

MEISHU GAKAO GAOFENTUPO
DEFENDIAN POUXI

任志忠 编著
江西美术出版社

美术高考 **高分突破**
色彩人像 得分点剖析

作者简历:

任志忠, 1972 年出生, 祖籍陕西。
1991 年中国美术学院附中毕业, 1995
年中国美术学院油画系毕业, 现为中国
美术学院造型基础部教师

1993 年获首届罗中立油画奖学金

1996 年参加“罗中立油画奖学金”
获奖者联展

1997 年作品《潮》入选中国青年
油画展

1998 年作品《生命之树》入选当
代中国山水画、油画风景展

1999 年作品《升起的地平线》入
选全国第九届美展

1999 年作品《怀抱》入选澳门
回归美展, 获优秀作品奖

2000 年参加以未来的名义——浙
江青年油画家邀请展

2001 年参加西湖艺术博览会油画
大展

2002 年参加进行时态——浙江青
年油画家邀请展

2003 年作品《荷影》、《冬至》入
选中国第三届油画展

2004 年作品《五月》入选全国第
十届美展

主编简历:

童雁汝南, 中国美术学院讲师、
浙江省雕塑研究会副会长、雁南艺术机
构总策划、英国 YN 设计公司董事长

曾举办 11 次个展, 并有多件作品被
文化部、中国美术家协会、香港国际展览
中心、日本政府、法国社科院等收藏

曾获台湾李仲生艺术奖、中国美
术学院崇丽艺术奖、优秀青年艺术家
提名奖、2001 年中国油画大展铜奖、
2001 年中国艺术精品大展金奖

主持了上海科技馆、绍兴鲁迅故
里等 50 多项国家重点公共艺术项目。

主编《中国高等美术学院校作精
选》色彩卷、速写卷

目录 M U L U

序 1

一、色彩人像写生的基本规律 2

1. 不同人物肤色的基本规律

2. 不同光线下人物的色彩变化

3. 把握整体的色彩关系

二、考场写生关键步骤 4

三、影响考试得分的主要因素 6

1. 构图因素 (约占分数的 10%)

2. 色调与色彩关系因素 (约占分数的 40%)

3. 塑造技巧与表现手法因素 (约占分数的 30% 和 10%)

4. 艺术表现力因素 (约占分数的 10%)

四、优秀范画欣赏 14

序

色彩人像写生是一门独立的艺术门类，也是训练色彩表现能力的有效方法。它是针对那些具有一定素描与写生基础的学生所进行的难度较高的色彩与造型能力的训练，也是目前一些重点美术院校专业考试的科目之一。从近几年美术专业院校的考试情况看，关于色彩头像的测试要求出现了一些新的变化：与以往的要求相比，现在更注重考生个人的艺术感受，更提倡直面对象的写生感受，而不是一味地关注塑造的完美与刻画的细致，这一变化反映了在艺术认知上的改变已影响到美术专业的测试取向，以及对于艺术素质的重新思考与界定。因此，如何把握考试中的得分点，如何调整自己的应试思路，就成为广大考生所面临的新课题。

色彩人像写生作为美术高考的测试内容之一具有难度大、规律性强的特点。如何准确地把握考试要点，实行针对性的训练，在应试中取得好成绩，已成为众多考生密切关注的问题。这里所说的把握考试中的得分点，并不是提示考生如何去取巧，而是把色彩人像写生这一科目的主要测试内容向考生们进行介绍，对考试中的得分点进行深入剖析，并用大量图例进行评述，希望能对色彩人像写生中的常见规律进行总结，使考生们思路清晰，缩短和减少盲目摸索的时间，从而在考试中获得理想的成绩。本书紧紧围绕考试内容与相关要求展开论述，为广大考生提供一些明确而形象的参考系。

