

美术高考基础教学大全

SECAI
XIAOXIANG

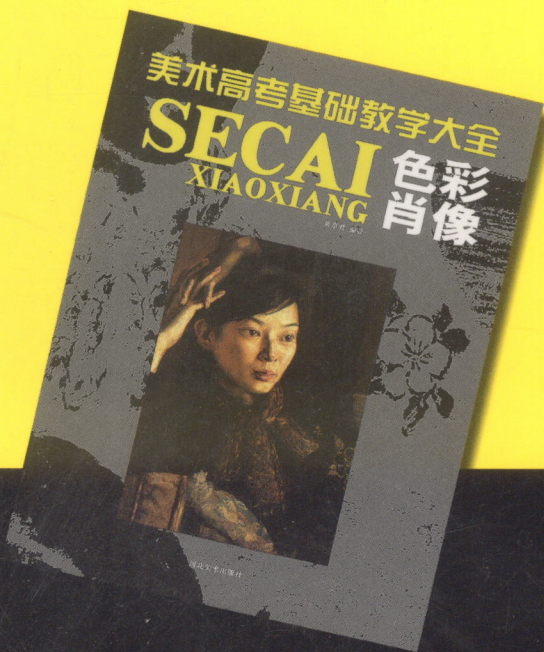
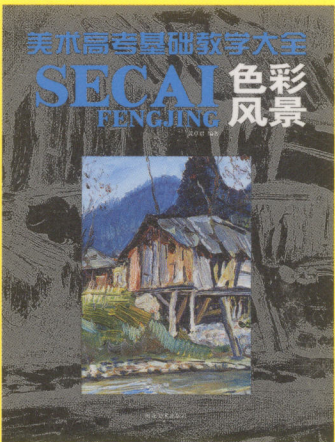
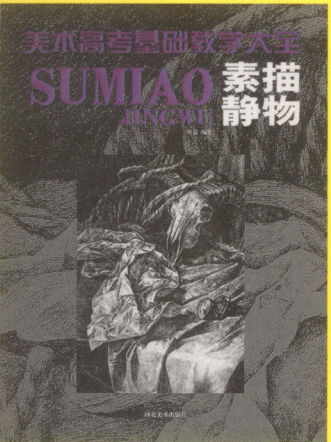
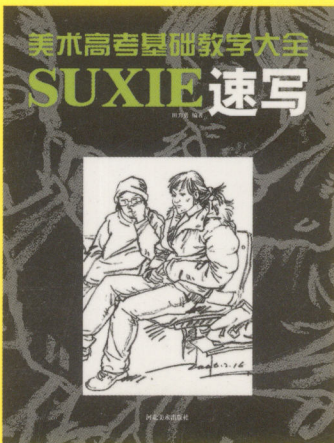
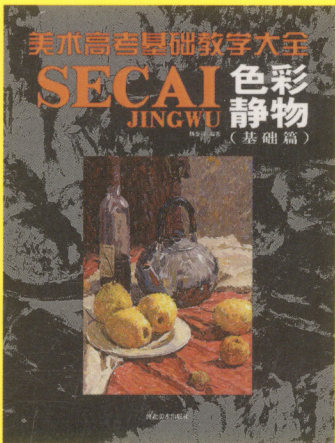
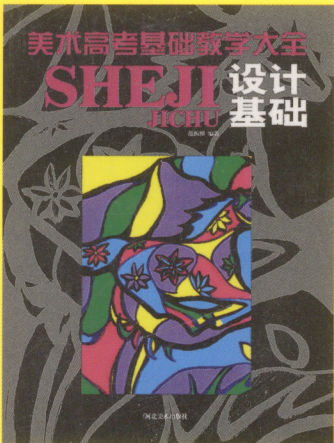
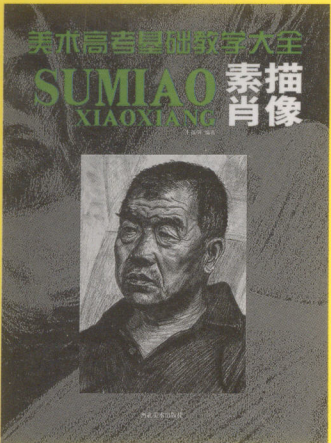
色彩
肖像

