

学 练 画 书 系

人像水粉写生深入学习

人像

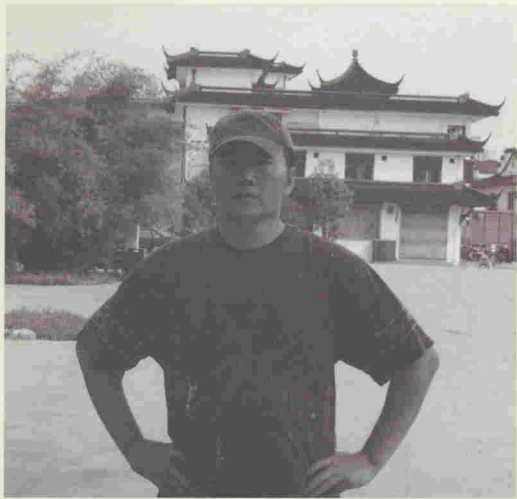

范例

李跃滨 著绘 (M) 上海书店出版社

李跃滨

哈尔滨市人,1987年毕业于哈尔滨师范大学美术系,获文学学士学位,留校任教。1994年7月毕业于鲁迅美术学院油画系,获文学硕士学位。曾任教于哈尔滨师范大学艺术学院。2001年10月调入上海大学美术学院,现为上海大学美术学院副教授,中国油画学会会员,上海美术家协会会员。

美术作品多次入选全国美术作品展并多次在画、市美术作品展中获奖,作品及论文发表于多种专业刊物和美术作品集,著有《学院素描赏析》、《美术高考训练色彩》、《李跃滨画室素描综合训练》、《素描石膏、人像、静物深入学习范例》、《色彩水粉静物深入学习范例》等。

图书在版编目(CIP)数据

人像水粉写生深入学习范例/李跃滨绘. — 上海:上海书店出版社, 2003.4
(学练画书系)
ISBN 7-80678-068-8

I. 人... II. 李... III. 水粉画: 肖像画: 写生画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 021140 号

人像水粉写生深入学习范例

绘 著 李跃滨
责任编辑 那泽民
整体设计 那泽民
技术编辑 吴 放
出版发行 世纪出版集团 上海书店出版社
地 址 200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc
制 版 上海精英彩色印务有限公司
印 刷 上海三印时报印刷有限公司
开 本 787 × 1092mm 1/8
印 张 4
印 数 1-5000
版 次 2003年4月第一版
印 次 2003年4月第一次印刷
书 号 ISBN 7-80678-068-8/J.38
定 价 22.00 元

致学子们一点经验和体会

这本水粉人像教材的实施目的，是帮助初学者通过实践学习写生水粉人像的方法。为了直观，简捷地解释和说明水粉人像的画法，我在绘制这些水粉人像的过程中，着意列举了各种人像的角度及人像的不同光线，对每一幅都作了简要的说明，通过一幅幅写生的实例来验证此方法的可行性。

就目前美术院校高考色彩试题看，有一些高等美术院校已把高考色彩试题锁定在人像上，还有一些高等美术院校把色彩人像考题作为区别优、劣学生的准绳。如果有的学生只会画水粉静物，不会画水粉人像，那么他将被视为“劣生”，依然不能考取理想的院校，所以应该倡导美术学子都学一点水粉人像的技法，有备无患。

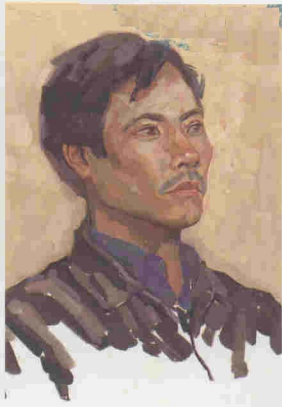
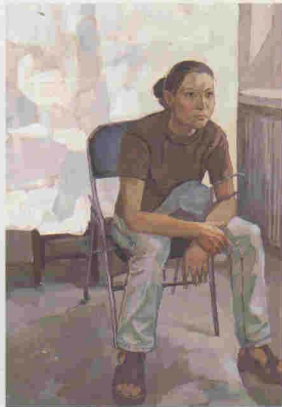
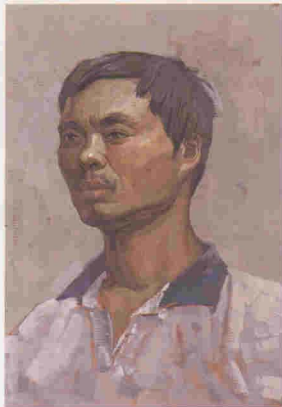
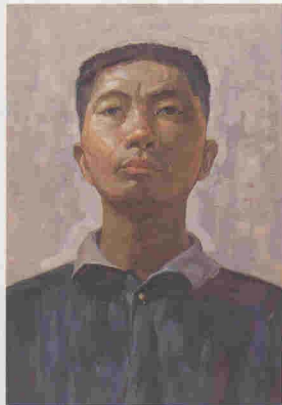
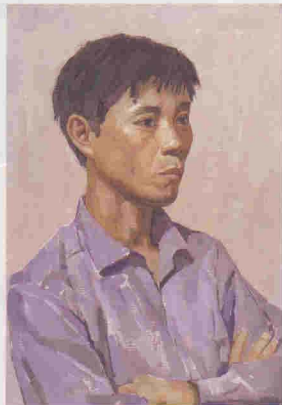
我认为在绘制水粉人像时应遵循两个规律，一是素描规律，二是色彩规律。首先我们谈一下素描规律。当我们写生人像时，构图、结构、黑、白、灰等都是素描规律的内容，而这些因素完成的成功与否会直接影响人像的“准确性”，而“准确性”是衡量学子功底的基本标

