

The Visual Art's Technologies Series

艺术表现丛书

人体粉画的活力

Nude in Gouache

● 丁品 著
● 人民美术出版社

THE VISUAL ART'S TECHNOLOGIES SERIES
艺术表现丛书

人体粉画的活力

Nude in Gouache

●丁品著

●人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

人体粉画的活力 / 丁品著. — 北京: 人民美术出版社,
2001.11

(艺术表现丛书 / 赵大鹤, 韩亚洲主编)

ISBN 7-102-02448-7

I. 人… II. 丁… III. 裸体人物画: 粉画—技法(美术)
IV. J216

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 081092 号

人体粉画的活力 • 绘画表现丛书

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

制版印刷 北京慕来印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2001 年 11 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印张: 4.5

印数: 1—5000 册 定价: 26.00 元

前言

中国当代人体艺术给我总的感受是多年来始终被一种学院式写生模特的人体画所架空,整体缺少多维的创作构想,缺少多种风格各异的优秀作品。翻开一本中国当代优秀人体画集,令人感到乏味,里面只是同类的细腻的写生习作。涉及人体的画面几乎都是表现模特台上的站姿、坐姿和躺姿摆出来被画的女模特,如此千篇一律的画作又会重复出现在同类出版物或展览中。上述作品主要出自艺术院校师生之手。主观上虽然表明作者是遵循写实主义的创作心态,而客观上却集中暴露出中国当代人体画的通病。造成这种现象的原因在于上述画家多年来均固守从学生时期培养起来的单一观察事物的作画方法,靠着看一眼描一笔机械的写生模式,离开模特始终不会画人体。这类画很难找出不把人体当静物描摹的理论根据,也很难使观者通过画面产生更多的联想。我认为写生人体模特只是学习美术的基础课程,它不能完全代替人体画创作。然而一幅好的人体画创作,并不仅靠描摹人体肤色细腻程度来定位。由于这类画至今仍有-一定市场的缘故,导致它的画风被模仿来模仿去,很难摆脱一种向商品画发展的趋势。

重新思考中国人体画的创作前景是本书的目标。我借此机会为本书提供了百余幅由我个人创作的人体粉画作品,粗浅地区分了人体画从写生到创作的一些因素的构成,希望广大读者和同仁与我共同探讨上述问题,并欢迎提出宝贵的意见。

2001.5

目 录

前言	1
编辑和作者关于粉画的谈话	3
一、技巧的实现	11
二、画室的记忆	51
三、创作的随想	89

粉画的工具与画稿

编辑和作者关于粉画的谈话

A(编辑): 你最初是怎样学习粉画的?

B(作者): 70年代末,我在中央美院上学,最初看到国外的粉画是从学院图书室的画册中。印象派马奈、德加、卡萨特等名家的作品我都非常喜欢,由于自己从未使用过色粉笔很想一试。当时,市面上根本见不到粉画专用的绘画材料,学习和掌握粉画仅仅是个梦想。我清楚地记得自己曾借助一盒油画棒模仿印象派粉画的色彩效果,虽说算不上粉画,却是初学的开端。

A: 你所说的也是许多学画人所经历过的。

B: 后来到了三年级,各系开始分画室。在素描上

我初步尝试用单色粉笔在自制的底色纸上作画。这种底色纸是用灰色的水粉色涂在纸板上自制而成,它使整个素描的画面被控制在灰色的调子中,然后用白粉笔在画面中的形象和背景的亮部巧妙地略加一些高光。这种办法很见效,使整个将完成的画面充满了生气和光感,并形成了很丰富的调子,改变了过去一直使用白纸和铅笔排线的素描常规。以上尝试得到了教师的肯定,也使我个人的作画过程变得灵活多了。

