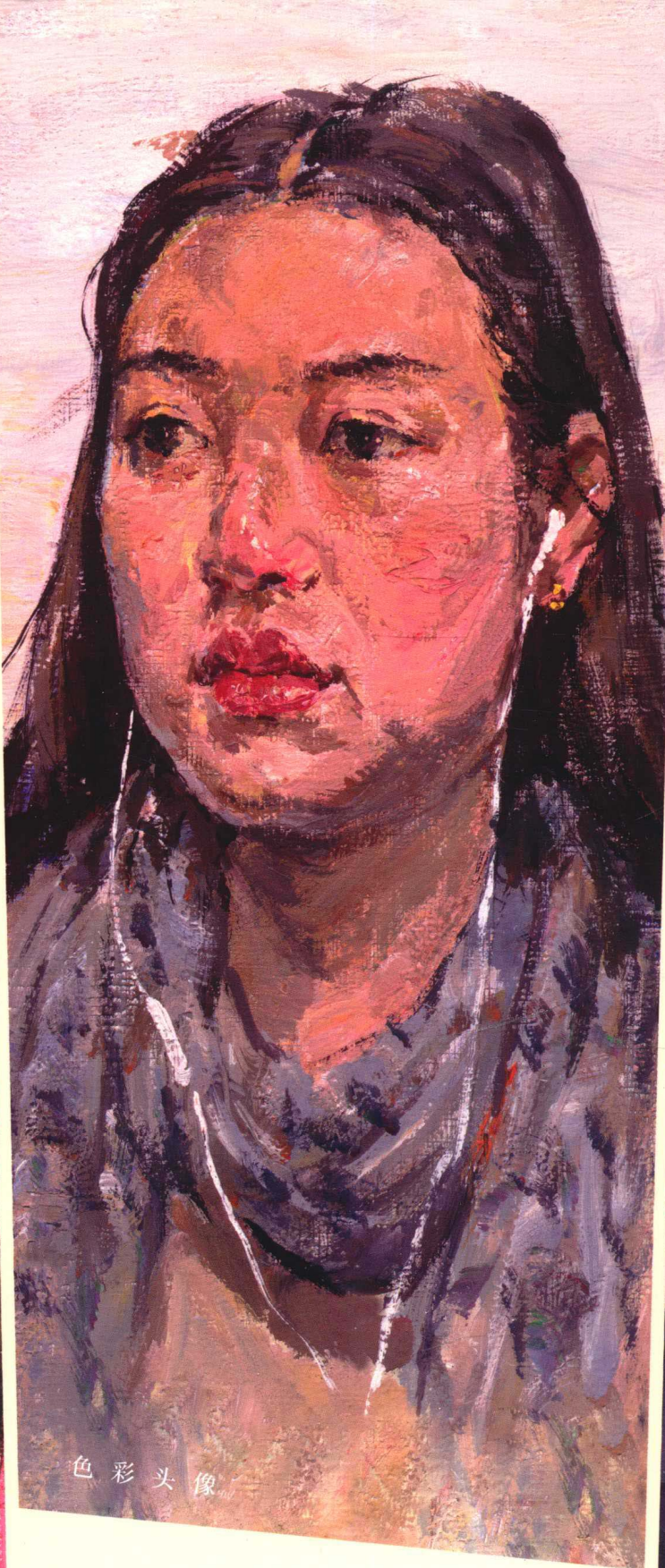

色彩全身像

色彩头像

色彩半身像

极限色彩

EXTREME

COLOUR

色彩人像高分临本

郭建军 沙伟臣
范久鹏 彭冲 / 编著

限量典藏

中央美术学院状元教程
色彩人像必备临本

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

作者简介

郭建军

毕业于山东艺术学院美术系油画专业。多年从事美术教育事业，资深美术高考教学专家。多年为提升美术教育水平和提高学生艺术素质做出了突出贡献。未来仍将带领美术教学的专业团队再创辉煌，取得更大的进步。

沙伟臣

毕业于中央美术学院雕塑系。多年从事美术高考教育事业，擅长钻研绘画教学的有效方法，制定严谨系统的教学计划。所教学生在历年高等美术学院的专业考试中都名列前茅，得到广大学生和家长的认可。

范久鹏

毕业于中央美术学院油画系第三工作室。从事美术培训事业多年，擅长色彩教学。历年培养的学生色彩成绩优异，特别是中央美术学院的色彩头像应试成绩突出，色彩状元成绩都在95分左右。

彭冲

毕业于中央美术学院版画系。多年从事美术高考一线色彩教学工作，擅长色彩应试教学。有一套完整的色彩专业教学理念。教学经验丰富，方法实用，学生色彩水平进步很快。教学风格幽默，示范能力强。

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cypilaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

