

SECAI
TOUXIANG

色彩头像

美术基础教学技法讲座

刘成龙 著

WEISHUJICHUJIAOXUEJIFAJIANGZUO

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

美术基础教学技法讲座

色彩头像

SECAI TOUXIANG

刘成龙 著

湖北长江出版集团

 湖北美术出版社

目录

水粉工具及特点	3
人物写生必须具备的知识和能力	4
构图时需要注意什么	8
人物局部写生步骤	9
人物头像写生步骤	19
优秀作品欣赏	35

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩头像 / 刘成龙著. — 武汉: 湖北美术出版社, 2006.8
(美术基础教学技法讲座)

ISBN 7-5394-1890-7

I. 色... II. 刘... III. 肖像画—色彩—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 095562 号

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号
湖北出版文化城 B 座

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

邮政编码: 430070

h t t p: //www.hbapress.com.cn

E-mail: hbapress@public.wh.hb.cn

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 3

印 数: 5000 册

版 次: 2006 年 9 月第 1 版

2006 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1890-7/G·155

本册定价: 18.00 元 全套定价: 66.00 元

关于色彩头像

人物的基本结构与特征复杂, 皮肤色彩变化微妙, 较难把握。人物肖像写生作为绘画训练的基础课题, 有利于帮助学生掌握表现人物的绘画技巧的方法, 同时也是部分高等美术院校作为衡量考生色彩表现能力的试题。

由于人的表情丰富, 形体结构微妙, 生活经历、年龄和精神状态的不同, 而在相貌上产生不同的变化, 难于准确把握, 所以大部分艺术家通过肖像画表达对自己艺术的思考, 同时也将其作为训练绘画技巧的一种有效手段。

在写实绘画中, 以水粉颜料画色彩头像除了要研究画面构图、光线对人物的影响、色彩关系的变化、人物的基本结构以及如何利用颜色的纯净和覆盖性、笔触等基本技巧塑造人物形象, 画出天鹅绒般的画面效果以外, 最重要的莫过于对人物“神态”的刻画, 通过“以形写神”达到对人物形象刻画的“形神兼备”来表达情感。因为, “情感是艺术表现的根本”。

一幅好的肖像画是令人兴奋和激动的。荷尔拜因将深入的心理分析结合服饰分毫不差的精确描绘, 使其肖像画达到登峰造极的境界; 丢勒以画笔使他的同时代人带上了异于寻常的紧张; “伦勃朗”的自画像超越外部描绘, 而致力于尖锐的探索, 目的在于发现隐藏在灵魂最深处的秘密。(《西方艺术史》雅克·德比奇等著)

色彩头像作品凸显出来的精神性和社会性, 使肖像画艺术超越了其肖像本身, 具有独立的艺术价值。

水粉工具及特点

1. 颜料

水粉颜料因为含有粉质，所以具有不透明性，且有较强的粘着力和覆盖力，容易被水溶解。

干透后具有色层丰富、厚重，表面无光泽的特性。

2. 颜料盒与调色板

颜料盒是贮存颜料的工具，同时盒盖也有调色的功能，一般应选择具有 24 格子左右的款式，格子大而深的盒子为好。调色板应选择白颜色的，利于初学者辨别色彩。

3. 笔

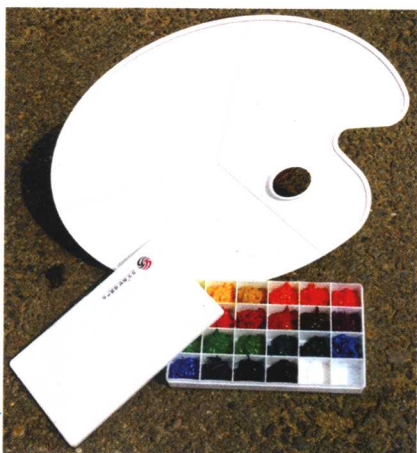
水粉笔应选择含水性好且笔毛富有弹性的，一般应有 6 支左右大小不同型号的画笔。扁型方头水粉笔、勾线笔、狼毫油画笔都可选择。

4. 纸张

专用的的水粉纸具有纸质紧密、厚实的特点，有一定的纹理，利于颜料附着。其吸水量少，颜料干后色彩变化不大。

5. 辅助工具

水桶、吸水布、图钉或胶带、工具箱。吸水布是在作画过程中帮助作者控制水分和颜料分量的工具，也可抹去画笔中残留的颜料，是必备的辅助工具。同时其他几种工具也是必须准备的。