准，在写生过程中要严格执行素描的基本规律。

我们再谈一下色彩规律，其实色彩规律是色彩人像的最终表达规律。我们在写生时往往都是室内光线，那么室内光线（除了灯光外），一般都是冷光，确定冷光的光源色，我们就能得出背光的暖色，这就给写生者把握色彩的冷暖提供了依据，当然写生水粉人像的冷暖并非如此简单，它需要去感受和比较，究竟色彩冷到何种程度，到底色彩暖到什么样子，还需要斟酌，不能随意夸大冷色或暖色，那样都会使画面产生不良的后果。

总之在学习水粉头像的实践中，要不断积累和掌握有关的技法及调色规律，它包括色彩的饱和度、水粉颜料的薄厚等。一些经验难以用语言来叙述，我们在学习水粉人像的进程中一定要坚持先画暗部，后画亮部，先整体后局部，只有按规律学习，才能取得更大的进步。

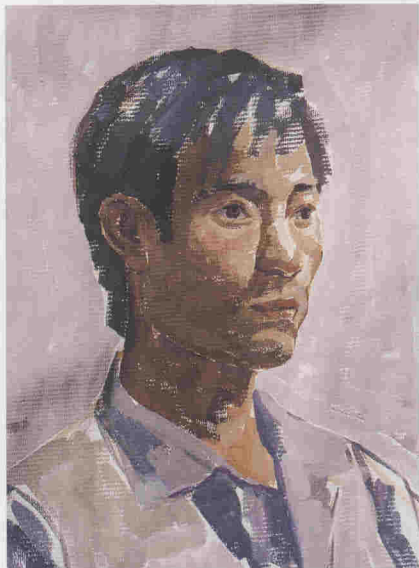
李跃滨 2003.3.18

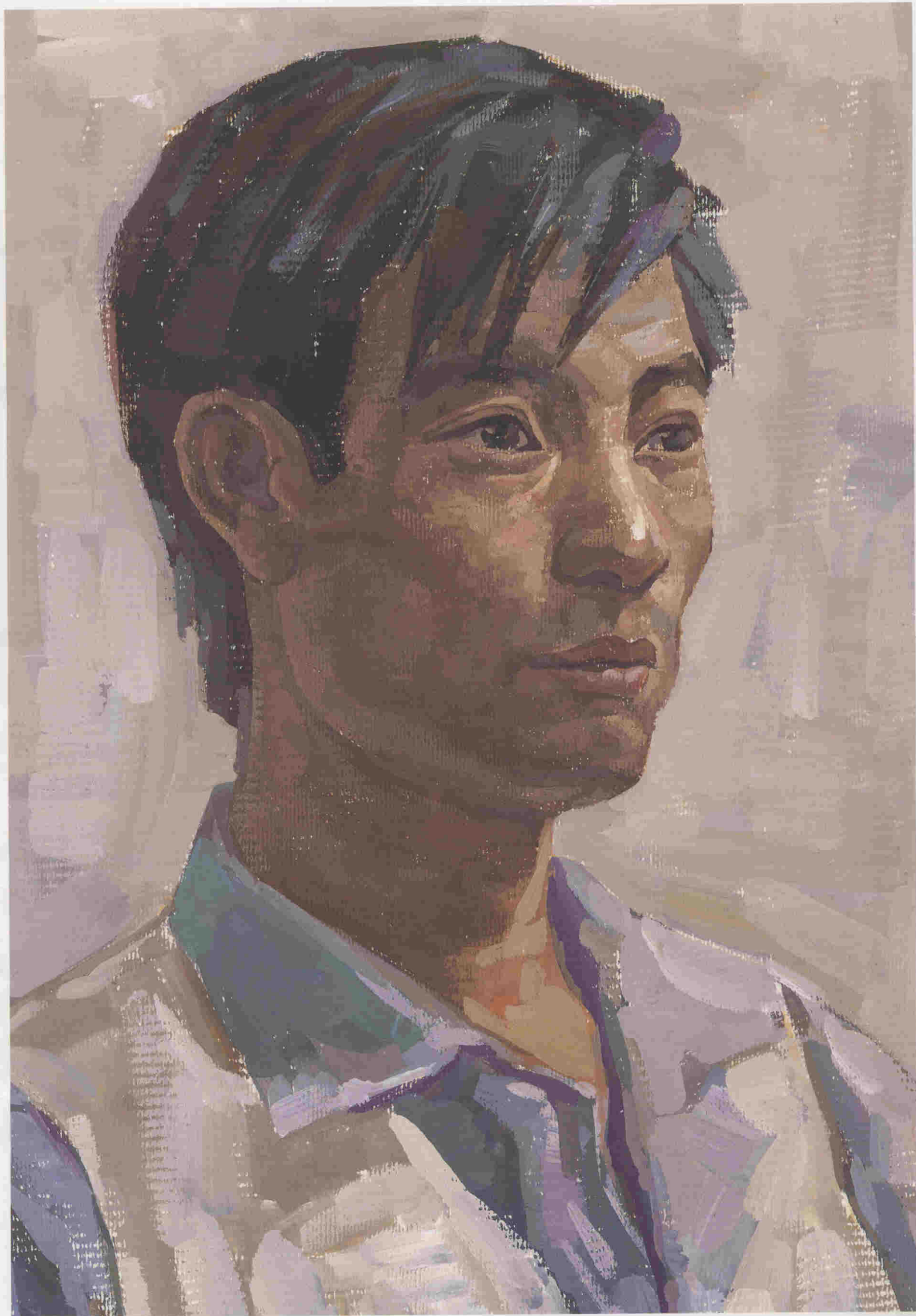

☞ 该青年男子肖像所呈现的角度，是暗部面积大，骨骼肌肉关系含蓄，基于这样的现象，我们不妨分析一下骨点的位置、肌肉之间的关系，该肖像亮部面积小，但转折关系不可忽视，该肖像写生难点还是在绘制暗部，能否成功表现暗部的耳朵、咬肌、颧骨等是绘制该作品的关键。

☞ 该青年男子脸的暗部是最难表现的，我在绘制的过程中，有这样的观点。第一立足于结构关系，第二是在不失掉冷、暖关系的基础上，注意表现暗部，颧骨、咬肌、下巴的连带关系，画这些部分的色彩既是相近的，又是有区别的。

