

美术高考在线

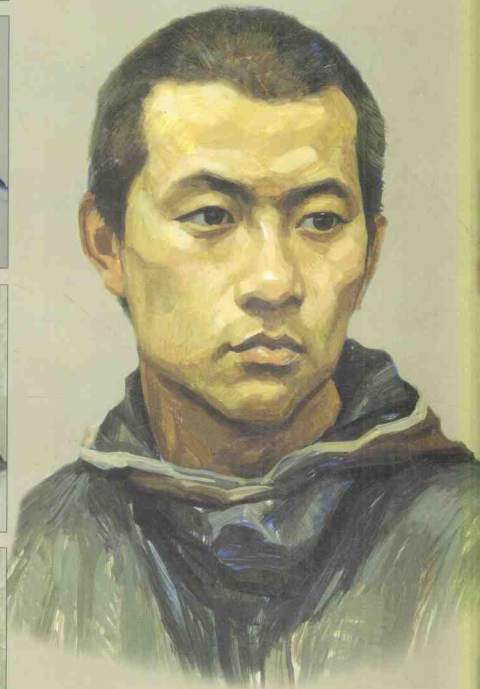
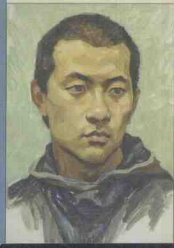
MEISHU GAO KAO ZAI XIAN CONG SHU

丛书

张 炘 / 著

辽宁美术出版社

考场实战步骤解析 · 色彩人像

作者简介

张 妍

1970 年生于沈阳

1994 年毕业于沈阳大学师范学院

2000 年毕业于鲁迅美术学院美术教育系

1980 年油画作品入选《沈阳市青年美术作品展》同年加入沈阳市青年美术家协会

1993 年参加《东北当代艺术展》作品在《中国油画》发表

1994 年参加《阶段在测验展》作品在《中国油画》《江苏·画刊》发表

1995 年作品入选《第三届中国油画年展》

1996 年举办个展《精英词语·张妍装置作品展》

1998 年参加《D431·1998·长春》展

2000 年参加《中国北方当代艺术展》作品在《美苑》发表

2000 年于沈阳创办辉煌画室

现为中国油画学会会员，辽宁省美术家协会会员，沈阳市美术家协会理事。

图书在版编目(CIP)数据

考场实战步骤解析·色彩人像/张妍著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2006.6 [2007.11重印]

(中国美术高考在线丛书)

ISBN 978-7-5314-3454-2

I. ①色… II. ①张… III. ①水彩画 ②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 (2006) 第 046718 号

中国美术高考在线丛书 考场实战步骤解析·色彩人像

策划·装帧设计/中国美术教育图书策划编辑中心

责任编辑/尹 赫 侯维佳·关克荣·姚 蔚·王 峰

项目执行/王 峰

设计统筹/姚 蔚

制版/沈阳市冠华电脑设计责任有限公司

印刷/沈阳恒美印刷有限公司

技术支持/姚红斌 杨荣钢 邵艳杰

技术编辑/田德宏 王 东

责任编辑/张亚迪

出版发行/辽宁美术出版社

经销/全国新华书店

版次/2006年7月第1版

印次/2007年11月第2次印刷

开本/889mm × 1194mm 1/12

印数/3'3

印数/3001-5000

书号/ ISBN 978-7-5314-3454-2

定价/20.00 元

中国美术教育图书策划编辑中心

→ 王 峰·姚 蔚·侯维佳·关克荣·尹 赫

编辑部地址: 辽宁省沈阳市和平区民族北街 29 号

辽宁美术出版社编辑部 邮编: 110001

订购部电话: (024) 23833803

E-mail: lmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装错误请与印刷厂联系调换

ISBN 978-7-5314-3454-2

9 787531 434542 >

定价: 20.00 元

关于色彩人像写生

色彩人像写生是高等美术院校入学考试常出的题目，也是考生考前学习和训练较多的课题，对于考生来说，当然希望自己能迅速提高水平，轻松地画好色彩人像，以良好成绩顺利通过考试。但是，在平时上课时发现很多同学一提到色彩人像就觉得心里没底，认为太难。缺乏自信，担心自己画出来的人像形象太难看，塑造没有立体感，或者不能调配好肤色颜色等，希望找到一条捷径。其实问题的根源不仅是表面上看起来的那样，而是一个色彩人像写生没有完整系统性的认识，头脑中的思路不清晰，没有条理造成的。其实，色彩人像写生很简单，只要你能了解到一般的常识，懂得正确的观察方法和调配颜色的道理，掌握好工具和材料的性能就能画好色彩人像。当然，还要加上清醒的头脑，有条不紊的思路，饱满的热情和信心，更需要平时刻苦的练习和一点一滴的积累。

