

新世纪美术专业教材·基础版

色彩

头像

②

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

邓诗元 著

色彩头像

邓诗元 著

概 述

头像写生步骤分解

策划设计: 建国工作室

责任编辑: 戴建国

责任印制: 程业友

图书在版编目(CIP)数据

色彩头像 / 邓诗元著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2005.7

(新世纪美术专业教材·基础版)

ISBN 7-5394-1738-2

I. 色 ...

II. 邓 ...

III. 水粉画: 肖像画—技法(美术)

IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第059118号

色彩头像②

© 邓诗元 著

新世纪美术专业教材·基础版

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号B座18楼

电 话: 87679522(发行) 87679553(编辑)

传 真: (027)87679523 87679528

邮政编码: 430070

网 址: www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

制 版: 武汉新新彩印制版有限责任公司

印 刷: 武汉桑田彩印有限责任公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16 2印张

印 数: 5000册

版 次: 2006年2月第1版 2006年2月第1次印刷

ISBN 7-5394-1738-2/J · 1349 h

定 价: 11.80元

概述

画头像看似简单，实则是难度较大的课题，因为艺术创作一般是以人作为主要表现对象，而头像又是表现人的外在形态和内在精神世界的最为重要的部位。头像写生，不仅要把外貌上的轮廓、五官位置、肌肉结构、年龄特征等方面画正确，还要进一步刻画出人的精神面貌和性格特点，做到以形写神、形神兼备。当然，要达到这种要求并非易事，需要正确地掌握学习方法，一开始就从形、神两个方面去观察、研究，勤于练习，是会有所得的。我们所描绘的对象是活生生的人，是有血、有肉、有思想感情的，与静物、风景有很大的区别，决不可冷漠对待。

1. 构图

写生选择的角度，以最能体现对象的具体特征、表情、动态为佳。作为基本训练，还可以从不同明暗光线，各种表情、动态，配置不同的服饰及背景的色调作有计划、有步骤的写生，以全面掌握人像写生的能力。画头像，虽以头部为主，但不能忽视颈、肩的解剖关系，头、颈、肩的动态要自然。构图时，头部周围的空间不需要留得太多，头小空间大，主体必然不突出，所以画头像宜大不宜小。画侧面头像，顺着目光的方向应多留一些空间。

2. 作画步骤与方法

色彩头像写生方法，总的来说仍是从大体设色开始到局部刻画，然后回到整体上来。但和静物写生方法又有不同之处。

首先，写生对象是人的头部，头部的形体结构是比较复杂的，色彩的变化也很微妙，人的肤色因人而异，男性、女性、老人和小孩各有特点，加之所处的环境的不同影响，在处理方法上更应灵活机动。正因为画人比较复杂，画的时候要把对象概括、简化。

头部是一个立体的蛋形体，在色彩造型的总体上要能表现出这一点，有了这个基本形，然后再把五官位置、凹凸起伏的关系确定下来。初学者可以选择一

两种单色，作正面光、侧面光和逆光的写生练习。其规律是：正面光是头部周围深，中间淡；逆光则相反，周围亮，中间深；侧光是半面亮，半面暗。做过这种练习后对头像的造型大体已有了解，再进入色彩头像练习就方便多了。要十分重视用色彩画头像的轮廓对形体、结构的要求。例如五官的位置一定要把中线及与中线交叉的几条并行线定下来（在素描人物画中已这样画过），否则五官位置不易画准，再进一步将眼、耳、口、鼻、唇、颧骨、眼窝的结构画正确，并作明暗记号，然后开始着色。

第一遍色

用宽阔流畅的笔法，先将受光与背光、凹凸起伏的大形与大色块迅速画下来，亮部高光要先空出。注意通过观察比较找出肤色的冷暖色的部位。画人像一般需要干湿画法并用，企图一次画成是比较困难的，开始时可以用湿画法铺出大色调关系。

