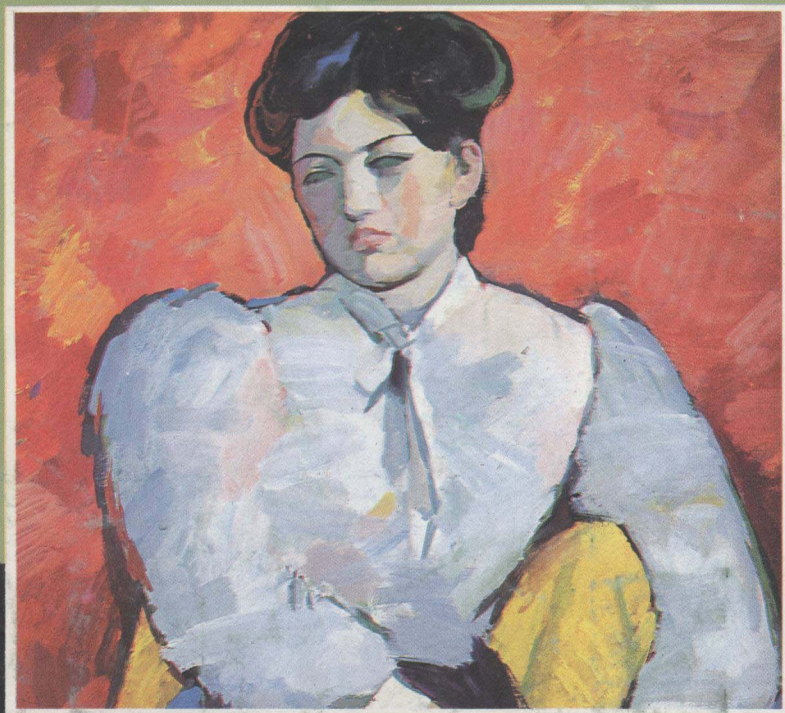

美术基础技法丛书

水粉人物

写生技法

庞黎明 编著

SHUIFEN RENWU
XIESHENG JIFA

天津人民美术出版社

水粉 人物

美术基础技法丛书

写生技法

SHUIFEN

RENWU

XIESHENG

JIFA

庞黎明 编著

天津人民美术出版社

目 录

序 言

一、水粉人物写生的基本知识

- (一)水粉写生的观察方法
- (二)人物写生的造型要素
- (三)水粉写生的主要表现风格
- (四)水粉画的常用技法

二、水粉人物写生的一般步骤

- (一)构图起稿
- (二)基本色调
- (三)深入展开
- (四)调整完善

三、写生步骤示范图

- (一)头像写生步骤
- (二)半身像写生步骤

四、水粉人物写生范图

五、超级写实表现技法范图

序 言

水粉画是近几十年来随着社会的进步而逐渐形成的新画种。水粉颜料色彩丰富, 鲜明艳丽, 具有很强的表现力。它既可以像水彩那样利用水分渲染、透叠, 产生淋漓、润泽的表现效果, 也可以像油画那样多层覆盖, 塑造形体, 营造空间。而且, 水粉画在设计、装饰等实用美术领域更有着出类拔萃的作用。它不但可以平涂、润接色彩, 达到印刷制版的需求效果, 而且还可以利用绘图仪器及喷笔等工具进行细微的刻画, 完成各种各样的设计制图。因此, 在印刷美术设计、效果图设计、舞台美术及装饰美术等方面还没有哪个画种能与其媲美。

水粉画工具物美价廉, 简便实用, 既不像水彩那样对纸张、颜料及作画条件有特殊要求, 又不像油画那样费时费事。因此, 近十几年来, 几乎全国的美术院校不仅把水粉画作为入学考试必不可少的科目, 而且也将水粉写生、创作列为重点的基础课程。

如同其它画种一样, 水粉画也存在着一定局限性, 如果技法运用不得当就会出现令人头痛的问题。例如, 水粉颜料会因调和的水分多少而干湿的变化不同, 水粉颜料干燥的速度较快, 因此画大面积和复杂的色彩时衔接困难, 水粉颜料经多遍覆盖后再涂染色彩则变灰暗……等等。当然, 这些并非不可逾越的障碍, 只要通过一系列的正规训练, 在实践中不断总结经验, 掌握其表现规律, 扬长避短, 就一定能够掌握好水粉人物写生的技能。

一、水粉人物写生的基本知识：

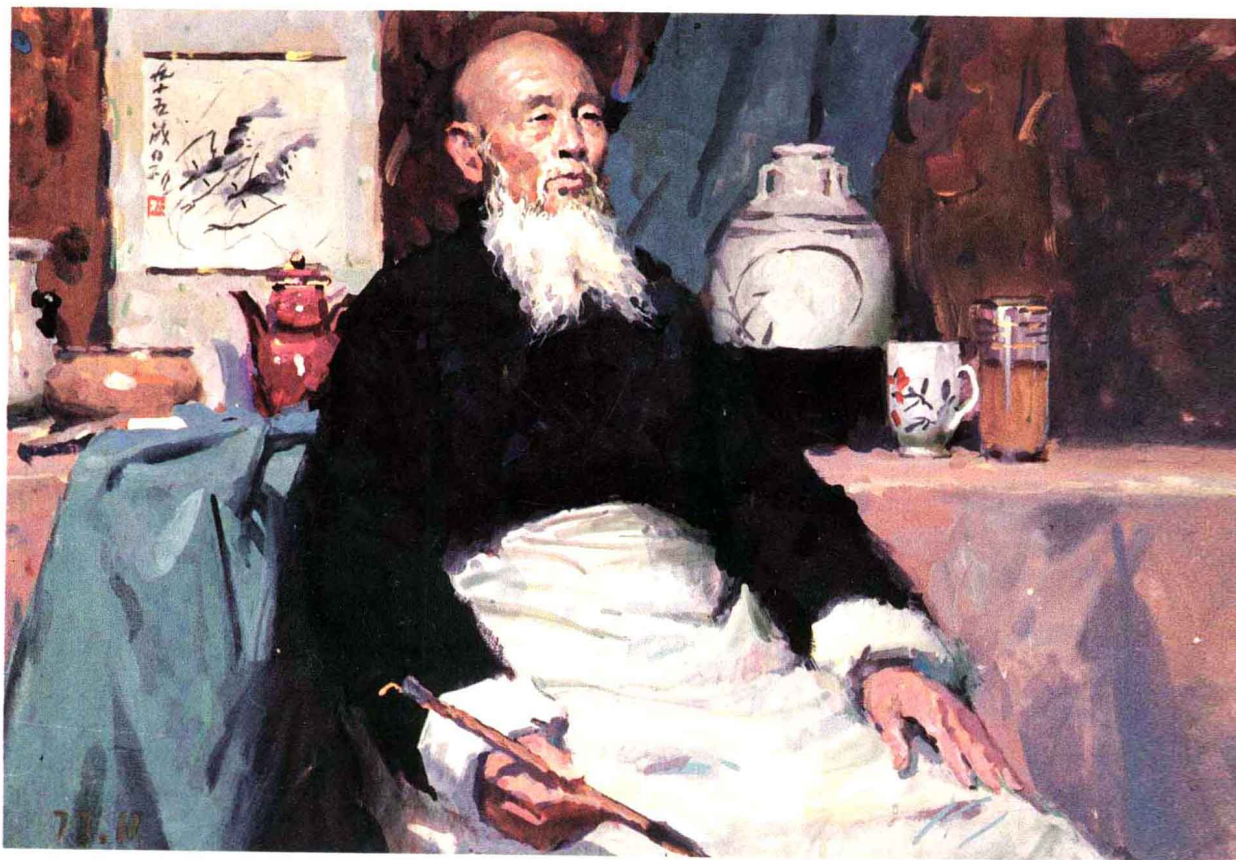
人物写生和艺术创作一样,不仅涉及到人体结构、空间透视、色彩光影、表现技法等问题,还涉及到社会、心理等美学方面的知识,是进行主观与客观完美统一的极其复杂的创造过程。它包括对表现对象的认识、理解和判断。包括对水粉画技法的充分运用以及对绘画艺术的深刻理解和掌握。

