

考前训练

要点

名校平台
全真试卷
名师点评

主编 冯铁柱 副主编 胡秉文

色彩头像

杨杰 编著
上海书店出版社

955
4

考前训练

色彩头像

要点

主编
冯铁柱

副主编
胡秉文

杨杰 编著
上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩头像 / 杨杰编著. — 上海: 上海书店出版社,
2004.3 (考前训练要点)

ISBN 7-80678-207-9

I.色... II.杨... III.水粉画—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(2004) 第003203号

色彩头像

主 编 副 主 编
冯铁柱 胡秉文

编 著

杨 杰

责任编辑

那泽民

整体设计

那泽民

技术编辑

张伟群

出版发行

世纪出版集团 上海书店出版社

地 址

200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc

制版印刷

上海精英彩色印务有限公司

开 本

889 × 1194mm 1/12

印 张

2

印 数

1-5000

版 次

2004年3月第一版

印 次

2004年3月第一次印刷

书 号

ISBN 7-80678-207-9/J · 113

ISBN 7-80678-207-9

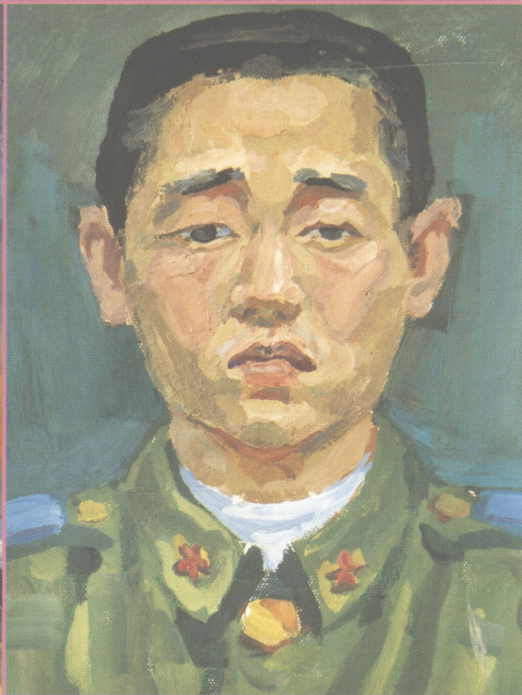
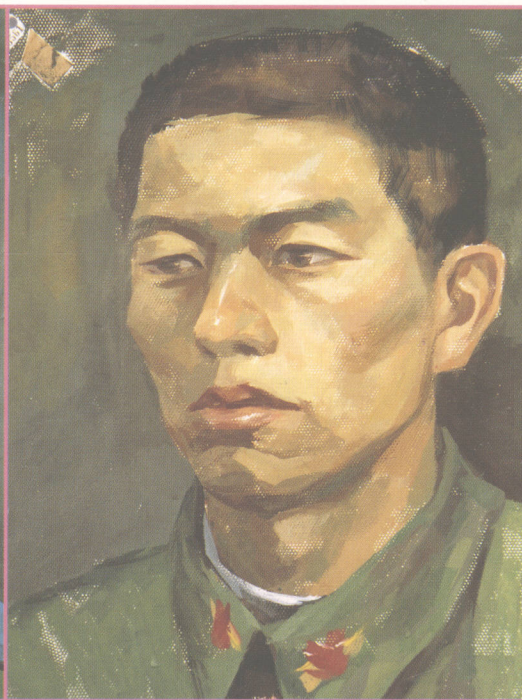
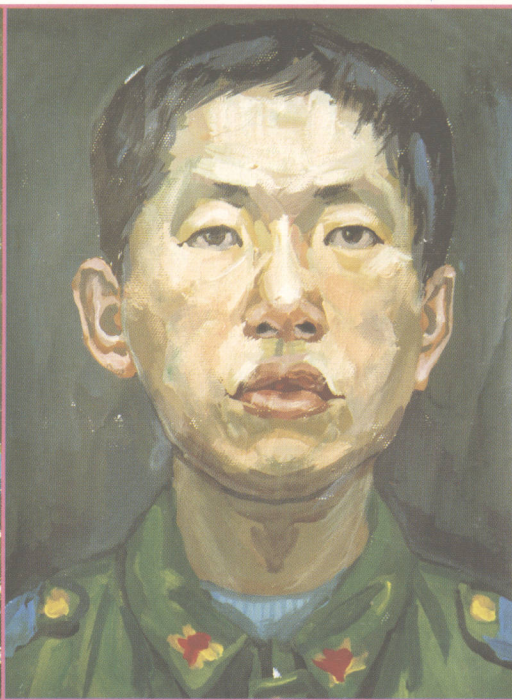

9 787806 782071 >

定价: 15.00元

G63

考前训练要点 · 色彩头像 (代序)

21世纪,我国的美术教育事业随着社会主义建设的快速发展获得了空前的繁荣。美术院校及高等院校的美术专业设置数量再创新高。

国民接受美术教育和参与美术活动的比例较之改革开放之前有了很大提高。报考美术类的考生数量逐年上升。

时代需要培养一大批具有较高水平的美术专业人才,更需要高标准、严要求的美术教育。

编写本书的宗旨,就是为了寻找、培养和推出新世纪的美术人才,服务于社会。我们聘请了教学经验丰富的教师,通过对近年鲁迅美术学院入学考试优秀试卷介绍、点评,从多个角度讲解规律。

