

PROFESSOR STUDIO

良师画室

● 人民美术出版社

● 关维兴 赵大鹏 编著

投良师 ● 取真经 ● 修正果

关维兴水彩人物画技法

I

PROFESSOR STUDIO

良师画室

名师示范 名师指导 名师点评 名师答疑

名师示范 名师指导 名师点评 名师答疑

1

图书在版编目(CIP)数据

关维兴水彩人物画技法.1/ 关维兴编著. - 北京: 人民美术出版社, 2001.9
(良师画室)

ISBN 7-102-02437-1

I. 关… II. 关… 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(2001)第 080463 号

代序

从本质上说,方法步骤应归于绘画技巧范畴,有画家独创的特点,因为每个人都不会相同。就是画家本人,每幅作品的方法步骤也不会完全一样。所以说方法与步骤是相对的,天下根本没有一种唯一正确的方法与步骤可供所有人遵循;但是,方法与步骤又是必然要涉及的,每个人最终都要形成一套相应稳定的习惯画法与步骤。我也有自己习惯用的绘画步骤,现介绍出来,仅供参考。希望广大读者全力创造自己的方法与步骤。

关维兴

2001年9月于黄寺画室

出版寄语

《良师画室》是人民美术出版社最新推出的大型技法系列丛书,该丛书汇集了各画种中著名画家的表现技巧,图文并茂,高档印制,为美术界同仁,美术院校学子及美术爱好者学习和交流,奉献一份直观教学式的精品图册。

