

新

新世纪美术专业教材

深入浅出 / 阐明教学知识要点

全面指导 / 绘画表现技法规律

色彩头像

升级版

涂永祥 著

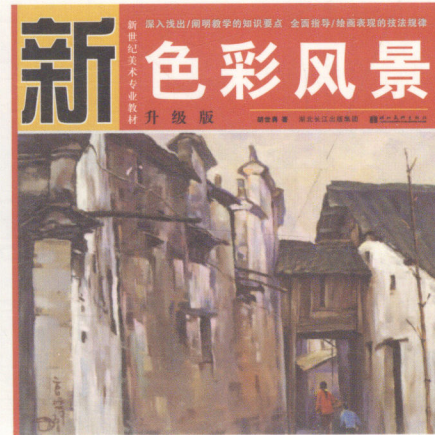
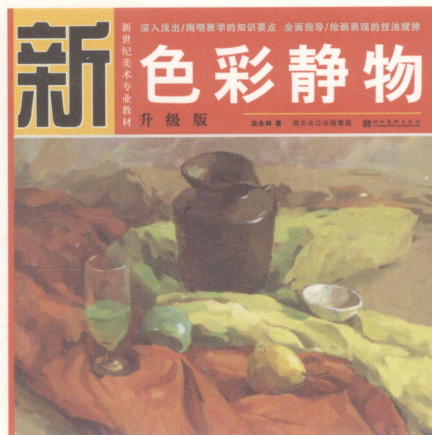
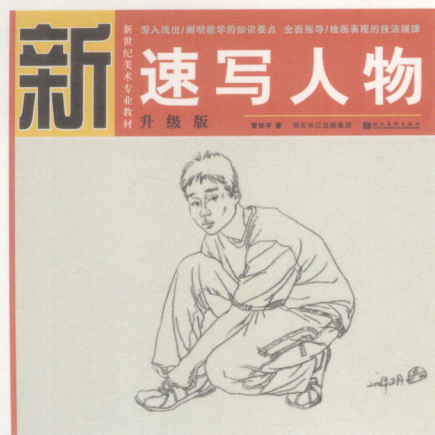
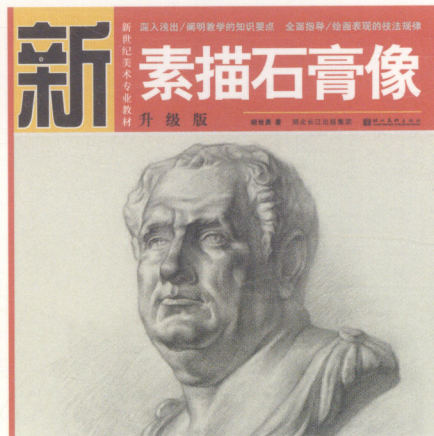
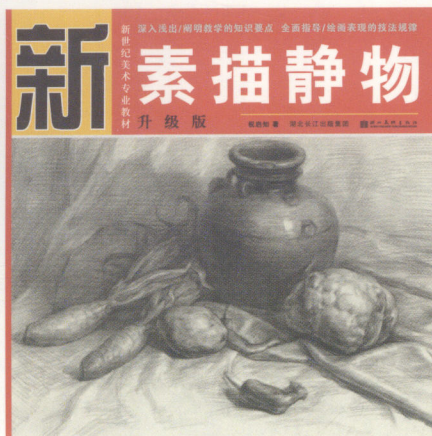
湖北长江出版集团

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

新世纪美术专业教材·升级版

丛书主编/胡世勇 装帧设计/孙琪 浩鹏 责任印制/程业友 责任编辑/戴建国

征稿内容：符合美术绘画基础教学与设计训练的内容，要求作品形体塑造严谨实，具有教学与训练的指导示范作用。

征稿范围：1.素描。2.速写。3.色彩。4.设计。5.美术与设计大中专教材。

稿件要求：1.四开尺寸以内的作品希望寄原稿。2.四开尺寸以上的作品，请拍摄清晰的120反转片。3.所有来稿注明同意出版发表和联系方式。

组稿编辑：湖北美术出版社高校教材事业部 戴建国 收

联系地址：武汉市洪山区雄楚大街268号B座 邮编：430070

联系电话：027-87679553 13995572128 E-mail:dai531@163.com

图书在版编目(CIP)数据

色彩头像/涂永祥著.
—武汉：湖北美术出版社，2006.12.
新世纪美术专业教材：升级版
ISBN 7-5394-1928-8

I.色... II.涂... III.水粉画：肖像画—技法(美术)—教材
IV.J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第148599号

湖北美术出版社出版发行
武汉雄楚大街268号B座18层

邮政编码：430070
电话：(027)87679522

武汉精一印刷有限公司制版
武汉德利彩印有限责任公司印刷

新华书店经销
印数：1—4000册

2006年12月第1版
889mm×1194mm 1/12

2006年12月第1次印刷
印张：3

ISBN 7-5394-1928-8

全套定价：65.40
本册定价：21.80

ISBN 7-5394-1928-8

9 787539 419282 >

前言

当今美术专业基础教育考察的主要是学生对绘画造型的认识与表现能力。具备较为扎实的绘画基本功，就能应付各种不同的考试。针对美术专业基础教学，重要的是通过系统规范的教学过程，使学生逐步认识和理解美术的基本知识与规律，掌握绘画表现的基本方法和技巧，只有这样才能造就扎实的绘画基本功。本套美术专业教学丛书正是从这一目标和要求出发编著的。

参加本丛书的编著者都是专业院校毕业并具有十多年以上美术专业教学经验的教师。全套书分为素描几何体、素描静物、素描石膏像、素描头像、速写人物、色彩静物、色彩头像、色彩风景等。按照准确、规范、系统的教学原则，从理论到实践，深入浅出地阐明了各科教学的知识要点，全方位地指导绘画表现中的各种技法规律。全套书整体连贯，而每本书也具有独立的完整性，是针对美术专业基础教学的首选教科书。

在每本书的内容安排上我们都十分注重两个方面：一是基础知识理论的准确、系统与明晰。通过图文结合和比较分析，使学生在循序渐进的学习中能明确认识、加深理解、掌握规律。这是学好绘画技法的基础。二是针对美术专业基础教学的要求进行绘画技法的指导。每本书都通过大量的写生步骤及细节表现的分解图例，从不同角度阐明绘画表现技法的方方面面，使学生既掌握基本的绘画程序步骤，明确各步骤中的基本要点和表现方法技巧；又能根据各种训练、写生、默写的变化，灵活主动地适应考察、考试要求。

