

高等艺术院校人体课教学辅导

水墨淡彩人体绘画技法

范治斌 著

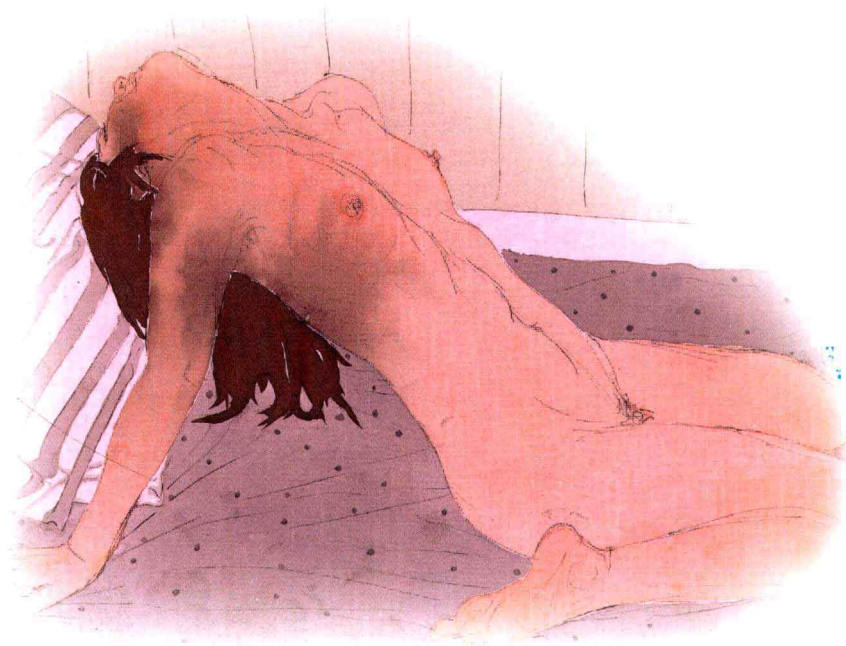

天津人民美術出版社
(全国优秀出版社)

高等艺术院校人体课教学辅导

水墨淡彩人体绘画技法

范治斌 著

 天津人民美術出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

水墨淡彩人体绘画技法/范治斌绘. —天津: 天津人民
美术出版社, 2009. 4

ISBN 978-7-5305-3921-7

I. 水 … II. 范 … III. 水墨画: 人物画 — 技法(美术)
IV. J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第057444号

天津人民美術出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷

全国新华书店经销

2009年7月第1版

2009年7月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/12 印张: 5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 40.00元

前 言

课堂人体教学是高等美术院校基础教学中最具核心地位的教学内容，不同的绘画专业在高级别的教学中总是对人体的造型美感、结构透视、运动规律、色彩关系、艺术表现等做深入的研究，因而，人体教学也是最为复杂和最体现绘画技巧与审美倾向的教学内容。美术院校的人体教学，包括素描速写人体、线描人体、工笔人体、水墨人体、油画人体、水彩人体等等，相应的人体教学参考书和名家所绘的人体画册为学生和美术工作者提供了丰富的极具研究学习价值的参考资料。在这类图书中，素描、速写、油画、中国画等的人体教学技法书和画册比比皆是，其中的精品图书对学习有着积极的指导意义。然而，目前图书市场以人体淡彩为内容的书籍可谓少之又少，更别说有什么精品图书了。其实，人体淡彩绘画（包括钢笔淡彩、铅笔淡彩等）在人体绘画中是非常普遍和极受欢迎的绘画形式，它以非常便捷的绘画工具、或简约概括或丰富微妙的绘画手法、概括而具表现力的色彩描绘人体，使作品具有不同于其他画种的鲜明的艺术特征。我们可以看到西方的许多艺术大师如毕加索、马蒂斯、克里姆特、埃贡席勒、罗丹等都有大量的人体淡彩作品存世，而且，相应的图书也得到了大量的出版，为人体绘画提供了很好的学习条件。北京师范大学艺术学院美术系的教师范治斌在多年的人体教学中进行了大量的实践，在人体淡彩绘画上取得了卓有成效的艺术成果。他的人体淡彩作品线条刚劲有力而又婉转自如，造型准确而又极具视觉张力，设色淡雅柔和，单纯的色调尽显东方绘画的韵致，作品弥漫着动人的精神语义。范治斌的人体淡彩系列可以说是在此领域内不可多得的艺术佳作，我们选择他的精品出版，并在书中收录作者对于人体淡彩的认识，学习的经历、经验以及他对绘画技法的解析，这些精辟的论述加上精美的画作，使此书的内容翔实丰富。它的出版会为高校的人体课教学有所借鉴，其学术价值和参考价值将使学生、教师和广大的美术工作者得到裨益，这是我们所希望的。

