

MINGSHIJIAXUE

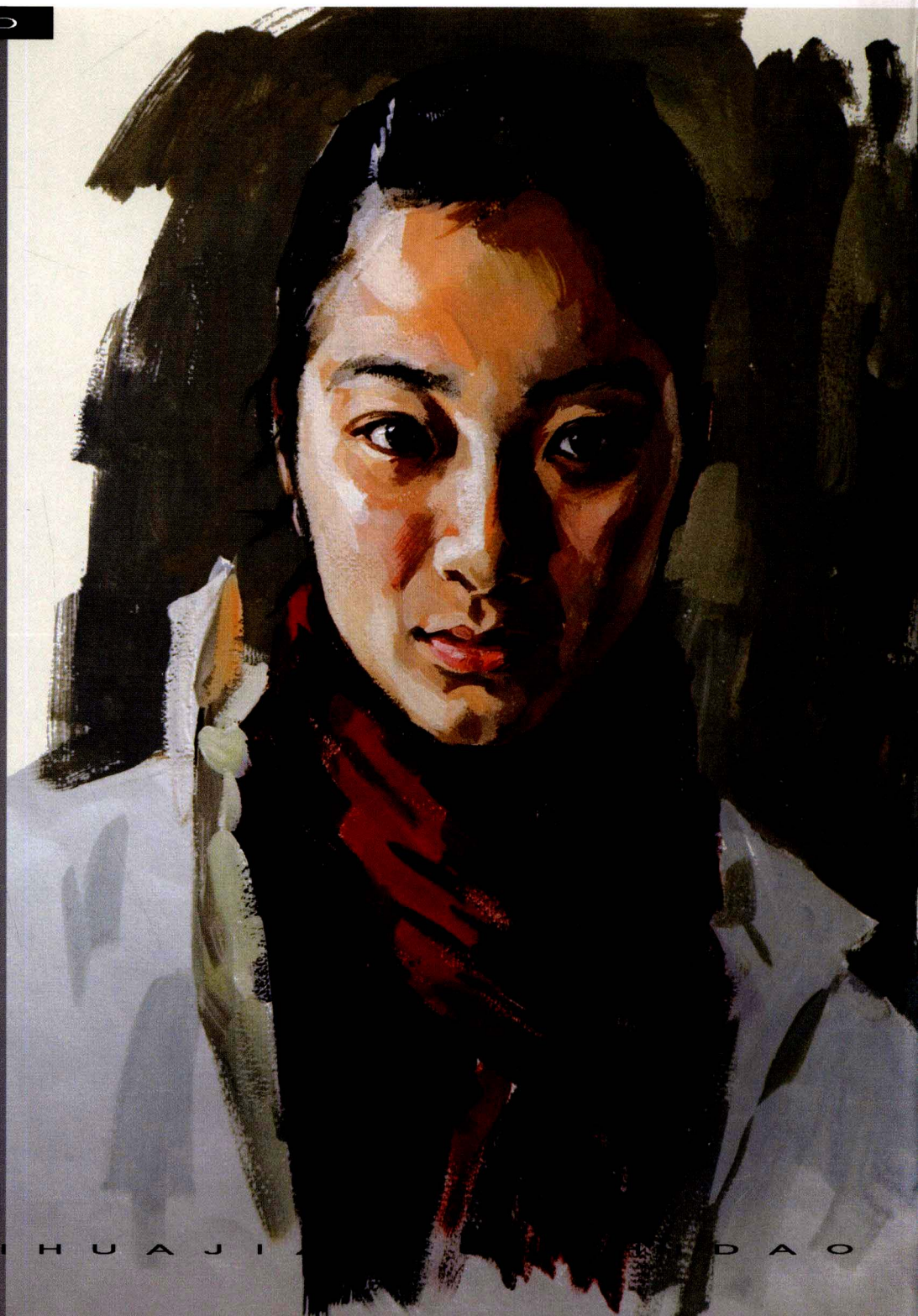
名师绘画教学指导

HUIHUAJIAOXUEZHIDAO

水粉肖像

管建新 著

辽宁美术出版社

MINGSHIHUIHUAJIAOXUEZHIDAO

水粉肖像写生

学习水粉画者，在练习肖像画之前，一般都有过静物画的写生训练，因而对一般的色彩知识和规律都大致有所了解和认识。本书旨在具体介绍水粉肖像写生的基础训练方法和观察方法。

一、水粉肖像写生概述

目前，许多美术考生急于寻找捷径，希望有公式可背。例如在当前考生中流行的“苹果画法十三笔，”就是违反艺术规律的，不论苹果处在什么光源和环境里，都是一个模样，也给学习绘画者造成不良后果，在以后的学习提高中困难重重。甚至就让他对着苹果写生，画出的苹果不是看到的苹果，而是早就有了定型的那“十三笔苹果”。在人物肖像画训练中，切不可有这样的“公式训练法”，何况作为人物肖像，更重要的是要表现出他的个性特征。我们所要掌握的只有一般规律，即人物的基本解剖知识，基本形体构造，及明暗调子和色彩变化的规律。我们只有在平时通过刻苦的写生训练，培养正确的观察方法，在实践中掌握形象塑造的技法和经验，才能打好基础，有了坚实的基础，才能有好的考试成绩。

水粉肖像画从取相的部位可分人物头像、半身像、全身单人像、双人像和群体像等，从角度方面可分为正面、侧面及半侧面。从构图形式上可分为竖、横、长、方及圆形等。我们平时学画肖像画，一般以人物头像为主。构图则以竖构图为多。在进行肖像写生训练的同时，应借助一些艺用人体解剖的教材和参考书籍，对人物尤其对头部、颈部、躯干的基本形体和结构有所了解。这样，在表现具体模特儿的个性特征中不失有理解的深度，也不失画面内在的基础。

二、基础训练与要求

1. 目前各院校有关美术专业的入学考试要求及在校的基础教学大纲规定中都要求形体准确，要表现出物体的质感或人物的个性特征，空间感，色调和协，色彩关系准确等等。

2. 应始终有素描意识，在水粉肖像写生中显得尤为重要，客观事物的形与色在光线的照射下以不可分割的形式呈现在我们面前。我们在水粉写生中，是以色写形，要求形色合一。素描中的黑白灰（色度）概念在色彩画中要以冷暖色块来代替，用改变色彩冷暖来表现形体的变化。