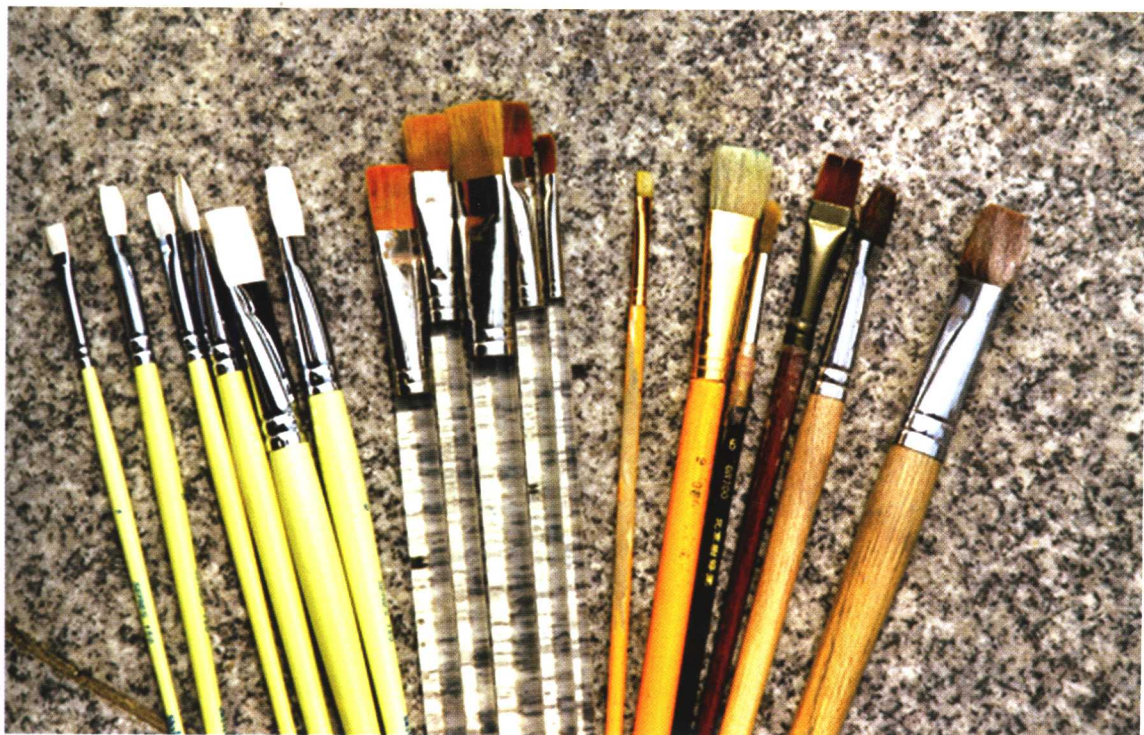
调色板与颜料盒

水粉纸

辅助工具

按明度排序的颜料

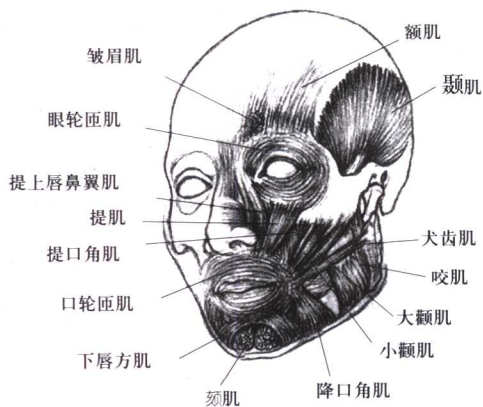

笔

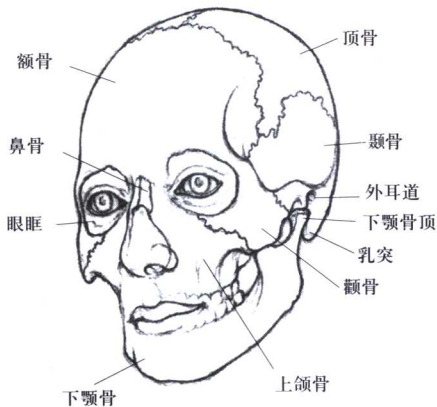
人物写生必须具备的知识和能力

1. 人物的基本结构和解剖知识及素描能力

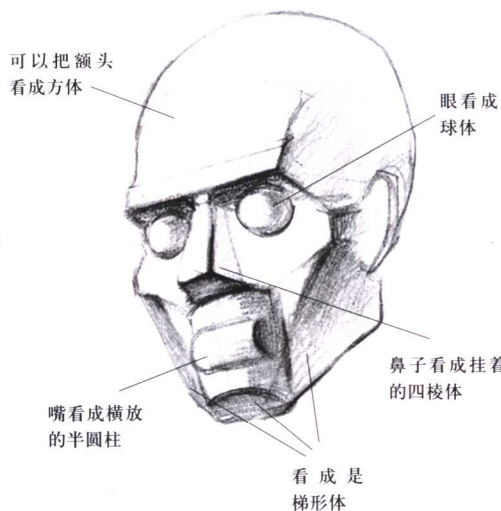
面部肌肉

头部骨头

头部形体

人物形象的相似与否取决于对人物基本的结构解剖知识的了解, 以及素描能力的强弱。

练习色彩肖像的入门方法是, 运用单色来画人物头像, 练习运笔的方法、笔触的摆放、塑造的能力、控制好明度的丰富层次, 这也是一种素描的练习。

只不过是把铅笔改成水粉而已。

2. 对色彩知识的初步了解

色彩即是光, 取决于物体表面的特性和我们的视觉感受。

①色彩条件

固有色: 物体固有的颜色

光源色: 使固有色发生变化——统治亮部

环境色: 物体周围环境对其反射的色光——统治暗部

②色彩属性

色相: 色彩相貌——倾向性

明度: 颜色的深浅——明亮程度

纯度: 色彩的饱和度——色性的强弱

③色彩感觉

冷暖: 存在于物象的对比之中。

色彩的三个属性是色彩的基本要素, 色彩原理是理解其它色彩概念的关键。

3. 熟悉水粉工具材料的性能和特点。

