

KUAYUE MEISHULIANKAO YOUJIA JIEJUE FANGAN

跨越美术联考 ↗
+ 解决方案
优
色彩头像

唐 冉 赵东风 编著
吉林美术出版社

SECAITOUXIANG

◇ 美术联考的重要性

自美术联考制度在全国范围内推行以来，其重要性是显而易见的。除了大部分美术类院校以及综合类院校的美术专业被广泛纳入到各个省份的美术联考范畴，有些省份甚至规定，所有美术类考生均须参加美术联考。也就是说，那些独立设置的美术高校自行组织的校考，也必须在已经通过美术联考的考生中进行。由此可见，美术联考的合格证已经成为考生参加各大美术高等学府专业课加试的准入证。因此，如何确保顺利地通过美术联考，也就成为每一名美术类考生的当务之急。

◇ 美术联考的科目设置

虽然各个省份的试题有所差异，但是均以素描、色彩和速写为考试科目。

◇ 美术联考的基本要求以及采分点

美术联考只要求考生掌握艺术的基本规律、基本知识以及基本技能，考题大多不会太难。因此，美术联考首先要考查考生的基本造型能力，即构图一定要完整、准确。其次是画面大的关系，比如速写考的是大的动态关系；素描考的是黑、白、灰关系，即明暗层次分明；而色彩考试则要求画面的色彩关系准确、分明。最后，检验的便是考生的深入刻画能力以及作品的表现力，即画面的精神、气质以及美感。总而言之，就是要考察考生的感受力、想象力、记忆力、理解力、审美力、表现力、创造力和应变力。

◇ 美术联考全攻略

考前复习

在美术联考前，考生一定要坚持专业训练，但是训练力度不宜过大，要做到有张有弛。专业准备的目的是要保持对造型、色彩观和表达的敏感，而速

写便是达到这一目的的最好手段，简便、直观，耗时短，在参加联考之前应该多进行这方面的训练。训练内容要有针对性，可以在教师的指导下对可能涉及到的内容都要加以训练。

考前准备

对于各种科目所使用的绘画工具要提前想好、备好，最好与平时的训练保持一贯性，不宜临时更换。特别是在考试时不要使用新的画具，以免影响考试时的发挥。尤其是在参加色彩考试时，更要使用自己熟悉、得心应手的工具。

考场发挥

在考试当天要为赶考预留出充足的时间。此外，虽然面临考试时心情紧张在所难免，但是要力争调整好自己的心态，尽量保持一颗平常心，像日常写生训练那样放松心情。

进入考场之后要立即查找自己的位置，如果事先安排好的位置不够理想，角度太偏，可以请监考老师在不影响他人的情况下进行适当调整。

拿到试卷之后，首先要在指定位置填好姓名和考号，需要粘贴封胶时一定要仔细，边缘不要超过1cm。

动笔前要有自信心，做到“意在笔先”，即先构思再动笔。开始作画时要按照平时惯用的方法进行，不要刻意标新立异，更不要左顾右盼，觉得他人的画法好，就临时改变自己熟悉的套路。临场模仿是考试大忌，其结果只会弄巧成拙。在考试限定的时间内要合理地分配时间，明确各个时间段所必须完成的工作，最好留出30分钟时间，以便对画面进行整体调整。

交卷时要注意保护好试卷，撕下封胶时要向外拉，以免撕破试卷。有些省份规定，考生不得在试卷上喷洒定型剂等化学制剂。

人物色彩写生是以模特儿为参照实例，要求用色彩生动、形象地表现客观对象。这在写实基础课程中是一个较高阶段的训练内容，也是报考美术学院造型专业的考生们必须面对的一项关键考核。许多考生在素描头像写生中表现出了较强的能力，但是进入色彩头像写生阶段往往就显得有些力不从心了。那么，怎样在较短的时间内科学、有效地提高自己的色彩水平，对于每一位即将参加美术联考的同学而言都显得尤为重要。

◇ 如何快速、正确地进行色彩训练

1.色彩感觉好的同学完全可以凭借自身的感受去钻研、总结，但是对于那些基础较差的同学而言，“背诵”优秀作品的色彩和形体塑造显然是快速提高自己色彩水平的有效方法，所以临摹就成为了这一阶段学习的关键所在。

2.色彩头像对于素描基础有一定的要求，素描重形，而色彩重色，所以色彩头像与素描头像的训练可以交替进行。先画一段素描，用以解决色彩训练中存在的人物结构和造型问题；再画一段色彩，以色彩来表现人物微妙的色彩冷暖关系，这样可以更为有效地掌握人像的结构规律以及色彩变化规律。

◇ 临摹与写生相结合

虽然我们总是在强调“背诵”的作用，但是如果没有足够的写生训练加以配合，“背诵”的所得就与实践联系不起来，很容易造成考生一坐到模特儿前面准备写生时就会发蒙的尴尬局面。所以，临摹的时间与写生的时间应该有一个合理的比例分配关系。越是临近考试，这种搭配就越要合理，这一点有经验的老师都能够搭配得很好。如果顾此失彼，那么这种训练就是不全面的。总的来说，临摹的时间不应少于1/3，所以这些优秀的临本就非常重要了。

◇ 色彩考试取得高分的秘密

在色彩考试中，一定追求要么色彩关系丰富、好看，要么素描关系好、造

型准确，只要把握住其中的一个方面，考试分数通常都不会太低。当然，要想取得更高的分数，这两方面就显得都很重要了，尤其是卷面的色彩感觉要好，这也是考查该考生具有多大艺术可塑性的关键。

- 1.在拿到考卷后一定要仔细阅读，明确考题的具体要求。
- 2.在构图方面，一定要按照各个院校的具体要求去做。注意，构图一定不要定得过偏，最好将人物的面部置于试卷上的黄金分割处。如果考生的个人能力比较强，在构图的时候可以适当地考虑将人物形象加大一些，以便于进行细致地刻画。
- 3.取得高分的色彩试卷往往都具有色彩鲜明、厚重，补色运用明确、和谐等特点。此外同学们还要注意，画面的笔触要尽量简练，可以略带夸张地表现出模特儿的个性特征。
- 4.即便水平不是很高的同学，也同样可以画出比较优秀的作品，秘诀之一就是对于“气氛”的渲染和烘托。可以使用较大的板刷刷出背景，给人以气势磅礴之感；也可以采用大号画笔画出色彩和冷暖变化都很丰富的背景。

◇ 如何高效率地应对色彩考试

首先，对于考试要有足够的信心。相信自己是最好的，尽量克服紧张心理所带来的不利影响，就像平常在画室中画画一样，要将全部身心专注于考试本身，而不要考虑现在身处考场应该如何如何……