黄卓君 编著



河北美术出版社

责任编辑：苏征凯 张 静
装帧设计：齐 瓚



图书在版编目 (CIP) 数据

色彩肖像 / 黄卓君编著. — 石家庄: 河北美术出版社, 2008.1
(美术高考基础教学大全)
ISBN 978-7-5310-2965-6

I. 色… II. 黄… III. 水粉画: 肖像画—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第178378号

美术高考基础教学大全
色彩肖像

黄卓君 编著

出版发行：河北美术出版社
地 址：石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码：050071
电 话：(0311) 87060677 85915035
设计制作：慧谷设计工作室
印 刷：河北新华印刷二厂

开 本：889毫米×1194毫米 1/8
印 张：5
印 数：1~5000
版 次：2008年1月第1版
印 次：2008年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5310-2965-6



9 787531 029656 >

定价：32.00元

目 录 CONTENTS

一、概述 01

二、色彩肖像写生的变化规律 01

三、构图 02

四、训练要点解析 03

五、色彩肖像写生的方法和步骤 04

六、作品赏析 07



黄卓君简历

黄卓君，男，1968年生于河北唐山。1993年毕业于河北师范学院美术系油画专业并留校任教。1997年7月至1999年9月在中央美术学院第十届油画研修班进修学习。现为河北师范大学美术学院油画系副教授、硕士生导师。长期从事美术基础教学和油画创作，作品曾多次参加全国美术作品展览并获奖，多幅作品在国家级刊物上发表，出版基础教学丛书多部。

一、概述

（一）色彩肖像写生的目的

色彩肖像写生是用艺术手法表现人，显示人的姿态、性格和个人特点的艺术语言。它与静物写生、风景写生不完全相同，由于人不可能像后两者那样始终处于静止不动的状态，而会随时产生一定的变化。这里强调的是个性，必须更多地依靠对形体的理解去把握人物的形态变化。通过肖像写生能达到研究、了解和认识人物的目的，并掌握和熟悉表现人物的绘画技巧和绘画方法。一幅优秀的色彩肖像写生作品本身就可视为一幅独立的作品，可与创作等同。

（二）色彩肖像写生的要求

色彩肖像写生在基础教学中处于非常重要的地位。人物习作是基础，它不仅要表现人物的肤色，而且还要刻画形象，传达内心世界的感受。色彩肖像写生的过程也是考验和锻炼我们的观察力和培养造型技巧的过程，严格的训练和刻苦求实的精神，对肖像写生教学来说是不可缺少的。

色彩肖像写生是色彩训练的较高阶段，具有较高的难度，课程一般设置在基础学年的后半段，它是针对那些具有一定素描和色彩写生基础的学生所进行的难度较高的色彩与造型能力的训练。要求学生准确地把握色调，准确地造型，学会用准确的颜色塑造形体。在写生时，能够表现出人物在深度空间中的形、色的结构关系与变化，而且还需要把握和展现出人物的气质、性

格特征，深刻揭示出人物的内心世界。因此，在学习之前要掌握一些与色彩相关的知识和技能，进一步锻炼自己的造型能力和色彩表现方面的修养和能力。

肖像写生应轮廓准确，符合人体解剖及性别与年龄特征，同时要处理好人物的精神面貌、性格特征以及准确的色调和色彩关系。另外，透视知识和规律无处不在，应当具有较高的分析能力和熟练的表现技巧。具体要求如下：

1. 头部五官比例合适，解剖关系正确，重心稳定。
2. 注意表达头部的俯、仰、转侧，以及观察时仰视、平视、俯视的透视变化。头部的特点是以面部中心线为基准，左右应严格对称，这种对称不仅是五官，也包括头部结构的各个基本形体的对称。
3. 注意用色彩塑造出头部的形体和空间关系。表现出不同肤色在特定光线下的冷暖、明暗变化。处理好画面的色调和色块的色彩构成，这包括面部、躯体、背景几大块构成的黑、白、灰关系，冷、暖关系，以及各色块的大小与统一对比关系。
4. 表现人物的形象特点和精神状态，这是画者对于对象的心理感受和感情的外化。
5. 掌握人物肖像画的方法和步骤。
6. 了解人物肖像写生的一般规律。

二、色彩肖像写生的变化规律

色彩肖像写生是使学生从素描式的造型训练到以色彩感觉为主，色、形并重的直接画法的桥梁，在整体画面的色调探索中运用对立统一的原则，使色彩的表现力充分发挥。常见的色彩关系通常是由固有色、光源色、环境色等形成的一个特定的色彩空间所构成，它们之间要通过不同的色彩倾向、面积的大小、形状的不同等诸多的对比才能产生色彩关系，把握住大的色彩关系是写生的关键所在。另外，丰富生动的色彩关系，绝不可理解为一笔一

