

高等院校艺术类专业参考大系

PROFESSIONAL
REFERENCE
SYSTEM OF

色彩人物写生

PROFESSIONAL
REFERENCE
SYSTEM OF
HIGH EDUCATION
OF ART

PROFESSIONAL
REFERENCE
SYSTEM OF
HIGH EDUCATION
OF ART

浙江人民美术出版社

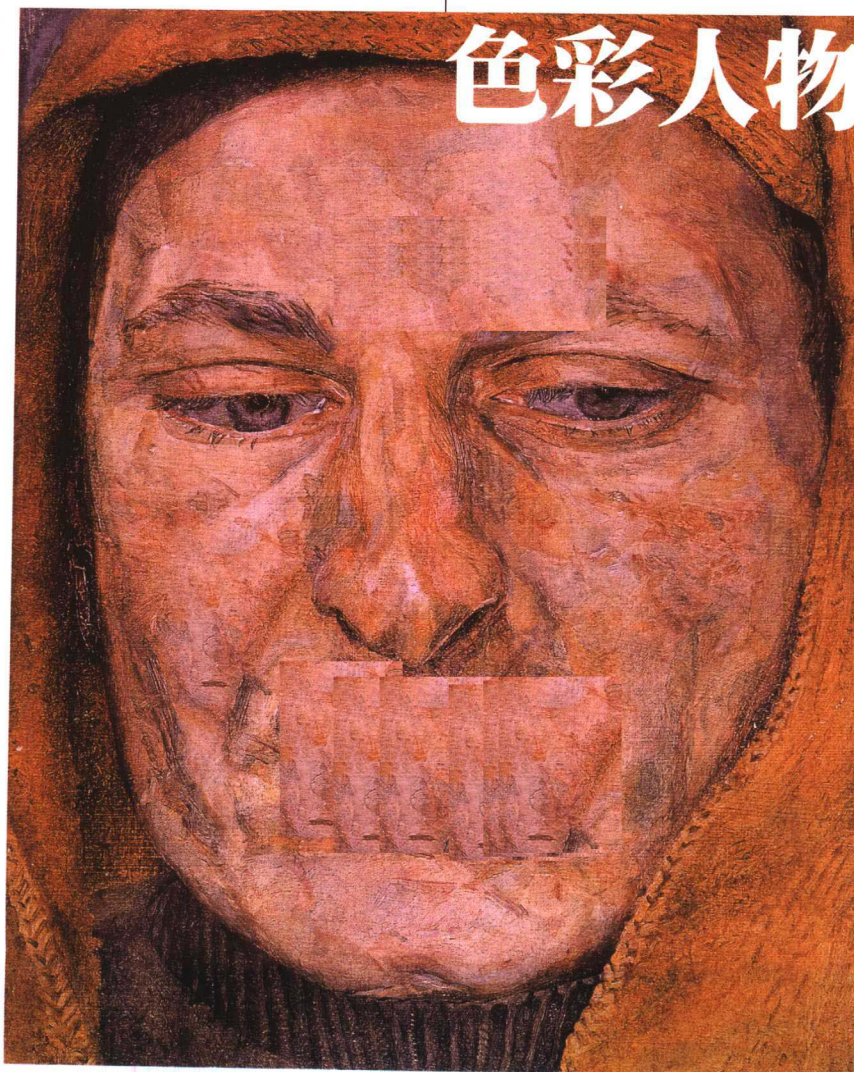
高等院校艺术类专业参考大系

PROFESSIONAL REFERENCE SYSTEM OF HIGH EDUCATION OF ART

色彩人物写生

安滨 著

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩人物写生/安滨编. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2002.1

(高等院校艺术类学生专业参考大系)

