

美院画风

MEIYUAN
HUA FENG
DUAN QI
SU CHENG

主编 陈桂林

广西美术出版社

短期速成

头像色彩

陈桂林

美院画风

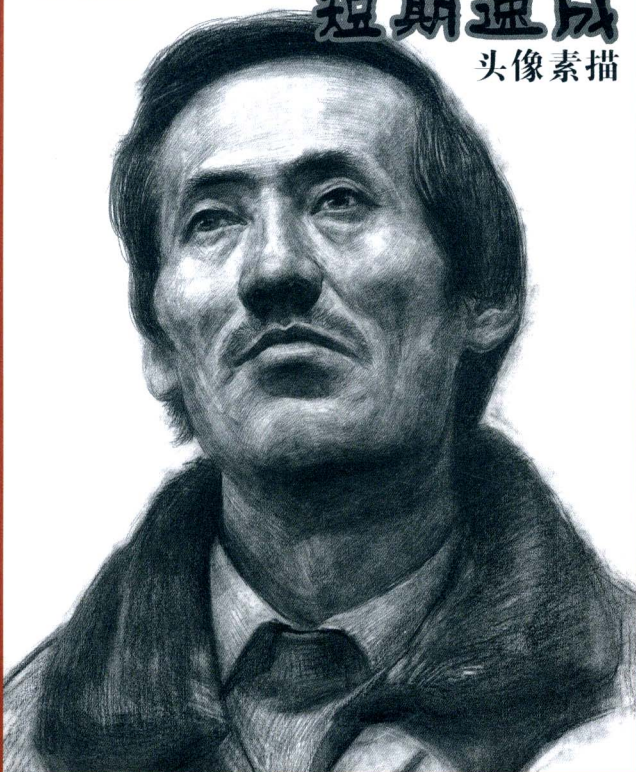
MEIYUAN
HUA FENG
DUAN QI
SU CHENG

主编 陈桂林

短期速成

头像素描

广西美术出版社

美院画风

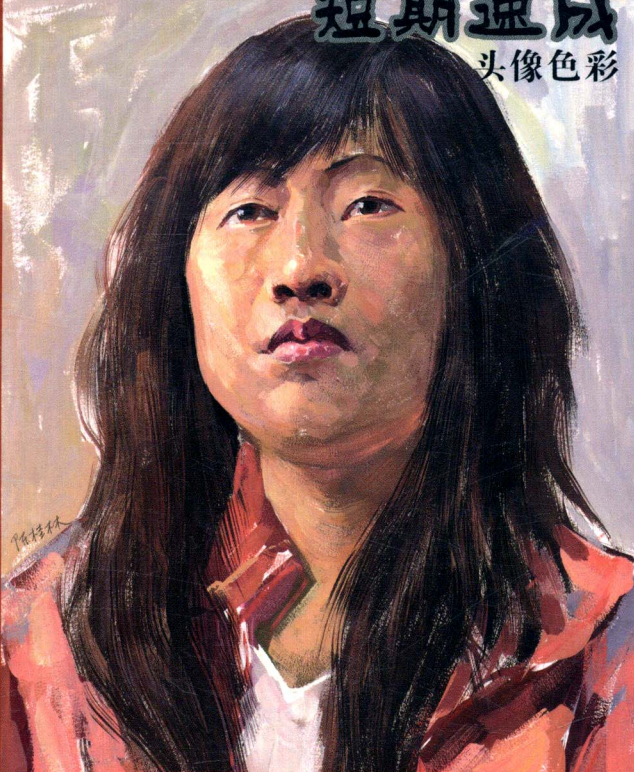
MEIYUAN
HUA FENG
DUAN QI
SU CHENG

主编 陈桂林

短期速成

头像色彩

广西美术出版社

美院画风

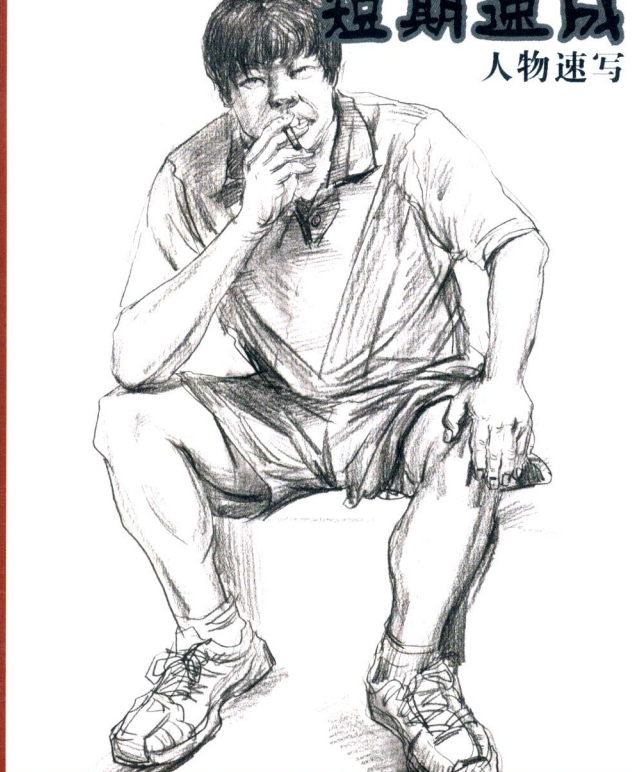
MEIYUAN
HUA FENG
DUAN QI
SU CHENG

主编 陈桂林

短期速成

人物速写

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

头像色彩 / 陈桂林编著. — 南宁: 广西美术出版社, 2008.10

(美院画风短期速成)

ISBN 978-7-80746-439-6

I. 头… II. 陈… III. 水粉画: 肖像画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第156530号

美院画风短期速成——头像色彩

编著者: 陈桂林

出版人: 蓝小星

终审: 黄宗湖

图书策划: 张东 杨勇

责任编辑: 杨勇

责任校对: 罗茵

审读: 陈宇虹

装帧设计: 朗子

出版发行: 广西美术出版社

地址: 南宁市望园路9号(邮编: 530022)