(一) 水粉写生的观察方法：

水粉写生是对客观的认识过程。人们认识事物大多由感性开始,由表及里,通过思维判断达到理性的认识,才会更加深刻的感觉它。正确的观察方法首先应是客观地看事物,因为艺术的本质是“真”,写实是学习绘画的基础。只有准确生动地把握住对象的典型特征,才能避开自然主义的摹

拟。此外,人们对客观的认识,随着知识增加而不断地深化。在原始社会,人们只认识红、黄、蓝、绿等单纯色彩,古代绘画是先画单色再随类赋色,把色彩看成物体固有的颜色。由于科技进步使人们的认识也逐步科学化,牛顿发现了色是光的作用后,印象派画家就采用科学的目光表现大自然跳耀的光色,把灿烂的光色注入昏暗的画室,在绘画史上翻开了崭新的一页。现代艺术更是色彩纷呈,变化万千,艺术家更加从不同的角度表现大千世界,使艺术创作进入更深的层次达到人类的共识。总之,写生的过程是复杂的认识过程,它有极强的规律性:客观存在(自然规律)→视觉(生理反映)→认识(心理反映)→理解(思维活动)→推断(创造活动)。

1. 老艺人

2. 穿红毛衣的女人

这两幅水粉写生都属于全因素表现,即力求如实画出物象色彩和所有形状,训练写实能力。但是,老艺人与女青年身分不同,作画时的侧重点也就不同,画老艺人时要突出环境中的道具,用以表现出画面主题,而女青年则侧重抓住其活泼鲜明的青春色彩,为此而减弱了背景中的形的因素,如衬布褶皱等。

同样画青年妇女,3页和42页图就有差别,这两幅画虽也属全因素写生,但是为了表现背景与肉色的对比效果,有意使用了粗放跳动的笔触,也强调了大色块之间的结构关系,画面显得明快醒目。

(二) 人物写生的造型要素:

自然界的物质都是以自己独特的形式存在于一定的空间和时间之中,人类也毫不例外,客观生活给人们的先天和后天都打上深深的烙印,形成特有的存在方式(如种族、性别、文化、年龄、性格、情感等等)。绘画艺术就是以人类独具的创造力,通过对客观世界的形状、体积、色彩、质量、神态等等基本造型要素的表现,沟通人们的思想,抒发人们的情感,生动地记录人类历史的面貌。

形:即物质存在的形态。大千世界中只有类似的形状,没有完全相同的形状,所以,在人物写生中,把握人体的比例、结构、动态尤为重要。我国传统绘画人体比例一般为“站七、坐五、蹲三”(东方人的头部占人体的七分之一左右)。五官比例为“三停五眼”(头部纵向比例是三个鼻子的高度,横向是五个眼睛的宽度)。正确把握形状的比例、结构、动态是人物写生的基础。

体:即物体所占有的空间。人们的视线中所看到的是透视现象,这种近大远小的

透视关系是表现空间、形体的重要方法之一。明暗关系是指物体在光的作用下的形体现象。虽然物体在光线的照射下色调从明到暗变化无穷,但是,可以概括成亮面、灰面、明暗交界线、暗面和反光面等五个基本调子。也可以说,小到一个尘埃,大到天体,只要根据其结构特征,表现出上述五个调子,就可以产生空间和立体感。

色:是对光的反射效应。没有光也就无所谓色,光决定了万物色彩。光的冷暖、强弱、角度与物体自身的性质构成了独特的光色效应,这是物理现象。色彩透过视觉反映到大脑皮层的过程是生理现象。人对色彩所产生的兴奋与善恶又是心理现象。不同民族、不同社会对色彩的同一反映又属社会学的范畴。在绘画艺术中,人们把素描视为躯体的中坚骨骼,而把色彩视为血肉和情感,这不无道理。色彩关系看似复杂,飘忽不定,但仍有规律可寻。所有可视色彩都是由光源色、固有色和环境色构成,而明度、纯度、和色度是色彩的三要素,色彩对

比与协调都是在其基础上展开的。

质:即构成物体的品质。这是除形状之外主要特征之一,是写实性绘画的重要表现内容之一。不同质量的物质在光的作用下呈现不同效果。一般说来,蓬松、粗糙的东西形成对光源的漫反射,与光滑、细致的物体形成明显的对比。不同的表面肌理和内在的重量密度所形成的反差给人以不同的视觉特质。

