

进阶
教室

CHONGCIMEIYUAN

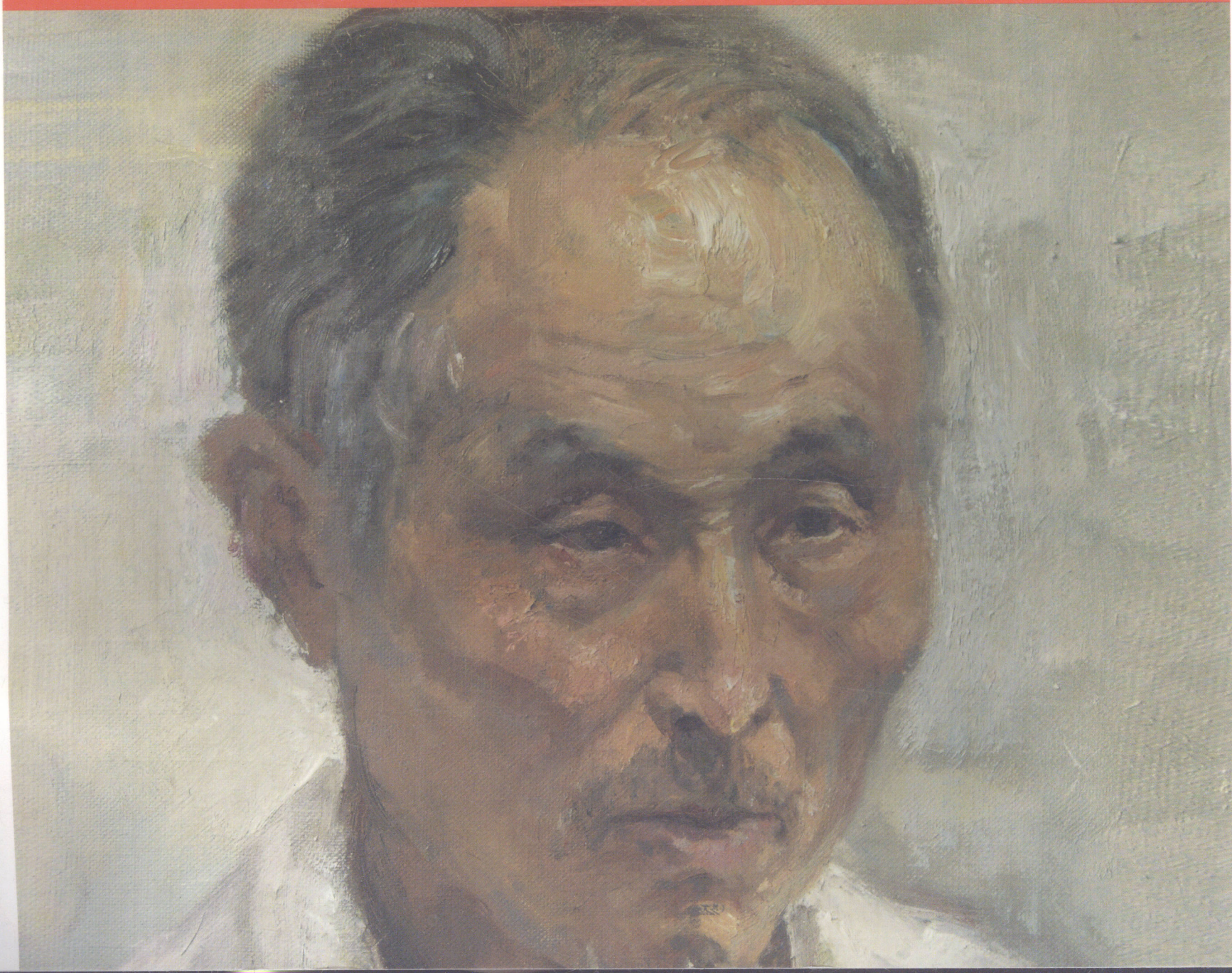
冲刺美院

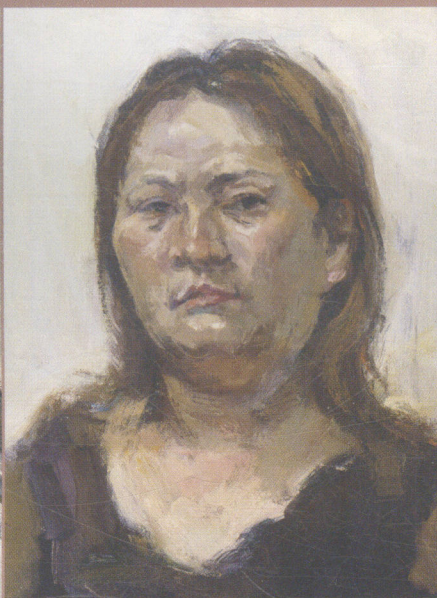
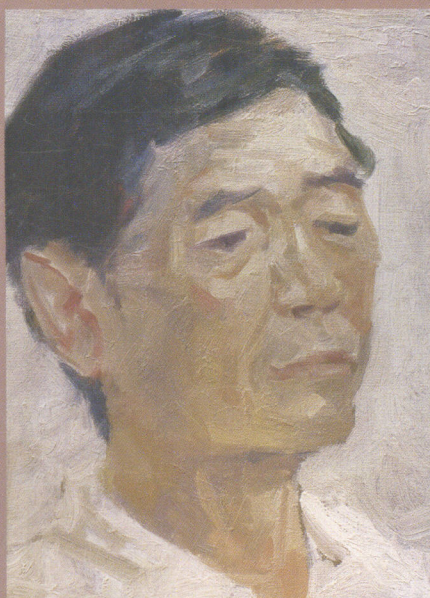
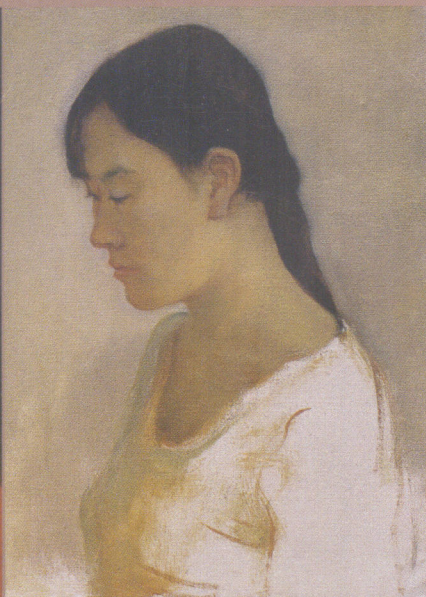
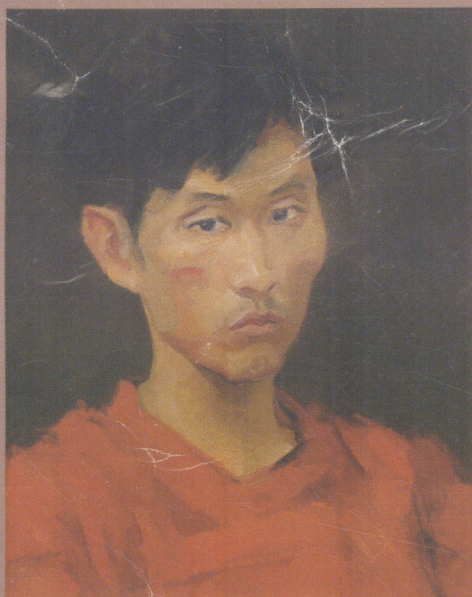
阳云飞 李凯/编著