如何跨入高等美术学府深造,几乎是每一个美术学子的真诚愿望。如何让优秀学子做好充分的准备,考试时发挥出最佳水平,这是我们共同研究的课题。

国内各美术院校虽在办学特色、艺术主张、教学等方面存在着自然的差异,但对考生基本要求是一致的。主要是看扎实的美术基础和良好的文化素质。

目前,入学专业考试一般为:素描、色彩、速写、创作、设计等科目。本着有利于选拔人才,减轻学生负担的原则,压缩专业考试科目已成趋势。

因为创作、设计考试科目基于想象、创意,多带随意性、主观性、习惯意识和认识偏见,难以确定统一标准作为考查依据,缺少遵循,易偏离择优录取的准则,影响选才质量。

而素描、色彩、速写均以客观对象为参照实体,依据自身艺术修养、品位,以真实、准确的描绘实现写生要求为基点,便于考查考生对客观物象的观察、分析、判断、感受和理解力。作为基本功考查,则是最为适宜的测试手段,容易鉴别考生在绘画习惯上自觉不自觉养成的怪癖、偏见、主观

性等常见的通病。也易于确定评分标准,在比较中筛选人才,公平准确地决定取舍。

所以,大多数院校取消了专业设计和专业创作考试科目,只加试素描、色彩、速写三门。

素描、色彩、速写其实它们是统一体,有着不可分割的联系。只是因为在教学过程中为了便于深入研究,集中解决规律性问题,便于分项训练,人为地划分成三门课程。它们的关系是相辅相承、相互支持、相互贯通又是相互制约的。

首先,最具共性的一点就是观察方法,强调整体观察。其次是要求采用写实手法表现。第三,对所描绘对象“形”要准确。

速写的造型能力直接影响素描中动态的把握和起稿的速度。素描的塑造能力又会限制色彩水平的发挥。色彩规律中黑白灰关系的运用,可使速写更具韵味。准确的色彩关系需要素描功夫来支撑,色彩中出现的问题有些是素描原因所致。色彩写生就是运用色彩规律来塑造形体,必须以素描作为基础。在色彩写生中只不过增添寒暖因素罢了。三者则是连环关系,不能孤立对待,更不应对立起来。应看成是一个统一技能训练。

这样,就不会在高考前有限的时间里,因考试科目多,而无从下手了。

速写是从属于素描的一部分。它接近文学的杂记和随笔,便于记录片段的印象和随感。速写考试要求考生在较短时间内,对对象的基本比例、动态、结构等做直接的描绘,是对考生基本造型能力和素质的测试。平时,速写本应随身携带,利用课余饭后,对感兴趣的东西,随时随地画起来,哪怕是作业间隙的几分钟,都可以用速写来调剂。这样,练习笔头功夫,避免生疏。

考前训练要点 • 色彩头像 (代序)

为了解决规律性问题,还必须和课堂训练结合起来,课堂速写课,时间安排相对宽松,情绪相对稳定,便于深入研究描绘对象,研究表现规律。

专业考试科目中的素描属于短期素描范畴,一般要求在三小时左右完成。

素描首先要求——形体准确,轮廓准确。或者说,与对象肖似。这是一条基本的、起码的要求。

第二个要求是完成“立体塑造”。实现画面的立体感,塑造出物象的整体空间构造。

第三个要求是画面的整体感。训练整体感需要有正确的观察方法,就是看整体、看关系的方法。要看到整体,要在整体之中看局部。常说找关系,建立起比较的基准。才能心中有数,笔下有准。

近年来,素描试题一般是人物头像或半身像写生。它既同几何形体、石膏像写生密切相连,又有很大区别。包含着石膏像写生的基本技巧,也包含着静物写生中表现多种质感的技巧,同时增加了现实生活中具体人不同精神气质、社会属性的表现内容,是一种综合性的高难度课题。

有个别考生,听说考人物头像,第一步就练习头像。但最好还是要从几何形体、静物、石膏头像到人物写生的循序渐进,按艺术教育规律办事,不能急于求成。俗话说“磨刀不误砍柴工”就是这个道理。

如果能在这中间加进风景写生、动物写生、生活速写的课题,可以说,接触了素描教学基础训练的全过程。对于素描的认识提高,大有益处。

考生对待色彩写生往往认为是难以掌握的课题。原因是事先需要一些准备工作,造成平时训练机会少。学习色彩的时间短于学习素描的时间。另外,使用色彩绘画工具需要熟

悉、熟练过程。

色彩写生考试,一般要在三小时左右完成静物或人物写生。有些学校试题为默写,主要考查考生对色彩规律掌握程度和表现能力。

色彩考试目的,第一是测试考生色彩感觉、色彩素质。学习美术的人,视觉对色彩的分辨和感觉能力要敏锐。

第二是考查考生对色彩的观察方法。从描绘对象获得色彩信息,形成印象,正确与否取决于观察方法。在观察中,能够整体地看、联系地看是基本原则。

第三考查考生色彩表现能力。写生不是照抄对象,而是主动地表现。

高考临近,对每一位考生来说,最大困难是时间不够用,摆在考生面前的不仅是永无休止的专业练习,更有繁重的文化考试科目需要投入。因此,科学的学习思维方法和合理安排时间至关重要。