极限色彩：色彩人像高分临本 / 郭建军等编著. —北京：

中国青年出版社，2014.12

ISBN 978-7-5153-2919-2

I. ①极… II. ①郭… III. ①水粉画—肖像画—绘画技法校

IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第266489号

本书所有色彩作品均来自北京“新意新象”画室

极限色彩——色彩人像高分临本

编著 / 郭建军 沙伟臣 范久鹏 彭冲

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521158

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

图书策划：田 野

责任编辑：张 军

助理编辑：李梦川 王世伟

书籍设计：六面体书籍设计·郭广建

印 刷：北京建宏印刷有限公司

开 本：889×1194 1/8

印 张：8

版 次：2015年1月北京第1版

印 次：2015年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-2919-2

定 价：59.00元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系

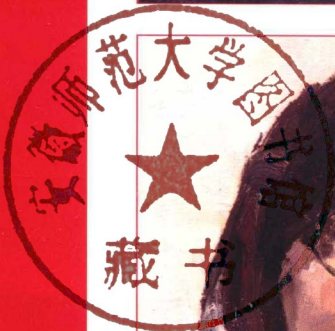
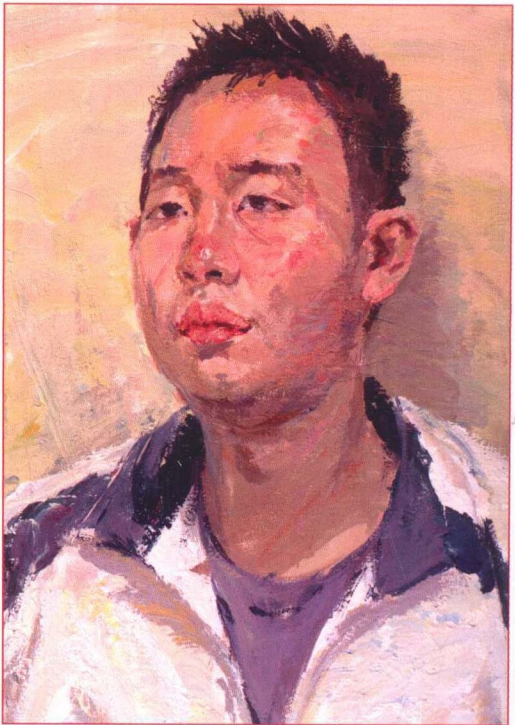
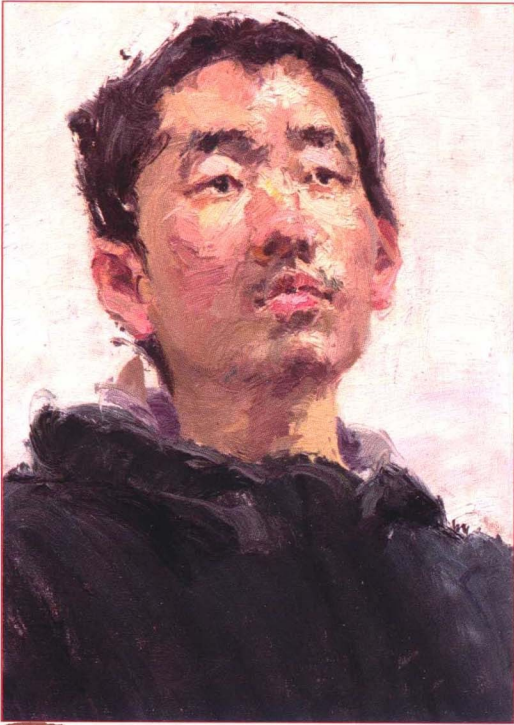
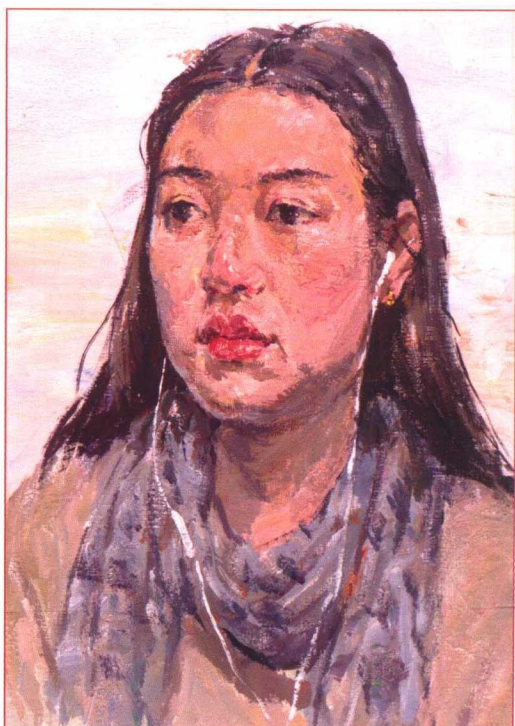
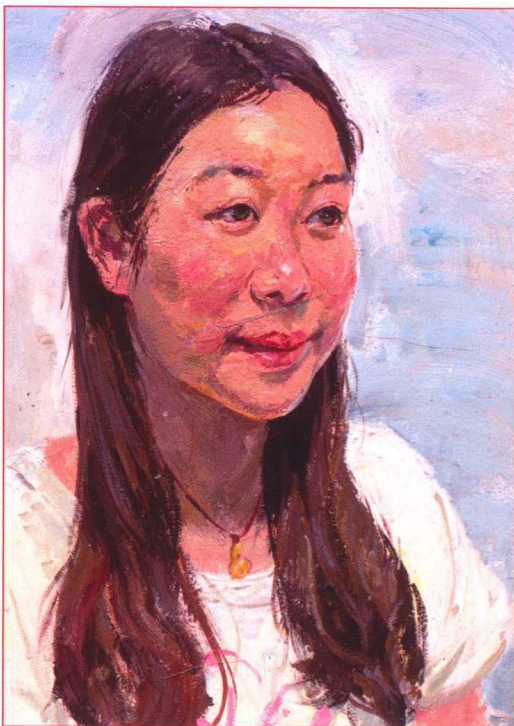
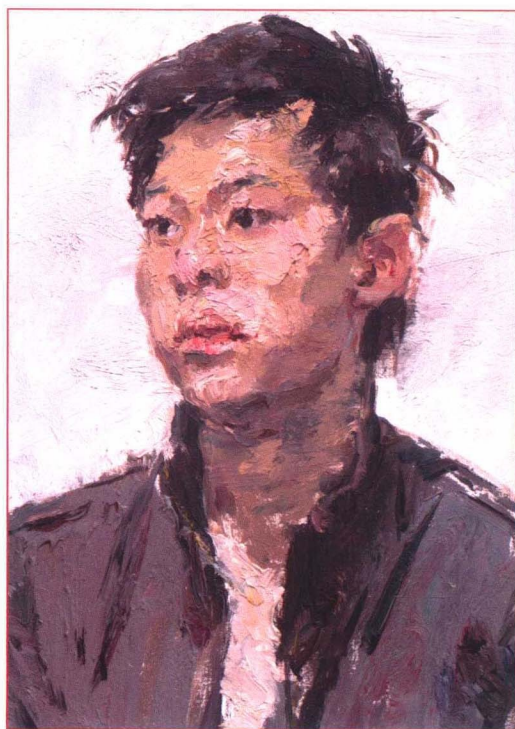
电话：(010) 59521188 / 59521158

