

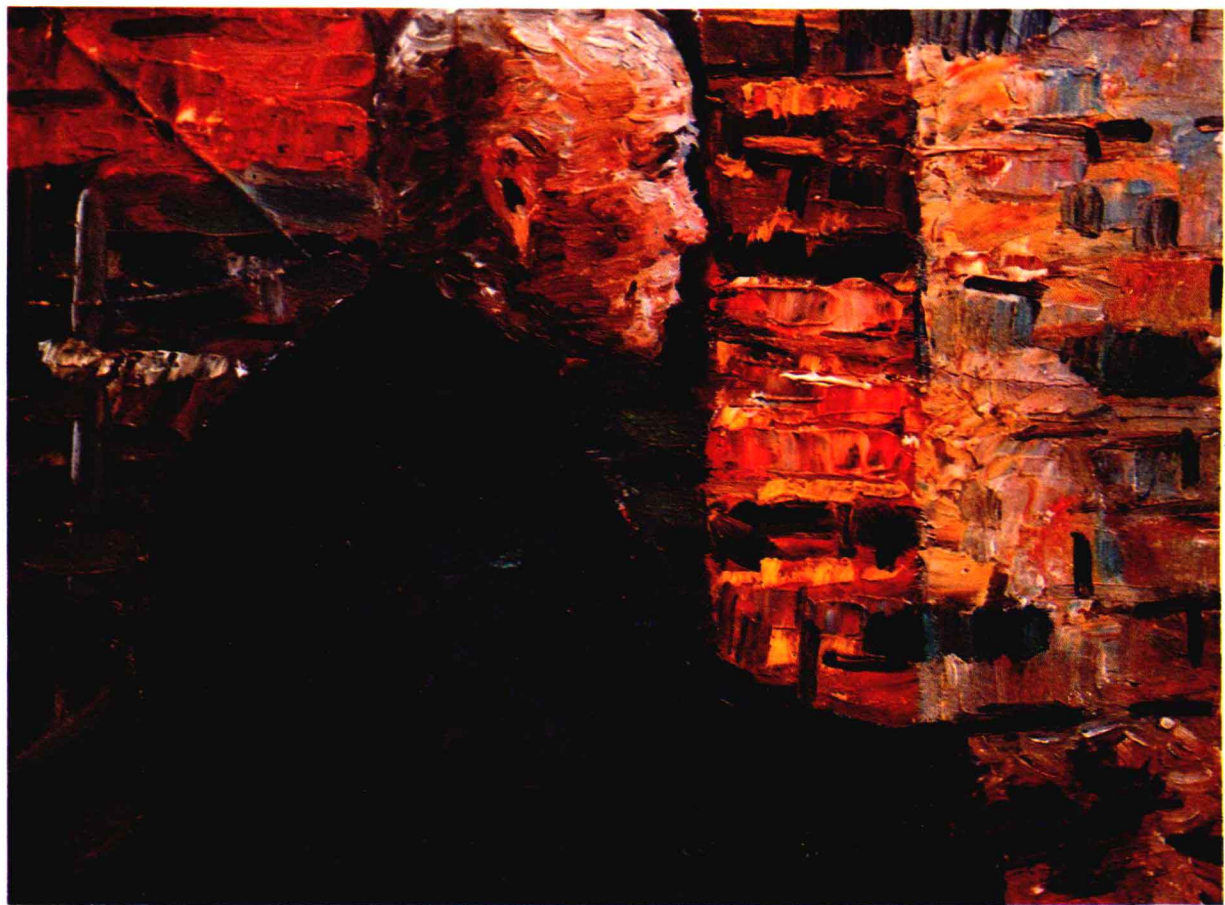
美术基础入门画库

周度其 著

色彩人像入门

广西美术出版社

作者简历

周度其，1955 年农历 11 月 20 日生，湖南湘潭人。1977 年毕业于广西艺术学院美术系并留校任教。1980—1981 年进修于四川美术学院绘画系，主修油画，1985—1986 年进修于中央美术学院壁画系，主修壁画。现为广西艺术学院美术系讲师，中国美协广西分会会员。