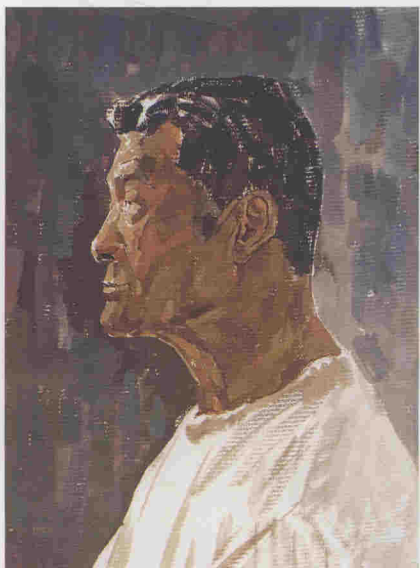

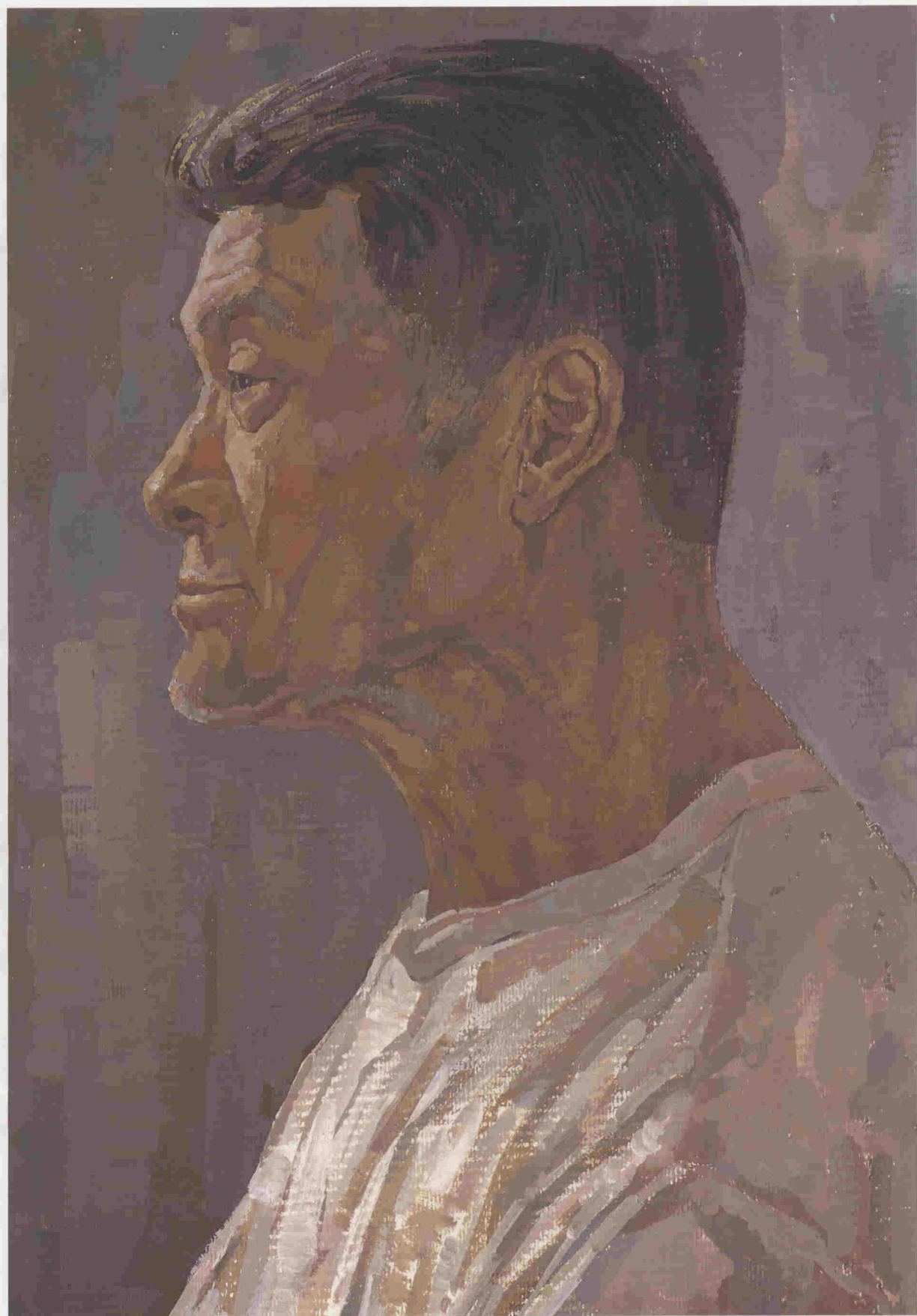

☞ 这个老者侧面肖像是处在暗部的视角，由于光线比较均匀，整个侧面脸上下明度近似，结构关系微妙，写生时要着力强化它们之间的联贯关系。

☞ 由于写生时所处的角度是侧面，画老人像时我首先需考虑的是脸的立体感。其次要考虑暗部视角的用色问题，在这老人像的暗部我用了土黄、熟褐、土红、橄榄绿、紫罗兰和少量的白色，在此我要强调一点是在画暗部时一定要控制白色，否则会给画面造成，粉、脏的感觉。