美术是人类自己创造的艺术形式。它需要天赋和灵感,更需要汗水。本书难于负担起指导美术高考的全部重任,但如果能使广大考生从中得到某种指引、启发和帮助,便感欣慰。

冯晓东

2003年12月12日于

北京美协

色彩人像技法

学习色彩,首先要了解色彩的基本原理。随着自然科学的发展,物理学家和色彩学家们已经建立了一系列的色彩理论。世界上的一切物体,因为有了光才使我们的眼睛看到了它们的存在,才发现了色彩,宇宙万物,没有无色的,认识色彩是我们辨别物体的重要条件,大自然的五彩缤纷,但在黑暗中辨认色彩,是什么也看不清的,可以说,没有光就没有色彩。光是自然界中固有的一种特殊物质现象,它既为世间万物提供了生命的能量,也为我们开辟了一个明亮的世界。有了光我们的眼睛才能看到眼前的一切,也正是由于光的照射作用而使各种物体具有了其自身的特性色彩。

一、形成一幅色彩画面主要有“固有色”、“环境色”和“光源色”三个因素构成。

1. 固有色就是物体的原色,本来面目,严格来讲,所谓物体的原色,决定于物体的表面色与照射于物体的光线。作为物体表面物理特性的固有色,实质上是物体对不同光线的反射在人的视觉器官产生的不同视觉感觉,即在自然光线条件下,某物体在人的视觉器官中产生的视觉色彩为这一物体的固有色。物体一旦确立了色彩,也同时具有了色彩的各种基本属性:明暗、冷暖、鲜浊。这些属性不但赋予该物体在画面中的特定的影响及色彩关系变化。此外,不同的固有色,受光后,色彩变化也不同,明亮的固有色,受光后的明暗色彩差别也大。反之,阴暗的固有色,受光后的明暗色彩差别较小。

2. 环境色是指物体所处环境的颜色。环境色对物体映射作用与光源色一样也是影响物体固有色的重要因素。环境色彩对物体影响的强弱与物体的材质,表现光洁程度有着直接关系。

例白色石膏像在蓝色的衬布上,那么就使得石膏像中呈有蓝色调的倾向。物体在环境中往往受环境色和光源色的双重作用,因为在进行画面色彩分析时,我们应首先确定谁是主导因素。当然,光源的光线越强或物体距光源越近,这时对物体固有色起主导影响作用的就应是光源色,反之环境色的影响则逐渐上升到主导地位。

3. 光源色是指照射于物体的光线的颜色。如太阳、月亮、灯光等,因光源不同而且受到了各种影响,所产生的色光也是千变万化的。自然界的景物都有自身的色彩特征,物体存在于空间中,必然受到各种不同的环境与光源色的影响。当物体在光线的影响下,总要分出亮部与暗部的中间色调。通常的情况下,暗部受环境色彩的影响,亮部受光源色影响,惟有中间色调的固有成分较多。所以在色彩训练中,考生要仔细观察,物体在自然环境中的各种影响,经过归纳和处理,使画面上表现的物体更加集中、更加概括。

色彩人像技法

二、色彩的调和与对比

当我们知道构成画面有固有色、环境色和光源色三个因素外,必须了解色彩的形成的调子,形成调子的主要手法是调和与对比。

1. 色彩须有层次和调子。优美的调子犹如优美的旋律,是动人的视觉语言,是表达作品中特定思想情感的重要手段,即使抽象的绘画也不例外。而形成调子的基础首先是调和,调和又分光源色调和、主色调和与中间色调和三类。