色彩人像

江西美术出版社

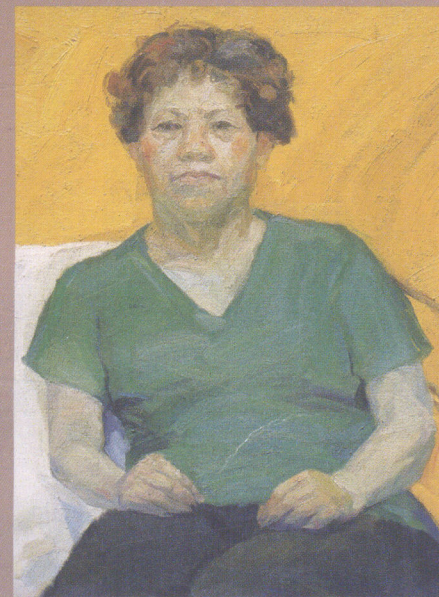
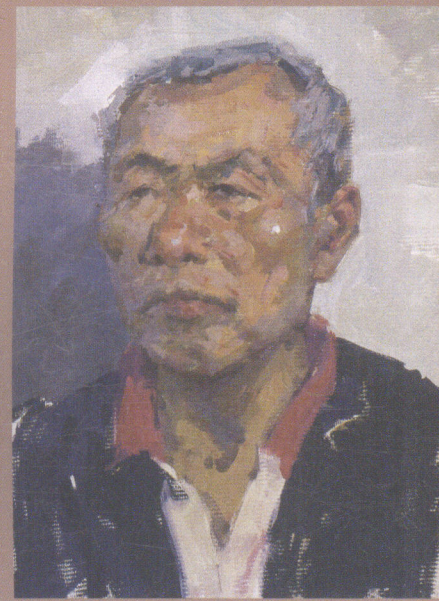
SECAIRENXIANG

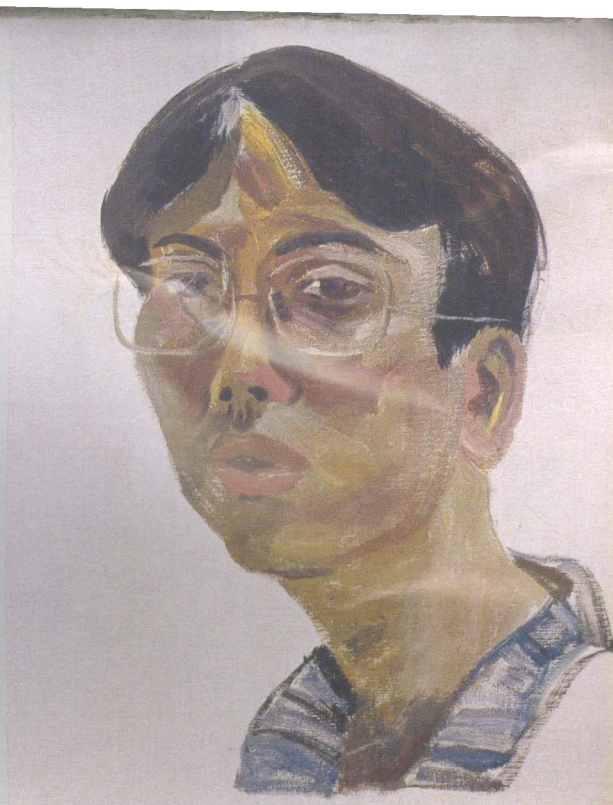
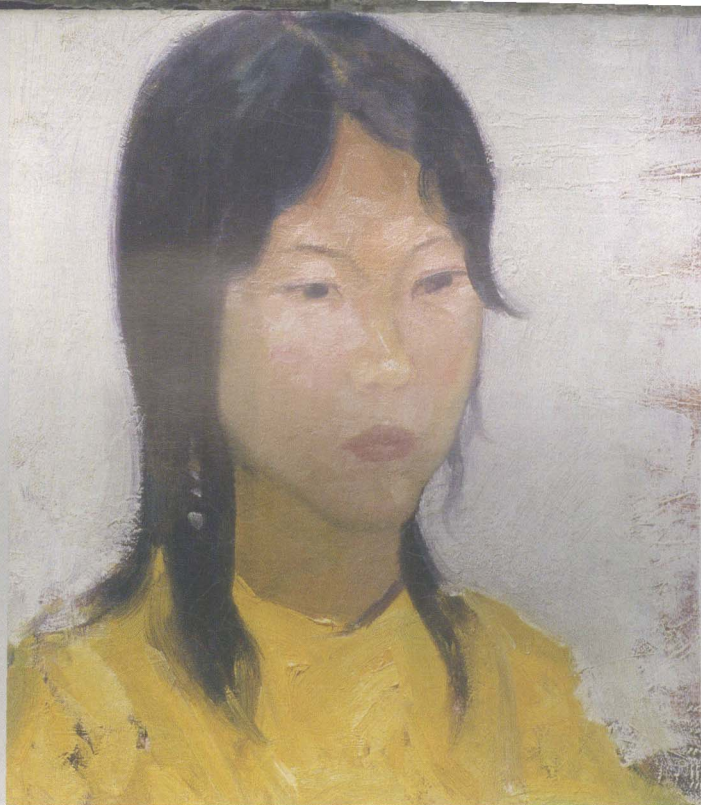
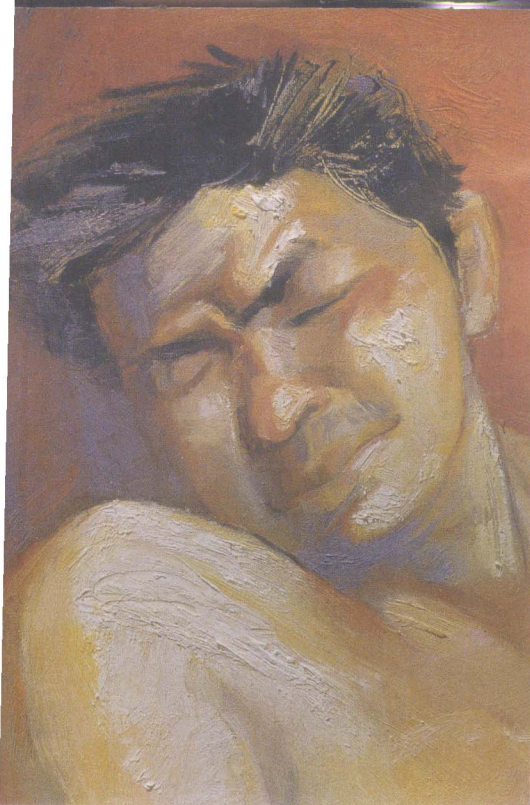

目录

- 1 概述
- 2 写生应试要领
 - 2 色彩头像写生基本步骤
- 4 考场应对解析
 - 4 特殊角度和特殊光线的处理
- 5 写生中道具及头发、服装的处理
- 5 试卷改优
- 6 色彩人像的表现
- 8 实题训练指导
 - 8 头像写生
 - 22 半身像写生
 - 28 全身人像写生

