

美术高考

MEISHUGAOKAO

GAIHUA

BUZHOU

XIANGJIETULI

改画 ● 步骤详解图例

SECAI

JUAN

RENWUTOUXIANG

色彩卷

人物头像

张英超 编绘

LIAONINGFINEARTSPRESS

辽宁美术出版社

改画 步骤详解图例

色彩卷

MEISHUGAOKAO

GAIHUA
BUZHOU
XIANGJIETULI

SECAI
RENWUTOUXIANG

LIAONINGFINEARTSPRESS

张英超 编绘

图书在版编目 (CIP) 数据

美术高考改画步骤详解图例·色彩卷 人物头像/张英超编绘.
沈阳: 辽宁美术出版社, 2003. 10
ISBN 7-5314-3077-0

I. 美... II. 张... 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. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 029436 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001)

印 刷 者: 辽宁美术印刷厂

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 4

字 数: 20 千字

印 数: 1~5 000

出版时间: 2003 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘志刚

封面设计: 王 嵘

版式设计: 王 嵘

责任校对: 张亚迪

定 价: 24.00 元

邮购电话: 024-23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

序 言

色彩是一门学问，对于一个搞艺术的人来说，如果不懂色彩，就像一只没有了翅膀的鸟，很难在艺术的天空中自由翱翔。对于一名准备报考美术学院的考生来说，不具备一定的色彩知识和绘画能力就很难跨进美术学院的大门。

本书的目的不是研究色彩的理论及相关概念，而是一本关于让考生朋友们在画水粉人像时能够近距离使用的书。例如：你在画到不知所措的时候，知道该如何去做，如何加以修改并尽快走出困境等。我们知道，水粉人像是一切水粉科目中最难的一项。相比之下，水粉静物和水粉风景更容易被掌握。如一幅水粉静物写生画，没有人会在意静物中哪个苹

果画得像不像，只要感觉是苹果就可以了。也没有人去追究一幅风景画里的树是否与景物中的真树一模一样，只要画得景色好看人们就认可。由此看来，人们更在意这幅水粉画是否画得好看，至于画得像不像实景中的那个苹果或那棵树并不重要。相对而言，人们对水粉人像的要求就没有那么宽容了。因为人像不是静物中的苹果，也不是风景中的那棵树，他是一个生活中有名有姓的人。苹果和树可以画“概念”，一张与本人相距甚远的脸就很难让人接受了。可见，水粉人像难画主要难在形与色的结合上，这是一个不争的事实。在这里，我愿意与考生朋友们一起来探讨和解决画水粉人像的有关困惑……

图①

图②

图③

色彩与素描的关系

在写生色彩训练中，素描和色彩的关系就像一个人的手心与手背，色彩是手心，素描是手背。当手挠成拳头的时候，手背显现了外，使我们看到了形体的色彩，但控制手背的作用力是由手心发出的，即是素描的作用。所以素描和色彩的关系同现在一个形体之上，就像我们看到的拳头。艺术家就是靠这手形成拳头的“手”去表述形象的。

那么，解决好色彩与素描关系的认识问题，就成了我们画好水粉人像的重要前提。

①观察方法：

一般考生在学画色彩之前，都是先学素描。在掌握一定的造型能力之后，才开始色彩的训练。在画色彩初期，他们不适应接受人物形象所传递的色彩信息，还在用分辨黑白灰的素描视觉去观察物象的色彩。其结果，只能画出形体固有色彩的黑白灰关系，不自觉地强化了色彩三要素之一的明度因素，从而消解了色彩的色相与纯度两要素的显现。（图1）就是这方面的例子，这幅考生习作本能在色彩的明度和固有色上下了不少功夫。

再看另一幅习作的改画对比（图2·5），这幅是大连一位考生画的水粉人像，优点是用笔大胆厚重，颧骨转折圆润自然。缺点是五官处理简单，下颚

图④

结构表现不对，背景色彩杂乱，脸部色彩经过红等。

这幅人像我主要进行了脸部的修改（图4、5），并就素描与色彩的观察方法做以实验，这幅修改习作没有过分强调色调相与纯度的因素，而是着重强调了人像形体塑造的素描关系，即色彩的明度因素。通过图例

图⑤

对比，你可以从中发现缺少色彩感的原因。我可以出一点小主意，如果你造型能力较好，而色彩练习又不多的情况下，在考场中你尽可能地发挥造型方面的长处，并运用所记的色彩规律去塑造人物形象，这种方法也许好用。但是，我的忠告是：美术学院对考生要求是全面的，素描和