色，只追求局部的丰富而忽视画面整体的色彩力度。

色彩肖像写生中色彩的表现是一个难点。就人物肖像来说，初学者往往以为人物肤色的色相比较单纯，没有什么大的变化，认为人物的皮肤颜色就是肉色，在画的过程中只注意肤色相对的冷暖、深浅的变化，不考虑人物在一定光线和环境中所呈现的色彩特征和色彩变化。其实人的肤色变化是由于人物各个部位的不同或环境影响造成的，人物不同的结构部位在色彩上也会



小女孩 鲁本斯



吉普赛少女 查尔斯



自画像 梵·高



农夫 梵·高

呈现不同的差异。我们平时所说的肉色，是一个很笼统的概念，写生时，如果仅仅停留在这种粗浅的认识上是很不够的，必须要认识到人物形象的每个结构和每个部位，由于受到光和环境等因素的影响而呈现许多不同的色彩变化。人物面部、手部的肤色，头发、衣服的固有色，与背景及其周围物体的摆设决定了这幅画的基本色彩构成。只要我们认真地观察比较就会发现，人体肌肤的颜色变化有内部结构的原因，也受外部因素的影响。

画好色彩肖像写生，要先确立画面的色调，然后根据对模特儿的感受找出色彩总的倾向，是倾向于暖色还是倾向于冷色，是同类色调还是对比色

调，是重色调还是淡色调等等。一般来说，人物写生色彩的变化是比较微妙的。肌肉丰富的地方由于血管密集呈红色，如面颊、手掌、嘴唇、耳朵、鼻尖等部位。而骨骼显露部分和额头、鼻梁、下颌、锁骨等处，因皮层较薄，常常有一种浅色和略微偏黄的倾向。皮肤长期外露的地方则偏深、偏暖，再如手背的色彩也不一样，手掌柔和偏红，手背骨骼明显而突出，肤色比手掌稍灰。由此可见，画人像与画静物不同，人物的冷暖关系并不是大红大绿的关系，强烈而鲜明的色彩关系在色彩肖像写生应用中是很特殊地存在的，更多的时候是同一颜色各自表现出的多种不同的色彩倾向，这时的重点是要画出色彩的冷暖感觉，同时还要兼顾这种冷暖关系是否符合画面的明暗关系和空间感觉。明暗变化也是表现人物时要观察的重点，尤其是人的皮肤往往没有明显的冷暖变化，这就需要明暗关系起对比的作用。另外同一颜色如果改变它的明度也会产生不同的冷暖倾向。

我们在实际应用中，怎样正确运用冷暖规律来谐调人物的固有色和条件色、环境色的关系呢？例如，模特儿处在一个较冷的光照环境中，用冷暖规律来分析，受光部分自然用冷色画，那么“冷”的程度如何呢？作为暖色的皮肤色如果调以冷色系列的任何色，在颜料中相加的结果，很容易会得出较灰而浊的色彩来，而且灰冷的色感在空间中是后退和消极的。这样像额头等处受光最多且向前凸起的体积，不但色彩不会鲜明，表达不出光感，体积也缺少实在感，不能拉到前面的色彩空间中来。如果换一种方法，我们可以把受光部分的色彩在纯度上更向近处靠过来，色也就用更纯的色相。比如，以白+土黄为主的色，再加土红就比白+土黄+熟褐的色纯度高、鲜明，也就应用在同一色彩感觉中多接近光和靠前空间的位置上。如果想把现在已有的色再提纯一些，自然是用更鲜艳、纯度更高的色替代原有搭配中的某一个成分，如白+中黄+土红，或白+中黄+朱红。

在对色彩关系进行理性的思考之外，我们在研究色彩规律的同时，重点应放在对自身色彩感受能力的培养上，要使自己具有敏锐的色彩感觉和驾驭色彩的能力，在此基础上通过色彩语言来表达出自己内心独特的感受。