概述

G A I S H U

美术高考走向及趋势

近年来我国的经济建设飞速发展,相关实用美术人才需求增大,艺术市场日益活跃。大学本科教育由精英教育逐渐转换为普及教育,强调研究生阶段的专业素质教育。本着本科阶段宽进严出的思路,各高校进行了大幅度的扩招,除了美术院校,一些综合性大学也纷纷增设了美术相关专业,拓宽了考生升入大学的渠道。

然而,由于多方面原因,美术考生人数也同时剧增,竞争同样激烈。部分因为爱好,部分出于就业考虑,还有部分因为文化成绩不理想寻求升入大学的机会,全国范围出现持续升温的美术高考热,高考培训班也如雨后春笋,纷纷总结出一些应考套路以迅速提高命中率,从而形成目前美术高考的一个新特征:考生基数庞大,素质良莠不齐,掌握套路较好,审美创造力较弱。针对这样的新情况,一些重点美术院校在招考政策上也作了适当调整:提高文化分数的录取线,设定相关的单科文化线,以提高考生文化素质,加强默写以考查考生的理解应用能力;恢复创作题考查创造思维,一定阶段变化考题或提高难度,如进行色彩肖像的考查,注重基本功的同时逐渐关注试卷的表现力而拓宽考生的审美范畴。故在本书的编撰中除了阐述色彩肖像画的一般规律之外,还选择了一些不同风格的肖像习作以备考生参考。

色彩人像综述

对人物形象的描绘,从绘画诞生的那一刻起,就伴随着艺术史的演变而发展。在西方绘画之中,油画肖像始终作为一个重要门类散发着独特的魅力,凡·艾克、提香、达·芬奇、拉斐尔、委拉斯凯兹、伦勃朗、维米尔等等,肖像大师层出不穷,即使影视图像高度发展的当代,巴尔蒂斯、弗洛伊德、克罗斯、安迪沃霍、洛佩兹等大师仍坚持肖像绘画的创作,对其进行全新的阐述。我国艺术家罗中立先生的《父亲》形象当年引起的震撼,也决非一张照片所能取代的。

从艺术教学的角度来看,色彩肖像写生是色彩写生训练的高级阶段,是进一步提高形色结合能力、色彩表现技巧的有效途径。对人物结构的复杂性,对色彩微差的控制能力、对细节与整体的把握能力、对笔法与结构的方圆关系的处理等等无形当中增加的难度,使色彩肖像写生长期被用作基础色彩教学和美术院校招考的重要手段。

色彩肖像的写生要求

千里之行始于足下,对于参加美术高考的学生来说,要控制好色彩人物处理就必须拥有较好人物素描功底及一定的色彩写生经验,从而减少色彩肖像可能遇到的问题。

1. 感受

一张肖像画能否成功,首先在于对要描绘的对象是否有感受,要对对象的气质、职业特征、外貌特点、骨型、肤色、整体氛围有一个整体把握,做到胸有成竹,下笔才能果断、自信,从而传达出较好的画面效果。对象的特征把握不仅仅是五官大小比例所透露的信息,而应该从人物头、颈、胸的关系,头部空间骨型的特点,头部外形特点,再到人的比例特点,甚至可以适当加强对象独有的外貌特征;这样才能真正把对象画“像”,而不是仅仅画出结构体块的概念人来。

2. 画面色彩关系的安排

与色彩静物写生一样,色彩肖像的首要任务是安排好画面的调子关系,根据对模特的感受,决定使用哪种调子来传达信息,是明朗欢快的、沉着浑厚的,还是雅致清新的等等。同时对模特肤色、衣着、背景进行合理的色块组织,安排好画面主色相以及黑白灰冷暖纯度比例。设色始终围绕着大调子展开,在铺大色阶段一定要注意画面色彩的主次对比关系,比如在同类色调中运用明度对比拉开刻画主体与周围的关系,还是在大色调的前提下运用冷暖或纯度对比点亮画面等等。没有色彩的主次意识很容易造成画面的花、乱、灰、脏等问题。

3. 塑造

色彩肖像中要强调在色彩中造型,也就是说不能在反复描绘对象体积、空间结构的情况下逐渐丧失对色彩的关注,而使作品变成一张单色画,在头像写生中这是初学者非常易犯的毛病。因为人物造型的复杂性使得观察很容易陷在局部中抠描,而忽略整个画面色彩空间的把握。要多观察形体各个朝向的冷暖、纯度、色彩倾向的对比关系而不仅仅是明度关系,这样在造型时每一笔放上去都是色彩而不是黑白。

对于色彩肖像特别是油画肖像,大量的艺术家积累了丰富的用笔经验,甚至发展成了一种独立的审美形态。我们在写生过程中千万不能忽视了笔法刀法的造型作用,油画中用笔的厚薄、干湿、方圆、刚柔、轻重、摆、拖、揉、扫、提、按、拍、压等等手段,不仅可以使画面获得生动的气息,同时在造型过程中可以获得言简意赅、事半功倍的效果。在临摹和写生的过程中要用心借鉴与揣摩。比如暗部处理可薄而润,亮部处理时可大胆地运用厚稠的笔触,在形体转折的地方果断地压、按形成方笔,在饱满的地方运用扫、揉、提、锋,形成良好的过渡色阶。良好的形笔结合也是获得高分的重要手段。

写生应试要领

色彩头像写生基本步骤

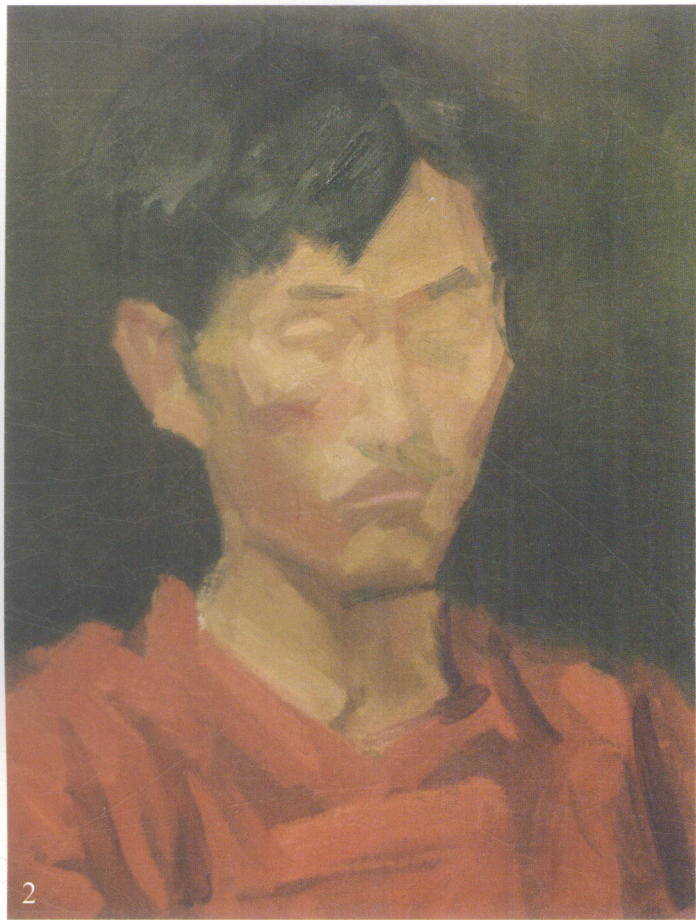
作为考场数小时内完成的写生作业，步骤应该明朗简洁而有效，每一步骤的完成应该休息一下眼睛，然后适当退远检查一下画面，再进行下一步的衔接。

