

指南针

中级部分

5

21 世纪

主 编 张 军

中国美术基础教育
THE 21ST CENTURY PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
规范系列教材
FOR CHINESE ELEMENTARY ART EDUCATION

色彩中级教程

色彩人物头像

刘永雄 冯连生 著

辽宁美术出版社

刘永雄
冯连生
著

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

色彩中级教程

人物头像

高中部分

辽宁美术出版社

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

总 策 划 范文南
总 主 编 范文南
副总主编 李兴威 洪小冬
总 编 审 李兴威
副总编审 金程斌 (特邀)
整体设计统筹 曾爱军
封面总体设计 姚 萌
版式总体设计 曾爱军
印 制 总 监 曹 浪 徐 杰
编 辑 委 员 会
主 任 李兴威
副主任 申虹霞 童迎强 王 峻 刘志南
委 员 光 晖 姚 蔚 金 明 孙 扬
罗 楠 苍晓东 肖建忠 郭 丹
杨玉燕 宋柳楠 林 枫 邵祥茅
肇 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍
侯俊华 刘 时 张亚迪 方 伟
孙 红 曹 浪 徐 杰 薛 丽

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩人物头像. 中级部分. S/刘永雄, 冯连生著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2006.10
(21世纪中国美术基础教育规范系列教材. 色彩中级教程)
ISBN 7-5314-3611-6

I. ①色... II. ①刘...②冯... III. 水粉画; 肖像画—技法 (美术)—高中—教学参考资料 IV. G634.955.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第124193号

出 版 者 辽宁美术出版社
地 址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
印 刷 者 沈阳美程在线印刷有限公司
发 行 者 辽宁美术出版社
开 本 889mm × 1194mm 1/12
印 张 5
字 数 12千字
印 数 1—3000册
出版时间 2006年10月第1版
印刷时间 2006年10月第1次
责任编辑 王 冬
图片翻拍 刘 时 张 雷
版式设计 曾爱军
责任校对 张亚迪

定 价: 29.00元 E-mail: lrmcsbs@mail.lnpgc.com.cn
邮购部电话: 024-23414948 http://www.lnpgc.com.cn

前言

《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书是新世纪新的教育理念，新的美术教材，融会了新的教育观念。如何规范基础美术教育，已经是一项必要的学术工作。因此，我们作为美术教育工作者，有着不可推卸的责任。

随着美术教育的迅猛发展，真正的实用教材应该是对知识体系的牢固掌握与培养创新精神的结合体。《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列教科书。其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括：素描、色彩、速写、装饰画、设计等。在编写过程中，我们本着遵循课程标准的原则，保持教学基础内容的规范性和稳定性，将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点，科学归纳整理并加以诠释，在知识的掌握和能力的培养上，给学生以全方位的指导。

绘画是可以教授的，除了视觉教育外还有更多的可学技能，通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么，通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西，你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说，仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展，这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养，素质是看不见、摸不着的东西，但我们能实实在在地体会到它在艺术人才的培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到，每一个有机体，每一件事物，包括一草一木都在向你倾诉秘密。在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化和提升自己的心灵。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候，诗的语言就脱口而出。音乐家的灵感到来的时候，就会把声音编织起来，创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候，期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后，随身携带个速写本，它将提醒你经常进行绘画，你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点，它将开阔你的眼界，点燃你对绘画以及对生活的热情。

愿《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》这套丛书伴随同学度过愉快的学习时光。

龙力涛

2006年4月6日于中央美术学院

导 言	07	
第 一 章	09	色彩头像写生的内容与与方法
第一节	09	对象的选择及正确的观察方法
第二节	10	常用的作画方法
第 二 章	13	单色头像的写生练习
第一节	13	素描与色彩的联系和过渡
第二节	13	形象特征和用笔表现
第三节	15	单色头像写生的方法与步骤
第 三 章	17	色彩头像的大色块感受练习
第一节	17	色彩头像和大色块练习的必要性
第二节	18	头像大色块训练的方法
第 四 章	22	色彩头像写生
第一节	22	色彩变化的规律和形象、神态的结合
第二节	24	色彩头像写生的方法与步骤
第三节	32	五官及头发的表现
第 五 章	36	色彩半身人像写生步骤
第一节	37	色彩人物写生步骤
第二节	39	常遇到的问题
第三节	39	借鉴临摹名家作品
第四节	42	学生优秀作品

学术评定委员会

主 任	宋惠民	鲁迅美术学院 (原院长)	教授
副主任	何 杰	清华大学美术学院副院长	教授
	龙力游	中央美术学院附中	教授
	申胜秋	中央美术学院附中	教授
	袁 元	中央美术学院基础部	教授
	安 滨	中国美术学院基础部	教授