3. 在初学者中将头像的暗部画灰暗了，甚至几乎是黑色的，如鼻子底部的投影处等。这是常见的缺乏色感的色彩问题。它与学画者的观察方法和能力也有直接关系。对于头部较暗的部分，在观察时可从色相、色性上去比较判断，用色也可大胆地让色彩倾向性明显些，这样，暗部色彩会显得透明和生动。因为水粉颜色的材料具有粉质强的特点，在画上深色调的调合色干后也会比湿的时候看上去要灰粉，因此我们画暗部色彩时尽量让色相倾向明显，同时，尽量减少调和颜色的数量。

三、观察方法

美学家阿恩海姆在他的论著中说过：“如果我们的眼睛是父亲，那么手便是母亲，艺术作品的产生靠眼与手的高度合作。艺术家们在他们的艺术实践中总是把观察放在第一位的。”

要学好绘画，重要的是观察。

1. 头像基本形体：本书不可能详细论述解剖问题，这里就人物头像写生时如何观察认识头、颈等部分的基本形对它们进行块面分析。这里考虑的是所有头部体积的共性。

头像包括头部、颈部和肩部，整体观察的范围应包括这三部分的形体构成关系。头部的上下左右稍有转动，两肩的高低的不同，使头像整体看上去具有不同的动势变化。我们将头部概括成一个立方体，颈部看成是一个圆柱体，两部分以一定角度连接，圆柱体的颈又以一定角度插入胸廓。头部有六个面：顶、底、两侧或两颊，正面和背面。

我们再将头部的各重要部分形体看成块面并分类。

(1) 前额是长方形，并上连接头盖骨的顶部，两边转向颧骨的面。

(2) 颧骨区是扁平形状，在鼻子的两侧。

(3) 在颧骨区下部和下颌上部之间，是一个竖立的圆锥体，在这个圆锥体上连接着鼻子的底部和嘴。

(4) 下颌部分是呈三角形的。

2. 观察色彩：观察色彩重要的是进行比较，尤其是人物肖像写生。人物头像的色彩变化是丰富而微妙的，这给色调判断增加了难度。为了达到相对准确的表现，我们可从色彩的明度、纯度、色相、色性（色彩的冷、暖）去比较。对某一色域难以明确判断时，更多、更有效的是将这—色域与它周围的一些色域从色相和色性上去作同时观察比较。当然，色彩的明度、纯度、色相、色性及补色的对比，在一幅画中会不同程度地同时运用和存在。

这里有必要强调色性，即冷暖。它与人对自然生活的感觉经验相关，人们将视觉领域的色彩感觉同温度感觉比作一回事。一般来说，暖色是指黄、黄橙、橙、红橙、红和红紫色；冷色是指黄绿、绿、蓝绿、蓝、蓝紫和紫色。然而这种固定的分类很容易使人产生误区。我们在讲到色彩和色性时，都是从相对意义来说的。如果说蓝绿色和红橙色是冷色、暖色的两个极端，它们总是分别代表冷色和暖色，那么介于它们之间的色相可能是冷色，也可能是暖色，这取决于它们是同更暖还是同更冷的色调相对比。色性随着光线和邻近色的变化而变化。比如人物脸部的色调在偏灰蓝色背景前，那么他的整体是较暖的，然而脸的左侧受窗外天光影响产生的高光区色调与右侧相比会显得稍冷些。而右侧由于形体转折所受环境不同色调、不同强弱的反光影响，也就产生不同程度的暖或冷。在许多大师尤其印象派大师的作品中，我们也看到冷暖变调创造了他们所追求的客观世界的魅力。这说明冷暖对比的变调使绘画色彩更富表现力。学画者一定要在平时培养好用冷暖变调比较的观察习惯。

3. 边线的观察：每一个有经验的画家都体会过边线的不同变化对形体的塑造有着直接、重要的关系。美国画家理查·司契米德对“边线”问题有一段很好的描述：“边线出现于不同形状不同明暗或不同色彩的结合部。每个形体，无论大小，都有最低限度的边线，对边线的处理不能任意为之。一条边线的软硬程度决定于两个区域之间变动的缓和和急骤程度。当一块明暗或色彩极微妙地逐渐向另一块明暗和色彩转变，中间分不清明显的界线时，就出现最软的（虚掉的）边线，当形体、色彩、明暗出现90°或更大的转变，而又没有其他调子加进来缓和这种突变时就出现最硬的（明显的）边线。”

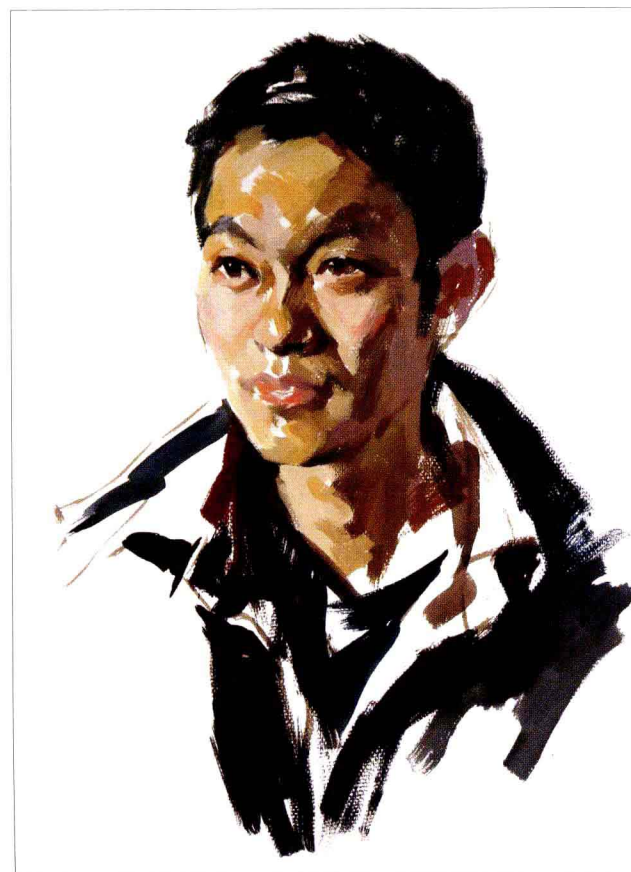
学画者可以有意识地仔细观察你所看到的对象的轮廓线和由于光照形成的明暗交接线，它们不是一条线清楚到底的，也不是同样程度地模糊到底。正是那些有粗细浓淡虚实变化的，和它们之间相互穿插关系的线使我们所画的形象有了形体特征，有了塑造感和深度感。像色彩变换一样，边线可以用来代替明暗变化来表现形体，在印象派画家的作品中，更能明显地感受到这点。边线是绘画整体中不可缺少的部分，我们不可忽视。