编者

范治斌的淡彩人体绘画

范治斌通常在一些带有底色的布纹卡纸上面用钢笔勾勒女人体——一般是室内写生，或者图片，积攒一定的数量后一起以水墨淡彩把它们着色。一眼看去，这些小画基底的微妙质感和爽利的线条，以及轻淡的色彩，构成安逸温暖的室内气氛与节奏，使这些女人体焕发出出奇的温柔：被他捕捉住某种姿态女性身体无疑是性感的。当然在画面处理元素上，看出他的来路并不困难，比如 Egon Schiele（埃贡·席勒），Gustav· Klimt（G·克里姆特），还有 Auguste Rodin（奥古斯特·罗丹）；在画面的观感上，则有明清花鸟画的轻逸气息。但在范的笔下，东西方这些元素被精致地结合在一处——原因可能在于他的出发点是一种对女性身体全心全意的赞美，而不是观念与技艺的拼凑，所以，在这些画里没有做作和随之而来的疲倦感，很少有冲突不适，有的是精彩的自在的表现。

范受到过严谨的学院教育，并于鲁迅美术学院取得硕士学位。在鲁迅美术学院，造型的训练强调一种北欧式的庄严，严谨的建筑感、体积的力度感，以及形态崇高感的追求超过了自然的视觉印象所见。自然，范得力于这种严谨的作风——在他的这些人体绘画中，造型方面的品味高超，是对造型观念严肃的认识和持之以恒的练习的结果。另外还可以看到，Egon Schiele 对他的影响在于对描绘手法上的紧凑以及对局部人体结构的强调，而他对 Klimt 的吸收来自线条的优雅和弦乐式的韵律与节奏，正好克服了 Schiele 的紧张和痉挛感。至于 Rodin，范则是在他的淡彩速写中得到了启示：即女性的姿神可以尽量少地通过描绘身体具体结构，而体现为一种画面语言的通感表现出来——在 Rodin 那些剪影式的、片段式的、有些近乎潦草的淡彩画里，女性具有了毋庸置疑的纯洁、轻盈以及梦幻的气息。而这，似乎正是范治斌所追求的关于女性身体的艺术目标。

在范治斌稍后期的人体淡彩绘画中，这种追求已经完整地表露出来，而学院训练的影响已不再作为画面必须的要素——女性的头部刻画被有意舍弃，学院式的对身体结构描绘的迷恋被恰到好处的精简，注意力转移到了室内配景的分割装饰作用连同色彩在氛围上组合的随意性，以及水痕对实际形象的侵蚀……他是在营造一种绘画视觉感受的质感而不再去机械地描绘。现在，画面对女性身体脱离了照相式的捕捉，而呈现为一种可以直接感触到的、画面丰富的质地主动地表现。同时，在手法的趣味上，中国古老的传统——明清的花鸟画的笔法律动微妙地冲击着这些人体的小画构图的装饰性平衡：宁静的动感，这中国艺术传统最为美妙的姿态，在范的画面上得到了继承与发展。范治斌精研的专业就是中国水墨画，他可以做到触类旁通，转益多师：毫无疑问，在东西方艺术两个传统里他受益良多。