①光源色调和是在带有明显倾向的光源色影响下,使色彩纷呈的景物染上一层光源色所构成的色彩调和。

②主色调和是画中某类物体的色彩占主要的成分的调和。

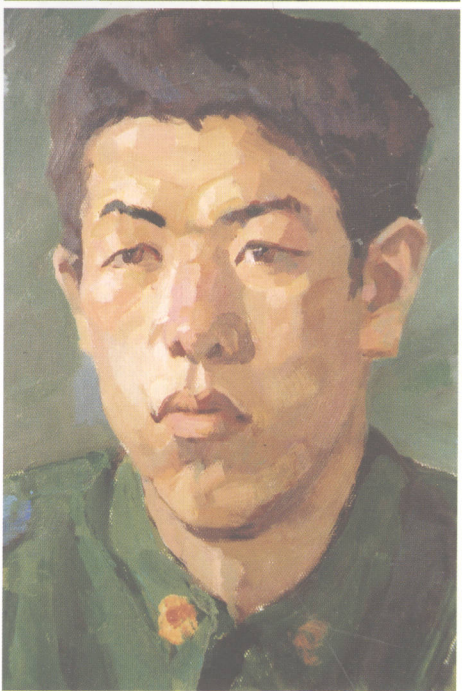
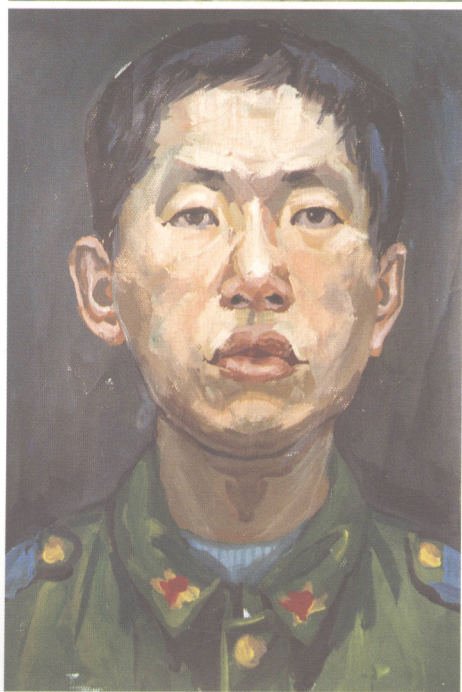
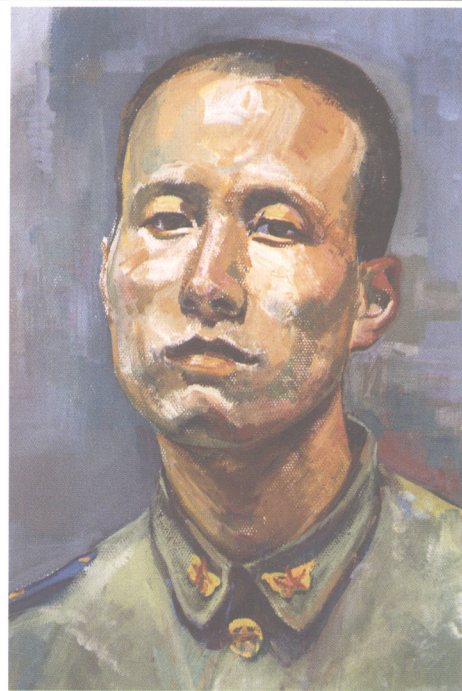
③中性色调和是黑、白、灰、金、银五色为中性色,它们间于任何色之间,便立刻承担各色之间的缓冲与补色平衡的作用。在任何不协调的色彩之间,只要间隔一条黑或银等中性色的线条,立即就将整幅画的色彩统一起来。

2. 色彩的对比对于人的眼睛来说,形的大小、长短、色彩的色相、纯度、明度和冷暖,只有通过相对的比较才能区别出来。对色彩本身来说,也只有通过对比才能显露各自的力量与艺术价值。从对比的性质与效果来区分,可有以下七种:

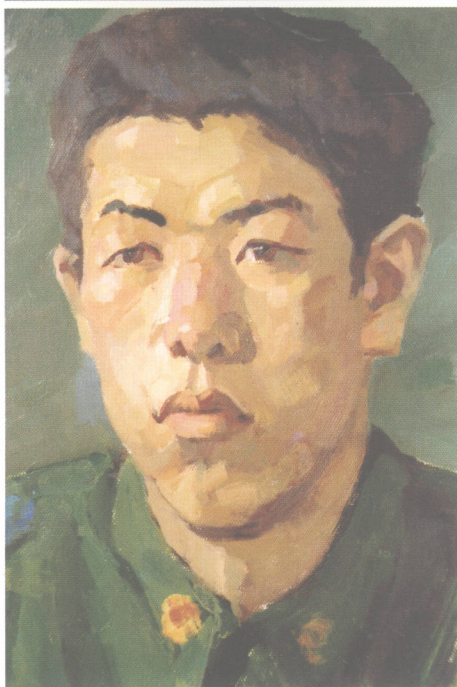
①色相对比是未经掺和的原色或间色对比,是色彩力量最原始的运用,这种形式普遍存于各种的民间艺术中,带有强烈的装饰性,这种特别强调色彩的相关性,必须使每种色彩都统一于一个均衡的、完整的色调中。否则,就会产生相反效果。

②明暗对比是色彩在黑与白之间存在一个无限旋律与节奏,能创造一个神秘的色彩世界,因为明暗对比有着多色调,像明调、暗调、鲜调、灰调、暖调、冷调等,在色彩运用中给画者提供更多可能性与创造性。

③补色对比是眼睛看任何一种颜色都要求它相对的互补色,如果实地没有这种补色,眼睛就很快自行将它产生出,例如一棵绿叶树,它的暗部和深色的树干看上去就会出现红色的感觉,这是发生在眼睛中的生理现象。所以,在色彩布局中,补色对比的运用是画面均衡与协调的基础。同时因互相对比衬托的关系,可强化各自的鲜明度。须注意的是互补双方要分主次,在面积、明度、彩度方面不能相等,如“万绿丛中一点红”,大面积的绿色成了背景,红色虽小却因为它的突出而成为了主体。这种色彩处理手法,在画面和舞台上常见的。用一对或二对甚至多对互补色块相互交织对照,能使色彩产生更鲜明与刺激而又协调的效果。若用对比的色点交织,可产生