教材编写委员会

顾 问	陈邯郛
主 任	姜复越
副主任	刘永维 于 健 张 军
主 编	张 军 于 健 刘永维

教材编写统筹

王珂岳 姜复越

教材内容总体设计

于 健 张 军

编 委

薛继斌	吴彦蓉	黄志平	张鑫峰	伊 凯
王阔宁	刘秀芳	高 媛	张 艳	鞠 峰
王 进	韩福营	曹建丽	朱海滨	张可隽
冯连生	金勇文	王 丹	何 伟	王珂岳
刘洪帅	巨德辉	王传杰	韩 雪	金晓男
陈 兵	谢 天	冯利源	孙晓毅	李元成
杨 军	解文金			

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

导言

色彩人物写生是一门独立的艺术门类,也是高中阶段训练写生色彩表现力的有效方法。它是针对具有一定素描与色彩写生基础的学生进一步提高色彩造型能力的强化训练。在低年级阶段学生进行了大量的风景和静物写生,掌握了一些水彩画的基本技能技巧,积累了一定的写生经验,为高三学生的色彩人物写生打下了良好的基础。但人物写生较静物写生的难度要大一些,因为你所描绘的是有情感、有性格、有气质的活生生的人,不仅要画出人物的轮廓、五官、形体结构,更是通过色彩关系和生动的塑造来表现人物的精神气质。从近年来美术专业院校的考试看,一些重点美院的造型专业都把人像写生作为考试内容,考试要求更注重写生的艺术素质和艺术感染力,强调基础与艺术表现的结合。这也为我们的教学提出了高标准的要求。所以合理安排写生的内容、写生方法,培养正确的绘画观念和意志品质,不断地解决写生中遇到的问题,才能渐渐地掌握这一艺术门类,真正画好色彩人物(如图1~5)。

图1 (英国) 斯图利·斯宾塞

图2 (俄罗斯) 尼古拉·菲铁

图3 (荷兰) 伦勃朗

图4 (荷兰) 弗洛伊德

图5 (俄罗斯) 戈留塔

第一章 色彩头像写生的内容与方法

明确立意。调动情感，从整体出发观察对象

第一节 对象的选择及正确的观察方法

人作为社会生活的主体，必然成为各种艺术形式努力刻画、表现的主要对象，我们的人像写生训练，各种身份、各种行业的人都可以选择，这对于学生了解人物、了解社会很有好处，当然受各种具体条件影响，选择面可能受制约，所以我们以青年人为主要表现对象，选择人物时不能只看外貌，但又不能不看外貌。我们应该是通过形象特征表现内在气质，从平常的形象中见其本质，这就是对象选择的立意所在，有了这种立意，它就决定了我们在观察方法上必须是从整体出发，从人物的外在特征，言谈举止对人物有所认识和了解，例如：我们请一名农民工作头

像练习，他由于终日劳作，风吹日晒，肤色黑里透红，举止构造木讷，但他的一举一动透露着对美好人生的渴望和用劳动获得的尊重、自足。外在特征和内在气质的真正统一，使我们产生了一种努力刻画他的冲动与激情，正是这种情感作用，使你会更加认真地观察和表现，所以，在人物选择的立意明确中，人物的面容、服饰、言行、举止等，都是表现这个人的必要条件。这就要求我们的观察方法必须是从整体到局部，再由局部回到整体，在作画中，凡是对整体感觉没有帮助的局部，你就不怕舍弃，这样你的人物绘画就会有激情、有理智、有主次的轨道上越走越越好，你所描绘的人物必将会是外在特征和内在气质真实统一的整体（如图6~14）。

图6 作者：葛佳卉 指导教师：韩晓

图7 作者：付迪(2006年考入中国美术学院) 指导教师：冯逸生

图8
作者：李晓楠(2006年考入天津美术学院)
指导教师：冯连生

图9
作者：赵子希(2006年考入中央美术学院)
指导教师：冯连生

第二节 常用的作画方法

色彩人物训练在高三阶段，主要是水粉材料的运用，水粉材料由于其覆盖力强，表现力强，可薄画，可厚涂，是色彩训练常采用的。大家在静物和风景写生中运用的绘画技巧，在头像写生中同样可以用，就是说，不管是什么方法，只要能表现出你想达到的效果要求，都是好方法。一般情况下，水粉画由于颜料和纸张的限制，不能反复多变地画，最好在三遍之内解决。一种方法是铺大色时，就将背景和暗部画完，颜色不宜过厚，第二遍，第三遍画中间部分和亮部；另一种方法是在对整体有个通盘设计后，用短小的笔触从暗到亮，从后到前点着画，当然，你想尝试着两种方法结合着画，或是在长期的练习中积累总结形成一种适合自己的方法，那更是一种令人赞赏的妙法。