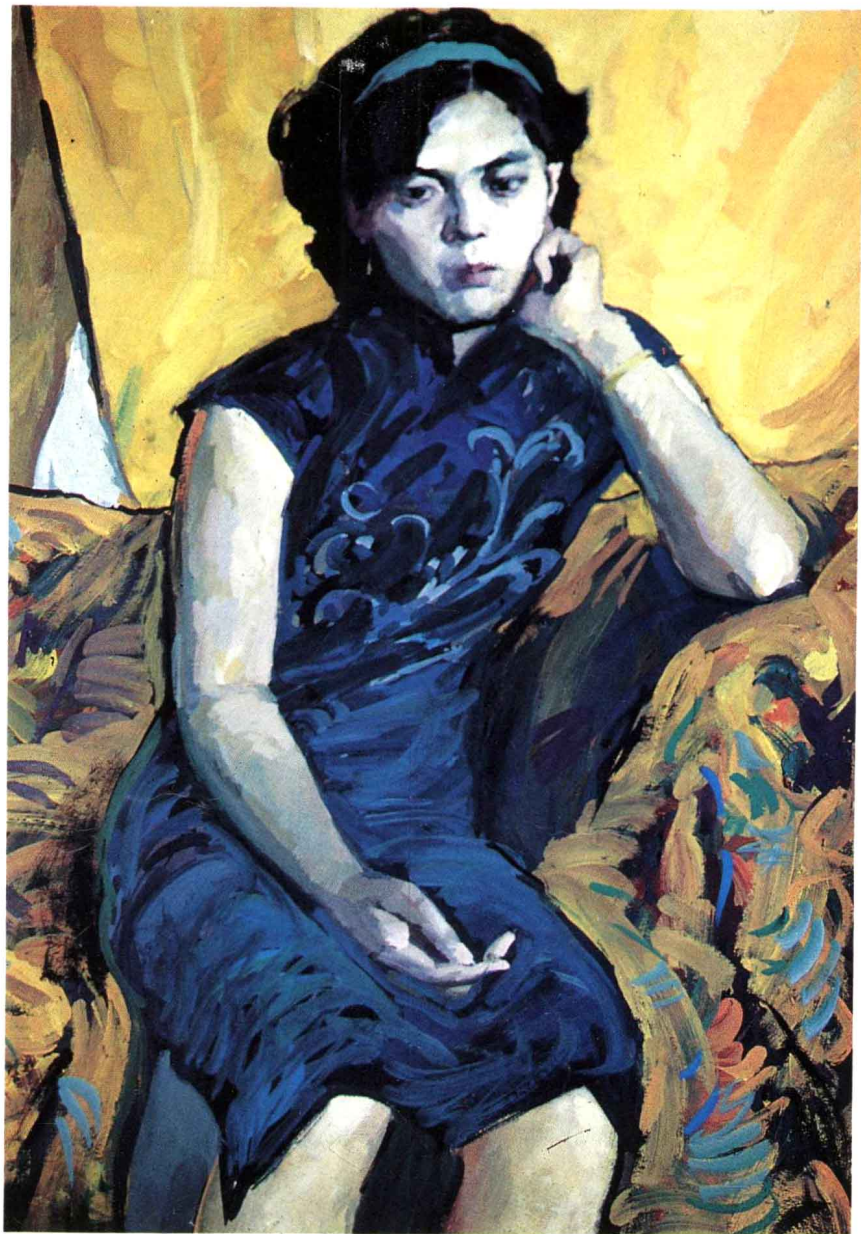
神:即物象的神态。在人物写生中,对于神态的刻画是非常重要的,只有维妙维肖地表现出人物的神情,才能产生动人的艺术魅力。逼真地描绘对象是传神的一种表现方法,而通过夸张、变形来强化对象的典型神态,也是传神的不可少的表现方法。传神的表现不只限于人物,广义的讲大千世界万物皆有神韵,并且绘画艺术本身即传神之道,神乃绘画之魂,是画家一生的探索方向,也是人类艺术发展无尽的历程。

(三) 水粉写生的主要表现风格:

由于水粉写生的目的不同,表现方法也就不一样。大体上可分为以现实为主的

3. 阳光下的海军士兵

一般来说,人像外光写生难度最大,因为受环境色影响和自然光作用,人体肤色变化非常微妙丰富。这幅水兵头像写生既有主题因素,又是全因素写生,故此作画时目的非常清醒,水兵脸部的暗面色彩偏冷,带有明显的天空色彩的影响,又因是如实写生,所以调色时力求准确,让人看出是肉色变化,而不能过分强调成过于偏冷的蓝色。由于受天空色彩影响,水兵衫的蓝色也很微妙,尤其是肩部的两笔亮色,使形体转折极富空间感。