除此以外，在表现人物的肤色时，要注意因种族、地域、性别、年龄、职业不同而有一定的差异。因此，如果在写生过程中对皮肤色彩的差异观察不够深入和仔细，就容易将皮肤色彩表现得过分相似。要避免这个问题，就必须在写生之前认真地对人物进行观察，研究人物肤色的特点和色彩倾向，适当地拉开不同人物之间的肤色差异。这样，我们在色彩肖像写生中才能把不同人物的色彩表现得各具特色。

三、构图

在确定了所要描绘的对象之后，构图就显得尤为重要。在一幅作品的开始阶段，构图就确定了作品的成败。在构图中模特儿在画面中的位置大小，周围环境在画面中的比例，模特儿头部、手臂和所着服装及背景中各种几何要素之间的比例关系，都对将来深入作品产生影响，这就要求我们一开始要精心安排构图的框架结构。一些优秀的绘画作品，其构图的框架结构都是十分讲究的，这些艺术家首先注意到画面大的结构，当然这要依附于所画模特儿，然后对其进行必要的经营。

在肖像写生中头部在画面中的位置是很重要的。一般带肩及不带肩的头像，都可以把头画在画面的中心，全身像中头的位置要偏离画面的中心，两只手要避免画在同一水平线上，尽量避免在构图上切断手指和手臂。

形体的位置在构图中概括为大小不同的点。构图首先要决定物体的位

置。画面上最吸引人注意的重要的位置称为视觉中心。经过实验发现画面的视觉中心与其几何中心并不重叠。画肖像画一般脸的位置要稍靠上一些，就是为了靠近视觉中心。

当画面上有两个点的时候，例如头部和搭在一起的双手，构图时要分清主次，取得平衡。所谓分清主次是指主要的要靠中心近一些，而次要的要离中心远一些。取得平衡是要把两点分置于视觉中心的两边，大的离中心近一些，小的离中心远一些。当画面上有三个点的时候，例如头部与分开的双手，一般搭配成不等腰的三角形，便于取得高低错落而不呆板的效果。古典画家大多遵守这一规律，近代画家也有反其道而行之的。

一般情况下，画者将画面中最亮的颜色与最重的颜色放置在画面的中心部分，使之与周围环境形成强烈对比。这样，将画面的周边颜色处理成相对

比较弱的颜色，即最亮的部分超不过中间最亮的部分，最重的颜色也超不过中间最重的颜色。这样，画面中心部分亮，周边稍重些，可使画面主观点突出，更具完整性。

色彩肖像画中，物体的点、线、面位置的安排是构图的重要因素。在构图法则的研究中是把各种绘画景物加以抽象化，概括为点、线、面，作为类

似形的共同特征来体现画面和谐统一、主体鲜明的整体效果。构图法则是从成功的绘画作品中总结出来的，但是艺术家的构图总是有所创新，我们要熟悉和了解前人构图的法则，吸取其经验，还要能够不受其局限，努力探求创造出新的构图。

四、训练要点解析

（一）临摹

在学习肖像画时，我们不仅要关注现代人物画的发展，更重要的是对传统人物画的学习研究，任何绘画的发展都不能脱离传统。许多画家都有研究和学习前辈画家的经历，他们把临摹大师的真迹当做重要的学习途径。因此，临摹优秀的作品对初学者来说有着重要的意义和作用。传统绘画中前人已经总结的经验是我们创新现代人物画的基础。

临摹是一项很严肃的艺术活动，应首先明确学习的目的性，现阶段我们主要以研究学习技法为目的，临摹分为原大的整体临摹、小于原大的整体临摹和局部临摹三类。根据学生的不同情况选择临摹的种类可以起到事半功倍的效果。

1. 原大的整体临摹，通常是以复制为目的，应以原大或接近原大为宜，画幅的比例与原画应是一致的。这种临摹要求严格，从选择材料开始，认真

对待每一个环节，仔细观察作画步骤、颜色铺垫的先后顺序以及笔法的特征，然后再进行临摹。

2. 小于原大的临摹又可分为全面技法的临摹和侧重某方面的临摹，如画面的色调关系、笔法特点等。而后一种临摹可以像画速写一样，掌握原作的神韵，不要求临摹它的一笔一画，面面俱到。

3. 局部临摹侧重构图剪裁问题，操作时不仅要研究原作的精彩部分，同时也要剪裁得当。

（二）观察方法

在肖像写生的实践中，掌握正确的观察方法是关键。正确的观察方法强调的是对主体对象的第一感受。当模特儿坐在你面前的时候，他的形体特征、色彩特征、比例、动势及其整体气氛应在绘画主体的头脑里形成一个总