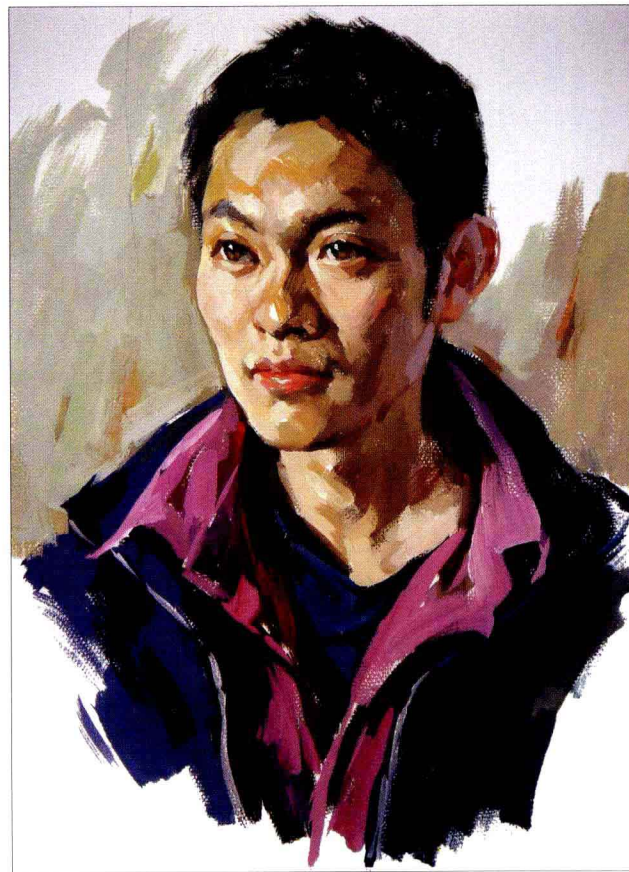
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

