

水

美术教材丛书

彩

人

物

THE ART OF
WATER-COLOR
FIGURE PAINTING

画

艺

术

水

蒋跃著 中国美术学院出版社

彩

水彩人物画艺术

蒋 跃 著

中国美术学院出版社

责任编辑 杨 英
封面设计 毛德宝
版式设计 杨轩飞
图片摄影 范 厉
责任监制 葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

水彩人物画艺术/蒋跃著. —杭州: 中国美术学院出版社,
2000.6

ISBN 7-81019-827-0

I.水… II.蒋… III.水彩画:人物画-技法(美术)
IV.J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 13057 号

书 名 水彩人物画艺术
作 者 蒋 跃
出版发行 中国美术学院出版社
地 址 中国·杭州南山路 218 号 邮政编码 310002
印 刷 浙江印刷集团公司
经 销 全国新华书店
版 次 2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷
开 本 787×1092 1/16
字 数 20 千
图 数 彩图 118 幅
印 张 5
印 数 0001—3000
ISBN 7-81019-827-0/J·765
定 价 28.00 元

作者简介

蒋跃, 1986年毕业于中国美术学院, 同年留校任教至今。1993年毕业于本院油画系硕士研究生课程进修班。现为中国美院副教授、中国美术家协会会员, 中国水彩画家协会理事, 浙江水彩画家协会常务理事、秘书长, 浙江美术教育研究会常务理事、副秘书长。

主修水彩画和中国画研究。作品多次参加全国性重大美术展览, 并先后在美国、日本、韩国、扎伊尔、印尼、马来西亚等国及香港、台湾等地区展出。曾荣获首届全国水彩画艺术展金奖、第7届中国水彩画大展金奖, 以及荣获由美国国际艺术委员会、中国美术家协会颁发的金马奖、优秀作品奖、铜奖等国家级以上的各种奖项10余次。多幅作品被中华人民共和国文化部、深圳美术馆、挪威使馆等收藏。

出版有《水彩画技法》、《水彩画技法·创意·赏析》、《水彩画问答》、《水彩画要点50讲》、《水彩静物·风景画画法图解》、《中国人物·花鸟画画法图解》等著作。并有专业论文10余万字及美术作品数百幅发表于国内外各种刊物及大型画册。多次参加国内外重大学术活动。《美术》、《画廊》、《艺术贵族》、《美术大观》、《中国水彩》、《浙江画报》、《人民日报》、《美术报》等20多家报刊对其艺术成就均有介绍。

图 1

前言

水彩画,属西方绘画体系,于近百年间传入我国。由于它在水、用笔等方面与中国画有许多共同之处,且与东方人含蓄、潇洒的审美心理相吻合,成为深受人们欢迎的画种。因其工具简单,使用方便,成为色彩启蒙教育的最佳选择。然而,尽管在我国的师范院校和中小学都设有水彩课,但许多人仍只会画厚涂的水粉画,不会画透明的水彩画。本书的目的正是出于学校美术教学和自学者学习的需求,以图文并茂的形式,具体阐述水彩人物画的基本知识和重点、难点,试图在重新审视基础与创作的关系中,把一些原理用尽量通俗的方式介绍给大家,从而把水彩画人物的一般表现、处理与精神内涵联系起来,不断拓宽思维空间和思想意境。

该书把水彩画人物学习的一般原理和个人创意的开发有机结合,使大家在通读文字和观摩示范作品中,在一般规律的具体运用中,在各种方法的联系和比较中,领悟从生活到创作之间的内涵,从而在基本训练稳健有序的同时,把握精神意境的开拓,使理性和感性认识相结合,挖掘出读者的创造潜力,从而走向艺术家之路。

这,正是作者所期待的。

(本书插图除图57、58、62、68、85外,均为作者所画)