MEISHUGAOKAO SECAL
GAIHUA
BUZHOU RENWUTOUXIANG
XIANGJIETULI

图6

图7

图8

色彩偏废了任何一方都会把你留在艺术学府的门外。

②材料和工具:

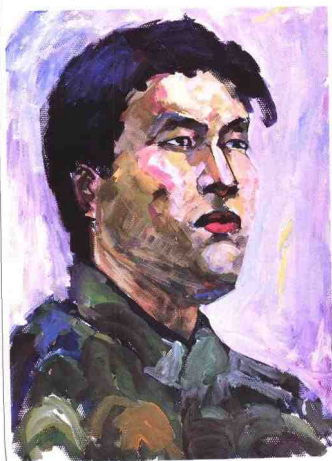
在考生习惯了用铅笔画素描人像以后,换用水粉笔画色彩人像就出现了许多不适应(图6~8)。因为用铅笔画素描在表现轻重时,可以用力的大小完成,其衔接过渡也可以腕力为之,加上有橡皮等工具的帮忙,使画素描的人不用注意时间的长短去处理调子的衔接问题。画水粉则不同,水粉颜色高要适时的衔接。水粉颜色的轻重不是靠用力大小,而是靠颜色的纯度和明度决定的。再加之画笔上水分的多少,使色彩的衔接受制于颜色的干湿程度。在造型上,宽大的水粉笔代替了尖细的铅笔去表现形体上面与面的转折与过渡。所以,画水粉人像对画色彩的材料和工具自身特性的适应,以及对水粉的掌握是必不可少的。

图9

改

图10

③心理因素:

虽然,画素描和色彩同样需要一个良好的心理状态。但没有什么可以比画色彩更能唤起人们的情感欲望了。

我认为,色彩画得好坏,心理因素起着至关重要的作用。在我的教学实践中,发现这样一个事实,画色彩胆量大的考生,往往在考场上有较好的发挥。而那些平时画色彩还不错的考生,由于心理素质的缘故,在考场上发挥不出自己应有的水平,从而拿不到好成绩。可见心理素质的重要。

对于我们来说,色彩既是客观的存在,同时也是人主观的产物。说色彩客观,是因为它属于自然的现象,色彩在我们的意志之外就已经拥有它的自然属性了。说色彩是主观的产物,是因为我们的心理因素决定的。如果一个人的心情不好,再美味的佳肴吃起来也会索然无味,再亮丽的色彩看起来也会暗淡无光。如果人的心情好,那么一切景物都会变得可爱起来。所谓“情人眼里出西施”就是这个道理。

因此,画色彩需要一个良好的心理准备。首先,你要积极调动起对色彩的感觉。为什么强调“积极”两个字呢?因为你只有用积极的态度,才能使你的视觉神经兴奋起来,才能发现你视域内的色彩是如此美丽动人。所以,我们说色彩的客观存在并没有好坏之分,只有加以主观的调动才能显现出色彩的美好品质来。正如,你用积极的态度去热爱生活,你就会看到人生的美好一样。

图9、图10,通过以上两幅习作,你可以发现两种心理的不同。

MEISHUGAOKAO SECAL
GAIHUA JUAN
BUZHU RENWUTOUXIANG
XIANGJIETULI

图10

考生初学水粉人像的困惑

困惑1—怎样才能“色彩感觉”好

这是一个复杂的问题。我们知道色彩的产生首先要有光，是光作用到物体上再反射到人的视觉中枢再传到大脑后所产生的感觉，叫色彩感觉。这个过程是物理、生理、心理的总和。所谓色彩感觉好，既有先天的感觉，又有后天的培养。我们通常说的色彩感觉好是指先天的感觉，

图11

类似我们形容某人乐意好一样，是一种与生俱来的本能反映。

但是，这不等于说色彩感觉一般（这种占绝大多数）的考生就不能拥有好的色彩感觉了。事实证明，好的色彩感觉是可以通过训练来达到目的的。有的考生在遭到老师批评“色彩感觉不好”的同时，就已接受了一种心理暗示。于是画色彩时总被“色彩感觉不好”的阴影所笼罩。要想在这种心理作用下，可以变好的“色彩感觉”也不会好了。

图 13

解决方法:

去掉思想包袱, 充分享受色彩给你的美好感觉。调动起你的色彩欲望, 尽可能去张扬你的色彩感受。同时别忘了, 你的笔一定要蘸足了颜

色而不只是水。

这幅水粉人像是一位长春考生的处女作(图 11、图 12), 他在作画时边画边嚷“不会画”。看着他好笑的样子, 我就鼓励他大胆去画, 甚至

MEISHUGAOKAO SECAL
GAIHUA
BUZHOU RENWUTOUXIANG
XIANGJIETULI

MEISHUGAOKAO SECAL
GAIHUA BUZHI
RENWUTOUXIANG XIANGJIE TULI

图6

不要怕画坏。我对他说：“画坏了有老师给你改好。”于是他鼓足勇气真就画了一幅近似德国表现派的画。说心里话，我喜欢学生这样做。学会画色彩的第一步，首先要冲破心理障碍。大胆实践，是走向成功的先决