下面，就具体来谈谈关于色彩人像写生中常见问题的看法。

一、作为高考色彩人像写生的基本要求

构图均衡合理，比例准确，形体结构清晰合理，明暗关系准确，较好地控制和把握色调，冷暖关系的处理合理，色彩准确，色彩关系的和谐统一，对工具材料的选择和运用熟练，并具备深入刻画形体的能力，是作为美术高考色彩人像写生的基本要求。

二、色彩常识的作用

我们在学习色彩人像写生之前，大多数时候要经过色彩静物写生训练，也就是说，对色彩常识已经有了初步了解。在这里就不多解释色彩常识中的名词和概念了，仅就色彩人像写生涉及到的概念来谈谈。

(1) 明度的作用——通俗地讲，明度就是指色彩的深浅程度，也就是在素描或单色中看到的光影明暗，仅仅是用素描调子就能表现出立体感。所以说，即使没有色彩参与，只要有深浅的变化就能获得立体感，那么也可以理解为：除了透视之外，明暗的深浅变化是塑造立体关系的主要手段。所以，在色彩人像写生中，能够准确把握颜色的明度变化就等于抓住了塑造立体感的关键和根本。

(2) 固有色与色相——生活中每个人都有其固有的肤色，有白皙的、黧黑的、红润的、千差万别，各不相同。这就是固有色，在绘画中准确把握固有色是培养色彩写生能力的第一步。其实，辨识色相的能力是人的本能，只要认真地态度细心观察，不断地尝试和积累经验，能力就能提高，能否准确地辨识色相的微妙变化会直接影响调配颜色的结果。所以，准确把握色相微妙变化是培养“专业的眼睛”的开始，要认真对待。

(3) 光源色与冷暖色调的关系——色彩人像写生时常见的光源大致可以分为两种，一种是，偏冷的自然光和荧光灯光，另一种是偏暖的白炽灯光。在不同的光源下人物明暗调子的规律基本是，在冷光源下，人物的头部偏暖，暗部偏暖，画面的色调也相对地偏冷。在暖光源下则相反，人物的亮面偏暖，暗面偏冷，画面的总体色调也相对偏暖。当掌握并了解了冷暖的一般规律，在写生中对冷暖关系与色调的控制也会变得更为主动。

(4) 环境色的影响——在人物写生时总会有一些环境中反射的光线对主体人物的色彩造成影响，如地面、墙壁或模特儿衣服等。适度地处理环境色会使画面生动起来，色彩显得丰富起来，气氛更活跃。相反，过多和过强烈的环境色会形体特征模糊，已经造成画面色彩“花”的效果。

(5) 纯度与冷暖趣味——纯度指色彩鲜艳的程度，和纯度有联系的是色彩的鲜艳度及灰暗度。一般在写生中，色彩鲜艳度处理主要是按照实际的色彩纯度关系来描绘。当然，也有一些作品适当地改变色彩纯度关系，使画面达到自己理想的和谐效果，这主要是根据个人的喜好和兴趣来决定，有的人喜欢对比强烈，色彩鲜艳的画面，就会在写生时有意识地提高色彩的纯度，而有些人则喜欢色彩调柔和温调的所谓“高级灰”的画面效果，而有意地将纯度降低以符合自己审美趣味的需要。

三、看关系，比关系，画关系

我们知道，当进行一幅色彩人像写生时，不仅不是凭眼睛看眼晴，看见鼻子鼻子，或是看见红画红，看见白画白，如此对形象的简单刻画是初学者容易进入的一个误区。

那么，有些什么？其实——一幅色彩人像作品中包含着很多的“关系”，如比例关系，明暗关系，色彩关系等，色彩关系中又包括纯度关系，冷暖关系等，要想正确处理这些关系，更快更好地画好色彩人像写生，就要求我们掌握正确的观察对象，分析对象和刻画对象的方法和技法。即“看关系，比关系，画关系”。