自画像 德拉克洛瓦



自画像 伦勃朗



亨达莉克·斯多菲斯的肖像 伦勃朗

的印象。色彩肖像写生不仅要准确地表现出人物在深度空间中的形、色的结构关系与变化，而且还需要把握和展现人物的气质、性格特征，深刻地揭示出人物的内心世界。在色彩肖像写生的领域内，基于写生是作为提高造型与色彩运用能力的训练活动，色彩肖像写生应主要侧重如下因素：用色彩造型并在平面的画纸（画布）上体现空间深度，这其中包括能够相对准确地表现人物的比例、结构、明度层次、色彩冷暖对比、质感差异、性格特征及画面整体的色调倾向。色彩肖像写生的难点在于形色结合。要把握造型和色彩平衡就要对造型和色彩的基本规律进行研究。明确形的作用，便可有效地进行表现。

（三）五官刻画

在学习开始阶段应选择结构明确、有力，色彩生动、形象特征鲜明的人物头像进行练习。在接下来的刻画中我们重点介绍脸部，因为眼、鼻、嘴等部位不仅是人物的特征所在，而且色彩的变化也非常微妙丰富，在不同的环境中脸部色彩的变化是不同的，因此在写生之前要注意背景的颜色和环境色对脸部的影响，准确地把握色调，合理地安排画面中的色彩关系。如何用丰富的色彩去表现这些形体，是我们在色彩肖像写生训练中需要努力解决的问题。

人物的头部从整体上看可视做蛋形或圆柱形，如果侧面受光，则可首先

抓住受光面、顶光面和背光面三大面的基本色调,把脸部的细节都统一在这个色彩和明暗关系中。要注意整个脸部的明暗交界线,并使整个头部的投影在颈肩部有所交代。

眼睛是体现一个人精神面貌和神采的主要部位,观察时应当把眼睑、眼球、眼白等看成一个球形,整体分析整个眼部的明暗和色彩关系。注意上眼睑与眉骨的交接,眼睑处在背光情况下较多,形成偏深的暗部。一般光照下,上眼皮虹膜的色彩比下眼皮深,偏褐红色,眼角部分偏淡红色,眼珠的色彩偏灰褐色,瞳孔为深褐色或紫黑色,眼白并非纯白色,而是偏浅蓝灰色。有的人睫毛较长,几乎整个眼球都处在投影之中,不宜画得过亮。

初学色彩人物写生的同学很容易把眉毛画成一条灰黑色,其实眉毛一般不宜画得太深,它应在眉弓颜色的基础上去画,色彩偏褐绿色,边缘要画得虚和松,表现出稀疏的眉毛边缘的皮肤颜色,注意眉毛与皮肤的衔接、用笔,达到自然的衔接效果。

鼻子是脸部最为突出的地方,体面转折很明确。画鼻子时首先要区分三个大体面色彩的明度及冷暖变化。鼻翼、鼻头的色彩偏暖,并且注意高光与鼻子基本色调的衔接,不能简单化,转折要圆厚。鼻孔不能简单地画成两个黑洞,要注意它的形状,应该有层次转换的虚实关系,不宜画得太深,太突。

嘴的色彩是人物面部最动人的色彩。这不仅仅因为它色彩红润、饱满,而且它有着丰富的表情,并极显个性特征。嘴的上下唇都可归纳出为正面和侧面,在表现时不能画得太红,要适度加一些皮肤的颜色,嘴唇的边缘要画得柔和而不显痕迹,否则会给人以生硬不自然的感觉。口缝要虚实相间,不能简单地画成一条深红色的线,要结合上下唇的体积起伏关系去画。



藏女 洪毅



老藏民 洪毅

五、色彩肖像写生的方法和步骤

在写生之前,首先应对写生对象进行观察、研究,了解画面写生中的素描关系、人物特征、神态、形体结构关系以及在此基础上的色彩关系,感受整个人物的色彩倾向,明暗中的冷暖变化特点,对人物与背景之间的相互关系有一个初步的认识和了解,从色相、冷暖、明度几个方面确立其色彩的基

耳朵在头部的两侧,居五官中次要地位,表现时不宜画得过细,应该适当加以概括。耳轮、耳垂色彩偏粉红色,耳屏的色彩受光时,粉红色中透淡黄色,逆光时呈透明暗红色并含有淡绿色。画耳朵时要注意与脸颊的衔接与对比,既要使耳朵画得准,又要让它处于刻画脸部的次要环节,用笔应该干脆、明确。