相信美术学子们通过本套书的系统教学训练，一定能打下坚实的绘画基础，从而提高绘画技法，更有信心地迎接美术考试。

丛书主编：胡世勇

新世纪美术专业教材·升级版

色彩头像

涂永祥著

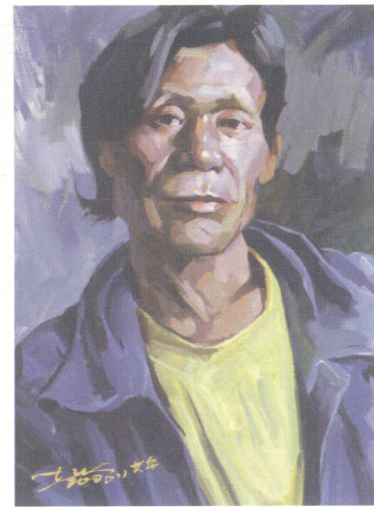
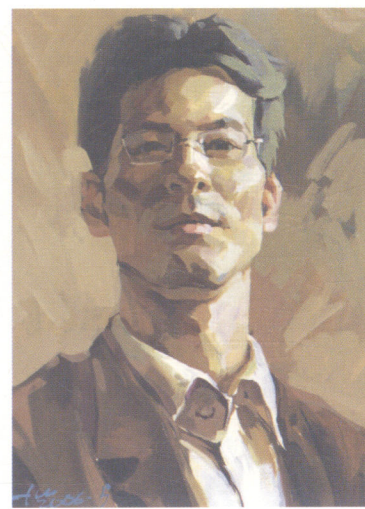
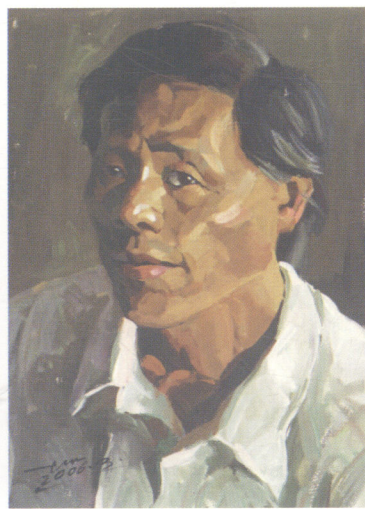
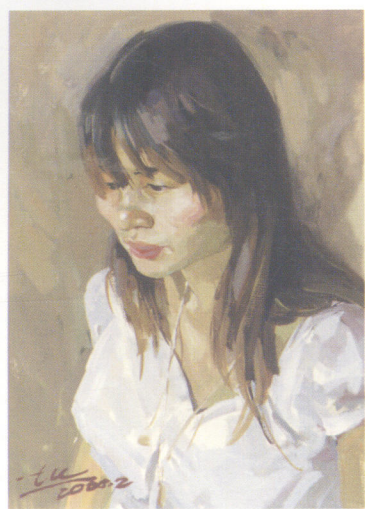
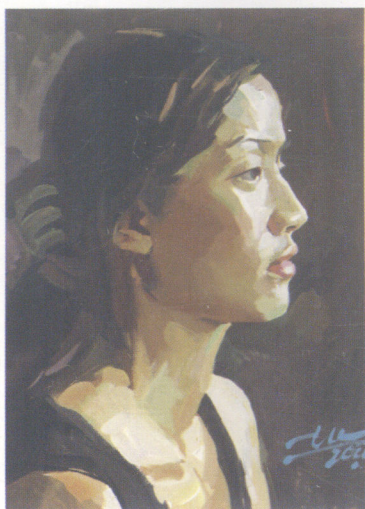

湖北美术出版社

HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

目录

- 一、色彩头像概述 /3
- 二、材料简述 /4
- 三、体积与色彩 /5
- 四、笔法与结构 /6
- 五、局部造型 /8
- 六、实例表现 /10
- 七、病例浅析 /32
- 八、范画析评 /34

一、色彩头像概述

要想画好水粉头像，首先要处理好形、色、神三者之间的关系。初学头像，往往容易顾此失彼。因此，我们在写生的过程中要做到“四要”。“起稿要严谨”，就是在起稿、构图、画轮廓的时候，把形的问题解决好，做到造型准确，对一些转折、骨点、以及色彩变化的地方要做一些提示，不要在后期的时候还在考虑形体是否准确。“铺色要大胆”，就是要把握住对色彩的感觉，大胆上色，不要拘泥于细节和形体。“收拾要小心”，“收拾”是写生过程中深入刻画阶段，初学者往往把画从头到尾画一遍，把初期阶段中有激情、有感觉的地方全部丧失掉了。所以，在此阶段中要多想，精画，慎用笔，把前期画好的东西尽量保留下来。“抓住神态要及时”，写生的对象不可能长期保持一个神态，我们要在其精神状态最好的时候抓住它，一次完成。但对初学者来说，“神态”不是我们研究的主要对象，只是今后我们追求的目标，应该把重点放在“形”和“色”上。

要画好水粉头像，我们还要多看作品，只有“眼高”才能“手高”。如弗罗伊德厚实的画法(图1)，伦勃朗的光阴效果(图2)，他们虽然是油画技法，但非常接近水粉画技巧。水粉具有油画的某些特征，能厚画，覆盖能力强，能表现丰富微妙的色彩关系和严谨精确的形体特征。因此，油画中的印象派的色彩思想和古典主义画家的明暗造型原则，以及中国新一代画家的笔法风格，都是我们学习和借鉴的对象。多揣摩古今中外艺术家的绘画经验，取百家之长，才能成自家之风。

要学好水粉头像，还要重视自己的直观感受。任何方法和技巧只是对一般规律的探讨，都不能生搬硬套以一当百。不同年龄、不同性别、不同职业的人，在结构、皮肤、神态上有差别；就是相同的人，在不同的色彩环境下，色彩的感觉也是不同的。再有，对对象的了解和认识程度不一样，我们所处的写生心态也是不同的。我们要注重自己的独特感受，在写生的过程中要使自己兴奋起来，要让自己有强烈的绘画冲动，产生强烈的表现欲，只有这样才能画出一幅属于自己的好画来。

想学好水粉头像，还要了解和熟悉颜料特性。水粉画以水为媒介，在不同的季节、不同的时段，由于空气湿度上的差异，颜色干的速度不一样，水分控制有许多变数，冬天难以干画，夏天难以湿画。水粉颜色干湿变化大，想像中的色彩和实际画上的色彩往往有较大的差距。在绘画的过程中也不宜反复地涂抹，容易画灰、画脏。颜色画得太厚也容易脱落，作品不宜长期保存。这些都需要我们在绘画的实践中摸索、体会、掌握。只有经过反复的练习，达到一定量的积累，才会得心应手，才能产生质的飞跃。