网址: www.gxfinearts.com

制版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次: 2008年10月第1版

印次: 2008年10月第1次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/8

印张: 3.5

印数: 1—3000

书号: ISBN 978-7-80746-439-6/J · 974

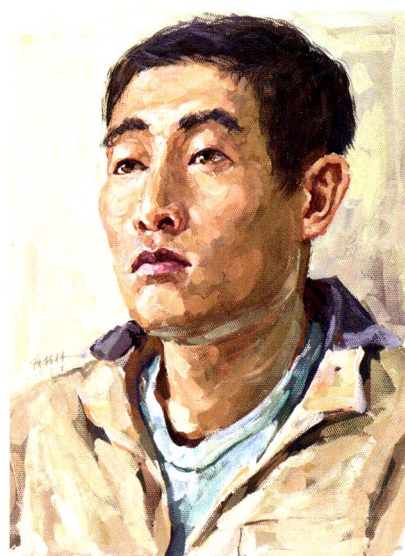
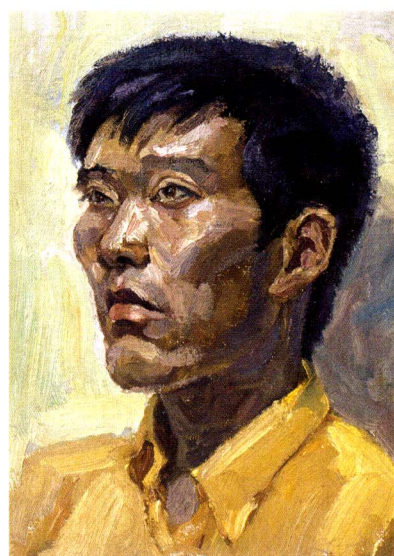
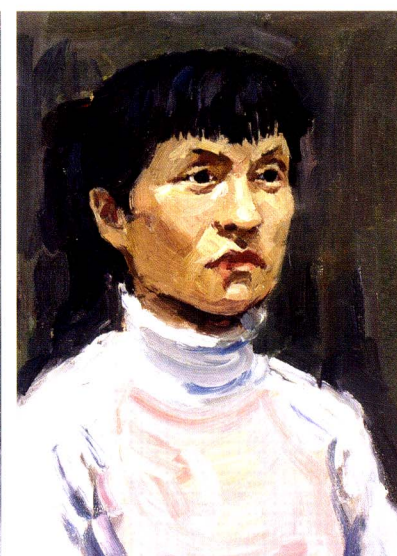