其次，要做到胸有成竹。在考试开始前的10分钟，先要想一想老师平时经常提醒自己易犯的毛病，以便使自己在考试中不犯类似的错误。

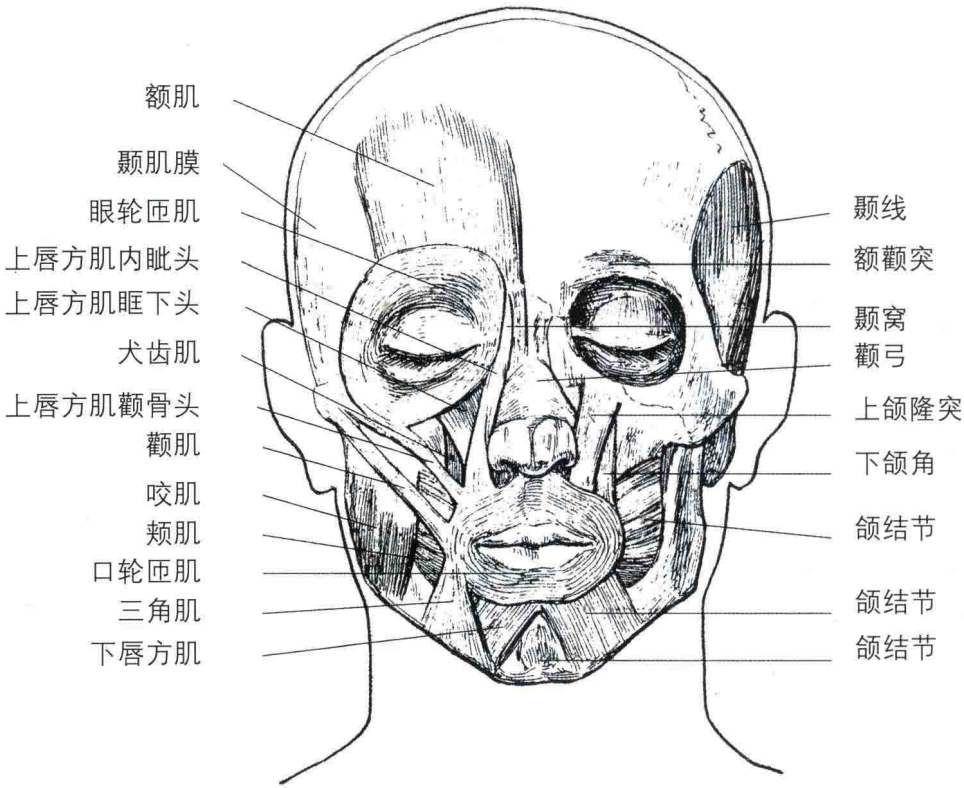
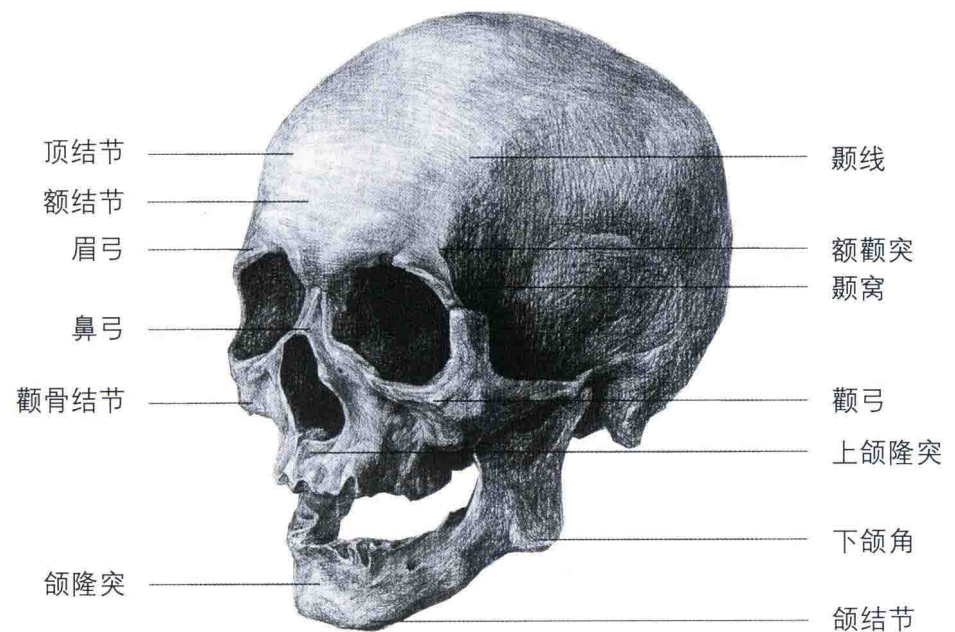
再次，学会忘却。考试开始之后，就要将开考之前所想到的各种问题一并忘却，以一个轻松、自然的心态去完成考试。

最后，在考试结束之前要给自己留下一个大约40分钟时间的整理、统一阶段，对画面进行一番整体分析，把存在的问题尽可能地找出来并且加以比对和修改，以求得画面的最佳效果。

色彩头像训练必备的知识点

◇ 熟练掌握人物头部解剖知识

虽然色彩头像考试强调的是用色彩去表现客观对象，但是对于考生的素描基础也有一定的要求，因而在某种程度上也要考查考生对于解剖知识的理解能力、内外部形体结构的把握能力。所以，一幅色彩人物头像塑造得成功与否，与是否正确地掌握了头部解剖知识同样有着十分重要的关系。同学们平时一定要阅读一些介绍解剖知识的书籍，尽量熟记人物头部的大体结构以及骨点、肌肉和五官的相应位置，这样在进行色彩人物头像写生时，才会真正做到胸有成竹、有的放矢，也就是在理解的基础上去表现客观对象。

注意：可以用立方体或者蛋形来帮助理解人物头部的构造。由于头部的肌肉大多比较浅薄，因而头部的基本形状是由头骨的形状决定的。

◇ 工具材料及其使用

色彩头像写生是绘画基础训练中较高级的课程，而初学者在进行色彩能力方面的训练时选用水粉写生较为合适。水粉画是以水为媒介，调配不透明的粉质水胶颜料绘制而成的色彩画，是一种使用工具简便，应用广泛的画种，它不仅仅是美术院校作为色彩基本训练的一门重要课程，也被普遍应用于宣传画、工艺、建筑等艺术领域。水粉画具有色彩丰富艳丽、明快柔润以及浑厚细腻等特点，同时又具有较强的覆盖力，可塑性很强。

水粉纸以及画板

各种纸张所产生的画面效果不尽相同，可以根据所需要的效果来选用不同的纸张。目前我们通常都是以选用水粉纸或者水彩纸为主，因为厚一些的纸张比较有利于作画。

画板不宜过大，市场上出售的小号画板就已经足够使用。

笔

通常以水粉笔为主，以油画笔、水彩笔、毛笔以及底纹笔为辅。

◇ 色彩知识

要想画好水粉画，学习一些相关的色彩知识非常重要。

通过色彩静物的写生和临摹训练，相信大多数同学对于相关的色彩基础知识都有了一定的了解。但是需要强调的是，色彩头像又不能完全等同于色彩静物，除去背景以及少量的衣物外，画面中表现的主体就是人物的面部。也就是说，无论模特儿处于何种光源和环境下，我们所要表现的主要是人物面部皮肤

- 水粉笔：适用于各种画法
- 水彩笔：适用于湿画法
- 油画笔：适用于干画法
- 底纹笔：适用于大面积涂色
- 毛笔：适用于湿画法以及表现较为细致的地方

颜料

水粉颜料一般分为瓶装和铅管装两种，可以根据需要选用。

以下是一些常用的颜料供大家参考：白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、朱红、大红、紫红、深红、赭石、熟褐、紫罗兰、粉红、翠绿、深绿、橄榄绿、湖蓝、普蓝、群青、黑、灰等等，其中白色要多准备一些。