处理头发时,首先要观察并确认头发的几个大的体面转折关系,切忌画成一块黑色或用一根根发丝排列去表现头发的质感。应想到它的体积和空间深度,而且要根据在光的影响下所产生的深浅和色彩来表现。按照人的头颅的形体转折来分析头发的几大体面,它本身也有厚度,并非是简单地依附于头骨的覆盖物,因角度的不同它会产生受光面、背光面、明暗交界线、反光面等几大层面。注意画头发的内边缘线时一定要在发根处露出皮肤的颜色,外边缘线一定要考虑因空间环境的介入而产生的虚实变化。

在色彩肖像写生中,服饰的色彩表现也是至关重要的,它占据画面较大的位置,不能以为刻画好了人物头部就完成了作品,服饰的色彩处理得不好或缺乏表现力,同样会影响整幅作品的画面效果。

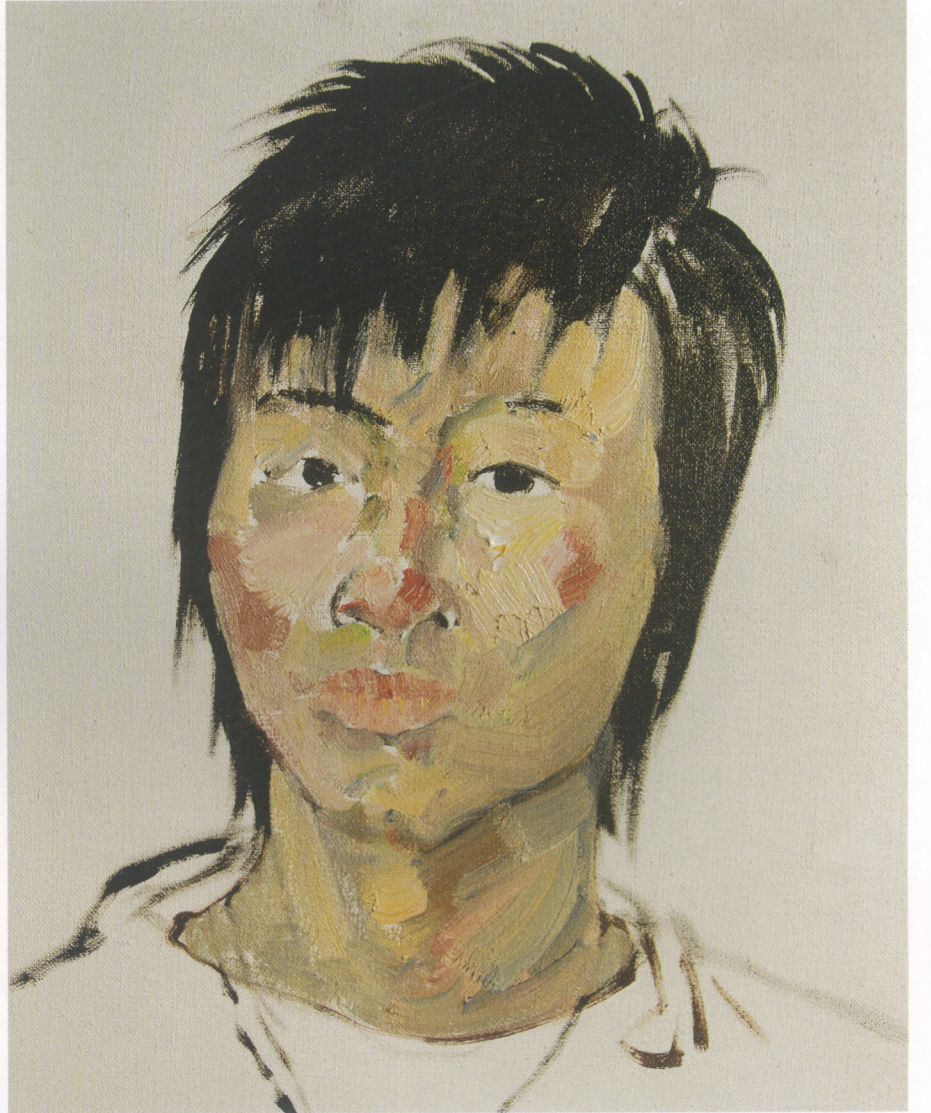
要画好服饰主要应从两个方面入手:一方面是对人体结构与衣服褶皱变化规律要认真掌握;另一方面就是把握衣服褶皱受光面、背光面的色彩冷暖变化以及与环境色的联系和影响。在人物各部分比例准确的前提下,要注意哪些褶皱是紧贴身体的实处,哪些是松垂的虚处,在表现时一定要准确把握这种紧与松的结构关系,而且还要把褶皱的强弱、疏密与服饰的质地等因素联系起来。总的来说,服饰的刻画不要过细而应适当概括,不能喧宾夺主而影响人物其他部位的重点刻画表现。