第二遍色

重点刻画脸部形体结构,同时运用相互比较的方法,调整色块,有些虚的部分若在第一遍色时处理得当,就不必再涂二遍色了。用朱红加白色画出颧骨的腮红,用赭石为基本色画鼻子偏暖的色彩,偏冷的色彩就再加一点绿色,用熟褐色画出较深的下颌骨暗部。注意色块要围绕形体结构的转折变化来摆笔触,色差要适当,否则会很花。再用大笔触随意画出背景和衣服大的色彩关系。

第三遍色

用小号笔刻画五官的结构,注意色彩的冷暖变化,落笔尽量准确、肯定,色块之间注意层次的过渡。对整幅画面始终要有把握整体的意识。画五官在开始的时候也是塑造大的明暗面,大的色彩关系。初学者把眼眶范围留空白是不恰当的。头发与额的交接处,背光部的头发与脸的交接处,宜趁颜色未干时,便将这一部分的色彩衔接好,等干后处理会显得生硬。

背景与主体形象之间的虚实关系,也要处理得很自然,以免形体周围轮廓死板,有如剪贴感觉。发与额交接处的色彩,往往带黄灰或黄灰绿的成分,这是稀薄的黑发与肤色混合的结果。

画头发,应根据头型、发型的块面来处理,不能用小笔一根根、一丝丝地去画,这样会缺乏整体感而显得琐碎。

衣服颜色会影响脸部色彩,特别是色彩鲜艳的衣服,色光会反射到头部的下颌骨。要随时注意衣服受光部色彩的

明度与脸部和背景色彩的明度作比较。由于衣服和脸部的质感不同,用笔也应有区别。一般来说,画衣服用笔可适当粗犷,爽朗些,水分亦要充足些。

在局部刻画时,既重点把形体结构画准,同时也应注意到精神状态的刻画,但始终不能忽视整体,忽视了整体,任何一部分都是画不好的。例如,画左眼的时候,要注意与右眼神态的一致性;画脸颊部,要注意与额部色彩明暗的差别。整体上什么地方最亮,什么地方最暗,都要在相互比较下进行。为了塑造形体,落笔最好落在块面结构上。用笔要适当、简练、概括、防止磨磨擦擦。眼是神态中最主要的部分,眼与周围的肌肉结构相联系,并深陷在眼窝里,因而不宜将眼窝画成一个简单的框框,眼白也不宜画得很白(白色在阴影里并不是白色),略带点浅灰蓝色。眼珠的表面是光滑的,不能单一地画成黑色,只有瞳孔是最黑的。中国人的眼珠颜色偏熟褐色,眼球上的高光位置要准,可以留出细小的白点,但不能过大,大了反而无神。嘴与眼神表情有联系,往往透露着脸部的神态,不能孤立地去描绘,应把与脸颊部、下颌部的关系画正确。

鼻是颜面最突出的部位,应尽可能表现出它的块面体积感。脸颊的肌肉,随着表情而活动。耳朵的位置在头部两侧,是五官中较后面的器官,画的时候不宜平均对待,不宜画得过分清楚,看上去应有退后的感觉。除五官以外,眉毛也很有表情。眉的形状决定于眉骨及眉毛,眉的浓淡主要取决于眉毛本身的疏密,同时也受眉弓形体变化的影响。

2

3

眉的描绘要注意与皮肤交接处的虚实和浓淡变化，它的表情与皱眉肌有联系。脸部的色彩大体上分为三段，额部倾向黄色，脸颊部倾向粉红色，向耳际推移色性渐倾向冷调，鼻子以下倾向土黄或黄绿，下颌以下常受衣服色彩的影响；鼻翼和耳朵的微血管较多，暗部虽深而带暖色；上下唇的中线，亦宜用带红的深色来处理；眉梢略带灰黄绿成

