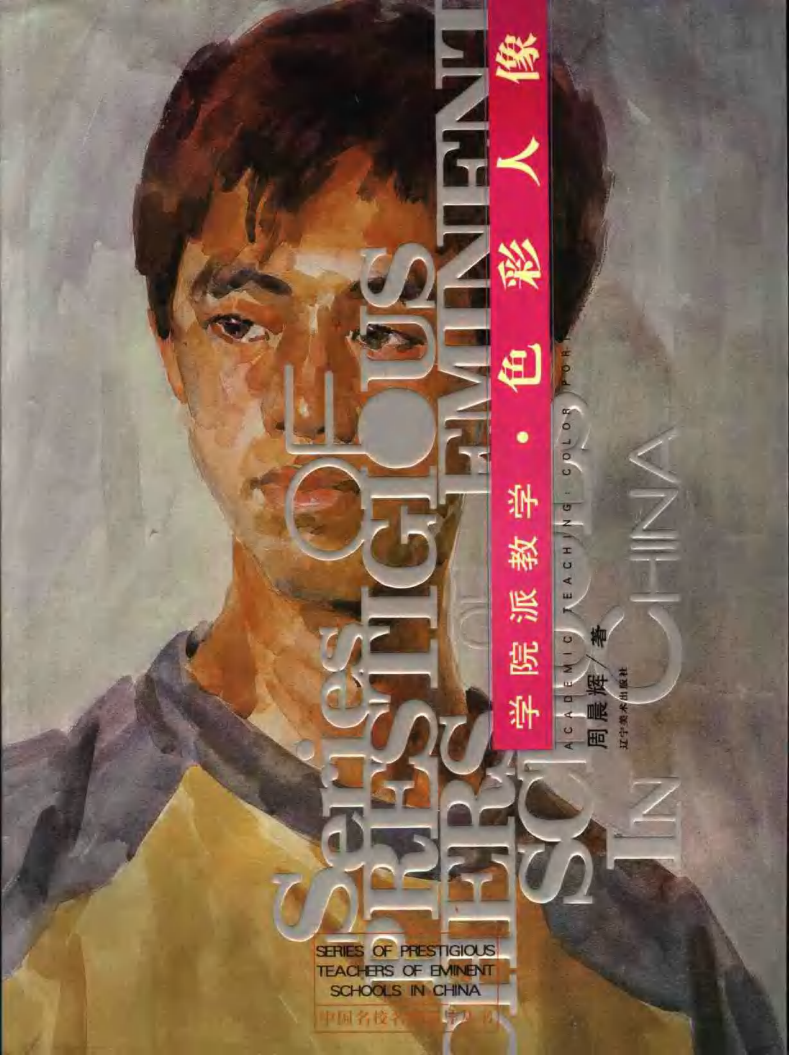

SERIES OF PRESTIGIOUS TEACHERS OF EMINENT SCHOOLS IN CHINA

学院派教学·色彩人像

ACADEMIC TEACHING · COLOR PORTRAIT

周晨辉 / 著

辽宁美术出版社

SERIES OF PRESTIGIOUS
TEACHERS OF EMINENT
SCHOOLS IN CHINA

中国名校名师系列

图书在版编目(CIP)数据

学院派教学色彩人像 / 周晨野著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2006.5

(中国名校名师巡导丛书)

ISBN 7-5314-3333-8

I. 学... II. 周... 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(2006)第029493号

中国名校名师巡导丛书 学院派教学·色彩人像

出版人 / 范文南

项目总负责 / 范文南

印制总监 / 洪小冬

策划·装帧设计 / 中国美术教育图书策划编辑中心

责任编辑 / 姚蔚·关克荣·严赫·侯维佳·王峰

项目执行 / 王峰

设计统筹 / 姚蔚

制版 / 辽宁印刷集团美术印刷厂

印刷 / 辽宁印刷集团美术印刷厂

技术支持 / 刘海文 周莉洪 柳杨

技术编辑 / 田德宏 王东

责任校对 / 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4月第1版

印次 / 2006年4月第1次印刷

开本 / 889mm × 1194mm 1/16

印张 / 3

印数 / 1-1000

中国美术教育图书策划编辑中心

→ 王峰·姚蔚·侯维佳·关克荣·严赫

邮购部地址: 辽宁省沈阳市和平区民族北街29号

辽宁美术出版社邮购部 邮编: 110001

邮购部电话: (024)23833803

E-mail: lrmcsbs@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 7-5314-3333-8/J·2351

定价: 298.00元(全十册)