调色盒以及其他

调色盒一般有两种，大一些的和折叠式的，可以根据具体需要进行选择。另外，还需要准备一块用于擦笔的布、一只水罐和一把刮刀。在放置颜色时要注意，应该按照色彩的明度、冷暖顺序来排放，这样在调色时比较方便。

的固有色。人的皮肤是半透明的，其固有色通常是由白色+玫瑰红(或者橘红)+柠檬黄调制出来的肉色(不可使用直接购买的肉色，容易使画面过“粉”)。因此，无论是色彩头像亮部的光源色还是暗部的环境色，其实在很大程度上给人的感觉都应该是肉色，尤其是暗部的色彩，绝对不能过脏。

此外，与色彩静物一样，色彩头像也要格外注意画面的总体色调，以及色彩冷暖关系的对比。

◇ 基本技法

水粉画的表现方法很多，但是归纳起来主要有干画法和湿画法两种

干画法

干画法是水粉画中常用的一种技法。在调色时笔中的水分较少而颜料分较多，颜色的覆盖力强，可以进行多次塑造，干后色彩基本保持不变，容易把握色彩的准确性。采用干画法时要注意掌握笔上颜料和水的比例，

量会产生不同的效果，这需要在实际训练中多去体会。

画法

画法是一种类似于水彩画的画法。在调色时笔中的颜料成分较少而水分色彩比较透明，衔接也很自然。采用湿画法时要注意尽量快画，最好做呵成，有时需要趁前面的颜色未干时接上一笔，有时需要等到前面的颜色干后再画，总之不要反复去涂抹。

用笔

画笔是绘画中的重要表现工具，不同的画笔以及不同的用笔方法都会产生不同的效果。在素描头像中，表现人物面部的体积以及块面转折靠的是铅笔的线条及其形成的调子；而在色彩头像中，靠的就是笔触。因此，在色彩头像写生中，如何用笔就成为表现技法中的关键。下面是色彩头像写生中经常用到的一些笔法：

摆：主要适用于干画法，以笔肚行笔，所形成的笔触颜料多、水分少，笔触之间的衔接比较明确，多用于塑造人物的面部。

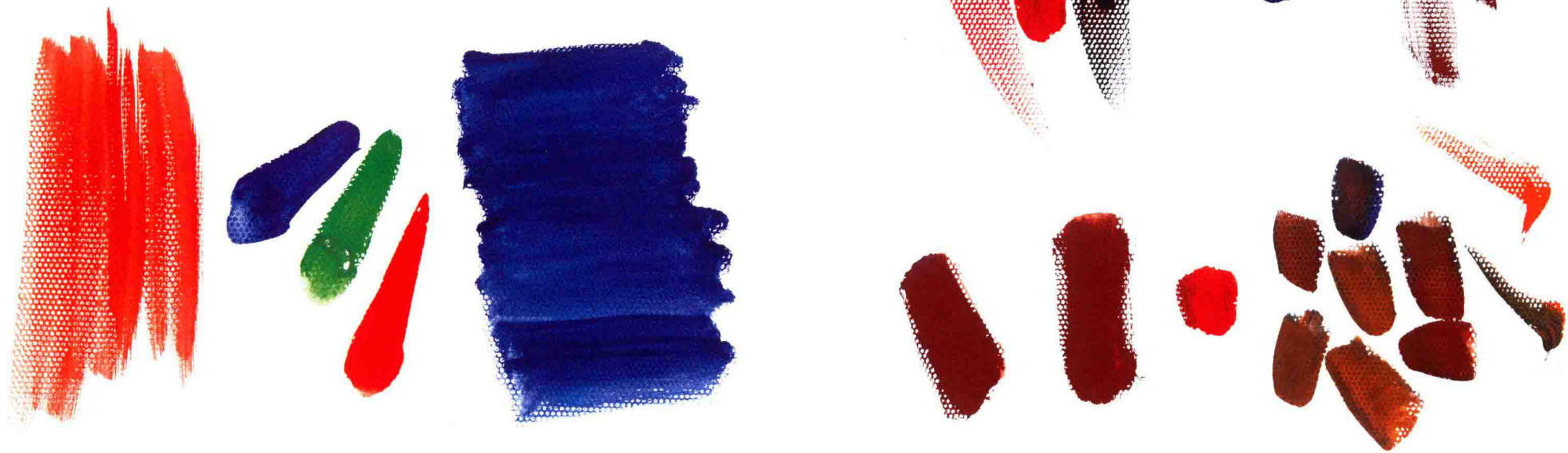
点：用笔尖在画面上点出不同大小的点，多用于高光、反光、环境色以及一些局部细致部位的刻画。可以干画，也可以湿画。

扫：笔中的水分较少，用笔尖轻扫画面，运笔速度较快，有时会将下面的色彩显现出来。常用在高光、反光等一些表现人物皮肤质感的地方。

拖：顺着笔锋拖动画笔，笔触比较自然、流畅。

刷：常用于大面积色彩的表现，比如背景、衬布等。

擦：笔中的水分较少，用笔头的各个部位在画面上快速擦动，适于过渡。

◇ 人物五官的表现方法

眼睛

头骨、眼眶、眼球和上、下眼睑组成了眼睛的主要构造，结构的复杂以及材质的不同都使眼部的刻画显得相对较为困难。眼眶是眼睛造型的基础，特别是眉弓的前突部分是额头与眉毛之间的关键转折处，一定要处理好。

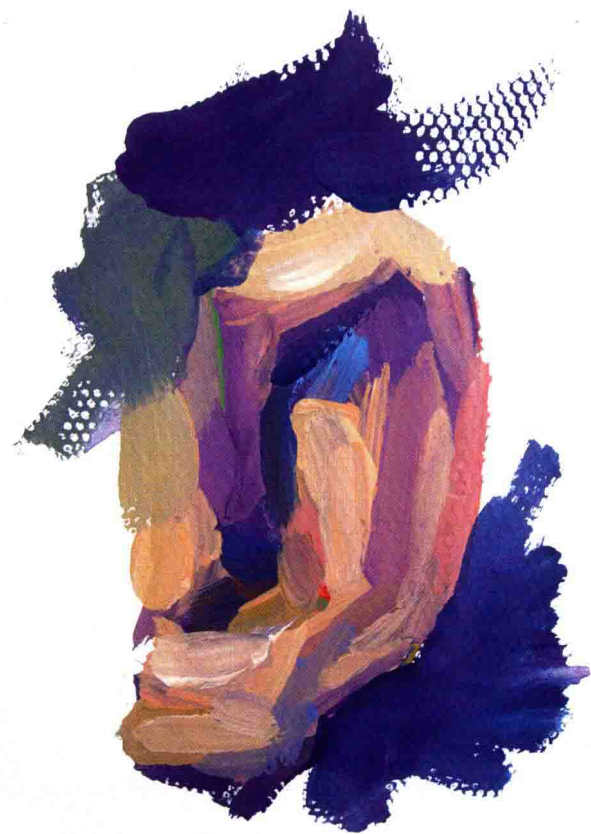
鼻子

鼻子的大致结构可以概括为正面、两个侧面以及鼻底梯形面四个大面。通常情况下鼻头较厚，鼻翼较薄，鼻梁靠近内眼角的部分明暗较为分明，向下延伸到鼻翼上端时与面颊连接部分的坡度较大。