仔细阅读范治斌的这些淡彩人体绘画，有极为震撼的感受，可以想象艺术家投入工作时的热情与忘我，也可以想象他在绘画时的陶醉，这些优雅浪漫的灵感来自何处呢？浪漫的艺术家会用自己的情感代入他所要体验的事物，以自己的心灵来模拟对象，这也是浪漫主义艺术传统之所以具有普遍而精微的感染力的原因：万物与我合一。只要艺术家本人的体验能力足够专注和贴切，他就会有不落俗套的发现并把这个发现以一种合适的方式带到我们面前。

Scales Man

2009年

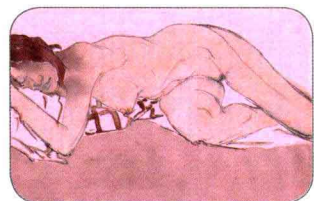
目 录

俯跪女人体绘画步骤..... 1

侧卧女人体绘画步骤..... 3

女人体图例..... 5

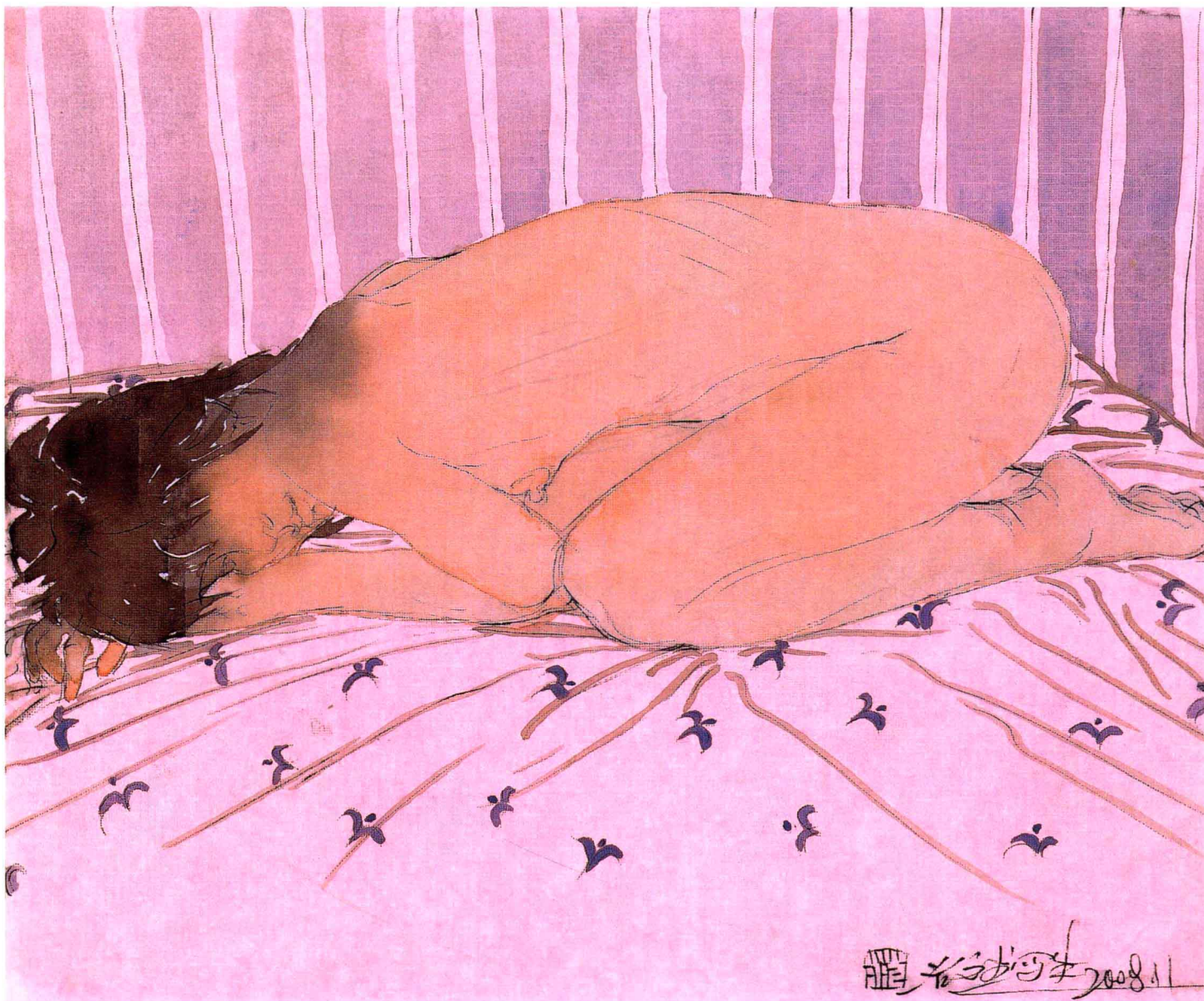
俯跪女人体绘画步骤

步骤一：这个模特儿的动势形成一个团块儿，从头部到脚形成的上曲线整体而富于节奏变化，轮廓的形成是在透视中面的消失造成的，而轮廓的起伏变化则源于人体不同结构的起伏变化。因此，熟悉人体的结构关系是特别重要的。即使是较为复杂的造型，我们也可清晰地把握人体结构的关键点，在描绘时有的放矢。