周晨辉，油画家，水彩画家。1965年生人，汉族，祖籍辽宁省辽阳县。1986年毕业于沈阳鲁迅美术学院。现为辽宁省美术家协会会员，鞍山市美术家协会副秘书长，鞍山油画研究会副会长，鞍山水彩画研究会副会长。执教于鞍山师范学院美术系。

作者深研西画多年，有很强的写实功力，在人物画方面有更突出的成就，特别擅于表现人类的肤色美来抒发对生命的赞歌。绘画创作多次参加全国、省、市美展并获奖。作品收入《中国中青年美术家作品选集》，并刊登在《美与时代》、《共产党员》刊物上。有关教学与艺术创作的文章散见于《美术大观》、《美与时代》、《鞍山师范学院学报》等学术刊物上。

作者在长期的美术教学实践中，积淀丰厚，硕果累累。他总结了一整套正规、科学、快捷的学院派训练法（包括素描、色彩、速写、创作、设计五部分），使学生直取捷径，掌握全面、过硬的绘画技能，并在学习中保持清醒的头脑，具有艺术思想和鉴赏力、辨别力，懂得什么是好画，怎样画出好画，根除学生在学习中易出现的盲目、被动、偏颇和狭隘，不走弯路。

他注重继承和发扬东西方绘画的优良传统，引导学生了解东西方绘画的悠久历史与发展方向，教育学生自觉以艺术大师为榜样，融贯中西，将精彩万象的自然与人类的世界、深邃宽广的思想与心灵的世界都表现为绘画，再呈现给社会，贡献于生活。努力去做一名优秀的艺术家或设计师。

作者主持“华进美术工作室”

联系电话：13700128368 0412-2139676 5882456（工作室）

SERIES OF PRESTIGIOUS
TEACHERS OF EMINENT
SCHOOLS IN CHINA

中国名校名师巡导丛书

学院派教学 · 色彩人像

ACADEMIC TEACHING COLOR PORTRAIT

周晨辉 / 著

辽宁美术出版社

PREFACE

朋友，当你翻开这本书时，我知道，我们有了共同的课题——
色彩人像。
这课题很重要！我们都很关注：

其一，色彩人是美术训练的重要课程。

色彩人是美术高考的重要科目，同时又是高校美术训练的重要环节。它承上启下，既包容了素描人像和色彩静物的教学要点，又为色彩人像等更具深度的课程奠定了基础。它本身具有绘画知识综合性强、技法要求高、实际应用广泛的特点，学好它，将使绘画水平有质的飞跃。

其二，肖像画是绘画诸门类中的重要题材。
肖像画在世界绘画宝库中占有重要席位，很多绘画大师就是肖像画的巨匠。如达·芬奇（意大利），伦勃朗（荷兰），弗洛伊德（英国）等。

其三，色彩人是艺术创作的重要组成部分。

在古今中外浩繁的绘画作品中，相当大一部分是以人物为表现对象的，有些画面表现了十几人、几十人甚至百人以上的生活场景。如俄罗斯画家列宾的《伏尔加河上的纤夫》、中国画家董希文的《开国大典》等。这些作品中的人物形象各异，色彩鲜明，有血有肉，很好地表达了创作主题，很难想象，如果不具备好的色彩人像的造型能力，如何才能完成这样的宏篇巨作。

这课题很紧迫！我们要快一些：

很多人觉得色彩人像难学，它同素描、色彩静物、速写的训练内容相比，难度大多了，不易掌握。甚至我国为不合面色彩人像，不敢报考那些梦想中的高等学院。然而更多的有志者并不甘心失败，渴望变成色彩人像的强者，些冲劲梦想，成为一名努力画家或大设计师。

本书将为你指出学习色彩人像的捷径，并把训练色彩人像的时间定为两个关键词“3个月”、“3小时”。按照本书的方法进行正规、科学地学院式训练，相信你3个月会收到显著的效果，最终也会在3小时内画出一幅4开大的优秀色彩人像作品。

TEACHERS
STUDIO

正规、速成的色彩人像训练法

综观西洋画发展史，绘画的训练或在大师的工作室内进行，或汇成体系在美术学院里传承，从未停止过。这对于培养一代代大师，推动艺术的进步，起到了巨大的作用。应该说，西方绘画传入我国并发展到当代，训练的方法逐渐多样化。