读者来信：reader@cypmedia.com

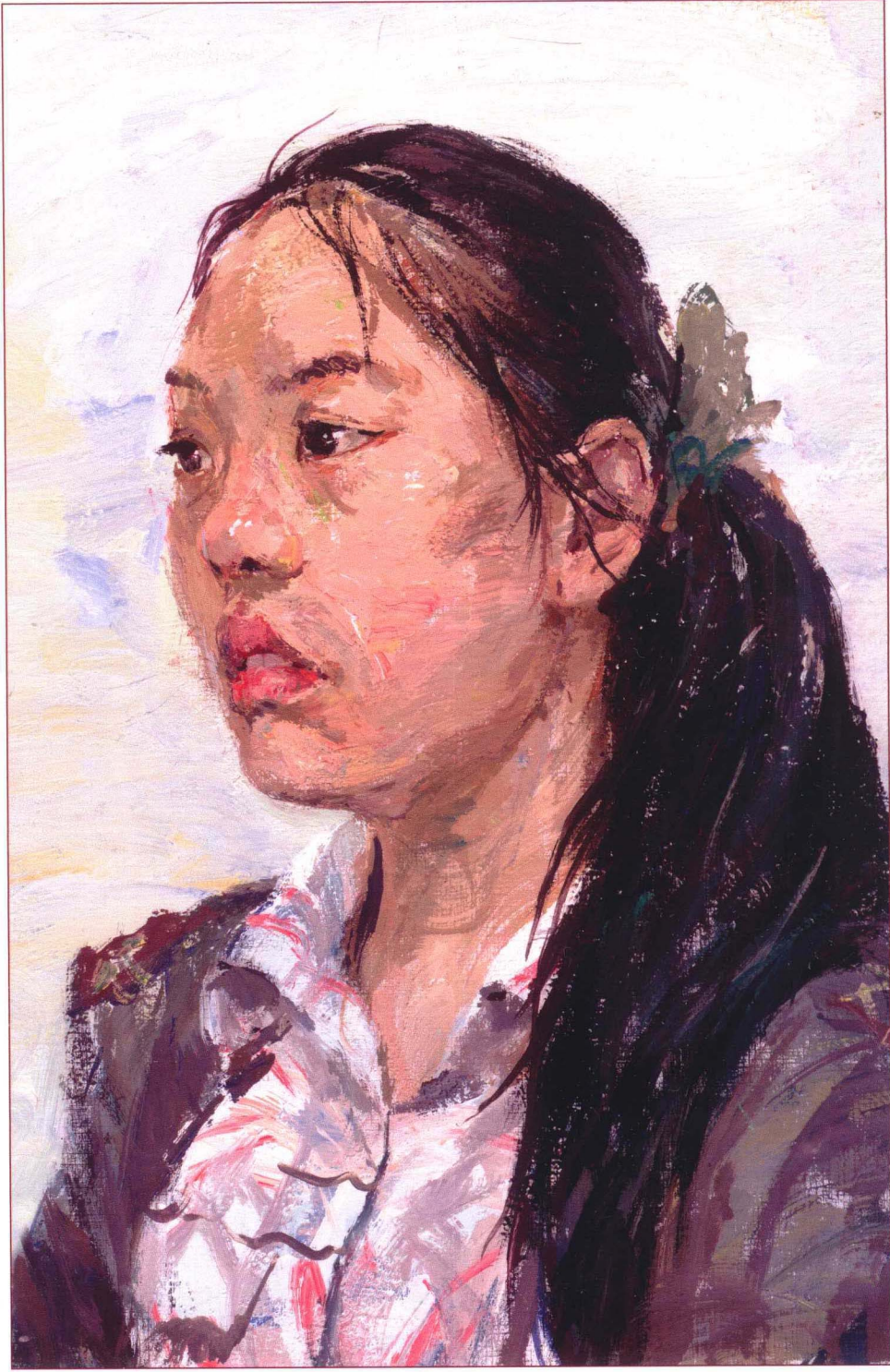
如有其他问题请访问我们的网站：www.lion-media.com.cn

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体

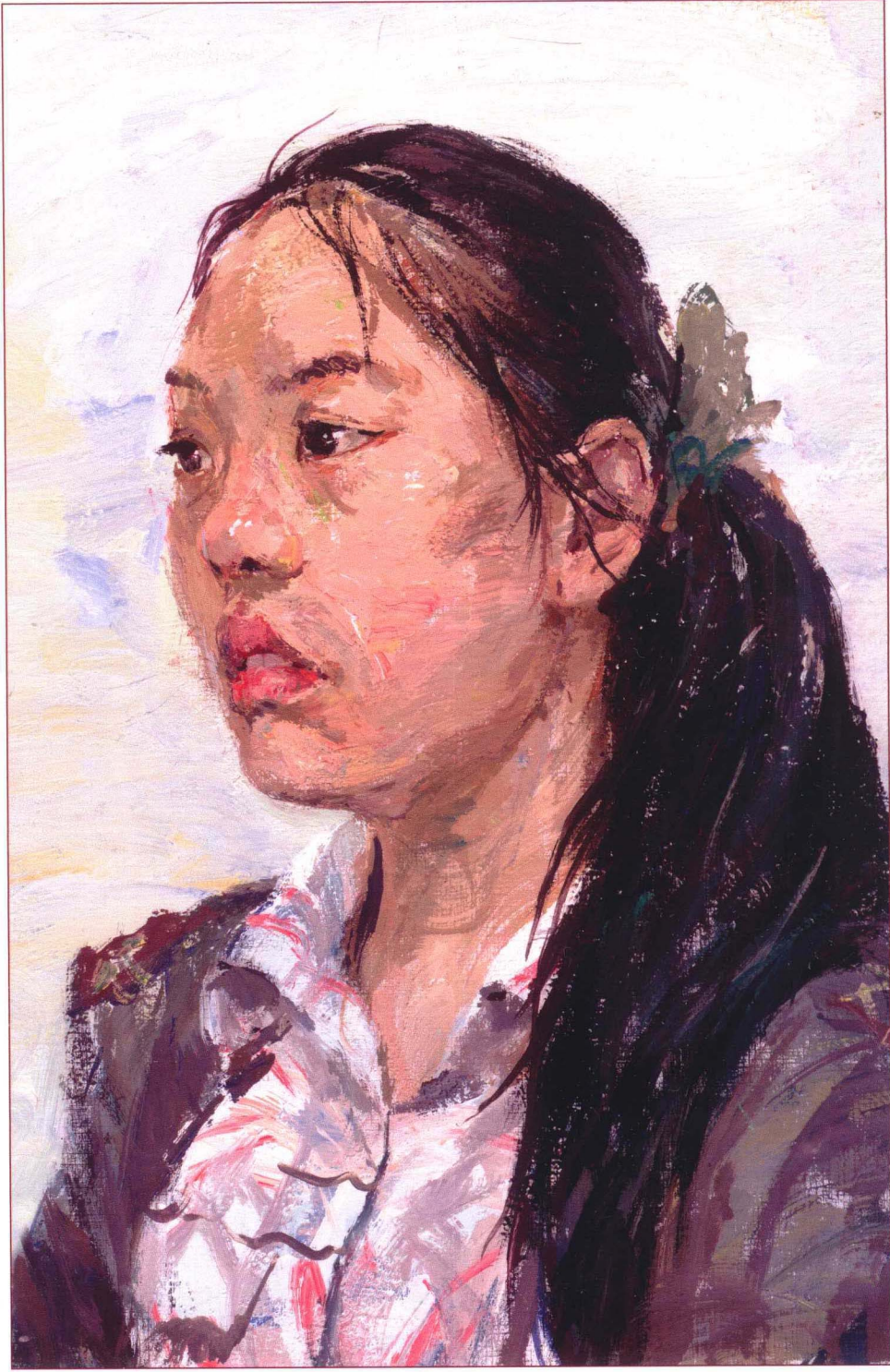
封面用字包括：方正兰亭黑系列

	目 录
第一章	色彩头像精讲与欣赏
	① 古典写实派大师作品赏析 2
	② 印象派大师作品赏析 6
	③ 色彩头像高分范例解析 10
	④ 色彩头像高分临摹范例 12
第二章	色彩半身像精讲与欣赏
	① 大师色彩半身像赏析 40
	② 色彩半身像高分范例解析 44
	③ 色彩半身像高分临摹范例 46
第三章	色彩全身像精讲与欣赏
	① 大师色彩全身像赏析 54
	② 色彩全身像高分范例解析 58
	③ 色彩全身像高分临摹范例 60

	目 录
第一章	色彩头像精讲与欣赏
	① 古典写实派大师作品赏析 2
	② 印象派大师作品赏析 6
	③ 色彩头像高分范例解析 10
	④ 色彩头像高分临摹范例 12
第二章	色彩半身像精讲与欣赏
	① 大师色彩半身像赏析 40
	② 色彩半身像高分范例解析 44
	③ 色彩半身像高分临摹范例 46
第三章	色彩全身像精讲与欣赏
	① 大师色彩全身像赏析 54
	② 色彩全身像高分范例解析 58
	③ 色彩全身像高分临摹范例 60