图6

条件。

这幅习作的首要缺点是开始作画心理的不自信，其次是背景和人物面部及衣服三人色块没有处理好，然后是人物形象的塑造问题。

二、用大笔

触强化脸部明暗和冷暖关系，同时强调色与形的有机结合，并将衣服颜色铺满以此与脸部和背景色彩形成统一色彩关系（图14）。

三、开始塑造五官和脸的暗部结构与色彩关系，这一阶段用笔迅速，颜色要大胆鲜明（图15）。

四、进一步塑造脸部色彩及造型关系，在固有色彩基础上丰富光源色和环境色（图16）。

五、在深入过程中，将头部前额、面颊、下颊的三段色加以区别，再将衣领形状画出来（图17）。

六、从整体出发，进一步充实脸部细节关系，使画面主次鲜明，色彩对比强烈生动（图18）。

至此，这幅水粉人像与生就修改完成了。在衣服和背景上没有做过多地深入刻画，重点放在头像的色彩表现（图19）。此画特点是用笔迅速果断，色彩强烈鲜明，造型严谨又不至于生硬之感。此画最大的特点是用笔用色都是紧紧围绕着形去塑造的。

图16

MEISHUGAOKAO SECAL
GAIHUA RENWUTOUXIANG
BUZHOU XIANGJIETULI

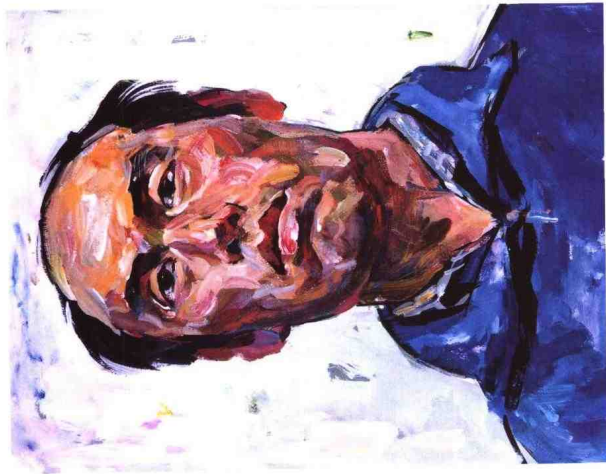

图19

修改方案：

一、先用黑色线修正人物轮廓，将背景色彩提亮，使主体人物形象得到修正并与背景拉开（图13）。

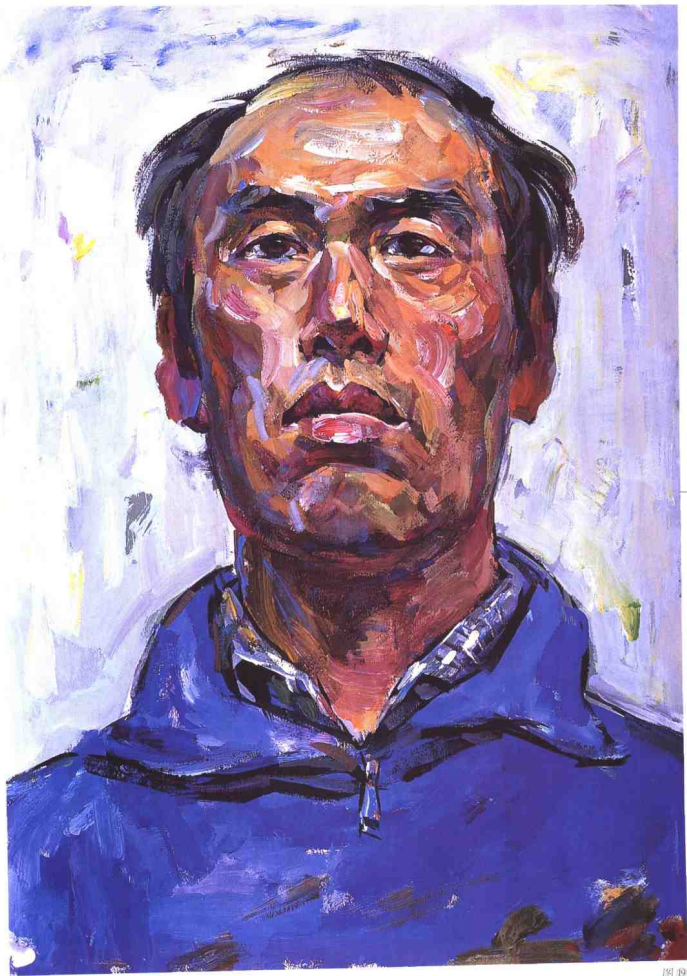

图 19

图20

图21

图22

困惑2—怎样才能看出色彩

这个问题与前血“色彩感觉不好”有连带关系。有人以为看不出色彩是因为色彩感觉不好所致，其实不然。通过大量实践证明，看不出色彩是因为观察方法不当，而不是色彩感觉不好。要想解决好这个问题，必须在认识上培养主观与客观的能动性。

解决方法：

首先让我们搞清楚“色彩感觉”四个字的含义是什么。“色彩感觉”实际上有两个意思，这里的“色彩”是指你看到所有颜色的总和，而不是某一种颜色的指定。从“色彩”到“感觉”需要一个视觉进化过程。当你看到色彩时，那仅仅是一种物理性的接触，要想把“色彩”映像转换成“感觉”，还需要你的主观联想和同化的过程，“感觉”是生理和心理作用下的升华结果。也就是我经常跟同学们讲的：“让你画的不是某块颜色的准确性，而是画颜色；颜色之间的那种搭配关系。”如果这种“搭配”关系是和谐的，你的“色彩感觉”也就有了，如果不和谐的，那你的“色彩感觉”就有了麻烦。

所以，正确的观察方法是：画你对模特儿的色彩“感觉”，不是模特儿的“颜色”。用这种观察方式去合理搭配你感觉到的色彩关系，而不是颜色的简单“复制”。请记住：把握好画面上的色彩效果，比你拼命去追求与模特儿的颜色相似更重要。

