

基础美术强化训练丛书

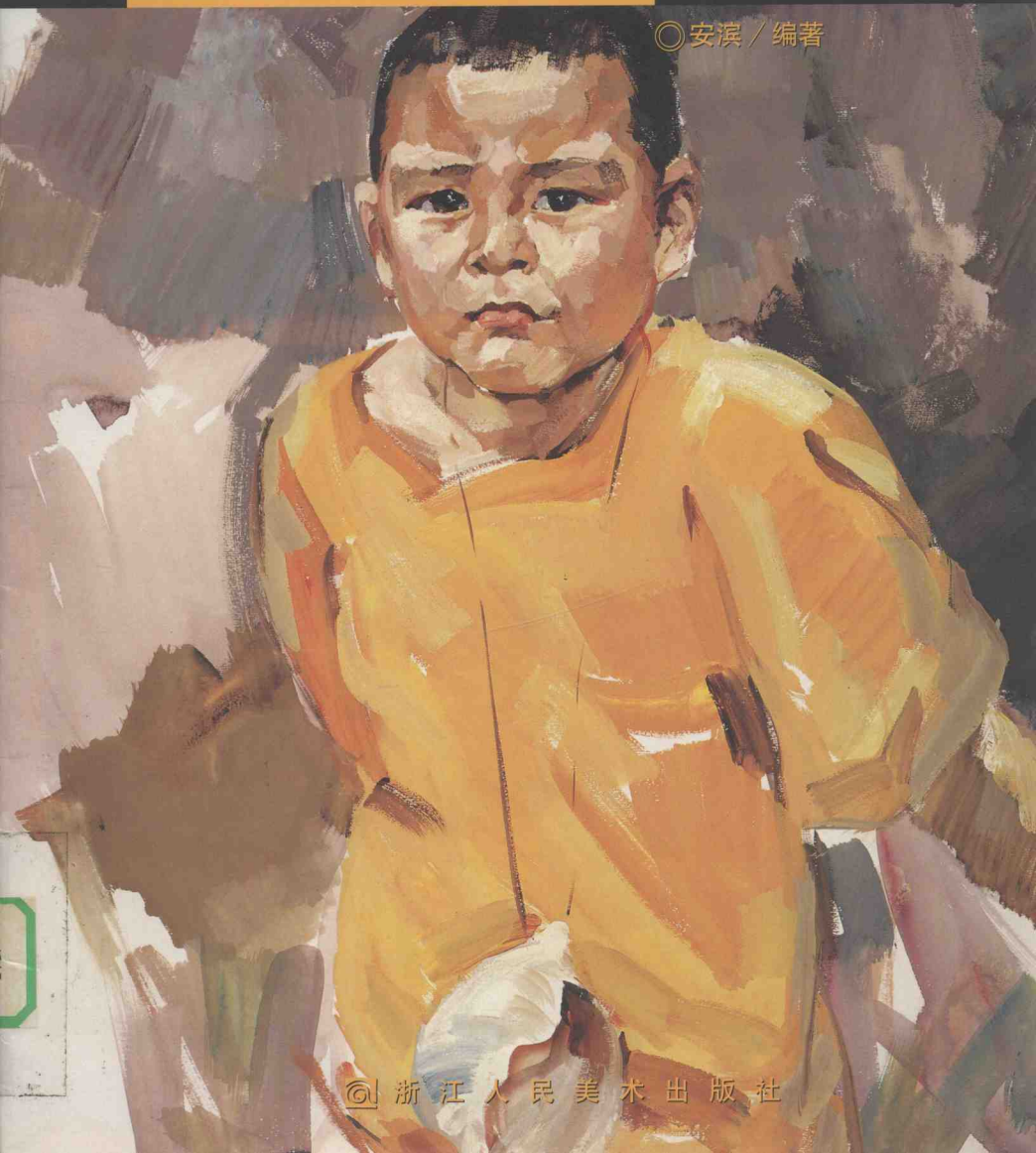
MEISHU

11

JICHU

水粉肖像 范本

◎ 安滨 / 编著

◎ 浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据
水粉肖像范本/安滨编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2003.1
(基础美术强化训练丛书)
ISBN 7-5340-1511-1