耳朵

耳朵的外轮廓呈“C”形，上端较宽，下端较窄，中央呈凹形的碗状，主要由耳屏、对耳屏、耳轮、对耳轮、耳垂以及三角窝构成。耳朵是构成头部形象不可分割的一个重要组成部分，即便是处于人物头部比较模糊的暗面，也一定要力争处理得恰到好处。

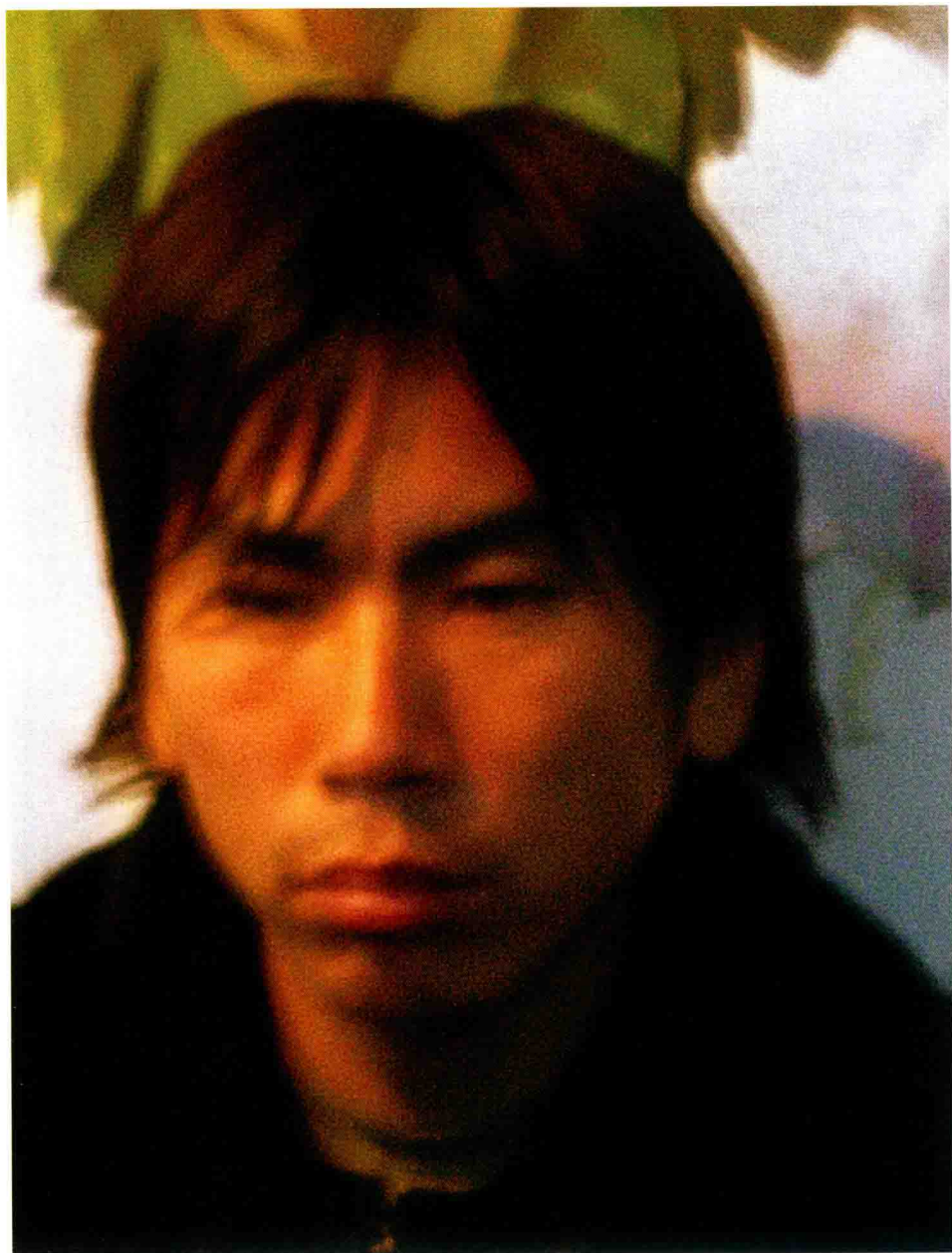

嘴

嘴的外形主要由口唇和牙齿结构组成，形体呈圆弧状。上、下口唇分别为两个相对的“W”形，口线是上、下口唇闭合后形成的波状线，由口唇的转折结构、口唇缝隙以及上唇形成的投影等几个因素构成，变化较为复杂。