色彩人像技法

丰富华丽的色彩空间调和。这是印象派在色光上重大的发现。

④ 冷暖对比不懂得色彩的冷暖关系，就等于不懂得色彩。因为物体色彩的冷暖，是随着物体的受光和背光而变化的，如亮部为暖色，其暗部色彩就呈它补色倾向的冷色；如果亮部光源为冷色，暗部则为带补色倾向的暖色，一幅画面色彩的构成，也必须考虑到冷暖色的均衡与对比，须有主次并形成调子。各色块的纯度、明度、面积不可相同，否则就会感到呆板。

⑤ 同时对比是决定色彩美学的实用价值，是色彩的效果存在于相关系中，无论色彩的观察与表现，都须掌握同时对比的原理，从整体的相互对比关系中去辨别个别，才能表现出正确的色彩效果。在一幅画进程中，每放一笔颜色，它都与周围的色彩产生同时对比的作用。所以添色与减色时要注意画面效果，不能孤立地只顾局部。

⑥ 彩度对比是彩度高的色彩与彩度低的色彩之间的对比，是每幅画中都绝不可少的，利用色彩的彩度和明度推移来塑造形体与空间。彩度对比是表现色彩空间透视的必要手段。辽阔海面与天空，咫尺天涯的草原，主要是利用彩度的渐弱与色性的渐冷表现。在色彩的构成中，彩度对比是取得变化与协调的重要因素之一，构图中的主次，常用彩度的高低对比来突出主体。

⑦ 面积对比是色彩的力量。在对比中，除了色彩自身的强度和特殊的环境的衬托之外，在一定画面内，面积的优势将使它成为调子的主宰。当然，形成主调的色彩，在许多时候不一定就是主体色。如万绿丛中一点红就是这样。万红当中一点绿、万黑当中一点白，不也是这样？在几种色块并列构成画面时，必须严格注意各色的呼应及形与面积的对比，才能得到既有鲜明强烈的色彩对比，又有协调的调子与装饰色彩的效果。

三、水彩、水粉表现方法

当我们了解色彩基本原理后，而表现方法则是我们入门的途径，只有充分发挥材料、工具性能，才能赋予它旺盛的生命力。虽然水彩、水粉表现方法多种多样，但归纳起来可以分为“湿画法”、“干画法”和“干湿结合法”三种。

1. 湿画法是相对于干画法而言，指多用水来稀释颜料，多用于水彩画，画时运笔流畅、淋漓酣畅，能充分发挥水彩画中水的功能，可以作精细的层层涂染，步步深入，也可用稍饱满的水色有控制地使其水色交融、渗化，产生出湿润、柔和、妍丽而又浑厚的感觉。这种技法一般从一物形的边界或从明暗交接线部位画起，从深至浅或从明至暗，通过相继的笔触，根据明暗与色彩的变化调入适量的色与水，逐次推移完成色彩调子与形体的空间塑造。但要注意笔触与先画的笔

色彩人像技法

触想协调,但不可反复涂抹,以免干后出现混乱不明快笔触,以及可能因反复搅动而引起色彩的沉淀与灰暗。这种技法是最基本和最主要的方法之一。

2. 干画法是以少量的水调颜色,甚至将笔上的水分吸掉,这样运笔比较涩滞,较干的颜色互相覆盖,层层重叠,相互渗透能产生奇妙的肌理效果,呈现出极为丰富的色层关系,画面浑厚有力。在表现色彩的明暗或色相的渐变时,利用两块不同色素的色块在潮湿时相接,使其自然渗透融合,产生极自然的色彩与层次推移变化,这种画法要根据衔接的虚实需要决定水分的多少。注意在重叠色彩时,用笔要果断准确,下笔肯定,起笔要干脆利落,不可在纸上犹豫含混,否则会将画上底色捞起,或搅混变脏和不透明,就失去干画法的意义。

3. 干湿结合法可以叫做薄厚法。先采用湿画,后采用干画,暗部薄,亮部厚,枯笔与渲染结合使用,能取得柔中有刚和露中有藏的艺术魅力。在作画时可以渲染为主,辅以少数几笔轻淡写的枯笔以加强干湿对比,造成丰富的效果;或以枯笔为主,渲染为辅方法,能使画面饱满而又蕴蓄。干湿结合法多用于水粉画,真正体现水粉画其特性,可以说是一种画水粉画成熟的技法。