I. 水... II. 安... III. 肖像画: 水粉画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第083924号

基础美术强化训练丛书总书目

石膏几何范本①	■ 油画肖像范本 ⑬
素描静物范本②	速写人物范本 ⑬
石膏五官半面像范本③	速写风景范本 ⑭
石膏头像范本④	■ 解剖头像范本 ⑮
■ 素描头像范本⑤	■ 设计素描静物范本 ⑯
水粉静物范本⑥	■ 设计素描石膏像范本 ⑰
■ 色彩风景范本⑦	设计色彩静物范本 ⑱
水彩静物范本⑧	装饰艺术范本 ⑲
水彩风景范本⑨	■ 石膏胸像范本 ⑳
■ 丙烯头像范本⑩	素描半身像范本 ㉑
■ 水粉肖像范本⑪	■ 素描人体范本 ㉒

水粉肖像范本 ⑪—基础美术强化训练丛书
编著 安滨

出版发行 浙江人民美术出版社(杭州市体育场路347号)
网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
印 刷 杭州余杭人民印刷有限公司
版 次 2003年1月第1版·第1次印刷
开 本 889 × 1194 1/8
印 张 4
印 数 0,001—5,000
书 号 ISBN 7-5340-1511-1/J · 1319
定 价 22.00元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与本社发行科联系调换。