“兵欲善其事, 必先利其器”, 只有通过对水粉工具的熟练掌握和自如运用, 才能发挥作画者本身最大的能力。要求熟悉水粉笔的性能, 控制水与颜料之间的干湿厚薄的层次变化。尤其是掌握水粉中的“水”和“白粉”的运用以及薄压厚、厚压薄的技法产生的色彩变化。

单色水粉头像

4. 怎样才是正确的观察方法

当你面对模特时,你首先要做的是观察和感受模特在特定环境下的光线、形体、比例、动势、色彩及整体气氛产生的总体印象,并进行归纳和分析。这就是常说的整体观察。

在观察头发、五官、衣服、背景等局部色彩时,一定要同时参照其周围的颜色,相互比较后判断出正确的颜色,辨别出形与形、色与色之间的差别。

正确的观察方法实质就是一个整体→局部→整体的观看和感受的过程。

5. 如何对头像进行分析和理解

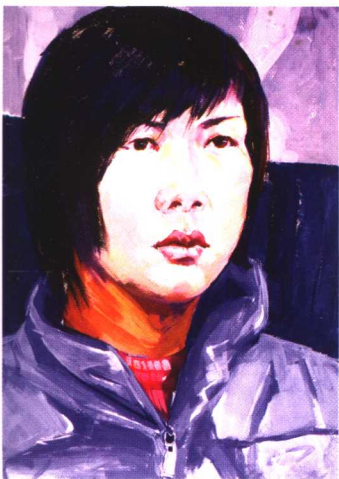
① 如何理解素描和色彩的关系

素描能力的强弱决定了色彩肖像中的人物塑造和色彩空间的处理能力,二者是相辅相成的。

画色彩头像要运用色块塑造大的形体转折关系,注意颜色变化的同时,也要注意素描关系。不了解人物的结构、明度变化,其色彩作品必将是平面化的,而不是立体化的空间色彩。同时只注意色彩的变化而不注明度的变化也是不可取的。

明度变化

色彩变化

② 怎样理解光线对人物产生的影响

不同的光源产生的色彩关系是不一样的,从受光角度讲,大体分为顶光、侧光、逆光三种。

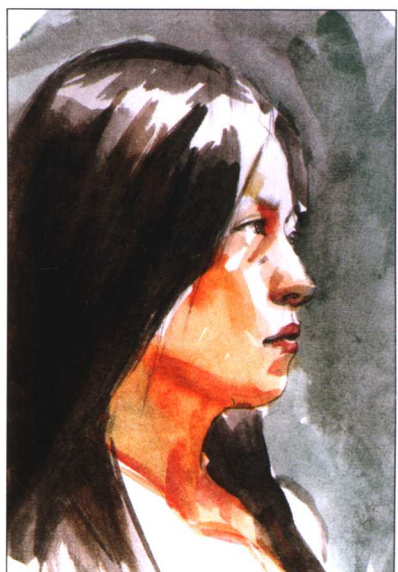
稳定的光线能够表现出清晰的形,当光线发生变化时,形状和边缘也会相应变化。不同光源下会产生不同的色彩变化。