ISBN 7-5340-1303-8

I. 色... II. 安... III. ①水彩画: 人物画: 写生画—作品集—中国—现代②水粉画: 人物画: 写生画—作品集—中国—现代 IV. J225

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 085098 号

色彩人物写生

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

杭州美虹电脑设计有限公司制作

杭州余杭人民印刷有限公司印刷

2002 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

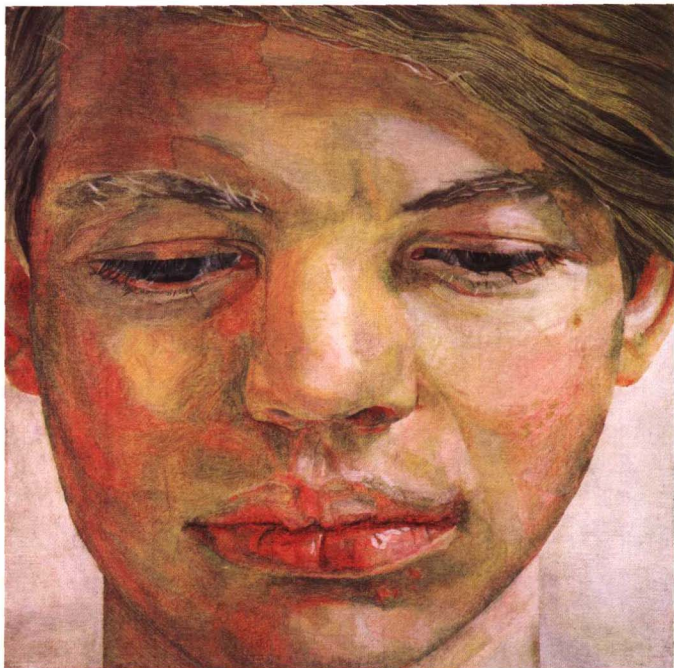
开本: 889×1194 1/16 印张: 6.5

印数: 0,001—3,000

ISBN 7-5340-1303-8/J1126

定价: 35.00 元

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

序

色彩人物写生教学是高等艺术学院一门重要的基础课程。它是从人物造型与色彩表现这两方面来对学生进行训练的系统课程。在当代东西方高等艺术教学中，尽管对色彩人物写生的作画角度、课题方向的选择不尽相同，但以人物作为色彩写生的对象并对自然光色的关系加以研究，从而从主体上把握对象，则是在中外高等艺术院校的教学中普遍加以重视的。

本书根据我国高等艺术院校基础课程大纲的基本要求，并结合了当前教学中强调基本能力、大底盘高层次的培养原则，对色彩人物写生的理论问题和技术手法做了系统的梳理，同时对西方色彩人物写生的发展史和中国当代色彩人物写生教学做了简明扼要的介绍，对从西方丹培拉绘画技法到今天的油画、水粉、丙烯等绘画材料工具的运用，做了一次较系统的扫描，使学生在课程的学习中，具有历史的视野和明确的定位，从而更加明确学习的目的和切入点。

本书基于作者多年来从事色彩教学的教案，对色彩教学作了一定范围的扩展和补充，对该课程的不同阶段课题要求做了较为细致的讲解和说明。

本书选取的作品图例包括从欧洲的古典丹培拉绘画、近现代油画到我国上世纪的留法、留苏画家及当代中国各艺术院校师生的部分优秀作品。特别是中国美术学院学生的历届优秀留校作品是本书的主要图例。这些都为学生在该教材的使用与参考提供了开阔的视野和客观的比较。

正是由于得到上述各方面作者的支持，才使本书得以和读者见面，在此，谨向他们表示由衷的感谢。

安 滨
2001.8 于杭州

目 录

西方色彩绘画发展简述 /1

西方绘画在中国当代美术教育的传播与影响 /21

色彩人物绘画的制作与表现方法 /27

“丹培拉”绘画的材料与画法 /27

古典透明画法 /28

凡·爱克式技法 /29

点彩并置法 /30

平涂绘画法 /31

厚堆法表现技巧 /32

填压线法 /32

多层散摆法 /33

刮刀堆塑法 /33

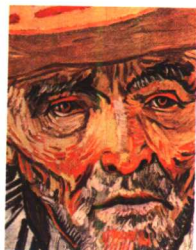
色调色域表现法 /34

归纳限色法 /35

转调法 /36

深底提亮法 /37

薄绘法 /40

基础色彩人物写生教学 /41

色彩人物写生在基础教学中的地位与作用 /41

色彩人物头像写生要素 /43

人物五官及头发的表现特点与规律 /45

色彩半身人物写生要素 /51

服饰与手的表现方法 /54

色彩人物写生步骤 /56

色彩人物写生常见弊病案例 /62

课程设置与作业 /63

色彩人物头像教学课程表 /63

色彩人物半身教学课程表 /64

色彩人物全身教学课程表 /65

作品图例分析 /69

作品欣赏 /77

西方色彩人物绘画发展简述

色彩人物画写生有着丰富而悠久的历史,在人类的美术史上占有重要的位置。在东西方的绘画史上,很早就出现了以人物为对象色彩人物写生,如中世纪西方以国王、僧侣为描写对象的人物肖像,中国古代的帝王造像等都可视为早期的人物写生作品。

14世纪中叶以后,在意大利兴起并遍及欧洲的文艺复兴运动,使人们对中世纪那种禁锢人性与思想自由的教会神坛进行了勇敢的挑战。中世纪的幽灵在人们的视线中消逝了。欧洲人把目光转向了未知领域的探求。科学实证的精神、人本主义的思想使人类的巨大潜能不可遏制地迸发出来。这种思潮和精神同样对美术界产生了巨大影响。解剖、透视及色彩研究的兴起,使艺术家对绘画的理解和式样发生了根本性的转变。

这个时期的色彩人物绘画因艺术家获得了解剖和透视的精深知识而得到更有深度的表现。准确的结构与变化的光线在人物体积上形成的明暗关系以及古典的完美构图所构筑的画面,呈现出比以往任何时期都更具表现力的绘画式样。达·芬奇(Leonardo da Vinci 1452—1519)、米开朗基罗(Michelangelo Buonarroti, 1475—1504)、丢勒(Albrecht Dürer, 1471—1528)、霍尔拜因等杰出大师的作品都是这个伟大时代的象征。

十七世纪以后,体现在平面绘画中的明暗这一要素的魅力,在绘画作品中得到了更为充分的发挥。《埃梅尔斯的晚餐》这幅由意大利画家梅里西·达·卡拉瓦乔(Merisida Caravaggio, 1572—1610)所作的代表作,运用光线、明暗、投影在画面中制造出具有透视关系和强烈对比的立体感和深度感,对后来的欧洲人物色彩绘画式样产生了广泛的影响。最为熟知的是荷兰画家伦勃朗(Rembrandt Harmensz van Rijn, 1606—1669),他的明暗法在表现力上更为有力,画面人物的造型与立体的空间关系是通过浑厚的笔触摆动和塑造来实现的。