——优秀作者的色彩人像作品的完成需要作者不断地观察、分析、概括、提炼，是一项用脑、用肤、用手协调配合，合而为一的创作过程。在这一过程中，只有认真地观察、比较和分析才能明白，明暗、色彩等一列关系，才能对模特儿进行准确的全面的描绘和刻画。初学者应该在每一幅习作中都将“看关系，比关系，画关系”作为指导观察和分析的方法，养成整体思维，整体把握色彩的关系，这样才能使色彩人像画面的能力得到较好的提高。

四、常见问题

(1) 观察问题——很多初学者画不好的原因之一是没有掌握观察方法。从大的方面讲，首先要敏觉地捕捉作画前瞬间即逝的感觉，对整体的色彩关系形成一个总的印象，然后仔细地辨别各种色彩的丰富变化和微妙关系，回到最初的整体印象来对照，概括地说就是从观察到整体再到整体的循环过程。

(2) 调配颜色——不会调配颜色也是初学者画不好色彩人像的原因，调不准颜色的原因，首先从观察颜色的方法和准确辨识色相的能力存在问题，更主要的是对于“准确”这一概念的认识存在偏差，表现为孤立地看色彩。眼睛紧盯局部看，调色时追求绝对地准确，总想调出与完全相同的颜色，其实正确的认识应该是联系起来看，比较出色调之间的关系，调色时追求色彩关系中的准确，只有懂得了怎样是真正的准确，调色就有了目标，画起来也就简单了。

五、关于改错

首先懂得了“准确”的概念是“关系”的准确，就是说在画面的关系还没有建立起来之前是没有对错的，很多学生总是在画上了一笔两笔之后就开始认为错了，开始改错，结果是越改错牵牵注注，忘记了自己的目的，直到自己彻底没了信心将画撕掉，正确地看待错误是完成作品的重要环节，纠正错误的方法是摆正心态，切勿追求绝对，要把错误的地方放到整体关系中去考虑。

六、关于临摹和模仿

所谓临摹就是照着一幅画来画。临摹是很重要的学习方法，一般为大作作品或具有较高水平的画作，通过临摹可以了解到一幅好的作品所应该达到的效果，同时获得一些技法和经验，并能能在头脑中建立起良好作品的印象和标准，在自己进行写生时有了努力的目标和方向，是一种快速提高绘画水平的方法。模仿是借鉴某别人的风格和技术对自己的作品进行模仿，也是行之有效的学习方法之一，模仿更侧重对方法的学习，临摹是效果的学习，懂得运用临摹与模仿手段来学习，等于找到了提高水平的便捷途径。

七、步骤与技法

所谓步骤与技法属于个人技术风格，总是根据个人的风格兴趣和习惯的不同而各有千秋，是没有统一的标准可言的，个人技法是在不断探索和积极经验的练习中逐渐形成的。

一般较普遍的水粉画像的步骤，大致要画两到三遍：第一遍是铺设大的色彩关系，以湿画薄画居多，第二遍是深入刻画和丰富色彩关系，第三遍是调整完成，以干画，干干的画面亮，亮部较干燥。

八、平时练习与临场发挥

在平时练习色彩人像写生的时候，养成计划先行的良好习惯，所谓的“意在笔先”，“成竹在胸”，之后再动笔，作画的过程中，要经常退到远处检查画面的整体关系。合理安排时间完成作品的保证，也是考试时能够正常发挥水平的保障。高考时，进入考场后将工具材料准备就绪，先要稳定自己的紧张情绪，在静后再仔细观察模特儿，按照平时的习惯先计划后动笔。先静后动是提高效率的有效方法，切勿争分夺秒抢时间，造成自己手忙脚乱，反而出错。相信自己才能发挥正常水平。