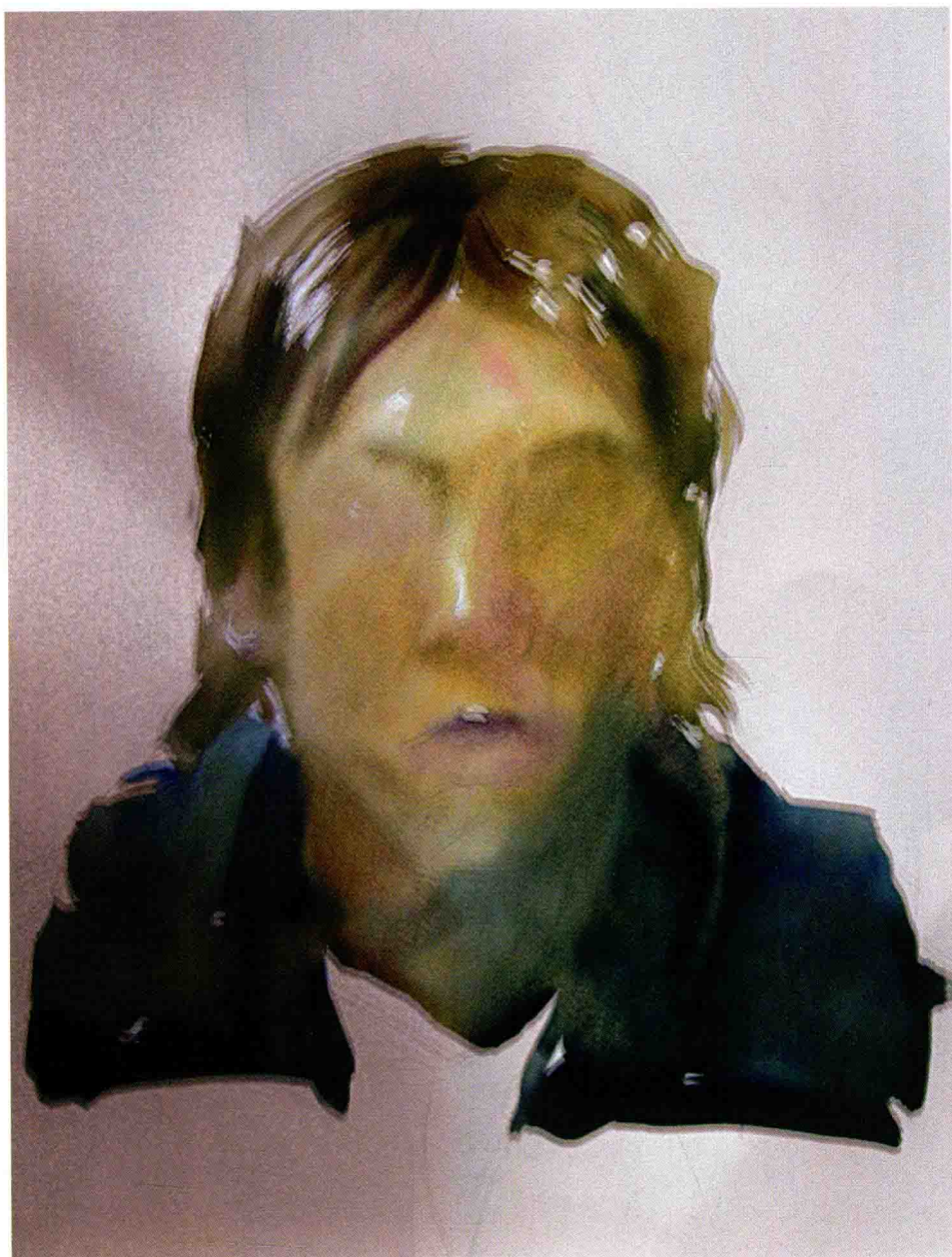
◇ 色彩头像写生步骤范例

模特儿照片。

起稿阶段非常关键。首先确定人物头像以及面部中心线在画面中所处的位置，注意写生对象的大体特征、动势与神态。构图应大小适中，比例要准确。

铺色是色彩头像写生的主要阶段。仔细观察，从大处着眼，注意对象面部的黑、白、灰层次变化，确立画面中基本大块色的明暗与冷暖关系。

进入简单的色彩塑造阶段。将人物头部、衣物以及背景联系起来进行色彩比较，找出几部分颜色的主要倾向和相互对比的关系。

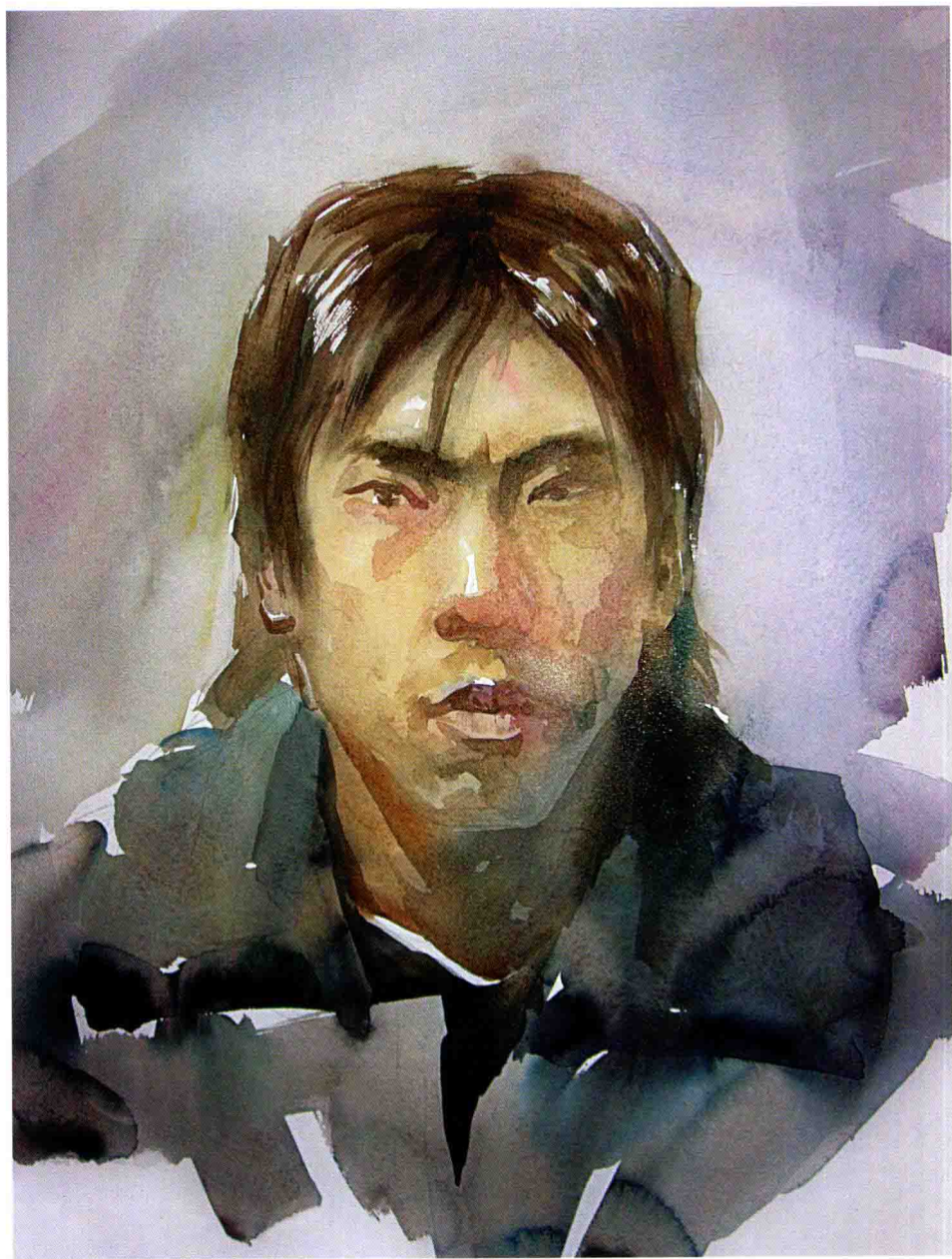
可以先画出人物面部的色彩，然后趁颜色未干时画出人物头发和衣物等暗部色彩。

进行深入塑造。在刻画人物五官等细微部位时，既不能将对象看得过于平淡而流于简单，也不能刻画得过于琐碎而影响画面的整体效果。

进一步深入刻画人物的五官以及其他一些较暗的部位。如果暗部的某些地方显得过“粉”或者深度不够，应进行重点刻画，可比观察到的对象稍暗些。

调整提高阶段。应从较远处对人物的比例、动态、形体、色彩等方面进行全面地检查和调整，注意画面各部分的主次、强弱、繁简等关系。

色彩头像训练改优

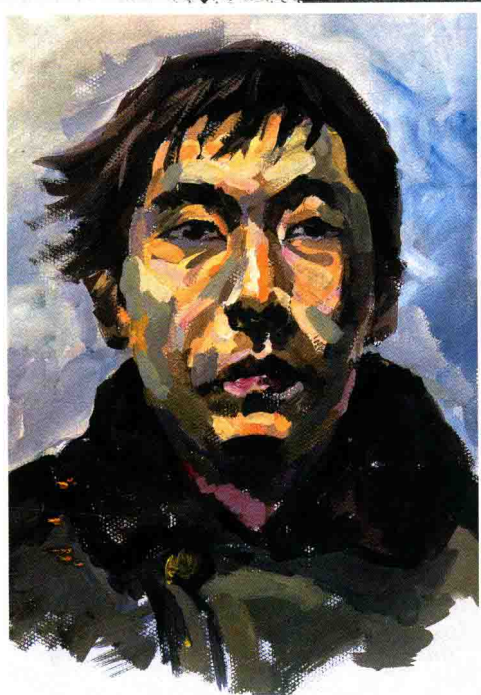
点 评：

在后期塑造亮部与细节时，最忌讳水粉颜色太薄，即调色太稀。当很薄的颜色经过反复多次塑造之后，就会产生一种很乱、很脏的视觉感受。这幅作品由于用色太薄，致使黑、白、灰几个大面没有分开。修改之后的作品既注重了明暗关系的整体效果，又用较厚的色彩将细节刻画了出来。