我少年时就热爱西方绘画，但却没能系统地学习，直到高考前才开始进行正规的绘画训练，从学习素描几何形体到考入鲁迅美术学院共9个月时间。自1986年从鲁迅美术学院毕业后至今20多年来，无论从事什么工作，都没停止过研究西洋人物画，始终着力于继承与发扬现实主义绘画的传统精华，修炼过硬的写实技能，掌握和创造全面的绘画技法，在油画、水粉、水彩、丙烯等人物画种上有许多积累的经验 and 成果。特别是热衷于将这些研究成果用在教学实践中，培养出一批批优秀的学生，他们中有的已经在艺术上有了令人赞叹的建树。

上述就是科学训练法产生的种种因素，即：继承和总结西洋绘画的教学与技法的精华，根据中国各美院的高考和教学要点，从广大学生的实际需求出发，形成一整套正规、快捷、实用的训练法。由于篇幅和形式所限，本书只介绍整套训练法中的色彩人像部分，以简要的理论和大量的范画与大家交流。

色彩人像的科学训练法共分六个部分：

- 一、具备两个基础 可以直接起步；
- 二、进行四项观察 做到胸有成竹；
- 三、把住四大程序 熟知绘画过程；
- 四、加强四种训练 解决普遍问题；
- 五、掌握四样工具 提高综合能力；
- 六、教者范画演示 直接带动提高。

ONE 一 具备两个基础 可以直接起步

学习色彩人像的学生，首先应具备一定的素描人像和色彩静物这两方面的基础知识，并能画出百分制中60分以上水平的素描人像和色彩静物画。如果低于这一水准，则需先在短期内训练提高上来。有了一定的基本能力，就可以进行色彩人像的训练了。有的同学基础较好，这时可能会跃跃欲试了，先别急，光有热情是不够的，怎样将面前活生生的人物模特儿，落到纸面或画布上，成为造型准确、色彩真实、生动传神，富有美感的肖像画呢？动笔前要从观察开始。

TWO 二 开始四项观察 做到胸有成竹

观察是色彩人像写生的先锋，无正确观察则绝不会画出好画。然而观察又常常被忽略。科学训练的首要环节是观察训练。怎样观察呢？简单说就是“一看，一想，再一看”。一看，就是对模特儿的第一印象，属于初级的感性认识，是人人都有的。一想，就是运用所学的素描人像知识来分析模特儿的素描关系，再运用所学的色彩静物知识来进一步分析模特儿的色彩关系，这属于高一级的理性认识，是学过绘画的人才有的。再一看，就是把经过分析的模特儿形象看成（或转换成）一幅画。这心中的画就是将要描绘出的画面原型。这比最初的“一看”高了许多，属于更高级的感性认识。有了这样的观察，实现了认识的上升过程，你的能力就会很快地提高上去。那么具体该观察什么呢？要观察四项内容：

第一项 观察素描因素 ➡

主要是：①形与体，即安排构图，看准模特儿的轮廓形与体面结构；②明与暗，即判断光源，分析模特儿及背景的各种素描调子关系；③黑与白，即归纳模特儿的头发、脸、衣物与背景的几大块平面式的黑、白、灰层次。

第二项 观察基调与色块构成 ➡

基调，就是画面统揽全局的总体色调和色彩气氛，属于对色彩定性的把握。色块构成，即把头发颜色、脸部肤色、衣物颜色和背景颜色等事物简单看成一块块平面的颜色，对这些色块可按面积对比、黑白对比、强弱对比、冷暖对比等进行分析排序，使之在基调的管理下既统一和谐又显示个性。这属于对色彩的定量的认识。

第三项 观察色彩的塑造内容 ➡

对前边的观察做更细致地分解。如：对脸部的颜色从塑造的角度，逐一分析出暗部色彩、亮部色彩、中间衔接部色彩、高光色彩、投影色彩等，用这些观察出的各个体面的色彩，把脸部结实、生动地“包围”起来。同样，对头发、衣物、背景的塑造颜色也采取这种方法来分解，于是整幅画的色彩就全清楚了。

第四项 观察调色与用笔的内容 ➡

把上述观察出的色彩进一步落实到调色与用笔的构想上。边看模特儿，边考虑如何调A色加B色调出C色，再用C色加D色调出E色等等，并考虑把这些调好的色彩摆到画面的相应位置上。此外，根据画面各部分的不同形态来考虑不同的用笔，具体就是：采用多大号的笔，以怎样的笔法来传神地表现特定的质感和效果。例如画妇女的卷发和男士的寸头，画军装和纱巾等都该采用不同的手法来描绘。

总之，手段服从目的，目的提示手段，这一切都要靠观察来获取，起初对进行观察的训练可能有点不适应，大概坚持3天以上就会渐渐养成习惯了。有了这样全面深刻的观察过程，就可以动手了。如果画一张3小时的人像，则要从观察开始计时，此阶段将用时5分钟。