我们从这一时期以来的绘画巨匠伦勃朗、委拉斯贵支(Diego Rodriguez de Silva y Velázquez, 1599—1660)、鲁本斯(Peter Paul Rubens, 1577—1640)、哈尔斯(Frans Hals, 1580—1666)、库尔贝

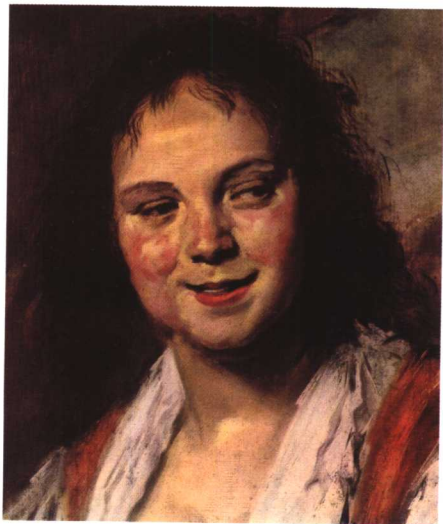
埃梅尔斯的晚餐 卡拉瓦乔

妇人像 伦勃朗

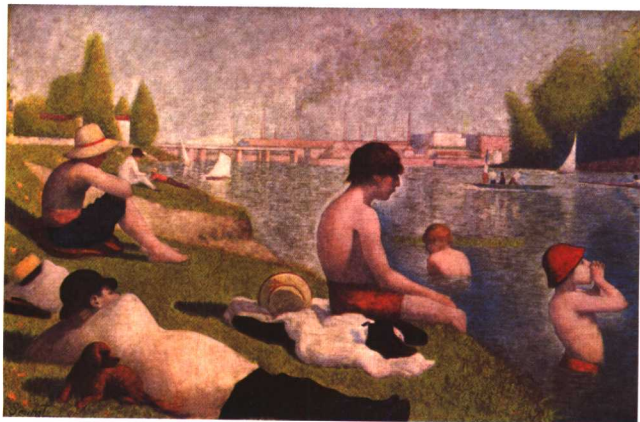
妇人像 鲁本斯

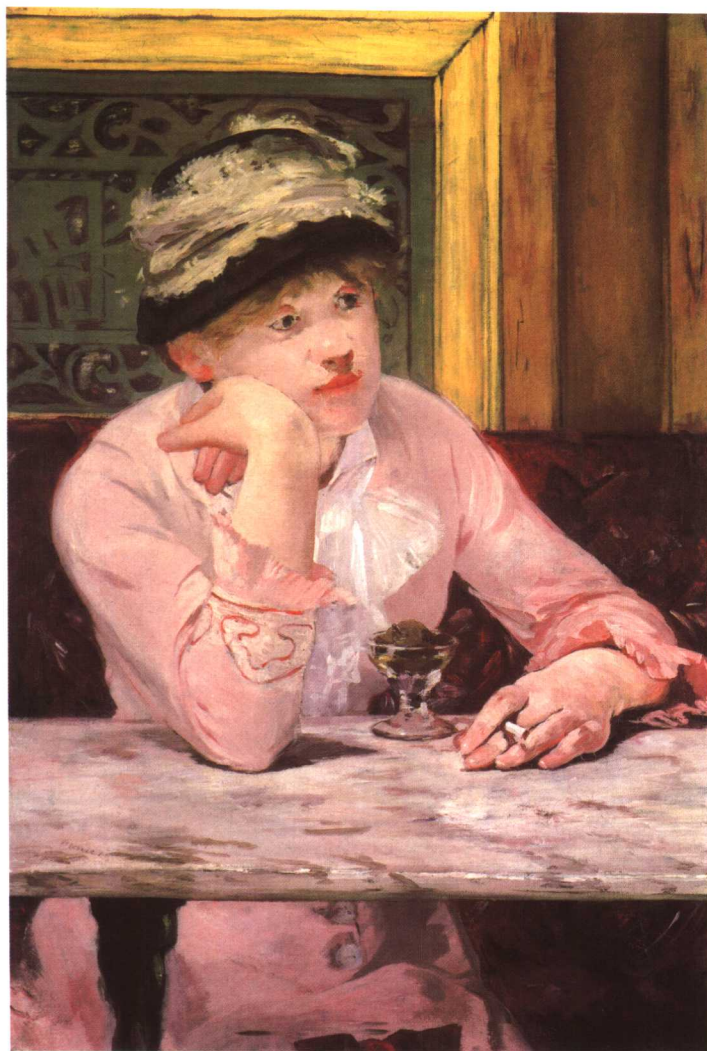
牧羊女 哈尔斯

塔西堤妇女 高更

安斯尼尔浴场 修拉

(Gustave Courbet, 1819—1877) 等大师的肖像绘画中不难看出, 画家对明暗规律的研究和巧妙运用得到了进一步发展。他们的共同点是色彩的笔触与人物形体的塑造是同步而统一的。特别是他们大量地运用混合色和不透明画法, 为后来的印象派的绘画技法奠定了直接基础。