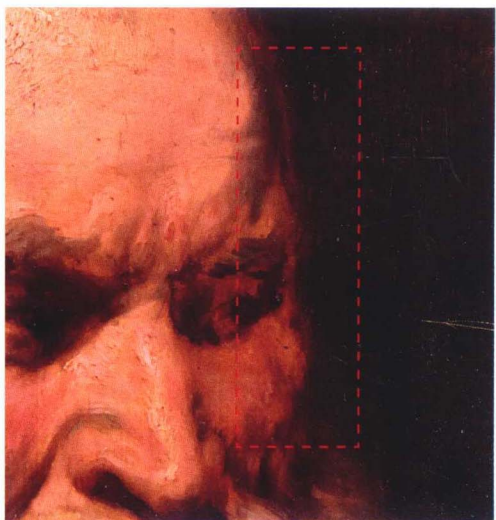
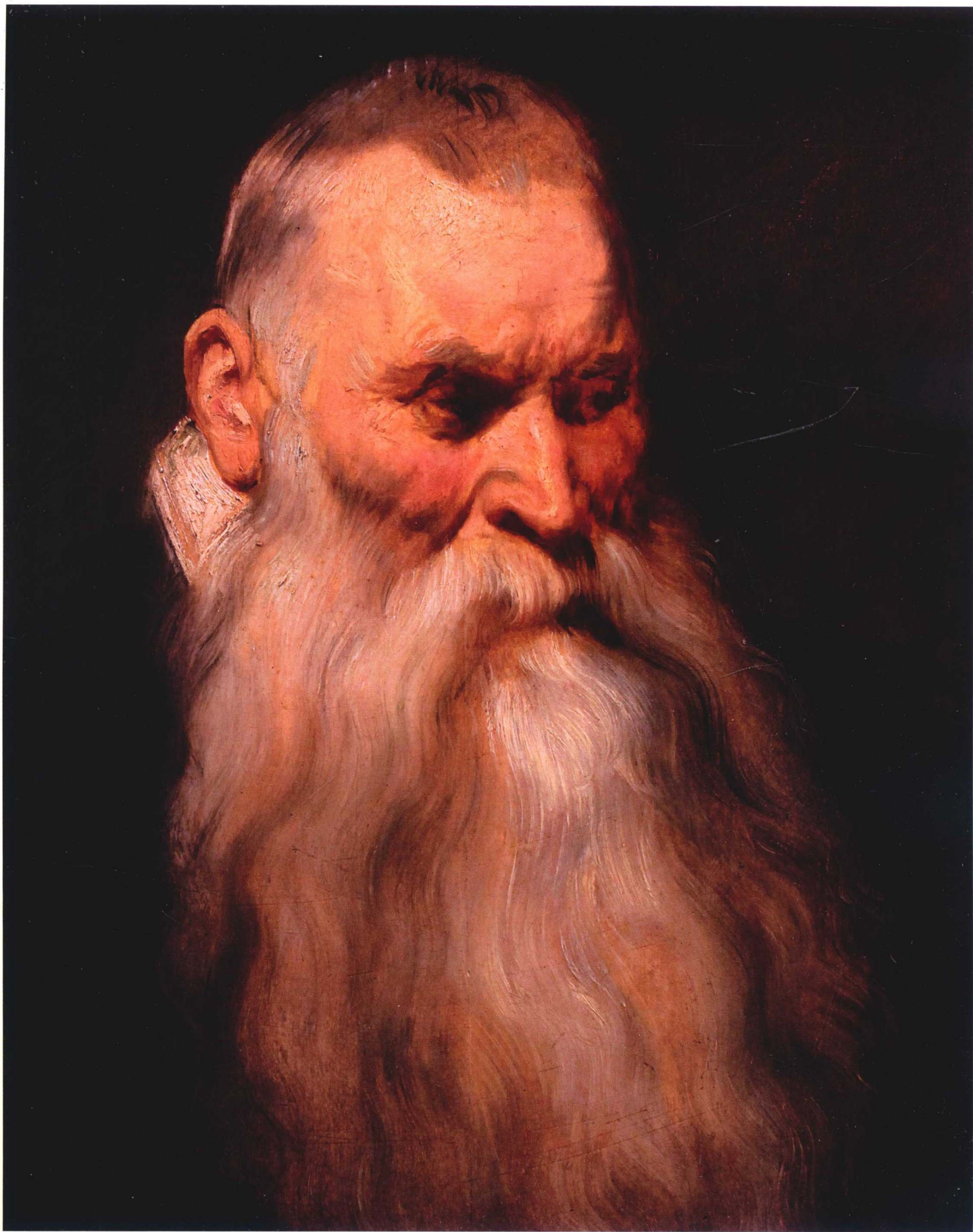

第一章

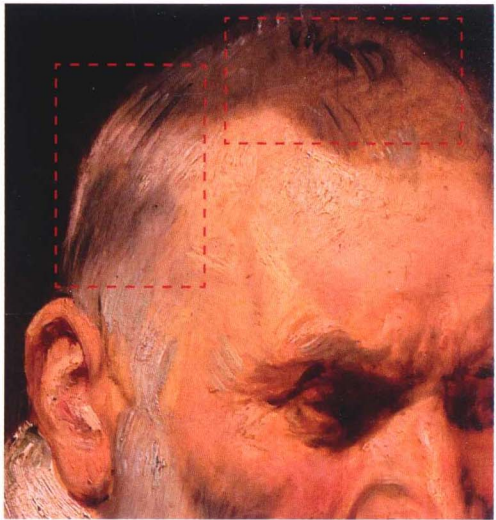
色彩头像精讲与欣赏

① 古典写实派大师作品赏析

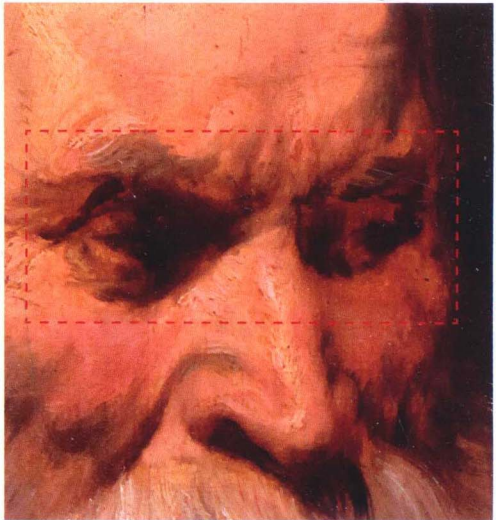
写实绘画在艺术形态上属于具象艺术，是绘画的一种表现手法。艺术家可以通过对外部物象的观察和描摹，通过亲身经历的感受进而再现外界的物象，这样的艺术作品符合观者的视觉经验，也为观者提供了感官的审美愉悦。写实训练是绘画初级阶段必须经历的学习过程，特别是色彩头像初学者应该多欣赏大师的写实油画肖像作品，从中汲取营养，为自己的色彩头像和未来的艺术学习道路打好基础。

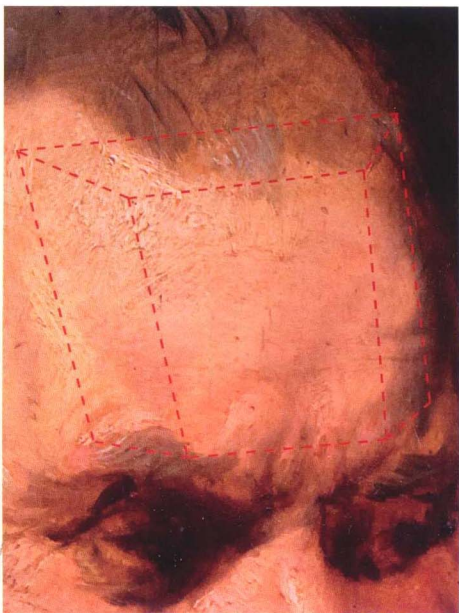
注意背景色彩和肤色的色彩对比关系，既要突出人物的肤色效果，还要表现得透明，这样空间感才能加强

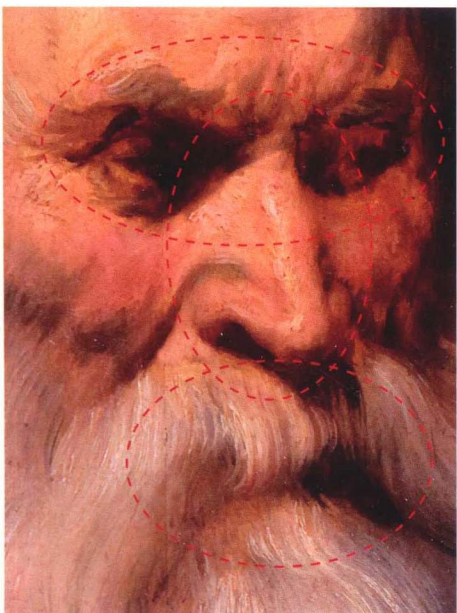
头发的色彩变化非常丰富，一方面加强了画面的真实感和完整性，另一方面进一步突出了头部的形体感