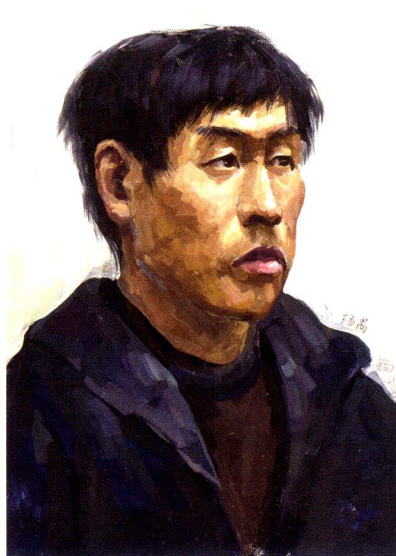
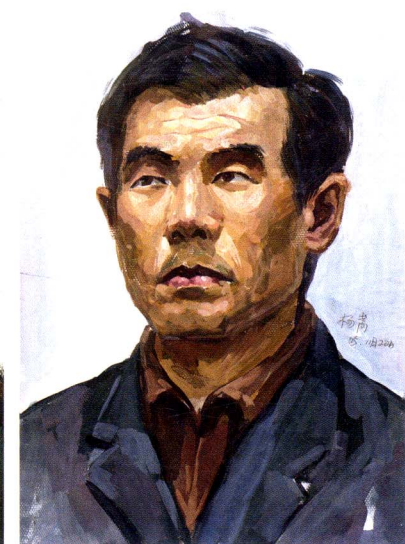
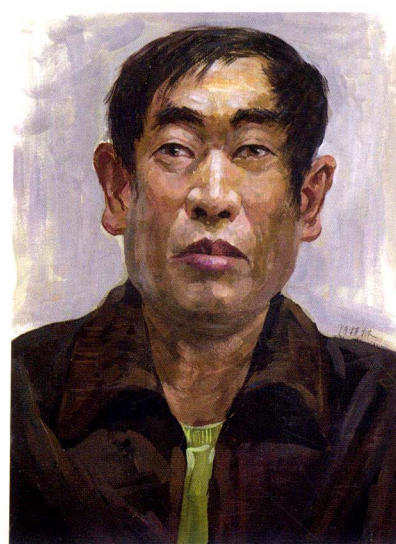
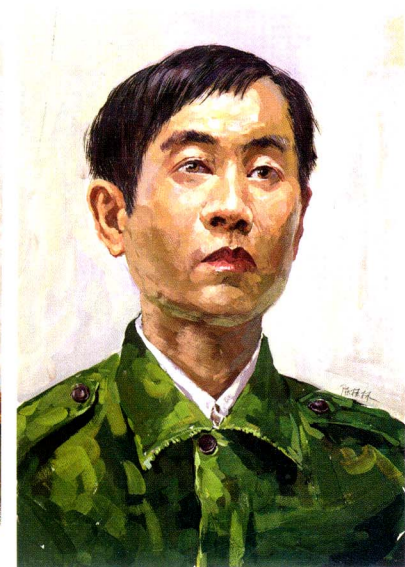
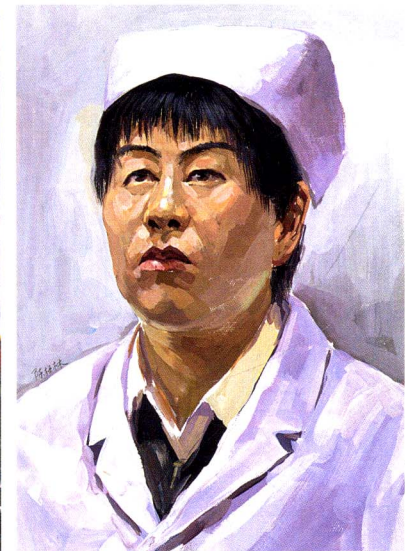
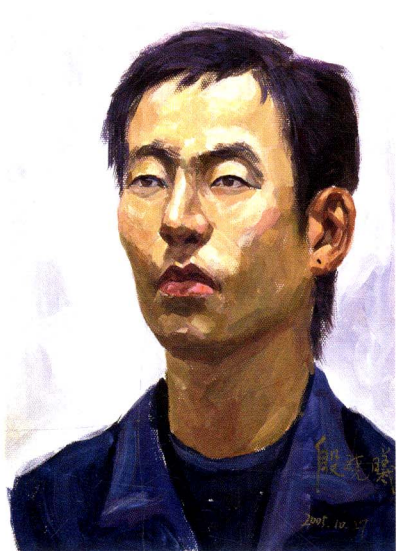
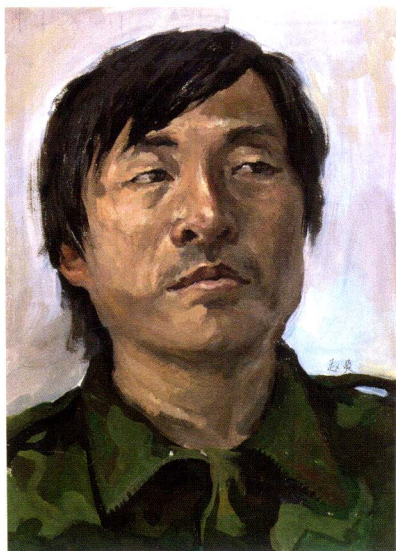
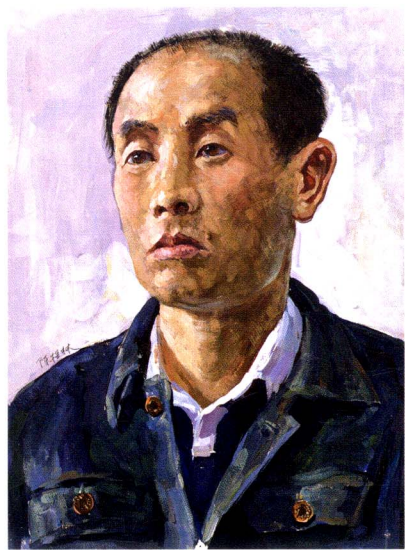
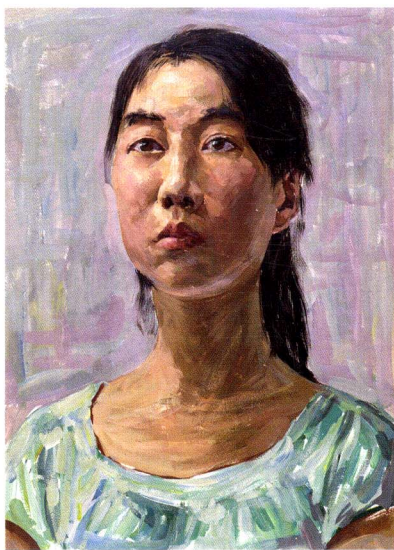
定价: 26.00元