从油画技法分析, 凡·爱克(Jam Van Egck 1385—1441)创造了透明薄涂画法, 改进调色油以前, 欧洲的绘画采用的是胶混合蛋青的方法作画, 画面的色彩是薄而透明的, 提香则开始采取了相对较厚的厚涂笔法, 伦勃朗、鲁本斯则吸收并结合了其中的优点, 在物象的暗部使用透明的深色, 画得很薄, 而亮部的区域则用较厚的笔触来描绘, 这种厚薄结合的方法使油画技法产生了巨大的发展并被学院派视为正统而延续了一百多年, 它对中国的画坛也影响至今。这也是绘画材料、技法的变革与艺术的审美触角走向所共同构筑和形成的绘画式样与艺术流派之真实根源。

在西方美术史上具有划时代意义的美术流派是“印象主义绘画”。19世纪初印象派的出现, 其美学观点是建立在光色的科学论证基础上, 它的本意是试求捕捉最为“真实而准确”的瞬息万变的色彩世界。马奈(Edouard Manet 1832—1883)、莫奈(Claude Monet 1840—1926)、雷诺阿(Pierre Auguste Renoir 1841—1919)、毕沙罗(Camille Pissarro 1850—1903)、劳特雷克(Henri de Toulouse-Lautrec 1864—1901)的人物色彩绘画写生展现在人们面前的是跳动的色彩, 有意识减弱和放松物体的结构细节和明暗关系, 从而更为充分而尽情地展现那丰富而明亮的、漂浮不定的色彩变化所带来的光的运动感。他们解放了形与色, 从而摆脱了形体、结构及明暗对色彩的束缚。在这种追求过程中, 却不经意地产生了画面色彩的并置所带来的装饰美感, 如修拉(Georges Seurat 1859—1891)的代表作《安斯尼尔浴场》, 以其鲜艳耀眼的色彩激发了艺术家更为大胆的举动。文森特·凡高(Vincent Willem van Gogh, 1853—1890)、保罗·高更(Paul Gauguin, 1848—1903)、塞尚(Paul Cezanne 1869—1906)这三位大师被誉为后期印象派的代表。他们的人物肖像画, 以印象派为基础, 终止了延续几百年的以追求和模拟真实的自然为目标的画法, 而将绘画的意义转向表现主体内心世界的感受。他们的笔蘸着饱含激情的