目 录

序言/1
一、语言——素描与色彩要素/2
1、素描要素。
2、色彩要素。
二、结合——素描与色彩相加/5
三、整体——观察方法与画面的灵魂/7
四、效果——不同材料与不同时间的区别/8
五、状态——情绪的专注与投入/11
六、完善——过程分程序的完成/13
七、琐谈——具体问题的认识/14
八、范画——作品的写生步骤/18
九、作品——读画与鉴赏/22

序 言

这是本色彩人像的基础入门书，主要介绍短期色彩头像、半身人像的作画常规和方法步骤。书以附图为主，文字为辅。图中作品多为生活中的短期写生练习，另有少量院校课堂写生。形式上以水粉、油画为多，也有少量丙烯、水彩。限于选题与篇幅，文字中回避了系统具体的素描、色彩知识，仅概括地、根据需要地作了些基本要求，然后以图例示范形式介绍了作画的基本步骤。作品欣赏部分或许因短期写生而带有一定的随意性和不完整性；又因是初级写生练习，可能缺少明显的个性风格。但此书主要供爱好者、初学者和立志报考美术院校的考生使用，所以附图中多数或许更贴近读者所需。

绘画中的色彩人像艺术是门无止境的艺术。几百年来，在这令人向往的领域里，不知产生了多少璀璨的艺术珍品，也不知出现了多少杰出的艺术大师。对刚起步的人来说，来日方长，任重道远。而“千里之行，始于脚下”，从这些最普通的基本练习入手，或许真能登堂入室，迈向那艺术的高山之巅！

祝您成功——如愿以偿！

一、语言——素描与色彩要素

要素，一般指表现手段和形式语言。一幅色彩人物的构成支撑除了构图之外，主要就是造型追求与色彩表达。所以素描与色彩就是一幅色彩人像的基本要素与关键所在。

1. 素描要素

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，连起码的造型原理都不理解，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学习，掌握一些素描的基本常识与技能。要从画一些简单的几何形、静物、石膏像开始，进而画一些头像、胸像、半身带手的人像等。通过这些内容的素描学习，对人像的结构、形体及头与胸廓、骨盆、四肢的运动、扭转关系有了一定的认识与把握，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控制，同时对整体观念、比较观察都有了较深感受，

特别对生活中的各类人物的外形与个性特征的观察感受比较敏锐直接后，在这个基础上学习色彩人像就比较好了。当然素描学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（如图2）。

按理说，素描与色彩结合得最彻底的是人体作业。赤裸的人体其结构与造型是最外露最直接的，而人体的颜色也最微妙最丰富，不仅头部而且全身都在研究与表现范围内。所以美术院校的油画专业人体作业占了很大比重（如29页图）。能较完整地画出人体的形与色，再画人像及其他作业就轻松容易一些。但这有个循序渐进的问题，一般是低年级先画人像（更早的是先画静物），高年级再逐渐画人体。但其实二者可以交替。不过，人像中的肖像画则不是那么简单，不仅画面要求完整深入，而且形象的个性刻画要求甚高，绝非想画就能画好的。当然，限于条件与基础程度，初学者与高考试题中仍是以人像特别是头像作业为主。

图1

2. 色彩要素

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素一样,色彩也是构成人像的基本要素。色彩基础好坏与否对画色彩人物是至关重要的。色彩能力的训练提高可以先通过静物、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构成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分,产生一种新的具体的既区别又联系的色彩关系。

图 2

这种关系是丰富而微妙的。色彩写生,包括静物、风景和人物都应首先提高对这个条件色规律的理解认识与实际掌握。人物肖像画、一般习作性的头像写生都应适应这个规律的要求与制约。色彩关系的好坏与否,可以首先从这方面去评判鉴别。

(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互有差别。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正在于它带来了一场深刻的色彩上的变革与突破。

