

艺术与创意设计实践教学丛书

水彩人物画

柳毅◎编著

SHUICAI RENWU HUA
化学工业出版社

水彩人物画

——

艺术与创意设计实践教学丛书

水彩人物画

柳毅
◎ 编著

SHUICAI RENWU HUA

化学工业出版社

· 北京 ·

本书结合高校艺术设计专业实践教学的特点，通过对水彩人物画教学相关理论的系统梳理，解析大量的例画选作，以增强学生的专业素养，培养学生的实践能力，让学生学而有功，学而能用。具体内容包括历史概述，造型要素，基础知识和水彩人物画的写生、创作与鉴赏方面的内容。

本书图文并茂，信息量大，适合设计艺术及其相关专业大专院校师生、专业人员参考阅读。

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩人物画 / 柳毅编著. —北京: 化学工业出版社, 2013. 9
(艺术与创意设计实践教学丛书)
ISBN 978-7-122-17842-8

I. ①水… II. ①柳… III. ①水彩画-人物画-绘画技法-高等学校-教材 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 146091 号

责任编辑: 曾照华
责任校对: 战河红

文字编辑: 谢蓉蓉
装帧设计: 史利平

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京瑞禾彩色印刷有限公司
880mm×1230mm 1/16 印张 9 $\frac{1}{4}$ 字数 210 千字 2014 年 6 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 48.00 元

版权所有 违者必究

丛书编委会

主任：杨清泉

委员：潘耀昌 俞晓夫 周 斌 王日华 马新宇

黄建平 杨清泉 李 薇 鹿 镭

丛书各分册编写负责人（按汉语拼音顺序排列）

丁 斌 李哲虎 柳 毅 牛传成

吴艺华 殷正洲 詹学军 郑 寒

序

设计,从词源学的角度考察,“设”意味着“创造”,“计”意味着“安排”,因此设计的基本概念是“人为了实现意图的创造性活动”。它有两个基本要素:一是人的目的性,二是活动的创造性。而创意在设计整个运作过程中是最核心、最本质的因素。一个设计师要提高自己的创造力和各种思维能力,必须经过较长时间并用各种方法进行创意设计的实践训练,掌握设计语言的状态和意义,才能使自己的设计语言变得丰富、运用能力得以提高,进而设计出良好的艺术设计作品。作为一门新兴学科,艺术设计在中国发展态势强劲,社会和市场对人才的需求量大,而创意设计人才的培养已经在全国各高校中形成激烈竞争的局势,因此,从高校艺术设计教学和人才培养的角度,在实践教学环节中加强创意设计能力的训练,就是为了提高学生的这种创意设计能力。绘画专业训练,是提高艺术设计创意表达和培养艺术审美的重要方式和基础,也是艺术设计专业发展不可缺少的关键因素。所以,本丛书将艺术设计与绘画两个专业方向的教学成果相融合,以呈现艺术设计专业教学的完整形态。

本丛书作为上海应用技术学院艺术与艺术学院承担的中央财政支持地方高校发展专项资金项目——“特色艺术设计实践中心”的一项重要建设内容,正是结合专业特点和人才培养的需要从实际操作入手来编撰完成的。参与编写的成员都是具有丰富实践教学经验的教师,

此套丛书是编著者在理论研究、教学、科研、承接企业研发项目、指导学生参加国内外设计竞赛等相关工作的基础上凝结经验提炼而成,从而保证了本套丛书内容上的新颖性、实用性、针对性。本套丛书共计8册,分别为《色彩设计》、《艺术设计制图》、《水彩人物画》、《会展设计》、《油画写生与创作》、《素描——从写生、理解到艺术表现》、《创意设计中的造“艺”》、《室内环境与混搭设计》。

本丛书借鉴了国内外最新的优秀教材和设计实例,融会当前最新设计理念,注重培养学生的实践能力,增强学生的专业素养,让学生学而有用,学而能用。丛书结合高校艺术设计专业实践教学的特点,将教学的相关课程以实际案例解析作为主线,按类别、性质分为视觉传达设计、室内设计、会展设计、景观设计、油画创作、水彩画创作、绘画基础、材料工艺等方面的专业内容。本丛书契合高等院校艺术设计教学目标,把握艺术设计相关专业与课程之间的关系,形成了一个完整紧密的教学体系,尤其强调并突出艺术与创意设计在教学环节中的实践应用,图文并茂,信息量大,注重实践操作方法的讲解和演示,较为系统地阐述了各类设计表现的新思路及新方法,适合设计艺术及其相关专业大专院校师生、专业人员参考阅读。

