

● 美术学院基础教学丛书

● 编著 刘扬

色彩人物范画

SE CAI REN WU FAN HUA

25
2

四川美术出版社

●美术学院基础教学丛书

●编著 刘扬

色彩人物范画

SE CAI REN WU FAN HUA

责任编辑：陈时全
封面设计：邓嘉德
张大川
技术设计：陈时全
画册校对：杜娟
封面作品：刘虹

色彩人物范画

刘扬 编著

四川美术出版社出版发行
(成都盐道街三号)
新华书店经销
四川新华彩印厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/8 印张 5
1997 年 12 月第一版
1998 年第二次印刷
印数：5001—10,000 册

ISBN7-5410-1344-7/J·1277
定价：30.00 元

个人简历

刘扬:

1954年生,重庆人,1982年毕业于四川美术学院绘画系,现为四川美术学院副教授。作品曾多次入选全国、省市美术展;及选赴法国春季沙龙和英、日、南斯拉夫展出;近年来潜心于美术教育的研究,从事设计与造型基础教学实践与探索;曾有《灵性的创造》、《转换意识与创造力》等;多篇论文在全国专业刊物发表;曾编著《创造思维与版画基础训练程序》、《素描构形与意象综合基础教程》获优秀教学成果奖;著有出版物《素描人体范画》与《印刷设计》等美术技能丛书。

再谈色彩人物画的形式和方法

一、种类与材料的界定

就色彩人像而言,所谓材料的界定主要指油画、水彩、水粉形式的区别。在习画中常用油画、水粉和水彩来表现。油画在塑造形象的生动上,有很强的表现力。除油画之外,其次应为水彩画。水彩作品,一般不宜作充分具体的刻画,不便于表现有深度的形象。但水彩画由于技巧上要求较高,不便反复修改,故初学者一般要经过反复试验,不断学习才能驾驭。水粉画则不同,缺少油画的厚实与水彩的轻巧,但却可同时兼有两者之长,制作上又接近油画水彩两种形式。由于水粉颜色是粉质特性,以水调和,颜色易干,有纸、笔、水即可作画,时间可长可短,技法上可像油画那样厚画干堆以求结实厚重,又能像水彩那样湿画薄涂,以求透明轻快。但由于它特殊的材料性能与制作方便,很适合于初学者进行基本的色彩训练。

另外,不同绘画材料如油画、水粉、水彩的区别主要是制作工具的差别,至于画面的常规要求甚至作画步骤都是基本一样的。所以初学者不应对两种抱什么成见,而是应该根据经济条件与制作方便来决定是以何种材料画色彩人像。

二、基本语言的要求

所谓绘画中的语言,一般就是指表现手段和形式效果。一幅色彩人物画的构成除了构图之外,主要就是造型追求与色彩表达。而具象中的色彩人物画,都是以“写实”与“传神”为其艺术目标的,这就是一幅色彩人像的基本要素与关键所在。

1. 素描要求

色彩人像写生素描要求上是比较严的。没有经过基本的素描训练,甚至连起码的造型原理都不理解,甚至连简单的造型对象都画不出来,那是很难进行色彩人物写生的。所以,在进行色彩人像写生之前,一般都应该进行较长时间的素描练习,对黑白明暗、体积块面、主次强弱等素描问题有了进一步的体会,同时对整体观念、比较观察都有了较深感受,特别是生活中的各式各类人物的外形与个性特征的感受比较敏锐直接后,在这个基础上练习色彩人像就比较好。当然素描练习也可以与色彩人像学习同时进行,但绝不是毫无素描基础就可以画色彩人像的。

2. 色彩要求

色彩人像当然离不开对色彩的讲究。与素描是构成色彩人像的基本要求一样,色彩也是构成人像的基本要求。色彩基础好坏与否对画面色彩人物是至关重要的。色彩能力的训练提高可能先通过静物、风景的写生训练。当然,画人像也可以训练色彩。但这里所说的色彩要素,意思是指一幅色彩人物所具有的基本手段和形式语言及其基础能力。一个是一幅画所具有的语言因素,一个是指使用这个因素的基础能力:

(1) 条件色规律及其要求——任何被描绘对象的固有色块都处于一定的光线空间、环境距离之下,它们之间的关系由于这个条件作用会互相影响、互相制约。原来的固有色块在这个条件下或多或少都会改变其倾向和成份,产生一种新

的具体区别又联系的色彩关系。这种关系是丰富而微妙的。

(2) 色调规律及要求——色调于人像画的意义首先在于被描绘人物的色彩的总的倾向是否和谐统一。然后在幅与幅之间又是否有差别。它应在色相、明度、冷暖上都有所不同,这样才能构成每幅作品的色彩特性,从而形成画面色彩的丰富多变而令人回味无穷。色彩人像的艺术魅力有时很大成分在于色彩上的感染力。正因为如此才产生了色彩艺术区别于素描艺术的意义与价值。美术史上印象主义画派的历史意义在于它带来了一场深刻的色彩上的变革与突破。

(3) 色彩对比规律及要求——色彩对比在任何色彩题材上都是一致的。不仅静物、风景和人物,就是各类工艺设计、环境艺术都是一样的。色彩对比一般包括色相对比、明暗对比、纯度对比、冷暖对比,还包括补色对比、面积对比等。对比的作用是强化色彩关系与色彩效果。否则,画面就灰弱无力,从而失去色彩艺术的感人之处。

(4) 色阶规律及要求——色阶,有人称之为色彩微距。这在绘画上主要指的是色彩的具象性、微妙性,或者指在大的色彩关系上某一色块在整幅画上起的作用的大小程度及在色相、冷暖、明度、纯度上的具体性、严格性。象素描造型的严格性一样,色彩也有其严格性。因为人的肤色因人而异,各部位各段落又因部位不同、受光照射的不同而呈现不同的颜色变化。要画出这种微妙变化、色阶高又互相不同,是很不容易的。否则以色彩造型就成为了一句空话而沦为素描造型了。

三、修习与探索的方法

在色彩人物绘画艺术领域里,现在时兴追求风格面貌,而对于初学者,老实规矩的作画方法是必要的。通过这种绘画体验,掌握了最初的形与色的结合,开始了最初的人物画的创作,领略了最初的人像绘画的魅力,并由此获得了探求更广阔更自由的艺术天地的勇气与力量。这种学习是最初级的但又是重要的第一步。

1. 素描与色彩的结合

既然素描与色彩是一幅色彩人像赖以存在的两大语言和形式,既然色彩人像的学习过程就是掌握与控制这两大语言因素的过程,那么如何才能将二者结合得更好,先做一个小小的比较:

将色彩从暖到冷、从浅到深排列出来,然后注明色相名称,再以此拍一幅黑白照片,就会发现颜色随色相不同、冷暖不同而呈现不同的深浅变化。这与素描的黑白层次是一样的。由此说明每种颜色除了色相的差别外,还有深浅明度的差别。这就是色彩人像中素描与色彩可以结合、应该结合的一个依据。从造型即素描角度看,以正确的色相去画被画对象的关系,既画准了色彩的关系又符合素描的明度要求。以此发挥,在观念对象的色相、冷暖、纯度关系时,同时考虑它的明度关系。用色彩掌握形与形、体与面的起伏与转折过渡,这是素描与色彩相加问题上的一个重要方面。而在色彩关系输出来并且加入具体后,原定的形与结构位置边线

轮廓等造型因素多少会遭到一些破坏,这时就需要冷静地专门从造型角度去修正补充,而这个修正与补充工作正属于素描与色彩在一幅人像写生中的关系是可以根据不同的作画阶段有侧重地对待的。

2. 段落与区域划分

头像或胸像、半身带手写生,尽管强调整体铺开和全面大胆随意地画,但毕竟还是有制约范围的。以头像而论面部整体色调中还是要分受光面的色调和背光面的色调以及它们的明度和色彩关系的。再划分下去还有亮面暗面两大关系中的额头部分、颧骨部分、下巴部分以及颈部的色彩关系。如果是半身带手,就一定有面部、手部、上身下身各段落及背景的色彩区域。不管色彩再要求丰富变化,但这几个关系的区别是必不可少的。当然,这些互为区别的关系最后又要回到整体的色彩基调上去而受制于此。这是色彩人像学习的基本准则,再熟练的画家也不能违背这个前提。

