

王智勇 编著

新
美术教学示范

东方

色彩头像

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

四、头发的颜色与体积感

在教学中,很多学生画头像时,头发处理的单薄、平板;没有空间感和色彩感,原因其一,色彩空间体积意识弱,或者是根本没有,必须加强这方面的意识;其二,头发的黑色掩饰了其色彩的明度,冷暖的变化;实际是这些关系都有,只是呈现不突出,对比关系比较弱,而且它们的变化是依附头骨的体积关系变化,只要认真的观察、体会,就会发现;另外,表现这些变化时,也不能夸大,以防破坏了整体效果,要着重把握分寸。

五、衣服与背景的处理

头像写生中头部结构色彩和五官神态是我们表达的主体。但衣服与背景的色彩也不能忽视的,因为它们和主体是主角与配角之间的关系,没有配角,主角就不会显得精彩和有力,我们画的头像多是复杂关系,如果没有衣服与背景在色彩的明度、纯度、冷暖起衬托作用,面部和谐而又变化丰富的颜色就不会显露出来。

关于美术专业色彩写生考试的绪语

一、各高校美术“色彩”考试的目的是什么?

1. 通过考试,了解学生对“写生色彩”的认识和理解的程度。
2. 体现学生对色彩表现手法的掌握或驾驭程度。
3. 了解学生的视觉“生理天分”,也就是看各个学生的视觉对色彩的敏感程度。

二、怎样才能画好“色彩”考试作业?

学生在面对考试内容,到完成作业,必须认真经过以下三个阶段或过程,才能画好每张色彩作业。

1. 理性——分析、比较、归纳(意识思维)阶段。

动笔之前,面对写生的内容,一定要有冷静的理性的思考分析过程,做到“有的放矢”、“胸有成竹”,才能动笔。

思考分析的内容:a 作业的构图、色调以及光源与所描绘对象的“色彩关系分析”;主要指物体的受光部分、背光部分的色彩倾向、明度对比、纯度对比的强弱排队、对色彩的冷暖关系、补色关系的分析确定。b 表现手法的选择:根据自己所掌握的画法,选择自己较熟练的又能适合充分表现描绘对象特质的表现手法。如:先湿后干画法、干画湿接法、装饰画法等。c 作画过程的顺序和时间分配。

2. 感性——作画过程中的热情、单纯、冲动阶段。

开始动笔后,要按归纳分析的既定方针,单纯的、热情的、冲动的把大的基本色调铺上,不要前思后想,左右徘徊。注意以下几个部分的色彩关系:a 明暗交接部分;b 暗部和投影;c 中间调子,即固有色部分;d 受光部分。

3. 理性——塑造形体,调整色调,加强主次阶段。

这个阶段是再回到理性检查画面上的不足之处和色彩关系表达不充分的加以修正和完善画面。

女学生 陈国庆

封面 女学生写生 陈国庆

构图饱满,简洁轻松的抓住了人物神态,笔法生动、色彩漂亮而且概括,高低纯度运用准确。

女青年

先湿后干画法

这种技法,有利于整体观察方法的训练,能迅速抓住第一感觉,颜色相互渗透,衔接自然丰富而微妙,容易抓住色彩的大关系,进行分析比较。缺点是:第一遍干后,颜色深浅变化大,作者首先要对颜色干后的面貌有充分估计,下笔色度要重。

1. 构图起形,画面分割应适当,注意头、颈、胸的体块关系,画准面部的基本形和五官比例关系。

2. 把纸面轻轻刷湿,用较饱满的颜色快速铺满背光、受光及中间调子的颜色,注意先从深色的背光部分画起,乘湿接上反光和中间调子的颜色,不要顾忌小形的失去。

3. 理性的分析、比较后,用较干的颜料刻画,丰富主要部位。

4. 完成图,加强或减弱画面的主次部分,调整不适合画面色彩整体关系的颜色。

女青年 王智勇

男学生

干擦调色法

这种方法是用比较硬的猪鬃油画笔，蘸较稠的水粉颜料，在画面上乘湿揉擦、调色衔接色阶；它的优点是：画面干后与作画时颜色变化较小，色感灵动活跃，不死板；但要求作画者：在动笔前对画面整体色彩归纳准确，这种方法适应对水粉色干湿变化把握不习惯的学生使用。