A:文艺复兴时期的某些素描作品就是在灰纸上画的,然后用白粉加一些亮点或高光。

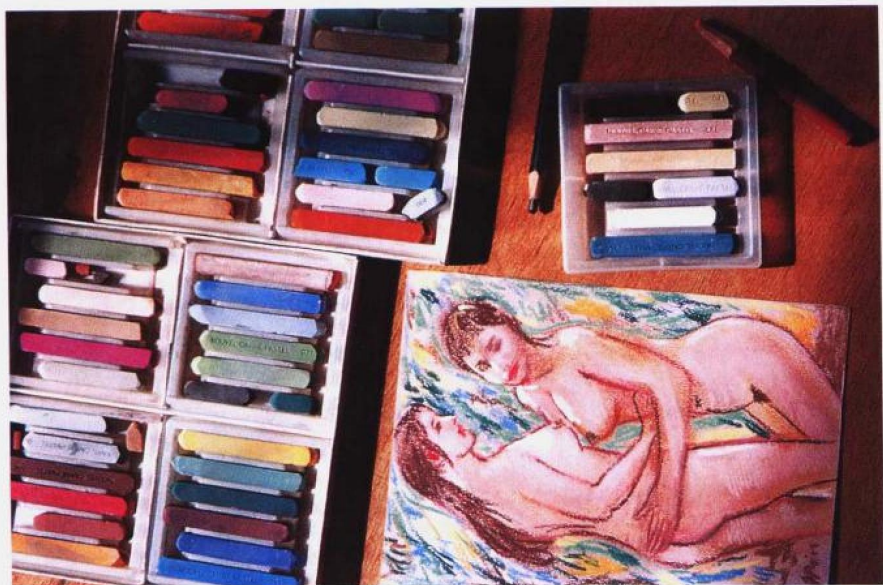
B:是的,这种办法很概括。免去了许多机械灰调子的重复。我仔细地看过德加的许多素描和速写也是采用这种办法。还有毕加索早期的素描也结合了部分粉画的效果。

A:据说粉画只有200年的历史,你能简单地讲述这一过程吗?

B:可以。你刚才说到文艺复兴时期的素描,是用棕、土红和白色三种粉画色,它还不能完全称为粉画。真正彩色粉画是从18世纪开始,由意大利传至欧洲各国,那时,粉画仅用于肖像画一种形式。到了19世纪,粉画的创作形式丰富多了,特别在材料上和技法上得到了很大的发展,它从法国扩展到其他欧洲各国画坛。如这时期最令人瞩目的是,许多印象派名家普遍使用粉画从事创作和写生,他们留下了不少杰作,可以说印象派的粉画是最有成就的。粉画在当今西方国家特别盛行,它已成为大众的艺术,一些街头艺术家为游客画像,或是在街头作即兴的绘画表演,包括书籍插图和儿童画也均采用粉画形式。

A:你说的上述情况,使我也考虑到我国粉画的现状,作为独立的画种它已存在200年了。但在国内的美术展览或出版物上却很少见到。

B:我深有同感。由于种种原因,这一外来画种至今不够普及,过去很少被人介绍和了解,专业从事粉画创作和研究的美术工作者为数不多。我们所见到的粉画

粉画的工具与画稿

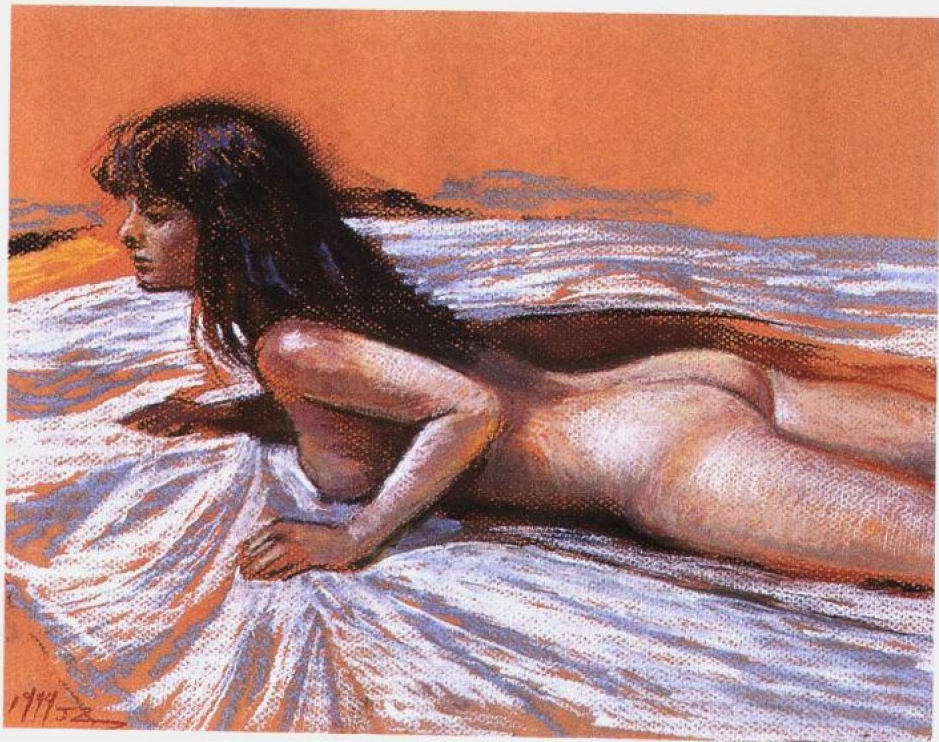
作品从题材和表现风格以及技巧方面都较单一。虽说粉画从20世纪初已传入我国，却始终没有形成一个创作和发展的整体态势。多年来，连一个粉画的专题画展都没有举办过。