虽然水粉画有诸多的难点，但水粉画仍不失为一种简单、易操作的绘画方式，它仍是我们初学色彩的最易入门的手段。

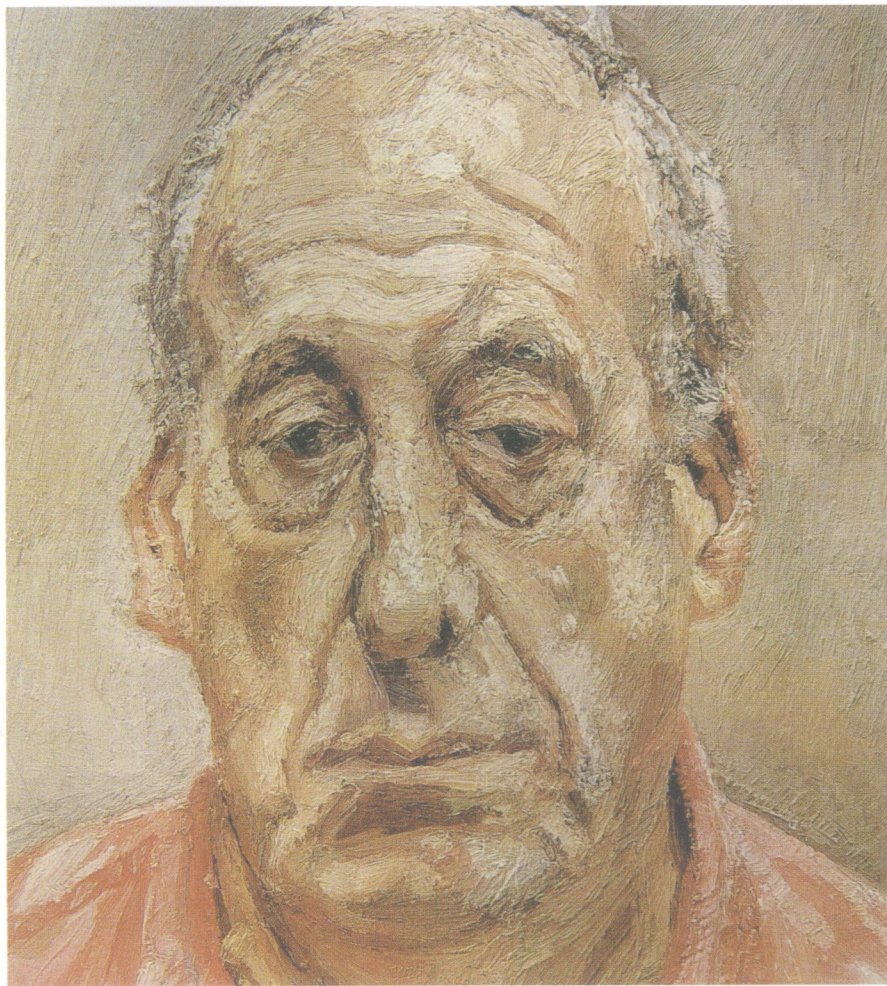

图1 作品局部 作者：弗洛伊德

图2 作品局部 作者：伦勃朗

二、材料简述

每一个作画者对材料的使用以及所形成的习惯是不相同的,但我们要养成良好的绘画习惯,爱惜和保养好自己的绘画工具,这对顺利完成一幅作品起着至关重要的作用。

图 1

笔:不同性能和形状的笔都要准备(图1)。在头像写生中,有一些细节需要用小笔进行刻画,如眼角、鼻孔、嘴角等部位;有的则要用较大、软式的排笔画出,如面部、大面积的背光面等处。转折的面,则可选择较硬的方笔来画;颧骨处脸颊的红晕则需要用较软的笔来表现。还有不同对象使用不同的笔,其效果是不一样的,如男性,结构较明显,用较硬的方笔来画能显出体积、表现刚毅的特点;女性则用较软的笔来画,则更容易表现出女性肌肤光滑圆润。还有一些特殊的笔,如扇形笔,可以用于特殊效果的表现,如头发、眉毛的处理等。同时,还要准备一些纸巾、海绵和毛巾来控制笔的干湿程度。多种笔的综合使用,更能使画面显得丰富而具有节奏感。

调色板:调色板要尽量大一些,可以用商店购买的专业调色板,也可以根据自己的爱好准备,如瓷盘等。在作画的过程中,作品尚未完成之前,调色板上的颜色尽量要保存,其一,可作后阶段调整画面时使用;其二,可作为比较调配的参考。因为水粉色干湿变化大,根据调色板上的颜色来调配画面的某种色彩,比对着画面来调配要准确得多。调色板上的颜色的摆放也要有规律,从深到浅,或按照作画的步骤次第摆放。调色盘、笔、颜料、在使用完毕后要清理干净,为下一次作画做好准备。调色板是什么样的颜色,画面就会出现什么样的颜色,干净的调色板,纯净的新鲜颜色,才能画出色彩鲜亮的画来;反之,画面上就会出现杂乱、污秽的东西。(图2)

纸:纸可以根据自己的爱好来选择,也可以根据自己画画的方法来确定。如果厚画,建议用质地较厚的水粉纸;薄画的时候,则可以选择水彩纸。纸一定要裱好以后再画,切不可用图钉或铁夹固定,这样在画的过程中,纸受湿变形,纸面就会起伏不平,影响绘画感觉。

颜料:作为一般练习用颜料,美术商店出售的瓶装和管装水粉颜料均可使用。头像写生的颜料不需要像静物画那样需要很多。一般来讲,每个人都有几种常用的习惯颜色,如土黄、柠檬黄、粉红、深红、普兰等。对常用色的覆盖能力以及色相干湿变化的程度,要有准确的认识,做到心中有数。对有些颜色,要尽量少用,如紫罗兰、紫红等,该颜色的活性大,特别是和白色相配时,过不了多长时间,就会渗透出来,好像锈斑一样,影响画面效果。(图3)

图 2

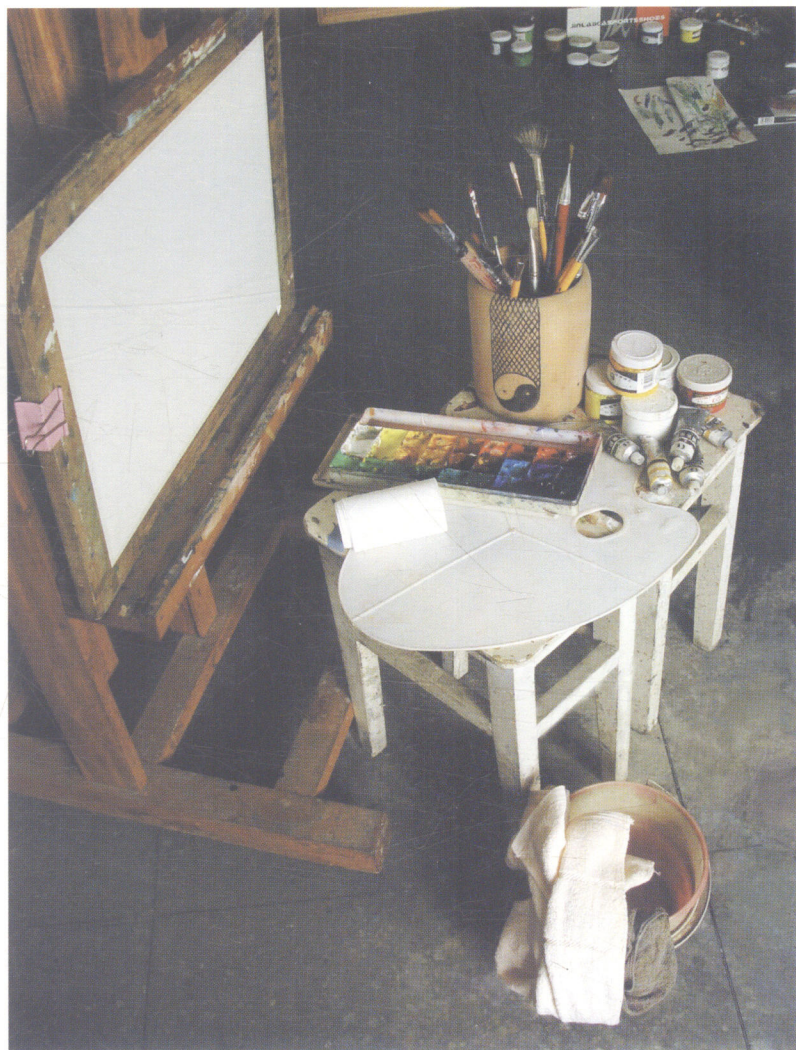

图 3

三、体积与色彩

学习水粉头像,必须对头部结构、形状有一个清楚的认识。头部的结构主要包括头骨、肌肉两部分。主要的骨骼有额骨、颞骨、上颌骨、下颌骨、眉弓、颧弓等。主要的肌肉有皱眉肌、颊肌、口轮匝肌、眼轮匝肌、三角肌等。我们不仅要记住这些基本的骨骼、肌肉名称,更重要的是记住它们的形状位置和相互的穿插关系。为了便于记忆、理解和表现形体,可以把复杂的形体简单化,将头部形状归纳、概括成几个简单的基本形状。(图1~图5)