1. 起稿前要充分感受对象的特征，甚至可以用语言描述一下对象以加深印象，下笔要迅速而果断，快速的习惯可以让你把握住对象给你的整体印象而不拘于细节，把头、颈、胸概括成简单的形状来处理，注意中线朝向的变化，安排构图的位置，注意与四边的关系，再分出五官的比例特征，用笔卡住骨型。

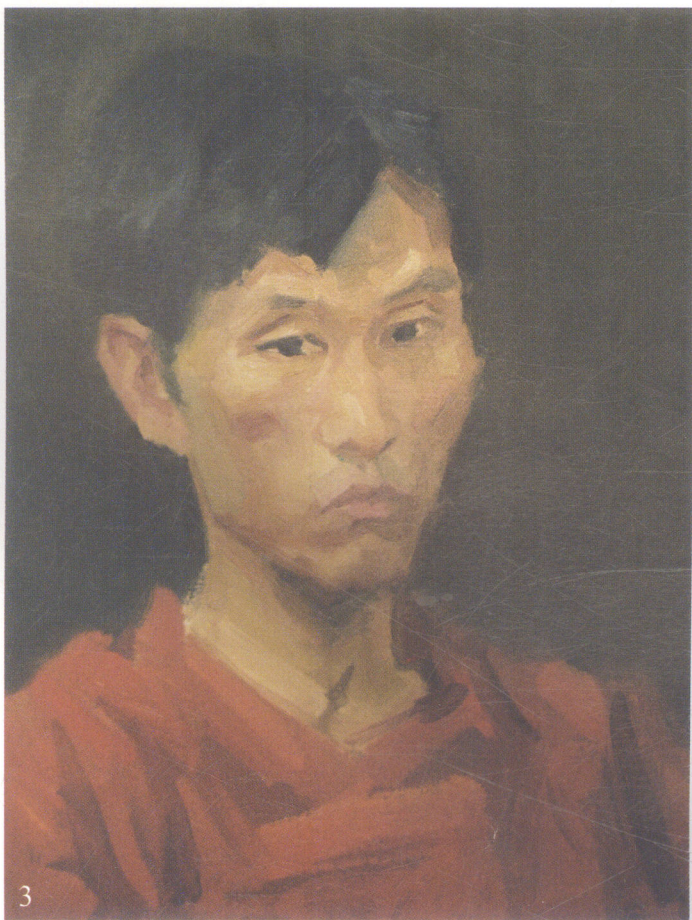

2. 饱含激情地铺设色彩，强调造型可以从暗部铺起，强调色彩可以从大面积或主色调展开，注意肤色、背景、头发、衣服

亮暗部几大块色的对比与协调关系，注意额头、脸颊、下巴、鼻头、脖子的色彩倾向、冷暖纯度差异，在这一步一定要围绕着色调关系展开，油画有着良好的覆盖修改能力，不要太害怕破坏上一步打型留

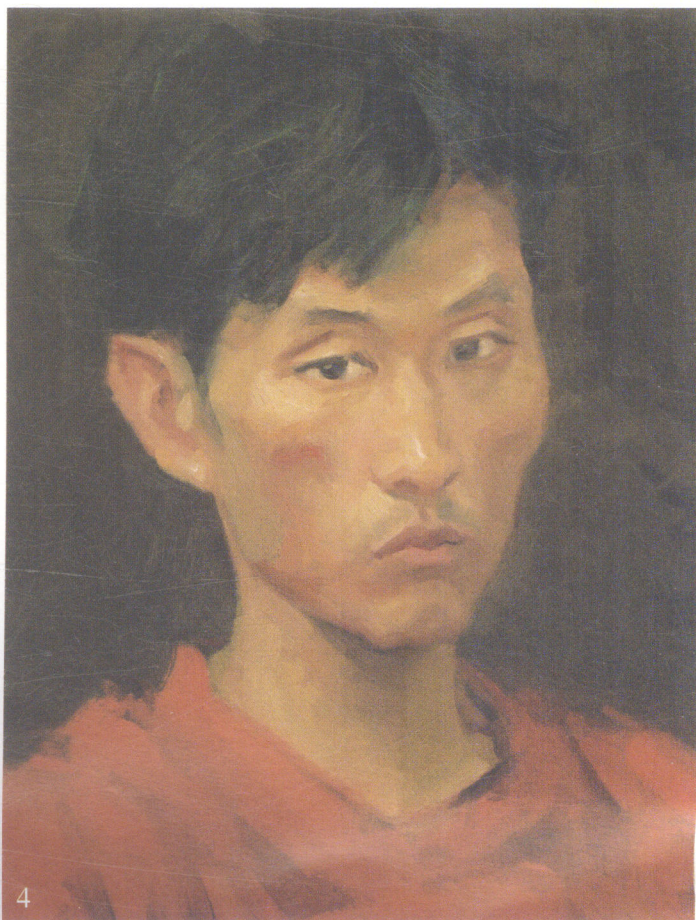
3. 再次观察对象特征，在大色调的大形体建立的画面中进一步卡出五官、结构骨点的准确位置，在这一步骤中要注意色线的运用、色差及线的长短、松紧，力争在加强造型时使画面色彩进一步充实和丰富，分出五官和结构骨骼的具体转折，注意各面之间的色彩微差、受光与被光之间的冷暖转换。头发不能平板一块，要在重色中分出冷暖与明度关系，分组处理使其贴伏于头骨之上，注意胸肩厚度的表现。

4. 从画面主要地方开始深入塑造对象，调整对象的细微特征，注意形体的方圆、强

弱、虚实的对比关系，充实形体转折的色阶，注意发际线与皮肤部分的自然过渡与变化，拉开骨骼和肌肉的松紧关系，注意形体小厚度的表现，如眼皮、鼻、耳朵不要画成薄纸一片。在深入的过程中