蒋 跃

1999年于杭州隐水轩

目 录

一 水彩人物画艺术概述	1
二 水彩画人物的语言特点	2
三 水彩画人物的基本技法	4
1. 干叠法	4
2. 湿叠法	5
3. 干湿并用法	6
四 水彩画人物的表现要素	7
1. 造 型	7
2. 色 彩	9
3. 技 巧	10
五 水彩画人物写生步骤分析	11
1. 头 像	11
2. 半身像	15
3. 全身像	19
4. 人 体	24
六 水彩画人物的各种艺术处理	28
1. 服饰与身份	28
2. 头发的表现	29
3. 表情与体态	30
4. 光线与气氛	32
5. 色调与情感	33
6. 尺幅与意境	34
7. 主与宾	35
8. 人物与环境	37
9. 人物与背景	37
10. 形与神	39
11. 虚写与实写	39
12. 情调与气氛	41
13. 趣味中心	42
14. 空白问题	44

15. 顾盼呼应45
16. 构图与构成46

七 水彩画人物表现的几种辅助手段47

1. 纸吸法47
2. 淡 彩48
3. 喷 水49
4. 揉 纸49
5. 蜡 笔50
6. 蛋 彩51

八 水彩画人物创作52

1. 构 思52
2. 构 图52
3. 过 程54
4. 推 敲57
5. 色 稿61

九 水彩画人物的风格62

1. 写实型62
2. 写意型62
3. 装饰型64
4. 国画型65
5. 版画型66
6. 综合型67

十 水彩画人物实例赏析68

- 《渔讯》68
- 《世纪风》69
- 《高原印象·人》70
- 《女人体习作之一》71
- 《三代人》72
- 《女人体习作之二》73
- 《四季之一·秋颂》74

一 水彩人物画艺术概述

水彩画以水韵、彩趣、诗情独树一帜,用水彩作人物画更具有清新、明快、透明的语言特质,为其他画种所无法替代。在历史上许多大画家都有许多优秀的水彩画人物作品问世。但同时,由于水彩画工具和材料的特殊要求和限制,因此造成操作上的难度,加之人物的结构严谨,略有不准便会面目全非。而且人物是有思想感情的,要求画家对生活有深刻的理解和敏锐的观察力,以形写神。然而“无限风光在险峰”,人物画最能直接体现人的精神世界和现实生活,有很大的社会容量与丰富的思想内涵。

画好水彩画人物,有许多因素。但在总体上,我认为这几个方面不容忽视:1. 扎实的造型基础,素描学习相当重要;2. 时代性,作品要有鲜明的时代特点;3. 正确的审美情趣,较高的艺术格调;4. 有新的精神风貌和与众不同的形式风格;5. 娴熟的水彩画表现技巧,充分发挥画种的语言特点。

图 2

图 3

二 水彩画人物的语言特点

水彩画人物的艺术魅力在于透明、灵动、水韵……但其难度也在此。严谨的造型与水分的控制，色彩的严格规律与自由酣畅的笔意等等，操作上的技术含量高，要求一笔下去要同时做到形、神、色、水四要素同时到位。（见图5）我们通过具体画面的比较就能较清楚地看到这一点。

水粉画人物，是以含粉质并具有覆盖力的颜色作画，其优点是可以反复修改，但缺少油画的丰厚感和水彩画的透明感。（见图4）

图 4

图 5

油画人物，用油质材料进行形象塑造，有较强的表现力，可以画得深入、细致。但所需工具和程序繁复，一般制作时间较长。
(见图 6)

图 6

图 7

国画人物，用毛笔、宣纸作画，以线作为主要的造型手段，色彩趋于淡雅。笔、墨效果是衡量其艺术水平的重要标志。
(见图 7)

三 水彩画人物的基本技法

1. 干叠法

水彩画人物的干叠法是指在第一遍颜色干透后,利用水彩色透明的特点,再叠加第二遍色,待第二遍色干透了,叠加第三遍……由于色彩的层层叠加,可以画得深入和充分,是一种稳健有序的方法。但每上一遍色,还是要讲究色彩的变化,注意用笔的生动性,另外,需加注意,颜色叠多了容易变得混浊不透明。

干叠法,一般是从浅色画到深色,空出高光位置,从大面积画到细部。参见图8。

图 9

图 8

2. 湿叠法

水彩画人物的湿叠法，是指在刷湿的画纸或湿的底色上连续着色，一气呵成的方法。它最能体现水彩画水色淋漓、滋润流畅的语言特点。但由于是“水中作业”，画面不易控制。因此，在人物造型的严谨之处，须果断用笔。“稳、准、狠”一步到位。具体作画时应从整体着眼，从浅处到深处部分展开，并考虑前一色与后一色衔接后的效果。切忌在半干状态下叠加，因为前一色未干透，极易刷洗出底色，使得水渍斑斑。参见图10。