这是一位山东考生画的水粉人像习作。由于这位同学只注意了人物色彩的固有色，所以画面缺少色彩感（图20—25）。

MEISHUGAOKAO SECAI
GAIHUA BUZHAO
XIANGJIE TULI RENWUTOUXIANG

图2

修改方案:

从整体出发,先将画面色调统一起来,画出人物形象结构的人关系,并在确定面部色调基础上差别开色彩的寒暖关系,把光源色和环境色融进固有色,使原有的不具备色彩关系的色彩消失掉。在表现色彩关系的同时,人物形象的深入刻画是必要的,尤其是脸部的塑造,但要注意全局,做到适可而止为好。

图3

我曾问过画这幅画的同学,“在画色彩时基于怎样的考虑”?她说:“尽量画出和模特儿脸上相一致的‘色彩’。可见该同学画的只是她‘看到’的‘色彩’,而不是升华的色彩感觉。我把‘尽量画出和模特儿脸上相一致的‘色彩’这种追求称之为‘掉入陷阱’的过程。一般来讲,我们每个初学色彩的学生都会有这样的经历,就是面对一个模特儿,总想调出和模特儿身上一模一样的颜色,事实上这样的愿望是不可能实现的。因

图 25

为，即使是摄影，同一个彩色底片洗出来的两张照片也不会完全一样。照片和实物也不会完全相同，我们只能说色彩还原得比较接近而已。

俗语说：“内行看门道，外行看热闹”，诸位考生同学如果能够正确调整你的观察方法，从大量的实践中去积累你的色彩经验，并找出其中的色彩规律，相信不久的将来，你就会发现许多色彩“可观而不可言”的妙趣。

图3

困惑3—怎样解决画“花”画“乱”的问题

这是大部分考生经常犯的一个毛病，色彩“花”与“乱”的主要原因有三点：1、由于没有整体观察大色块之间的色彩关系，使画面整体色调不协调，局部色彩对比过于琐碎。2、色彩明度控制不好，如人像亮部与暗部不是有秩序的差别，使色彩明暗反差过大，造成画面散乱的效果。3、色彩冷暖关系衔接生硬，笔触过于暴露，不能有机地把色彩与形体结构相结合，因而导致画面色彩出现“花”和“乱”的不整体关系。

解决方法：

你最好调整一下观察方法，找出大色块之间的对比关系，让局部塑造服从于整体效果。无论色彩的突破过激，还是明暗转折，都要在画面整体秩序中进行，同时处理好笔触的收与放、藏与露的节奏关系。

请看下面这幅抚顺考生的习作（图26、27），画中人物色彩显现出上述“花”与“乱”的毛病。

这幅习作的色彩与人像结构相游离，尤其头部色彩游离，脸的亮部色彩过亮，在色相上没有与衣服和背景色彩形成相应关系，笔触在色彩与形的关系上极为不确定。

图26

图27