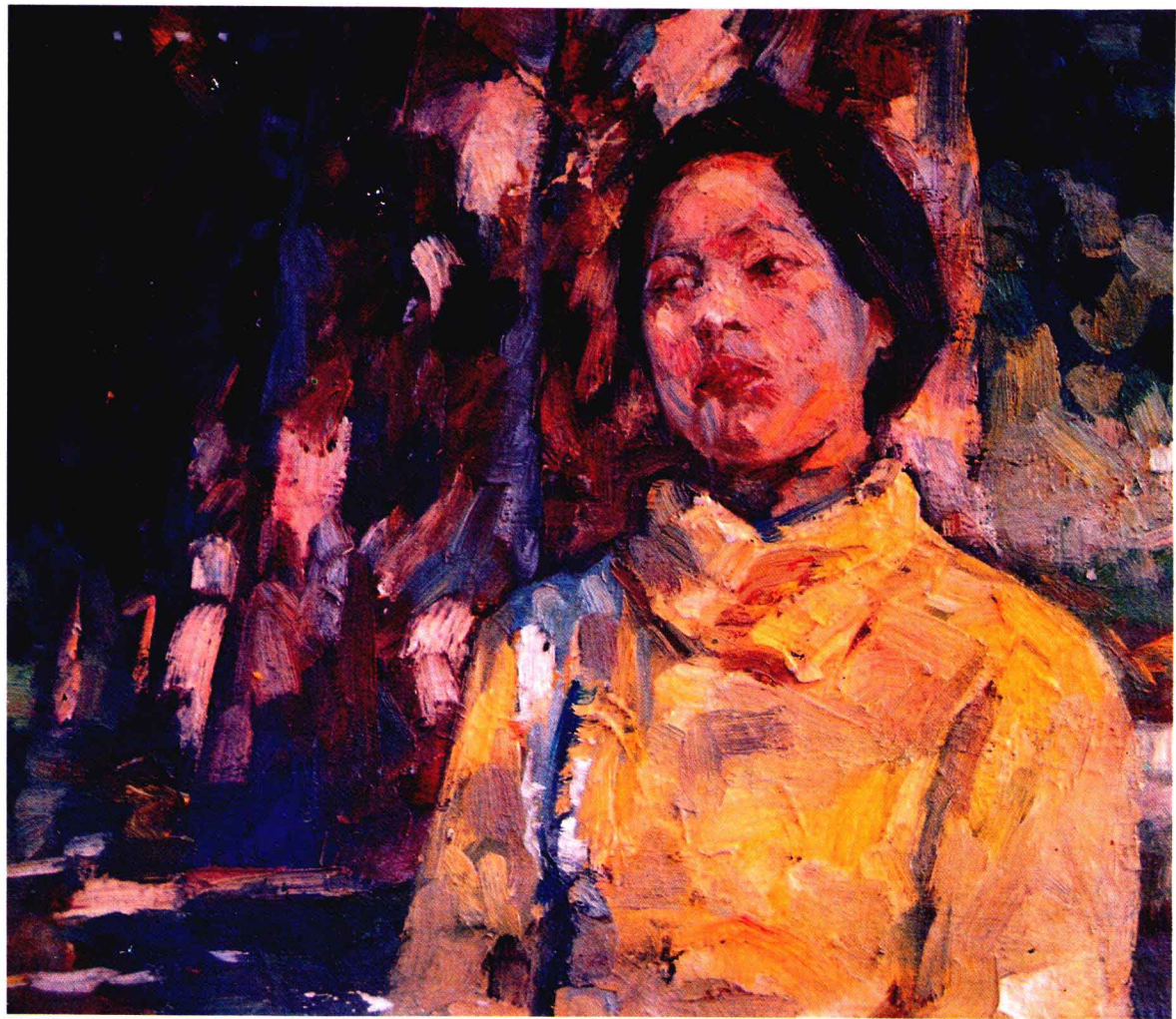
(3) **色彩对比规律及要求**——色彩对比在任何色彩题材上都是一致的。不仅静物、风景和人物,就是各类工艺设计、环境艺术都是一样的。色彩对比一般包括色相对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比,还包括补色对比、面积对比等。对比的作用是强化色彩关系与色彩效果。否则,画面就灰弱无力,从而失去色彩艺术的感人之处。(如图1)

图 3

(4) **色价规律及要求**——色价,有人称之为色彩微距。这在绘画上主要指的是色彩的具体性、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。像素描造型的严格性一样,色彩也有其严格性。静物、风景色彩有这个规律和要求,人像色彩也有这个规律和要求。这种色价规律在人像写生中的要求更高更难。因为人的肤色因人而异,各部位各段落又因部位的不同、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、色价高又互相不同,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。(如图4)