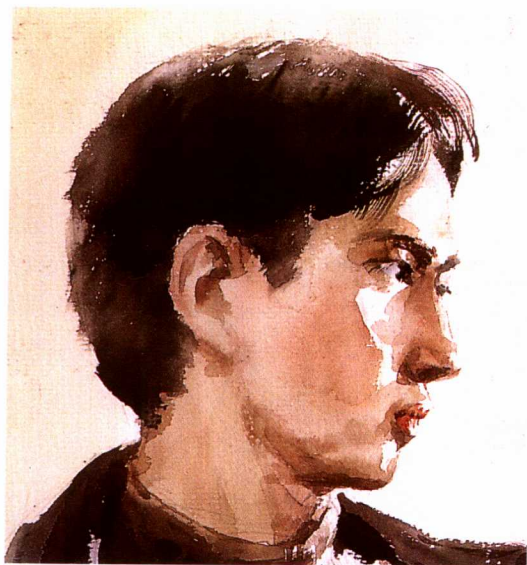

图 11

图 10

3. 干湿并用法

实际上,在水彩画人物的写生或创作中,大部分情况下往往是干、湿画法并用,以求得既酣畅又丰富的艺术表现力。

干湿并用法一般的规则是:先湿后干,远湿近干,虚湿实干,宾湿主干……在人物结构的“要害”处往往用干叠法,以求得结实的效果;而在柔和处以湿画法居多。比如在画女性头像时,脸颊部分用湿叠法,以体现柔媚和丰腴之感,而鼻子部分用干叠法进行深入塑造,以表现挺拔厚实的立体感觉。参见图12。

图 13

图 12

四 水彩画人物的表现要素

1. 造型

水彩画人物艺术水平的高下，最关键之处是造型。水彩画落笔无回，只能加，不能减（当然局部也可以洗，但只能是一种补救），每一笔都有造型、色彩、水分等问题，如果没有扎实的基本功，是很难用好的。

一位画家用在造型训练上的时间几乎贯穿了其一生。造型能力的提高主要依靠素描学习，并且要研究人物的运动、解剖、结构、比例、透视、体块等规律特点。只有熟谙这些知识，方能在水彩画的人物

图 14

写生或创作时得心应手。

造型训练，可以通过素描练习中的各种方法，如慢写、速写、摹写和默写等得到提高。

图 14 头像速写以炭精条为工具，主要抓神态。图 15 人像慢写以铅笔为工具，表现空间层次感。

这是两幅人体素描作业，图 16 以线、面结合的表现手法，抓对象的体态、骨点、透视等要素，力求做到严谨性与生动性相一致。图 17 以线为主，在结构的关键部位略施明暗，使之厚实。