1. 前额是方形的并嵌入球状头盖骨。
2. 颧骨是一个扁平的长方体。
3. 一个梯形的鼻子,将前额与脸颊连接。
4. 下巴是一个梯形的物体。
5. 半圆的嘴部形状,将方形脸颊和梯形下巴连接在一起。

头部结构上长方形的每一处顶点,都是我们特别要注意的骨点和形体的转折点(图5)。我们只要记住了这几个简单形状的组合,并能在塑造形体时找到相应的对称点(骨点),我们就能准确地塑造出形体。

用简单的体积结构分析脸部复杂的色彩变化,也有利于我们对头部色彩的整体把握。

在脸上有一部分颜色受光源色的影响,形成冷暖变化。我们从头部体积结构中非常明了地看到色彩冷暖变化的规律。当受光面是冷色时,那么背光面就是暖色;当背光面是暖色时,暗面就是偏冷的颜色。(图6、图7)

在脸上有些部位颜色是比较稳定的,属于皮肤的固有色。如骨骼突出的颧骨、额头等处的色彩相对偏冷;眉弓、下巴有毛发的地方颜色泛青;脸颊、嘴唇、鼻头等肌肉丰富的位置颜色比较暖。

稳定的皮肤上的颜色,由于受光的影响,所处明暗位置的不同,也会出现冷暖变化。如脸颊的红晕,受光面的颜色偏冷,用大红加白来画。背面、暗面的颜色则偏暖,用朱红来画,形成冷暖的关系。(图8、图9)

我们还可以从头部的空间体积上理解色彩变化的规律。如脸颊与鼻子的色彩,由于前后空间位置的不同,在明度和纯度上都是有区别的,前面的色彩鲜艳,后面的色彩灰一些。有时,我们为了把空间拉大,有意识地加大后面色彩的灰度。如耳朵的色彩,虽然比较暖,但为了不让它在画面上太跳,一般都要画灰一点;脖子的颜色也是如此,让它有后退的感觉。

每一张脸的颜色都是不一样的。老人和小孩,男人和女人,他们的肤色都有显著的特征。我们要仔细观察,认真思考,并根据自己的感受来表现对象。要理解一般规律与个体特征之间的关系,切不可千篇一律去表现不同的对象。是可谓“阵而后伐,兵法之常,运用之妙,存乎之心。”

图6 在冷光下

图7 在暖光下

图8 在强烈的环境光的影响下

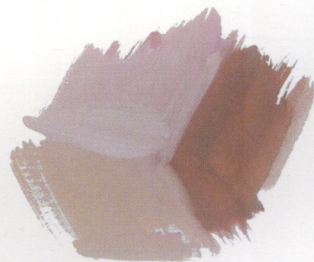

图9

四、笔法与结构

根据结构来摆放笔触更能塑造出形体的特征来,我们可以从以下的画法中,看出笔触对形体的重要性。但每一种用笔方法都不是孤立的,一幅完整的画都是各种技法的综合体现。

对称用笔:人物头像具有对称性。在塑造人物的头像时,能否寻找到对称的点和对称的面,是准确塑造形体的关键。我们在用笔触塑造形体时,要注意左右用笔的对称感,我们采用左右对称写八字的方法使用笔触,这样能把形体画准确。如眉弓(图1)、颧骨(图2)、下巴颏(图3)左右笔触如八字一般。

团状用笔:在塑造球状体时可采用此法。颜色由深到浅,逐渐向最高过渡,笔道从四周向中间汇集,最高处为最亮一笔。如脸颊(图4)、额头(图5)。

大笔触:我们知道在人像写生中,有些部位要作概括,如头发、脖子等处。我们在这些地方要大胆用笔,尽可能一笔到位,干脆利落。如头发(图6)、脖子胸锁乳突肌(图7)。

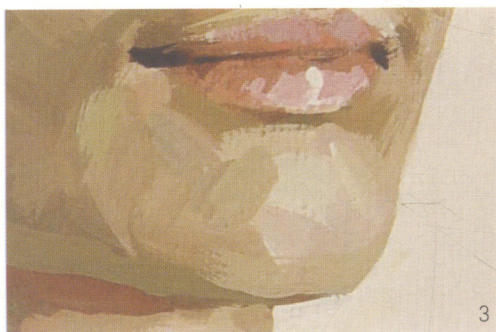
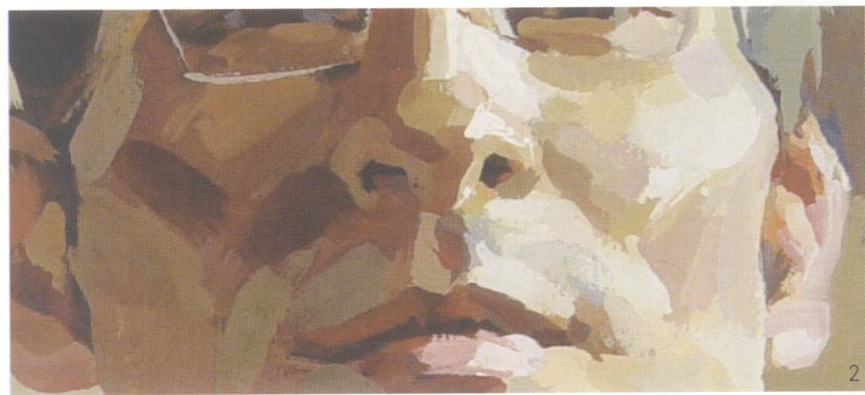
小笔触:对一些精细的需要强调的部位,可以用小笔触塑造,这样能把形体画得丰富具体。如鼻子(图8)、脸颊(图9)。

线与面:在大笔触塑造整体形的基础上,用精细的线塑造出质感,更显效果。如嘴角肌(图10)、胡须(图11)。

干与湿:暗面我们一般用湿画法,可显得含蓄而整体,亮面干画便于塑造形体。干与湿的对比能够增强体积感。如颧骨(图12)、颧骨(图13)。

薄与厚:暗面采用薄而透明的画法,亮面采用厚而叠加的方法,更能体现出形体的前后感,增强视觉的效果。深色的地方要薄一些,浅色的地方要厚一些。如颧骨(图14)的暗面与亮面,颧骨(图15)高处。