ISBN 978-7-80746-439-6

9 787807 464396 >

图 录

美院画风短期速成

MEIYUAN HUA FENG DUANQI SUCHENG

头像色彩

主 编 陈桂林

广西美术出版社

陈桂林简介

1999 年 考上鲁迅美术学院。
2001 年 获鲁迅美术学院一等专业奖学金。
2003 年 鲁迅美术学院毕业，主修油画。
2005 年 在鲁迅美术学院举办个展。
2006 年 鲁迅美术学院雕塑系研究生班毕业并获硕士学位。
2007 年 中央美术学院进修班毕业。
2007 年 毕业作品在中央美术学院美术馆展出。
2007 年 作品发表于《2007 年中央美院进修班作品集》。
2007 年 辽宁省美协主办的俄罗斯列宾美术学院巴维克教授任教的高级油画研修班毕业。

前 言

从事艺术考前教育已近十个年头，培养了众多的美术学子。一直想把自己从画多年的经验与大家共同分享，使广大考生少走弯路，按照美院的要求，实现自己的美院理想。于是 2008 吉祥奥运年，就有了《美院画风短期速成》系列丛书的问世。

画画就是画一种秩序，一种画面的强弱关系，最终锻炼我们的“手、眼、脑”的协调统一。我们的“眼”要有正确的观察方法，比较的观察，联系的观察，整体的观察；我们的“脑”，要有正确的分析判断和指挥，要去体味；我们的“手”，要灵巧，要勤奋，要付出。

作为一个有实力的考生，要熟练掌握各种科目的画法，而不要死押题，其实各种科目都是普遍联系和相互促进的。我们要确立一套适合自己且行之有效的应试方法，这样才能自如地应对各种考试。