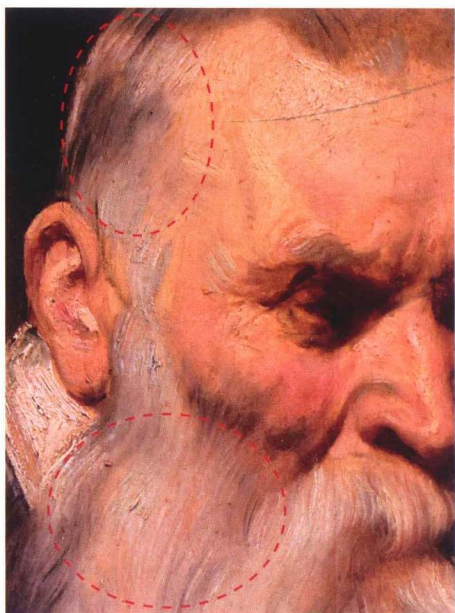
眼窝暗部处理得很暖，甚至是比较纯的暖色，画得也比较薄。这样眼窝凹进去的空间感才会更加明确

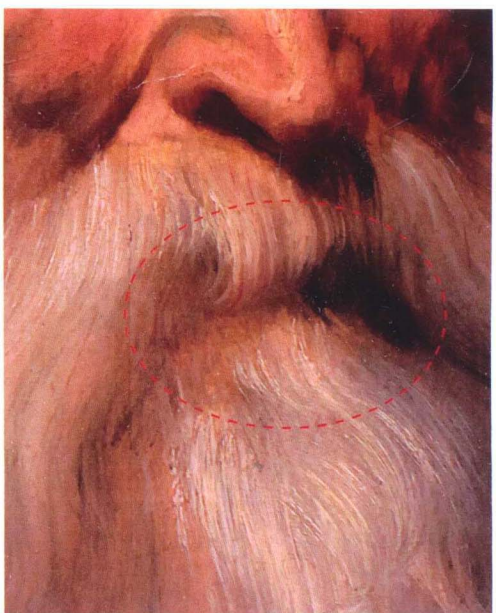
额头是直接受光的，因此整体会比较亮。从左到右的色彩变化微妙，使得体积感加强。结构准确，塑造结实