4. 女人

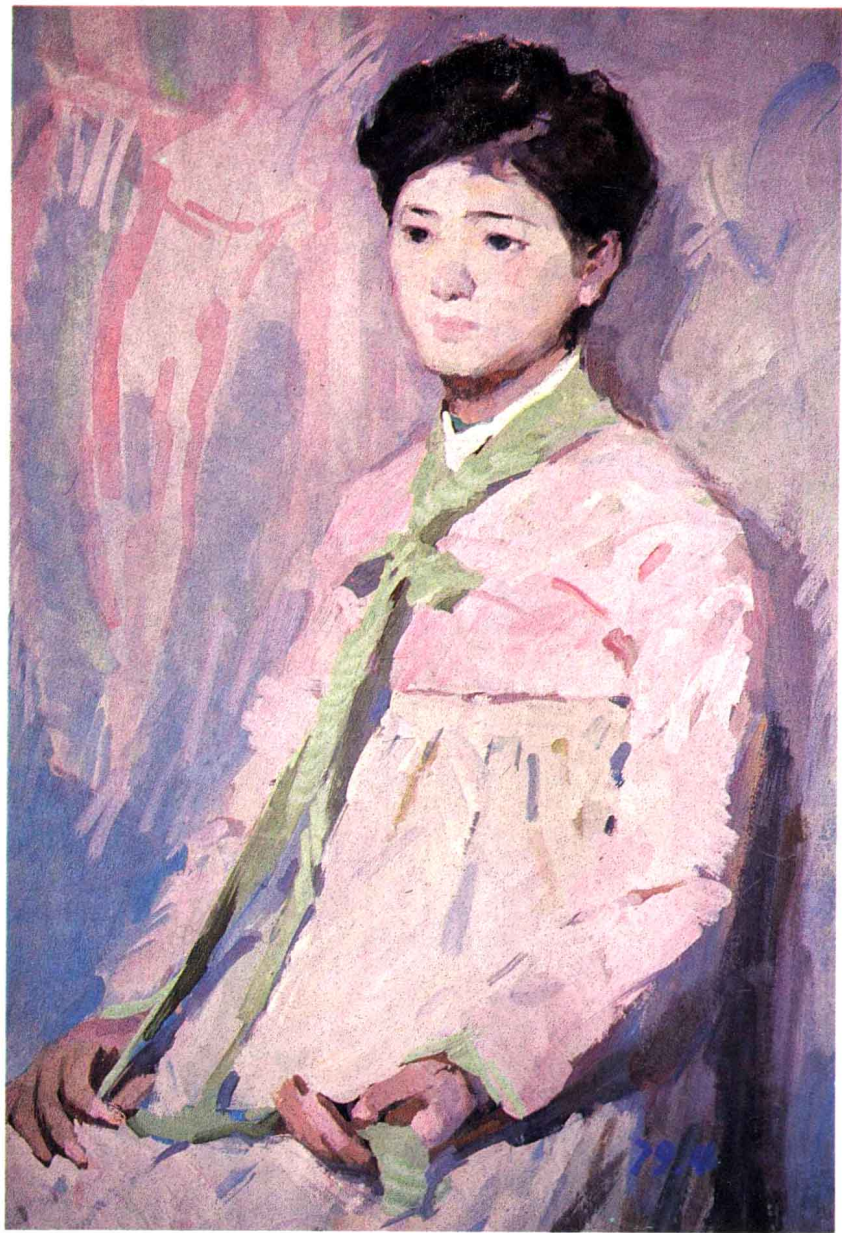
写实表现方法和以主观意念为主的浪漫表现方法两大类。

1. 全因素表现法:以真实再现客观对象的各种关系为主,准确地表现形体的比例关系、空间关系、明暗关系、色彩关系、宾主关系,全方位地塑造形体。要想艺术地再现客观对象,首先要培养画家深刻的认识和理解客观,对客观保持敏锐的感觉,再通过严格训练,就可准确、全面、生动、具体地表现客观对象。

2. 集中归纳表现法:在写实基础上强调造型某一因素,进行归纳集中的表现。比

如,用线或块面集中表现形体结构,强调色彩和形体的组织构成因素,强调外光的点彩派绘画等等。作者通过对客观的分析,进行主观的提炼、归纳,强调其典型特征,经过艺术处理使之产生感人的魅力。

3. 夸张变形表现法:写生并非被动的摹拟自然,而是通过各种技法把作者的艺术感受表达出来。自然的形态只有在画家深刻观察和独特理解的基础上经过提炼、创造、才能成为艺术作品。夸张和变形的过程融汇了作者全部的情感,是作者文化知识和艺术修养的体现,正因如此,它才能打

这两幅写生都是写实作品,其共同之处是表现比较浅的亮灰色,这种色彩比较难画,调配时容易灰暗,而且在塑造形体时,如果步骤不得当也容易画脏。民兵和背着的女人体(P40、41)也是表现灰色调的写生,这种写生的目的就是训练画面总体色调的控制能力,即虽然尽力找出微妙的色彩变化,但又不能有不谐调的色块。这也是训练掌握水粉颜色性能的重要途径。

5. 朝鲜族女青年

动观者的心灵,与观者产生心理的共鸣。

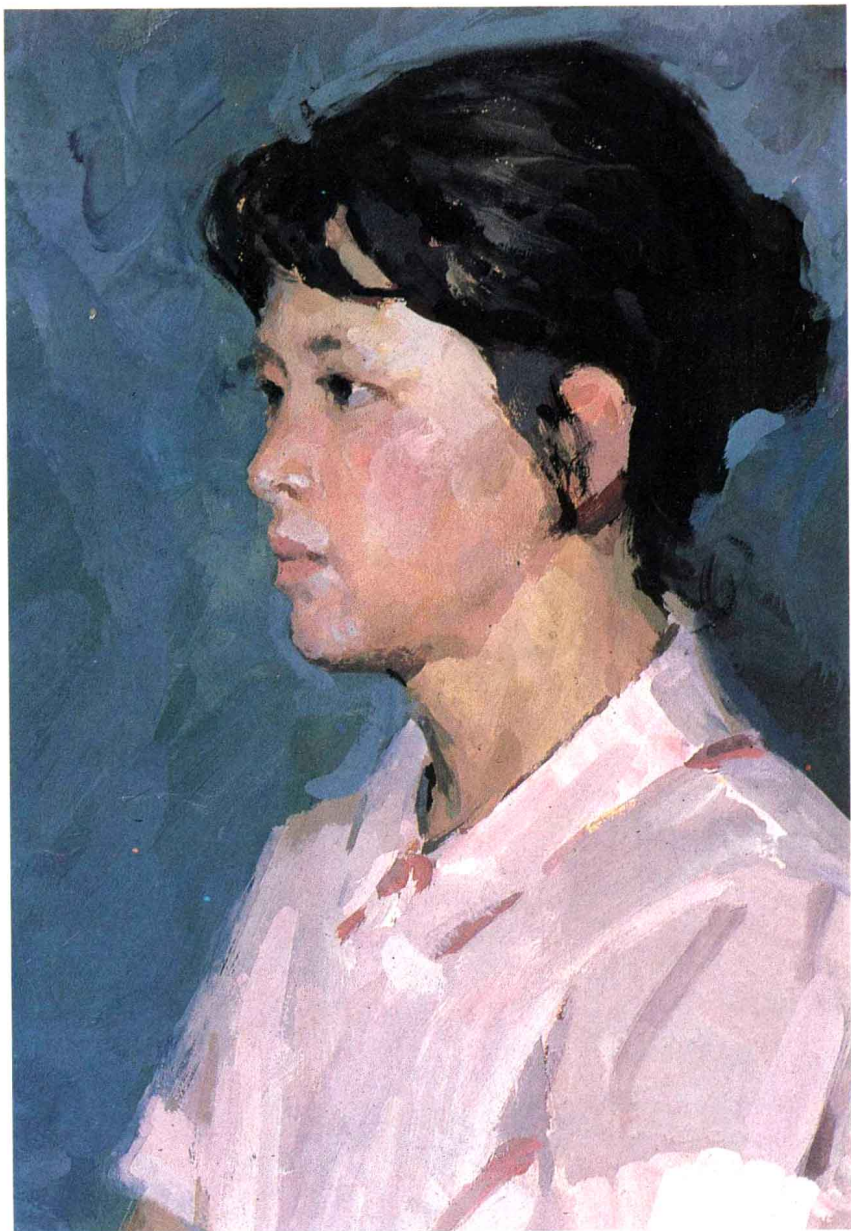
4、抽象表现法:抽象是人类独具的思维方式,人们的思想交流、感情表达都离不开抽象。抽象绘画是纯艺术的造型语言,是以纯艺术形式表达丰富的内涵,通过纯艺术的逻辑手段寻求秩序和完整性,达到主观与客观的和谐。抽象的表现是绘画艺术发展的必然过程,但绝不会因此而取代其它的表现方法。人们的艺术需求永远是多样性的、丰富的、不断发展的。