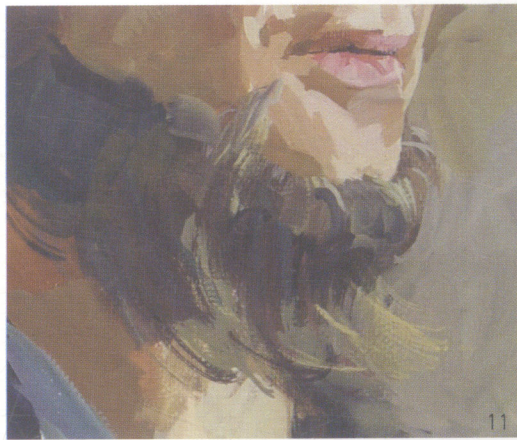
松与紧:面部的有些部位,笔触严谨,变化丰富。有些地方用笔随意松动,形成画面的节奏韵味。如(图16)前紧后松、如(图17)亮紧暗松。

硬与软:画男子时为了表现体积与力度,多用硬笔来摆笔触,如脸部(图18)。画女性多用软笔来画,更能体现其圆润光滑的特征,如脸颊(图19)。

10

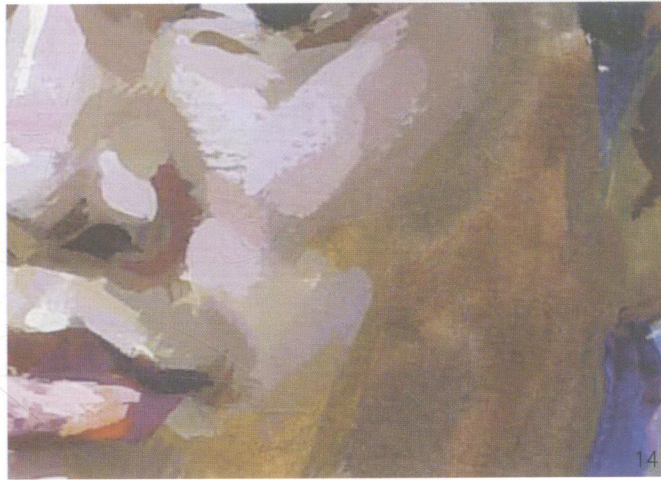
11

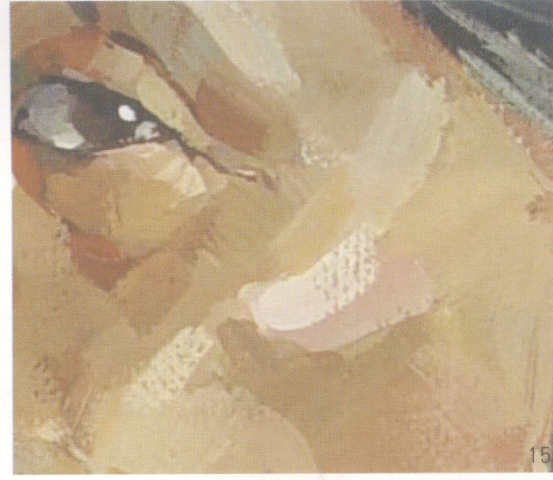
12

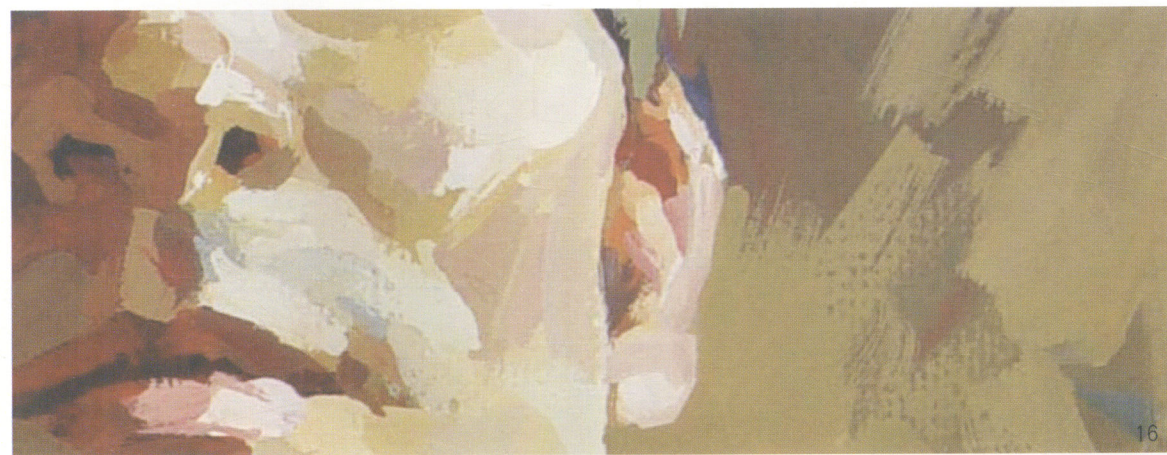
13

14

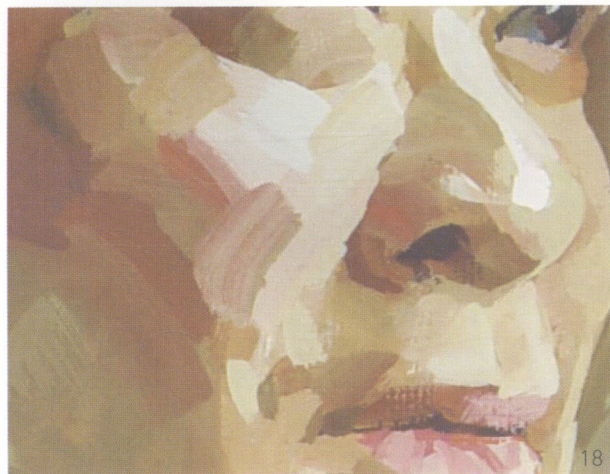
15

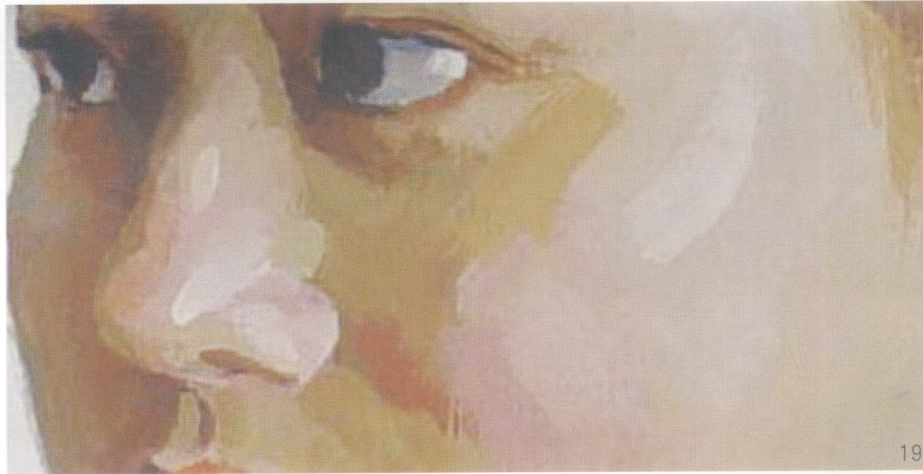
16

17

18

19

五、局部造型

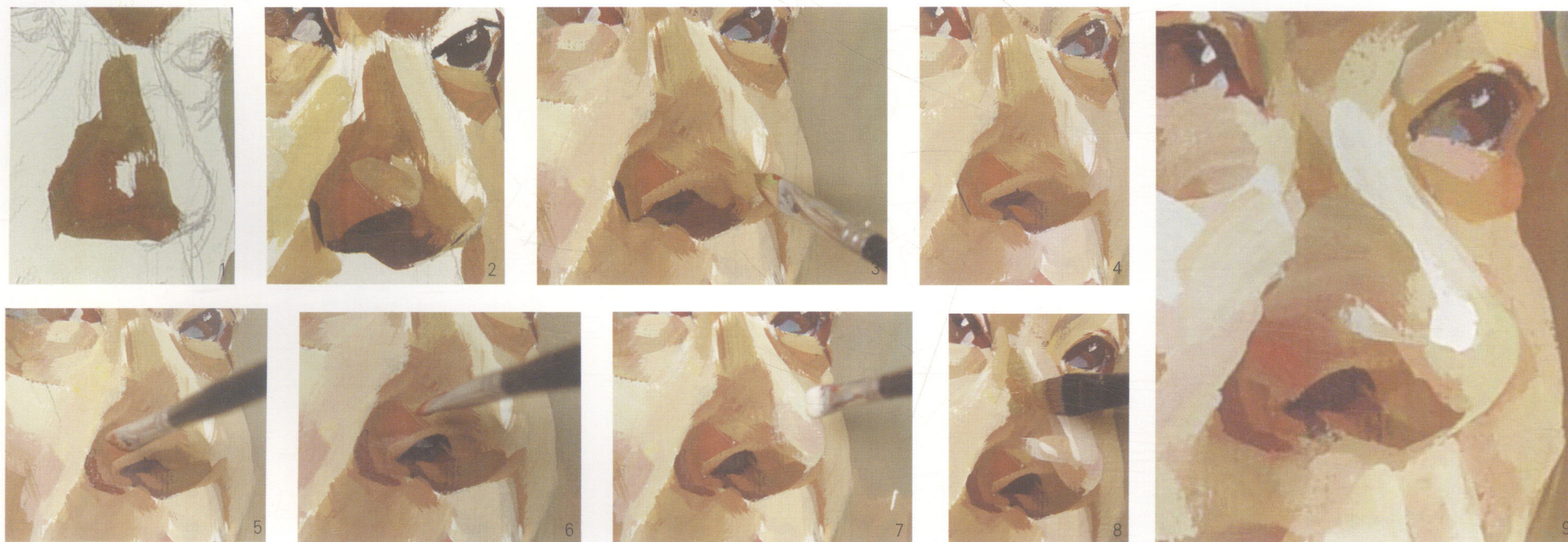