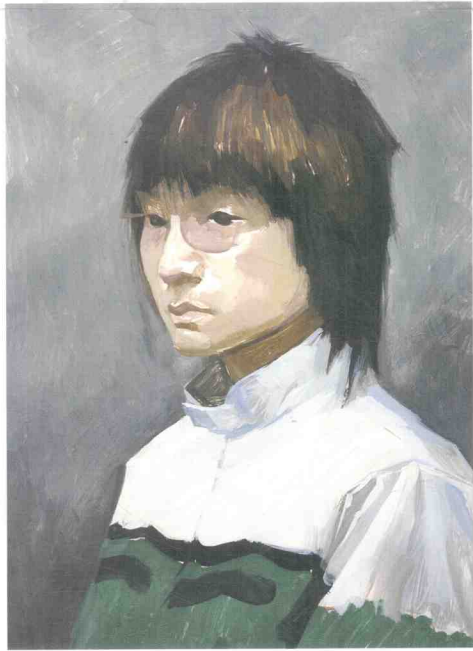
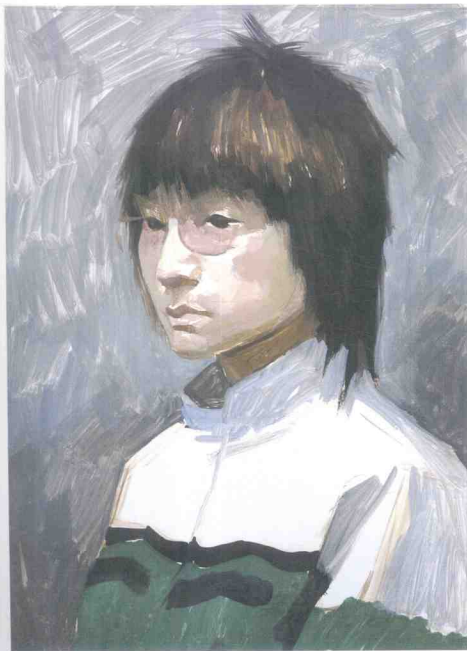
1 STEP 2

步骤一

此模特儿是个高中学生。我在确定人物比例关系时发现，由于烫过的头发蓬松起来，使面部比例显得缩小了，眼睛的位置低于二分之一的比例关系。所以起稿时应多注意比例和特征观察。

步骤二

模特儿棕黑色的头发、白绿相间的运动服、灰色的背景衬托出白皙红润的脸，构成画面响亮的色彩。尤其是清澈透明的白色对人物面部的影响，使面部更加白皙清透。有了总体的印象，应迅速地建立起画面大的色块关系，并精带出面部暗面的色彩。薄画薄涂，初步建立了立体感觉。

3 STEP 4

步骤三

铺设面部色块时，要注意色彩的丰富性和微妙变化，笔触自然衔接，不宜摆出过硬感觉。由于明暗反差小，对立体空间关系塑造时应与面部同时进行，不要放到最后画，否则会显得割裂。刻画白色衣服的褶皱时，反差要小，以保持整体白色块的感觉。

步骤四

进一步刻画面部，尤其对五官的塑造，将亮面的色彩处理得更加微妙，笔触更自然。要注意发际边缘和反光的自然处理，为下一步处理打基础。

STEP 5

步骤五

最后处理完成阶段，也是常说的画龙点睛之笔。由于眼睛周围的关系刻画得基本充分，现在可以集中精力刻画表现眼睛的神态。同时将眼镜的形状勾画出来，并提亮高光，表现出金属与玻璃的质感。最后在发际处扫上几笔，让头发与肤色自然衔接，便可以完成作品了。

1 STEP 2

步骤一

模特儿的角度基本接近正面，但是我们注意到他的身体与头颈的关系不在一个方向上，略有些扭转关系，这个动势显得很生动。在构图时要给予充分重视。起稿用群青，确定正面比例时要注意三停五眼，概括处理明暗关系时，以水来调节颜料深浅，多把握细节，如图中对鼻子的处理。

步骤二

当构图与动势关系等确定准了以后，首先建立画面的黑块——头发与衣纹暗处，注意模特儿短发，隐约可见皮肤，处理时适当调入些土黄、熟褐，切勿一团死黑。人物的皮肤颜色从暗部开始画起。一般来说，水粉画的亮面与暗面，在处理干湿厚薄时是有规律的，即暗部处理以湿画薄涂为主，亮部则以厚涂干扫为主。要将所有的暗部色彩全部画到，再去衔接灰色调，尽量不留空白，因为回头再补就困难了。

3 STEP 4

步骤三

当画到暗部时，就应该画背景了，主体的亮面要与背景形成画面的主要关系，或呼应、或衬托。处理亮面时，要注意色彩的丰富和变化，每个部分的色彩冷暖和倾向是不同的，同样偏红的两个地方可能会是一处偏向玫瑰红，另一处偏向朱红，应该注意仔细辨别。