色彩人像评分的标准是评定考生考试成绩的根据。在此有必要介绍一下色彩人像评分的标准：

- 第一，构图完整；
- 第二，人物形体结构塑造准确，神态表现自然；
- 第三，色彩关系整体，表现手法娴熟；
- 第四，有一定的艺术感染力。

如果考生在应试中达到了以上几方面要求，就一定能获得高分。

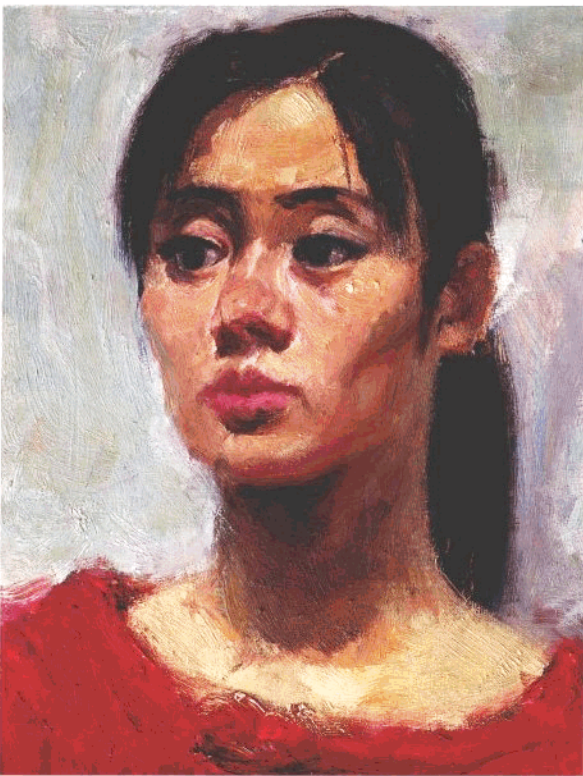
一、色彩人像写生的基本规律

任何写生都要以写生对象为依据,动笔前要仔细观察,不能凭空想象,这样就能把握住敏锐的视觉感受,让自己的用笔用色都是“有感而发”。再结合适当的绘画技法,把自己的感受纳入可控制的绘画程序之中,那么画出一张令人满意的色彩头像作品就不是什么难事了。

1. 不同人物肤色的基本规律

人物的肤色因不同人种、民族、性别、年龄等因素而呈现出各种差异。如西方白种人的肤色以白中偏红色为基调;非洲人的肤色则以深褐、红棕色为基调;亚洲人的肤色主要以土黄色为基调。

此作品人物脸颊的色彩表现得整体而微妙,皮肤的质感自然而逼真,充分表现了青年女性红嫩、光滑的肤色特点

从整体看,中国人的肤色为土黄色中透粉红色。在此基础上又有着丰富而微妙的变化。如人物头部中,额头、下巴的肤色偏灰黄色;颊、鼻头及耳垂的肤色呈粉红色;眼眶、颧骨、下颌骨等转折部位的肤色呈灰褐色等等。除此以外,不同性别和年龄的人物的肤色特征不尽相同,男青年、中年和老年肤色偏暖,明度也不要太高,色彩要适当稳重一些。而女青年的肤色就比较明亮,脸部对环境色的反映明显,所以用色要亮,色彩纯度也要偏高一些。女性中年、老年则要看具体情况,在色彩的明度与纯度上也略有不同。

男性和老年人的肤色特点较之女人和儿童显得更为深暗、沉着。此作品人物头部的受光部用笔结实,暗部色彩整体而丰富。人物服装和背景采用高调的表现手法,更突出了人物面部的表现力

2. 不同光线下人物的色彩变化

在自然光线条件下, 光线经过天空中大气的折射, 带有一种冷色的基调, 一般人物的受光面(或亮面)会略微偏冷一些, 调色时可加入适量的绿色、蓝色等冷色; 而背光面会相对暖一些, 调色时可用赭石、熟褐等暖色。在人造光条件下, 如烛光和白炽光照明会使人物的受光面明显偏暖, 甚至使服装和背景整个笼罩在一种暖色调的氛围之中。而在日光灯条件下, 效果则不同, 光线偏重于蓝紫成分, 因此受光面显得偏冷。从画面整体色彩关系上说, 人物的色彩纯度高一些、亮一些, 背景的色彩适当灰、暗一些, 这样就能用背景衬托出人物, 体现一定的空间层次感。

这是一幅暖色调的作品。背景决定了整个画面的色调, 与肤色相统一, 营造出柔和、整体的视觉效果

3. 把握整体的色彩关系

对色彩基本规律的认识决定着一幅写生作品的艺术效果。要画好色彩人像, 必须学会把握整体色彩关系。任何一张人像都是由头像、背景、服装等几个主要色彩区域组成, 而这几个色彩区域的和谐或对比的关系就是画面的整体色彩关系, 这些色彩关系以一定的对比度组合在一起就会形成画面的色调(如冷色调、暖色调)。用色调去控制作画时的每一笔色彩, 就能较好地把握画面的总体色彩, 避免盲目用色。

这是一幅冷色调的作品。人物面部色彩表现丰富, 肤色中加入紫色元素, 与上衣的色彩呼应。作品结构塑造准确, 用笔结实肯定

二、考场写生关键步骤

考生要在规定的时间内（一般为3小时）顺利完成考试，应把握好以下基本步骤：审题—构图—铺大关系—深入刻画—调整画面。

首先应认真观察所要表现的对象。不仅要观察素描头像写生中的人物特征、神态及形体结构关系，更要在此基础上观察色彩关系，整体地感受人物面部色彩的主要倾向，明暗两大面中冷暖倾向等特点，同时应把人物的肤色与服装、背景等大块色域因素同时比较，从色相、冷暖、明度几方面来确立其色彩的基调。