桌前妇女 马奈
包厢 雷诺阿

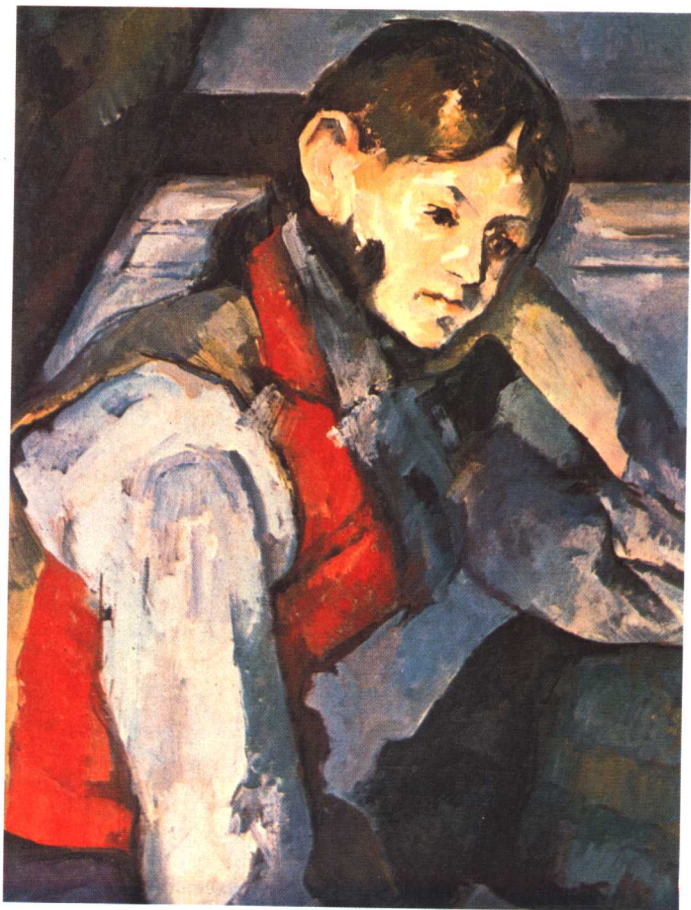

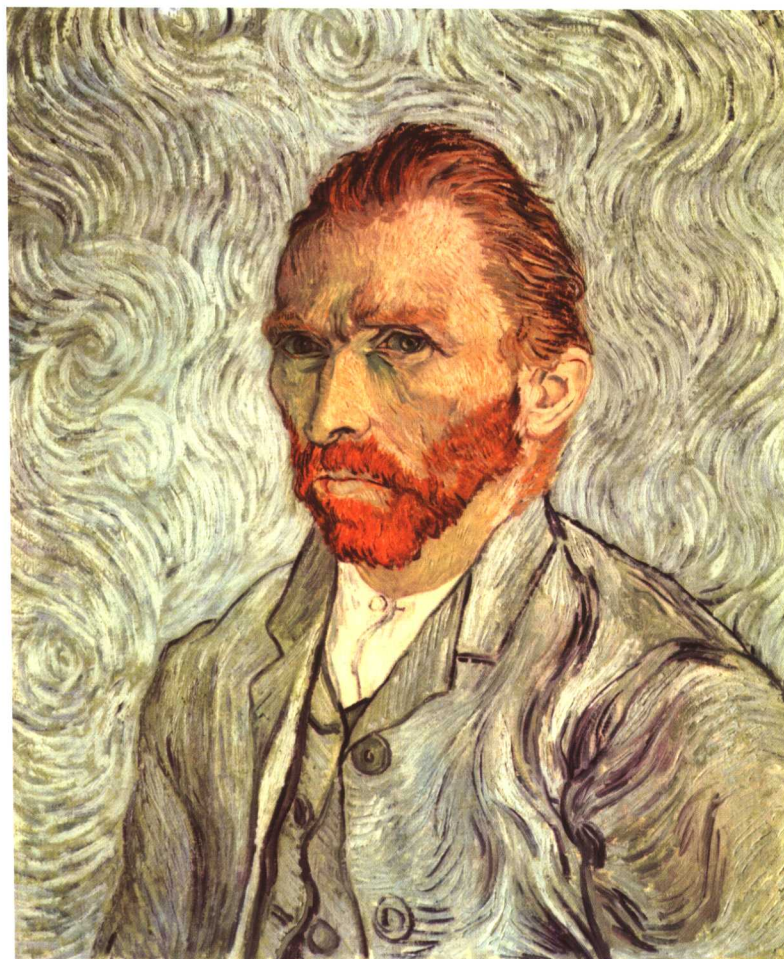
绿阴下的女子 毕沙罗
穿红背心的少年 塞尚

色彩，个性的情感为主体的精神世界随着这粗犷而强悍的线条和夺目的色彩而无节制地喷发出来。画面的色彩和造型变得更为简洁、单纯、强烈甚至是生硬。如凡高的《自画像》、高更的《塔西提妇女》。这种转变带来的意义是极为深刻的，它标志着人类的美术史正式拉开了现代艺术的序幕。

20 世纪的美术走向多元格局。艺术家开始在新的视点理解绘画意义和认识绘画本身，艺术的形式不再以依附于现实内容而存在，相反，绘画自身的一切因素成为了艺术家的起点和归宿。

简略的历史回顾，使我们对色彩人物绘画的技法演变有了一个粗略的了解，由此，我们会更清晰地了解目前国内高等美术院校对西方各时期的绘画流派技法的借鉴，以及这种绘画语言发展的渊源关系。