四分之三侧面男肖像

步骤一：用褐色加水，不要让颜色太浓太厚。使画笔能流畅构形为宜。素描稿可画得简要点，但形体特征和结构要明确。

步骤二：一般从明暗交界线开始的背光部着手，铺开大色块，并注意暗部之间不同色调变化。反光偏冷紫，明显的结构点也可以勾出。

步骤三：向受光面的色调发展，可同时将较暖的中间色调和相对冷些的亮色调组织起来，形成较完整的头像和色彩大体关系。接着带出衣服的暗色，可与头部色彩形成对比。

步骤四：深入刻画和调整，并将各色块相互衔接好。背景、头部和衣服的色调倾向明确。

完成图

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四（局部）

女青年肖像

步骤一：把握基本形，以形象刻画为重，注意头发线条的组合能体现头部的的基本形。

步骤二：光影的对比不是很强，必须同时摆上相近的微妙色调的色块，使色调倾向鲜明。用暗、中间、亮和冷暖倾向对比强烈的色彩组织出头发形体特征。

步骤三：深入塑造形体结构，丰富色调和层次感。脸部的暗部暖色调与亮部的冷色调形成对比。

步骤四：环境色调和衣服色快铺出并做整体画面调整。

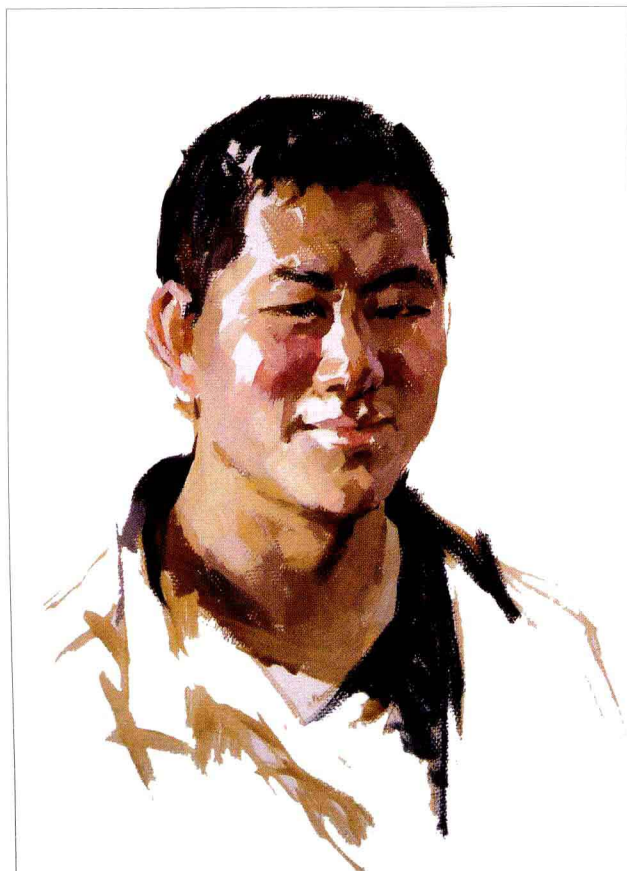
完成图

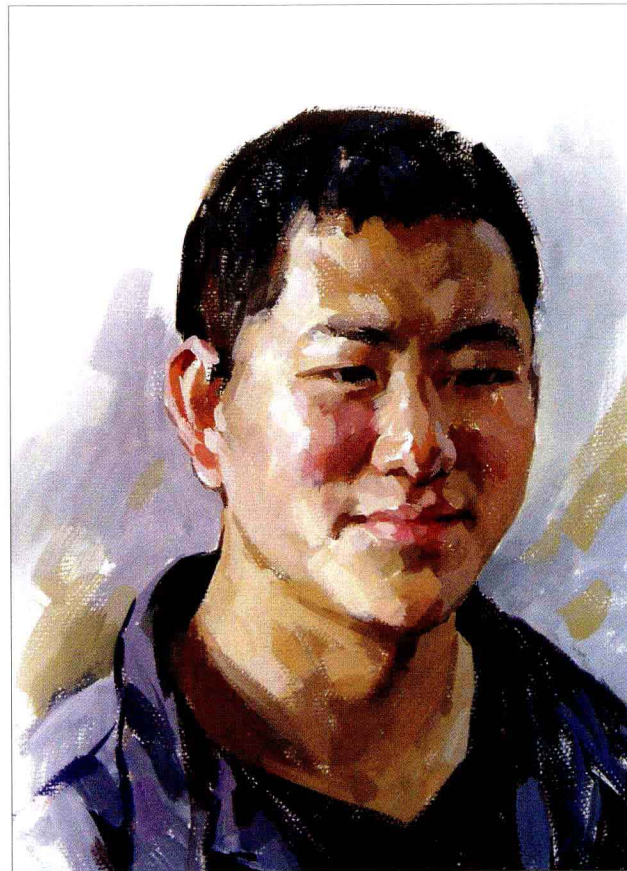
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

偏背侧光男青年肖像

步骤一：素描稿中将明暗交界定位。

步骤二：组织色彩时，同样从明暗交界处开始，处在不同位置上的明暗交界色块，应注意色彩的不同倾向变化。

步骤三：逐渐地向暗部色域和亮部色域展开，使头像色彩较完整地组织起来。

步骤四：将五官细节详细深入刻画，衔接好不同层次变化的色块，完成作品。

完成图

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

偏背侧光女青年肖像

步骤一：披肩的长发增加了画面形式的动感，素描稿尽量表现出这些形态。

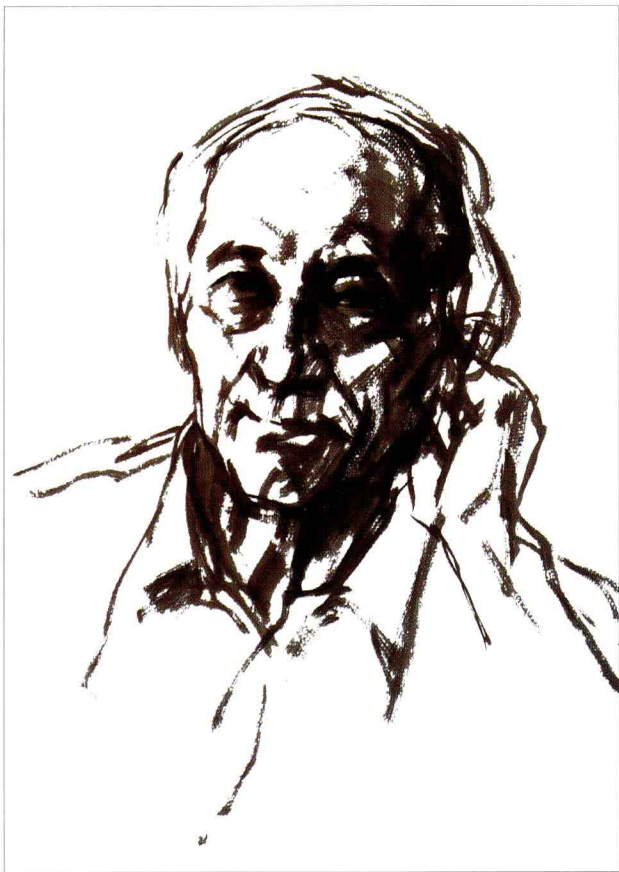
步骤二：从明暗交界也是形体的结构变化处开始组织色彩，同时把头发的形态和变化的色彩用笔触去组织。