(四) 水粉画的常用技法:

水粉颜料是不透明的粉状物质与水溶

性胶液调制而成的,纯度高、遮盖力强、水溶性好,它既可以追求水彩画那样的淋漓、流畅的表现方法,也可以利用它所具备的覆盖力,像油画那样用色彩反复塑造形体空间。当然水粉画并非水彩和油画的代用品,它所独有的表现技法,在水粉画上体现的最为充分。

1、调和法:把两种以上的颜色均匀调和,达到理想的色相。它可以准确地表现色相、明度和纯度的微妙变化,常用于天空、水面等表现大面积的画面,通过色彩的调和还可以产生渲染法、碰染法、过渡法等表

6. 穿粉红衣的女青年

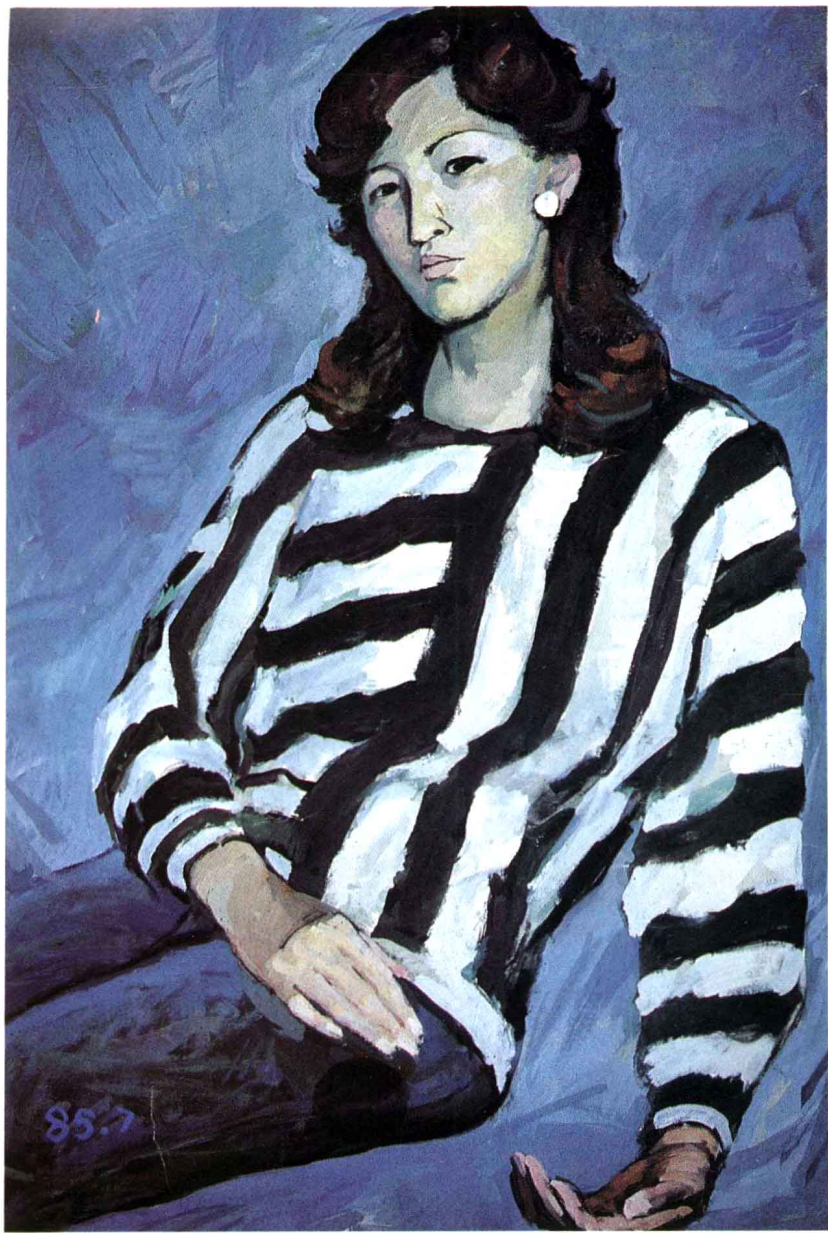
现方法。它常常适用于湿画法。

2. 色束法:把两种以上的颜色蘸在同一支笔上,不加调和或稍加调和,直接作画而产生自然生动的效果。色束法一般不调水,多用在最后一遍色的完成效果。它常常适用于干画法。

3. 并置法:把两种以上的颜色和用一定规律的笔触组织并列在一起,经过适当距离的空间视觉混合,产生活跃、刺激的色彩效果。该画法长于表现空间、光感和画面气氛。

水粉画对笔和纸的使用不十分严格,可因人而异,一般以软硬适中、具有弹性的笔为宜,作画时根据对象的实际情况和作画的程序选择不同型号、不同质地的笔,运用笔的各个部位和运笔的方向、力量和速度来表现对象,营造画面气氛,形成个性化的绘画风格。

水粉画在不同质地的纸上也会产生截然不同的效果。一般可用纹理较粗、质地坚实、吸水适中的纸为好。纸面光滑则挂不住色,难以均匀。纸吸水过强,色彩则会变得

学画者在具备了一定写实能力后,可有计划地进行概括、提炼的写生训练。这两幅画都是在写实基础上进行了衣纹和形体的归纳。另外,这种半身像写生比头像多了一层训练内容,即面部情绪与手的刻画,通过身体动态将脸和手协调起来,用以达到表现对象情绪、性格、身分等因素的目的。如43页的女青年,画面主体写实,但在衣饰、发型、背景图案等处理上,都经过了独具匠心的取舍提炼,淡雅的色调极其清爽,恰当地呼应了“思”的主题,整个画面