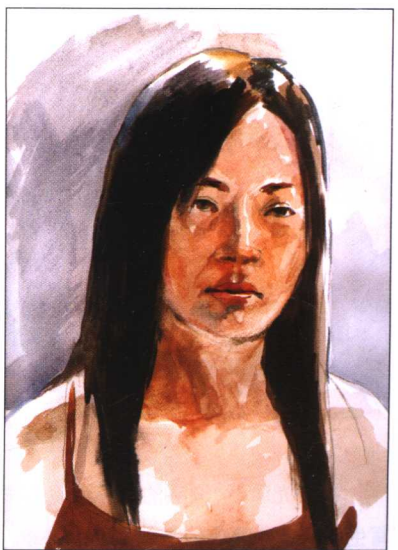
侧光

顶光

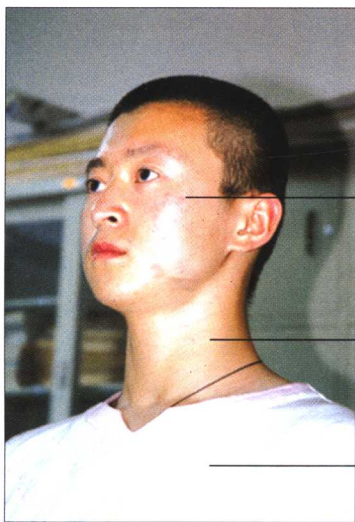

逆光

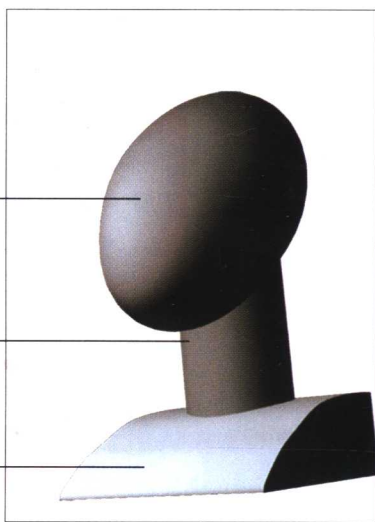

③ 如何理解色彩人物肖像的形体关系

人物肖像的头部、颈部、胸部的结构关系可以看成是由圆球体、圆柱体和方体相互楔铆而成的。

头部的形体分析

画色彩肖像时从形体出发有助于建立画面大的整体色彩关系，要学会运用色彩来塑造形体，恰当地运用笔触。按照形体的走向来确定运笔的方向来建立色彩关系，之后再对五官的细致刻画就容易得多，因为五官的细致刻画是建立在大的形体之上的。

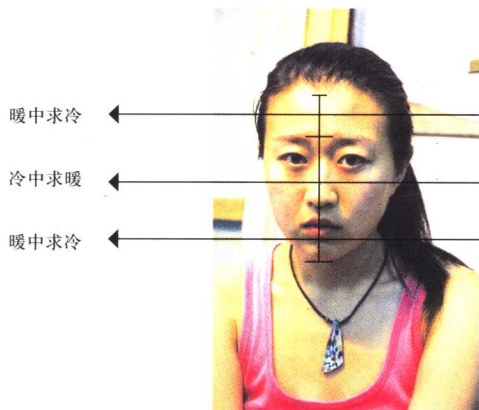

以上三图可以看出，在不同光线下，是如何运用色块和笔触来归纳形体的

④ 如何认识人物的色彩关系

色彩关系是指通过不同的色彩倾向、颜色面积的大小和形状的不同等诸多绘画因素之间对比产生的关系。

把握住大的色彩关系是色彩肖像写生的关键。由于光线和周围环境颜色的不同，产生的色彩变化不尽相同，所以在观察和写生时，一定要把光源色、固有色、环境色同时进行观看，这样才能把握住特定的色彩空间关系。把握住大的色彩关系的同时，要注意背景、衣服、人物的大色块之间的冷暖对比。

暖光源下的色彩写生要求

冷光源下的色彩写生要求

暖中求冷

明度高

冷中求暖

冷中求暖

明度中

暖中求冷

暖中求冷

明度低

冷中求暖

在冷光源下，额头的色彩受冷光影响——写生时力求在冷色的基础之上，寻找一些暖色的变化；从眉弓到鼻底受人物固有颜色的影响——写生时力求在暖色的基础之上，寻求一些冷色的变化；从鼻底到下颌，力求在冷色的变化中，寻求一些暖色的变化。暖光源则反之。