A: 近几年有些转变，专业的粉画材料也能买到了，这些绘画工具和材料许多都是进口货。也有几本介绍粉画艺术和技法的书，另外我们出版社也应该为此多做一些宣传。

B: 你说的很对，现在的条件虽然比过去好多了，但愿不久的将来对粉画感兴趣的人会多起来，更希望这本书会为粉画爱好者带来一些启示。

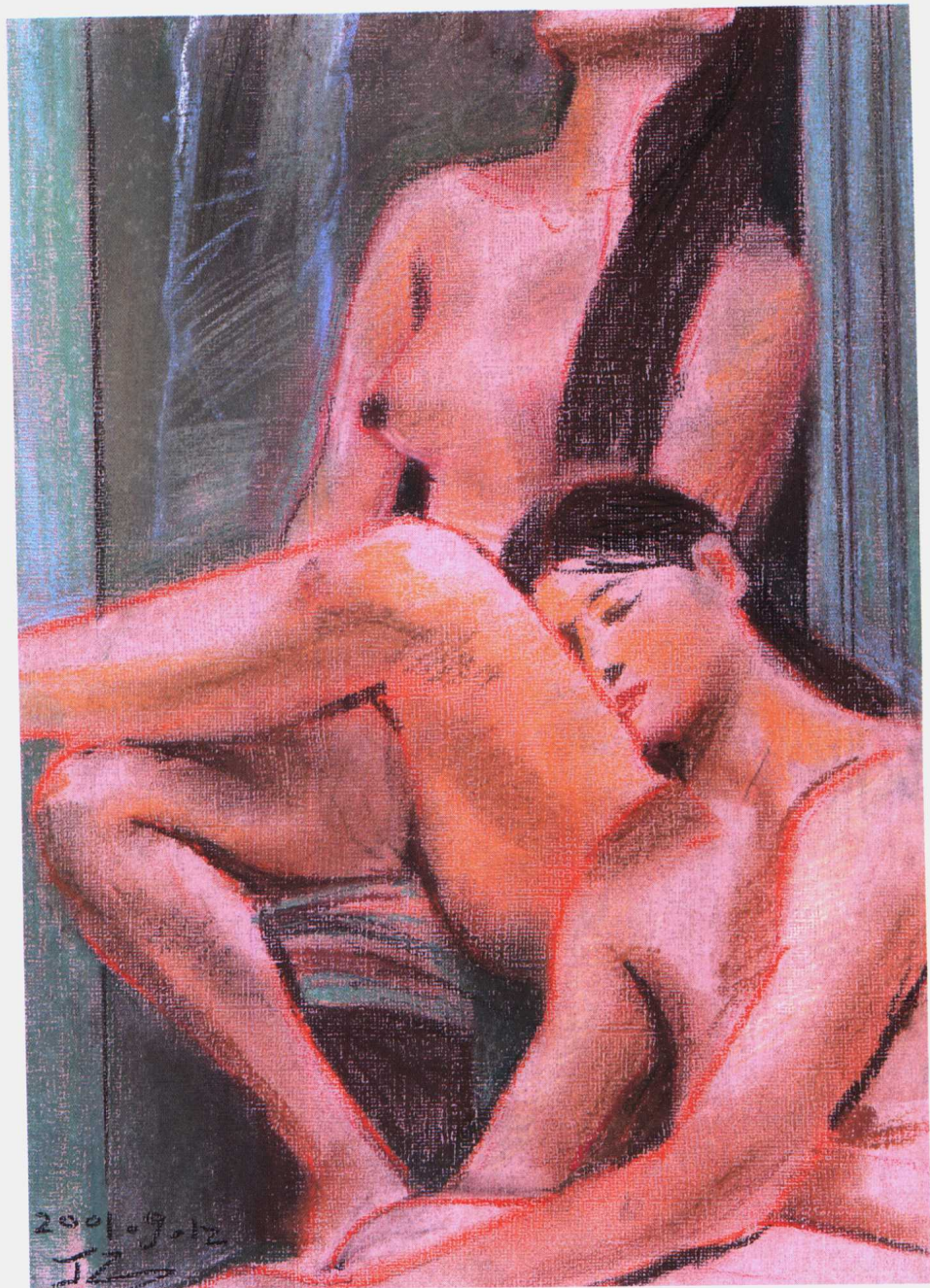
A: 最后请你谈谈对粉画的特别感受。

B: 我并不是从事粉画创作和研究的，只是在不断掌握其它画种的同时，尝试从粉画中借取有用的东西，作为艺术间的相互补充。绘画的手段有史以来就是在不断改造中求万变，它是一个很大的自由天地。画家通过对各画种材料特性的熟悉，对技巧提炼，最终将通过创作劳动，使之结下硕果。粉画虽然空间并不是很大，也