四、技法与步骤

以水粉画头像写生为例,介绍两种作画的基本技法与步骤。

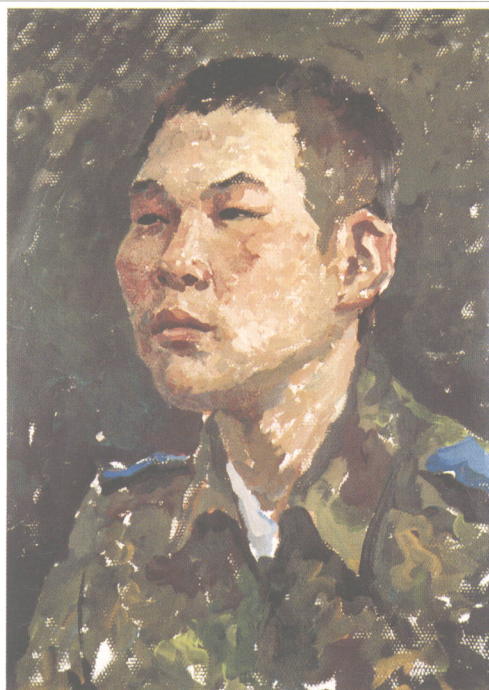
1. 单色写生,具备一定素描造型基础后,在进行头像水粉画写生前,应该练习一段时间的单色写生,因初次接触色彩头像,往往有些生怯。各种问题摆在初学者面前,常常茫然不知所措,而单色练习却是过渡到色彩练习最有效的转换。

① 用一种颜色。如:黑、赭石、熟褐或蓝色等,用笔将稀释的颜色概括地勾画出头像的基本轮廓、结构关系,确定好构图,并运用素描知识,从整体入手,画出对象明暗关系,特别是明暗交界线,它是两块面的转折,是结构中最突出的地方。

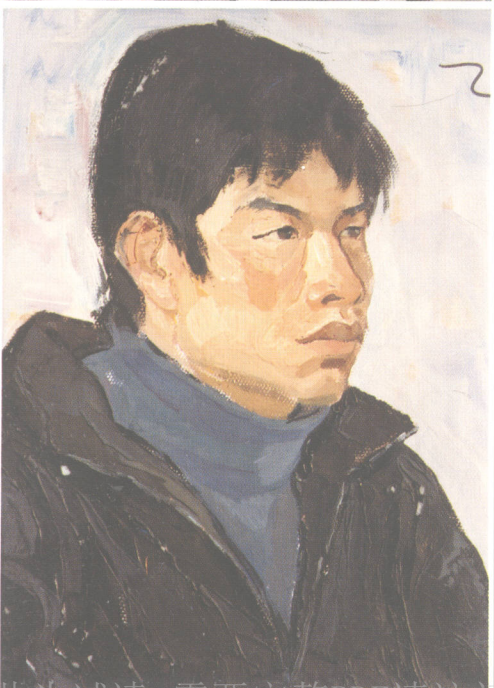
② 用较重一点的颜色。画出暗面和五官位置及特征。较重的颜色起到深入刻画时的对比关系。尽量准确一些,不要认为是在画水粉,其实就是一幅用水粉工具来进行的一幅素描。

③ 深入刻画,就是从暗面到灰面的过渡关系,通常说的中间调子,这部分比较丰富,变化微妙。需要在颜料中调入一些白色进行微妙过渡。白色具有一定覆盖力,既可以修改和覆盖画错的关系,也可以深入刻画。要注意的是笔触之间的衔接。

④ 整体调整,当画面的每一个部分都已进入深入刻画阶段之后,各部分不能出现与整体不协调的现象,这样对整体会有所破坏,如对画得过深、过亮、过碎的地方再整理一下,对未画的

色彩人像技法

细部再深入一些。突出主要的，去掉不必要的，其目的在于使一切细节从属于整体。

3. 色彩写生。在具备单色写生能力后，再进行色彩写生，可以说容易多了，对工具、材料性能有了认识与了解，也积累了一些经验。

① 起稿可以用铅笔或单色（根据对象的主体色调来决定用冷色或暖色），确定构图上、下、左、右、大与小的关系，从结构、体面着手，尽力准确概括。

② 确定画面主体色调，用稀释色彩铺大色调，拉开明暗关系和冷暖关系，然后逐渐由暗部向明部推移。用色不宜太多，特别是暗部色彩，不能因色彩，而忽略素描关系，通常初学者把反光看得特别清楚，甚至和明部一样亮，这样画面就会出现花、乱、碎的地方，应注意反光也是暗面。

③ 当大的色彩关系、明暗关系完成后，即可进入深入刻画和塑造阶段，这个阶段往往会把第一遍的大色块盖掉，有时为了纠正大体色彩关系，这是必要的，但并不是将最初布置的色彩重画一遍。深入是最漫长的时期，对形、结构、质感的塑造与微妙的刻画。也可采用局部完成的方法，这种方法便于笔触之间衔接。

④ 调整与概括，调整是把每个局部之间进行协调，有时在深入中忽视了整体关系，要对冷暖关系、笔与笔之间的协调关系进行补充。不能让色与色之间太孤立，或者色彩太跳跃，要有计划地加以修改。概括是把强调的强调，减弱的减弱，突出主体色彩，使整体色彩响亮而又和谐。