下的标记，因为它的任务已经完成了。把对象当作环境中的简单静物来看待，尽可能用大笔大刷迅速展开，力争几笔解决大的体块空间、环境氛围等调子问题。

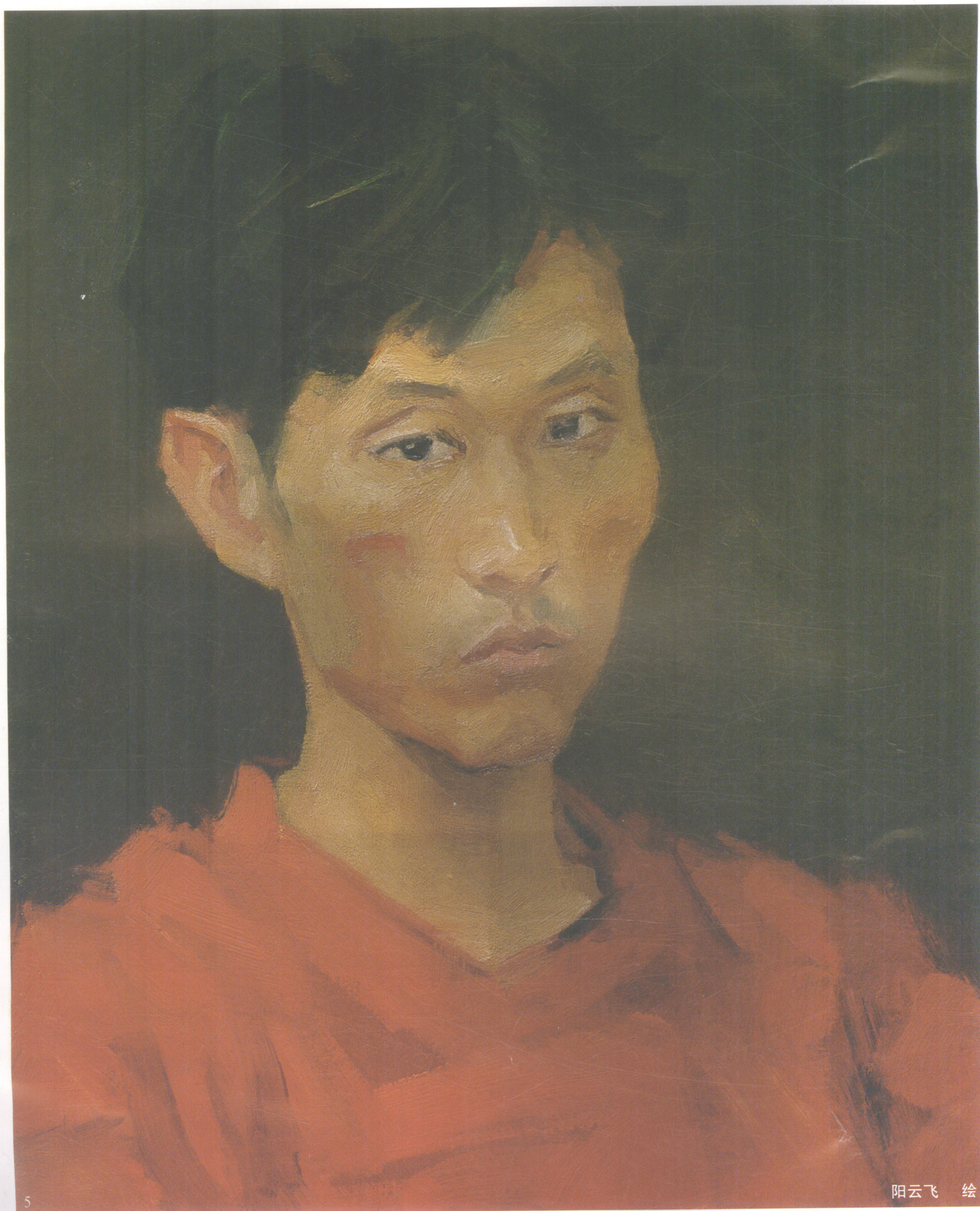
不时关注大的色彩区域和大体块空间的关系，这一步用笔要活，根据不同结构走向，运用笔触的方圆、强弱，达到贴切的表达效果。

5. 最后进入画面调整阶段, 使色彩保持第一印象的鲜活效果, 协调色调、拉开主次, 控制好画面的虚实、强弱、方圆对比, 把握边缘线的穿插宽窄变化, 注意结构左右的对称关系, 过闷的地方寻求对比, 太花的地方要归纳和概括。

笔触也要注意对比调整, 有含蓄的地方才能使主要区域的

笔触更为有效。

对头发和衣服的调整是调整画面效果的有效手段, 生动变化的处理可以使人物面部结构更加紧凑和结实, 要退远观察使画面达到完整丰厚的效果。

考场应对解析

特殊角度和特殊光线的处理

1. 特殊角度的处理

3/4角度大家训练较多，不再赘述，主要谈谈考生较担心的全正面与全侧面的处理。

A. 正面

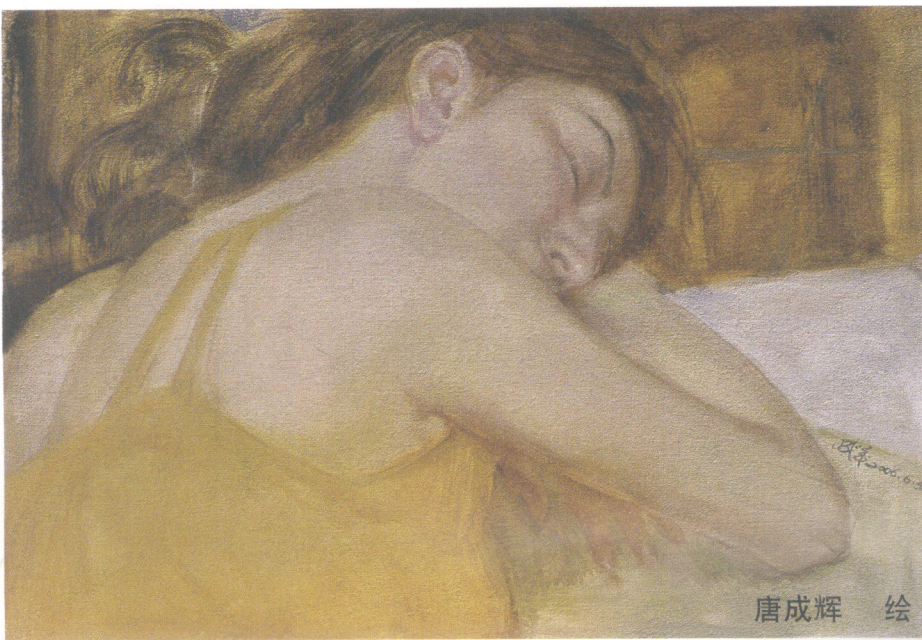
在考场上遇到全正面时不要紧张，首先可以通过提高或降低视角左右微移来改变画面构图，如果不便，则要特别注意利用画面的左右处理变化来打破人物居中僵直的构图。如左右空间四角的不均等，人物头发、衣领、肩膀高低的变化，人物头部的轻微倾斜，头、颈、胸朝向的变化，边缘线的变化，光照左右产生的明度节奏等。平中求奇不仅可以收到意想不到的独特效果，而且也是拿高分的好方法。

B. 侧面

侧面要注意视线空间方向的余地，更重要的是侧面轮廓线的节奏与审美，轮廓线的虚实变化、里外穿插，或属于形体或属于背景空间，不能孤立。轮廓线处理好了形体的厚度才能圆转过去，否则易画成薄薄的浮雕状。