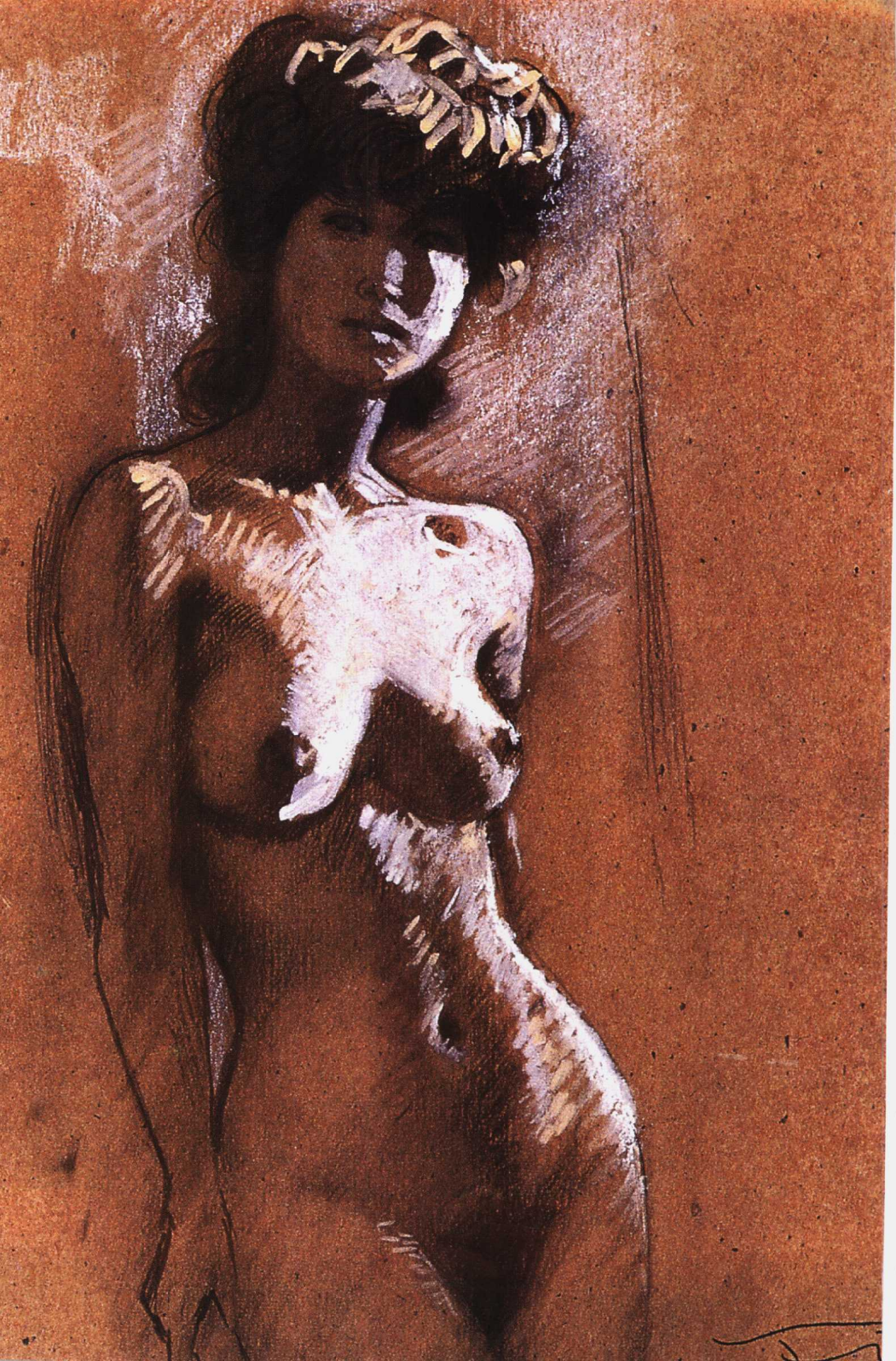

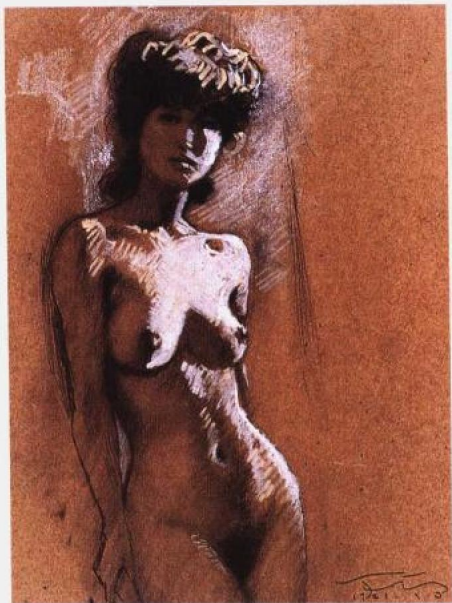
趴在白单上的人体
1999

有其本身的弱点,但粉画最大的优点是同时兼顾素描和色彩的运作。我的体会是在色粉笔流畅的笔运中采取随机应变的办法最为可取,也就是在色彩与造型的变化中激发灵感。灵感是在作画的速度中成形的。还有粉画的便捷,也开始被许多画家意识到,使用色粉笔速写或户外写生。我们现在也能够买到粉画专用定画液,使作品能够保留下来。另外粉画材料与多种绘画材料结合后,表现语言会变得更加丰富。谈到粉画,我只是在80年代的几年中使用它写生了一些人体,后来就没有连贯下去。90年代我画过水彩、水粉和油画,从1995年后改画水墨画,还办过个人水墨画展。这次的命题写书,使中断十年的粉画又恢复起来,总的来说相隔虽久并没有使我对粉画生疏,相反,通过长期对水墨画的创作与研究,使我心灵上得到的感受,一下子又复现在我新创作的粉画中,显现的仍然是作画相通的灵性。这种灵性会使我得心应手地注入粉画新的活力。