五、结语

我们了解色彩理论和表现方法，不等于我们已学好色彩，理论只是一个认识，只有通过不懈的努力，大量的实践，积累丰富的经验，才能不断地提高。对于刚刚步入色彩学习的考生来说，临摹和扎实的素描造型能力是学好色彩最快捷的途径。很多考生都忽视临摹训练，临摹的目的是帮助你了解优秀作品风格、方法与艺术技巧，并从中汲取营养。使你少走弯路，事半功倍。在整个学习色彩的过程中，根据每一个时期的内容来选定合适的临摹作品。除临摹外，还有一个重要的因素就是素描。很多考生画色彩静物和风景都不错，但在人像色彩写生中感到吃力，原因是素描问题，因为在素描写生中，没有真正掌握造型规律，每幅素描作业的完成，都经过反复修改，画得被动。而色彩就不能采取画素描时反复修改的方法，因为反复修改将减弱对色彩的第一感受，把底层色彩破坏，使底层与表层色彩混合，使色形变灰、变脏、变乱。画好色彩，素描是根本，有什么样式的素描，就有什么样式的色彩。

色 彩 试 卷 点 评

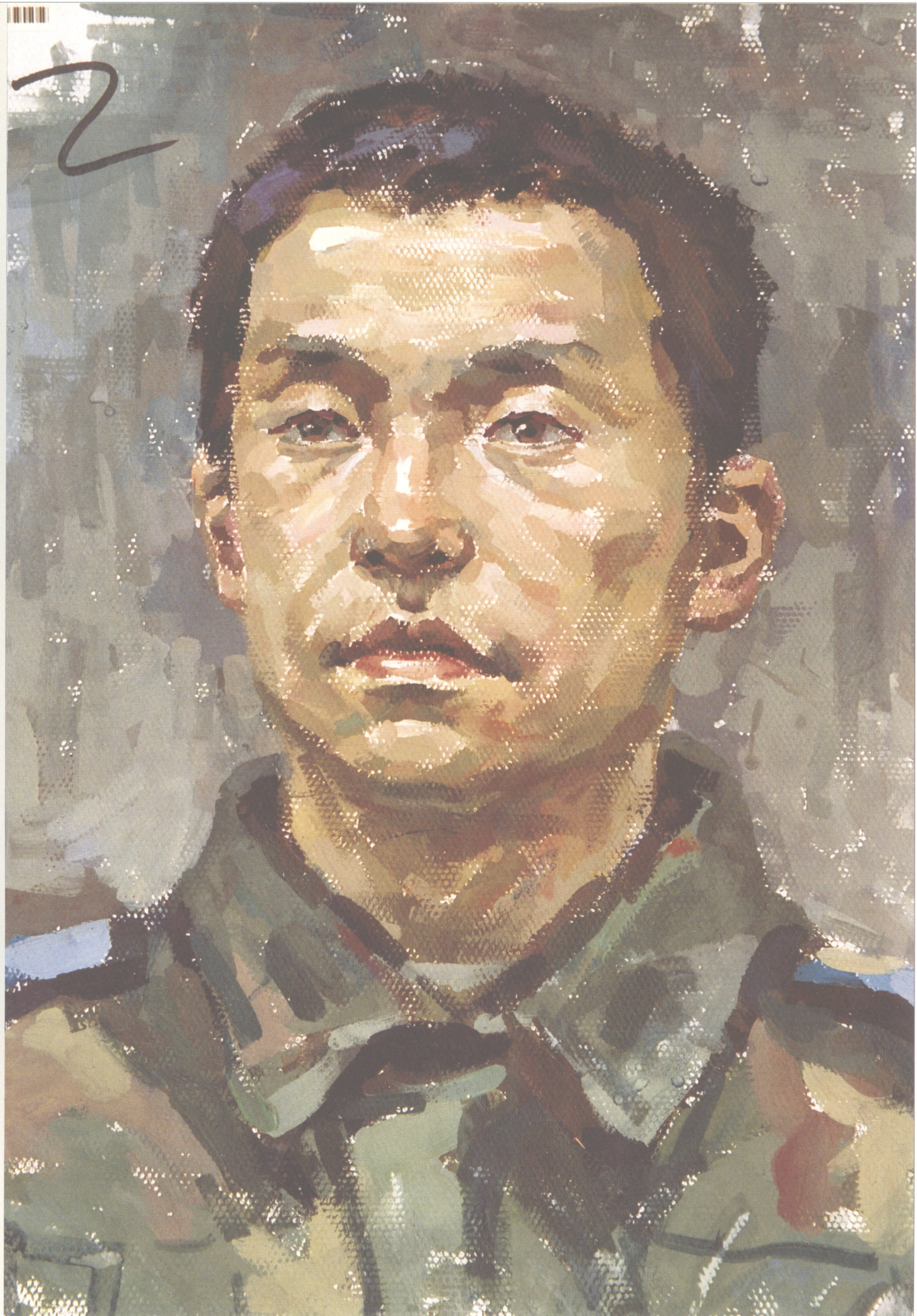
这张考卷色调统一，准确把握皮肤、衣服、背景三者之间的色彩关系，皮肤用色透明，用笔流畅，结构清晰，有一定造型能力，不足的是颈部与下颌之间结构模糊，处理简单。

2003 年色彩试卷

色 彩 试 卷 点 评

这幅画的考生，有较强的素描造型能力，对整体色彩有控制，注重面部与背景色彩对比，五官刻画充分，层次丰富，用笔熟练，用色鲜明，把形与色结合得恰到好处，就是背景用碎了，夺面部与整体画面。