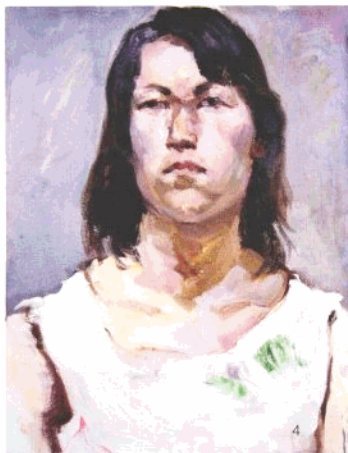
1. 起稿。可用铅笔在画纸上落幅、定位。基础较好的考生也可用色起稿，基本形要把握好。注意头部、颈部与肩、胸的关系及动势特点。然后把人物的五官基本比例、特征确定下来，并找出明暗、体面转折关系。这一阶段考生可用20分钟处理完，尽快进入下一阶段。

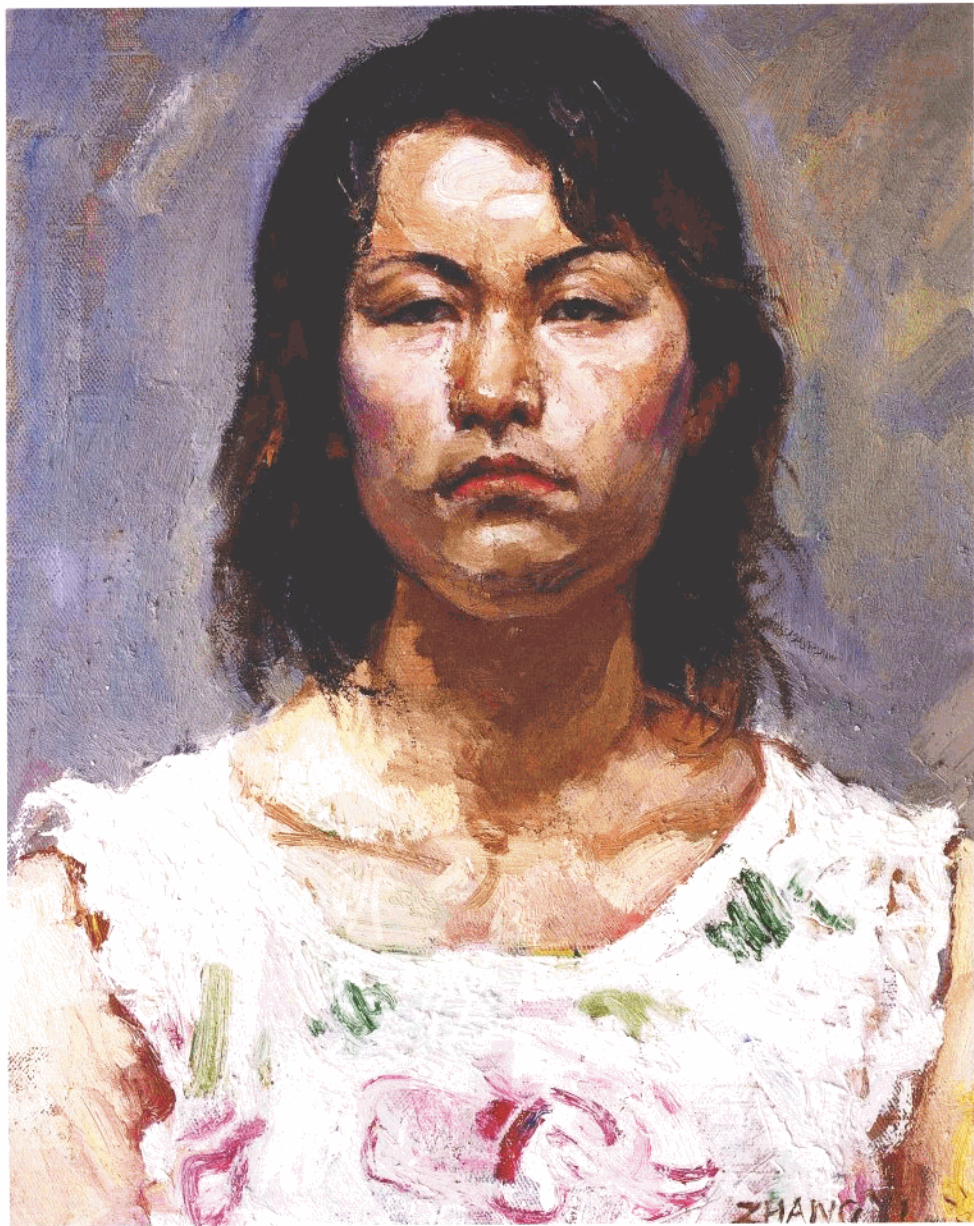
2. 铺大的色彩关系。从主体物和深颜色画起。用褐绿、蓝紫色等较沉着的色彩定稿，画出大的明暗转折面、投影等。在人物写生着色时，一般先从人物头部的暗部，如眼眶、颧骨、面颊、下巴等转折的暗部画起。在注意深浅、冷暖差异的同时，应准确地体现人物的结构关系，以及人物面部的受光面色彩。同时也要把背景和服装的整体色彩一块儿铺上。这一阶段应该控制在45分钟左右。