6. 需要掌握的水粉肖像的技法与表现技巧

①画法

水粉画中的湿画法和干画法的区别在于笔含水、含颜料的多少。湿画法的画面效果是生动、柔和、润泽，边缘与转折处的衔接自然，一般在画人物的暗部、背景和铺大块颜色时使用。

干画法的画面效果是色彩明确、笔触肯定、有厚重感，一般用于画人物的亮部和局部的形体转折的部分。

干画法和湿画法是不能完全割裂开使用的，一般情况下，融合两种技巧产生的对比效果使画面更有趣味性。

薄压厚、厚压薄的技巧在水粉中也是经常使用的，会使色层产生距离感和空气感，具有丰富的层次变化。

②衔接

水粉画的衔接是一个难点。由于水粉干得比较快，干湿变化不易被掌握，所以衔接时，可以趁画面未干时，迅速将你所需要的颜色“摆”上去，这样就会自然、生动。

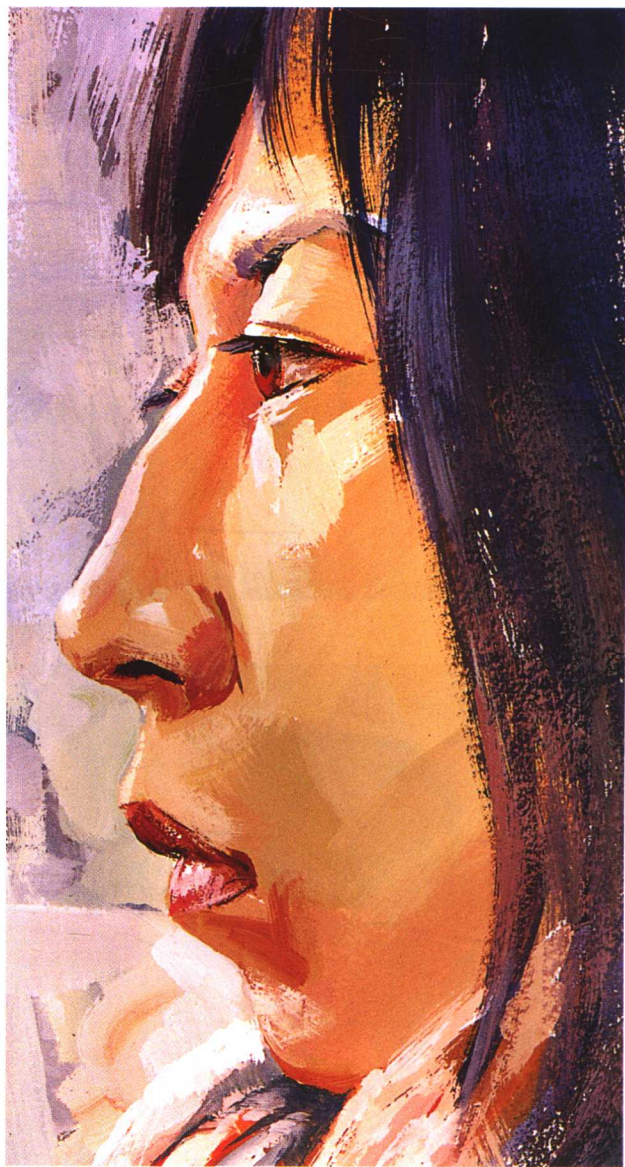
那么画面颜色干了之后怎么进行衔接呢？

a. 在其中需要衔接处用清水轻扫，再把所需颜色“摆”上，这样即可。但不易掌握，初学者不宜提倡。

b. 运用干接法。干接的办法是用水分较少，饱满的颜色，以“扫”的笔法进行衔接。这样也会很生动自然，而且使画面色层丰富，画面厚重。

接色的方法有很多，在绘画过程中需要你去体会，不要拘泥一种方法和形式，只要表现出你所需的效果尽可使用。

只有充分体会和运用技巧，才能画出满意的作品来。但不要为了“技巧”而“技巧”，一切从客观对象出发，要充分表达出自己对人物的感受，尽可“不择手段”。

湿画法与衔接