油画、国画、素描等其它画种的辑册将会陆续面世,敬请关注出版信息。

在此一并感谢本丛书作者——当代画坛精英们的大力支持与合作。

● 责任编辑 韩亚洲

● 装帧设计 晓雷

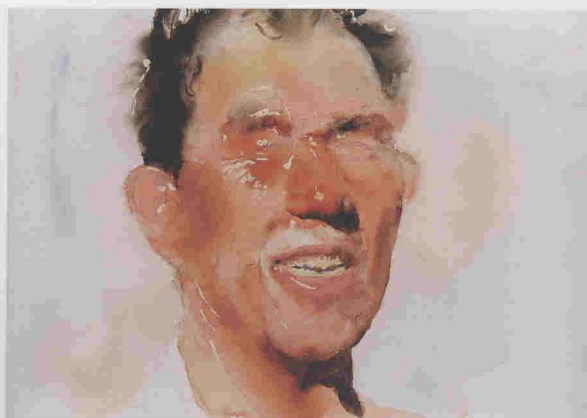
● 责任印制 傅秀山

春光融融 53CMx74CM

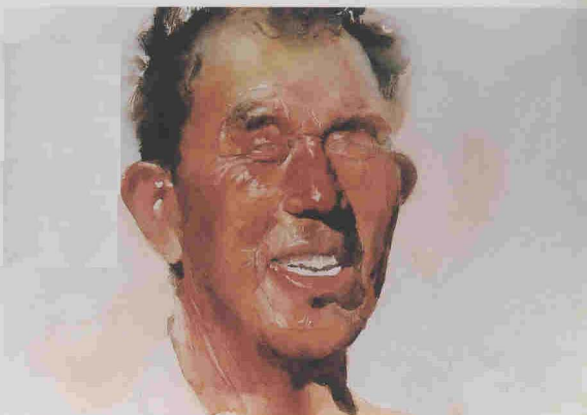
第一步图

第二步图

第三步图

第四步图

● 水彩人物画——写生头像步骤

凡挥毫作画，大都一气呵成。所以，各步骤之间并没有明显的界限，步骤顺序也不是绝对的。但对初学者而言，有明确的步骤仍十分重要，按部就班的练习更有助于达到预期的效果。

水彩人物画步骤概述如下：

第一步，起稿。

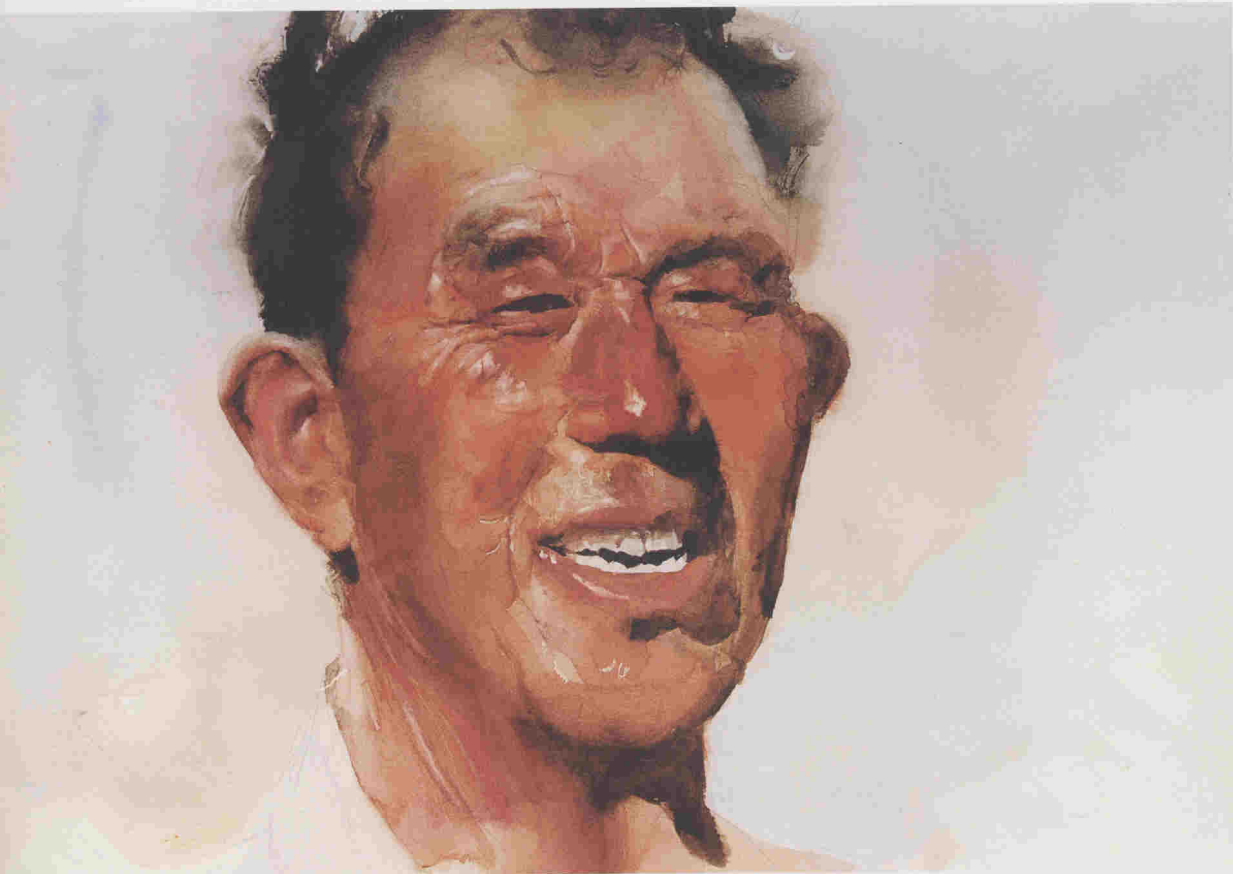
这是发挥你敏锐观察力的一步，要求落幅构图合适。

如果是画写生，用软硬适中的铅笔快速抓住模特的姿势，力求捕捉那最生动、最感人的要素；如果是画创作那就要将你预想中最优美的姿势描绘出来。画头像时，一般容易只画头像本身，忽略肩部的运动，而肩部的运动线对于衬托头部的运动是非常重要的。由于注意了肩部的运动，才比较完美地表现了头部的姿势，给平静的头像增添了几分的生动。画好大轮廓大姿势之后，可以稍慢一点画出重要的结构和重要的细节，比如眼、鼻、口，不过这一切都是轻轻的，并且尽量不使用橡皮。我所以习惯使用H或2H铅笔，就是想尽量保持画面不受污染，而且线条要果断流畅到位。好的画稿应是一幅生动的速写，有松有紧、有主有次、有节奏，忠实地记录下你的意图。如果你的铅笔稿画得犹犹豫豫，稀里糊涂，呆板僵硬，会大大影响随后的进程。当然，力求一个完美的构图也是不容忽视的，构图不好，画起来就十分别扭，后患无穷。