3. 深入刻画。从人物的面部入手，重点刻画眉、须、眼睛、鼻、嘴唇的具体结构及色彩关系。在刻画五官和面部色彩的同时，还要注意头部外形与背景边缘的虚实关系以及色彩的对比关系，同时也应注意环境色对人物的影响。

在表现头部的同时，也应同时表现服饰和背景的色彩，使整幅画面的各部分色彩关系互相呼应。应避免那种将人物头部先画好，然后再去画衣服和背景，这样极易造成人物的头部与服装、背景环境互相脱节，产生僵硬死板的效果。深入刻画阶段应控制在90分钟左右。

4. 整体调整。从整幅画面色调出发，调整画面不准确的色彩以及人物的形体结构特征，突出人物的精神面貌，使人物形象更生动、传神。考生可留出25分钟左右的时间进行调整。

三、影响考试得分的主要因素

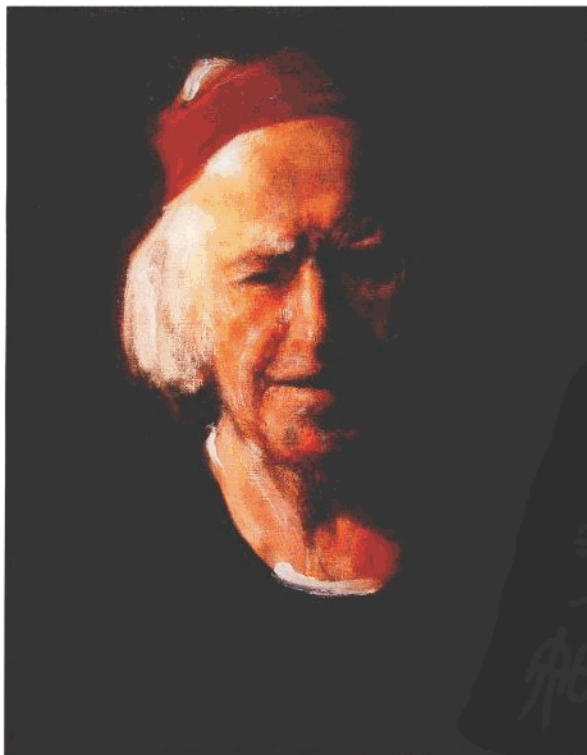
1. 构图因素（约占分数的10%）

构图是观众对画面的第一感受，是对画面的总体印象，所以非常重要。忽略构图美感的试卷不可能有比较高的分数。一张试卷如果构图合理、比例恰当，看起来就很舒服，给评分教师的第一印象就比较好。一般在头像作品的构图中，都采用头像居中略向上的形式，面部朝向的一面空白略大一些，后脑朝向的一面空白就略小

一些。除了头和脖子，衣服要适当画一些，这样连接关系会更自然。

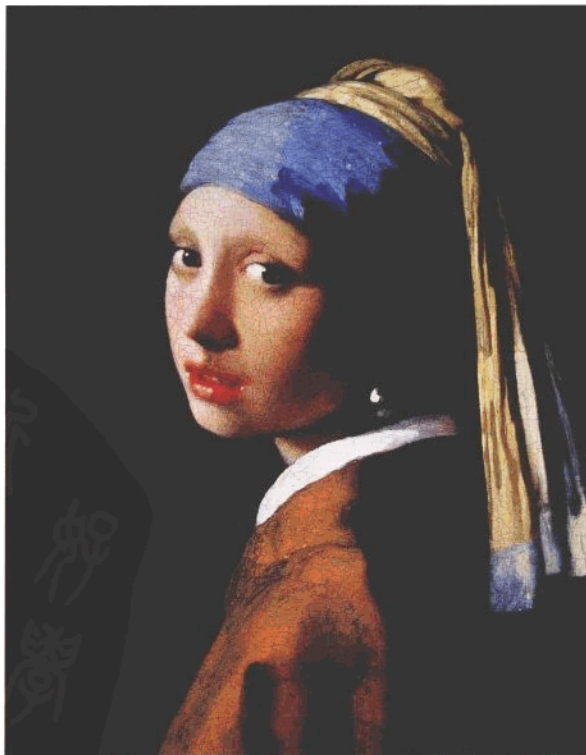
考生在平时练习中不要局限于单一的角度和构图模式，而应尝试不同角度，并掌握其构图规律。在考试中合理运用特殊视角的构图可以在构图得分点上占有明显优势。