即使做非常概括的描写，作品也不会显得简单粗糙，完全可做到心中有数。人体的线描造型确定之后，要画出与人物协调的环境。这时要注意几个点：人体与垫子之间形成的挤压关系，挤压形成的效果可用放射般的线条表现出来；注重画面的切割和形式语言，描绘垫子时所使用的流畅婉转的线条和花纹与背景使用的排列整齐的长线形成对比；所运用线条的艺术美感要协调统一，与描绘

背景相比，描绘人体的难度要大得多，因此往往会产生画人时拘谨，画物时放任，画面语言难以协调。这就需要大量地训练，才能做到心手相应、游刃有余的艺术效果。

步骤二：这一步上色，上色时也要有点、线、面的概念。画面中染成紫色的花纹是画中的“点”，色彩在线条上的复勾和背景中粗壮的灰色笔触是画中的“线”，人体的赭黄形成一个大的“面”，色调单纯、概括、整体，黑色的头发又是其中小的“面”，在描绘中注意色彩的互让与碰撞，则会形成相当的艺术趣味。

步骤三：通过这些描绘手段，我希望自己的作品具有这样的艺术品质：概括、简洁的造型语言；丰富、流畅的线条变化；透明、单纯的灰色运用都使作品显得整体、雅致并富于节奏的美感，给人以安静的视觉享受，并获得内心愉悦感。