3. 比较与概括

不仅仅是前中后、受光侧光、背光的区域比较,明度上的明与暗、明与明、暗与暗要比;纯度上鲜与鲜、鲜与灰、灰与灰要比;冷暖上暖与冷、暖与暖、冷与暖及中性色域都要比,还有同类色要比,邻近色也要比——比较永远是画出色彩画好色彩的一个法宝。不仅色彩,就是素描也存在着比较问题。

色彩人物的概括从造型角度看属于素描形体块面的概括,而从色彩角度看则需要从色度与色相、明度与冷暖上去归纳,因为色彩的表力相对于造物主与自然界的真实是有限的,但可以通过人为的提炼、取舍达到感觉的真实。这个提炼与取舍的过程就是概括。绘画就需要比较和概括,这是基本的,也是永恒的。

4. 形的调整与再确定

这主要是指在大的色彩关系铺出来后,原定的稿子上的形的关系会不同程度地遭到破坏;有些位置、边线、透视会被盖掉。这就需要有人在深入时进行调整与确定。这点必须有意识地、冷静地去改。如嘴角眼角、眉弓颧骨、下颏骨的边线位置、脸部的轮廓透视关系等。这一工作的目的是使形象的塑造更严格准确、细致深入。

5. 形体起伏及其透视

人像的厚实有赖于体积塑造,而体积塑造又建立在形体起伏准确性上。特别是画正面人像,往往在这方面不准不对,这就需要严格地按对象的解剖与形体块面去具体落实。不仅要感觉还要靠理解。有时在画完一张画后再重新去观察对象认识对象时,往往发现自己表达得远不及对象充实具体——这实际是观察与表现的粗心与忽略。

6. 水粉干湿画法及两者结合

这属于纯技法的问题——干画法就是尽量少用或不用水作调合,类似油画手法一样的处理制作,但无需作底而直接画在纸板上。这种画法可以层层覆盖,厚画干堆,取得凝重硬朗的效果。而湿画法则与干画法相反,以较多的水稀释颜色,轻薄罩染、挥挥洒洒,痛快淋漓。但在最后阶段仍要用比较干的颜色点缀刻画细节。干湿画法结合就看具体需要,一般远处、虚处、次要的地方可湿画,而近处、实处、主要的地方可干画,而且水分一般以不太干也不太湿为宜。技法本无限制,尽可自己发挥创造,也可根据需要灵活运用。

四、艺术表现的形式

色彩人物的艺术表现形式是多种多样的,而按其被描绘对象分类,也就有了如下的几种形式和方法,为初学者提供学习的渐进历程。

1. 头像写生

头像是人物写生的第一步练习,头像所描绘的主要是人面部的五官位置、体积和颜色的变化,因为只是集中描绘人物的面部五官,所以在构图上、色彩上都要简单得多了。这样由浅入门,画好人物头像,为以后半身、全身的肖像写生打好基础。

2. 半身肖像

与头像相比,除了人的五官以外,又增加了上身、两臂和双手,产生了动态问题。人物上身的颜色远远超过了头部的面积和颜色的变化因此画面的色调就不再由人的肤色而定了,更多的是取决于上衣颜色的色调变化。手的出现,给绘画人物的身份又增加新的表现内容。描绘时,背景、衣服、面部和手臂的皮肤在用笔上都应有区别。这样在半身肖像画上,笔触就要能形成了一种艺术的表现特色。

3. 两种不同的调色方法

十九世纪以前,画家所采用的色彩描绘方法,是在调色板上把颜色尽量准确地调配好,然后按精确的素描关系画到画面上去。因而当时的绘画色调都十分协调。而印象派画家们根据光将颜色分离成七色的原理,创造了小笔触的点彩画法。其方法逐渐为大众所接受,而形成了西方绘画的一段历史。从他们的作品中,可以看到深藏于那些彩色斑点后面的素描意识是非常深厚的。他们仅是更加强调了绚丽的颜色来造型而已。