点 评：

原作中人物鼻子上的橘黄色、嘴上的红色以及面部出现的玫瑰色和绿色都非常“过”，与整个画面不够统一。修改后的作品形体结构准确，色彩变化微妙，是一幅十分理想的作品。

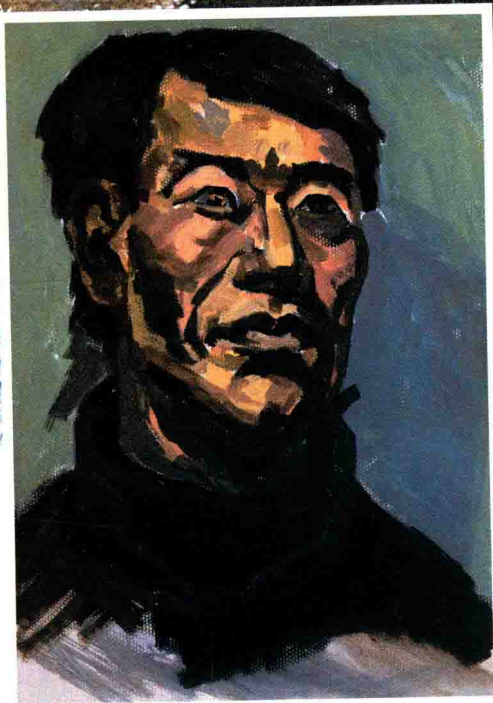
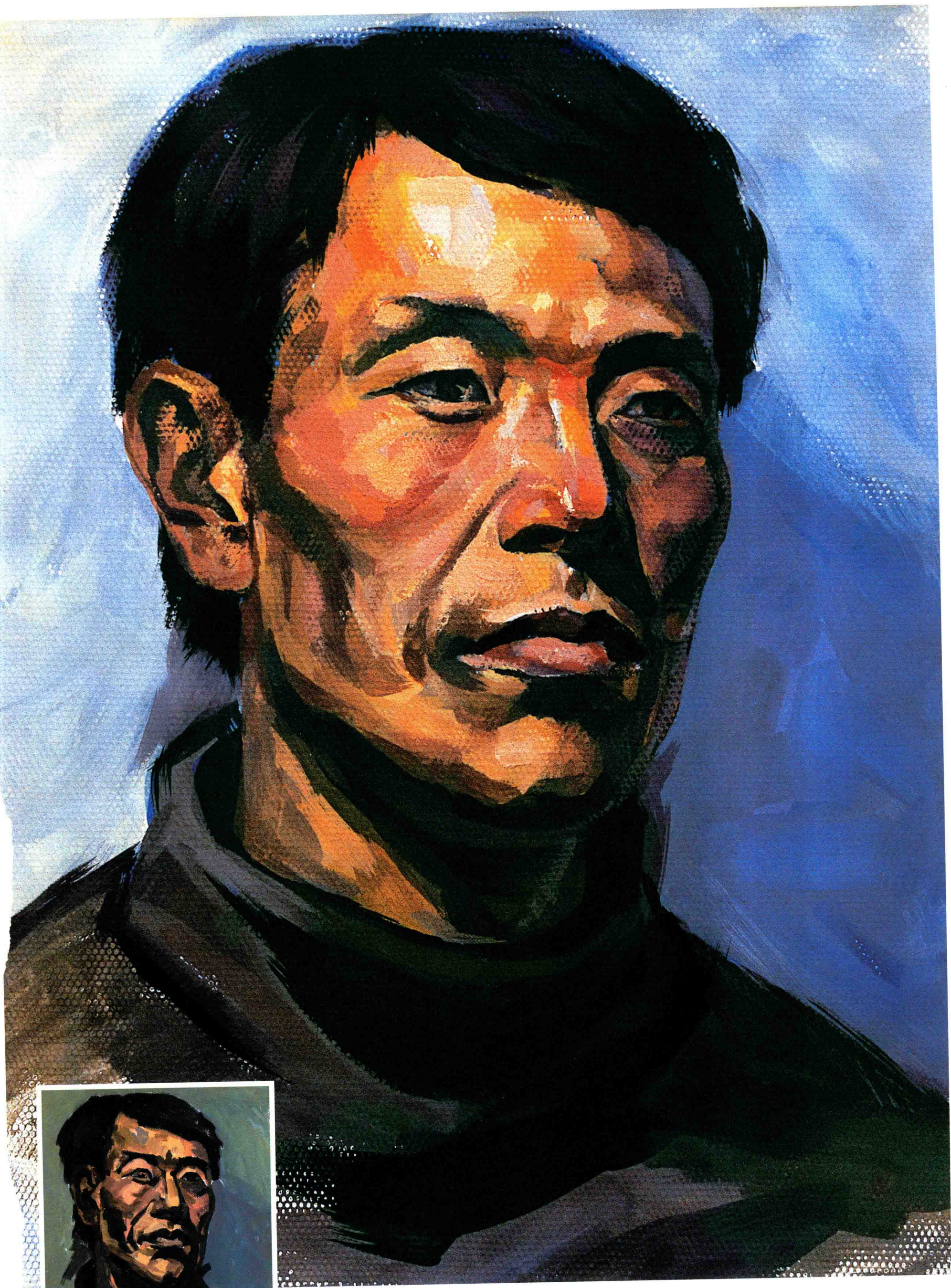
点 评：

人物面部的绿色运用得太多，而且颧骨至耳朵部位的绿色用得太过，这些颜色都没有落实到形体上。左侧的耳朵处于亮部当中，所以在塑造时应该使用一些亮色。鼻底和上唇的反光没有表现出来，这是进行精细刻画的关键所在。额头上头发的体积感应该通过高光与投影来表现，这样就不会出现头发像剪刀剪下来的黑纸平贴在额头上一样的效果了。