1. 构图起形：注意形体比例的准确性。
2. 从对象深色的背光部分画起，阴影与中间调子都要求湿画，可直接在画面上调色。
3. 再画背景、衣服和面部的受光部分以及高光颜色。
4. 完成图，调整画面颜色关系：加强和丰富明暗交接线的体积关系。

男学生 王智勇

老头

干湿衔接法

这是常用的一种画法，把颜色在调色盒里调准后，画到干纸上，在颜色未干前乘湿衔接第二笔、第三笔。这种方法，色阶层次过渡容易把握，笔触明确，块面感较强，但颜色的理性成分太多，画面色彩灵性差。

1. 构图起形：画准基本形与比例关系，确定五官的结构关系。

2. 从头像的面部、五官暗部画起，湿接深灰面的颜色，再画头发、衣服的暗部。趁湿画明暗交接线。

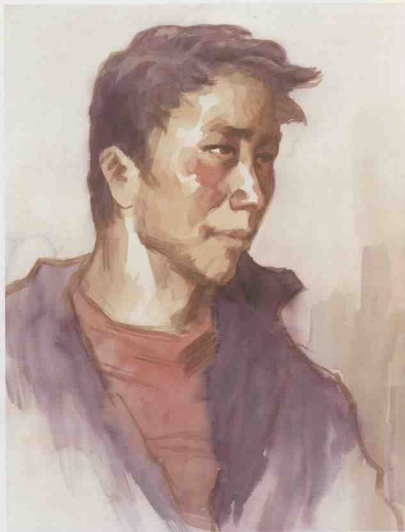
3. 然后画面部、头发、衣服的亮部颜色，铺上背景颜色来衬托主体。

4. 完成图：调整收拾画面的不足之处，强化五官的体块质感。

老头 王智勇

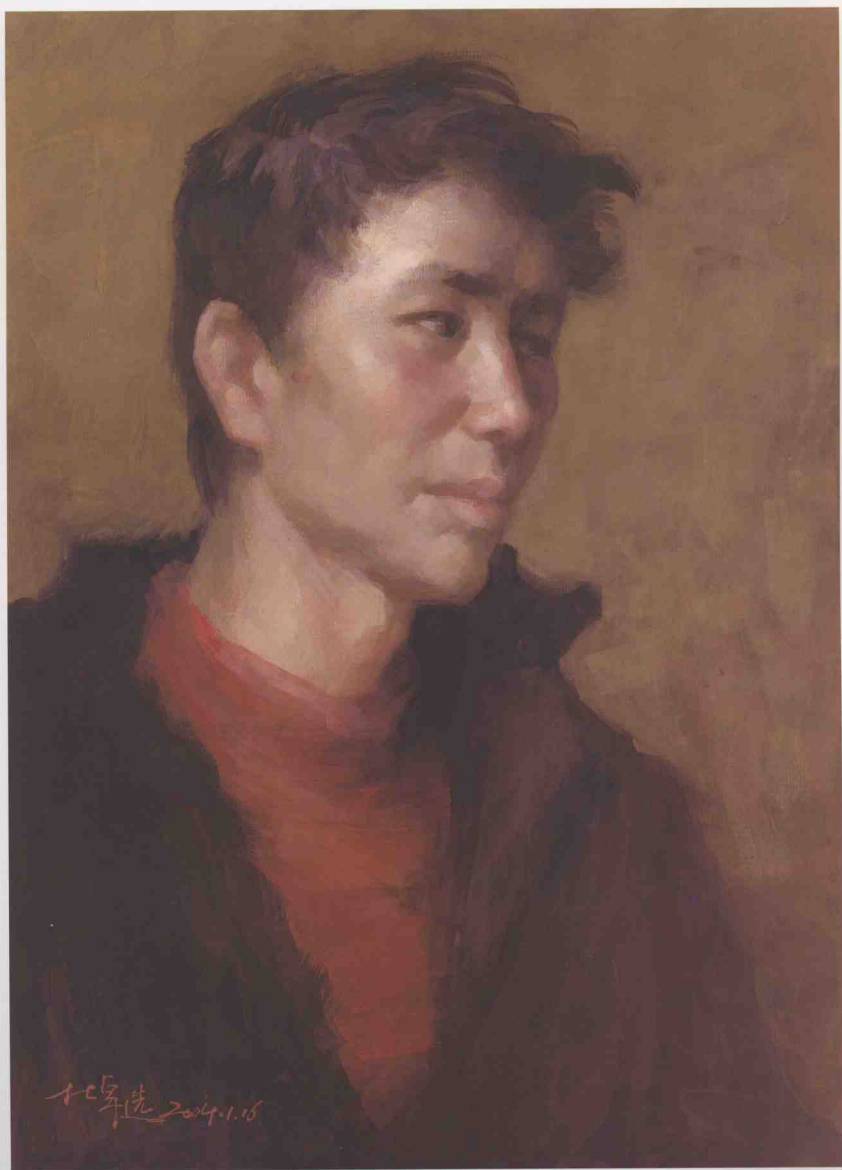
男青年

1. 起稿时抓住人物面部稍有倾斜并有一定仰视的动态特征,并注意观察体验人物的造型及性格特征,力求用简洁准确的线条表现出来。五官各部位的比例要求准确,要画出五官及两肩所产生的透视变化。

2. 用近似水彩画的方法,用湿画法大笔铺出明暗和冷暖对比关系,初步形成立体感和基础色调,对第一步骤画出的轮廓不要破坏,尤其是在画五官的时候应谨慎一些,为下一步塑造形象打好基础。