正面，左右对称，构图稳定、庄严

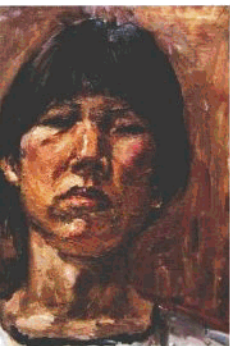

《自画像》 科·巴巴〔罗马尼亚〕

侧面，脸部朝向一边空间大一些，后脑朝向一边空间小一些

《少女像》 维米尔〔荷兰〕

不恰当的构图

1. 头部位置过于偏向一边, 让人产生构图不完整的感觉
2. 面部朝向一边空余太小, 让人产生压抑的感觉
3. 头部太大, 整个画面显得拥挤, 空间感不够

《人像》 弗洛伊德〔英国〕

俯视, 头部以下多留一些, 有向下延伸之感

仰视, 头部以上多留一些, 有向上升腾之感

《自画像》 弗洛伊德〔英国〕

对角线构图, 多表现有强烈动感的人物造型

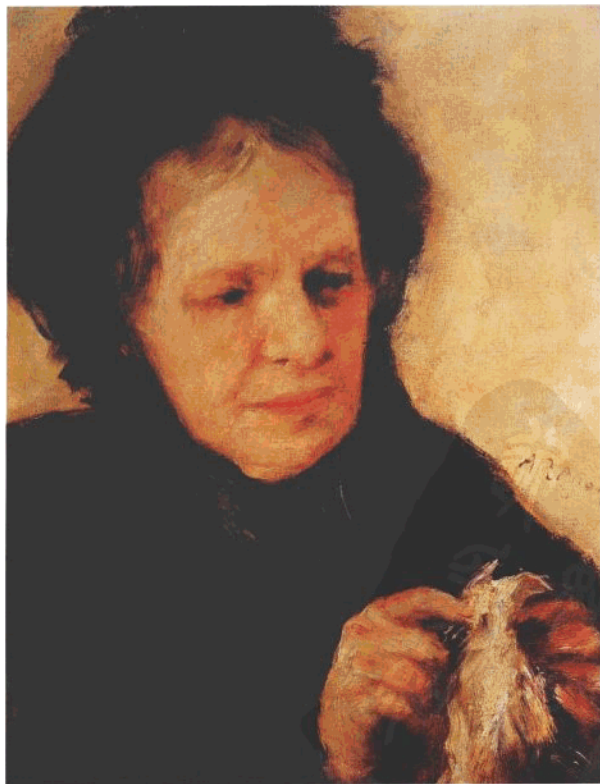

《妻子肖像》 阿列卡〔以色列〕

2. 色调与色彩关系因素（约占分数的40%）

色调是色彩人像写生中的一个重要因素。色调的形成主要是占据画面大面积的色彩决定的。因此在色彩人像写生中，人物的服饰和背景所形成的色调，就是画面的主要色调。色彩关系是指画面中的色彩之间相互对比或相互和谐，以此来共同构成一个整体画面的相互关系。所以评判一幅作品色彩关系是否得当的标准就是看整体色彩关系是否统一与协调。弱对比（如灰色调）的色彩形成统一的画面色彩关系的可能性较大一些。强对比的色彩如果是对比度合适，同样可以形成整体统一的画面色彩关系。

这幅作品中的色彩都是在黄色调中组织的

《织毛衣的老妇人》 雷诺阿 [法国]