聂道汨 绘

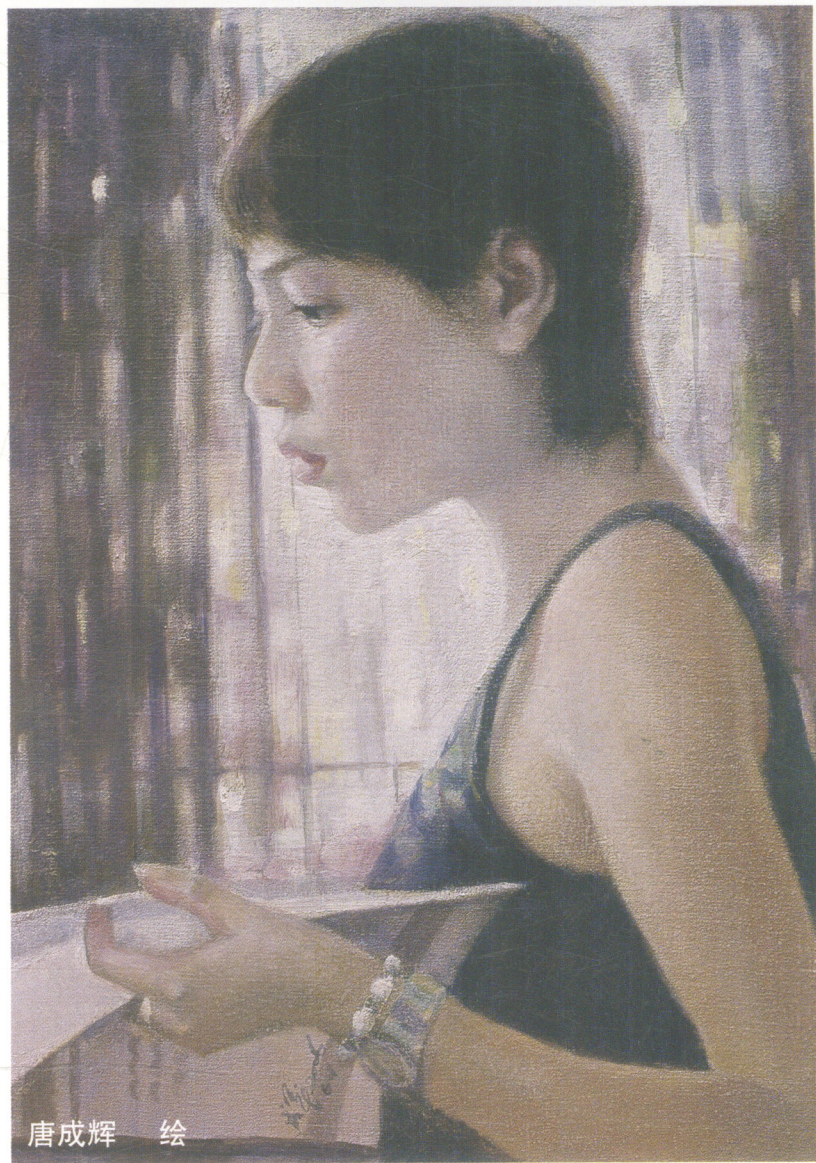
唐成辉 绘

C. 其他角度

遇到仰俯、背侧等特殊角度时，同样要把握前面所述的基本构图均衡规律，同时注意透视线的连贯处理，头、颈、胸的处理要简化成几何体套接的关系。

张传文 绘

唐成辉 绘

2. 特殊光线的处理

不同光线的采用对画面的氛围有着极其重要的作用，伦勃朗、卡拉瓦乔的聚光效果，马奈的平光处理，柯罗的柔光控制，能给我们传达不同的审美信息。光线的方向感对人物的性格传达也起着不可忽视的作用，侧光的深邃、顶光的明朗、逆光的抒情、底光的诡异等，是艺术家们刻画人物经常采用的手段。考生在处理非常见光源时，要加强了对结构和空间的理解，不被动地描摹光线，在对形体的起伏认识基础上主动地利用光线来把握形体的各个朝向变化，注意整体光源的一致性。

写生中道具及头发、服装的处理

一般肖像绘画中的人物，特别是人物面部是作为主体来刻画的，明确了这一点，头发、服装道具的作用及处理方式就变得清晰了。

以下两点是常用的方法。

1. 烘托人物性格

不同性格、职业、生活经历的人在发式、着装和习惯用品上会有不同对待，内形于外，通过外在形态的把握我们可以捕捉住人物的特有感受，使之得以表现。

2. 调整画面结构

人物面部为主要描绘部分，为了表现得充分、紧凑、细腻，可以通过对头发、服装道具等进行相对较松动的处理。或者根据画面的需要进行虚实强弱笔触的大小、边缘线的变化、色块的调整、画面的分割等方式处理，从而对人物主体部分产生烘托与对比，这是我们最拥有主动权的地方，也是我们创造“才气”的地方。

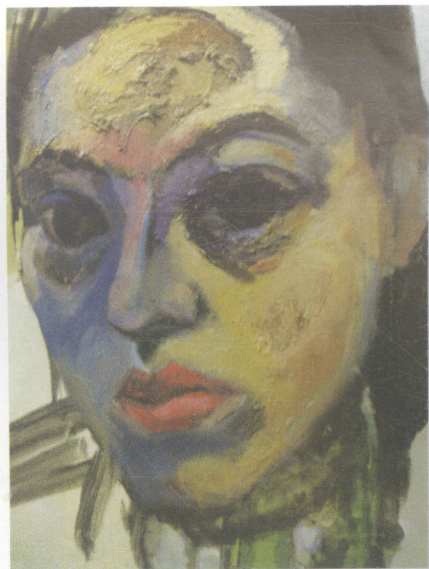
吴建印 绘

问题五 灰、乌、色彩单调

画面无色彩，无明度层次，调色习惯含糊。

改优：剔除固有色的用色习惯，用色彩冷暖观察比较对象，用纯度、明度、冷暖色相的差异来表现空间，适当加强对比。

试卷改优

问题一 花

因为没有整体观察，缺乏比较或者调色能力较弱造成的常见毛病。

改优：平时要树立色调意识，控制好大色块与调子关系，局部色彩要在大的色块内完成，注意固有色的微差，不要太跳跃。

问题二 腻

这是用油不当或者造型过于平滑造成的。

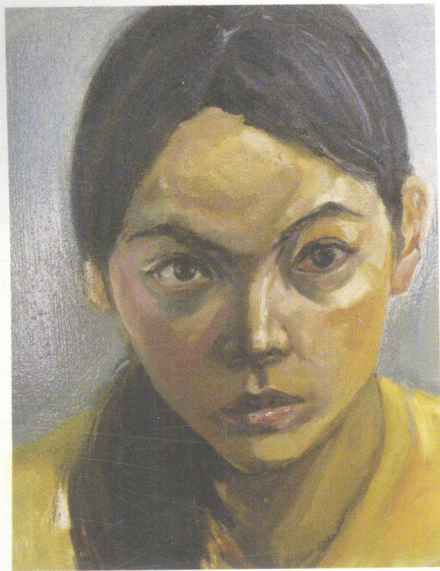
改优：注意用油由瘦到肥，加强骨骼意识，块面朝向要明确，笔触要果断，把握好用笔与形体关系，用色要有节奏变化。