7. 画色彩肖像需要注意的几个问题

①如果在绘画过程中，画面画坏了怎么办？

首先要调整好心态，不要心慌，利用原来底色在关键部位进行塑造和修改，直至完成。

②画头像为什么要注意头、背景、衣服三者之间的关系？

因为头、背景、衣服三者之间的色块决定了这幅画的基本色彩构成，决定了画面的整体基调与色彩响亮的程度。

③学习水粉画有哪些方法能够使你进步快些？

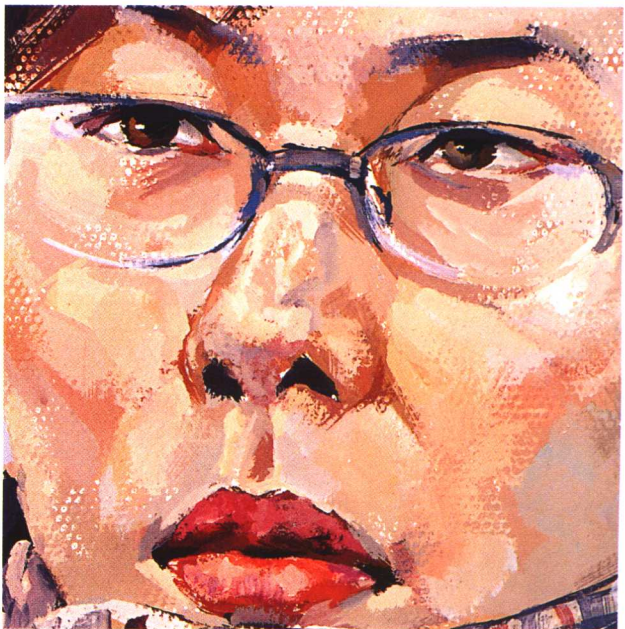
临摹、读画与写生三者结合起来，能够使你进步更快。

④色调在水粉肖像中的作用是什么？

画面的色调，是需要你对客观对象具有整体感受，寻找出总的色彩倾向。色调是人物肖像画中的主旋律。

⑤处理背景难点在哪里？

画背景要与人物头像同时进行，这样容易处理好颜色之间的相互关系，因为对于颜色的判断取决于环绕其周围的色彩。背景尽量处理得单纯一些，以突出人物主体。

干画法与衔接

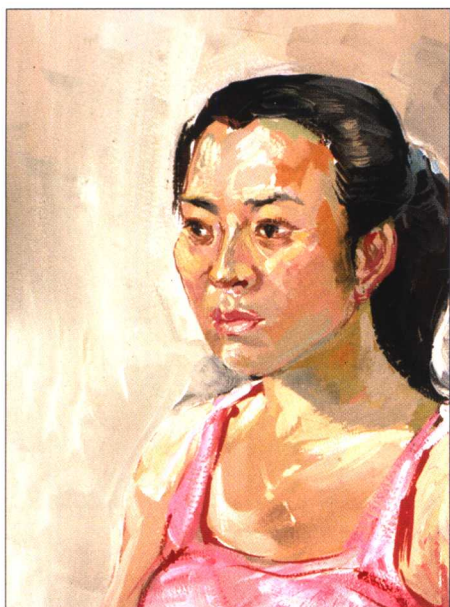

构图时需要注意什么

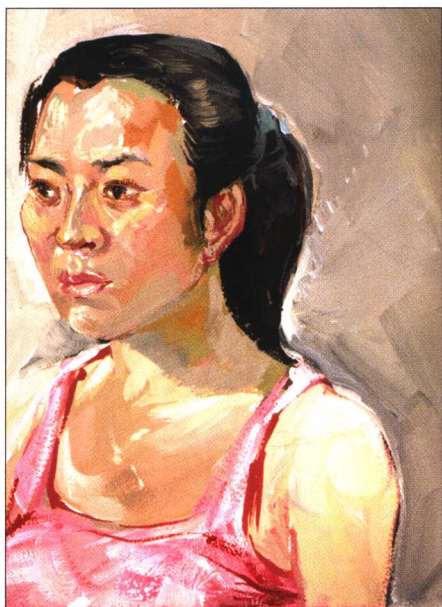
构图也就是常说的“经营位置”，这就涉及到：点、线、面、色块、黑白、形状和面积的大小等诸多因素之间的合理安排。在肖像画中，面部、头发、背景、衣服的色彩明度变化，形状和面积的大小以及眼睛的朝向都是要考虑的因素。总体来说，构图需要遵循平衡的原则，同时也要找到画面的视觉趣味中心，引导观众找到你所要表达的重点。