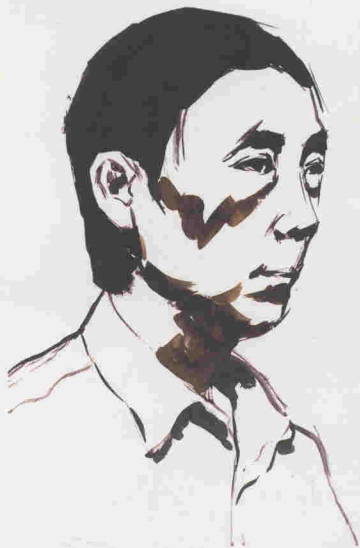

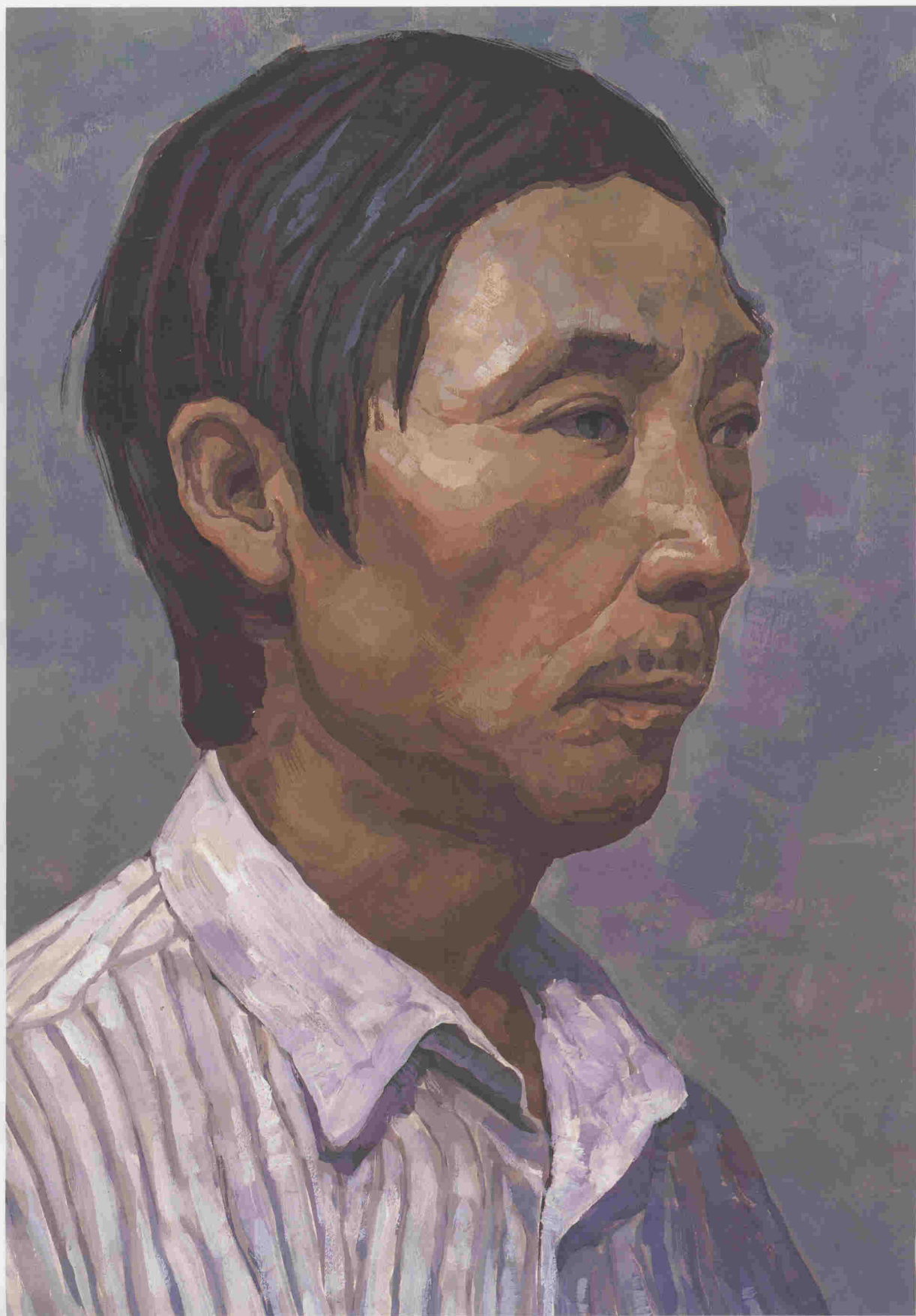

☞ 这一肖像角度接近侧面，但还不是侧面，类似这样的角度准确性要求更高，这个肖像几乎全部脸处于亮面，暗部被压缩成一条线，色彩界于柠檬黄、土红的色调里，值得注意的是，下巴与咬肌这部分暗部色彩，应倾向赭石、土黄。

☞ 由于该肖像处于典型的亮面角度，为绘制减少了许多麻烦。这里指的麻烦是指暗部色彩难控制和表现，当然暗部少，不等于可以随便画，结构的表达依然是写生时所必须强调的。

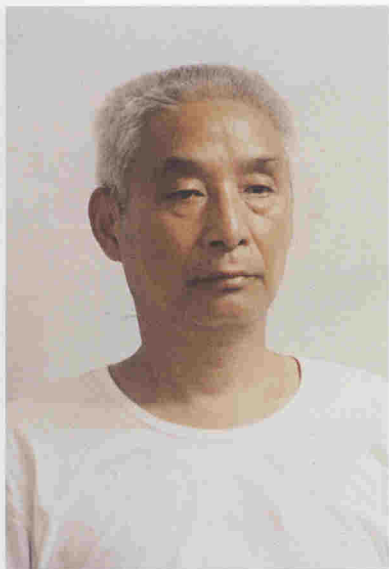

☞ 逆光肖像难度较大，其原因是暗部的结构关系不清楚，不易表现。这个男青年咬肌与下巴的关系就含糊不清，再加上该模特较胖，给写生者造成了更大的困难。然而我们写生类似光线的模特时，更要注意研究暗部的结构关系。