五官是人脸最重要的局部细节，不仅要和模特的特征相似，还要进行适度的夸张，这样画面更加生动

胡子和头发的处理手法接近，一是要注意分组表现，二是要注意起伏表现和体积塑造

嘴唇的细节被胡子遮挡，但是通过细节表现，能够非常清晰地感受到嘴的体积感。胡子的表现非常灵动，一方面突出了质感，另一方面也加强了画面的生动性和真实感

头发要想表现贴切，就要把握住明暗交界线，并注意质感和色彩的调配

高光的细节和色彩倾向要明确，大师作品就处理得很准确

眉毛的色彩变化相当细腻，注意和头发的色彩及质感的区别

嘴唇的体积感比较明确，要处理好上下嘴唇的色彩冷暖和明度关系

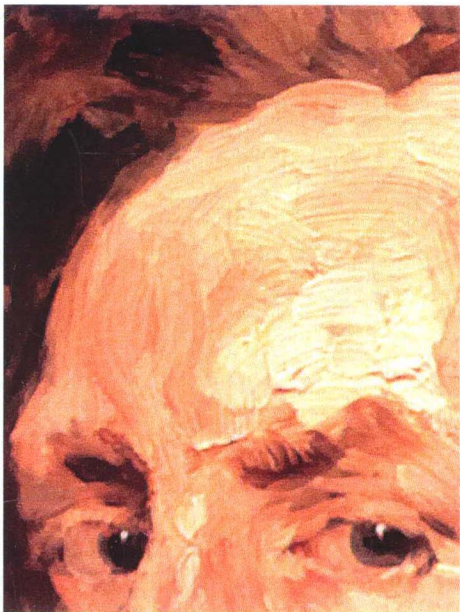
衣服的质感要表现得明确，是柔软还是比较硬，都要具体表现出来

头发要画得细腻，质感也要表现具体，注意和背景边缘的衔接关系

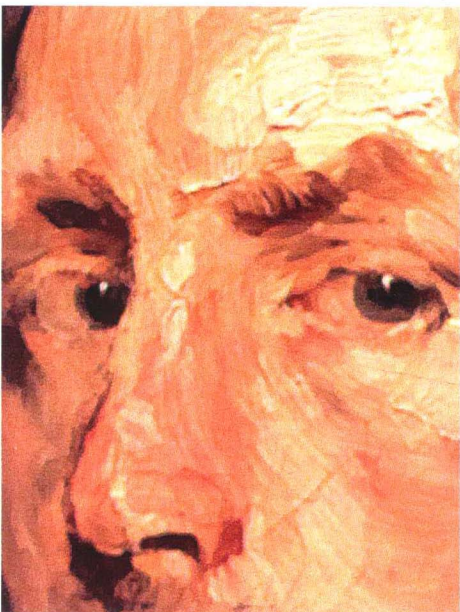
脸颊部分会暖一些，色相偏红润一些，但不能太红，体积塑造要饱满

古典写实油画的背景色彩比较重，为了进一步突出脸部，其色彩变化会相当丰富，注意整体色彩从左到右的细腻变化

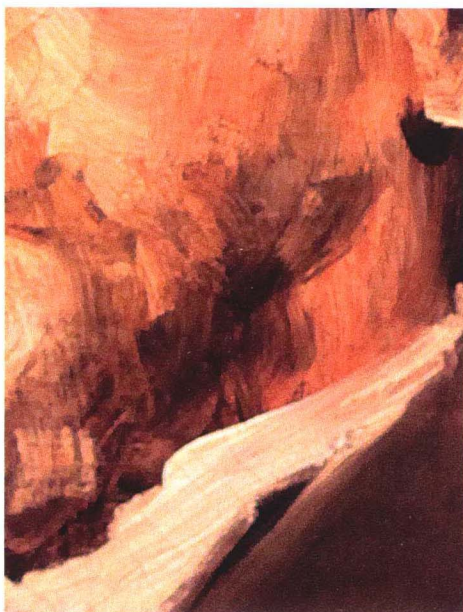
注意衣服和背景以及肤色的色彩关系，尽量要对比明确，和谐表现

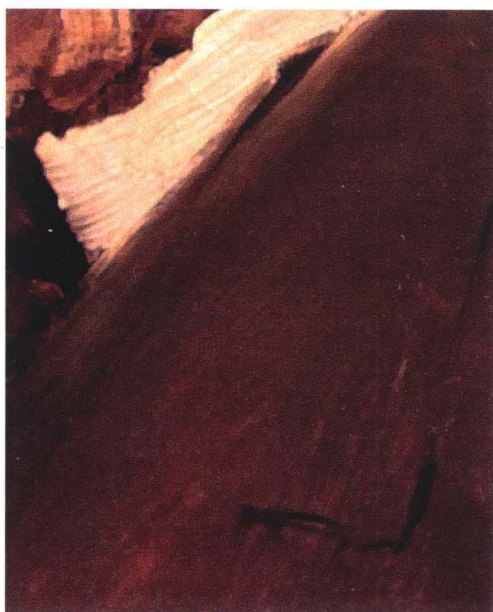
注意额头的色相关系，在整体肤色中，额头的色相会偏黄一些

眼睛要表现出人物的神情，高光和眼皮及眼角的细节表现非常具体

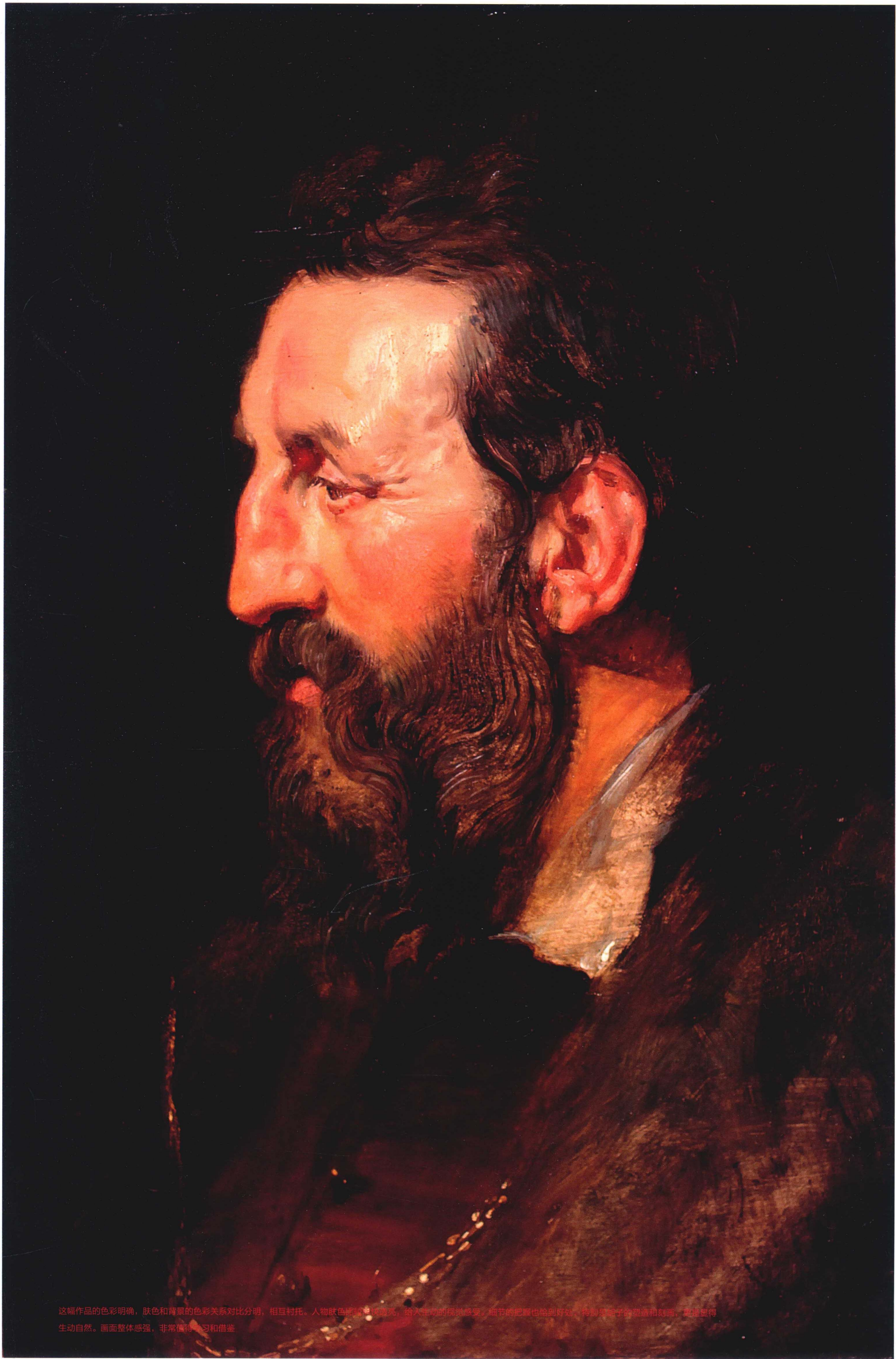

脸和脖子的衔接要自然，注意脸在脖子上的投影表现和细节处理

衣服受光可以画得厚一些，以进一步丰富衣服的质感和画面的细节感

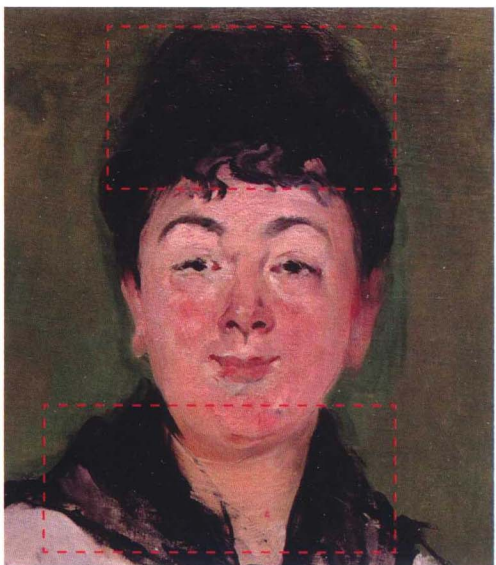

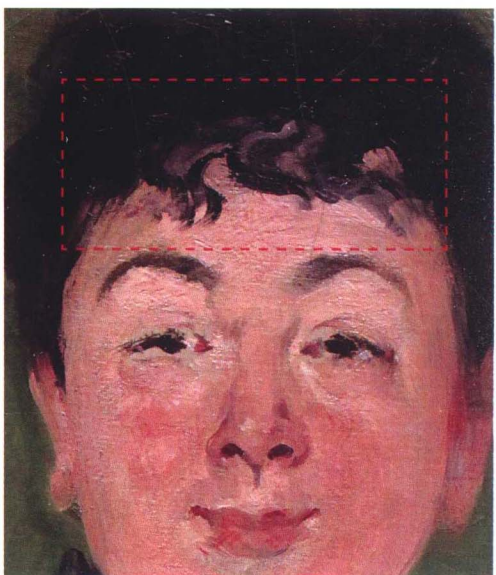
这幅作品的色彩明确，肤色和背景的色彩关系对比分明，相互衬托。人物肤色比较暖，给人主动的视觉感受。细节的把握也恰到好处，特别是鬍子的塑造和刻画，更显得生动自然。画面整体感强，非常值得学习和借鉴。

② 印象派大师作品赏析

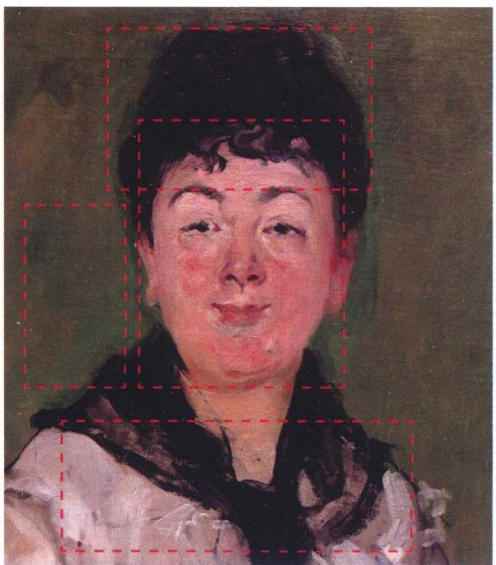
印象派产生于19世纪下半叶的法国。以马奈为中心的一批画家，如莫奈、西斯莱、雷诺阿、塞尚和毕沙罗等人，在反对学院艺术的口号下，以创新的姿态进行了艺术革新，并登上法国画坛。印象派强调画家对客观事物的感觉和印象，反对学院派的因循守旧，主张艺术上的革新。绘画技巧方面对光和色进行了探讨，研究出用外光描写对象的方法，并认识到色彩的变化是由色光造成的，同时色彩是随着观察位置、受光状态和环境的影响而发生变化的，并把这种科学原理运用到绘画中去。学习色彩头像，印象派大师的作品是很好的欣赏范例，要好好研究，举一反三。