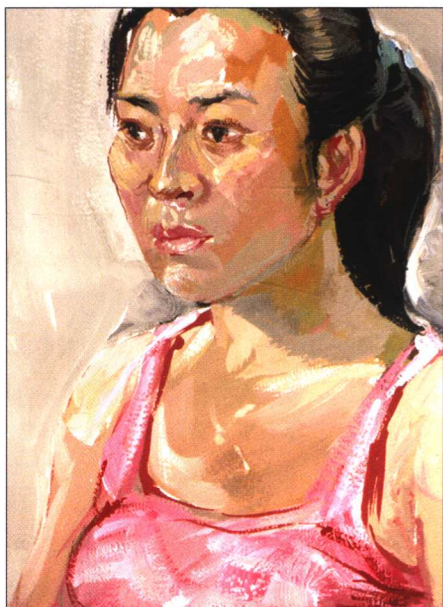
适中☑

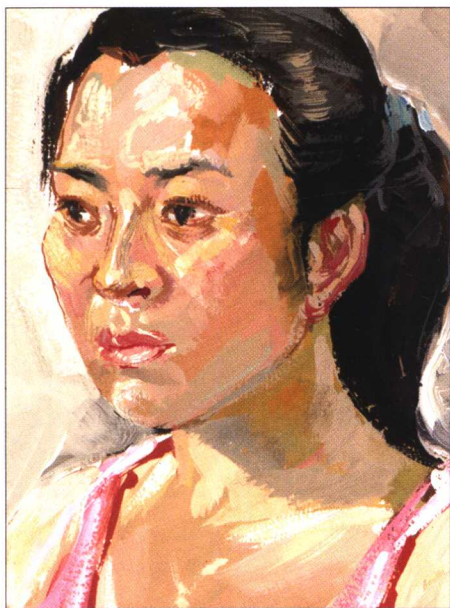
太靠后☒

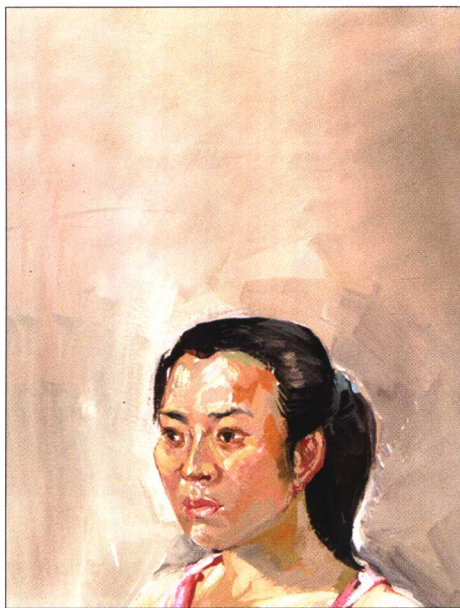
太靠前☒

太满☒

上面切的太多

头像太小

你认为哪种构图更好呢？
这里需要你的创新……

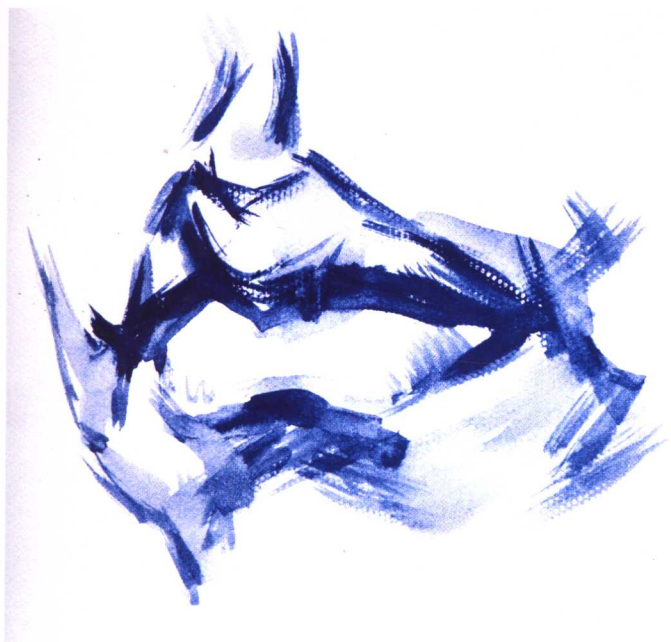
人物局部写生步骤

1. 嘴巴写生步骤

写生要点:

在五官刻画中，嘴部的造型是比较简单的，应当注意的是上嘴唇、嘴角、唇线间的关系比较微妙，这也是捕捉嘴部表情关键。对于下唇亮部的处理能够加强嘴唇的质感和润泽感。在嘴部，颜色应用调合后的红，特别要注意上唇和下唇之间色彩的微妙差别。

①用中号或小号水粉笔画勾勒出嘴部基本特征，要注意唇线和嘴角的特征，同时归纳出暗部系统。

②把握住大的色彩关系，注意整体的冷暖关系与局部的特征。

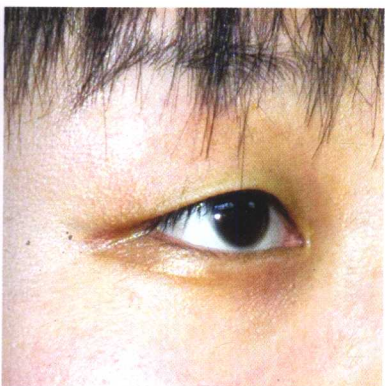

③进一步刻画，注意唇角、唇线、下颌的形体转折与色彩变化。

④调整画面，使色彩与形体达到和谐统一，画出唇部高光，表现出嘴唇的质感。

2. 眼睛写生步骤

写生要点：

眼睛是在肖像画中最重要的一部分，它是表达人物造型、情感以及画面效果的关键。在眼部刻画中，瞳孔、眼白、睫毛的处理需要娴熟的技巧。另须注意眼白的色彩，应是加入大量白的冷灰色，这样眼、脸部的冷暖关系就形成了。