4. 色块构成

用对比色块组织画面的结构,是印象派艺术运动对绘画的贡献。最为突出的要算后期印象派的高更,他把鲜艳的明亮色彩涂在油画布上。在写生中,人物模特和他身上的衣服,身旁的衬布,都仅仅是画家进行描绘的参照物。是表现这种风格为人物水粉写生打开了一扇新的艺术窗口。

尽管画家的主观情绪使画面的色彩远离了模特的真实存在,但作画时,对于模特的依赖还是必不可少的。

5. 结构画法

水粉人物写生画,在表现形式上有十分广阔的领域。近代绘画的发展,使水粉作画中也出现了不同观念的表现。除了上述关于色彩观念的写生之外,还有表现物体结构观念的绘画作品。这种表现物体坚实的体块画法,是结构与色彩的综合。

6. 全身肖像写生

无论从构图、色彩、人物造型哪一方面来看,全身肖像写生的内容都较头像、半身像更为复杂、更为丰富、也更加完整。这三者综合在一起,为学习者提供了一个高难度的训练。

五、明确完善的程序

从某一类型作品的终极标准来看,它总有个最后的完成效果,它包括开始、中间、结束的制作过程,这个过程与程序的完成来达到某一类作品的最后完善——完成。这适合于画任何题材与内容。就色彩人物而言观察感受对象,从造型特点、内在性格、体积明暗、色彩关系、色调感受以至动作设计构图处理,都应在观察中获得。这是第一。

第二是起稿定位:在构图关系中找到对象的动态、比例、结构、形体等诸种关系并较严格地确定。可以用单色,也可稍画些简单色块使稿子更清晰明确。但是更重要的是准确,以严格的造型关系为之后的工作打下坚实的基础。

第三是铺颜色铺关系:凡在视觉范围内构图处理中的所有色彩都要铺。但要注意它们的区别联系。

第四是深入调整:由前三步的工作已使画面初具规模,因此可以从容不迫、分部位按段落将画面逐一画具体画细致,形与色的关系——展形,起伏转折,主次强弱,局部细节,

图(一)

图(二)

图(三)

图(四)

图(五)

一幅画由此进入完成阶段。最后依整体需要,调整画面等作品更加完善。

此外,不同的作画时间有不同的画面效果,这个问题很好理解。一般来说时间长的、反复推敲的作品显得完整深入,像我们常说的创作;而时间短的、即兴发挥的作品显得简洁概括,像我们常说的习作。由于作画时间短,可以多画多练,熟能生巧,对尽快掌握色彩人物的方法步骤是非常合适的。

刘 扬

1996.11.21 于重庆

《蒙古人》作画步骤解析之一

作此画,以室内自然光线,人物坐姿造型。写生时,人物正面受光,重色背景对比脸部以及桔黄衣袍。注意的是:人物头部以四分之三侧面,下巴略向内收表现对象的性格特征。作画以群青色起稿定位,确定五官、透视变化、肩峰骨点位置以及手部位置,再以素描关系提示出头部如眉弓、颧骨、下巴颏骨点以及颈部锁骨、胸部、肘部关节和手腕关节。构图适当;尤注重背景与人物间空间面积分割形的对比,力求对称之中求变化。

《蒙古人》作画步骤解析之二

这一步骤是针对初学者而分解的,目的与要求是:在用水粉色铺大色块关系前,用水粉似的淡彩色,将头部、胸部、上臂与下臂的色相,以及冷暖关系,尝试性提示出来,以便下一步铺大色块参考之用。属于过渡性的步骤。

《蒙古人》作画步骤解析之三

在上步的基础之上,整体地、全面地铺大色块关系:头部、胸部、上臂与前臂以及背景的色块关系;注重明度与纯度的对比关系。此时,不求局部颜色变化,多画色粉感受,用笔放松、果断自由。等颜色稍干后再将感受画具体丰富一些,分出冷暖与黑白灰的大关系,并可夸张强调一些。

《蒙古人》作画步骤解析之四

在上一步的基础上,这阶段先将形作一个调整,用重色将形再补充和修正一下,颜色关系再调整、确定,比如脸部倾向应更偏冷灰一些,衣服应加上紫灰色的光源色,头的暗部与帽子的颜色更明确一些,额头更偏亮,下巴偏灰冷,这样整幅画的大关系就更具体一些了。

