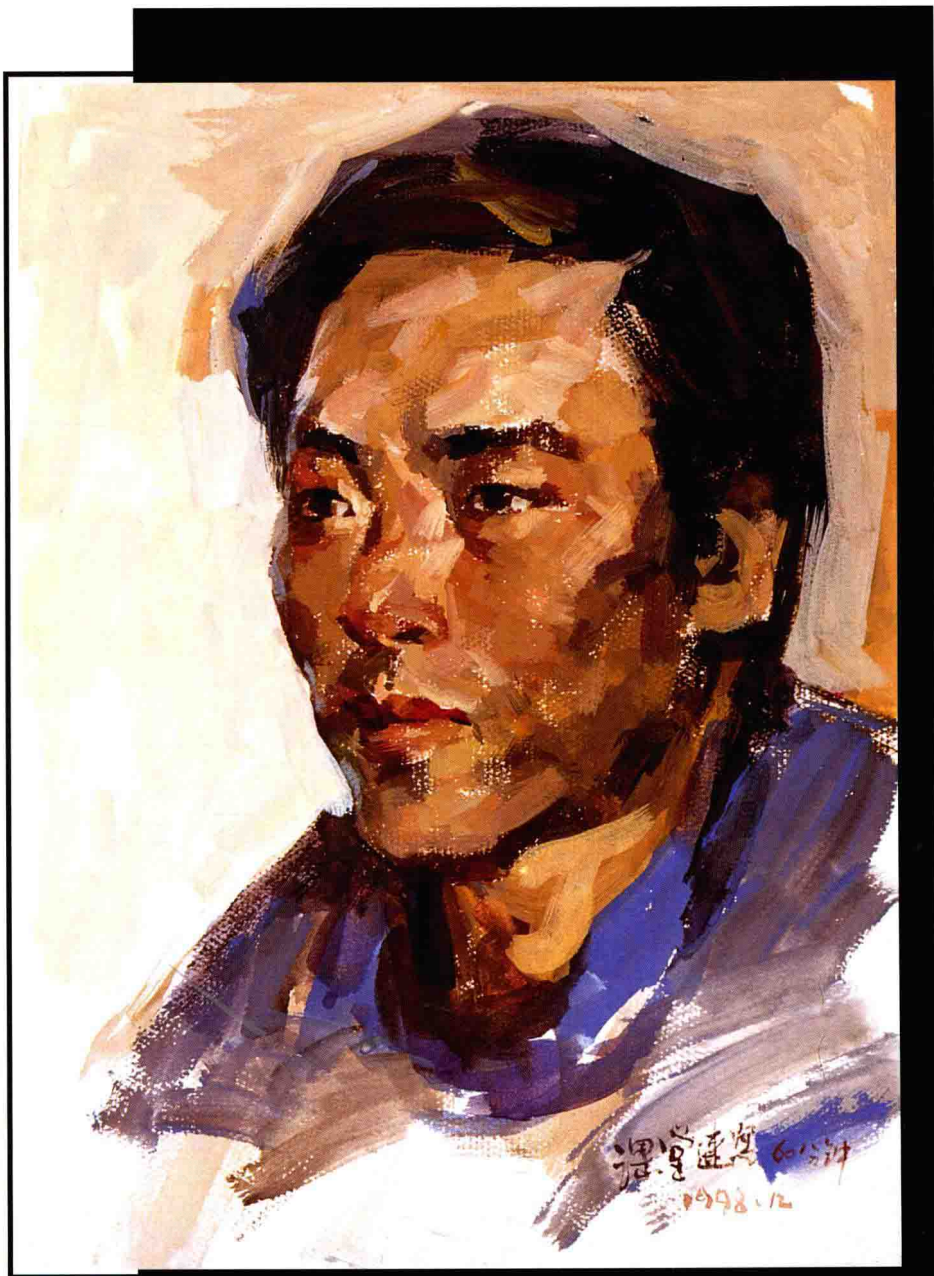

图4

第二章 重要内容提示

一、文章主要阐述了人物画的概念，简明讲述写生中的五个步骤，重点论述了人物写生的技法中有关肤色、头像、半身像、全身像等表现方法，说明了人物写生应注意的问题。

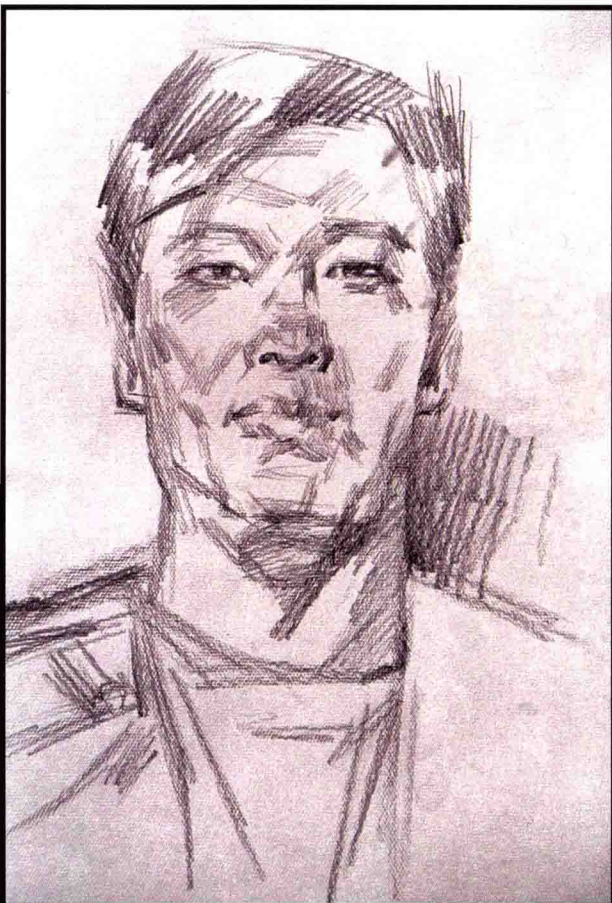
二、作业安排指导：

1. 了解人物画的概念。
2. 按人物写生的步骤，画头像若干张，要求四开。
3. 画对开纸半身像 2张。

画对开纸全身像 2张。

步骤图

画水粉头像需要正确的步骤方法，才能顺利地完作画。虽然每个人的步骤方法不尽相同，但在写生时都需有一个合理正确的认识和理解。从整体出发，从结构入手，用色彩塑造，才能达到目的。这里介绍四种步骤方法，供大家参考。

步骤 A-1

用 3B 铅笔勾勒出人物的形和结构，注意结构点，抓住明暗交界线，将人物的整体面貌画出来，包括气质和神态。

步骤 A-2

用单色水粉将人物的素描关系勾勒出来，注意结构和形，保持整体人物结构的准确性。

步骤 A-3

将人物面部颜色分区域地铺上去。此时注意色相的准确性。

步骤 A-4

将人物整体色调铺上去，保持色相的准确性和色彩的冷暖变化，注意面部与衣服、背景色彩空间，深入刻画下去。