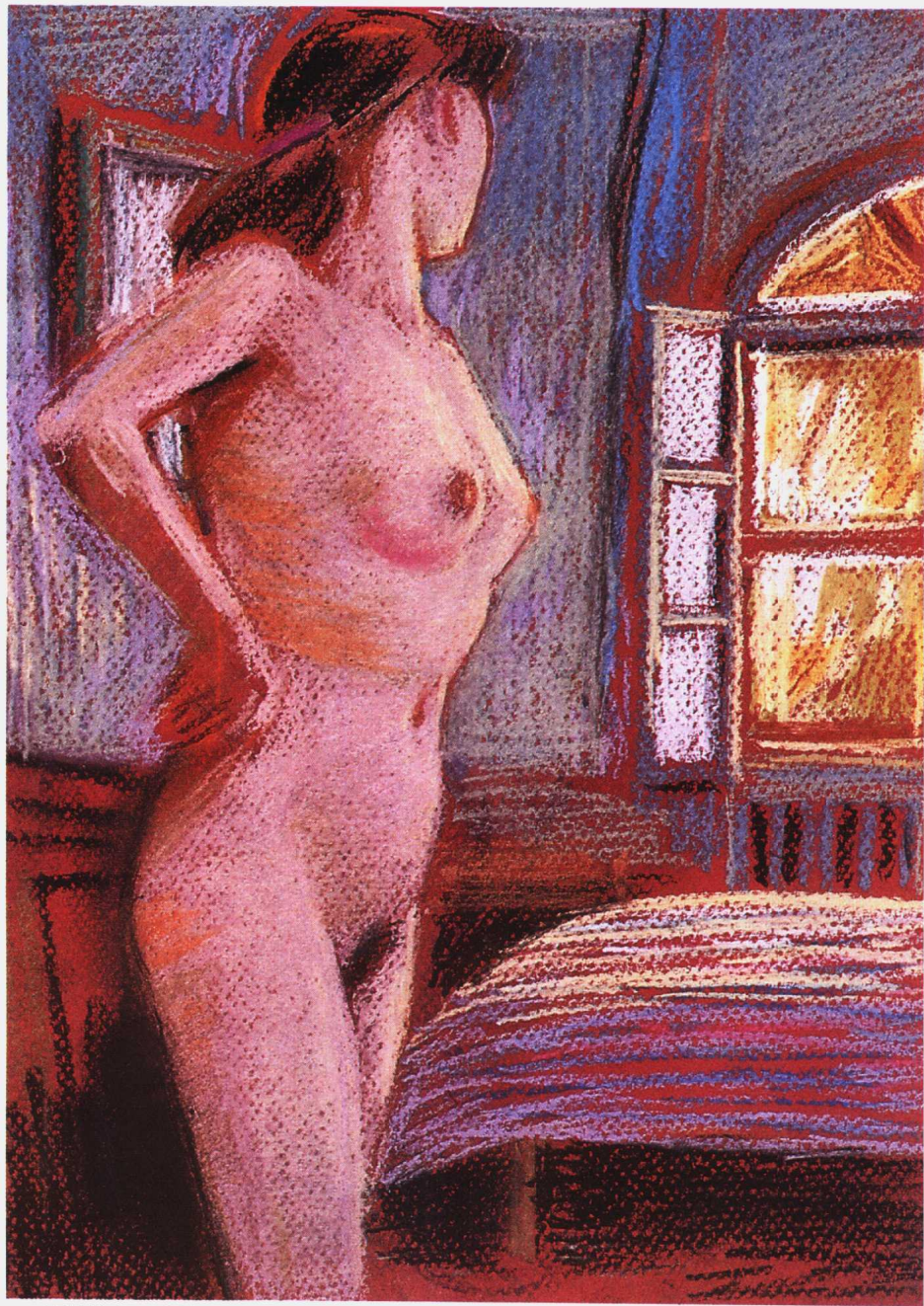
倚门的双人体 2001

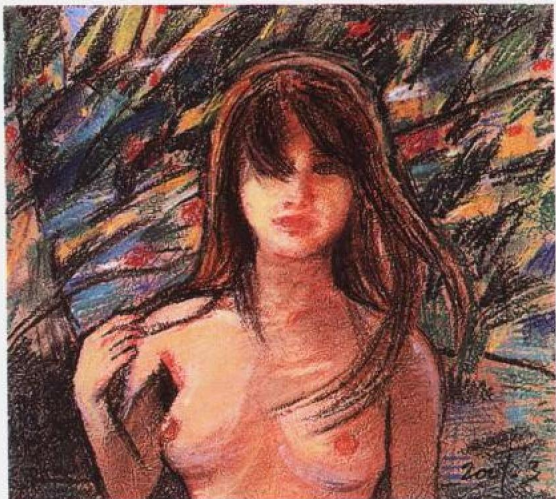
强烈的白光
1981

这是我学生时期的写生,称它为单色粉笔画是很不确切的,因为它实属炭铅笔所画,只是我利用了灰纸和白粉笔增强了画面的光感。看见这幅画,使我想到在美院最初画人体的时候。二年级上学期,经过几周石膏和人像素描后,开始画人体了,老师要求我们仍然使用铅笔完成一周的长期作业。同学们都很认真,教室只听得见铅笔排线的声音,我望了望周围,同学们仍然延续着画石膏的办法。眯眼用笔测重心和比例,从虚到实,宁方勿圆,有的同学甚至把解剖室的人体模型借来边画边对肌肉。三年级后,我被分到插图画室,教师允许我们多画一些人体速写,工具和方法也可灵活多样,画一个动作可长可短,同学们不断移动作画的位置,模特也放松了,我们就与模特边谈边画,模特走动时我们也在画。画室里挂着马蒂斯、毕加索、德加、席勒,还有康波夫和加山又造的素描范画复制品,我从罗丹的水彩人体速写和德加的构图中受到了启发,使我所画的动态彻底摆脱了僵化和古典味。这一时期的教学,艺术空气十分浓厚,它锻炼我能够从写生到默写人体,并靠想象画了一些有人体的构图。