任何一个局部的形体，都不可能离开整体而孤立地存在，它们都是整体色调的一部分，五官也不例外。我们在深入刻画五官时，要和整体的色调联系起来，要服从于整体的大关系。本章是要让读者深入了解局部的造型规律，切不可迷恋于五官细节，而忽略了大的体面关系。整体是绘画的生命。

眼睛：眼睛是心灵的窗户，人的神态主要是通过眼睛来表现的。

1. 用深色画出眼睛的形状。
2. 画出眼球体积。
3. 找亮部颜色。
4. 丰富亮面色彩，画过渡色。
5. 画下眼睑受光面。
6. 刻画眼角，点出高光。
7. 完成。

鼻子：鼻子一般处在面部最前面，它注定要作为重点来表现。鼻子的形状及色彩是面部变化最复杂的部位之一。

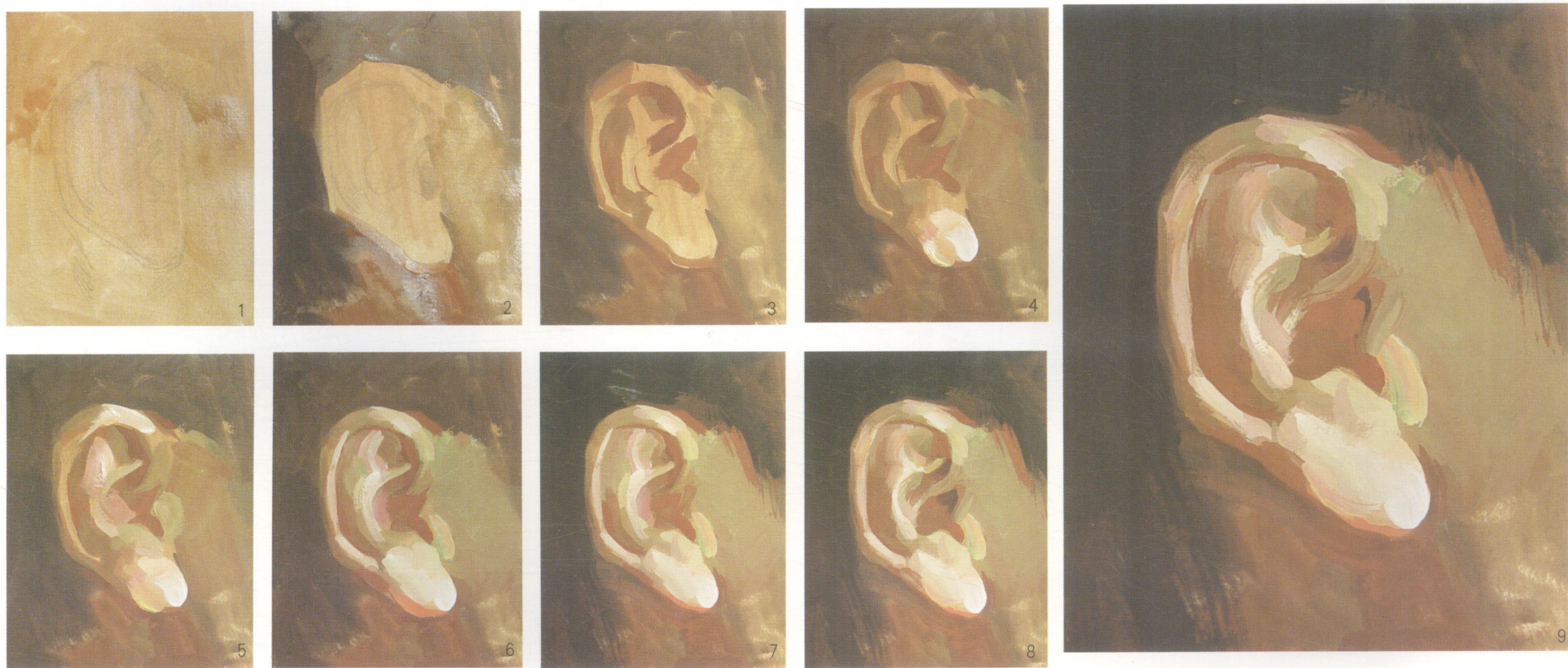
1. 画出暗面，鼻翼偏明暖。
2. 画出亮面，鼻梁偏冷。
3. 找出反光。
4. 用深暖色画投影。
5. 鼻孔的色彩最暖。
6. 鼻头颜色稍冷。
7. 画出鼻骨。
8. 提出亮面及高光。
9. 完成。