THREE 三 把住四大程序 熟知绘画过程

第一步 构图与起稿抓形体 →

首先，色彩头像的构图很简单，与素描头像大体一致。主要考虑头部在画面中的大小、位置及与衣物、背景等在画面中所占的面积比例，因为这些是构成色彩基调的要素。构图有时也可根据特殊的主题打破常规，造成有趣的效果。这些内容稍加训练即能通过。起稿可采用单色（如蓝色、赭色、绿色等）或素描工具（如铅笔、炭笔、炭条等）进行。第二，在抓准形体上要多下点工夫。与素描头像相同，初学者可采用直线概括的方法整体抓外形，待轮廓画准后，再逐步落实内部形，这样由外而内，由大到小、由主到次地流畅而有秩序的把形画好。第三，用单色或铅笔调子概括地標示出明暗关系，把握住光感、体积感和空间感等因素。这些都为下一步的铺设色彩奠定了重要基础。由于有了一定的素描功底，这一步的训练也能很快完成。此阶段用时约30分钟。

第二步 铺设大体色块 →

在观察的基础上，我们已经充分认识了色彩基调和色块构成。只要按照这些色彩关系，直接调色、摆色就可以了，因此在铺色时并不会手软。这里要注意两个问题：一是铺色顺序，应先从深色块画起；二是色块衔接，要处理好各色块之间的边缘，使画面各大块色彩有机衔接成为整体，而不要在两相临大色块间“留缝”或“漏白”。这一阶段最大难题在于确定面部色调，初学者往往死盯着脸部判断色彩，并使劲地想调出跟模特儿肤色一样的颜色，结果徒劳无功，画上去的肤色总是脏或不准，病根在于没能尊重观察的结果，从画面的基调和色块的整体关系中确定肤色。在后面我们还会讲到解决这一难题的其他方法。此阶段用时约60分钟。

第三步 深入塑造 →

色彩人像塑造是依据素描头像的原理分面进行的，由大的体面关系色彩逐渐转入微妙的局部色彩。其要点是先摆暗部颜色，再接续中间调颜色，再衔接亮部颜色，最后点出高光颜色。铺色也按此顺序，由薄到厚，不断增强覆盖力，以表现必要的、生动的细节，画面的色彩在这一进程中也由概括走向丰富。特别要警惕的是，深入过程中整体的色彩关系易被破坏，变得相互割裂，杂乱琐碎，尤其是面部的色彩关系在深入塑造时更难把握。解决这一普遍问题的关键是要画出脸部颜色的微差变化，做到既丰富又统一，而不可画成花脸或脏脸。此阶段约需60分钟。

第四步 动态调整完成 →

当画面各处都画得比较深入，接近尾声时，画者需要回到最初观察时的宏观状态，全面审视画面，并对由于细致刻画造成的有损大局的地方做最后的调整。要点是：突出画面的重点部分，简约次要部分。对琐碎混乱之处进行整体性归纳，对笔墨不足之处进行适当补偿。使画面气势贯通，浑然一体，层次清晰，张弛有度。显现出作者较高的艺术修养和驾驭全局的能力。此阶段可用时25分钟。

FOUR 四 加强四种训练 解决普遍问题

在学习中，除了熟练掌握作画步骤，还要进行一些专项训练，来解决存在的问题。

第一项 工具转换训练 →

首先，学生普遍存在原来素描人像画得较好，而到了色彩人像中，就出现造型不准，明暗关系不对等素描问题，直接影响了色彩的准确表现。这并不是学生的造型能力下降了，而是他们只熟悉素描工具，而不习惯用色彩工具画人物。为此进行专项训练：对着同一模特儿，先画一张铅笔素描，再用水粉工具（或其他色彩工具）画一张单色水粉人像，再用水粉工具画一张色彩人像。如此几番训练，即可看到成效。

第二项 由小到大的训练 →

很多学生总是把握不住基调、大色块与深入塑造三者的关系。不是深入时忘记大关系，就是摆好大色块后不知如何更具体地塑造，对此应进行专项训练：对着同一模特儿，先画16开纸的色彩小稿，侧重基调与大色块的练习。然后再画8开纸的小幅色彩人像，在基调与大色彩关系正确后适度地深入刻画。待水平稳定了，再训练画4开纸的大幅色彩人像，重点修炼对细节的表现能力，如此反复，自然会不断进步。