调,这样会对以后整个写生过程中把握人物的形象特征,正确表现画面的素描关系和色彩关系,掌握画面整体关系起到有效的指导作用。

色彩肖像写生的步骤大体分为:起稿,铺大色调,深入刻画,整体调整。



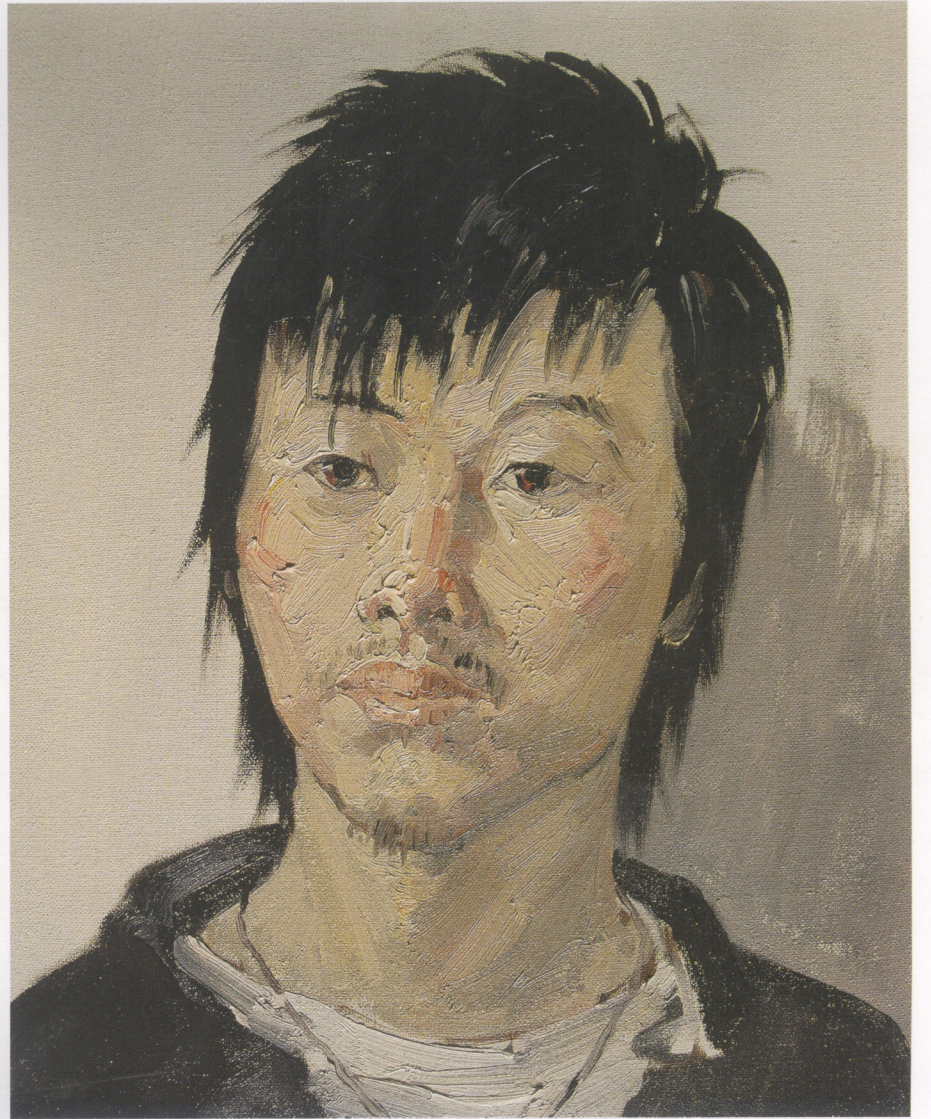
步骤一



步骤二



步骤三



步骤四 (完成稿)