头像色彩的基本要求是：

一、具有一定素描人物画的基本功，构图合理，头、颈、胸的比例、动势和透视关系要准确。运用明度、纯度、冷暖色彩三要素塑造形体。

二、对水粉的特性要有一定的了解。一般的作画方法是先湿后干、先深后浅、暗薄亮厚；暗部尽量少用或不用白粉，避免粉气；用经过调和的颜料作画，避免颜色太“生”或昏暗死气。

三、注意光源色、环境色、固有色的相互关系，头发、面部、脖子、服饰和背景几大色块要在整体的色调中协调统一。

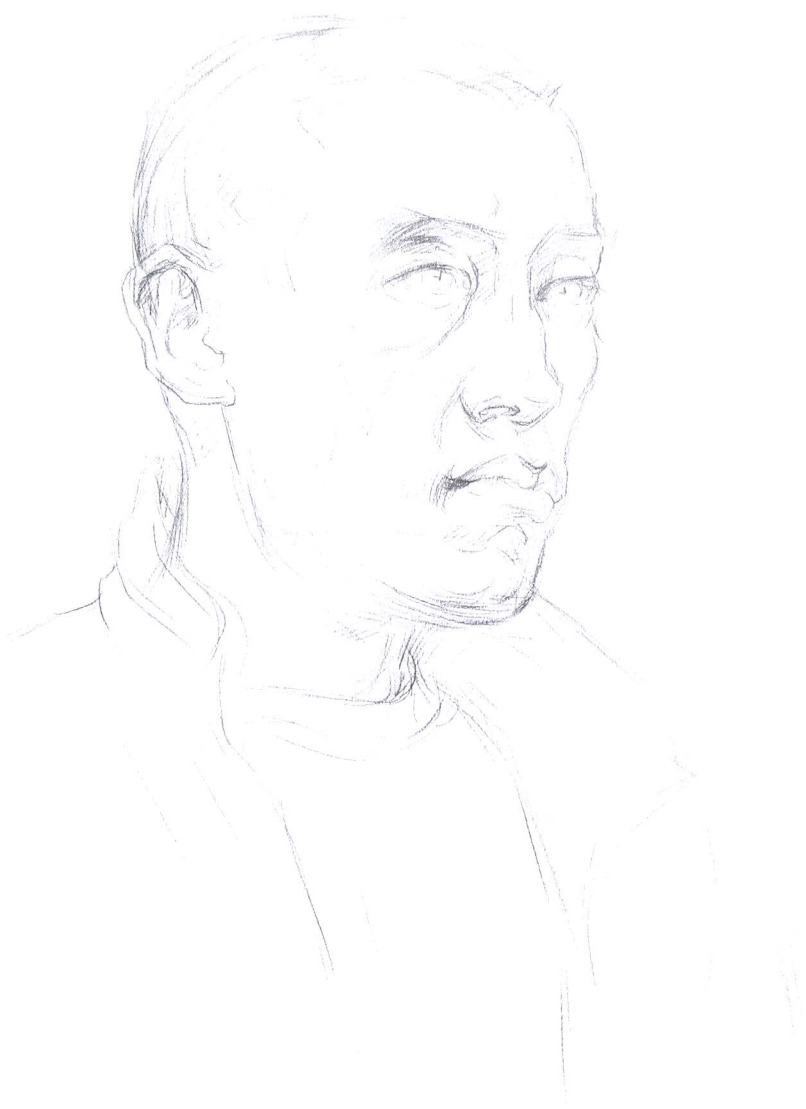
四、用笔用色熟练、概括，按照人物的形体结构关系用笔，每笔从开始到结束都要表达一定的形体关系。

五、能细致深入地刻画细节，达到形神兼备，有一定的艺术表现力和感染力。

“热爱是最好的老师”“生活中的真正快乐源于对美好未来的热烈憧憬和不懈追求！”祝大家都能成功！

陈桂林于沈阳灵感美术文化培训学校

2008 年 7 月 30 日

1. 先仔细观察一下模特,用2B的铅笔轻松地画出大形,注意头、颈、肩的关系和动势,形体力求准确,为下一步上色打下基础。

2. 用小号笔小心勾画出五官等细致部位,从暗面推向灰面,随形赋彩,注意左右部位的区别和联系。瞳孔用普蓝、深红和黑色调和刻画,玻璃体部位略带赭石色;上嘴唇用深红和少许深蓝、白色调配,要有轻微冷暖、深浅变化地画出;用赭石、土红、土黄、橘红、橘黄、浅绿等颜色相互调配画脸部;头发在整体重色中要有冷暖变化,亮部赭石加绿色调和与脸部颜色相呼应;衣服表现遵循先深后浅,先湿后干,暗薄亮厚的原则,暗部不宜画得太多,尽量一两遍画准。