步骤三：将背光部分的中间层次色调摆上，基本形成大关系。

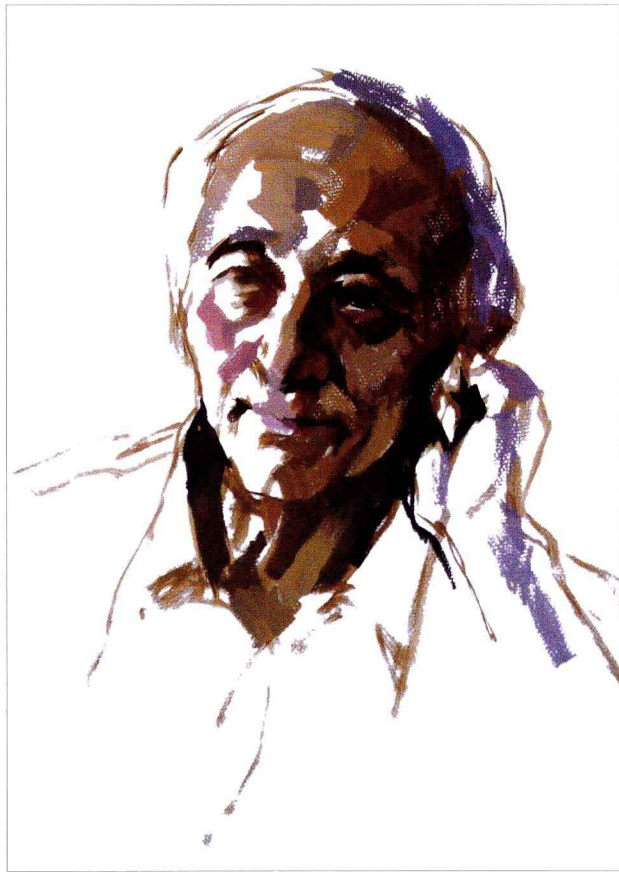
步骤四：摆上受光部分色彩并塑造五官等形体与结构，逐渐调整至完成。

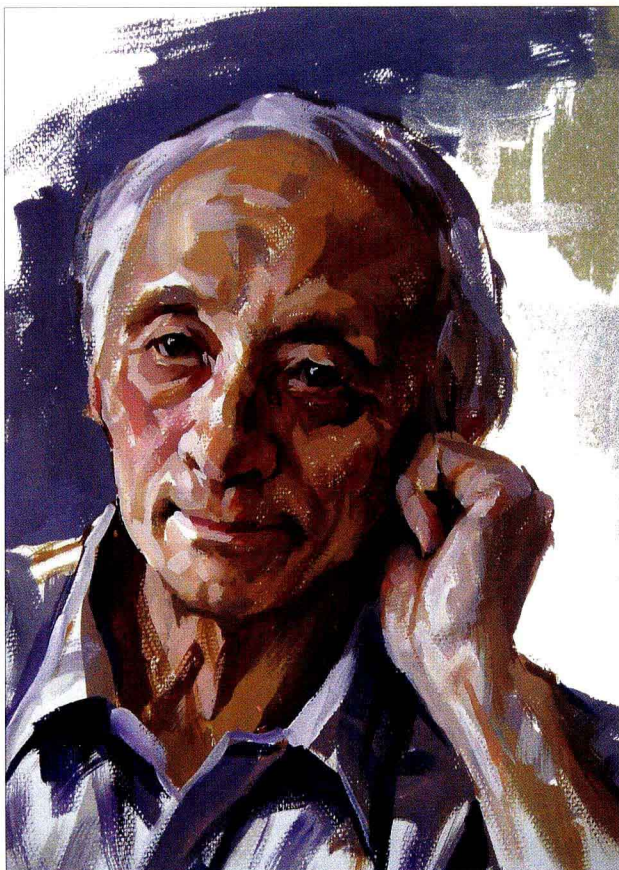
完成图

步骤一

步骤二

步骤三（局部）

步骤四（局部）

一只手撑着的老人头像

步骤一：素描稿中可将一些老年人较复杂的结构线勾勒出来。

步骤二：从明暗交界开始将暗部与亮部的中间层次色调组织起来。注意暗部整体上比亮部要暖得多。暗部的结构线色彩较深，偏红褐色。中间调偏灰土黄色，而亮部的中间调则偏粉红和冷紫灰色。

步骤三：摆上背景色彩并衬出白色头发。对五官形体深入刻画。

步骤四：对眼睛详细深入刻画，暗暖色表现出眼珠的透明和反光。并用灰白色点上眼珠的高光。将手和衣服完成。

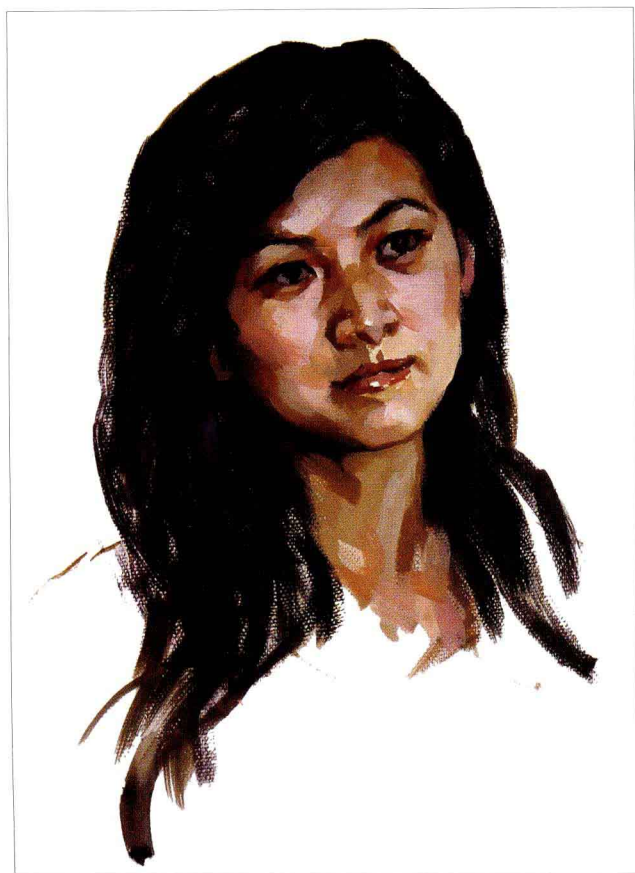
完成图

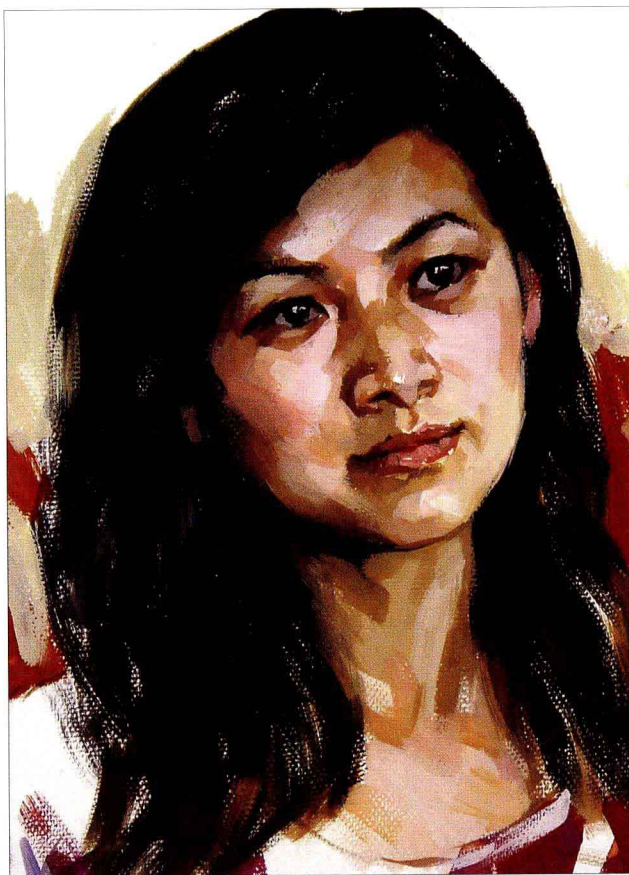
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