嘴：嘴是富于表情的，嘴角的形状复杂而又微妙，也是表现神态的关键部位之一。

1. 用深赭色画出嘴巴的暗面。
2. 画出嘴角线。
3. 塑造上唇和口轮匝肌的形状。
4. 用暖色画出中间过渡部分。
5. 塑造下唇亮面，颜色偏冷，提高光。
6. 画出上唇的受光部。
7. 调整完成。

耳朵：耳朵的颜色偏暖，表现时颜色不宜过鲜，要概括。不要做过多地刻画，要保持后退的感觉。

1. 耳朵的色彩一般在脸部阴影中。
2. 透过深色头发画出耳部外轮廓。
3. 用暖色画暗面结构。
4. 用偏绿色画过渡处。
5. 暖色塑造耳垂。
6. 完成亮面的色彩。
7. 对耳轮刻画。
8. 调整周围色彩。
9. 完成。

六、实例表现

男青年头正面像

这位男青年的头部结构明确、体积感比较强。在绘画过程中宜采用硬笔块面的方法，强调男子汉的刚毅、果敢的形象。

1. 作出铅笔稿。

2.3. 用赭石色从暗面的最深处开始，颜色可以尽量深些，接着画出暗面的反光面，颜色偏冷，要掌握好明暗关系。

4.5. 画亮面时要注意与暗面的明度对比，注意亮面的整体颜色。

6.7. 由于男青年的下巴有络腮胡须，所以整个下巴的颜色泛青偏冷。要仔细观察下巴的色彩变化，靠前要强烈些，靠后则自然溶入皮肤的色彩中。胡子要入皮肤调子，不然就容易画假，好像贴上去的一样。

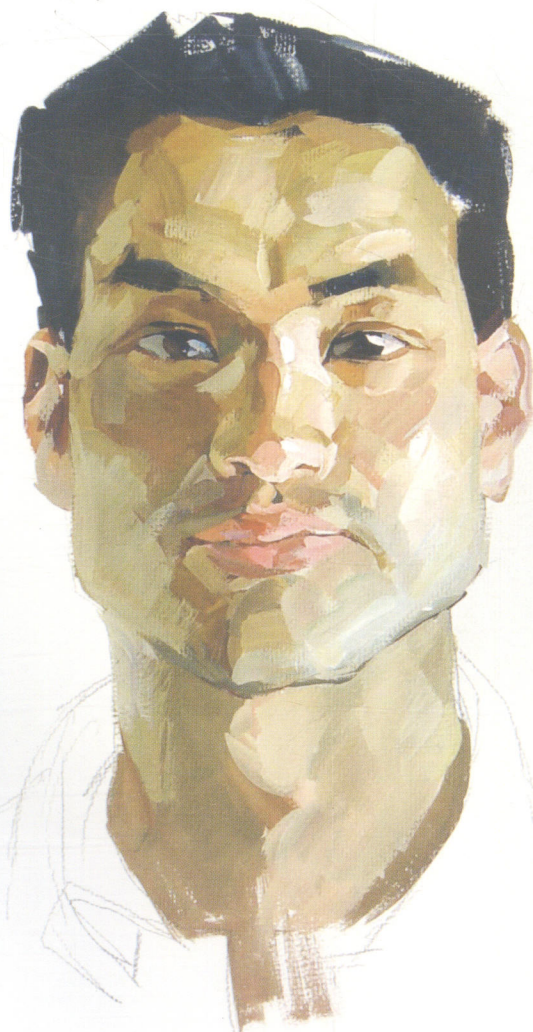
8.9.10. 头像不仅侧面受光，地面的反射光也比较强。在提亮亮面的时候，要注意形体底面的亮度。如鼻子下部、嘴唇及颧骨下部，都受较强光的影响，形成强烈的对比效果。同时，在塑造形体时还要注意左右的对称性，用笔和设色都要考虑形体的结构。