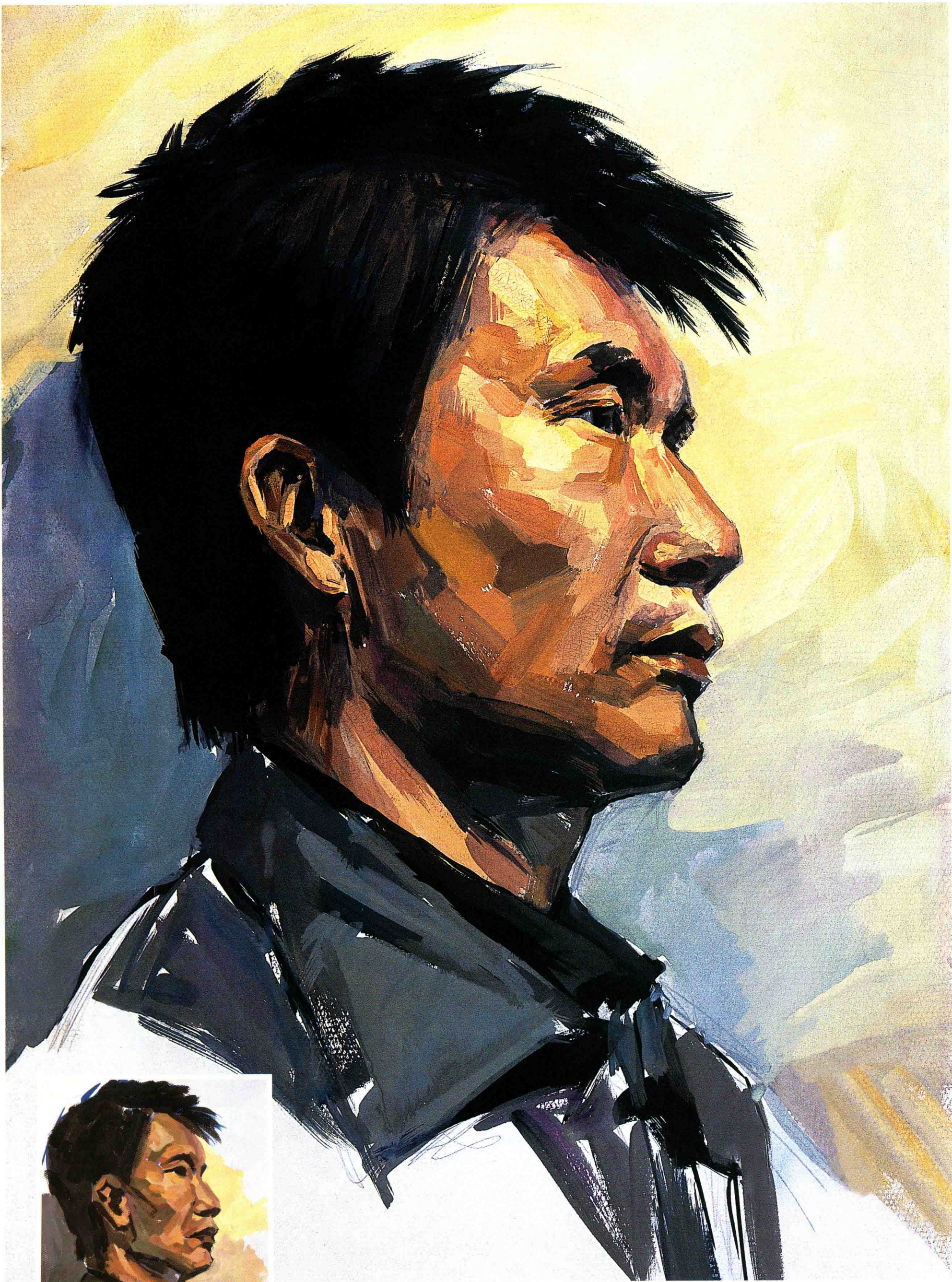
点 评：

耳朵在明度上与面部太过雷同，缺少深度与精度上的刻画。两只眼睛之间缺少空间关系上的变化，而这种空间关系需要通过加强眼睑与眼睑、虹膜与虹膜、高光与高光之间的对比来体现。此外，右侧眼睛的透视与转过去的方向都没有交待出来。总之，原作只注重了局部的刻画，而失去了对于画面整体的把握。

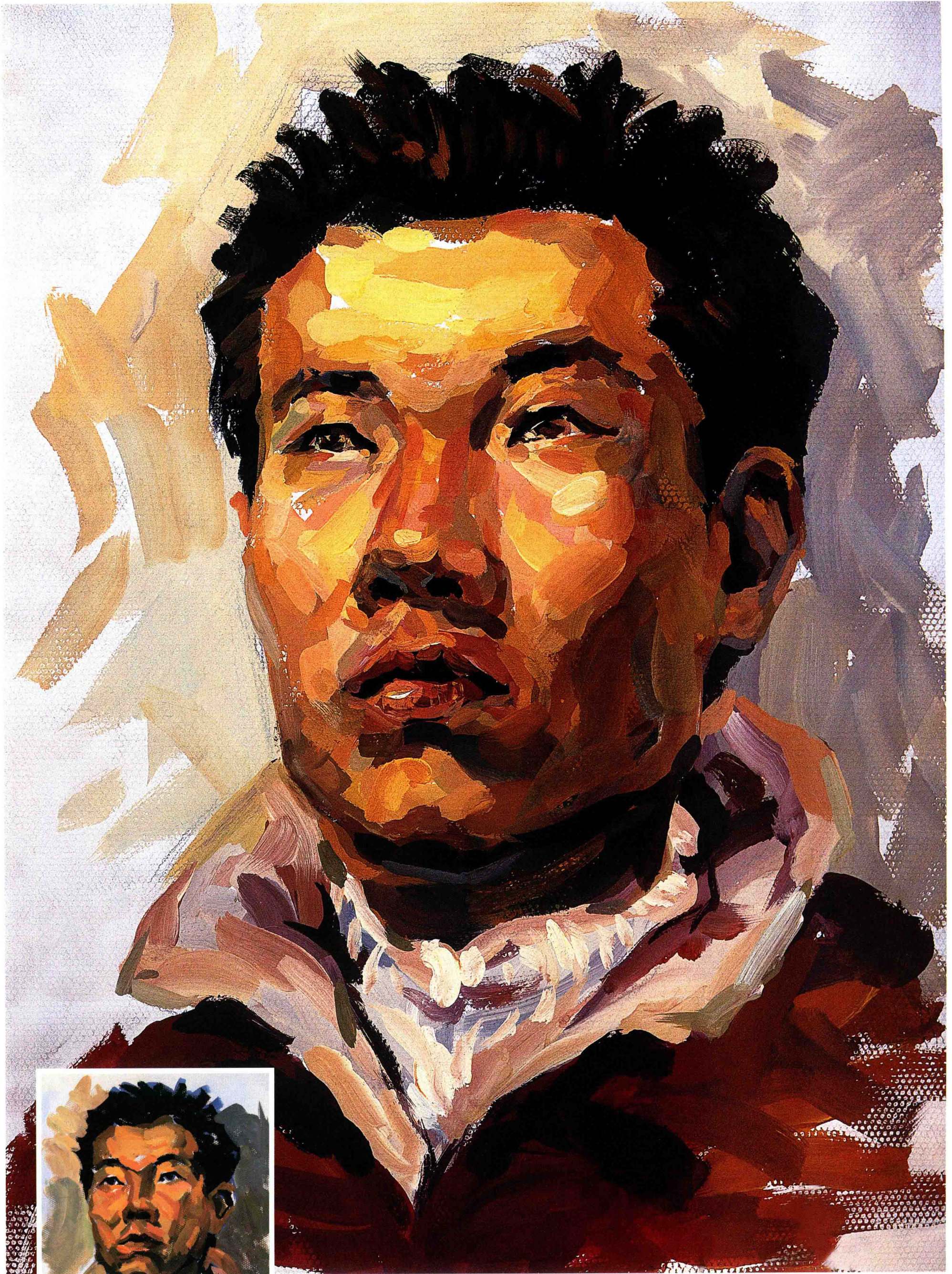
点 评：

原作在人物形体和画面色彩上都没有掌握好整体关系。亮部的颧骨周围不但画得过重，而且色彩也偏冷。这幅作品中人物的受光部应为暖色调，这种冷颜色很难在亮部里站住脚。由于眼睑是陷于眼眶之中的，所以其亮度就应该比额头和鼻头的最亮处都要暗一些。此外，嘴部的体积感、空间感也不够，而且缺乏精细刻画。