图10 作者：王文正 指导教师：王进

图 11
作者：胡晔
指导教师：王进

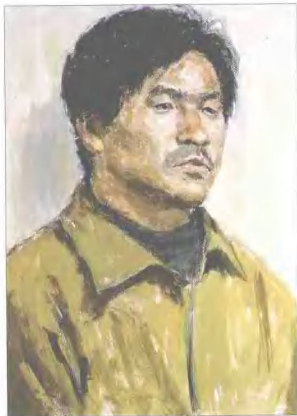

图 12
作者：周鑫
指导教师：王进

图 13 作者：葛佳卉 指导教师：柳峰

图 14 作者：牛莉丽 指导教师：冯连生

思考题：

1. 如何调动情绪，在表现对象以前，确立你的积极向上的立意观？
2. 你如何理解人物的美体现在外在与内涵的统一？

第二章 单色头像的写生练习

黑、白、灰关系及用笔塑造

第一节 素描与色彩的联系和过渡

大家在高一、高二的学习中,进行了大量的人物头像的素描练习,对头像的基本特征、形体转折、形体结构、空间透视、体积表现、空间传达都作了认真细致的研究,掌握了用素描语言去刻画对象的造型能力。为我们的色彩头像练习打下了很好的基础,那就是大家将对象的色彩关系转化成素描的黑、白、灰关系,完成一幅好的素描头像作业。现在我们如何将人物的素描关系即黑、白、灰关系转化成和谐的色彩关系,如何完成从素描向色彩的过渡呢?很简单,用单一的色彩去塑造即可做到。

图 15 模特儿

图 16 作者:刘信(2006年考入鲁迅美术学院) 指导教师:冯连生

第二节 形象特征和用笔表现

作为画面的写生,形体特征及其相关的结构关系是我们每天都要面临和解决的课题。在素描中,大家都做得很好,不管是铅笔还是炭笔,不管是以线还是以面去描绘,都能准确、生动地表现出对象的形象特征,收到一定的艺术效果。那么,为了更好地完成色彩头像这一课题,大家有必要作几张单色头像练习,这其中的过渡意思不必多言,而用笔去塑造。大家要重视,所谓“用笔”,说的是和“描”两者的区别,不妨想一下,你在色彩静物中如何表现一个苹果,答案就找到了,你要练

习用方去画圆,这就要求你在单色头像的练习中,主动地去认识形体,分析转折,大胆、概括地用笔塑造人物,不能被表面现象牵着走,这样通过几张的练习之后,你就找到了描绘单色头像的感觉和快乐,为色彩头像打下了一个坚实的基础(如图15~20)。

图 17
作者:吴汉文
(2006 年考入中国美术学院)
指导教师:冯连生

图 18
作者:李俊
(2006 年考入广州美术学院)
指导教师:刘永雄

图 19
作者:吴汉文
(2006 年考入中国美术学院)
指导教师:冯连生

图 20
作者:邢志怀
(2006 年考入天津美术学院)
指导教师:冯连生

第三节 单色头像写生的方法与步骤

1. 构图：用一种颜色，如赭石、熟褐等，用笔概括地确定对象的轮廓，安排好构图(如图21)。

2. 找大关系：运用素描知识，找准大的形体结构及明暗，确定五官位置及面部表情等，注意和素描的步骤一样，即从暗部画起。注意大的转折和黑、白、灰关系，不要过分拘泥细节，最暗的部分，可适当加些黑颜色(如图22)。

3. 深入刻画：深入阶段最重要的是要主动对明暗、转折、体积、空间进行分析和比较，观察要更认真和细致。局部特征不要破坏整体的黑、白、灰关系，注意明暗交界线附近变化丰富而微妙，在形体向中间色过渡的地方塑造要肯定明确，可加调一些白色来画，加强画的遮差力和塑造性。用笔要随着形的分析，随着形的走向，大胆、果断、概括(如图23)。

4. 调整画面：从整体着眼，从最初的立意和感受着眼，把握形象特征，注意形象表达的主次关系，全面审视画面，用笔饱满肯定地表现主要部分和亮部，注意轮廓的虚实处理及整体的节奏感和体积感(如图24)。

图21

图22

图23

课题内容

男、女青年单色头像写生（八开）。

课时安排

四课时（每课时45分钟）。

课题要求及重难点

形象特征生动鲜明，黑、白、灰对比强调。体积感强，塑造有力概括。

教学辅导

要求学生按正确的作画步骤完成作业，启发引导学生正确立意和观察，鼓励学生大胆地去表现对象，并根据学生的个性差异因材施教。

课后思考

素描与色彩的关系，结合自己的作业写出心得。

课后作业

1. 临摹单色头像作品，可根据自身情况适当加强素描练习。
2. 临摹色彩头像（16开），为下一课作准备。

图 24

作者：刘倩

（2006年考入鲁迅美术学院）

指导教师：冯达生