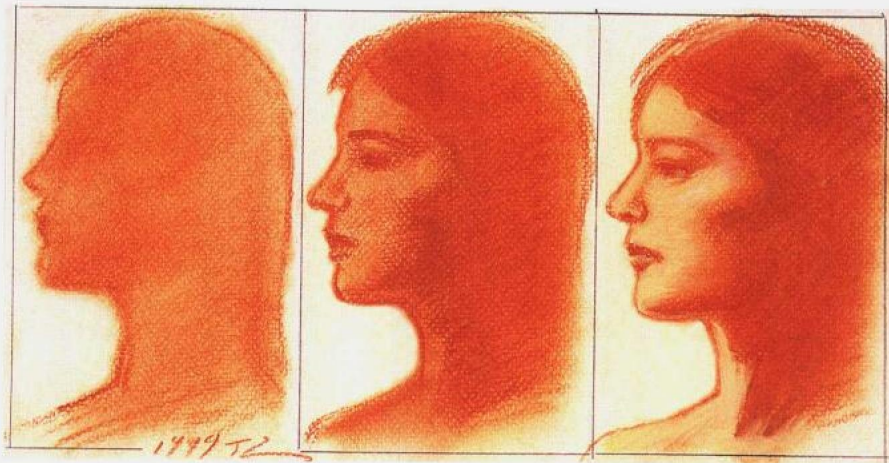

窗外的光 1999

1 人体粉画的活力 技巧的实现

少女 2001

单色人像的步骤 1999

色粉笔画作画步骤分析

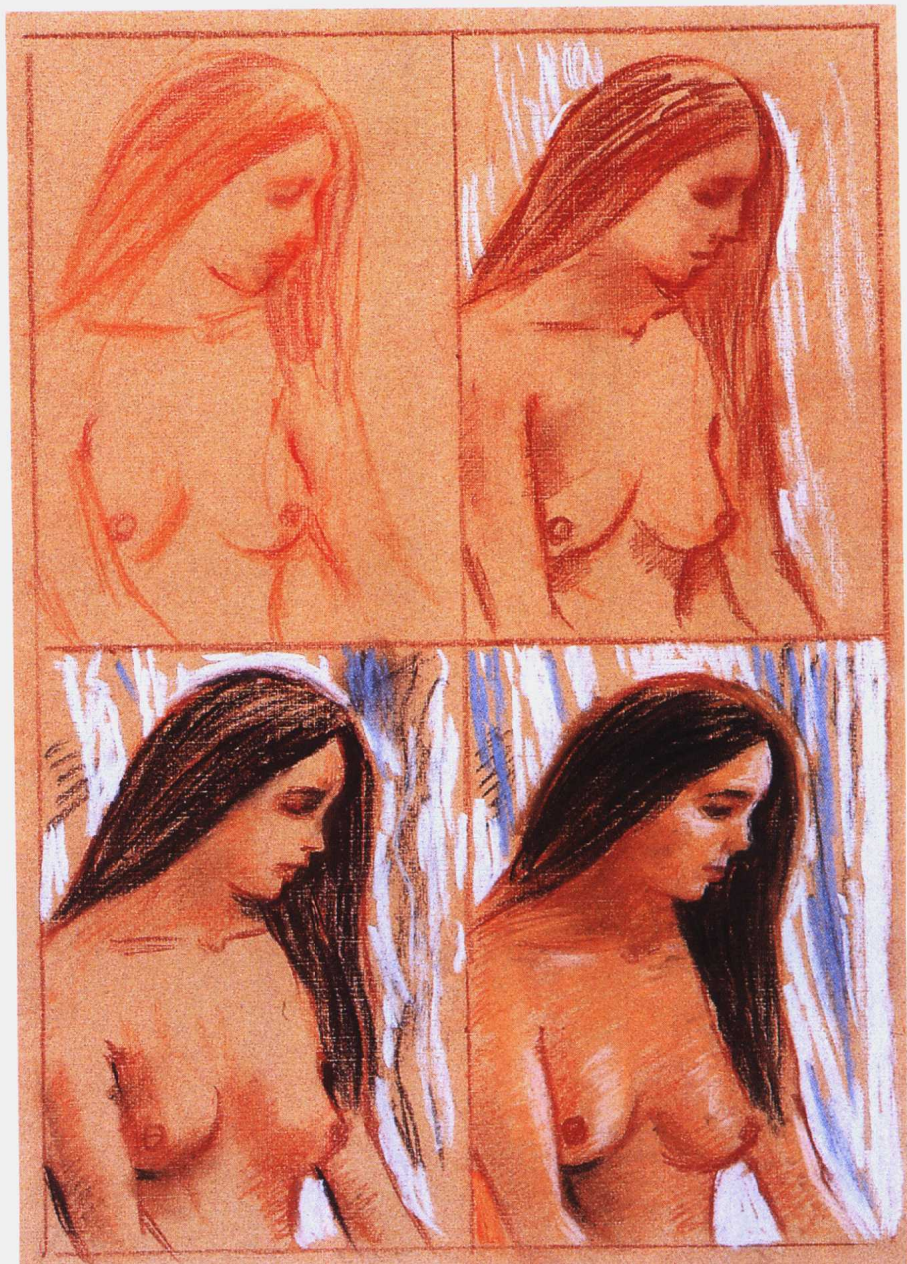
选择暖灰色纸,进行一幅人体胸像写生,大体分为四个步骤。

(1)用桔红或其他暖红色画初稿,设定构图和形体基本方位。