点 评：

从色彩关系上看，原作中人物的亮部缺少冷暖变化，背景中的黄色太纯，与面部的色彩不够协调；从素描关系上看，整幅作品缺少黑、白、灰变化，没有整体感。

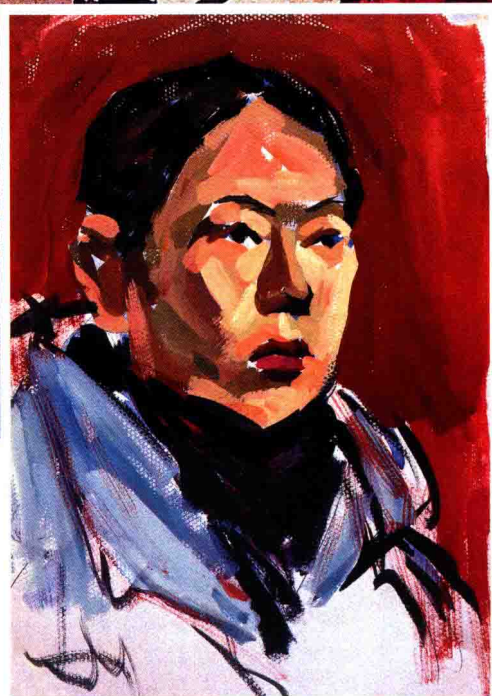
点 评：

原作中左上角的背景颜色与人物面部的颜色过于相似，面部正面与侧面的转折没有找到关键点，没有做到笔笔都落实到形体上，而且对于人物五官的塑造过于简单。修改后的作品注重了对于形体与五官的塑造，所以画面效果就非常理想。

点 评：

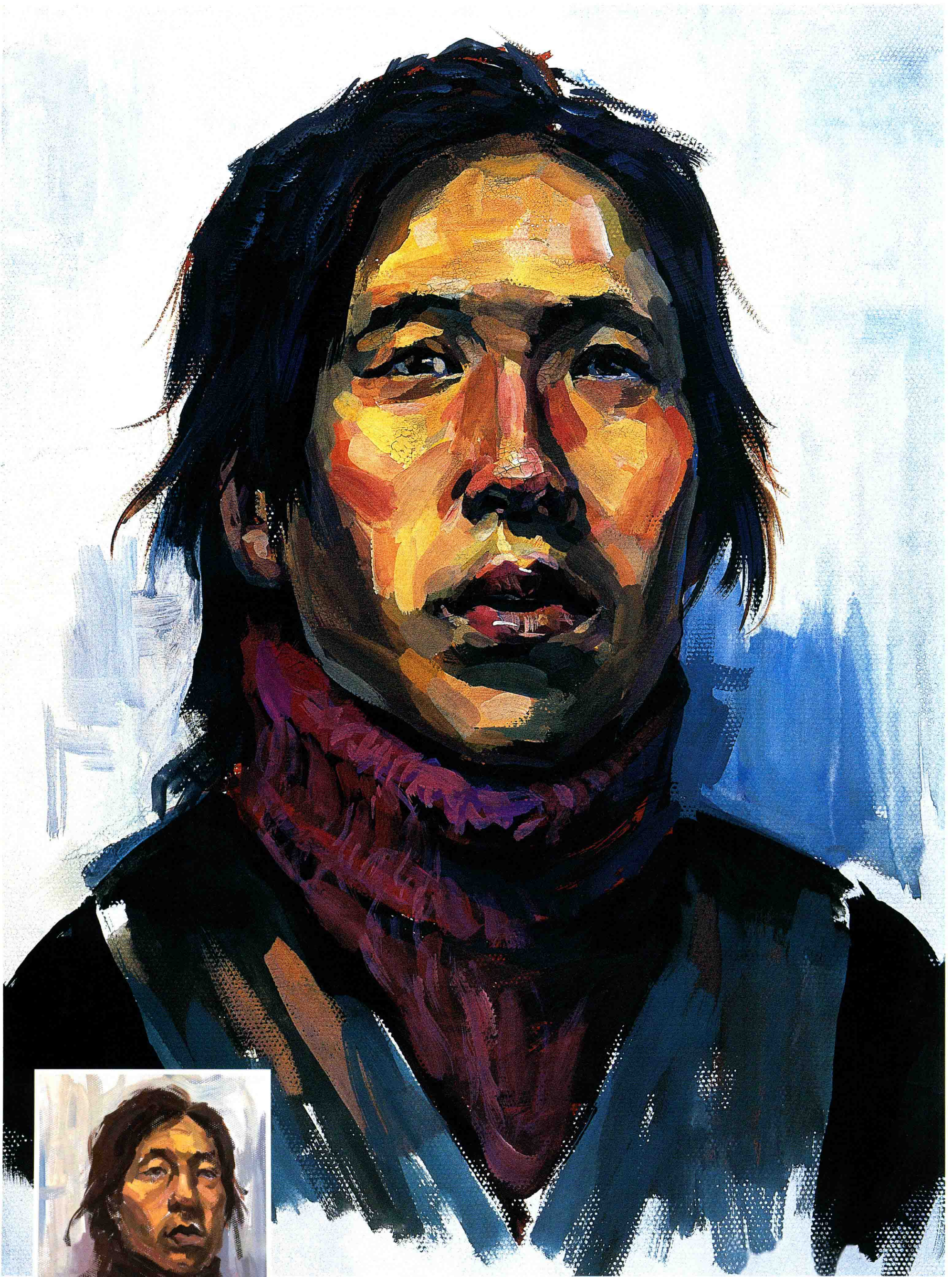
原作中人物的头发画得过“花”，所以画面失去了整体感。对于下颌形体的处理也太过草率，把两个下颌角都忽略了，虽然女性的下颌可以表现得圆一些、尖一些，但是也必须画出其透视关系与形体关系。修改后的作品仅用寥寥数笔就将脸部的圆润与衣服的松弛表现出来了，眼睛的高光和反光也刻画得非常精确，这样，人物的双目也就必然十分有神了。

点 评：

原作的作者最初在进行色彩头像训练时，画得十分“紧张”，常常利用素描头像的原理经过强制性推理来画色彩，这是大错而特错的。我鼓励他大胆用色、放松用笔，开始时不要过多地去考虑素描因素。很快，他的作品不但色彩漂亮起来了，而且与形体的结合也好多了。

点 评：

原作画得过“灰”，而且过于简单。修改后的作品加强了明度对比和色彩变化，而最为关键的是增强了色彩的纯度。一幅优秀的作品一定要找准模特儿身上的闪光点，比如模特的衣服，如果处理得恰到好处就能把头像衬托得十分巧妙。因此在修改时我便将红色毛衣多画了几笔，突出了它的质感。如果仔细品味，针织衣物也是有其规律可寻的。

点 评：

原作是在模特儿处于非常冷的光源下完成的。作者在很大程度上缺乏耐力与信心，一旦遇到一些困难就不再继续努力了。实际上，只要每幅画都坚持到底，就一定会有所收获。修改时为了达到画面的统一，凡是人物的亮部我都放进了很多蓝色，使画面形成了一种十分跳跃的色彩感觉。