7. 女青年

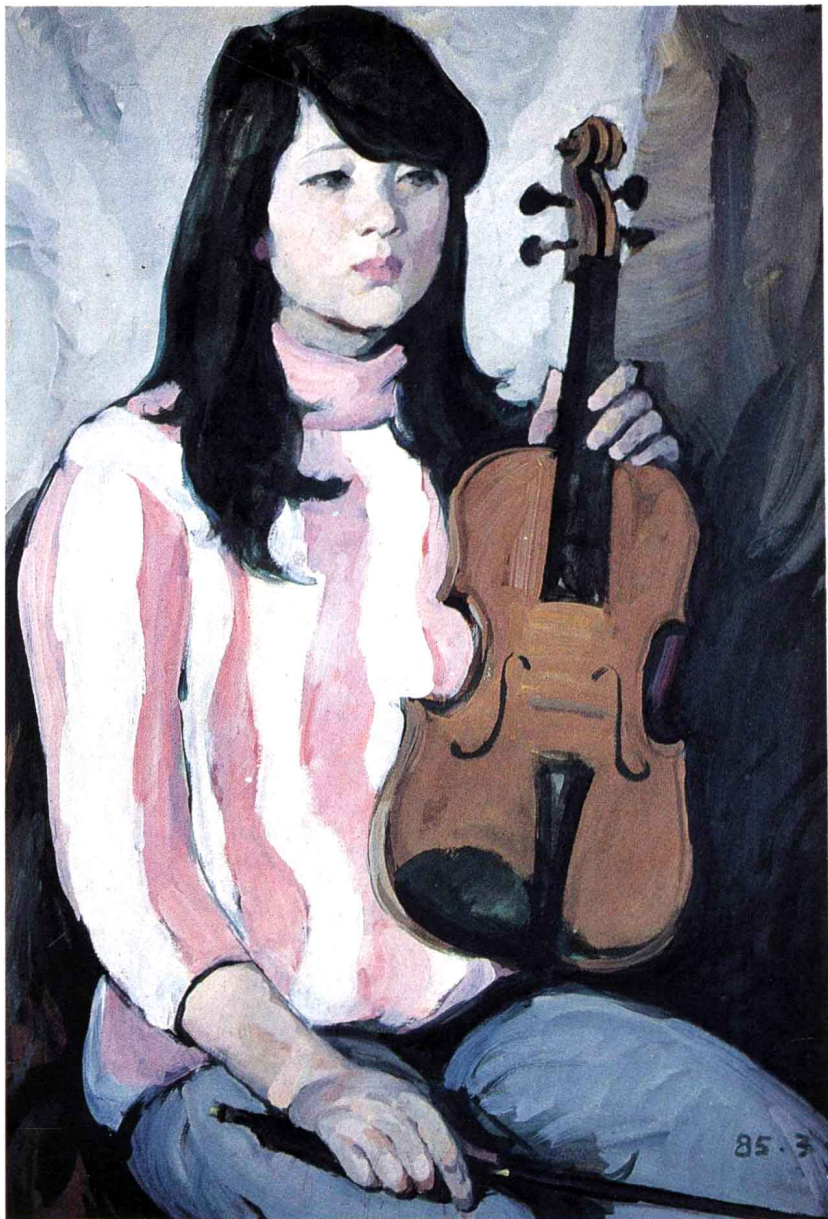
灰暗,不易衔接。此外,合理运用水分也是水粉画技法的重要组成部分。其技法大体可分干画法和湿画法两种。

1、湿画法:是指在一定画面中运用适当的水分,在色彩干燥之前完成的表现技法。一般用于较大面积的色彩过渡,如表现天空、水面、山野等空间,以及柔和的光影、微妙的形体变化等过渡部分。湿画法的效果十分绝妙,但由于掌握色彩的干湿变化难度较大,需要在作画实践中不断总结经验,才能掌握这一技法。

2、干画法:一般很少用水,是在色彩干燥之后再塑造的多遍画法。刻画笔触明确肯定,塑造力很强,多表现亮面、立体、近处的细节。另外干画法还可以用干笔蘸少量的颜色进行多遍的擦扫运笔,制造浑厚、朦胧的效果。在水粉写生中,根据作画步骤的需要和对象的特点,可以灵活运用干、湿画法,但一般多是先用湿画法,后用干画法,绝对不能在较厚的干画法的画面上再做湿画,这样不仅会破坏画面效果,而且画面干后色彩定将变得灰暗。写生中为求自然生

感觉是含蓄内收的,45页和46页的归纳概括也基本与之相似,只是多了一些笔触风格的变化,增加了韵律感,这种笔触与44页图的作用是不同的。最不相同的是47至50页的画面,47图用提纯的大色块对比表现了色彩的表现,48图的色彩和笔触的处理也是为了表现女青年的旺盛生命力,这两幅画都运用了抽象因素创造了形式美。49页的男青年则运用了色彩解剖法,即色彩并置,把冷暖截然对立的笔触点放在同一结构里,造成空间混合,使之产生醒目效果。

8. 提琴手

动,应尽量有计划地用湿画面一次完成,润泽流畅才是水粉画技法的一大特点。

此外,还可以利用其它工具和材料进行各种技法的表现。如调色时掺入可溶性和不可溶的添加剂,选用不同的材质的画纸或布、木板、墙面,运用其它工具代替等等,而产生分离法、对印法、喷绘法……等特殊技法,都可以丰富水粉画的表现力。

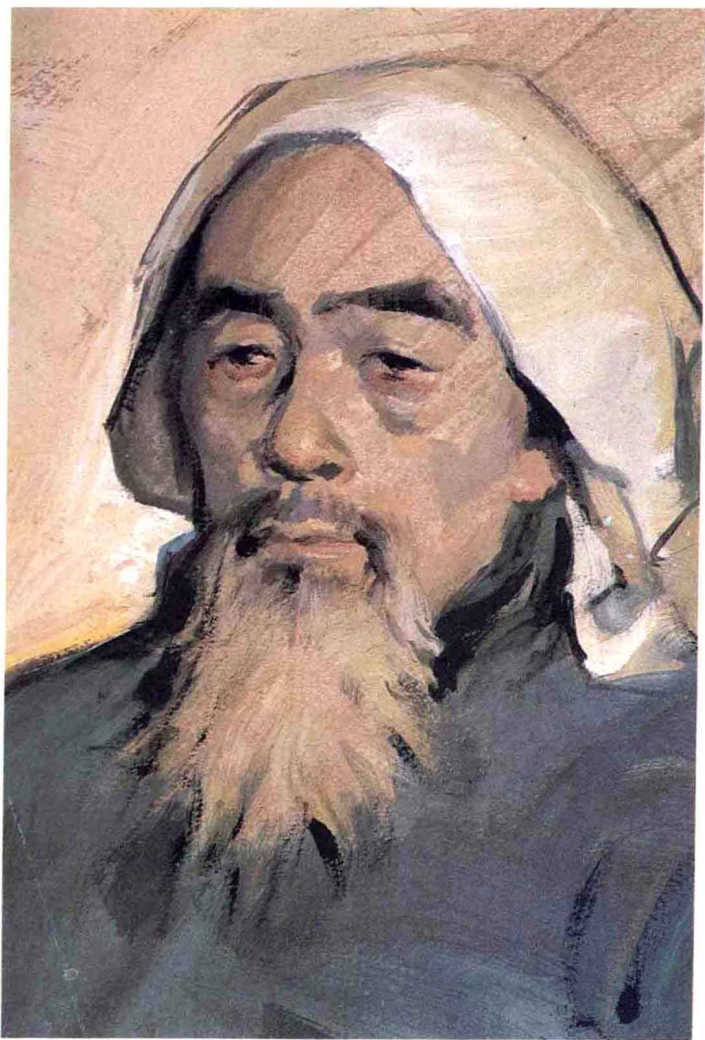
二 水粉人物写生的一般步骤:

掌握好水粉人物写生作画步骤不仅能够充分掌握运用工具的性能还可以逐步培养正确的观察方法,提高水粉人物写生的

表现技能。

在水粉画中,人物写生难度较大,作者不仅要熟悉人物的结构、动态、肤色以及神情等复杂因素,而且还要熟悉水粉的性能特点,避开其短处,因此在水粉写生中,适宜的步骤就显得大为重要了。

首先,作者对所画对象应做全面的观察,选择最佳视角,对其主要特征有明确的认识。作画之前要作好各种准备工作,如裱纸、备色和准备好所有工具,放松精神,明确作画目的,设定作画计划,先以新鲜的感觉画一幅小色彩稿,以把握大关系和保持

这是一种速写式水粉写生,画面带笔触的底色是留出来的。画前用灰色把纸粗略涂一遍,然后用深颜色画出形象特征的主要结构,再用浅色提亮最突出的部分。

“第一印象”。

第一步:构图起稿

水粉画的构图起草不宜过重地使用铅笔,尽量避免使用橡皮,这样容易破坏纸面影响画面效果。另外水粉画的覆盖力很强,表现过程也较复杂,因此,没必要把草稿画得过细,以免限制下一步的发挥。可采用以水冲淡的单色,简括地把对象的形体比例、动态和透视关系确定在适当的位置上。构图的关键任务就是准确抓住人物的比例、动态、特征。

9. 戴白头巾的老人

第二步:基本色调

用较大的笔蘸较多水分颜色,凭感觉概括地明确表现对象大的明暗关系和色彩冷暖关系,如人物、背景、道具等几个大色块的对比关系,切记颜色不宜厚重,也不应过分细腻刻画局部色彩,而是要把握色彩基调和各部分的色彩倾向,为深入刻画奠定基础。

第三步:深入展开

用整体比较的方法,具体分析对象的形体、色彩、空间、质量等关系的构成因素,进行整体控制下有计划的深入表现。

为充分发挥水粉画的特长,尽可能用湿画法局部一遍完成,这样可以利用水分和色彩的自然衔接,发挥水粉画淋漓、润泽的效果。如人物脸部明暗交界线的色彩变化极其微妙、复杂,用湿画法可以自然、生动、恰如其分地表现出来。

每个部分的展开多是有计划地用湿画法从表示结构的最暗处的色调开始,具体表现出明暗、冷暖的色彩倾向,待干后再用干画法进一步刻画具体细节,在整体的控制下逐步充实、具体、协调。

在这关键性的步骤中,既要明确作画计划,又要充分调动感觉的灵感。既要深入具体的刻画,又要保持整体的新鲜感。既要表现丰富的色彩变化,又要控制特定的总体色调。总之,关键是调动和综合发挥作者的观察、理解、表现、创造和控制能力。

第四步:调整完善

随着画面的扩展、深入和具体的描绘,往往会使最初的新鲜感逐渐淡漠、迟钝,画面的整体效果也不免随之受其影响。因此在最后阶段有必要根据作画目的进行全面地调整和艺术处理,加强主题的深入体现,突出典型特征,大胆减弱或删除干扰主题的部分,使画面成为完整、和谐、丰富、感人的艺术佳作。

三、写生步骤示范图

(一)头像写生步骤

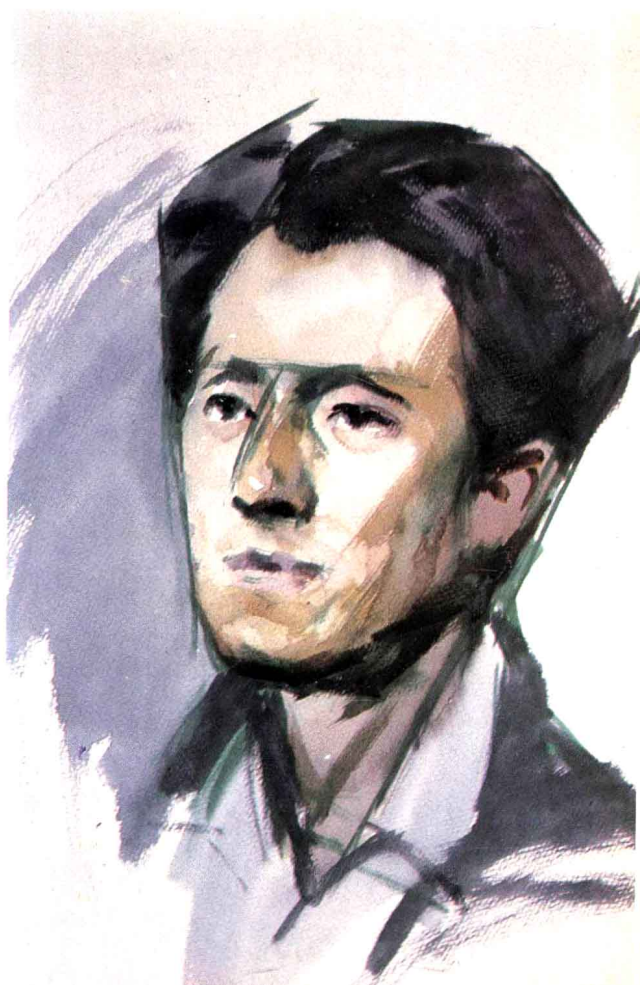
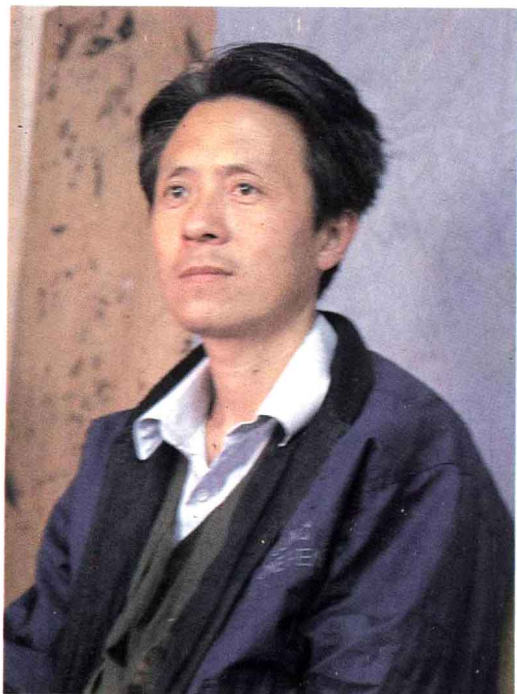
人物写生主要先从头像开始,人物的性格、气质、情绪多通过人物面部体现出来。头像的写生训练,一般从男人头像开始,因为男人的面部结构清楚,色彩变化单纯,便于初学者观察和表现。