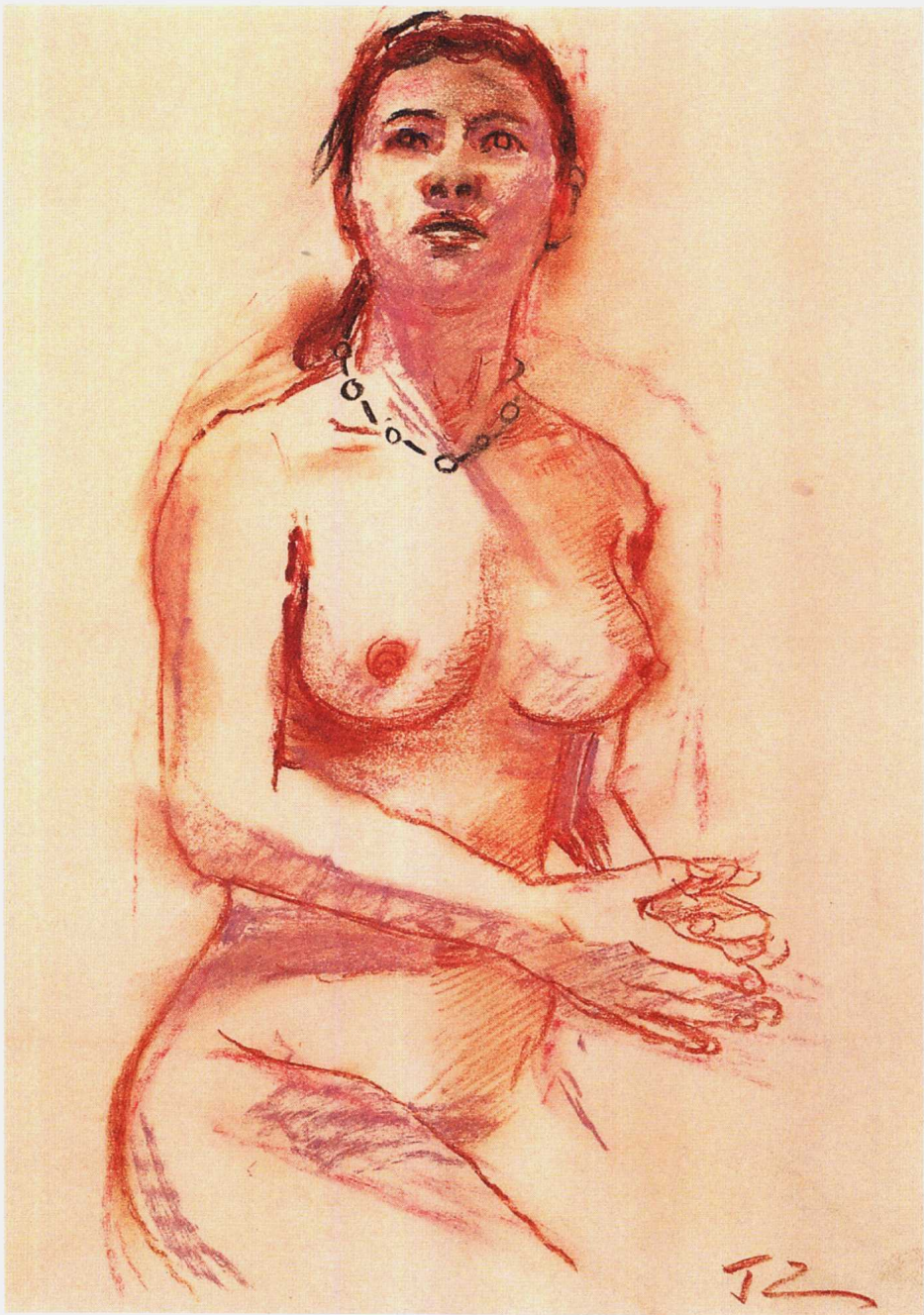
(2)用土红或赭石色在暖灰色初稿上进行单色素描,形体结构和构图基本确定。可略加一些背景亮色。

(3)用单色画出形体背光面的体积感,用较重的颜色刻画面部和头发部位,同时处理背景与形体的色调关系。

(4)用各种色粉笔进行整体和局部的加工,基本完成后可喷一次定画液。然后再继续调整和深入,直至完成。最后再喷一次定画液。

彩色人像的步骤 1999

画稿 1999