正面光源下的女青年肖像

步骤一：画肖像素描稿。

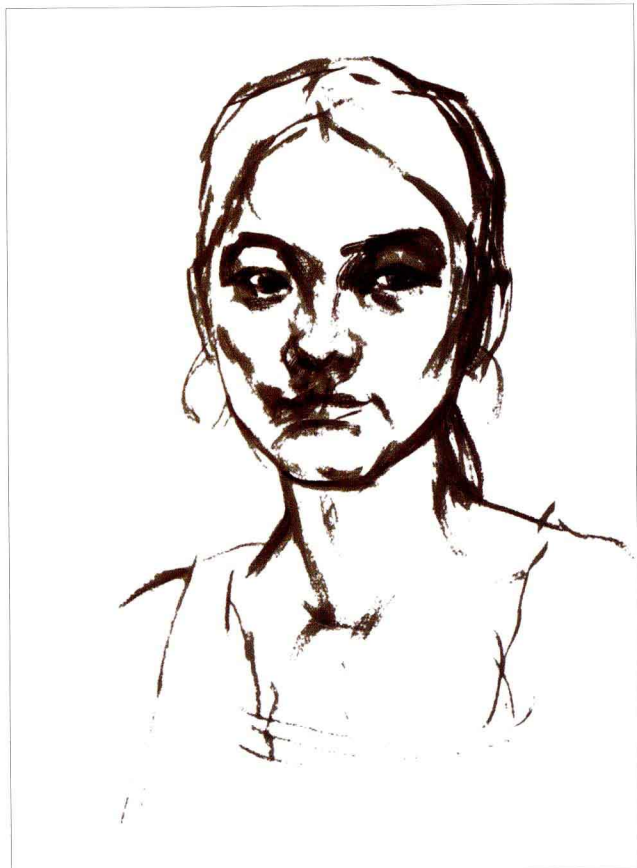
步骤二：从左侧稍有暗色的能表现出结构的部分摆上色彩，并用黑发色调压出脸形的轮廓。

步骤三：整体铺开，结构处以明显的笔触体现。头发应有冷暖倾向和色相的变化倾向。

步骤四：进一步深入塑造五官等细节，同时丰富各部分色彩形成画面整体氛围。

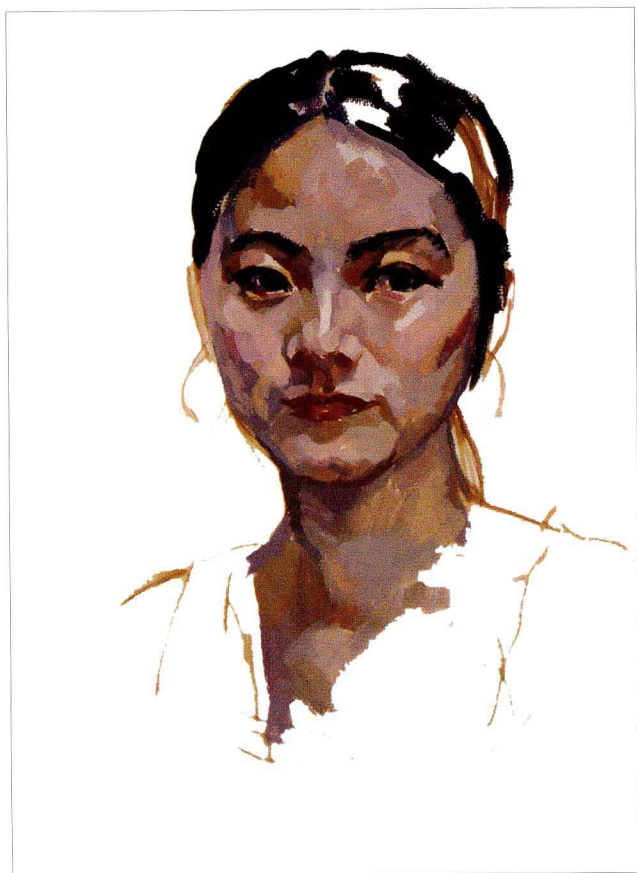
完成图

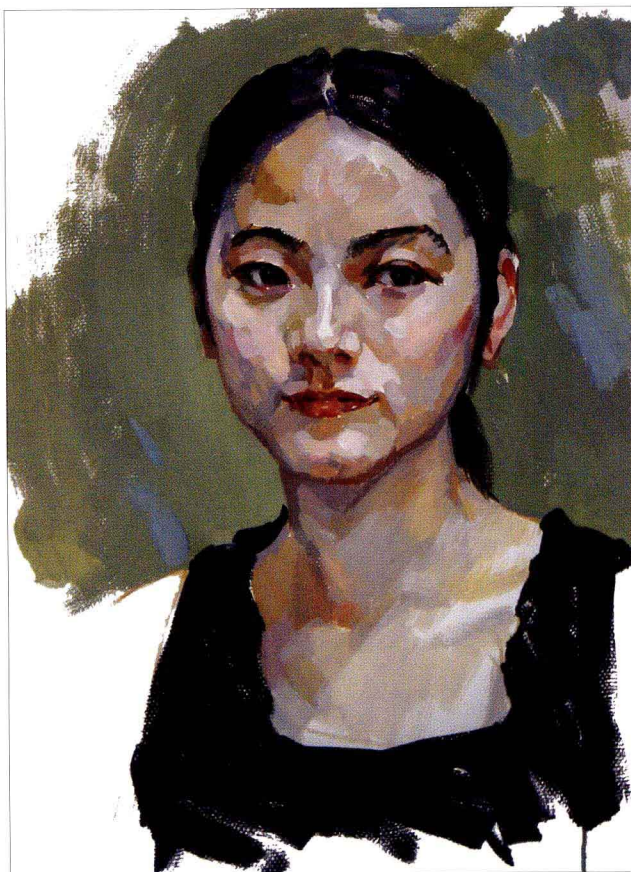
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