《蒙古人》作画步骤解析之五

经过前面的步骤,可以从直觉中转入理性的思考,进入细节的深入刻画。这首先是形象的细节,从素描的角度进行,将颧骨的块面起伏画得更具体,注重转折之间的联系,尤其是脸部的暗面上下下的冷暖关系,并注意它们的结构关系,这样体积就存在了。而后是:眼部的三角区暖色,下眼睑的暖色,鼻子暗部及下颌骨的阴影色,嘴的前后刻画交待一两个受光面。同时,衣服、衣领、肩部、手臂的地方加强交界部位的重色,背光部偏暗一些。背景可以少画,分出冷、暖的倾向即可加以统一,使画面单纯、明快。

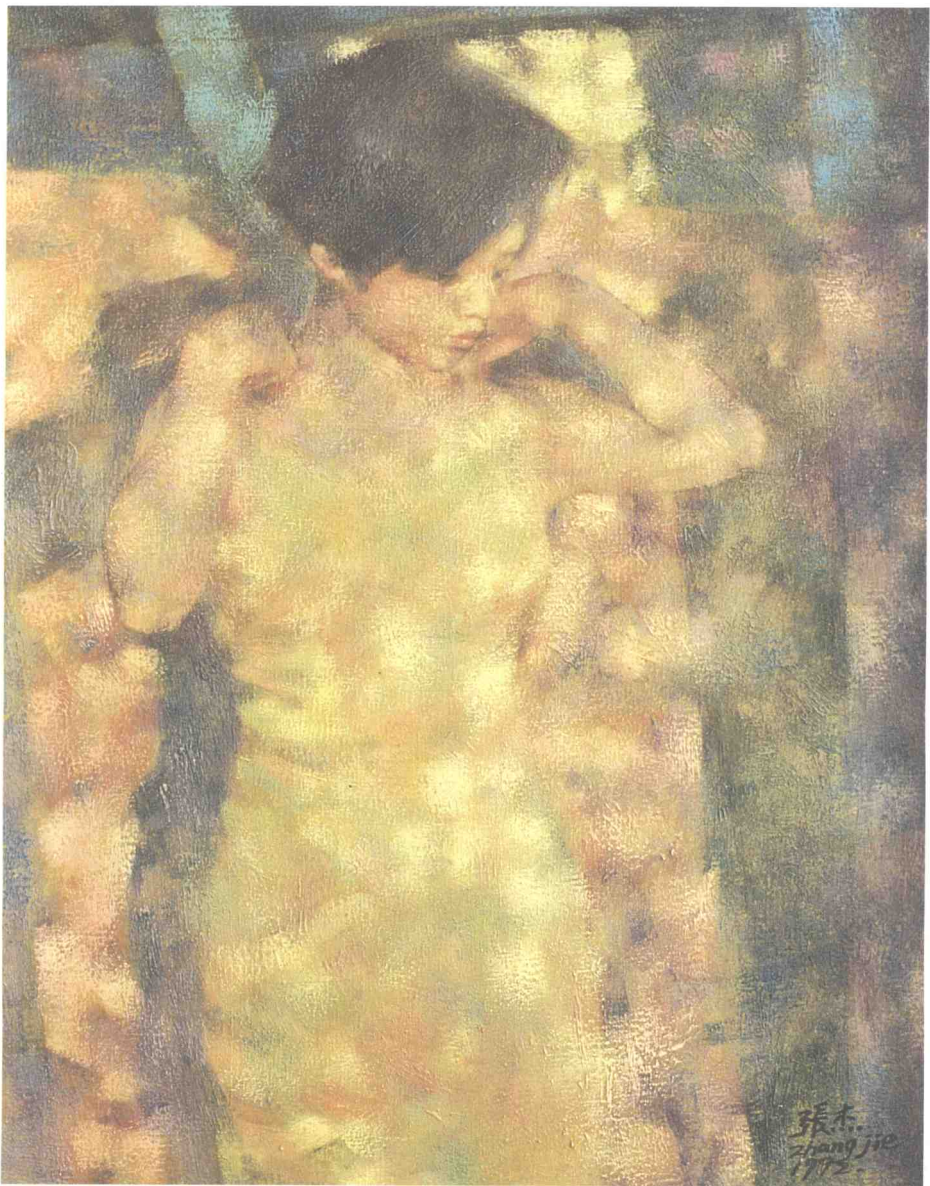

蒙古少女

刘明明

女孩 张杰