3. 颜色适量加厚继续深入刻画,加重脸的暗部及强化体积感,衣服的颜色也随之加重。同时铺出背景色调,形成较为具体的整体效果。这一步骤应为最后完成建构一个更为翔实的基础,所以要在造型与色彩方面同时逐步趋于完善。

4. 对面部、衣服及背景作全面的关照及表现,注重刻画好面部结构及肤色的微妙变化。借鉴荷兰画家伦勃朗的光影处理方法,衣服及背景较暗,仅脸的受光面稍亮,形成凝重含蓄的视觉效果。

男青年 杜卓选

士兵

1. 构图阶段：着眼点是确定人物的大小及位置。起稿时用简洁的线条勾画出人物的形象和动态特征，稍有倾斜的脸和肩可以打破平衡呆板，造成静中有动的感觉。

2. 对画面的基本色调应有所设计，对写生对象可以作某些方面的色彩变异，以本画为例，减弱迷彩服上翠绿的饱和度，使之融入和谐的色彩关系。在有色彩构思的基础上，开始用大笔湿画法铺出整体色调。

3. 一幅画由许多局部组合而成，要使画面色彩逐渐丰富起来，就要对局部作必要的描绘，但是不可不分巨细面面俱到，而要始终在照顾全局的前提下，对各个局部把握好主次强弱的节奏变化。

4. 用绘画语言表述军人的形象，往往会用硬朗的造型，肯定的笔触、沉稳的色彩以及强调勇武的表情等表现手法。但在写生时应着力表现出人物独具风采的个性，避免概念化。

士兵 杜卓选

女学生 陈金焜

女青年 陈金焜

冬季女青年 王智勇

冷调颜色丰富，面部暖光体现了画面的重点，用笔肯定、利索。

青年教师 王智勇

色彩丰富，冷暖和补色运用自然，光感、体块关系明确肯定，用笔轻松。

女学生头像 王智勇

人物造型严谨准确，层次丰富，但用笔有些拘谨。