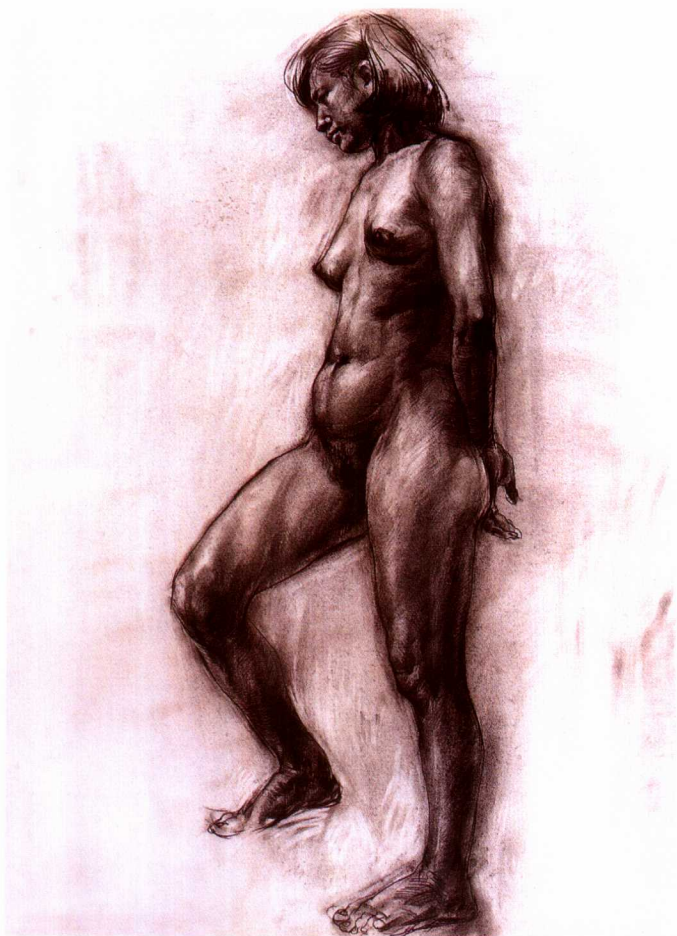
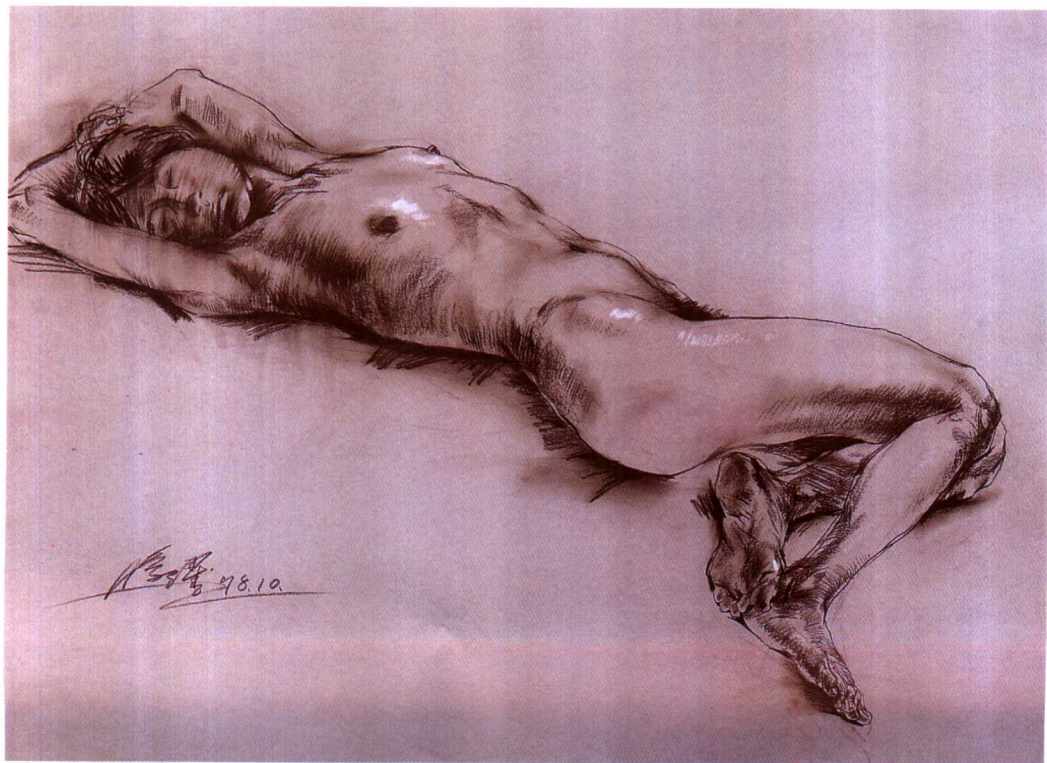

图 16

图 17

2. 色彩

水彩画人物要做到既要有水的畅快淋漓之韵味，又要有彩的隽永亮丽之感受。其着眼点是注重大的色彩关系、色调特点、色彩感受等等，把杂乱纷呈的色彩从色相、明度、纯度、冷暖等几个方面去归纳和概括。