侧卧女人体绘画步骤

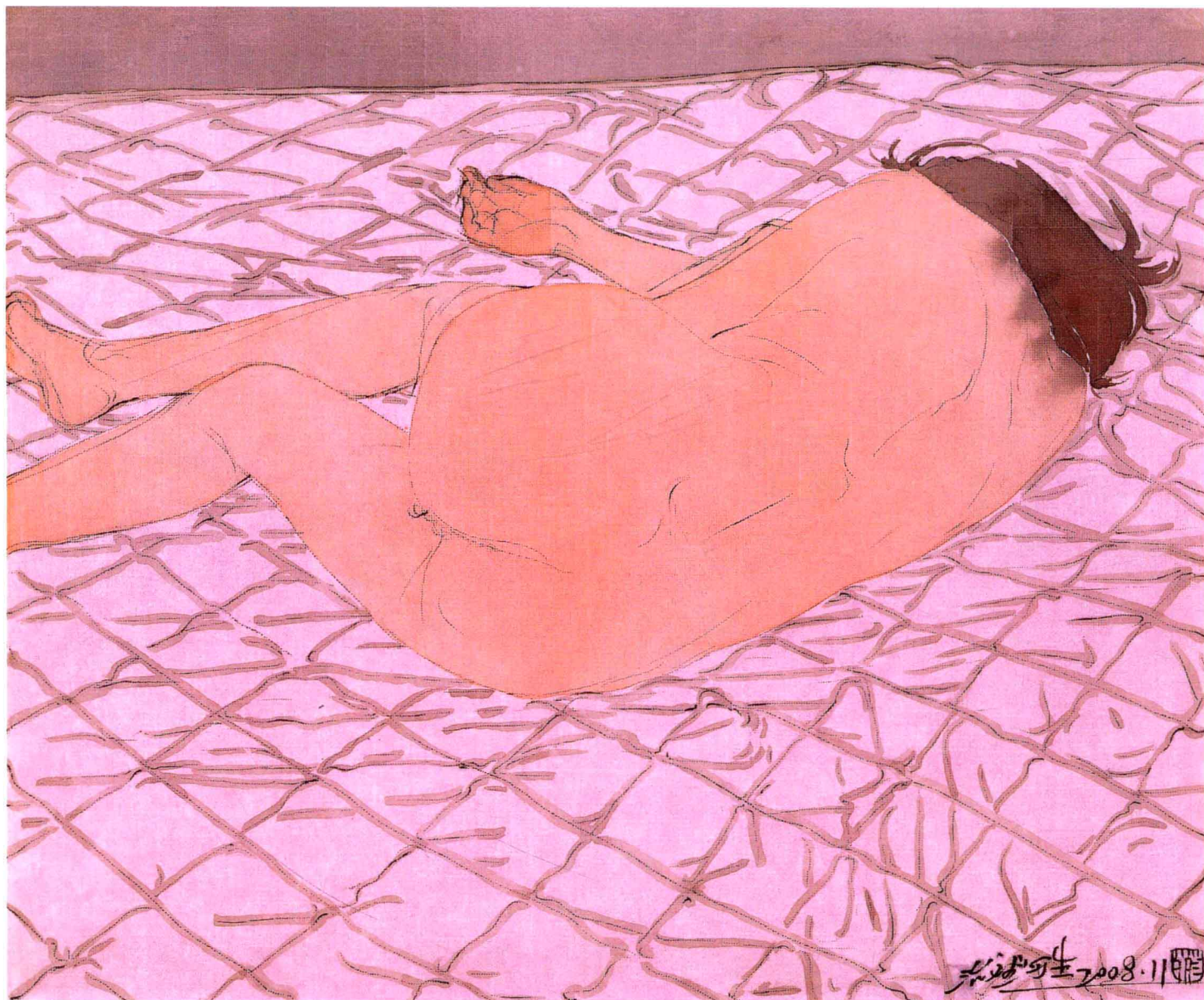

步骤一：这个模特儿侧躺在一个干净简洁的环境中，背对着画者，面部被隐去，这很容易使画者将注意力集中于动势的情态上，微微前屈着身体，动势舒展自然，虽然身体显得整体而单纯，但起伏的轮廓暗示出复杂的人体结构关系。在我看来，这张作品的描绘核心和趣味点在于对轮廓与内在结构的微妙把握上。仔细观察轮廓线的前后穿插关系，以抒情的笔意提炼出简约的线条，在纸上组成微具体感的人体造型。

人体的线描造型确定之后，再画具体的环境。有时可根据具体的需要，改变现实的环境，以符合画面的意境之美。例如这张画，可以把床垫画成洁白的色调，使其安静空灵，也可强化床垫

上的暗纹使画面饱满充实，并具有较强的装饰感，我选择了强化。密集的菱形格的排列变化与圆转空灵的人体造型形成诸多对比，并互为衬托。

步骤二：上色遵循的原则是：单纯明快，随类赋彩，色不碍墨。人体使用单纯的色调，大面积的渲染使作品感觉整体而稳定。用偏冷的灰色调对菱形格精心复勾使画面显得厚重。背景使用更深的灰色，形成较强的节奏对比。

步骤三：通过构图、线描、设色这几个环节，作品基本的面貌已定，由于注重一气呵成的畅快淋漓的艺术趣味，尽可能不再做过多的调整。如果我们在每一个步骤都能做到微妙而畅快地表达，画到最后是不需调整的，点、线、面的交响与碰撞，色彩的单纯与和谐，都会使画面充溢着令人愉悦的轻松灵动的美妙气息。

女人体图例