ISBN 7-5340-1511-1

责任编辑 高志岳
封面扉页 黄晓峰
版 式 曹 军
文字审校 王素一
图片翻拍 高盛奎
责任出版 胡国林

ISBN 7-5340-1511-1/J · 1319 定价 22.00元

基础美术强化训练丛书

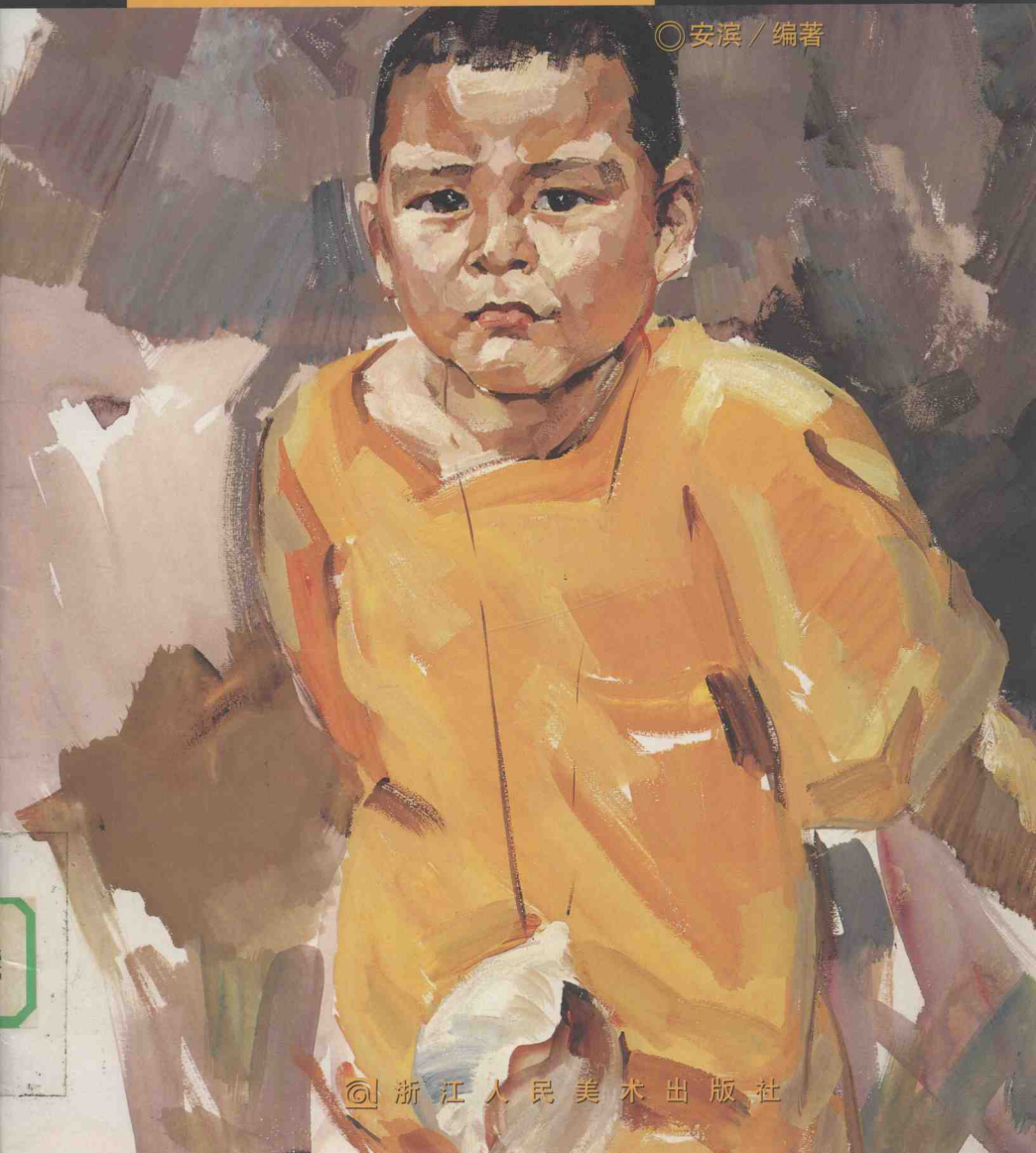
MEISHU

11

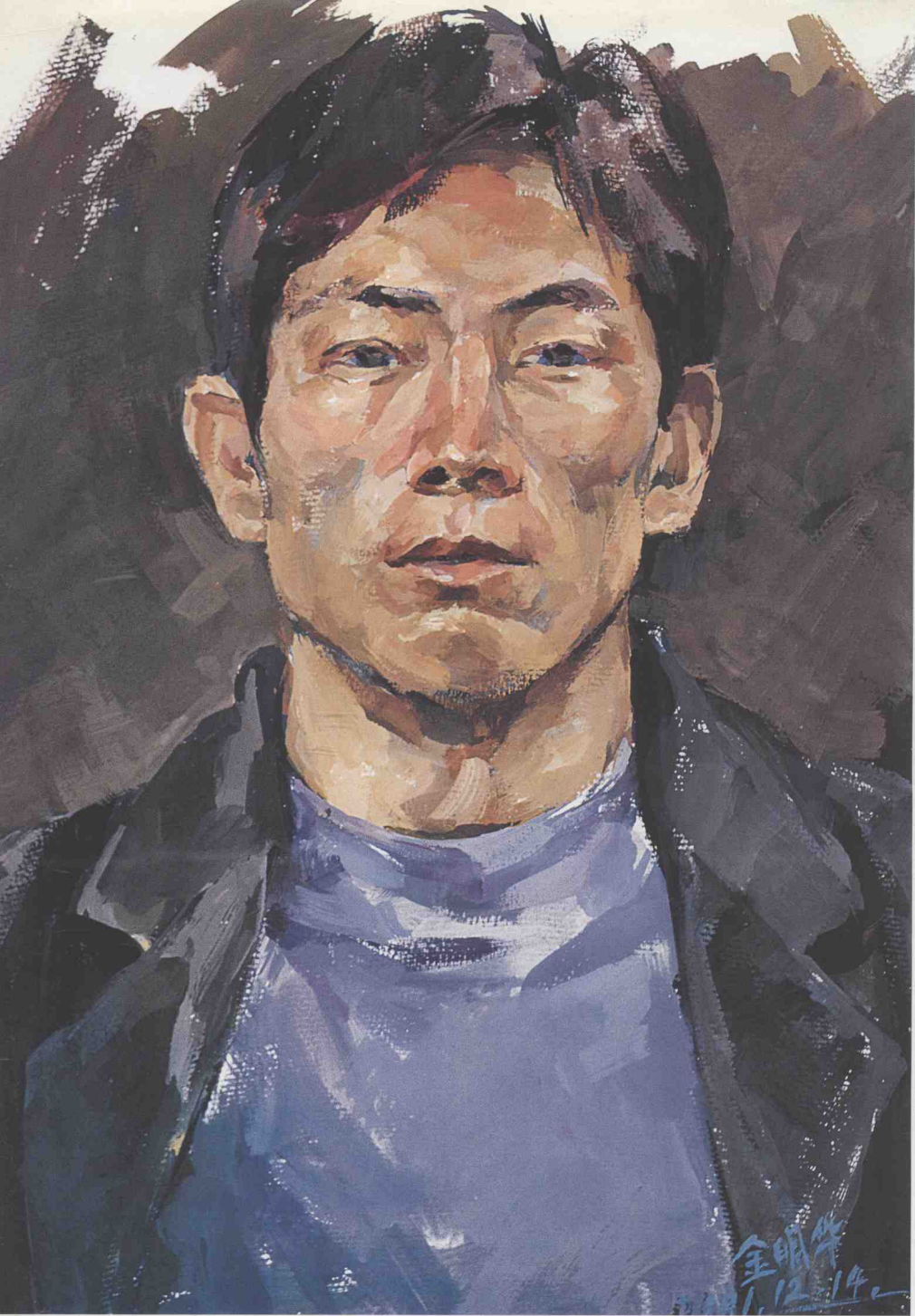
JICHU

水粉肖像 范本

◎ 安滨 / 编著

◎ 浙江人民美术出版社

基

础

美

术

强

化

水粉肖像 范本 11

安溪 / 编著

浙江人民美术出版社

本辑目录

男青年头像 / 2

年轻妇女半身像 / 5

少女头像写生步骤 / 6

少女头像完成图 / 7

女青年半身像写生步骤 / 8

女青年半身像完成图 / 9

老人半身像写生步骤 / 10

老人半身像完成图 / 11

男青年头像 / 12

女青年头像 / 13

侗族女青年头像 / 14

中年男子半侧面像 / 15

男青年头像 / 16

中年男子头像 / 17

白胡子老人头像 / 18

男孩半身像 / 19

女青年半身像 / 20

男青年半身像 / 21

女孩半身像 / 22

白领姑娘半身像 / 23

红衣女青年半身像 / 24

老年妇女半身像 / 25

湘西妇女半身像 / 26

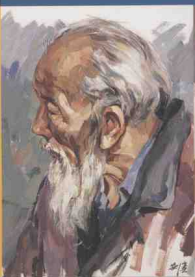
绍兴男青年半身像 / 27

戴眼镜的男子半身像 / 28

持杖老年男子半身像 / 29

戴帽老年男子半身像 / 30

长须老人半身像 / 31

水粉肖像 画法 要点

■ 安滨

人物头像写生要素

水粉人物写生通常从人物头像开始,人物头像写生的目的在于通过观察人物面部的结构与色彩及其在空间中的形体透视变化,表现对象的特征和精神面貌。事实上,人物头像是人物色彩写生最基本的内容和难点之一。