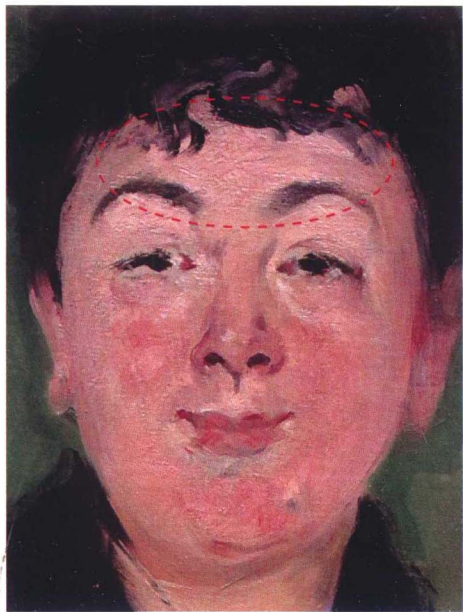
头发的颜色要重，这样画面的明度才能压住。还要富有变化，与衣领的重色要区别开

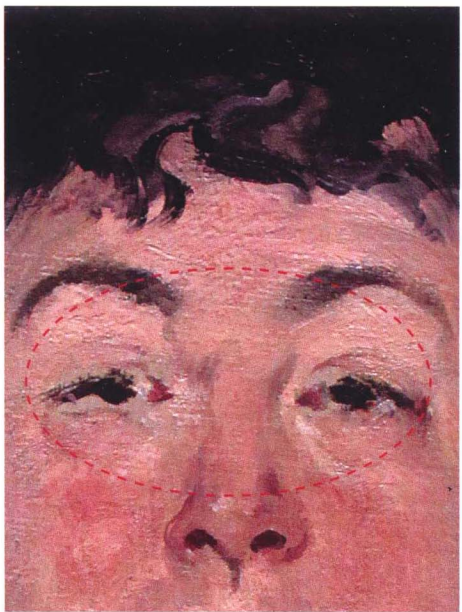
在表现面部细节的时候，精致程度不能超过面部的五官，否则画面的节奏会混乱

注意背景、肤色、头发和衣服这几块颜色的色彩关系，要和谐和自然，色调要明确肯定

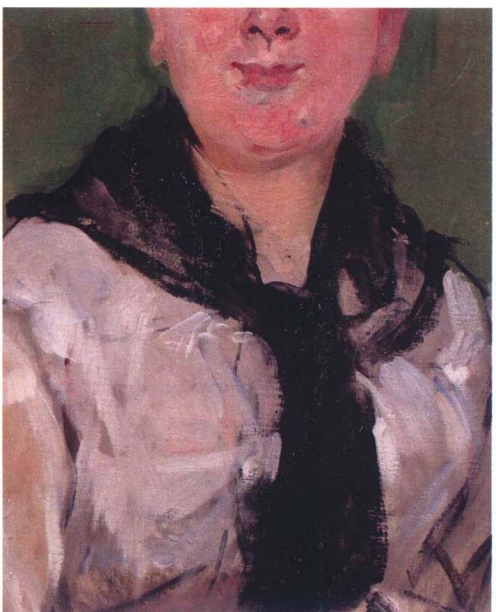
脑门受光比较多，会更亮一些，因为在脸的上部，受光也会更多

眼睛要表现得通透明快，给人生动的视觉感受，还要注意眼睛细节的刻画

嘴唇的色彩不要画得太鲜艳，要注意嘴唇固有色和体面塑造的关系

衣服颜色要根据整体色调来表现，该重的一定要重进去，还要区别于头发的重颜色。不能画得太艳或者太灰，也不能太亮或者太重

背景要表现丰富，但是不能“花”，大师作品就处理得很好，色彩表现恰到好处

额头的颜色要整体，但是也要注意细微的变化，这样才会表现出体积感

人的眼睛具有透明的晶体感，要表现出这种细腻的质感

胡子的色彩与头发比较接近，对比关系把握准确，表现细腻

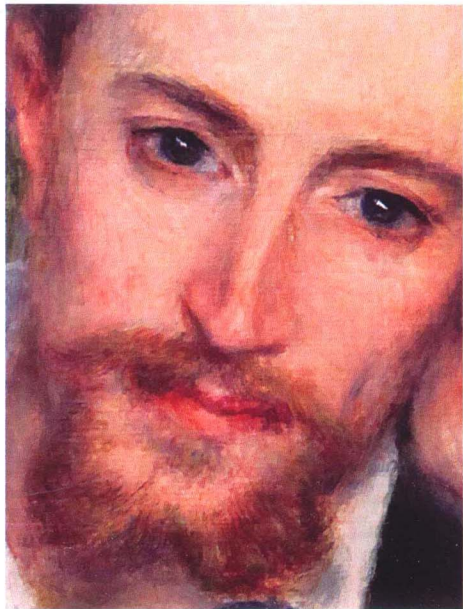
衣服亮部色彩与暗部色彩既要联系紧密，又要拉开色彩关系，这样才能表现明确

头发要画得细腻，质感也要表现具体，注意和背景边缘的衔接关系

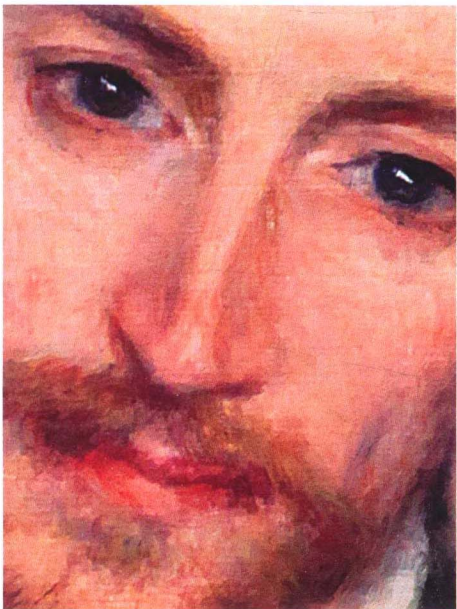
肤色处理得惟妙惟肖，变化也很细腻，非常整体和谐

白色的衣服不能简单表现，要有细节和细腻的色彩冷暖变化，否则会显得简单

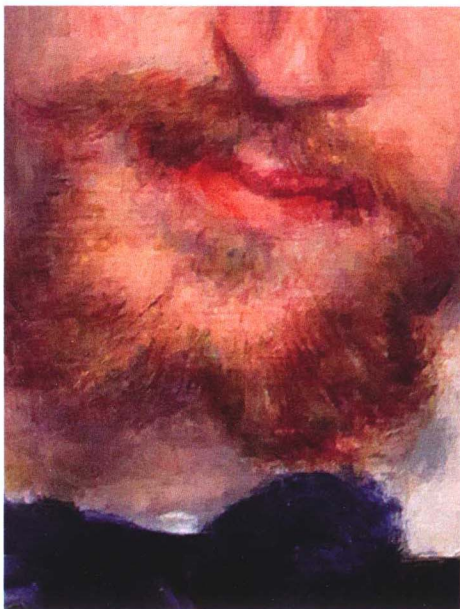
黑色衣服不能涂黑涂死，要能透气，有变化，不然会影响画面的色彩效果

色彩人像最重要的还有对五官的表现和刻画，这样才能使画面升华

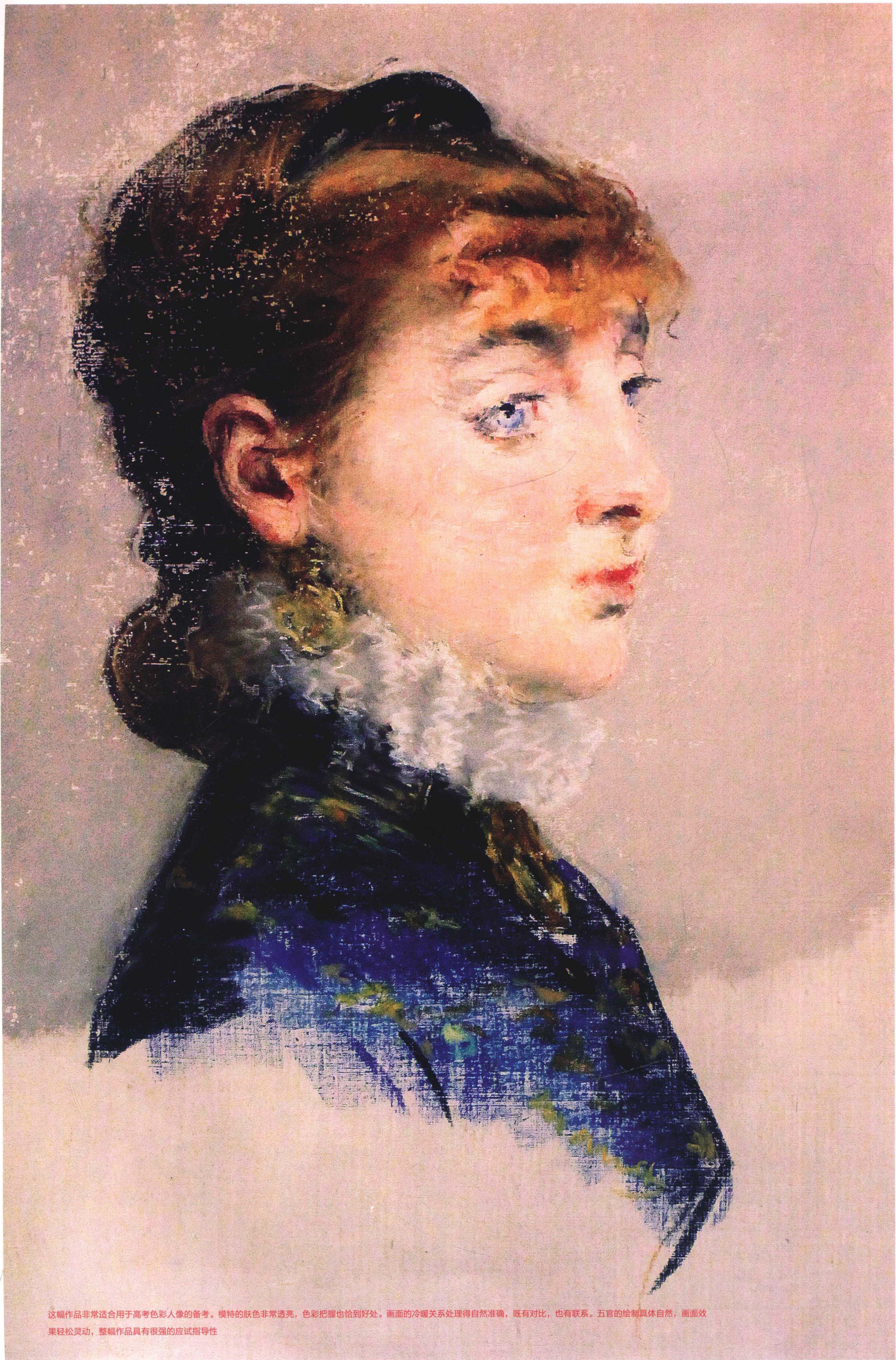
细节的表现一方面可以丰富画面的视觉效果，还能加强整体的完整性

下巴部分的色彩一般会偏冷一些，这与脸颊的暖色形成冷暖的对比

领结的色彩偏冷，明度和衣服比较接近，这也是细节的色彩表现

这幅作品非常适合用于高考色彩人像的备考。模特的肤色非常透亮，色彩把握也恰到好处。画面的冷暖关系处理得自然准确，既有对比，也有联系。五官的绘制具体自然，画面效果轻松灵动，整幅作品具有很强的应试指导性

这幅作品的肤色感觉很“润”，色彩处理也非常干净和细腻。用笔轻松自由，与形体进行了非常好的结合，虽然只是刻画轻松，但是塑造的效果很好。背景变化较少，进而突出了脸部的色彩，使空间感也比较强。衣服的重色变化丰富，细节精细但不失整体，色彩厚重但不失灵动。画面整体感好，完成感也很高

③ 色彩头像高分范例解析