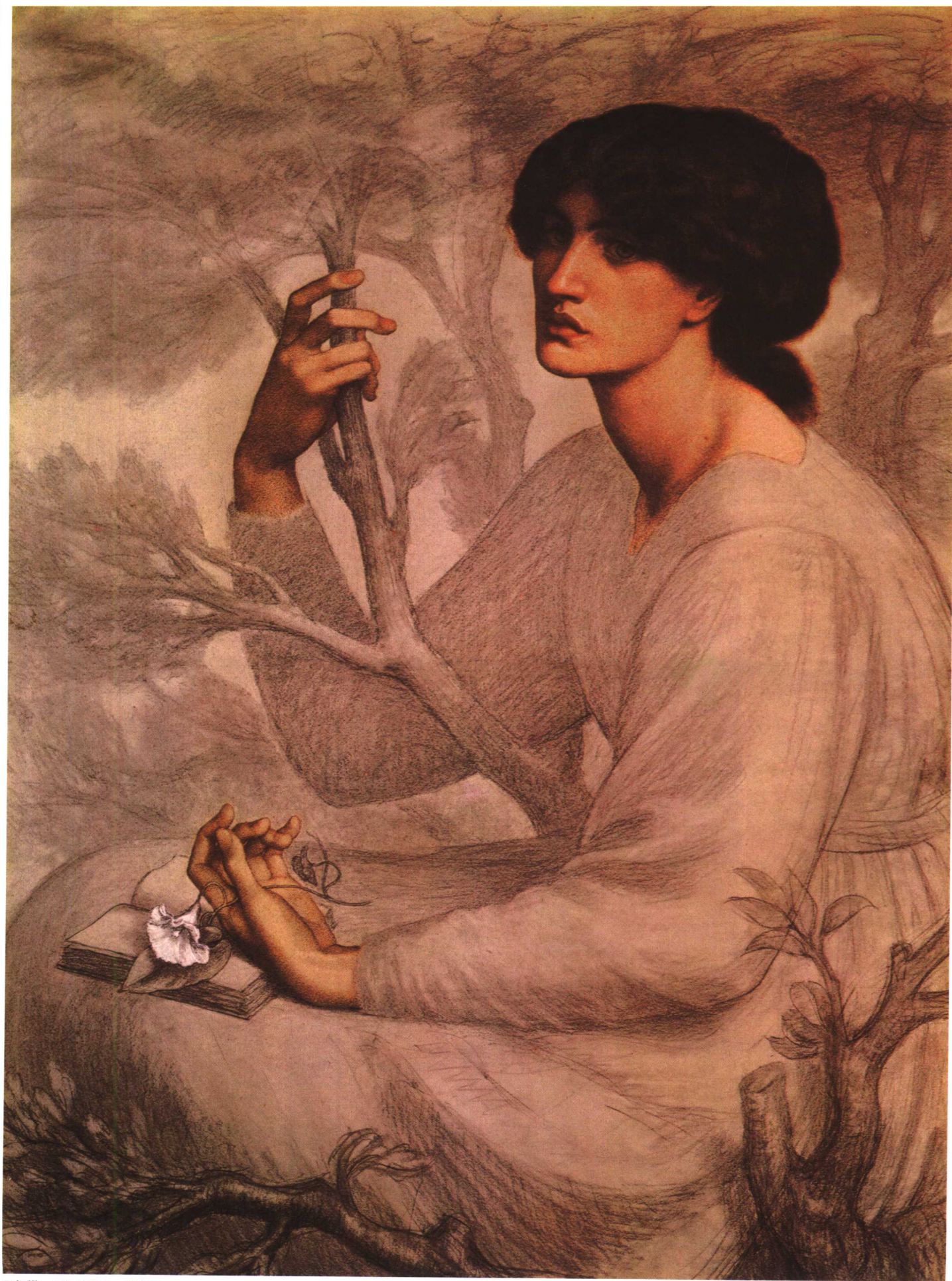

自画像 凡·高

有头饰的帽子的自画像 杰姆·恩沙

贝娅塔·贝娅特丽丝 罗赛蒂

室内女子半身像 德加

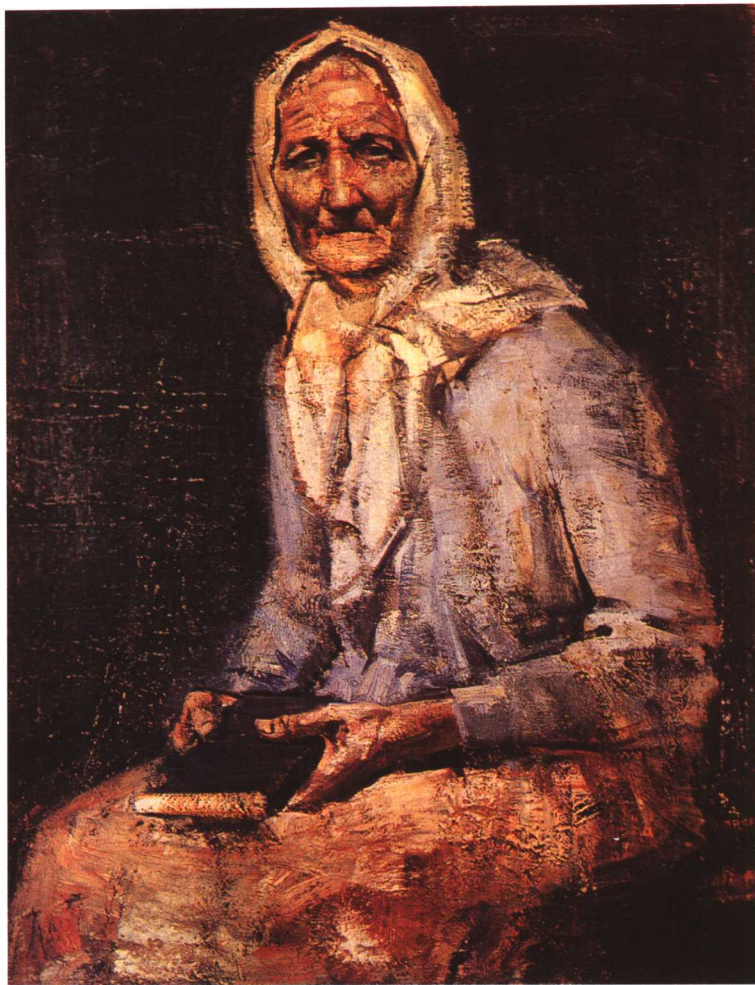
帕克阿村的农民 安斯·亚历山大