冷色背景、偏冷色的面部色彩、白色头巾共同组成冷灰色调的画面

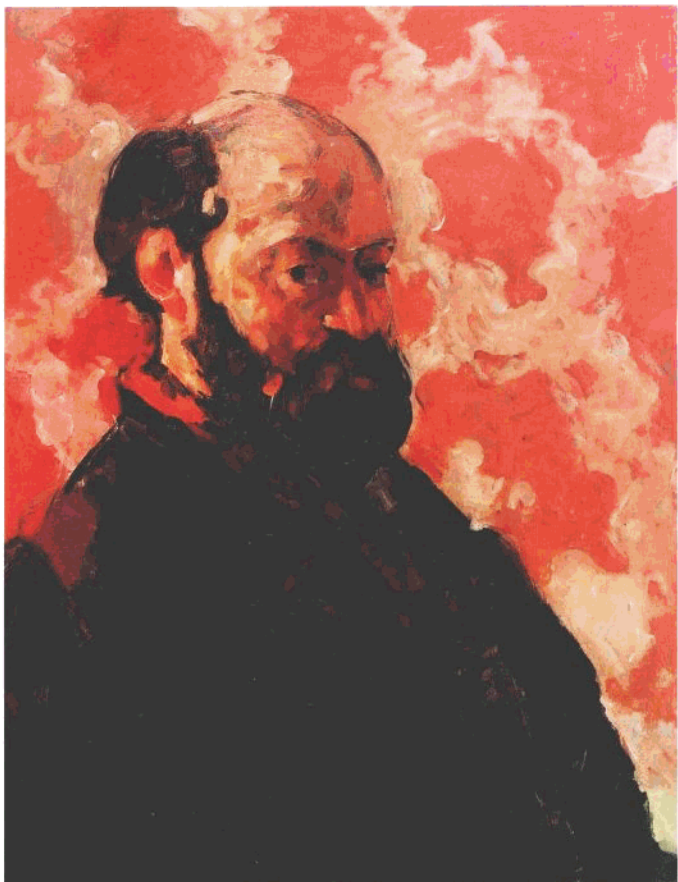
《母亲肖像》 惠斯勒 [英国]

色彩关系不和谐

1. 服装的色彩纯度过高, 显得与画面的大色调不协调
2. 背景的色彩与人物的色彩没有形成统一的色调, 背景显得非常“跳”

这幅作品背景、人物的面部、衣服形成明显的暖色调画面

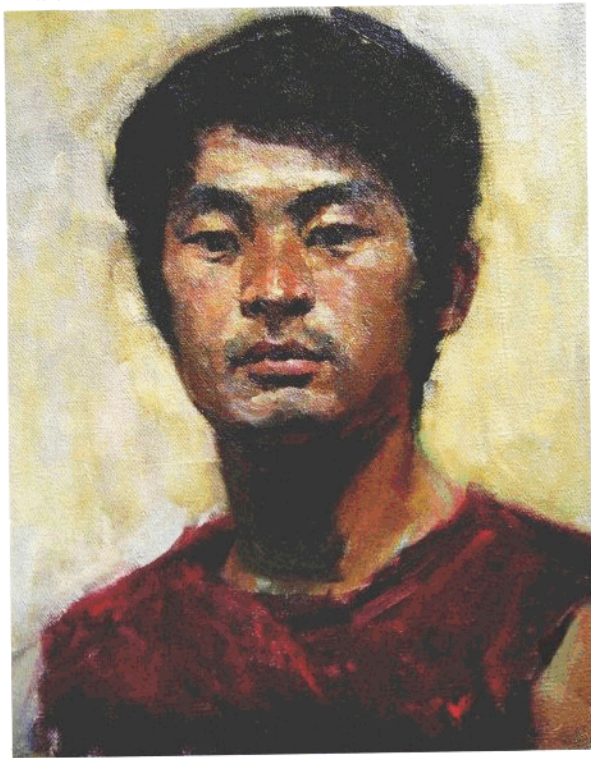
《自画像》 塞尚【法国】

3. 塑造技巧与表现手法因素 (约占分数的30%和10%)

色彩人像的塑造能力是体现考生专业水平的主要方面之一,也就是说掌握一定的塑造技巧是获得高分的必备条件。考试中的具体要求是:对头像的造型与结构表现得准确而到位,用色与用笔自然合理,塑造坚实有力,体量感强,有一定程度的深入刻画。

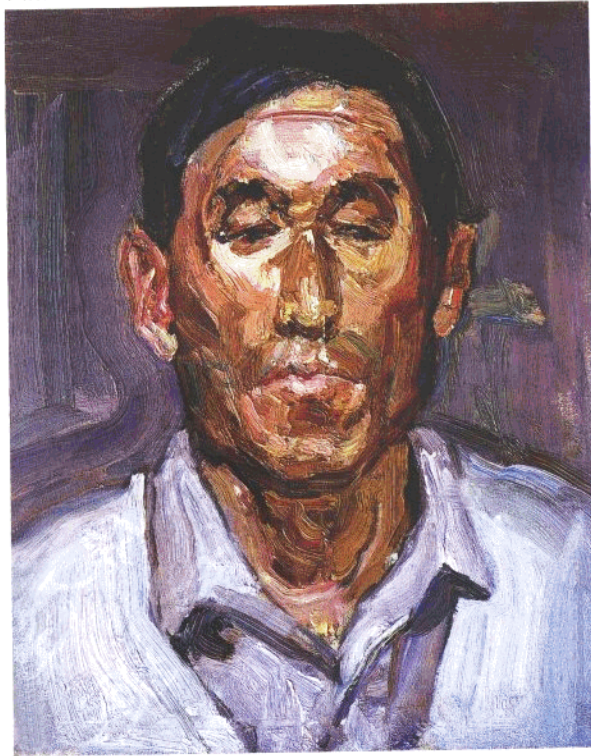
塑造的成功与否和个人所采用的表现手法密切相关。色彩头像的表现手法丰富多样,没有固定的模式,写实而刻画深入的传统表现手法给人扎实而稳定的印象,追求画面形式感与趣味的表现手法使画面具有独特的艺术品位。一般围绕考试的基本要求多采用写实的表现手法。