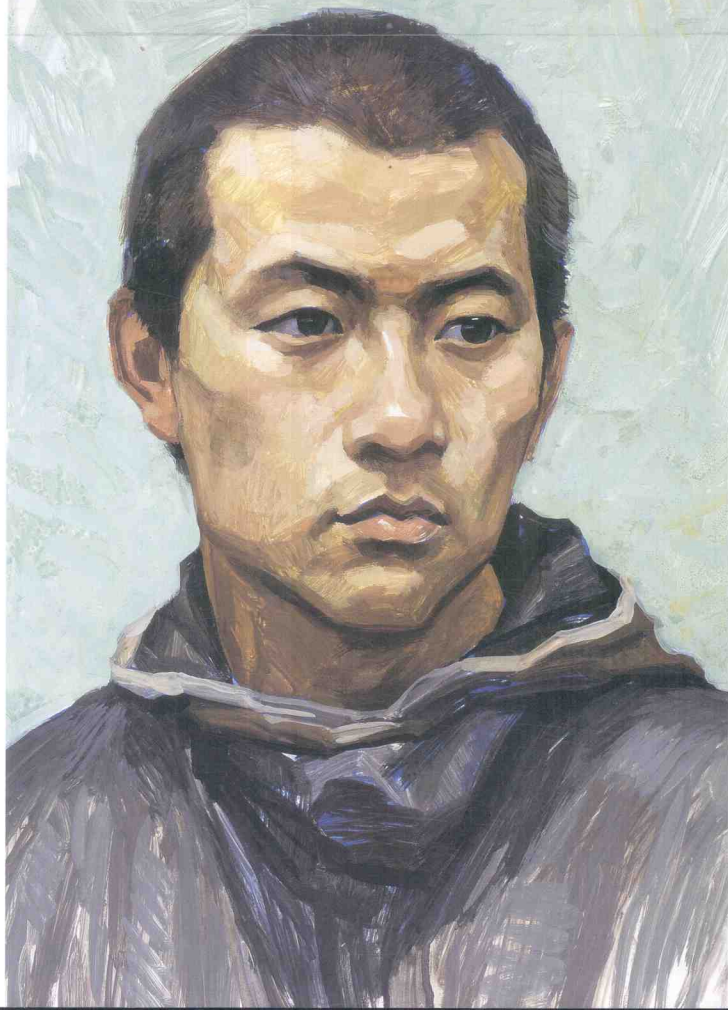
步骤四

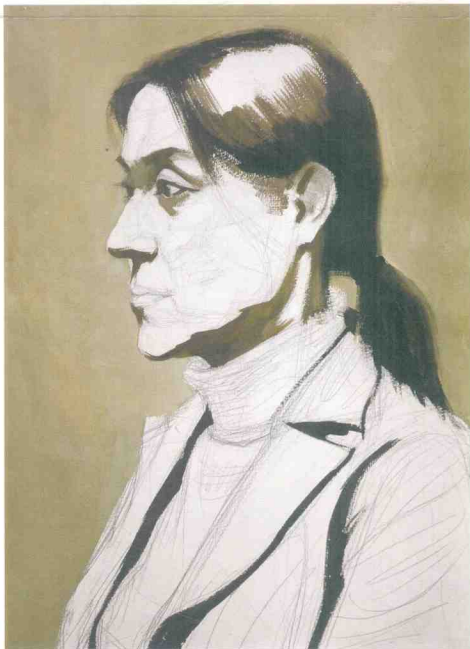
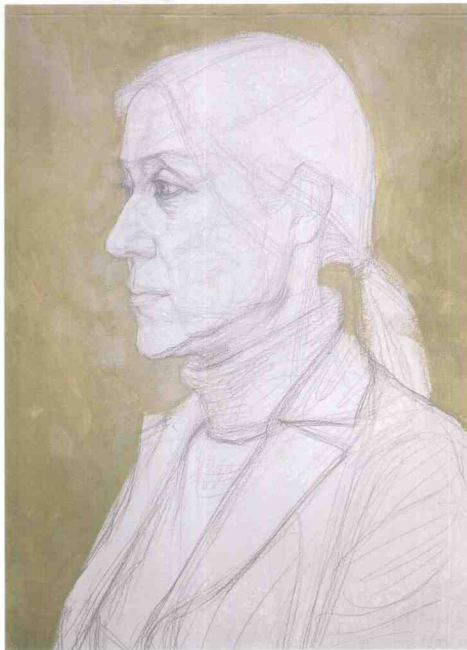
当出现错误的时候，一定要有耐心，等待第一遍的颜色完成后再次。不要在刚画上了几块色彩后，觉得错了，便开始改动调整，此时的画面是白纸居多，色彩与白纸对比时会有错觉，很难判断是否真的错了。如图中人物左侧颧骨暗部画的过暗，在步骤二中并没有发现，当面部颜色铺完后才看出来，此时改动会更符合整体关系。