《艺术与创意设计实践教学丛书》编委会

2014年5月

前言 Foreword

这是一本关于水彩人物画的教学用书，包含历史概述，造型要素，基础知识和水彩人物画的写生、创作与鉴赏方面的内容。

人物，是大自然和人类社会最具完美秩序的主人。艺术伊始至今，人物形象的塑造一直是造型艺术的汇聚点。

水彩人物形象的典型化创造是水彩画家对水彩艺术语言高度演绎的体现，也是水彩画家情感思想、心路艺程、个性风格的缩影。

水彩人物形象的典型化创造是水彩画家对社会主体、时代主题的形象化记载，也是对人类自身生命和文明进步的由衷礼赞。

在世界绘画史上，作为最具传统意味的水彩画艺术，已与其他绘画艺术形式一样，伴随着人类艺术的发展显示了其无限的造型魅力，并以其创造的经典价值取得了不可替代的艺术地位。

经过水彩画家百余年的不懈努力与倾心创作，水彩人物画创作在中国也已有了引人注目的突破和成果。但是与其他造型艺术相比较，水彩画艺术还不能真正地做到与中国画、油画等并驾齐驱。水彩人物画创作力量的薄弱，精品人才的奇缺，是当今中国水彩画艺术领域中的一个客观现实。

思考和实践如何用水彩画艺术语言创造更多的中国水彩人物画的精品力作，使水彩画在中国绘画艺术领域更具有品格力量，并在人类绘画艺术的历史长河中，通过我们中国水彩画家塑造的人物形象，为世人留下令人驻足欣赏与永存记忆的画作，需要中国新老水彩艺术家们的齐心协力和不断创新。而水彩人物画教学则已成为实现这一目标，迅速提高学生的水彩人物形象塑造能力和提升水彩画艺术品位的最佳途径。其中，高等艺术院校则承担着培养水彩人物画创作的

后继人才这一艰巨而有意义的历史重任，这也正是编写这本教材的缘由。

在中国，水彩画艺术特有的表现效果与中国传统绘画的情趣意境相契合；在上海，有中西文化艺术相交汇所形成的创新氛围；在我们上海应用技术学院，有几十年水彩艺术教学的传统优势和特色。

水彩画艺术需要传承，需要创新，需要发展。

上海应用技术学院是江浙沪地区第一所建立水彩画专业本科教学的院校，在水彩画艺术的教学方面已取得了一定的创作成果。

本书对水彩人物画教学相关理论进行了系统梳理，解析了大量的例画选作，并提炼了本人多年来水彩画教学和创作的体会与经验，内容循序渐进，既体现艺术的普遍性，同时也具有艺术风格的个人性，但不标志这一教材的成熟性，有不足之处，敬请专家学者指正。让我们一起对中国水彩人物画艺术的教学与发展担一份责，尽一份力。也期待同学们通过基础知识的学习，写生创作的实践，在水彩人物画创作方面有新的真正的提高和收获。

如果这本《水彩人物画》能够帮助你们——热爱水彩画艺术的、有志于成为水彩艺术家的同学们，在不久的将来成就艺术梦想，创作出有历史价值和永恒魅力的中国水彩人物画的作品，对我来说，无疑是一件最欣慰、最有价值的事了。

最后，感谢所有例图的画家。

编著者

2014年5月

目录

Contents

第一章 概述篇 001

- 第一节 水彩人物画的历史地位001
- 第二节 水彩人物画的艺术魅力022

第二章 要素篇 023

- 第一节 水的作用023
- 第二节 形的准确027
- 第三节 人物传神035

第三章 基础篇 038

- 第一节 造型基础038
- 第二节 色彩基础053
- 第三节 工具材料066
- 第四节 水彩技法069

第四章 写生篇 077

- 第一节 头像写生的要点与步骤078
- 第二节 半身像写生的要点与步骤084
- 第三节 全身像写生的要点与步骤089
- 第四节 人体写生的要点与步骤094

第五章 创作篇 101

- 第一节 水彩人物画创作过程与内涵101
- 第二节 水彩人物画创作方法与形式112
- 第三节 水彩人物画创作步骤与实例121

第六章 鉴赏篇 127

- 第一节 水彩人物画鉴赏的内涵与意义127
- 第二节 水彩人物画作品风格鉴赏127

参考文献 141

第一章 概述篇

第一节 水彩人物画的历史地位

水彩，是人类绘画艺术绵延千年的历史长河中的一朵奇葩，经清水涟漪，灼灼其华。其中，水彩人物画又称其为“皇冠上的明珠”，璀璨耀眼，也有视其为水彩画艺术的“珠穆朗玛峰”，难以逾越。