步骤一



步骤二



步骤三



步骤四（完成稿）

六、作品赏析



北京少女 孙文刚



藏民系列（一） 洪毅



藏民系列（二） 洪毅



藏民系列（三） 洪毅



藏民系列（四） 洪毅



中年妇女 张伟



少女肖像（一） 洪毅



少女肖像（二） 洪毅



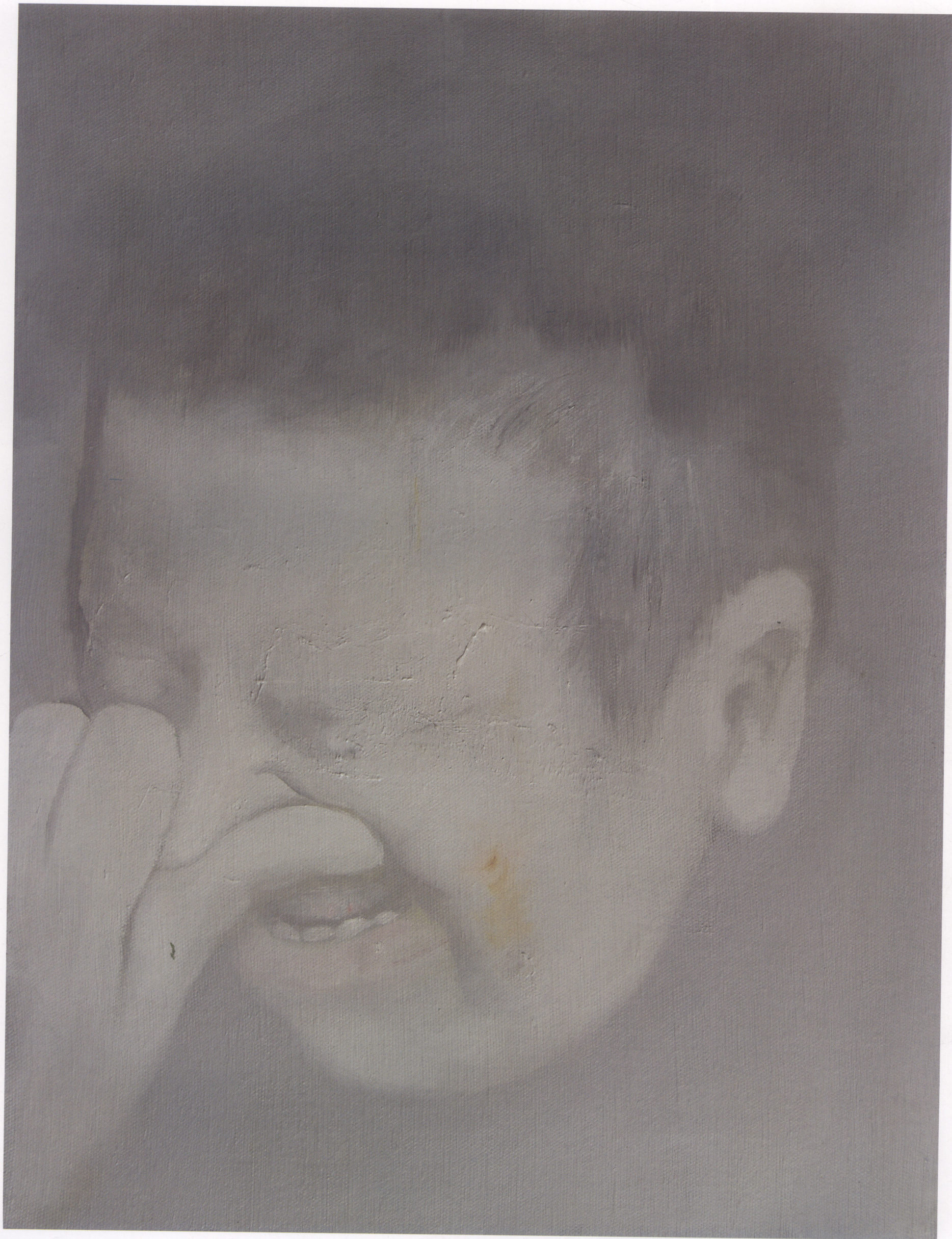
少女肖像（三） 洪毅



女肖像 郭逢晨



女肖像 邵建明



灰色系列（一） 杨建明