头像写生(一)《中年男人》

这是课堂人物写生示范,共用了三个小时。模特儿是四十多岁的中年男子,面部结构清晰,特征明显。

图一:起形。用中号油画笔,蘸用水冲淡的颜色(大红+深绿),有计划地将人物的形体比例、动态、结构在适当的构图 中概括地表示出来。

图二:敷色。凭着对表现对象的整体感觉,铺出大的明暗关系和色彩关系。用大号笔,以较粗犷的运笔,像水彩画那样,表现带有倾向性的色块和色彩关系。

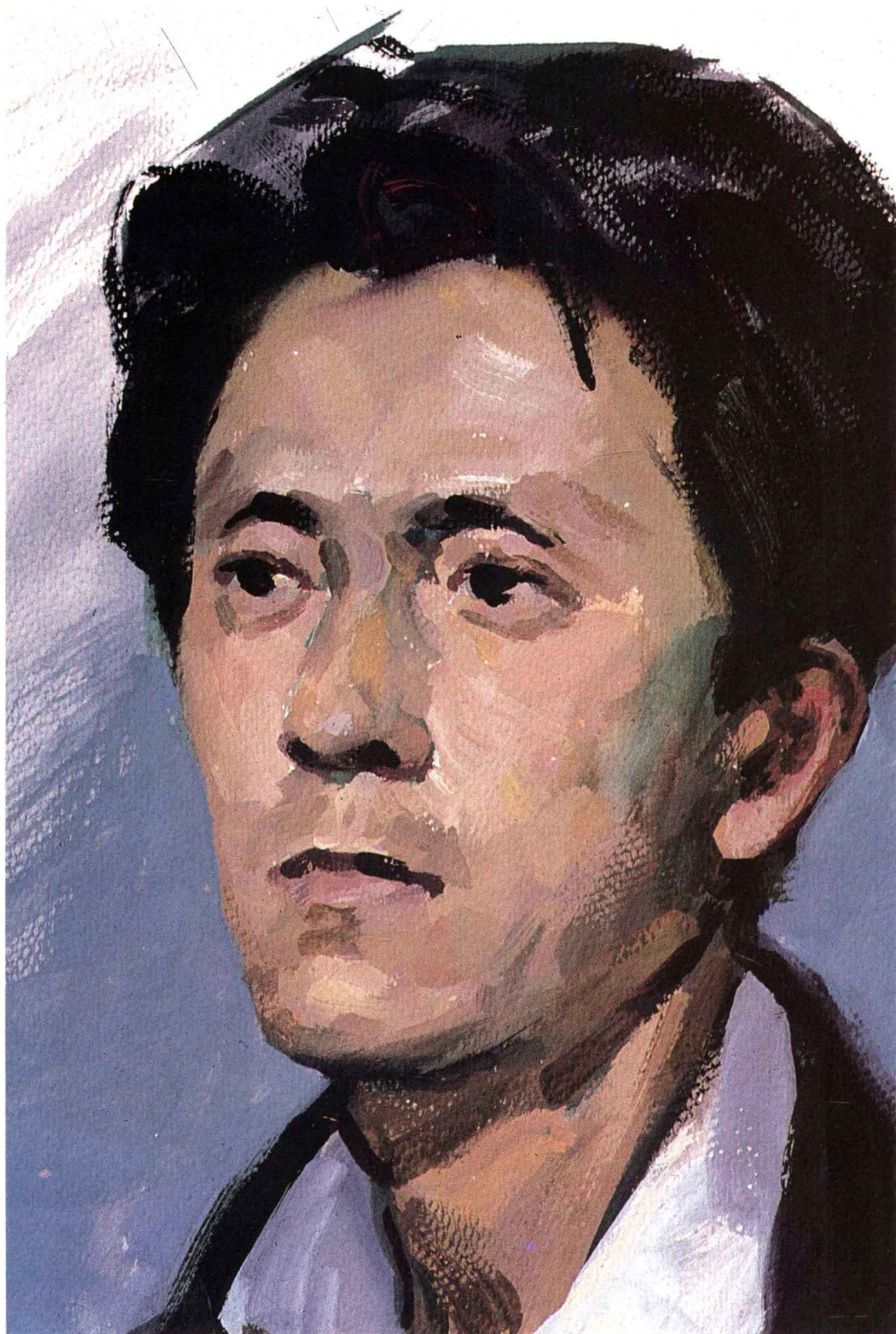

图三:先调整一遍人物的形体结构关系,把握表现对象的特征。从发际开始,一遍完成额部的色彩关系。最初调出的色彩相当关键,它将决定整个画面色调的进展,额部要注意额丘和眉弓的结构关系,既要抓紧又要含蓄。五官部分的色彩比较丰富,变化也微妙,刻画可细致一些,但一定不能脱离整体的色调。面部的色彩关系尽量一气呵成,尤其暗部的处理,用色要薄,变化要减弱,明暗交界线的处理要准确,色彩的衔接过渡要自然,而眼、鼻、嘴、耳可以留在下一步具体刻画。

图四:肯定面部的色彩关系,用笔应果断准确,深入具体地刻画面部表情和五官结构,使所画对象自然生动、神形兼备。

头像写生(二)《女大学生》

图一:在构图中,人物头像的角度、动态、光线十分重要。先应做好计划,用辅助线将人物的结构、特征和动态简括地表现出来。

图二:由于画面以红色为主调,所以用板刷先将纸面涂成红色基调,颜色不宜太厚,也不要太纯,留下运笔的痕迹,为下一步铺奠基调。

图三:用重颜色确定头部、五官的基本结构及头发的基调。从额部开始,用肯定的颜色表现面部的色彩关系。

图四、五:在大体完成面部结构和色彩关系的同时,铺出画面整体的明暗对比和色调对比关系,并在整体关系的控制下进行深入具体的刻画。

图六:这是三个小时之内的完成图。适当的保留最初的底色,即可节省时间,也使画面自然生动,主体更显突出。