STEP 5

步骤五

进入调整阶段，工作重点就是修补和完善最初计划和构思，要多看多想，少动笔。在不破坏整体关系的原则上，可把细节调整得更充分、更自然。如发际边缘的处理如果太生硬就会做假发，应适当虚化，要使其自然，可用干笔扫入些冷灰。

1 STEP 2

步骤一

起稿可直接使用水粉颜色画，也可以使用铅笔。初学时尽量使用铅笔起稿，等到对水粉工具材料有了一定经验，再改用颜色直接起稿。起稿时，尽可能地将人物外轮廓和细节的结构关系画准确，免得着色时，边找形边画颜色关系，手忙脚乱，分散注意力。

步骤二

铅笔起稿后，可用单色将形和明暗关系更明确地处理一遍，也可以直接着色。背景关系是整体计划中的一部分，首先将背景颜色铺设完成，再从画面中最暗的部分开始画，如头发的暗部，衣纹领子的暗部和投影。然后是人物的鼻梁，眼部周围下颌及耳窝处等。画皮肤的暗部时，要注意色彩的变化和总体偏冷的趋势，下处有橙红色毛衣的反光，应趁水粉颜料未干时画出来。

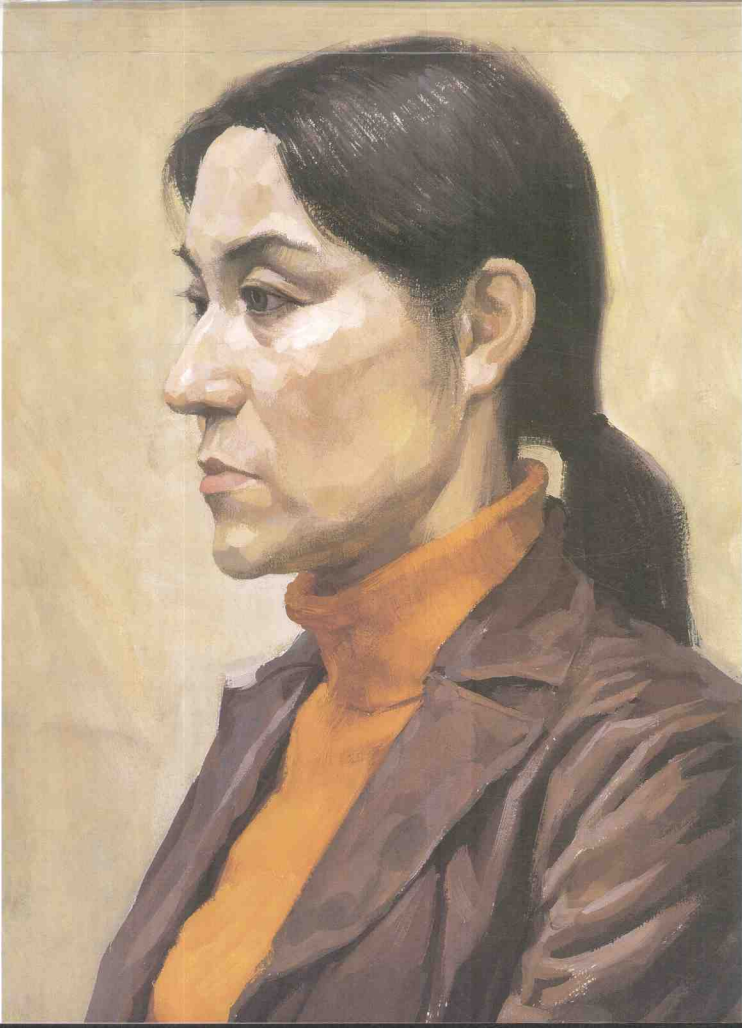
3 STEP 4

步骤三

模特儿的衣服在画面中属于较暗的色块。而且明暗反差不大，可以先将其完成。画衣服的过程也是先暗后亮。画棕褐色时注意冷暖变化，适度加入些橄榄绿或稍带黄味的绿色，使色彩丰富并有冷暖变化，避免过多的暖棕色使色彩显得单调沉闷。

步骤四

通过观察，我们了解到模特儿面部的灰色调是比背景略暗的，亮部又比背景稍亮，这是个很美妙的关系，只有经过事先观察，并计划好处理方法，胸有成竹后再动笔，才会给我们减少很多不必要的干扰与麻烦。由于事先确定了背景的深浅和色调，在画面部的色调时就有了一个参照的基础，较容易控制深浅关系了，模特儿毛衣是画面比较醒目的色块，色彩的纯度也比较高，力求一次画准。