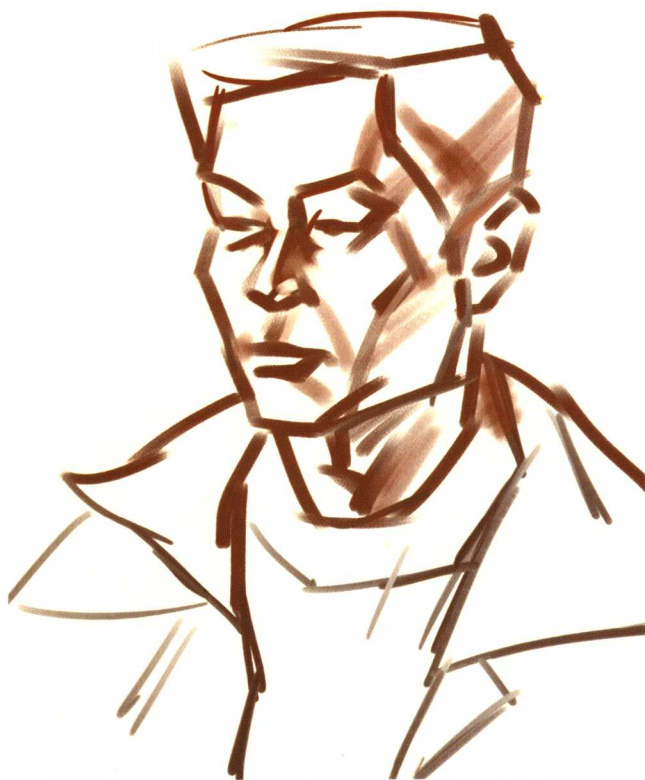
分。

这些仅属生理上的一般特征，在具体的光线环境下还会有具体的色彩。画衣服可适当概括，把主要褶纹结构交待清楚就可以了。背景的处理，观察其与主体形象的虚实关系是十分重要的，用笔要大，水分要充足，色彩的变化可趁湿时补充。