人物头部变化最为复杂,有额头、脸颊、嘴唇、脖颈的微妙变化,又有眼珠(眼白、眼球)、唇齿的不同质感和色彩区别,还有头发和眉毛(男人的胡须)等色彩的差异。此外还有老人与青年人的肤色差别,男性与女性的肤色差异,只有深入观察并了解各部分结构及肤色的微妙变化特点,才能画出一幅生动而感人的色彩肖像写生,这些微妙的差异和丰富的色彩变化都须要我们在人物的特定环境中去观察和表现。

作为基础色彩人物头像写生,我们首先应根据不同人物的性别、年龄的差异来观察其基本外形特征、肤色倾向及背景、环境色彩对人的影响。具体而言,从外形特征上,首先应抓住其基本动势和形体特征,大的形体结构体面在光线下形成的明暗的对比层次,并从明与暗的两大区域观察色彩的冷暖变化和对比。五官是人物头部的关键部位,因为眼、鼻、口、耳不仅是人物的特征所在,色彩的变化也非常微妙和丰富,结构体面关系也较为复杂。只有深入观察并了解各部分结构及肤色的微妙变化特点,才能画出一幅生动而感人的色彩肖像写生,这些微妙的差异和丰富的色彩变化都须要我们在人物的特定环境中去观察和表现。

半身人像写生要素

半身人物肖像写生范围包括头部、躯干、上肢三个主要部分,上肢部分的双手是写生中最重要的表现部分之一,应给予特别的注意。

半身人物写生与头像写生不同,它不仅注重头部与上半身服饰的色彩联系,而且要求作者将头部、躯干(服装)、上肢作为一个相互联系的整体,尽力表现出一种整体动势及色调带来的氛围和情绪。

在教学中经常会发现一个通病,即很多学生在半身色彩人物写生时,先仔细地画完头部,然后再画出躯干、上臂、双手。这显然是一种错误的画法。它带来的明显弊端是各部分像是拼凑起来似的,缺乏色彩之间的有机联系。

正确的画法是首先从头、躯干、上肢三大块的整体入手,铺出色彩关系的基本倾向,联系背景色彩做比较观察,不要过分地沉湎于细节,特别是对头部和手部此时不要过分的关注。局部服从整体是这一阶段的首要任务。事实上,只有当你在最初放弃了对头部五官细节和手指关节细微色彩变化的关注,你才有可能对半身整体色彩进行有效把握。最后随着描绘范围的扩大和整体深入,再逐步的寻找和表现面部更加细化的色彩变化。

人物与背景关系的处理

在色彩人物写生中,背景的色彩在画面中占据较大的位置,如何处理好背景与人物的色彩关系不可忽视。同一人物在深色背景或亮色背景前,皮肤与服装的色调都会发生相应的变化。这样,整幅画面的色调才能统一、完整。但无论怎样,背景的色彩应适当地减弱,起到协调或对比的作用,不可过分鲜明、强烈以致喧宾夺主。此外,背景的笔法表现也应灵活

轻松,不要画成一块死板的色彩。要注意背景自上而下的色彩与人物轮廓线的虚实关系。背景色彩与人物形象的关系处理得好,会使画面产生空间深度感。

画面的色调问题

在色彩人物写生中,画面色调同样应该是重视的课题之一。无论风景、静物或是人物色彩写生,都应把握画面的色调,杂乱无章的画面色彩是无美感可言的。

色调的形成主要是由占据画面大面积的色彩决定的,所以在人物写生中,人物的服装及背景色彩所形成的基调,就是该画面的主要色调倾向。

通常,我们确立画面的色调主要依据有三个方面,即色相、色度、明度。从色相来看,占据画面的主要色彩是橙色还是绿色,以此确立色彩倾向;从色度来看,它是鲜艳饱和的色彩还是灰调的色彩,从明度来看是亮调(高调)还是暗调的画面层次。有了上述三个方面的比较和定位后,我们就很容易把握画面的具体色调。有了画面的色调感受和认识后,我们在具体的写生中,就应时刻牢记色调的基本倾向。画面的局部色彩不能“跳出”或“干扰”整体,各部分色彩都应是“调子中的色彩”,即一定空间中相互关系的色彩。即使是纯度很高的服装或背景色,由于有明暗起伏及光源色的影响,它们也会形成一种特定氛围中的色彩关系,而不可能是纯色一块。