问题三 结构不准

对结构理解不够，不会用画笔造型。

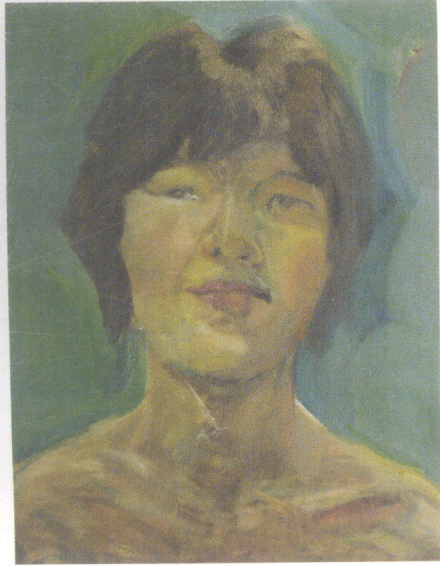
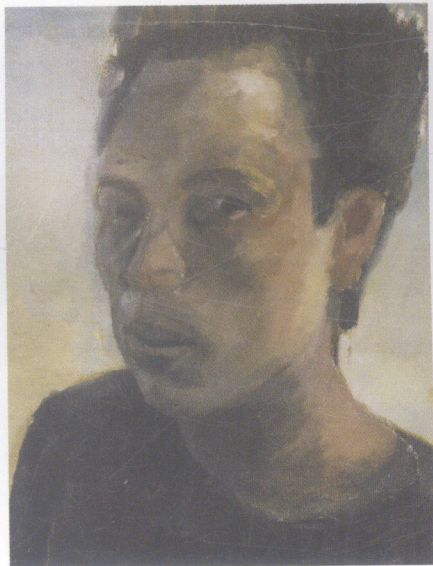
改优：平时加强素描练习，可以多画单色素描，注意结构左右对应关系和骨点的塑造方法，注意骨和肉的转折方圆差异。