邓诗元

头像写生步骤分解

1. 用赭石色快速勾勒出对象的形体结构关系。

2. 用大色块快速铺开对象的三大面的色彩关系，用笔要概括、整体。

3. 围绕形体结构关系来深入刻画，反复比较三大面的明度、纯度、冷暖的色彩对比关系。

4. 用小号画笔继续刻画五官和灰面的结构和色彩对比，笔触要围绕结构的方向来摆。

邓诗元

1. 用单色勾勒出对象的形体结构关系。

2. 把对象的暗面、灰面、亮面的色彩铺开，注意其明度、纯度的色彩对比关系。

3. 从明暗交界线开始，深入刻画形体结构关系，注意亮面与暗面色彩的冷暖对比关系。

4. 用小号画笔把五官的细节部位交待清楚，从整体出发，把最亮和最暗的部位的色彩对比拉开，中间灰面的颜色该保留的就保留。

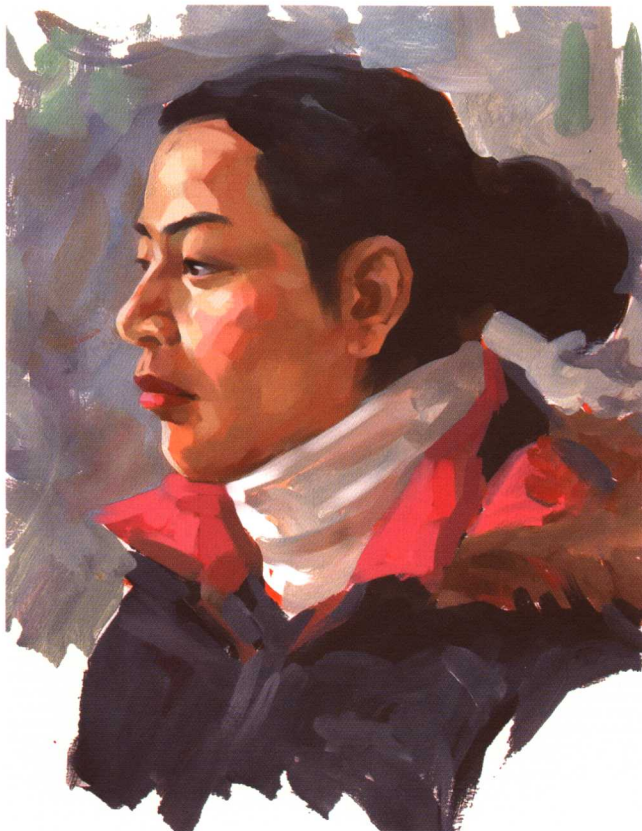
邓诗元

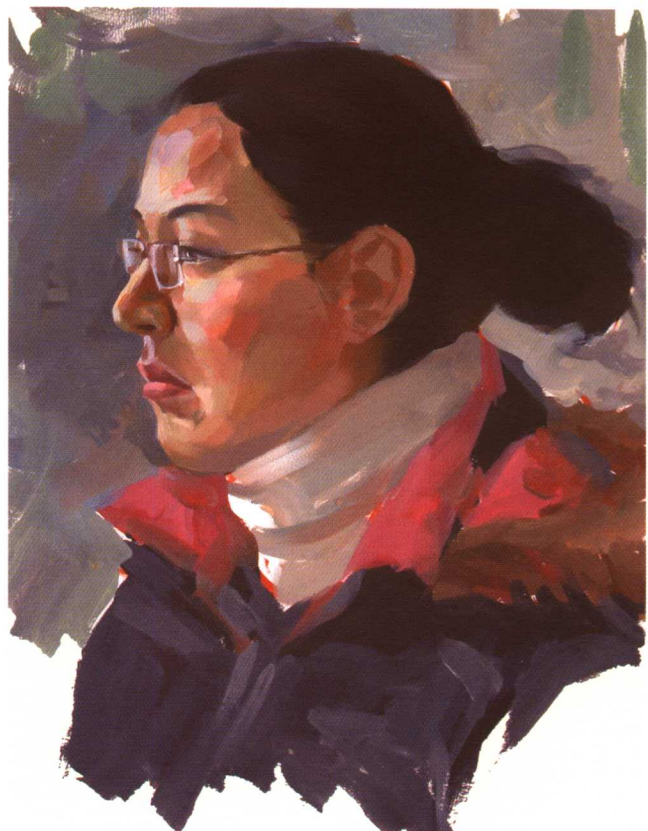
1. 用单色起稿，勾勒出人物的大致轮廓。

2. 用较暗的色彩画出头发和衣服的色彩，用赭石加一点浅绿铺出脸的暗部色彩，注意与头发交接处要虚点。

3. 用朱红加白色画出颧骨的腮红，并画出其他部位偏暖的色彩，用大笔触画背景的色彩关系。

4. 用小号笔刻画五官的结构，注意色彩的冷暖变化，落笔尽量准确、肯定，色块之间注意层次的过渡。对整幅画面始终要有把握整体的意识。

邓诗元

1. 用单色画出大的形体结构、光源感觉。

2. 用赭石加浅绿画出暗部的大色调，用深色画出头发的色调，灰面用土黄加白，偏暖就再加点朱红，偏冷就加点浅绿。

3. 由于是暖色灯光的影响，暗部面积较重，环境光影响不大，要注意紫灰色反光和亮部暖色的对比关系。画出整体关系的色彩。

4. 刻画五官的结构特征，对整个画面——头部、衣服、背景进行协调，不要到处修改，画面觉得完整就收笔。

邓诗元

1. 用赭石色画出人物大体的形象特征,用笔要概括。

2. 用赭石加点浅绿画暗部的大色调,用土黄加点白色画出中间色调,注意找出脸部色彩的冷暖变化。

3. 接上亮部和暗部反光的颜色,使形体有基本的塑造。

4. 用赭石加钴蓝再加白色随意画出背景的色彩,再用小号的笔刻画出五官的细节。

邓诗元

1. 用赭石色画出对象的形体结构特征。

2. 铺开暗部和亮部的色彩，注意肤色的冷暖变化，色相变化不要太大。

3. 深入刻画灰面的色彩的冷暖的微妙变化，注重结构上的表现。

4. 用小号笔继续刻画五官细节上的结构和色彩的变化。