当人们追踪溯源，翻开中外水彩画史，就会邂逅水彩艺术大师们所塑造的穿越时空的水彩人物。

瑞典画家佐恩塑造的林中女子、美国画家怀斯笔下的克里斯蒂娜、中国画家关维兴笔下的老农等，这些典型的人物形象包含了水色韵味、塑造技艺等水彩画艺术特有的语言元素和造型规律，也演绎了人类自身作为自然界最完美的表现形式和在人类社会的主人地位（图1.1 ~图1.3）。

图1.1

图1.2

图1.3

图1.4

艺术的发展史与人类社会的文明史息息相关，在绘画史上，人物画的创作始终是处于造型艺术的巅峰位置。其中作为最具传统意味的西方水彩人物画，伴随着人类艺术的进步，几经沿革才日臻完善，真正确立了其不可替代的艺术地位。

水彩人物画在表现形式方面由“经本插图”、“素描淡彩”到逐步突破古老的传统画法，追求自然光色的“多色水彩”，再从探索与油画相媲美的色彩效果与画面力度到独立形成水彩画艺术的完整体系；内容题材方面，由军事地形图阶段发展到水彩加粉的水彩风景画，从作为依附于素描的辅助手段到主题性人物画题材的创作，期间经历了三百多年的历史发展过程，直至19世纪中叶，水彩人物画才真正登上了绘画艺术的殿堂。

现在我们可以通过一系列作品来初步领略西方水彩人物画艺术发展的基本脉络和面貌。

图1.5

图1.6

图1.8

图1.7

图1.9

从图1.4 ~ 图1.7的作品中，我们可以欣赏到画家们以单一颜色或以极少量的颜色所赋予的简洁美丽色调，描绘出的水彩人物画。

图1.10

图1.12

图1.11

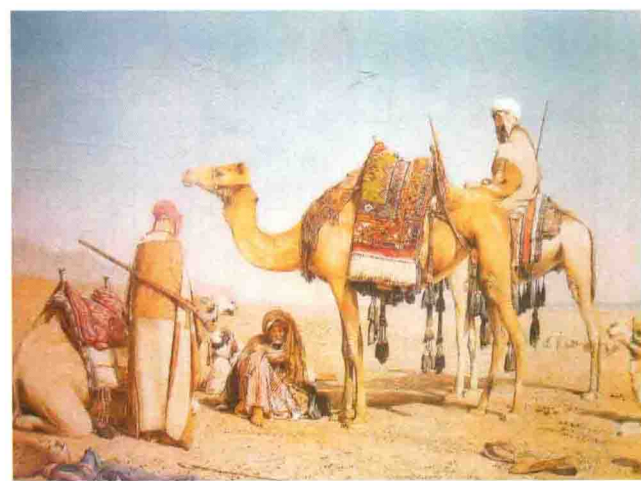

图1.13

图1.14

图1.15

图1.16

图1.17

图1.18

从图1.8 ~ 图1.16的作品中，我们可以欣赏到水彩画家们追求空间、光色的印象和高度写实的真实效果，给人留下铭记心扉的水彩人物形象。

从图1.17 ~ 图1.37的作品中，我们还可以体会到水彩画家们改变传统画法，对油画般丰富色彩的追求和画面整体感的塑造，以及运用水彩画本体语言，对诗意般的清新画面所作的轻盈洗练的描绘。