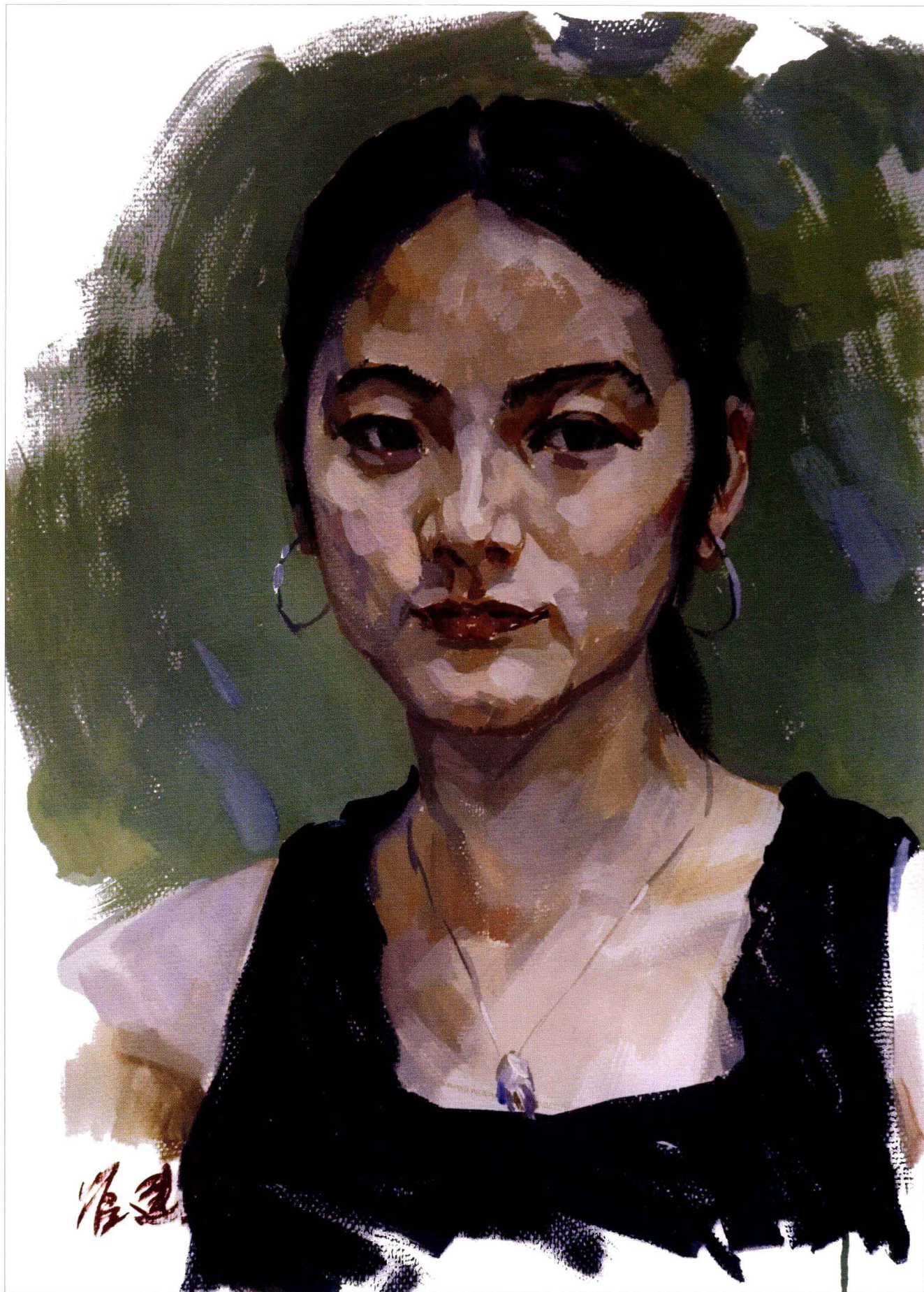
偏顶光下的女青年头像

步骤一：在鼻子底下的投影、脸颊等处可表现出顶光的感觉。

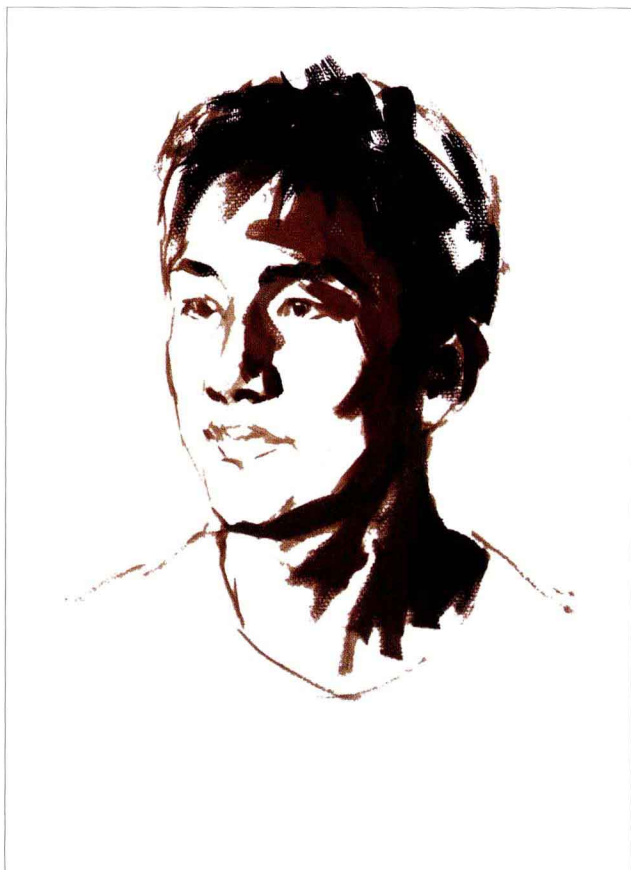
步骤二：紧紧围绕着五官结构组织不同色彩倾向的笔触。冷暖色变化明显。

步骤三：日光灯光源使脸部色彩整体偏冷色调。尤其背光部分因为环境的冷色反光，更呈现偏蓝灰色调。

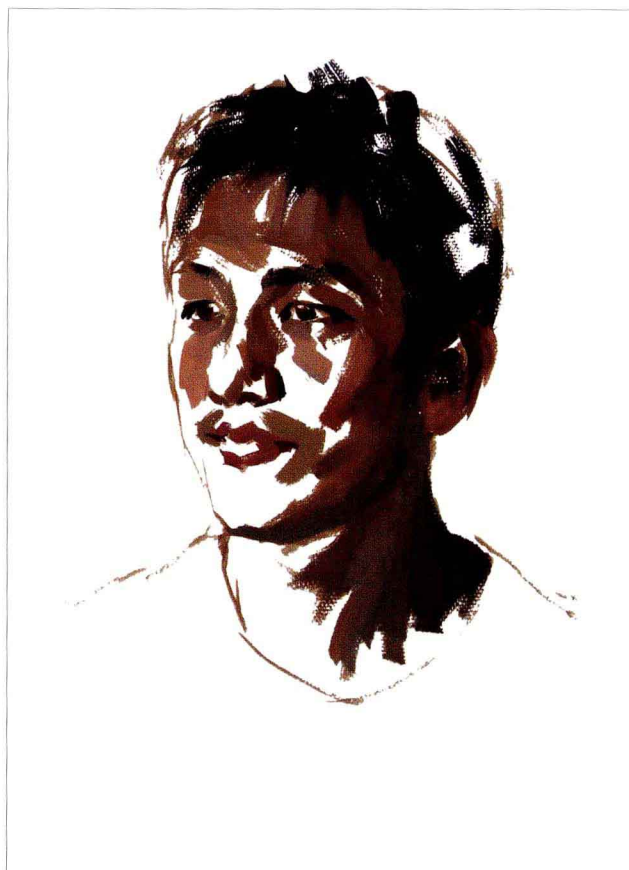
步骤四：深入塑造，并将背景和衣服色彩跟着摆出，形成画面的黑白灰层次的对比效果。完成作品。