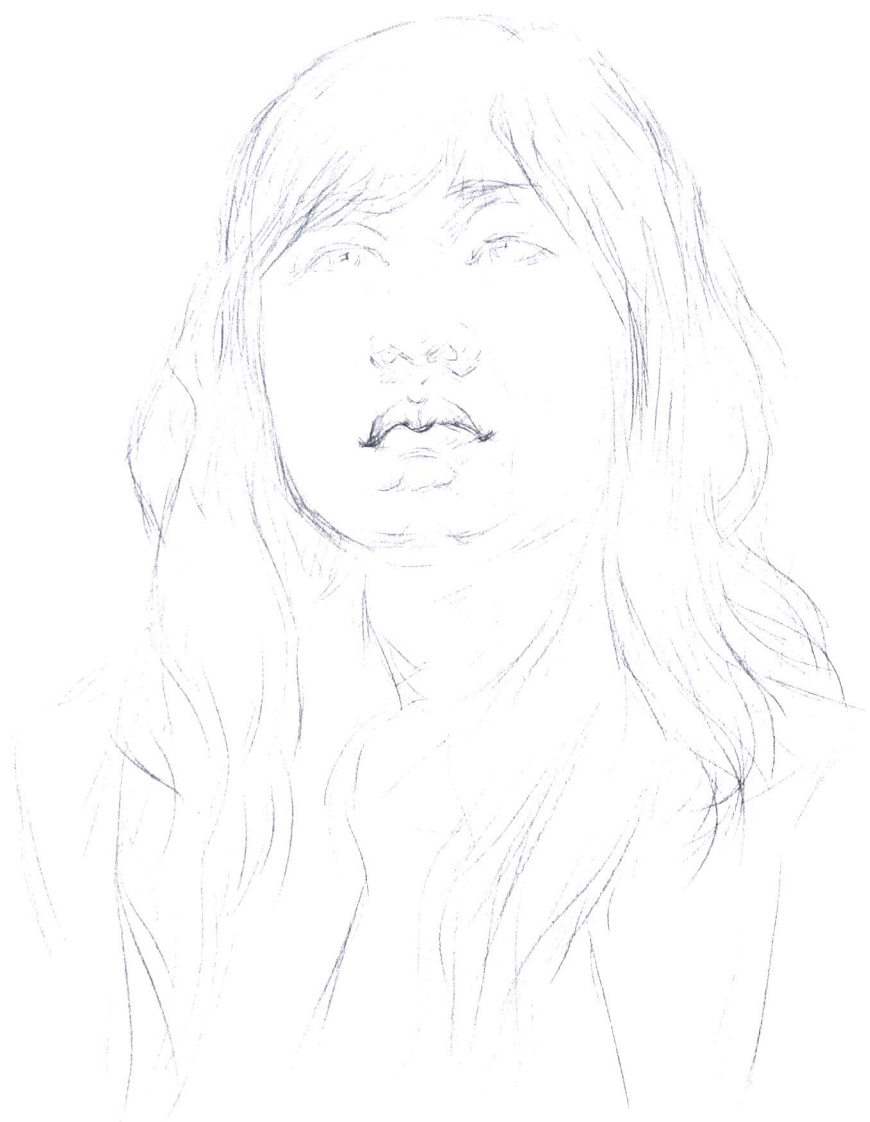
3. 用白颜色调土黄、橘黄、橘红、肉色、绿色按照其体面

关系进行塑造,注意其明度、纯度、冷暖和色相变化。耳朵、嘴唇、鼻头、颧骨等部位稍有红色倾向,注意这些部位红色程度的差别。用大笔画出衣服的固有色。

4. 用稍小号笔逐步向亮部进行过渡,消灭脸部白色部位,确定画面大的色彩关系。接近高光部位颜色偏冷,稍有蓝绿味。

5. 注意用冷颜色统一各部位的受光面,加强细节塑造,注意其微妙的颜色变化。注意高光和反光部位的处理,增强画面丰富性和统一性。背景宜画得平一些,偏冷些,灰亮些,以衬托主体的丰富性。从远处整体观察画面后,处理一些不协调部位,完成画作。