☞ 我在绘制这幅肖像的过程中，试图重点刻画暗部，在控制整体的基础上求得暗的色彩变化，我用了橄榄绿、赭石、土黄和熟褐，当然这几种颜料的量要调配适当，否则也会产生不良的视觉效果。

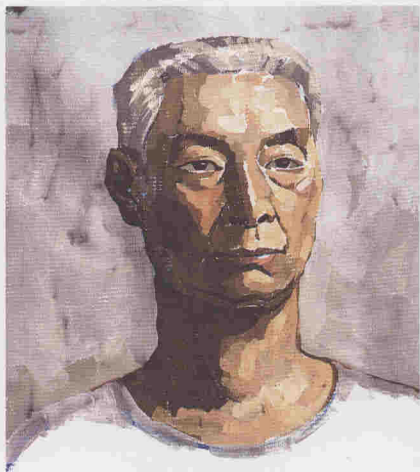

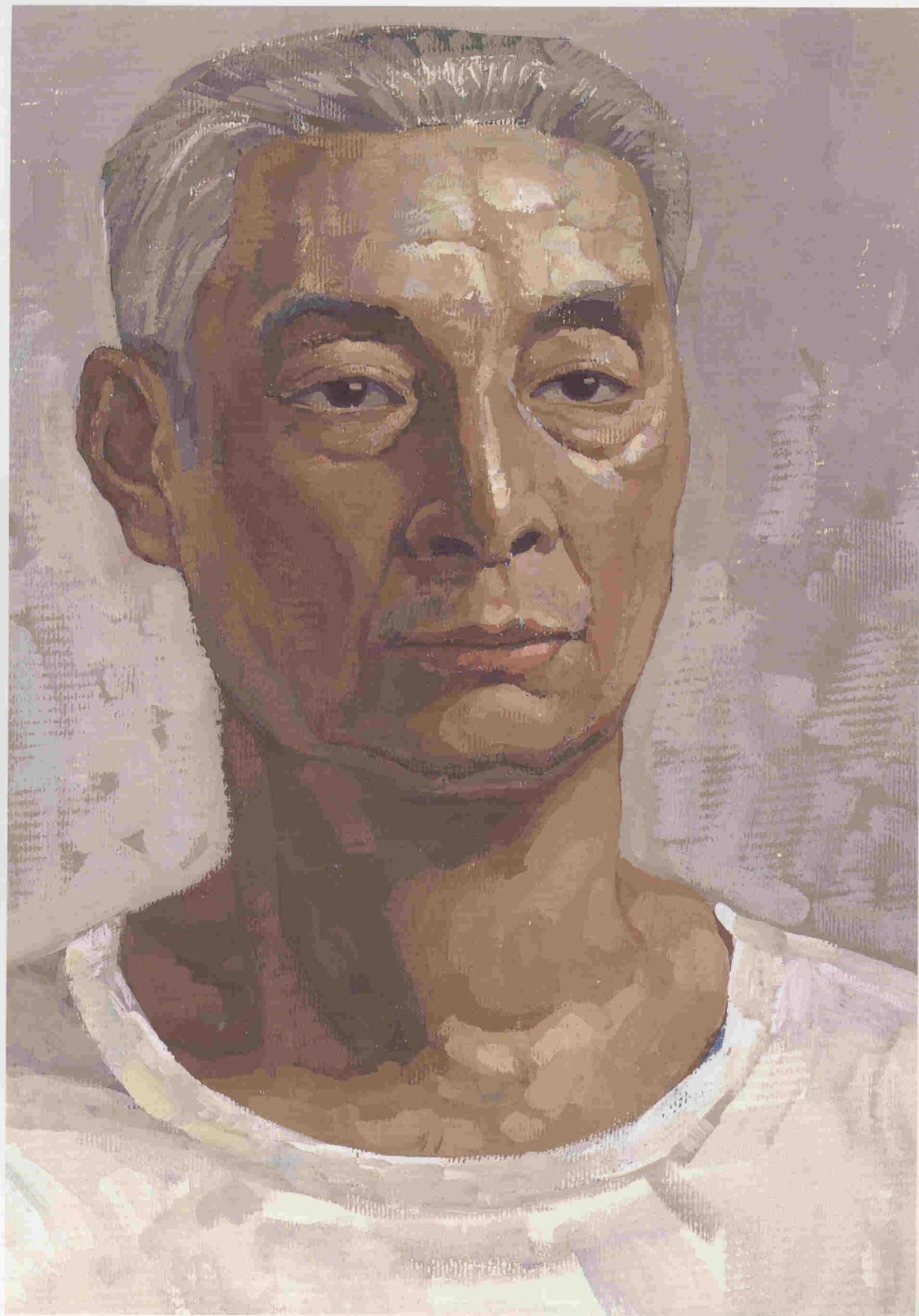

☞ 老年人像的色彩颇有凝重感,这个老人的脸整体来讲偏于土黄色,从脸的明部与暗部对比关系上看,前者近似土黄加绿,而后者则是土红、熟褐,色彩倾向叠加,我们在分析人头像色彩时,应从冷暖着手,也