黄金时节 张杰

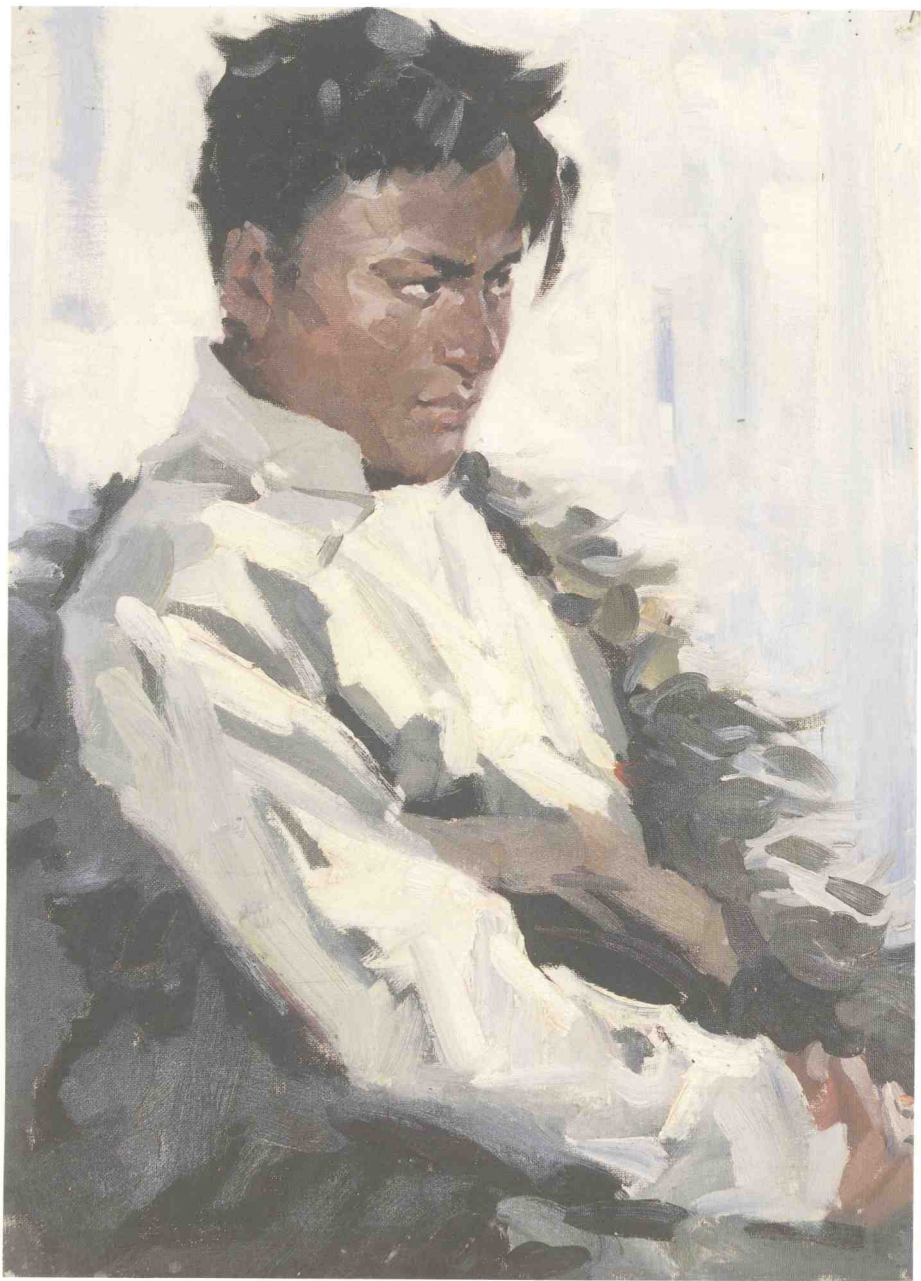

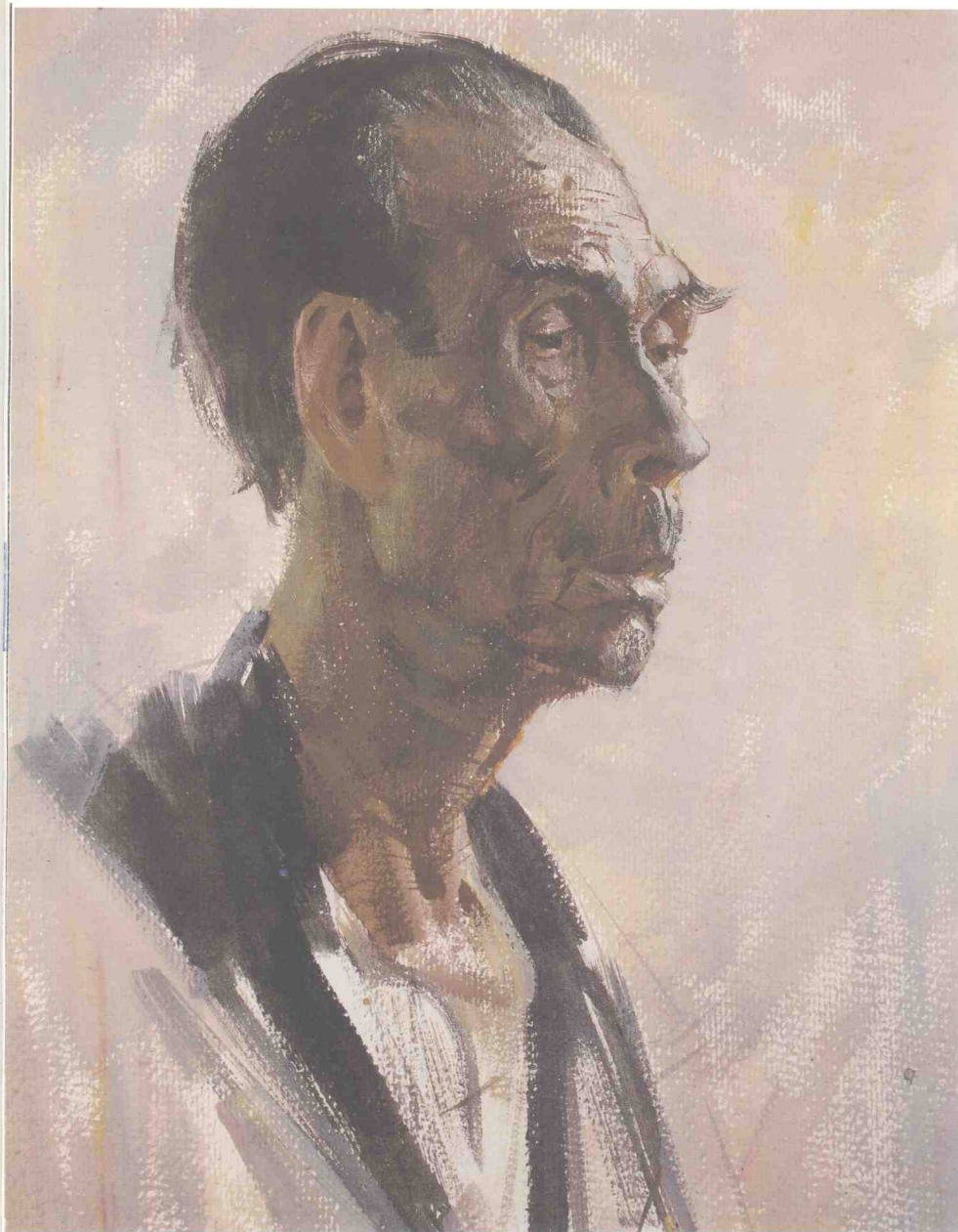
肖像 梁益君

彝族女肖像 龙杰

藏民 李正康

老人像

王嘉林

持棍的中年人像

李林峰

民族女 李果