1. 用铅笔起稿，画出人物基本形体。

2. 用小号的画笔调蓝加红，把模特上眼皮背光处准确地画出；用稍微偏暖的颜色薄薄地画出模特脸部的暗面，常用赭石、橘红、橘黄加绿，较浅的部位加些白色；头发用黑、普蓝、深红、熟褐、赭石等色调配，顺着头发的走势流畅地画出，画得轻松些、薄些；衣服的暗部用深红加少许普蓝和黑色，不同的角度稍有变化，按线条走势来表现。把整个画面暗部大的色彩关系建立起来了，为下一步的塑造奠定了基础。

3. 逐渐向灰面的亮面推移，表现固有色的同时考虑环境色的影响，大胆地用笔用色，画出丰富的色彩变化。由于模特的左半部受天光和日光灯的照射，明度较亮，色彩稍冷；模特身着红色衣服，人物脸和脖子的暗部个别部位呈红色的补色——

偏绿。头发上呈现的赭红颜色和衣服既有区别又有联系。

4. 大的色彩关系确立后，结合素描基本功深入画面塑造形体，不断地利用调色板上的现成颜色，处理画面上过渡比较生硬的块面和不和谐的色彩关系。内眼角稍偏红味，加强眼珠玻璃体上的赭黄色反光，方显透明。嘴唇的体面变化和颜色变化要明确，暗部偏暖，红味明显；受光部则偏蓝紫倾向，白加玫瑰色和少许湖蓝色。下颌通过暖色的反光，用半湿笔沾稍纯色扫出，和脖子自然地分开。前额的结构，通过偏冷、灰亮的头发高光很好地表现出来。注意人物轮廓线的虚实变化处理，使她自然地呈现在画面的色彩气氛中。

5. 退到远处观察整体画面后，整理完成。

1. 首先认真地观察一下模特，用简洁概括的线条画出模特基本形，注意形体的准确性，用手指淡淡地带出素描关系，为往下的铺色打下好的基础。

2. 从暗部先着色，铺第一遍色彩时颜色尽量比观察到的颜色重些，为以后的塑造打下基础。铺上画面大的色彩关系，用笔要注意随形体转折走，每笔都要表达一定的形体关系。头发用普蓝、深红和黑色等调和赋彩，暖的部位偏赭褐，冷的部位偏蓝绿。脸的暗部常用土红、橘红、橘黄、浅绿调配表现，颧骨部位稍加些大红、玫瑰红等红色系颜色，注意每个笔触的色相都应有微妙变化。