男青年骨骼突出,棱角分明,所以塑造时笔触要适当明确一些,块面感强一些

不同年龄、性别与肤色特点的写生对象给人的视觉感受不一样,肌肤、毛发、服装等等也有不同的质感特性,因此要以合理的笔法表现相应的塑造对象。笔触的大小、快慢、厚薄变化等都能使具体的塑造具备一定的艺术表现力。而缺少变化的用笔会使画面显得呆滞、平板,从而失分。

这幅男老年头像作品用笔大方,塑造准确而概括,笔触的组合合理,具有一定的艺术表现力

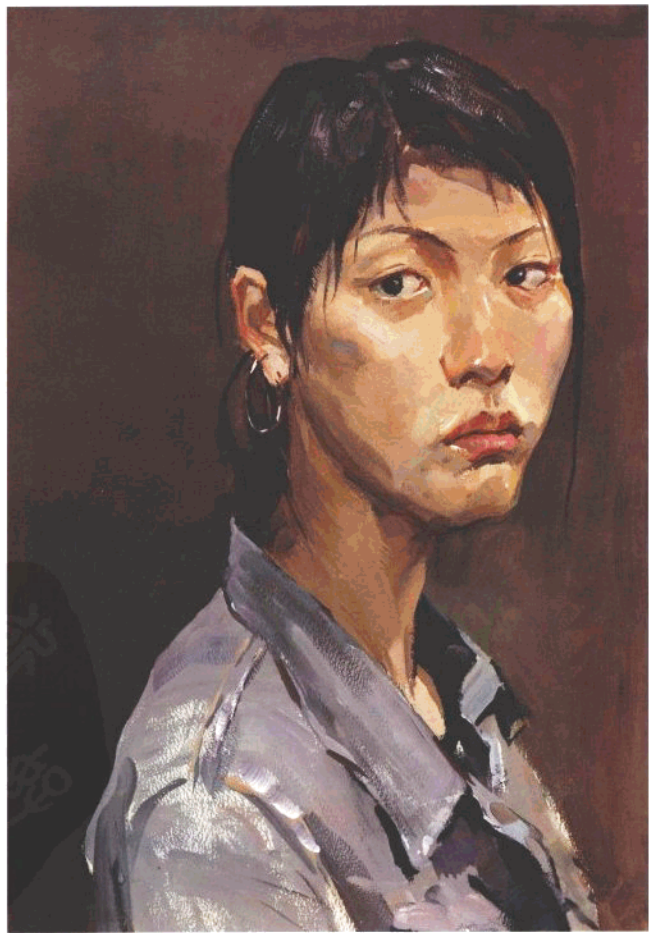

塑造技法欠佳

1. 用笔与塑造都显得很“平”，缺少体积感与空间感，过于平涂的笔法使画面显得呆板。应加强明暗对比，头发、衣服、背景的用笔可以再活泼、灵动一些。

2. 头、颈、肩的连接关系不合理，人物动态僵硬，作品缺乏对结构关系的推敲与研究，塑造力度不够，笔触间的衔接过渡过于平滑。

女青年皮肤光滑细腻，肤色白净，用笔要注意衔接过渡，避免过于生硬的结构塑造与用笔，同时注意环境色对面部色彩的影响。此作品的用色和用笔都处理得较好。

4. 艺术表现力因素（约占分数的10%）

艺术表现力是一幅作品的精神所在，没有表现力的作品是空洞与乏味的。试卷的评分标准中也有关于艺术表现力的要求。那就是建立在写生基础上的作者对于绘画的理解与艺术情感的恰当表达。