就是建立明、暗两大系统基调,值得注意的是该老人的下巴及咬肌的联系,这部分颇为微妙,难以表现。

☞ 这幅老人肖像问题还是在暗部,主要是颈部和脸的下半部的暗部,塑造这些部分的关系时,既要画出结构关系,又不能忽略色彩的冷暖及色彩的纯度和明度。要想真正掌握水粉肖像的技法还得多做练习。

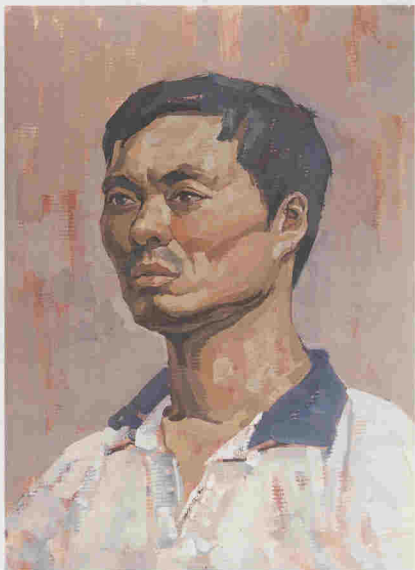
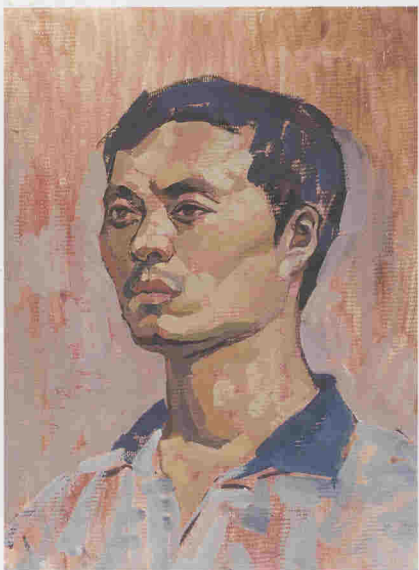
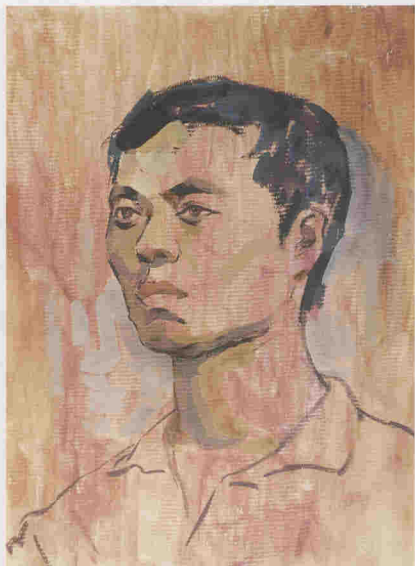