水彩画人物的色彩讲究概括和提炼，使其呈现出既单纯又不失丰富的效果。如下图，着色不多，但却有色彩感，以及由此产生的节奏感和空间感，色阶短而亮。

图 18

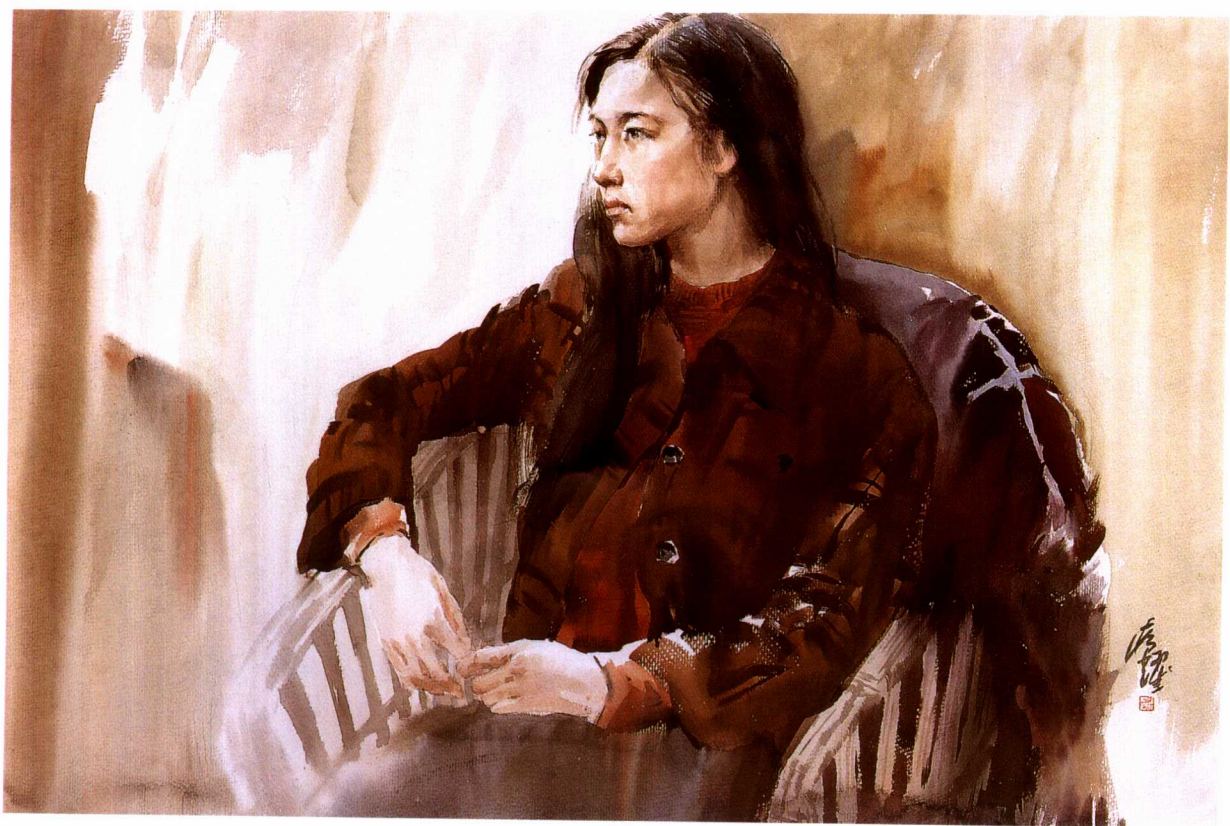

图 19

3. 技巧

光有造型和色彩能力还是不够的,作品最终要通过画家的技术操作落实到画面上,因此,水彩技巧的高低,直接影响画面的最后效果。

水彩画人物技巧的难度在于:水分与用笔、用色关系的控制。用水时要注意笔端的含水量的多少,执笔速度的快慢以及画面上干湿的程度。含水量多,画面湿,用笔要快、果断;反之,用笔则慢。用笔的关键是要掌握下笔的时间,时间太短,渗化过度,形体不清;时间太长,形、色死板,衔接生硬。

画时,对色彩、形体、水分等事先都应有所考虑,做到“胸有成竹”,忌滞腻、反复涂抹、刻板,产生花、乱、脏等毛病。

上图,画中头部严谨,而背景虚灵,头发、衣纹的用笔干湿不同而产生变化。