第二，铺大色。

这是检验你色彩洞察力和勇敢程度的一步。考虑到水彩不宜覆盖的特点，要求从整体出发，安排好素描和色彩关系为前提，做到心里有数再动笔。

你已经有有了一个结构严谨、构图完美、细节明晰的稿子，加上水彩特有的那种上色后，铅笔线条依然可见的特征，你就可放心大胆地抓色彩感受了。抓住作品有个性的色调，克服色彩的千篇一律，这步是关键。从具体的感受出发，敢于启用不同种类颜料的调和，不要墨守成规，也不要一画皮肤就固定用这几种颜色，大自然是千变万化的，人物的皮肤颜色也是丰富多彩的。原因是：人有黄、白、黑、棕人种肤色之别；有南方北方、沙漠海岛、高山平原不同居住地域形

36cm × 52cm

作品说明

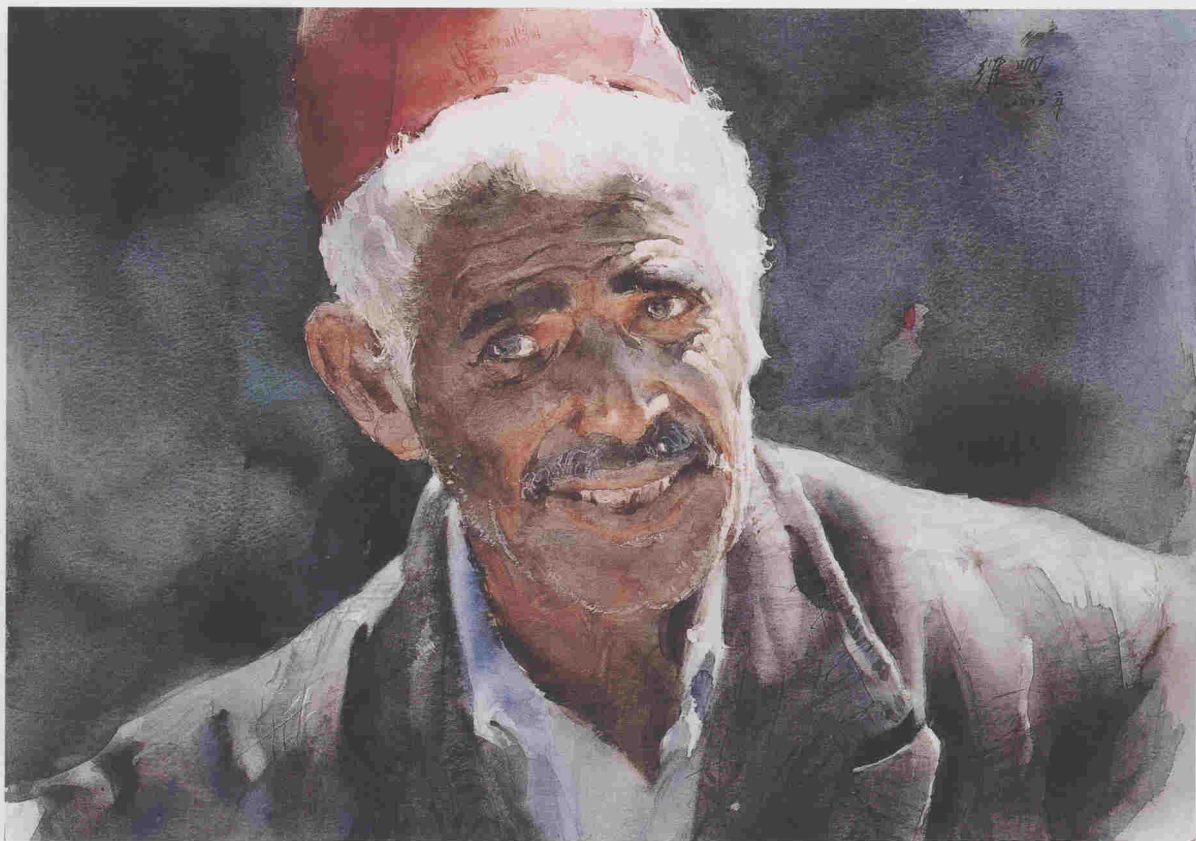
这件作品对我来说，可算在某种意义上的突破，比如，我有生第一次敢把脸的皮肤画得这样红。勇气自然来自生活。2000年应山东音像出版社邀请，到济南录制光盘。当在山东艺术学院完成第一幅《少女》，欲拍摄第二幅《头像》时，我提出要走出教室去画渔民。于是我和摄制组一起来到渤海中心的大钦岛。望着那碧海蓝天，听着那波涛拍击礁石的轰鸣，吸着那充满负离子的空气，我们这些遭受城市水泥块惨重压迫的人，突然感到了一种发自肺腑的惬意，一种海鸥般的自由！于是真的象鸥鸟一样满岛飞翔。可是仍然望不够，听不够，吸不够！