2003 年色彩试卷

色 彩 试 卷 点 评

色彩头像写生，一是对色彩理解；二是检验素描造型能力；三是用笔、用色、用水的技法，但在这幅试卷中能反映出有一定素描基础，对整体色彩关系控制也很好，但用笔不够熟练，缺少变化，面部刻画比较呆板。

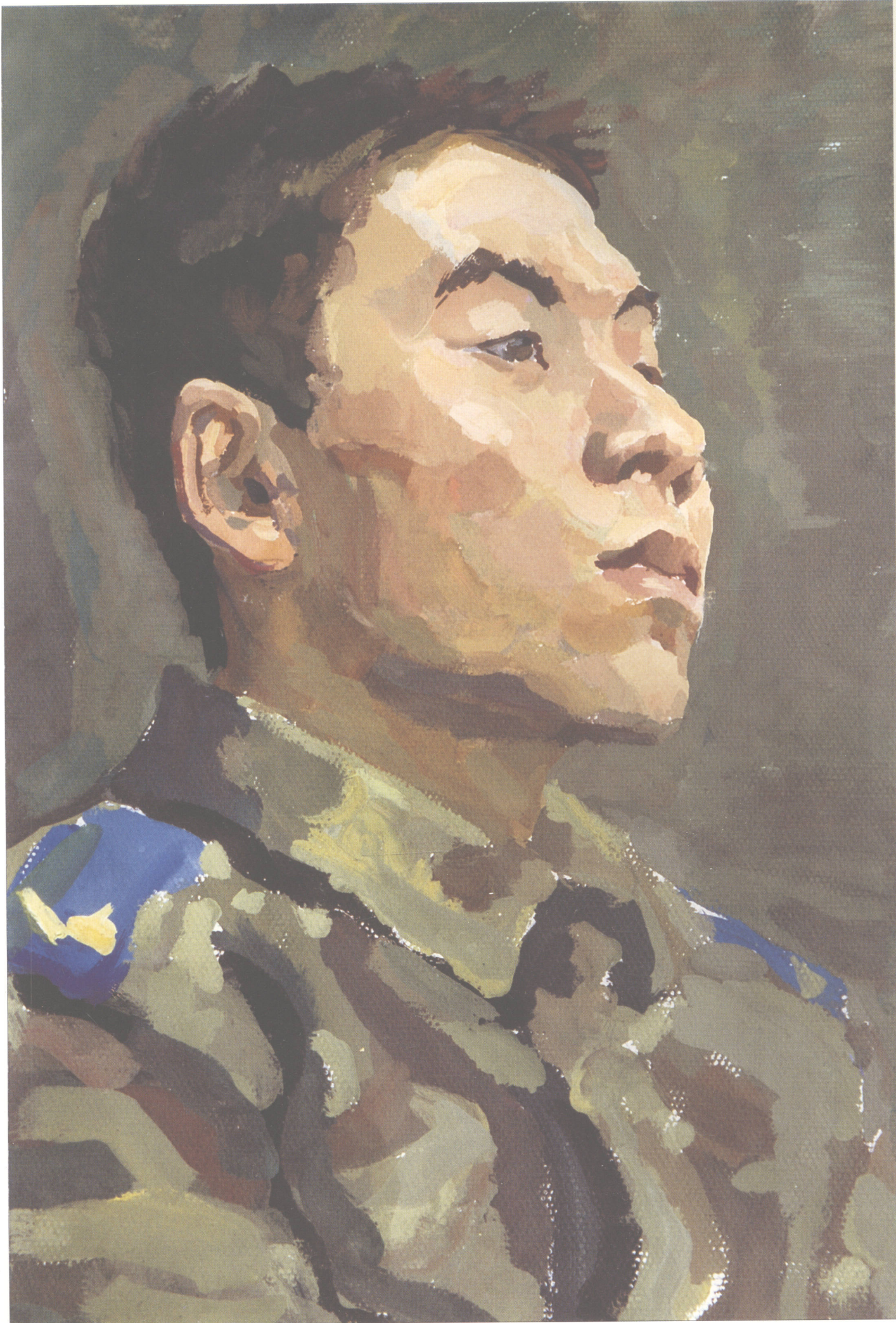
2003 年色彩试卷

色 彩 试 卷 点 评

这张试卷，采用厚画法，吸取了油画技法，画面比较厚重有力，用笔果断，色层丰富，在额头部位使用了调色刀，产生肌理美感，但背影色彩缺少倾向，显得有些脏。

2003 年色彩试卷

色 彩 试 卷 点 评

该画造型完整，色彩饱和，整体色调统一和谐，用色透明，把形与色关系结合得比较理想，不足是用笔缺少变化。

2003 年色彩试卷

色 彩 试 卷 点 评

此幅试卷用笔非常熟练，而且整个面部色彩和谐，五官刻画生动、充分，准确画出额头与脸颊之间色彩冷暖关系变化，但衣服、背景有些碎，对整体画面有一些影响。

2003 年色彩试卷