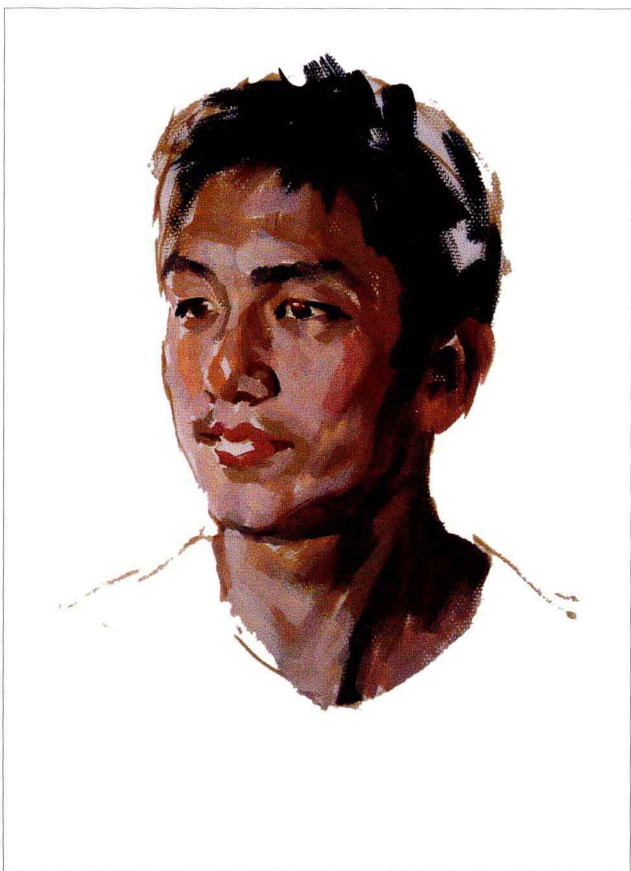
完成图

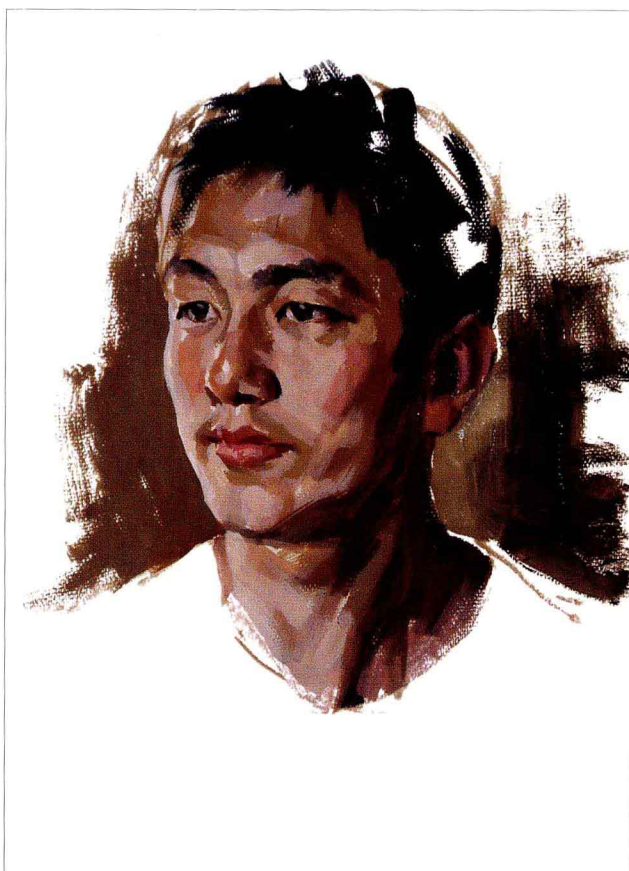
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

男青年肖像

步骤一：简要的素描稿勾出后，将背光部的色彩组织出来。

步骤二：向受光部发展，先画上不同色彩倾向的中间色层次。

步骤三：基本组织出较完整的头颈部的形体，并接好笔触之间的色彩。

步骤四：画上背景色调，衬出脸部的轮廓和侧光。