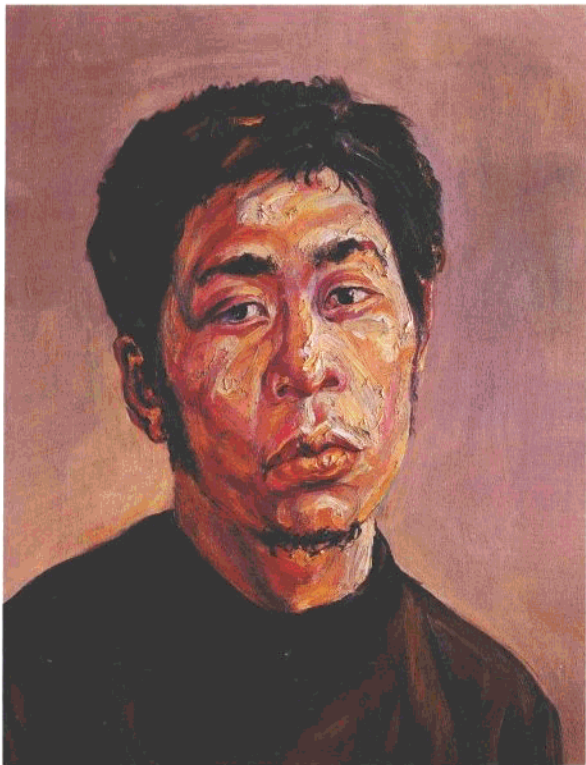
画面缺乏艺术表现力，是目前考生普遍存在的问题。一些考生过于注重画面的结构比例、色调关系，往往忽视了对画面艺术表现力的追求，画出来的人物往往显得呆板，缺乏生气。

色彩人像之所以难度较高，就是在于它不仅要求准确地表现出人物在深度空间中的结构与体积、神态与特征，更要用丰富的色彩表现出来，最后达到形、色、神的完美结合。只有对画面具有较强的

理解和驾驭能力，笔下的人物才能生动、自然。因此，写生之余，还可多临摹一些优秀的绘画作品，分析掌握其绘画语言和表现技法，之后再回过头去写生，表现力会有较大的提高。

近几年来，色彩考试中取得高分试卷的表现手法趋向多样化。尤其是重点艺术院校的评卷更注重画面的艺术感染力，提倡不同的表现手法。色彩基础较好的考生可以大胆尝试一些比较有艺术表现力的特殊手法，使画面从众多试卷中“跳”出来，而赢得高分。

这幅作品笔触流畅，表现手法娴熟，人物的神态自然，画面充满轻松与灵动的艺术气息

这幅作品笔法运用娴熟轻松，人物塑造准确到位。头像、衣服、背景色彩厚薄变化控制自如，显示出作者较强的画面驾驭能力和对绘画艺术的个人感悟能力

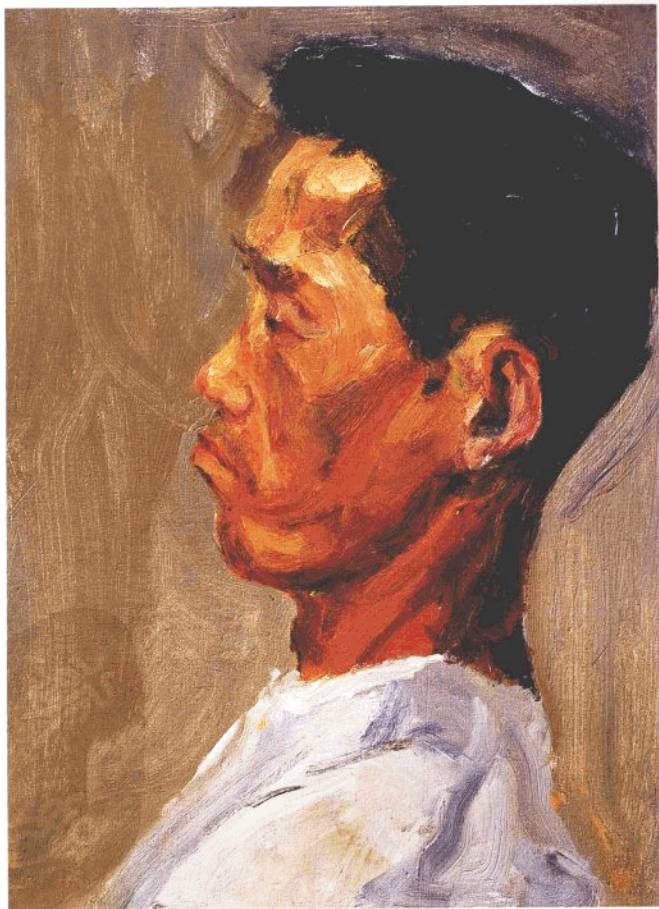

艺术表现欠佳

1. 此画人物塑造较好,但人物与背景的关系处理得欠佳。背景用笔显得无次序,造成画面缺乏层次

2. 侧面人像是比较难表现的。此画人物姿态较呆板,人物塑造得较平,力度不够,体感不强,整幅画面缺乏冲击力

这幅作品视角独特,人物造型鲜明且趣味盎然,作者对人物造型的把握与表现使这幅作品具有独特的艺术品位。虽然人物面部没有深入刻画,但在整体上显得张弛有度、虚实得当。在写生中,以独特的视角,抓住并张扬写生对象的主要特征,常常会产生特殊的艺术效果,从而获得高分

四、优秀范画欣赏