晚霞到来了，是那么灿烂。海岛的太阳，不受山坡遮挡，直逼海平面，尽情散发着红艳艳的光芒。顺着阳光向东方海岸望去，我惊呆了！渔船、渔网、海带、礁石以及忙碌着的人群，全都披上了彩霞。由其是渔民原本就黑里透红的脸膛，在这浓浓的霞光中，在深蓝海水的衬托下，象团团火焰放射着耀眼的光芒！噢，美，我有点惧怕：它怎会这样！我赞美：它必将以它的鲜活的品格，以它强壮的生命，向我已经陈旧的领域发起冲击，我抒双臂迎接它！

（接前页）

成的皮肤色彩的差别；也有男人、女人、老人、儿童，以及不同职业人的肤色的区别；还有人处在早午晚、室内外、阳光、月光、灯光、火光的复杂光线气氛下诸多变化的肤色；更有作为色彩并置时与友邻诸色对比产生无穷变化的肤色。因此，从理论上讲，不会有完全相同的肤色出现，甚至可以说任何一种颜色均可以用来画肤色，只要并置对比得当，都会被接受、被认可。我们没有理由画得雷同。只是皮肤色之间相差细微，必须仔细体察，方能悟到。当然，也要敢于运用主观的，带有创作意识的色彩，犹如魏斯敢用黄调子画雪景那样。

这一步，宜采用大笔多水分，大面积设色，要勇敢泼辣，不要畏缩，自然过渡，顺势发展，避免拮据。背景与主体之间、每个个体之间、发际与皮肤之间，不必严遵界线，允许相互渗透。铺大色可以全画面也可局部进行，这要视具体

突尼斯人 35cm × 50cm

陕西老汉 36cm × 52cm

A

B

C

D

绘画步骤

- A. 起稿
- B. 铺大色
- C. 深入塑造
- D. 调整

渔家大嫂 52cm × 74cm

作品说明

渤海深处的大钦岛上，居住着世代渔民。他们是与大陆居民极不相同的特殊人群。海风烈日熏黑了他们的皮肤，惊涛骇浪铸就了他们的钢筋铁骨，也孕育出了刚毅淳厚豁达乐观的品格。粗声大气的语气，抡着粗壮胳膊说话的姿态，好象波涛永远在面前。就连女人也膀大腰圆，行走总是带着风。这副渔家大嫂就是想表达对渔家妇女的这种感觉。

情况而定。若需要，有的地方也可趁湿实施过渡衔接，如额头、额骨处的明暗过渡。若某处条件具备，也可顺势一次完成。提请注意的是：对于需要保住的珍贵色彩和细节，从现在起就得十分小心，也可借助一些遮盖材料予以帮助，如眼神高光、小块鲜艳的“重点”颜色等。此遍色一小部分能保留到最后，大部分是铺垫，所以还要想到为再覆盖的效果作好准备。为便于以后的多次叠加，这遍色应尽量单纯透明，色相不准关系也不大，只要水分淋漓透明不拮据，在以后的过程中是可以调整的非常准确的。

第三步，深入塑造。

这是展示你绘画真本事的一步。

前一步铺大色如果顺利，此时你便会有一个色彩绚丽、水味十足、爽快透明的初稿，它会引起你强烈的深入的欲望，你就可施展你全部的素描和色彩的才能进行形体刻画与色彩的塑造。先从大的关系着手，逐渐进入具体结构，在大的结构关系没有塑造出来之前，不要急于完成很多细节，以免损坏整体气氛。就好像建筑楼房，先要构筑大件，砌好墙后才能安窗子。在整体平衡，结构严谨，色彩协调的基础上，就要刻画细节，也就是说可以安窗子了，所谓画龙点睛就在此步。如面部额头额骨眼窝等大的结构完成后，必然要画眼嘴唇等细节。头发等暗部亦可大胆加暗到位。但应注意，最暗的地方不宜过多重复，最好一二次完成，不然容易发粉变灰。