图 5

步骤 A-5 完成稿 大学教师

深入刻画，注意人物局部颜色微差变化，把握人物的神态，使之完整起来。

步骤 B-1

用铅笔大概勾勒出人物形和结构,再用单色水粉,多加一些水晕染上去,注意人物的结构和外形的准确性。

步骤 B-2

用基本的肤色调铺在画面上,铺颜色时注意人物结构,不出现素描失误。

步骤B-3

将人物的基本颜色铺满,注意局部颜色与整体色调的准确性,色彩和结构要紧密结合。

步骤B-4

将人物局部颜色画上去,注意色彩与结构的关系,局部颜色的色相尽量准确,同时对结构的把握不能放松。控制好色调对以后的深入刻画很重要。

图6 步骤B-5 完成稿 陕北老汉

深入刻画局部的色相，注意控制画面的节奏，抓住老汉的神态，根据自己的能力尽量地画完整。

步骤 C-1

用铅笔将大娘的基本形和结构画出来，画出概括的素描关系，注意基本形和结构的准确性。

步骤 C-2

用单色水粉色，加少许水将大娘的素描关系明确起来，注意黑白灰层次和结构。

步骤 C-3

将人物整体颜色按区域铺在画面上,注意色相之间的准确性,铺时要胆大利索,不要犹豫不定,将色块铺在结构上。

步骤 C-4

在铺各局部颜色的同时,注意整体色调,包括脸部和衣服、头巾、背景颜色的关系。特别是面部颜色的准确性,脸部各局颜色色相的细微变化。