在水彩人物画艺术的发展过程中，西方的主要画

图1.19

图1.22

图1.20

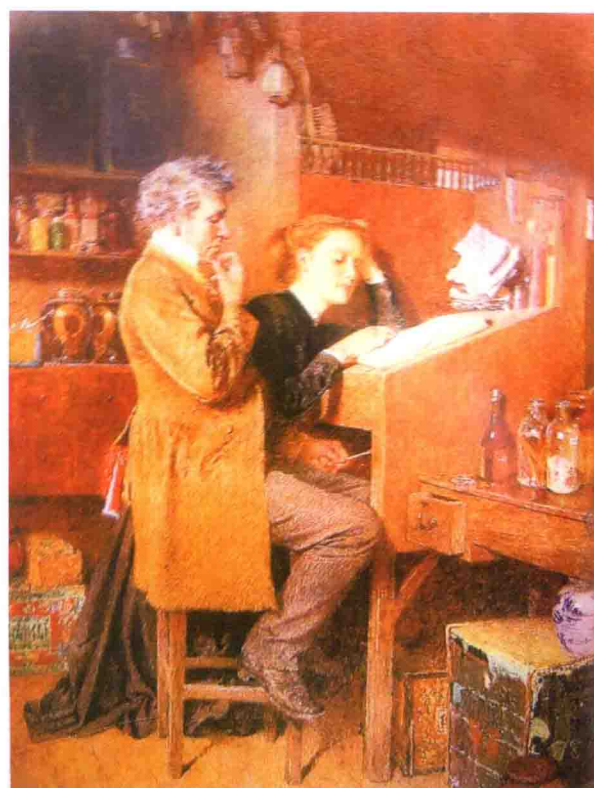

图1.23

图1.21

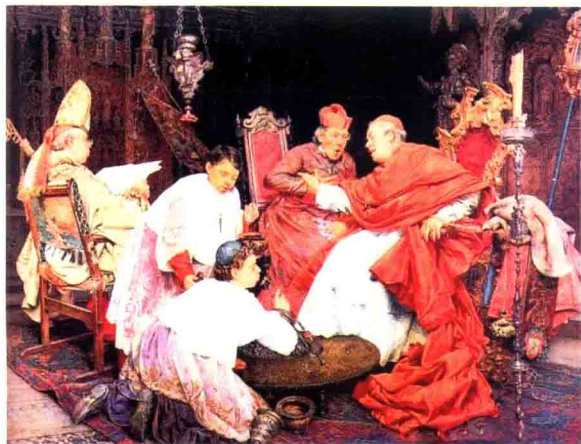

图1.24

图1.25

图1.26

图1.27

图1.28

图1.29

图1.31

图1.32

图1.30

图1.33

图1.34

图1.35

图1.36

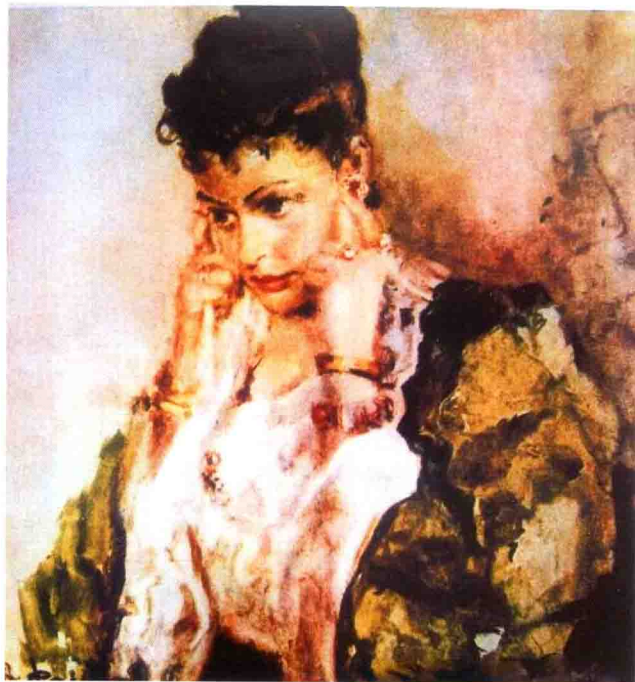

图1.37

家主要有：

托马斯·格尔丁 (Thomas Girtin, 1775—1802)；

约翰·康斯坦布尔 (John Constable, 1776—1837)；

约瑟夫·马洛德·威廉·泰纳 (Joseph Mallord
william Turner, 1775—1851)；

理查德·帕克斯·博宁顿 (Richard.Parks.
Bonington, 1842—1828)；

约翰·弗雷德里克·路易斯 (John Frederick
Lewis, 1805—1876)；

阿瑟·麦尔维尔 (Arthur Melville, 1855—1904)；

威廉·卢梭·弗林特 (William Russell Flint,
1880—1969)；

瑞典的安德斯·佐恩 (Anders Zorn, 1860—1920)；

法国的保罗·塞尚 (Paul C é zanne, 1839—1906)；

德拉克洛瓦 (Eug è ne Delacroix, 1798—1863)。

俄国的主要画家有：

А格拉西莫夫 (А. Г р а с и м о в, 1881—1963)

茹可夫 (Н.Н Ж у к о в, 1908—1973)、克里马申

(К р и м а ш и н)；