此阶段是以色彩的多次叠加为主要绘画手段，本身就蕴藏着巨大的危险性，用色尤其要慎重，真可称得上成亦此时，败亦此时。弄得好，眼看在超越美丽的初稿，预想的一些美妙的效果逐渐被创造出来，你会异常得意，信心倍增，勇往直前；弄得不好，砸锅也在此刻。不是色彩脏腻，就是形体难以收拾，越急越燥，头脑也越发昏，气急败坏，失去理智，甚至将初稿美丽的因素一点不留地不留地破坏殆尽，最后失败而终。

这一步用时最长，思考也应最周密细微。因此，应特别注意以下问题：

- 调和颜料的种类不要太多，越少越好。比较单纯透明的颜色，经多次覆盖也不易变脏；不透明的颜色，叠加后则易污浊变脏。
- 要注意覆盖色与被覆盖色的性质。最好不用补色，补色覆盖易变粉、变灰、变脏。
- 注意运用色彩的冷暖对比。色彩丰富、生动与否，全靠冷暖对比的好坏。不要画成单一的深浅色，那样会失去色彩的魅力，使画面单调呆板无生气。

这一步是绘画主体阶段，也可以说是你一生绘画经历的写照。因此，要养成冷静坚韧的品格，将你的激情容于冷静的思考之中，用平静有序的思考一步一步的实现你的计划。得意之时，不要忘形。继续冷静前进，免得不慎前功尽气；倒霉之时，同样要冷静，首先想办法停止错误的继续蔓延，保护成功之处，接着琢磨补救措施，只要不是全局性的大灾祸，是可以得到不同程度的补救的。

第四步，整理。

这是衡量你总体艺术修养的一步。

按第一印象，全面进行整理。从整体衡量，该减弱的减弱，该加强的加强，太琐碎的地方，用大笔实施统一，力度不够的地方予以强调，使之达到整体完美平衡，符合创作意图，即可签名收笔了。

还应着重指出的是：绘画的全部过程，其实质就是逐渐创造和积累成功之处，不断克服败笔的过程，使优点逐渐沉积。直到优点成为画面的主导，你便获得了一件成功之作。能否及时发现认定成功之处，并保留下来，不再破坏，进行良性积淀，它体现着一个画家的艺术修养、鉴赏能力的高低。艺术修养不高的人，面对出现的精彩效果，或败笔之处均不能识别，该留的留不住，该改的不知道改。说句笑话，就是水彩大师在你的画作上动了笔，你也会将他们改得符合你的艺术水准才感到舒服，才肯住手。所以说一个人鉴赏力有多高，绘画艺术才有多高，绝对不会超越之。因此注意提高艺术修养，提高鉴赏力，是当务之急。

我们提倡水彩人物，要从亮处画起，从大结构画起，是因为这种方法，比较稳妥，比较容易掌握，一般不会冒大的风险，很适合初学者以及大画家们画复杂的主题。至于作为一个成熟的水彩艺术家，可以随心所欲，能够在开始用笔比较随意松活的情况下一次到位，效果会更加生动，具有更强的艺术感染力。

还要提示一下，作水彩头像练习，哪怕是初始阶段也要注意避免坠入“人形静物”的泥潭，要敢于将头像上升到“形象”的层次。形象这个概念，我认为是要认真捉摸的。我喜欢用“形象感”来表达对形象的理解与要求。只有那些确实符合职业、年龄、甚至地域特征，并具有感情和个性的造型，才能算作形象，绝对不要去追求平俗的“美人儿”。只有你画的头像被观众认可了，才能从“人形静物”中升华出来，才可能有艺术生命，才可能成为艺术作品。

最后要向诸位说明：本步骤同时适用于人物半身像和全身像写生及主题性创作。望在实践中不断磨合，举一反三，画出好作品。

拿罐子的突尼斯妇女
73cm × 128cm

PROFESSOR STUDIO

老汉头像 52cmx38cm

ISBN 7-102-02437-1

9 787102 024370 >

良师画室—关维兴水彩人物画技法①

出版发行：人民美术出版社

(北京北总布胡同32号)

制版印刷：北京慈来印刷有限公司

经 销：新华书店总店北京发行所

开 本：787毫米×1092毫米 1/8 印张：1 $\frac{1}{2}$

印 次：2001年12月第1版第1次印刷

印 数：1-3000册

ISBN 7-102-02437-1/J·2110 定价：10.00 元