①画出眼部基本特征，注意上眼皮的厚度以及眼睛的球体关系。

③用小号水粉笔调出冷灰色，刻画出眼部周围的结构和解剖关系。

②用赭石、普蓝、深红铺出暗部以及眉毛的基本形状，用大红、土黄和白调合后铺出眼部色彩。

④对形体和颜色进行调整，注意色彩大的冷暖对比。

3. 鼻子写生步骤

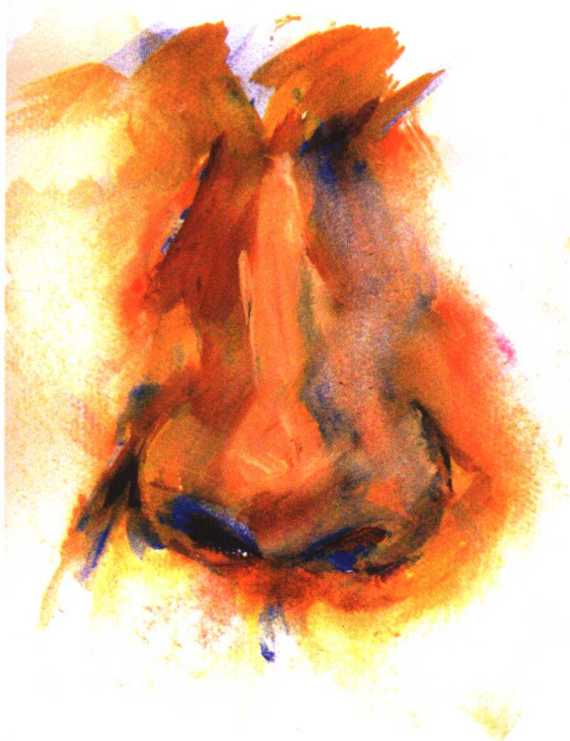
写生要点：

在五官的塑造中，鼻子的造型和色彩关系是最难以把握的。鼻子两侧形体转折的塑造、暗部色彩的微妙差别，都是刻画的难点。

① 用群青画出鼻子的基本特征，注意鼻子的形体结构关系。

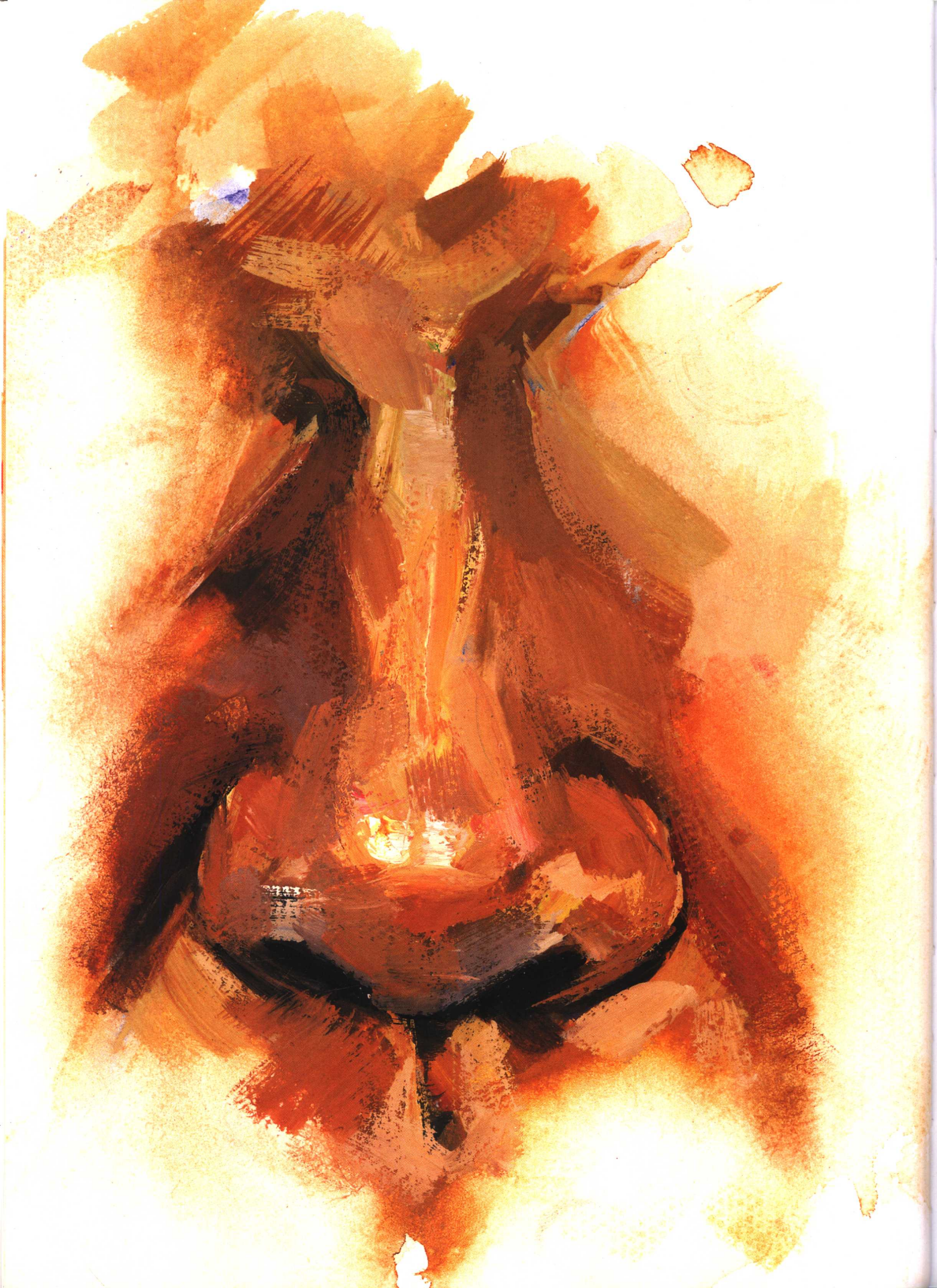
③ 用土黄、深红、白和少量的浅绿调合后画出灰部色彩。以白、大红、中黄三种颜料调合后，摆在鼻子的亮部概括出亮部的色彩。

② 调合熟褐、普蓝勾勒出最重的部分，以加强形体暗部的形象。

④ 用小号水粉笔提出鼻子的亮部，加强局部色彩和形体的和谐统一。

4. 耳朵写生步骤

写生要点：

在肖像画中，耳部的刻画是至关重要的。特别是在侧面及半侧面的肖像刻画中，它是处在画面最前端的位置。而耳部的描绘对于大多数人来说，又是最难把握的。在色彩方面，它较其他五官更偏暖些；在素描方面，应注意耳轮和耳部外形的主次关系。

①用普蓝勾勒出耳部的基本特征，同时用淡彩铺出大的素描关系。

③耳朵的色彩以偏红的暖色为主调，画亮部时尽量用笔干脆利落，爽快地表现耳朵的构造。

②先用重色铺出暗部。这时水分应多一些，调入适当的暖色，画出耳朵的色彩关系，留出亮部以便于进一步刻画。

④到接近完成阶段注意形色的整合。对耳朵的形体结构微妙变化可进一步表现。