色彩头像的绘制前提是对素描头像的灵活运用，在此基础上再加入色彩冷暖、固有色和环境色的表现，这样色彩头像才能画得结实、厚重。绘制色彩头像时，调和肤色非常重要，比较纯的色彩会出现在亮部和暗部的过渡区域。注意色相要明确，否则肤色会显“脏”。

画面的色调关系也非常重要，要协调脸部、头发、衣服和背景的色彩，以强调画面四大块颜色的关系。脸部会暖一些，背景会冷一些，头发重色会暖一些，衣服重色会冷一些。脸部的色彩区域是额头偏黄一些，脸颊偏红一些，下巴偏绿一些。要注意画面色彩的整体性和统一性，琐碎跳跃的颜色要归纳起来。

背景的色彩从左到右要有变化，不要画“平”了。画面节奏以脸部和五官为主，其他部分的刻画程度要弱于脸部。用笔注意要与形体的方向一致，总之要把正确的色彩放在正确的位置。

一般色彩头像的背景颜色会亮一些，这和考试的环境色有关系。建议可以偏冷一些，这样就可以和脸部的暖色形成冷暖对比

头发的色彩要明确和丰富，注意受、背光的色彩冷暖和色相关系，注意分组表现和笔触的变化

注意同一区域的色彩要变化丰富，这样塑造才能结实和具体，且不会简单

眼睛要画得有神，特征感要明确，不能太死板、太机械，要生动表现

鼻头要塑造得非常结实明确，结构感强，鼻底的投影也要透明一些

注意上下嘴唇的色彩关系，区别明暗、冷暖的细微变化

下巴的色彩会偏绿一些，也会暗一些，注意和脖子的空间距离要拉开

脖子的圆柱体积要塑造出来，不能画“平”，注意环境色对脖子固有色的影响

额头的色彩会偏黄一些，因受光较多，整个额头区域也是偏黄的色彩

眉毛的颜色不要太重，显得太“跳”，眉弓下面的投影也要表现得透明一些

脸颊的颜色可以表现得暖一些，加一些橘红色和夕阳红色

人中的细节要注意表现，因为人中是人脸中线的标志，要表现得准确和具体

口轮匝肌的体积感比较明确，要表现出肌肉突出的造型来

衣服的节奏要概括和舒缓一些，这样才能和脸的节奏关系拉开

衣服色彩要和肤色相互协调，不能相互冲突，要注意画面的整体色彩关系

有些色彩会起到调节画面的作用，使画面“破”一下，更加自然和生动

这幅作品非常完整，色彩关系明确，是非常经典的短期油画头像作业，对应试具有很强的指导意义。色彩厚重，塑造结实具体。用笔轻松，严谨不失潇洒。形色结合比较好。画面一气呵成，干净利索。符合中央美术学院喜欢的风格和表现，是一幅优秀的色彩头像高分作品

④ 色彩头像高分临摹范例

对于应试而言，要在短时间内完成一张优秀的高分试卷，色彩一定要明确，不能画“脏”了。造型要严谨，要把模特画像，画生动。调色要注意背景、头发、脸部和衣服这四大块颜色的关系，色调要明确。短期应试还要注意画面的“贯气”，不要多犹豫，要表现肯定，色彩要明确有力。最后的画面感要充分和完整，细节要统一于整体之中，一气呵成，酣畅淋漓。这些都需要靠平时多加练习，不断熟悉和加强对色彩材料特点及绘画技术的熟练程度。