写生中常见的弊病

在色彩人物写生中,我们经常遇到很多难题:人物的肤色倾向到处雷同;用笔琐碎,缺乏塑造能力;画面各部分平均分散和色彩出现“脏”、“灰”、“焦”等问题。

人物各部分的肤色出现雷同单调的毛病,主要是观察方法有问题。局部的看与局部的画是导致各部分色彩雷同的主要原因。克服这种弊病的主要方法是应整体地观察人物面部各部分的肤色,这样就会较容易分辨出它的微妙差异。

用笔琐碎、缺乏塑造力的弊病是素描整体造型能力不强之故,反映在色彩上就是不善于把握形体关系,用笔也就缺乏相应的表现力。这是一些初学人物写生的学生存在的较为普遍的问题。应回过头来,加强素描造型中的大小体块形体结构认识,并在此基础上用色彩来体现。

画面平均分散的弊病主要是缺乏重点意识,面面俱到。画面应加强重点部分的刻画,使主体突出。同时,相对减弱非重点部分,有虚有实才能主体突出又生动自然。

画面色彩出现“脏”、“灰”的主要原因是色彩没有明确的倾向,“灰”的各部分的色彩都不够饱和,应根据对象加强响亮、鲜灰变化。另一方面是由于用笔过于干涩,又厚又干的颜色在画面上反复改动,必然产生“焦”、“闷”的后果。所以在色彩写生中要适当注意用色的干湿、厚薄、鲜灰等方面的处理。

少女头像写生步骤

1. 起稿抓形。为了准确地把握人物头像的形体和神态特征，先用铅笔简略地勾画出人物头部的特征，如女学生的形象特点是圆脸偏瘦、大眼睛、薄嘴唇、神情严肃等等，这些特点在抓形时要特别注意，同时要把握好整个画面的构图布局。

用色彩定稿。选取群青、橄榄绿、熟褐等较沉着的色彩略为调和，根据不同部位，如发型、五官、颈、胸等大致用色线定稿，注意体面转折及光影变化。可选用中号平头水粉笔，利用笔的边锋及宽面结合具体的形面来表现。注意用色要透明，为进一步着色做好准备。

2. 铺大体色彩表现整体关系。首先从人物脸部的正面入手，用深红、土黄、生褐、粉绿等色彩，根据表现部位的色彩差异而作适量比例的调配，简略铺出眼眶、鼻底、脸颊、下颌、脖颈等部位色彩。用普蓝、熟褐、土黄等色彩相调配，概括地画出头发的大体面关系及眼睛的水晶体色彩。这一阶段要注意两个方面：一是不要急于画细部，而应从大处着手；二是色彩不要太干太厚，应为下一阶段的深入表现留有余地。

3. 深入塑造各部分的层次关系。这一阶段仍从眼部着手，调整、修正不准确的颜色并逐步表现出中间面的过渡色彩及亮面色彩的具体关系。同时可相对深入地画眼睛、鼻、嘴、眼镜、额头、发型等特征性部位的形色进行刻画。因为在下一阶段铺大的色彩关系时，相对放松了对具体形体的控制，所以回过头来还须加强这些重点部位的形体与色彩关系的刻画，并注意笔触的塑造和色彩的厚薄变化。背景色彩同时铺出，形成基本的整体空间关系。

4. 重点刻画全面调整。进一步刻画五官及头部各部分色彩的微妙倾向，突出重点及关键性的细节，如眼角、唇角、口缝、眼镜架的光泽等表情和质感细节处要表现到位。同时从全局整体关系出发，调整主次、虚实关系，最后完成作品。