STEP 5

步骤五

此时的重点是要集中精力刻画五官和调整面部塑造得生硬的笔触。宜采用较干的颜料以干扫的笔法，将其与周围关系融合，点出高光部分色彩，并将未完成的头发亮部画完。注意，模特儿鬓角是一直未处理的地方，但在最后扫上鬓角之前已经将底层色彩作了铺垫。稍暗于其他处肤色的底色，画上头发后表现出了较自然的效果。

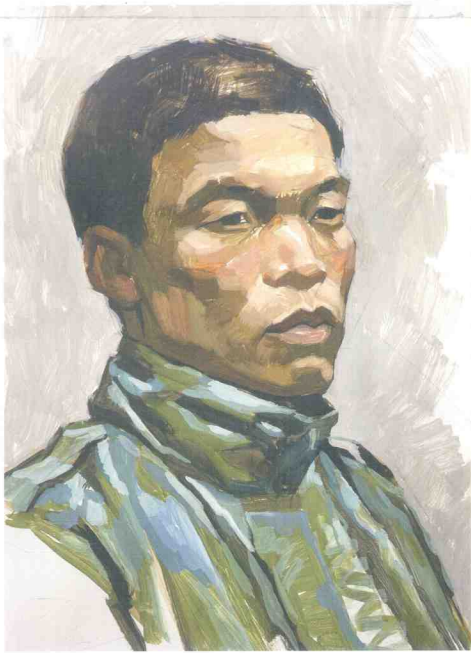
1 STEP 2

步骤一

军人肖像是近年考试中经常出现的考题。军人硬朗挺拔的气质和动作习惯，是需要我们敏锐地观察和细心体会的。构图时要尽量体现出来。这个模特儿的结构清晰，体块分明是起稿时要特别强调和刻画的重点。

步骤二

着色时，先将头发等较黑的色块铺上，再从模特儿面部的暗面开始着色，一般情况，阴影中最暗的部分色彩变化不大，只要把握住其基本的冷暖倾向就可以了。稍浅一层的暗部和中间色调部分色彩较丰富。观察时多作比较，调色时尽量做到每一笔颜色都有差异。

3 STEP 4

步骤三

中间调和亮面是色彩变化较丰富和微妙的地方,也是形体结构的转折与变化比较大的地方,笔触的表现力在此体现,应选择一支中号的笔,最好是让笔的宽度与形体块面大小相对应,在画时要一笔一个面,一笔一种色面。

步骤四

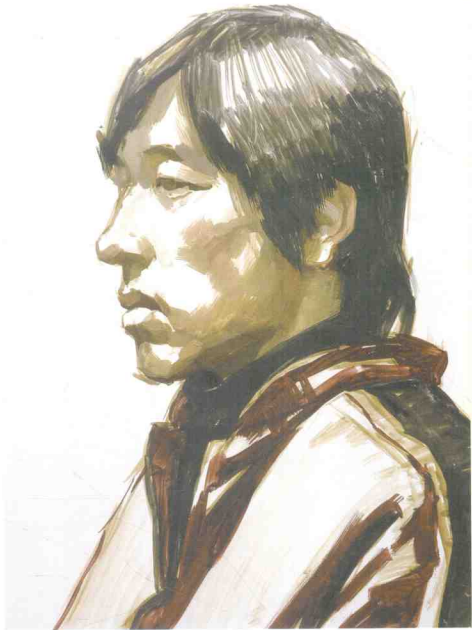
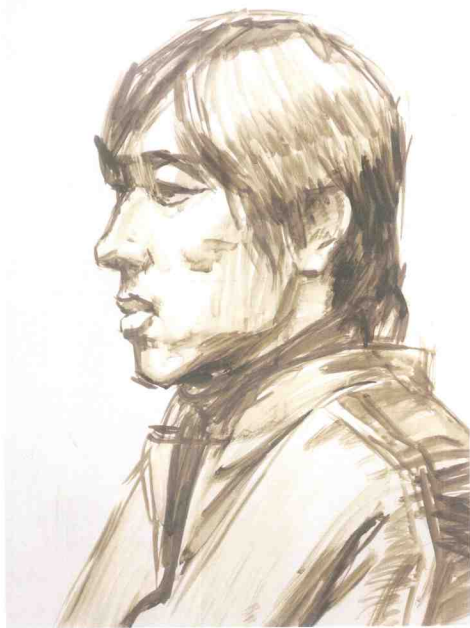
主体亮面的色彩总是要与背景色彩形成对应关系。要有主有次,有冷有暖。既要与主体呼应,又要体现出对主体的衬托。调背景的颜色时要加入些倾向棕褐色的颜色,以达到与主体的和谐效果。人物高光部要稍比背景亮,使人物的主体感更强。