问题四 画面僵硬

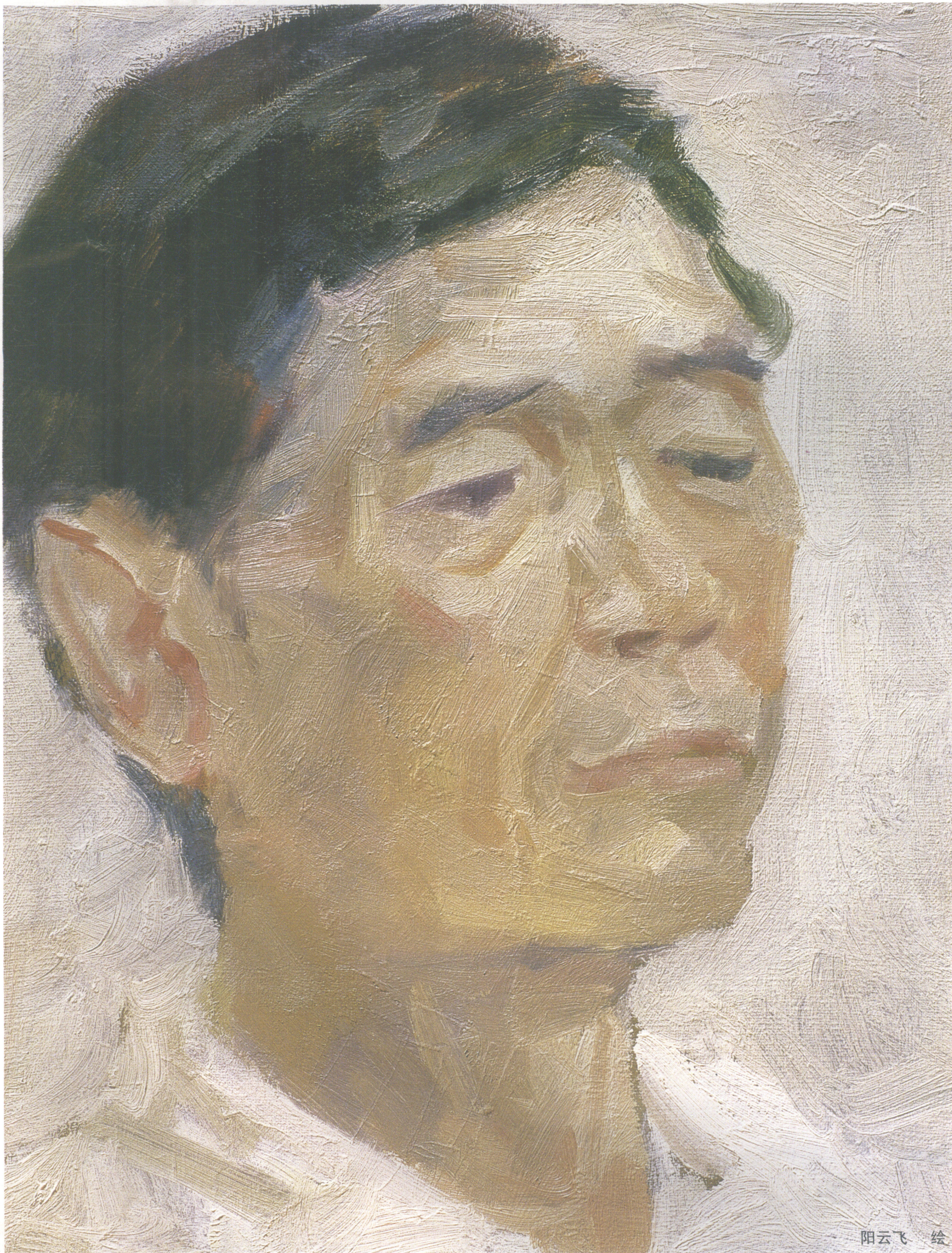
构图太呆板，四平八稳，用笔单一，摆笔过多。

改优：注意画面分割、动态，用笔随形有虚实、强弱、藏露变化。

色彩人像的表现

在结构造型基本准确的情况下，具有审美表现力的作品往往能拿到高分。
面对对象，充分调动感受，深入观察，合理运用绘画语言，是对美术考生更进一层的要求和检验。

阳云飞 绘

这张色彩速写把对象肤色压缩在极浅的亮色区域中，大面积的亮调和冷肤色勾画出一个长期坐困办公室的退休职员的形象。

这幅作品对象特征的深刻把握十分到位。

谢晓健 绘

实题训练指导

头像写生

男性：男性中青年肌肉饱满而结实，造型方圆对比明朗，注意体量浑厚的表达，体块要整，结构穿插要紧凑。 杨威 绘

宋梅 绘

女性：女性面部结构含蓄，肌肉平滑，处理时要注意点到即止，可加强五官的刻画使画面主次分明，把握好女性发式的审美形态。

老人：画老人要充分注意硬朗的骨骼和松弛的皮肉的对比关系，皱纹的刻画要服从于结构体块并加强其表现。

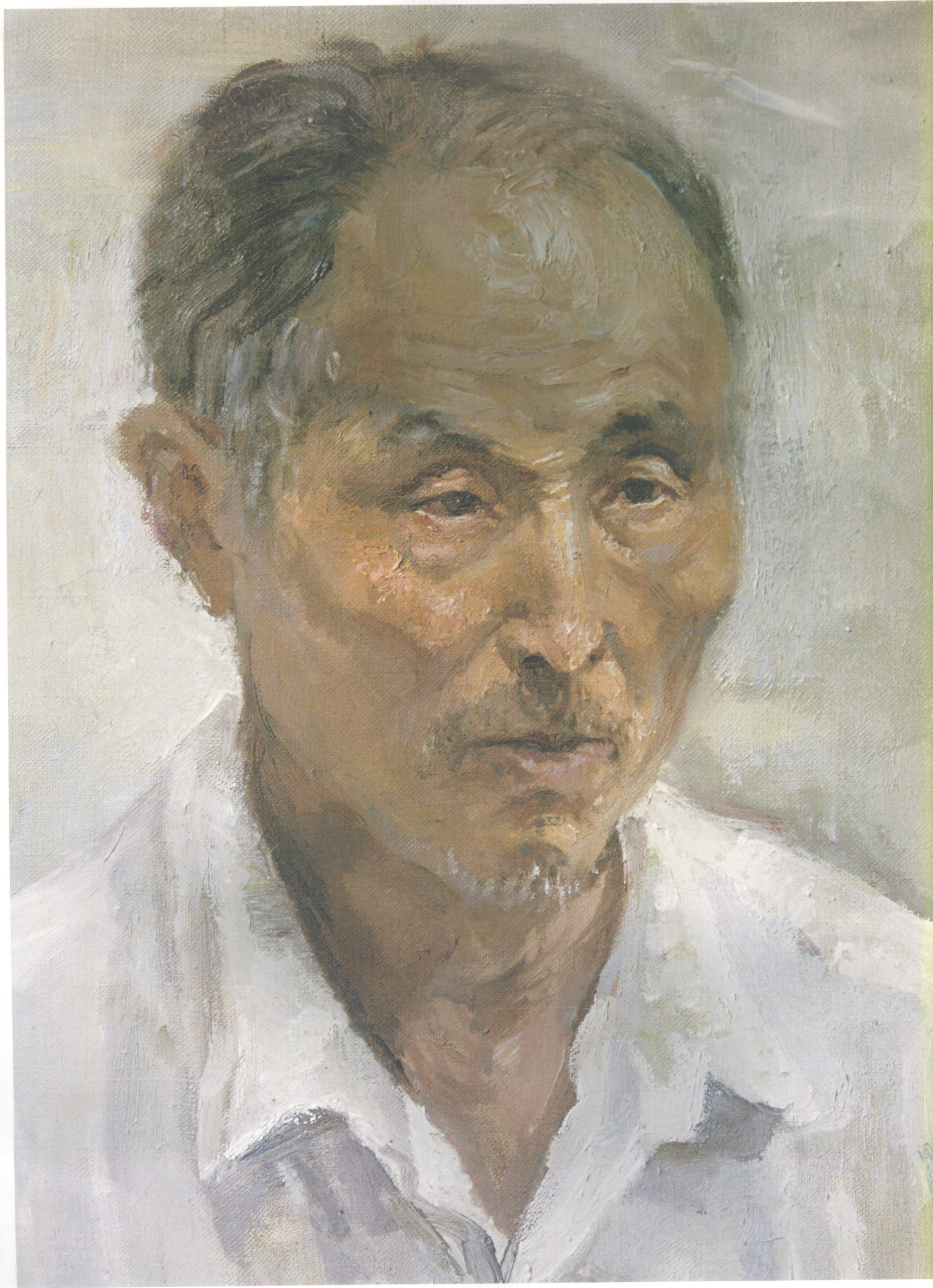
谢晓健 绘

范宗海 绘

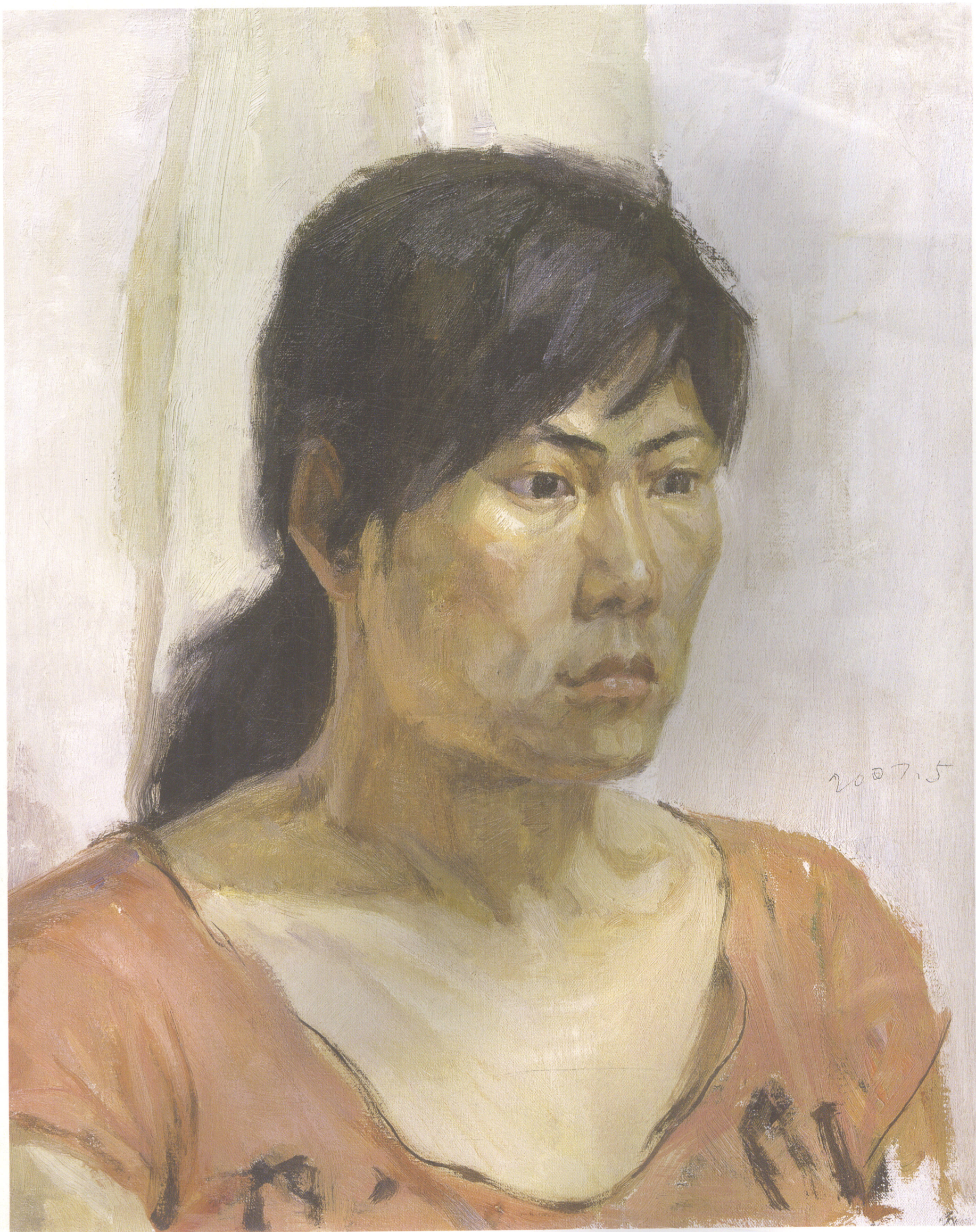

阳云飞 绘

吴永峰 绘

仝紫云 绘