女青年半身像写生步骤

1. 首先用铅笔轻轻地画出人物的基本动势，头部的转向角度、两臂的透视变化及两腿的动态关系要抓准。

2. 在这个基础上用淡蓝色、淡褐色定稿。进一步画准人物的头部形态特征，找准整体动势的节奏。简略地画出明暗体积的强弱关系及衣纹变化。这一阶段同样要概括、简洁，但对人物的面部结构、眼镜及头发、手指等关键性特征细节要给予相对的重视，定位要准确，为第三阶段的铺色做好准备。

3. 从背景、人物和沙发等大环境的整体色彩倾向着眼铺出大的色彩关系。铺色从头部开始，然后推及到服饰、背景。从关键的形体转折和物体的邻近色之间入手，以形成基本的主干关系和色彩关系。

4. 深入刻画与整体调整。在头部、背景、服饰、双手、裙及双腿等部位再次整体地进行刻画。对从暗部向亮部的色彩过渡进行塑造。这一阶段要充分注意物象色彩的细微差别，同时避免在局部的细节中“专心致志”，而应多观察环境色对物象部位色彩的影响和联系，使各部位的色彩表现完全统一于整体的空间环境中。

要在深入刻画与整体调整的反复中达到完整，在整体的关系中感受和表现出丰富而微妙的色彩，刻画人物的特征和精神面貌。因为人物肤色变化十分丰富，如五官、手指、手臂、腿等部位的色彩变化十分微妙细腻，这也正是色彩人物写生所应着力之处。这幅画在表现手法上，用笔轻松、果断，不画“死”而有意留出底色，产生了生动自然的艺术效果。

女青年半身像完成图 / 安滨 / 9

老人半身像写生步骤

1.起稿抓形。根据老人特征及姿势，主要从头、颈、胸、手等几个形体部位观察对象的比例、透视及动态关系。用铅笔概括地画出基本轮廓和结构关系。用铅笔或炭笔起稿时不宜画得太重，也不必像素描写生那样深入地刻画结构关系，因为下一步还要用单色定稿并最终用丰富的色彩来表现形体特征。

用色线定稿。根据写生人物的整体暖褐色色调，选用熟褐等深色画出人物的头部特征及胸、服饰、手及背景道具等各部分关系。用笔要轻松、流畅，不要拘泥于人物的每个细节，但关键性的比例和形体特征的定位要画准确。

2.铺色。作画程序是从头部开始，然后是胸、服饰、手、背景等各部分。老人的面部色彩较深，并处在大面积的暗部中，所以在观察色彩时，应确定头部的受光和背光、背景等色彩的基本关系。着色时，可暂时忽略结构细节，从暗部色彩入手，铺出大关系。暗部的成分主要有暖褐、橘红、土黄、钴蓝等成分，即整体偏暖土褐、灰色，与亮部的淡黄、粉红、淡青等冷色产生强烈的对比关系，在铺头面部色彩时，背景的邻近色可同时跟上，形成相互联系的整体关系。同时将服饰、手等部位作简略表现。

3.深入表现。在画准老人头部的暗部色彩倾向及结构关系的基础上，向中间面、亮面的色彩推进。这一阶段应把服饰及整幅画面的背景环境色彩铺起来，形成基本的色调关系。这一阶段动作要快，从全局、整体关系上把握人物头部、服饰、手及背景的整体色彩关系。在服饰的铺色过程中，要注意用笔的节奏与力度。

4.调整充实。在基本表现出人物的各部分色彩关系后，重新仔细观察头部、胸、手等关键部位的结构细节，有所侧重地表现眼窝、鼻子、胡须、手、衣纹等具体细节色彩的微妙变化。特别是在眼眶、颧骨、唇角等特征性结构部位，要注意笔触的走势及明暗的冷暖对比关系。就全局而言，要把握好头部、手与服饰的主次、虚实等节奏关系，突出重点，削弱次要部位，最后完成作品。