《哈米特》局部 萨金特

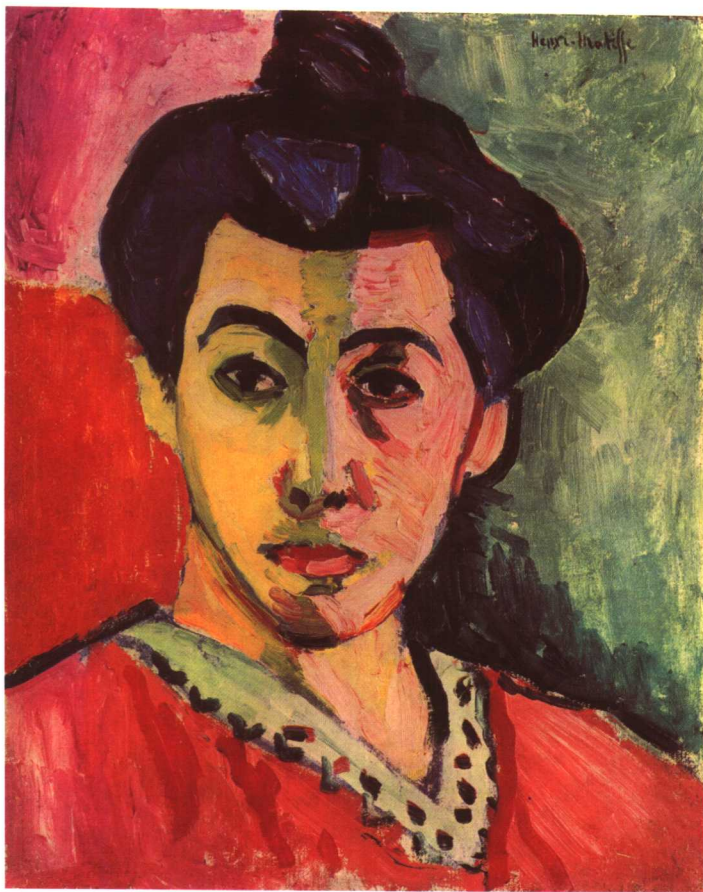
女孩 谢罗夫

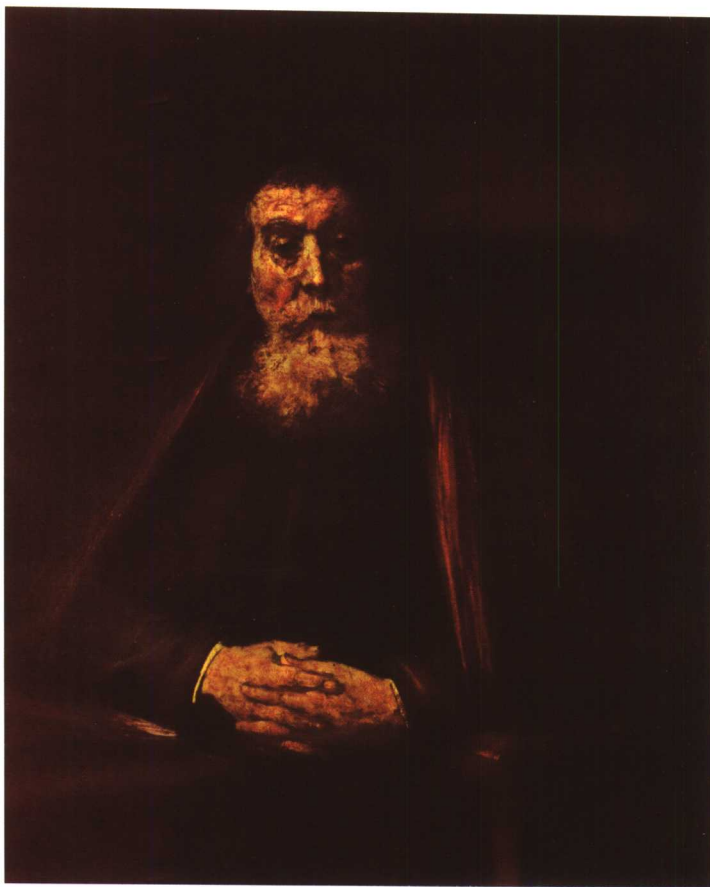
农妇 威斯·麦特

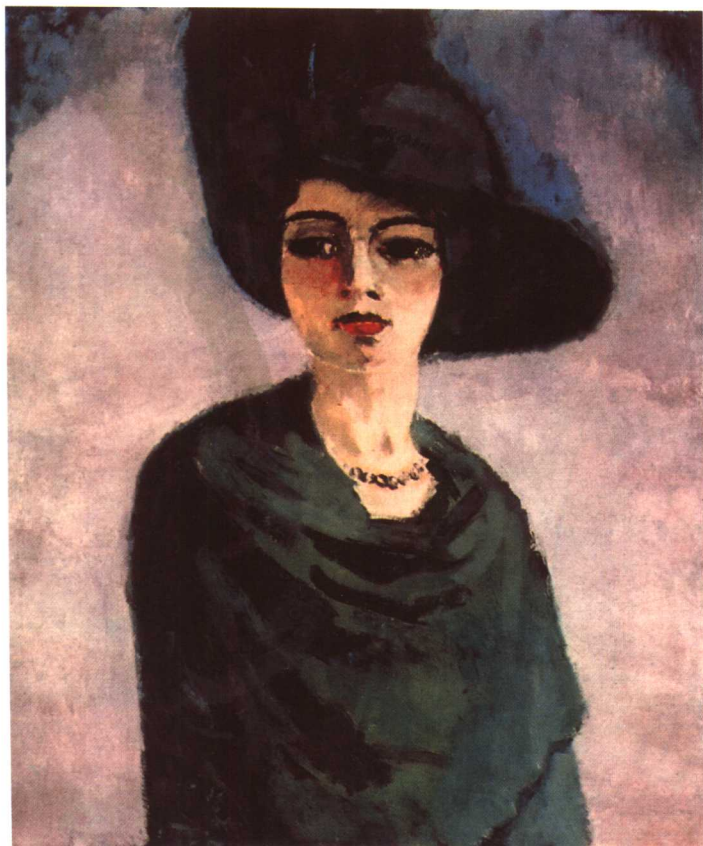
肖像 安斯·亚历山大