图4

二、结合——素描与色彩相加

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，既画出了素描关系又画出了色彩关系呢？初学者最大的困难就在于此。这里可以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。（如图3）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

察对象的色相、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。当然，在起稿定位阶段以较单一的颜色找到形状特征、结构位置和交界关系则基本是素描意义上的工作了。而在色彩关系铺出来并且进一步画具体后，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范围的任务。这几个环节实际就是素描与色彩的结合与相加，或者说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。打稿阶段的定位与最后阶段的修正以及中间阶段的色相色度的把握、明度的确定就成了素描与色彩结合的几个重要环节，应予以高度重视。而其他时间则可全力于色彩的判断、确定及修正调整。这就是问题的全部。（如图6AB）

图 5

图 6A

图 6B

三、整体——观察方法与画面灵魂

经过专门院校训练的学生和大学毕业的职业画家大都能体会“整体”二字的意义与价值，对一幅作品及其完成过程而言，这是检验专业训练与素养的标志。整体的核心是画面所有关系——形的关系、色的关系，互为依存、互相对比。在完成过程中各个部位各种关系互相关照

同步发展，甚至形式手法的统一都是整体要求的一部分。无论画什么，静物、风景、人物都离不开这个原则要求。它是一幅作品的保证，也是完成作品过程中的需要；不仅是素描的需要也是色彩的需要。作为素描与色彩高度结合的人像绘画则更是需要整体的观察与整体的表现。没有这点，一幅画就不成为一幅好画，一个画家就不能成为一个好画家，一个考生就不算一个好的考生。

四、效果——不同材料与不同时间的区别

就色彩人像而言，所谓材料区别主要指油画、水彩、水粉形式的区别。本来还应有丙烯和粉笔画。但用这两者画人像在我国还不太流行，在国外却是较高品味的表现形式。按完成效果来看，以油画为最正宗、最常见，也最具有表现力。它在塑造形象的深度上、作品的完善精致上，以及作品的保存上都优于其他形式。它以油质颜色及调合剂，在布或者板上作画，配上外框挂在墙上确是高雅无比。但其制作技巧与过程比较讲究，成本较高。所以有时不是所有人都愿意采用的。除油画之外，其次应为水彩画。水彩画轻淡明快，可画出很有意识与品味的作品，但一般不宜作充分具体的刻画，不便于表现有深度的形象。在表现人物的数量、场面上也远不及油画（历史画），它较适合小品式的、不甚完整但较高雅的即兴之作（如第10页下图）。但水彩画由于技巧上要求较高，不便反复修改，故初学者一般难以驾驭。而水粉画则不同，它虽在画种形式上不为正宗，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。作品完成后画面柔和滋润，很有趣味。加上它使用范围很广，各种实用美术设计几乎都离不开它，所以很容易为人接受和喜爱。当然它也有其工具材料的限制与缺陷。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，或画静物、或画风景、或画人物。当然也有人主张画水粉，特别是学油画专业的，其原