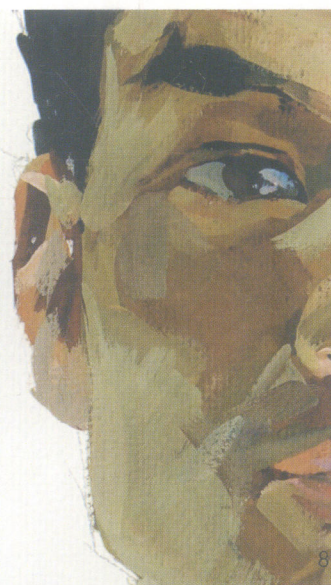
5

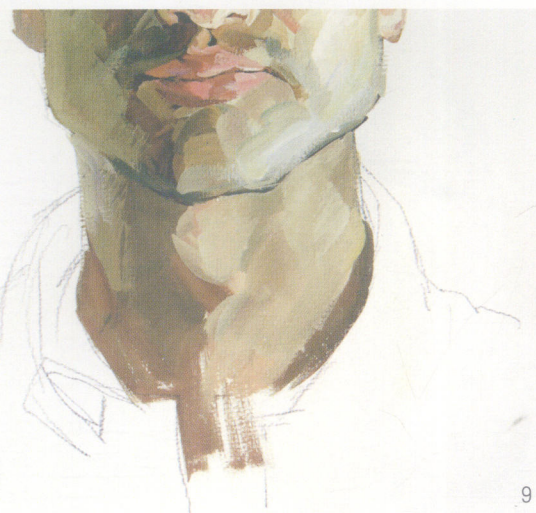
6

7

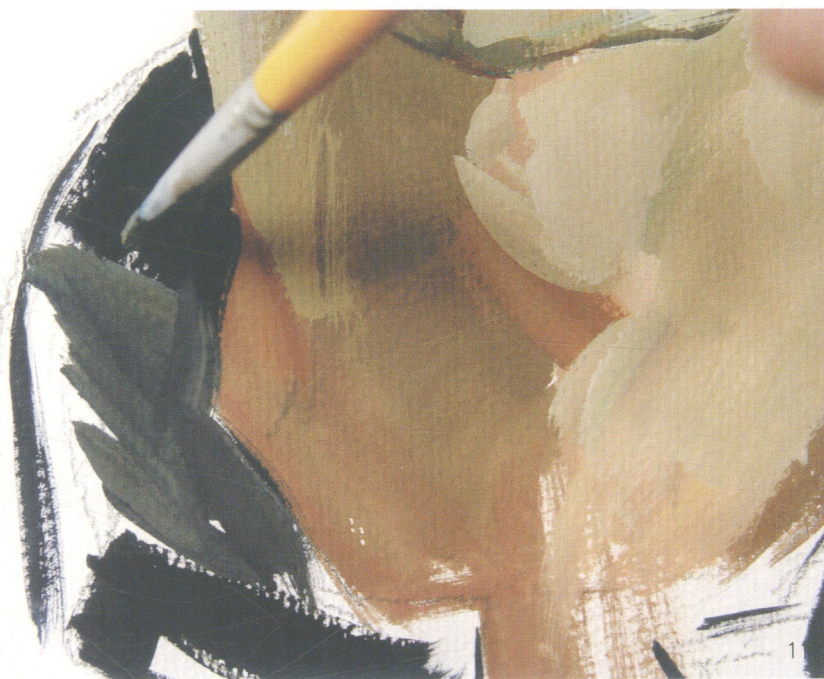
8

9

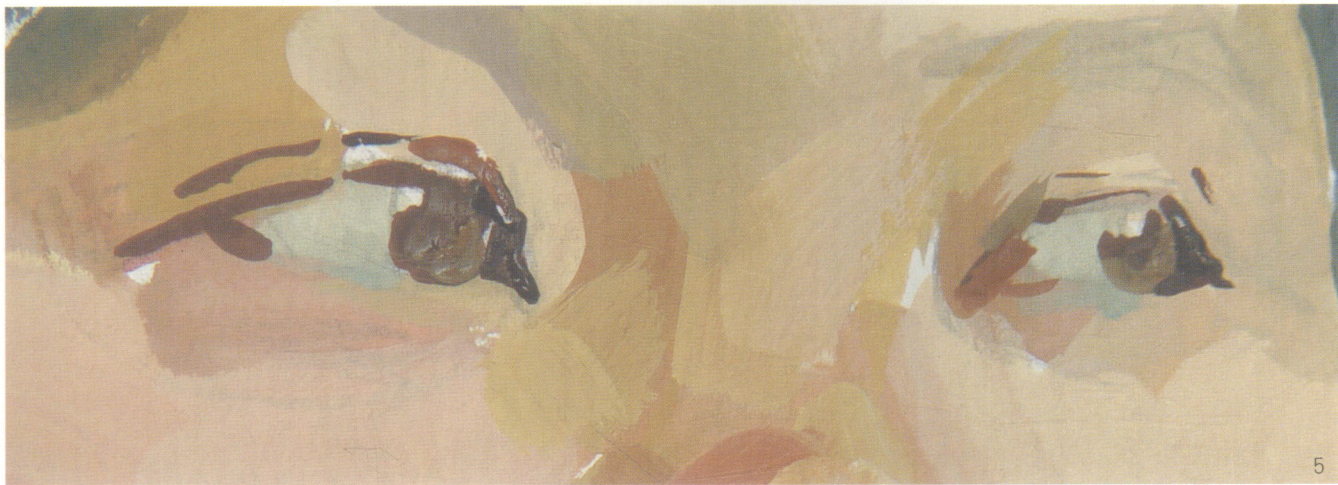
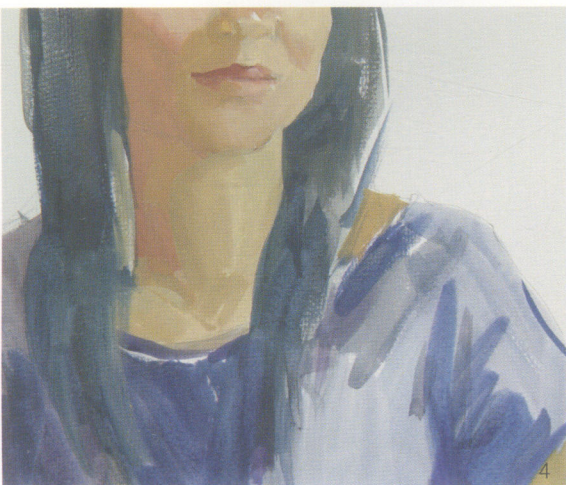
11.12. 衣服作简单的交代。衣领与脖子用一笔深色暖色相接，不要让脖子脱离了服装。

13. 整体进行调节。将暗面的脸部及耳朵画得灰一些，让它推过去，头发也是如此。前面的颜色纯度高，刻画具体一点，后面的让它灰过去。整个头像要有强烈的光感、结实的体积和大气的笔触。

完成图

女青年

这是一位脸颊比较丰满的女性，用湿画、软笔触能更好地表现对象。

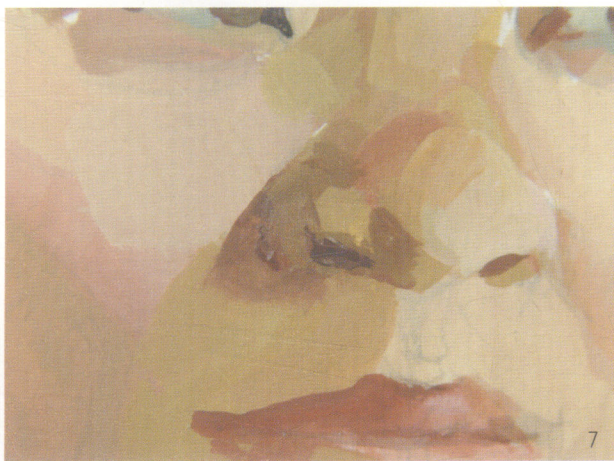
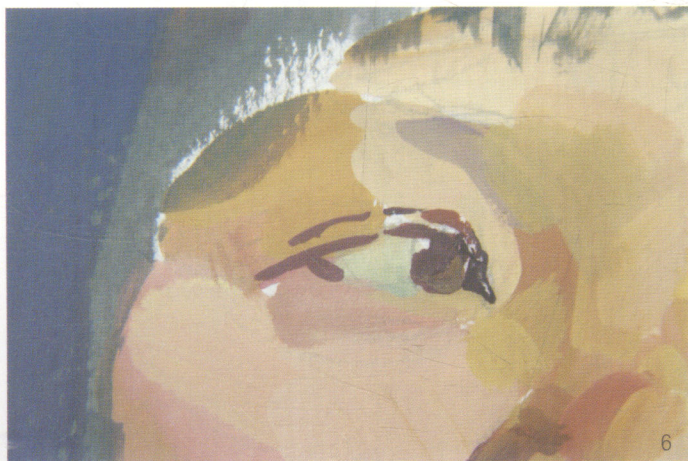
1. 用铅笔画好构图，找出明暗交界线及形体转折的结构线。

2. 用较薄的颜色，采取湿画的方法涂满画面，把暗面和亮面的色彩关系表现好，脸颊、鼻梁的暖色也要表现出来。尽量少用白色，整个色彩中性化。

3. 口轮、眼轮暗部的颜色偏冷，和两颊的颜色要有所区别，但必须要含在整体的颜色中去表现。嘴巴是红色稍偏紫些。

4. 头发的颜色不宜太黑，要有一种暗而偏暖、亮而偏蓝的感觉，头发的暗面要融在服装的深色里。第一遍的深色要画得大胆，大笔触造型，直接概括出明暗面。

5. 用小笔塑造出眼睑，所用的颜色偏暖，

观察左右眼角的色彩及明度变化。左眼角颜色深，右眼角颜色浅且偏暖，融在眼轮的暗面。画出瞳仁与眼角的区别。

6. 眉弓的颜色偏冷，皱眉肌处的冷色向额头过渡。

7. 鼻头的暗面的颜色偏暖，最深处的颜色可用大红加少许深蓝色来画。不要用纯黑的颜色来画鼻孔，特别是受光处的鼻孔，颜色要暖一些浅一些。