STEP 5

步骤五

合理安排时间是应试的关键，最后调整完成阶段，尽量不做大的改动，以修补、添加为主。多看多调整，计划好弄清楚的细节与整体关系的和谐，切勿过大调整，以免时间来不及破坏画面。

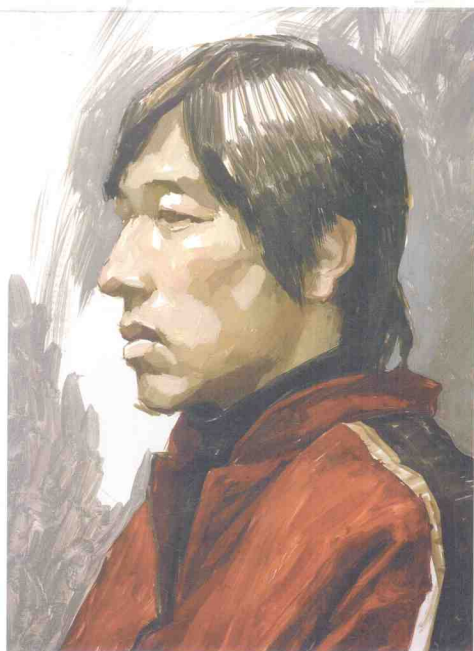
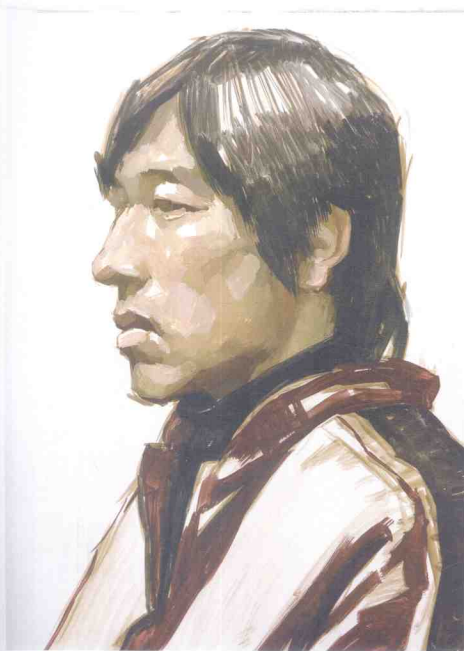
1 STEP 2

步骤一

每一幅水粉人像起稿时的任务目标。首先是设计、酝酿好的构图落实到画面上，看看是否妥当，其次是将模特儿的形象特征、比例关系勾画出来，并分析其结构和明确其明暗的层次关系，以简洁概括的手法表现出来，形成作品的雏形，并预想完成效果。这是一幅侧面像。先以较淡的褐色（水多色少）将头部的高低、左右位置、动势和身体位置轻轻点画出来，准确后再以较浓的褐色勾勒要表现的内容。

步骤二

第一遍铺设大的色彩关系，要从暗部开始，如：黑色毛衫、衣服的暗面，头发和脸部的暗面。铺设人像皮肤色彩是初学者比较惧怕的部分，其主要原因是不会“调色”。那么，该怎么准确地调出皮肤的颜色呢？其实很简单。我们应该懂得调准颜色的道理，就是准确地把握色彩关系，而不是要调出与模特儿脸上某处一模一样的颜色。

3 STEP 4

步骤三

具体地说，两块颜色的色彩关系，就是两块颜色之间的差异。例如：图中人物下颚部暗面的两块颜色。下颚处一笔棕褐色偏暖红，下方脖子上的色彩则偏冷绿，这就是色彩关系，是观察模特儿时比较出来的关系。调色时，要注意加入颜色，量的多少，这也是调色技巧的一部分。

步骤四

我们懂得了调配颜色，作画步骤与程序就简单得多了。我们回头看看前两个步骤中显示的铺色顺序，就是由暗到亮的过程。这样的作画过程有利于我们调配颜色，也就是说，先画较暗的部分，当所有暗的部分都画充分了，再换笔画灰色调部分，最后换笔画亮部颜色。