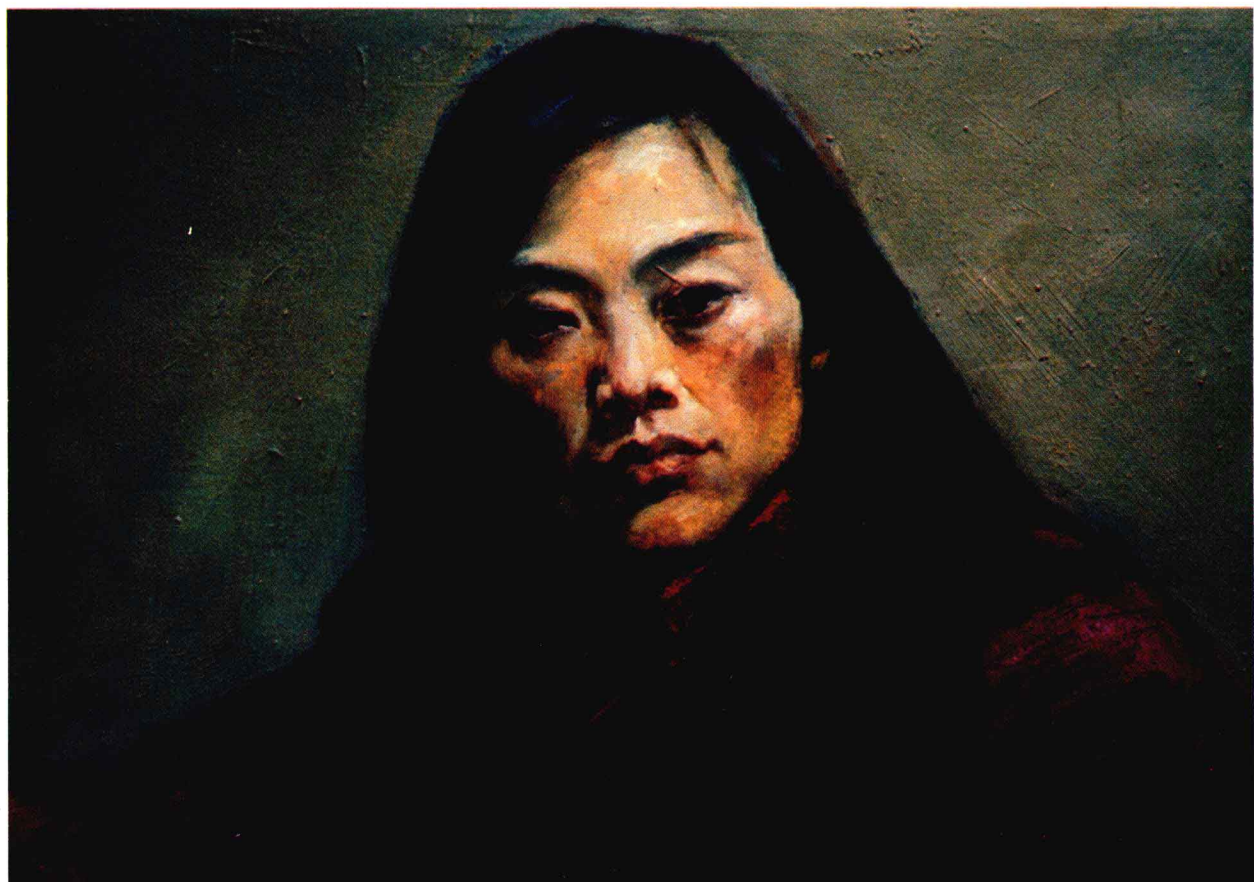
因是怕养成“粉”气的习惯及画油画也总像水粉的弊病。这有一定道理，但也不尽然。其实只要是造型与色彩关系对了，表达能力强了，工具材料制作技巧熟了，画什么都能画好的。

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。而其实这只不过是训练与作画的时间不同而已，无所谓什么习作创作的。有时所谓的习作比所谓的创作更有艺术性。但有一点是重要的，那就是必须画大量的生活中的人物写生，而且是短期作业（3—4小时为宜），有时甚至更短，类似速写性的都可以。这样做的意义在于可以保持一种激情与感觉上的敏锐。同时，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。

从创作角度上看，在生活中画大量的习作性的色彩人像，无疑是收集生活中的形象，作素材上的积累与准备，这应该是有价值的，尽管现在已经不太时兴了。

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区别，至于画面上的常规要求甚至作画步骤都是基本一样的。所以初学者不要对画种抱什么成见，而是应该根据经济条件与制作方便来决定是以什么材料来画色彩人像。

五、状态——情绪的专注与投入

画画的人或许都有这么一种体会：一张画画到一定的时候，就逐渐感到顺手随意了。在形色结合上，在表现具体的色彩感觉上，特别是某些起伏转折关系的把握上，比开始时轻松了很多。看似较复杂的颜色变化，既区别又联系的明度关系，色与色的衔接过渡等问题似乎很轻易可以解决。这就是所谓的进入状态。这个状态有时犹如神助，作画几乎随心所欲、运用自如。奇怪的是有时状态不来，竟连连不顺，什么都画不好，色彩出不来，衔接不上去，甚至笔都运不开，这其实也不奇怪。首先“状态”出来之前的画面大关系已经铺开，由此提供了形与色的可比较基础，稍作调整判断即可进