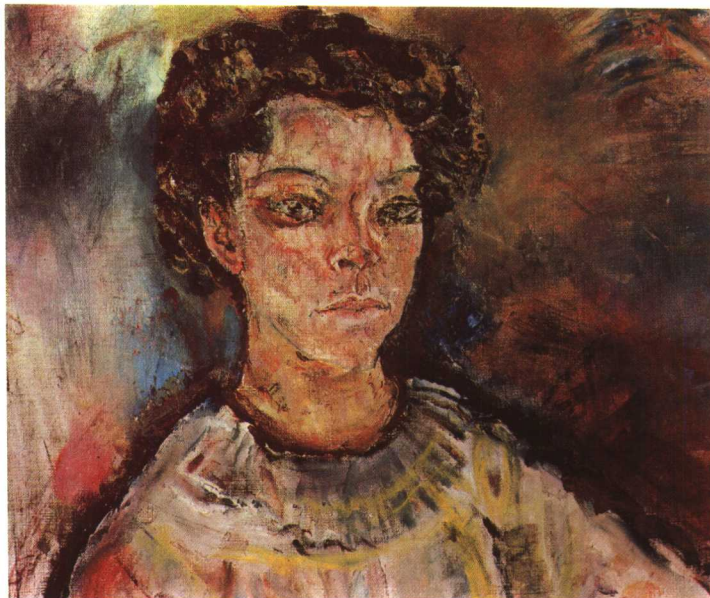
拉菲罗妇人像 马蒂斯

伦勃朗的时代, 契沃莱特 伦勃朗

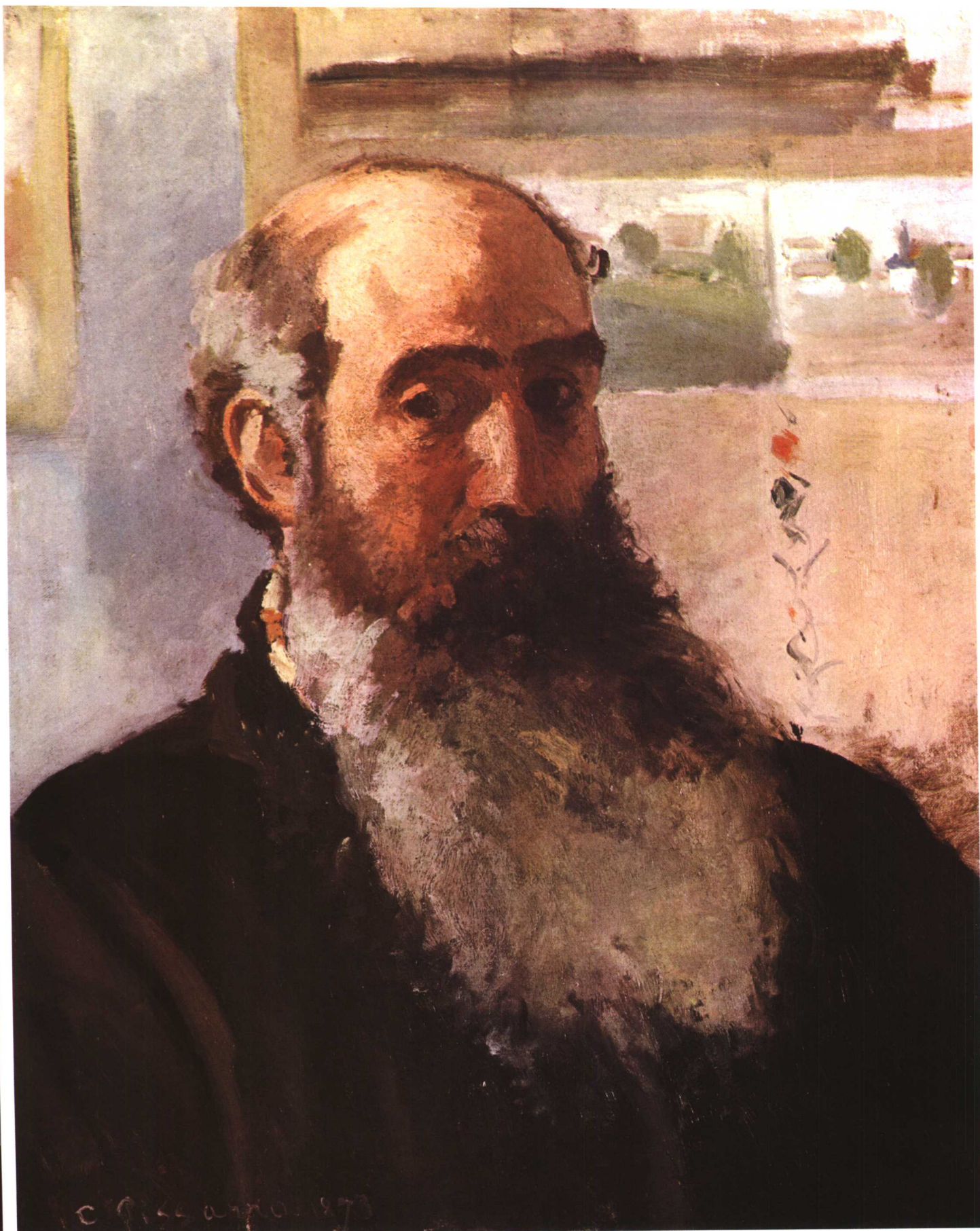
妇人肖像 凡·东根

埃拉·古里奥 考卡斯克

树旁女子 谢罗夫

自画像 毕沙罗