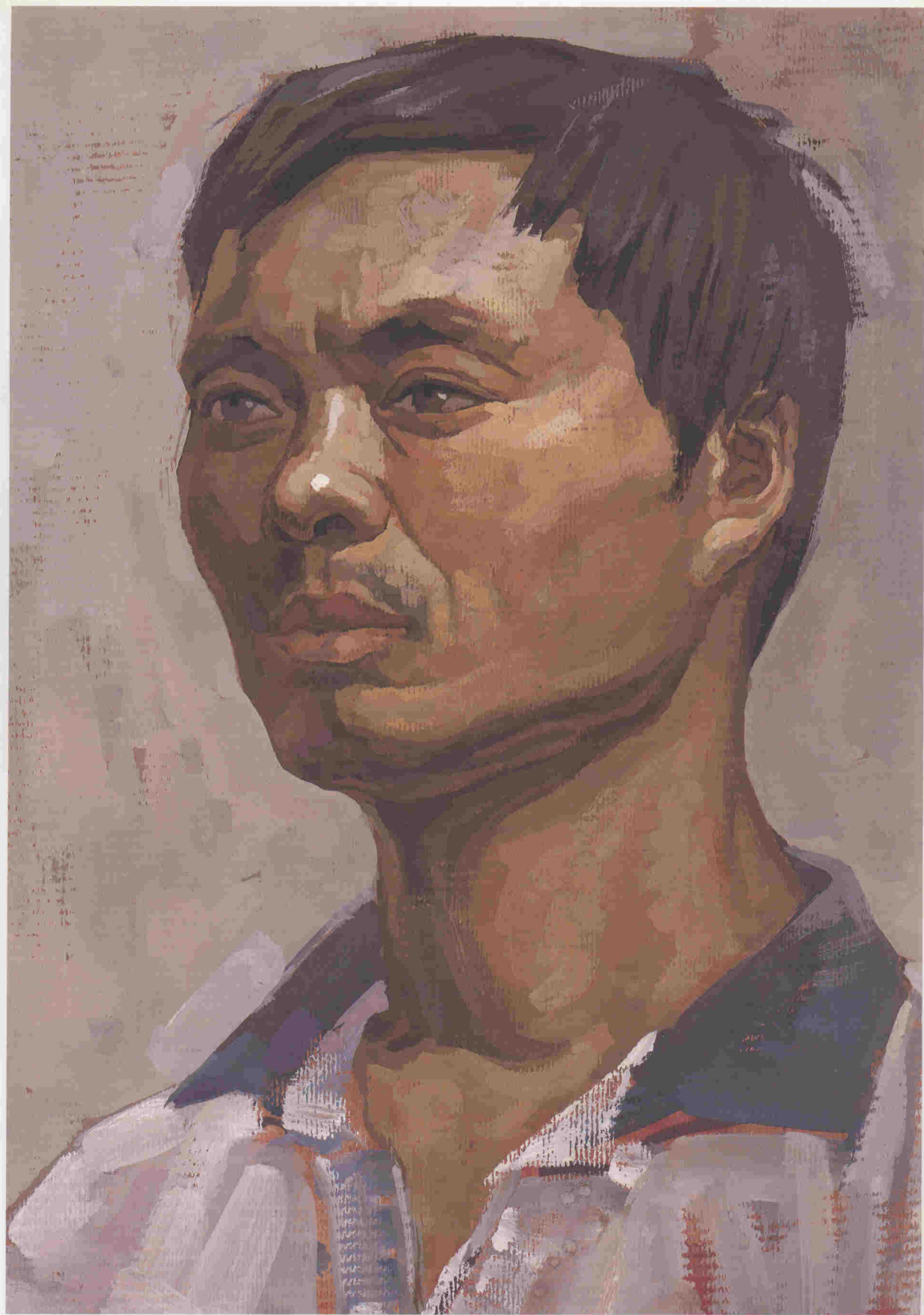

☞ 该青年男子肖像明暗比较强，脸庞的亮部占整个脸的三分之二，该青年男子颧骨较高，脸型宽，脸部肌肉与骨骼构成的关系清晰可见，绘制该肖像的难点在于脸亮部的塑造与刻画。

☞ 当我着手绘制这青年男子肖像时，心中仿佛有一种强烈的愿望，那就是想把模特表现得结实。该青年男子的脸给人偏土黄的感觉，在用色方面，我力争从冷暖分析入手，脸的暗部用了赭石、深红、橄榄绿、土黄、熟褐，明部则用土黄、大红、浅绿、土红和玫瑰红，笔的色彩尽可能地表现结构，从而强化了肖像的塑造感。

☞ 这个模特脸亮部大、暗部小，亮部是占五分之四，暗部占五分之一，绘制这种模特立足于结构的表达，运用素描的原理把黑、白、灰分开，使画面的层次感增强，从而达到塑造人物肖像的准确性。

☞ 这幅肖像笔法简练，在绘制过程中，我首先注意明暗交界线的色彩纯度和明度，用了赭石、熟褐和紫罗兰等，在明暗交界线与亮面过度的部位加了土黄和桔黄，亮部的色彩用了柠檬黄、大红、土黄等颜料。