一步确定形色；其次是调色板上的颜色都拉开了，在拉开了的色彩基础上进一步调出更具体的色彩关系就变得容易了；最重要的是从感觉上、情绪上已进入了最佳状态——亢奋状态，这时精神已高度投入，除了画面与被描绘对象，其他的已充耳不闻、视而不见了。画画的人最需要的是这样的激情与投入。无论画什么，或风景、或静物、或人物，这时的状态是最难能可贵的。当然，还有一些纯技术上的问题，如在颜色未干时画衔接容易，而干了或半干时就难以接上。油画水粉都是如此。但是，在作画的开始和逐渐发展的过程中调节与珍惜重视这个作画状态并以此为契机一鼓作气、一气呵成，展开整个作画过程以致最后完成，这实在是搞绘画艺术的人特别需要的状态。

六、完善——过程与程序的完成

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与开始、中间、结束的制作过程，这就是以过程与程序的完成来达到某一类作品的最后完善——完成。因此，问题的关键在于明确过程中各环节的工作与任务，尽力去做、分阶段去做，最后总会有个结果的。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、形体的诸种关系并较严格地确定之。可以用单色，也可稍画些简单色块使稿子更清晰明确。但是更重要的是要准确，以严格的造型关系为之后的工作打下坚定的基础。

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。可漫不经心地、随随便便地铺。但要注意大的色块及其区别联系，仿佛在茫然之中去获得感受——虽不准确但却逐步接近。所谓状态的形成，在这阶段是很关键的铺垫。色彩关系中的极端色在这时就该确定，即最亮、最暗、最冷、最暖、最鲜、最灰的关系此时凭直觉画出来。由于形已确定和有所把握，所以尽可无所顾忌、大胆果断，宁过之而无不及。

第四是深入调整：由于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，形的色的关系一一展开，起伏转折，主次强弱，局部细节，一幅画由此进入完成阶段。最后依整体需要，去掉“花”，避免“灰”，加强主要，减弱次要，明度拉大些，纯度加强些，看似常规但却必不可少地调整画面。这样，在有限的时间范围内，将每一阶段工作按需分配，履行程序，完成过程，最后达到尽可能的完善，有时间限制的完善。

七、琐谈——具体问题的认识

常规的绘画教科书往往大同小异甚至枯燥无味。实际上有了一定的造型与色彩基础，有了一定的绘画经验后，困难往往落实在具体的问题上。能力与认识的提高有待于从一点一滴的事情做起。千里之行，始于足下，对初学者来说尤其如此。

1. **常规画法与风格取向：**现在时兴追求风格面貌，那如此这般的老实规矩的作画方法及最后效果是否还有必要？回答是肯定的。对还不会走的人来说，想飞是飞不起来的。在色彩人物画的画家中几乎无一例外地是从画这种 ABC 的东西开始的。就是凡·高、毕加索也都是这样。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。更何况美术院校考试在色彩人像上的要求几乎仍是那么几条基本规则。

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，但毕竟还是有个制约范围的。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

图 7A

的基本准则。再熟练的画家也不能违背这个前提。

3. **永远的比较与概括**：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；冷暖上冷与冷、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。

概括问题的重要是因为：绘画无法也没必要取代照相术。素描需要概括，同样道理色彩也需要概括。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块与色相、明度与冷暖上去归纳，因为色彩的表现力相对于造物主与自然界的真实是有限的，但却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。为什么说永远？因为绘画永远是绘画，是绘画就需要比较和概括，这是基本的，也是永恒的。

4. **形的回收与再确定**：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。这就需要在深入时进行调整与确定。这点必须有意地、冷静地去做去改。这种误差的纠正往往是细微的，一点一滴的，不仅要改正而且要进一步严谨确切。比如嘴角、眼角、眉弓颧骨、下颌骨的边线位置、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的准确性上。这个准确性是个关键，而这个关键又全在于各体块位置、形状走向、面积大小的肯定无误及其透视变化的准确到位。特别是画正面人像，

图 7B

图 7C