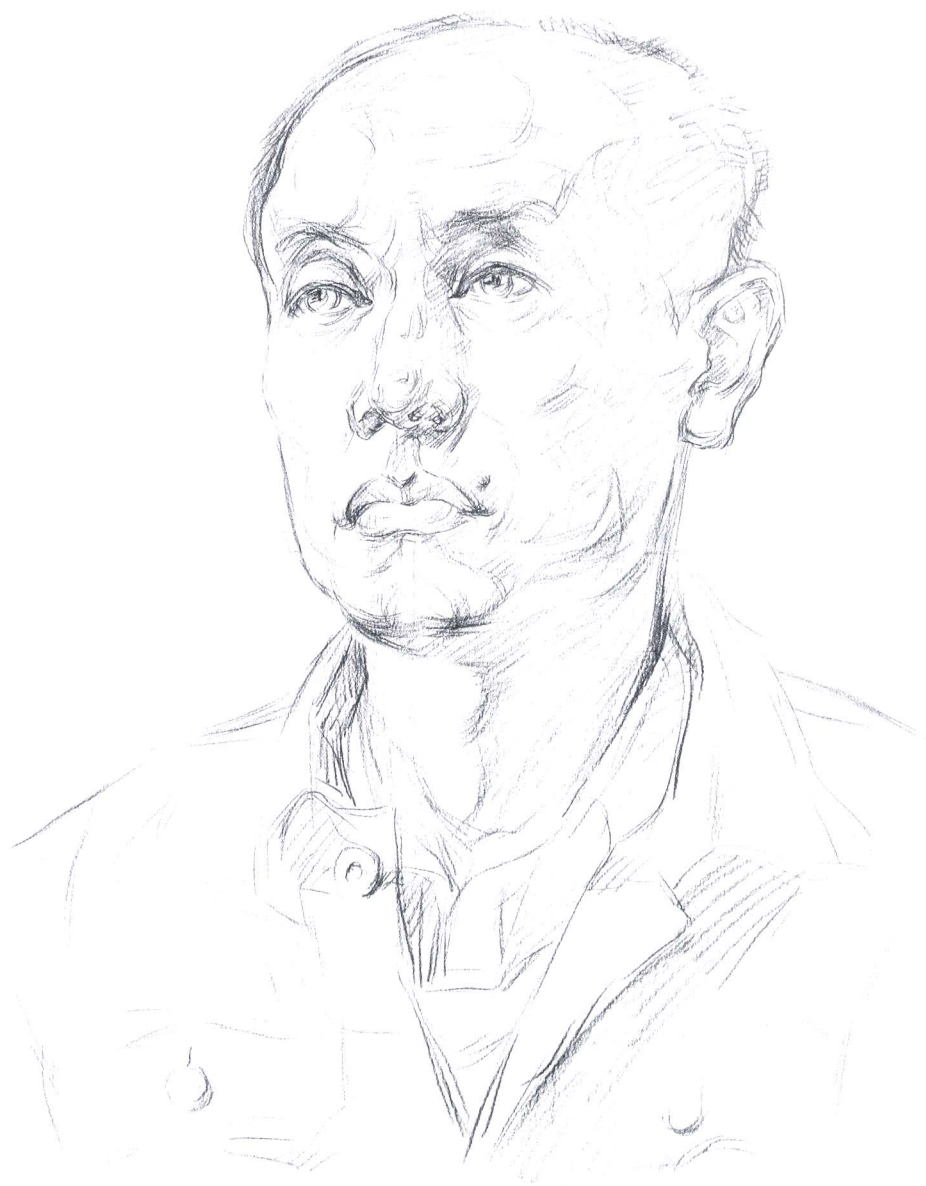
3. 用白颜色调肉色、橘黄、橘红、大红，偏冷的部位加些湖蓝、钴蓝或浅绿，画人物大面积的灰面，注意每个笔触的形态和明度、纯度、冷暖变化。脸和脖子的反光来自墙面的反射，偏蓝紫冷灰色，下颌带些衣服反射的绿冷灰颜色。

按照衣纹折褶的走势轻松地铺上大面积的色彩关系。背景用松动的笔触铺些稀薄的蓝紫亮灰颜色，稍有冷暖变化，与模特的脸部形成大的冷暖色块对比。

4. 先放后收，把素描基本功派上用场，逐渐用中小号的笔，处理一些比较生硬、粗糙的色块过渡，比较理性地处理各色块的对比关系，抓住整体亮部相对于暗部偏冷的关系进行刻画。对高光 and 反光刻画，是体现模特光感和层次的较好手段。室内天光和日光灯都是冷光源，所以亮部宜画得偏冷些，要逐渐把画面的色彩关系画得含蓄微妙一些，这样就更生动，更真实，更自然。

5. 退到远处观察一下画面，看还有哪些部位不够协调，将其最后处理，再加些精彩的细节，使画面在形、色、神上达到高度的统一和体现。

1. 想好构图，用生动的线条，准确地勾画出模特的大形，注意头、颈、肩和服饰的关系，为下一步铺色打下坚实的形体基础。
2. 用小笔勾画出眼睛、鼻孔、嘴巴和耳朵的形体和颜色变化；再用中大号的笔铺脸和衣服的背光部，注意要表达形体块面和色相变化，用笔宜块体、坚实、厚重；然后铺上几笔稀薄的蓝紫白灰颜色背景，初步建立画面的色彩关系。
3. 画出大面积的受光部和中间颜色，用中小号的笔加强形体的塑造和过渡，使颜色既丰富又统一。头发和眉毛的刻画要松动透气，

- 耳轮内的颜色稍微艳些红些，避免脏和死气。铺背景时，可用亮色对主体形象外形不确切处进行调整。
4. 重点抓住模特的五官等主要部位，用小笔深入塑造，加强丰富性和统一性，使其更耐看。头发用大笔轻快地扫出，要学会保留画面已经铺出的色彩，与后画的颜色构成丰富、美丽的层次。
5. 加强画面每一处细微部位的精彩刻画，抓住感人的瞬间和美丽色彩，呈现在画面上。