第三项 调色训练 →

对模特儿的观察和对画面的构思尽管胸有成竹，终究要一笔笔画出来，因此调色的训练必不可少。诸如，专练调皮肤颜色、头发颜色，或调出衬布颜色和白墙的颜色等。还要进行水粉、水彩颜料的厚涂、薄抹的练习，油画、丙烯笔触的衔接与镶嵌的练习，颜色透明重叠与有力覆盖的练习及表现各种质感与肌理效果的练习等等。只要多练就会有经验，很多学生画色彩人像提高得缓慢就差在这儿。

第四项 临摹的训练 →

临摹好的范画益处无穷，可以使你获得想要的所有知识。临摹也要有计划、有目的、有侧重点。是放大临，还是缩小临，或是等大临，临整幅画，还是临局部（例如五官），是临用笔方法，还是临色彩关系，等等。教者可根据学生的程度和需求不断变换调整临摹内容，以求得更大的训练实效。说到底，范画是最好的教材，临摹又是提高最快的办法之一。

FIVE 五 掌握四样工具 提高综合能力

运用水粉、油画、水彩、丙烯四样工具作画在当代已比较普及，这些画种的绘画理论和作画程序基本相同，但在具体的技法要点、难点和效果上却各有千秋。学习它们不同的画法，做到广见博识，对于提高综合能力，或是再专门精研某一画种，都是十分必要的。

下面就谈谈四样工具的共性、特性及训练的要点。

一 水粉 →

水粉在西方已较早地被使用，被称为水彩的厚画法。传入我国至当代，已成为最普遍的彩色画的训练和艺术设计的工具了。它受欢迎的原因主要是操作起来比油画方便，比水彩技术难度小，同丙烯比普及得早，价格便宜得多和容易被初学者掌握。

水粉的优点是简便灵活，最少限制。如：①可完全按照水彩的湿薄透明、色彩叠加等方法画出润泽、丰富和轻快的绘画效果；②也可按照油画的技法进行色彩的薄涂、厚盖、堆砌、干刮等训练，创造出雄浑、厚重、稳健的绘画样式；③还可将两者的特点相结合，形成先薄再厚，先润再砌，干湿结合，透明、半透明与不透明色块变化多样，形式更新颖独特的水粉技法。本书的水粉范画中包含了这三种类型，仅供读者参考。

水粉的缺点是：

1. 色彩干湿有变化。即：当你把一块颜色刚画上去时感觉满意，干后发现有些变浅、变灰。整幅画差不多都是这样。

技法对策：初学者画水粉调色要少加水，尽量干些，适度厚些，使色块更饱和，不褪色。但不可太干，使涂色出现“飞白”。另外，还可以积累经验，在调色上偏浓重些，干后褪色变得正合适。

2. 色块间不易衔接。在塑造形体时会产生一块块生硬的笔触，画不出正确的形体转折关系和微妙的色彩关系。

技法对策：无论色块薄厚，大多可趁湿衔接。并注意塑造时不追求小局部的色彩丰富，而是把握大的色彩关系准确。否则衔接不利的细碎小色块将破坏形体与色彩的双重整体感。

二 油画 →

古今中外的画家们对油画的探索最多，因此，油画的传统最丰富，流派最庞杂，风格最多彩，技法也最多样。一些美院高考的彩色人像试题将油画列为工具，表明油画可检验考生的绘画高度。大量的美术创作以油画工具绘制巨幅宏篇，表明油画对主题（特别是重大主题）有宽博强实的承载能力。根据作者的教学经验，学习油画色彩人像，最好先进行一段水粉或水彩的人像训练，然后再实施油画的上述系统训练，就能够画出较好水平的油画肖像。此后，在教师指导下，再有针对性地追摹学习几个流派和一些大师的写实技法（本书不讨论非写实技法），进一步充实提高，使油画人像不断跃上新的高度。作者认为，比如荷兰大师伦勃朗的肖像画，印象派许多大师的人物画，俄罗斯巡回画派以来的大师们的人物画等等，都是我们直接学习技法的很好教材。训练中你会发现，油画没有水粉的缺点，不会在干后变浅变灰，色块间也比较容易衔接。但也有不好掌握的一面，初学者画起来就不像水粉那样轻便、流畅，调色与铺色都有沉重感和艰涩感，刚开始会觉得不太顺手。没关系，只要严格按照上述的专项训练多做练习，一段时间后就会适应。

三 水彩 →

水彩在西方也是古老的画种，有着十分优良的传统和深厚的积淀，出现过许多水彩大师和名家，水彩的水润性和透明性产生了清新、富丽和意想不到的艺术效果，被广泛应用于绘画创作和艺术设计、建筑设计中。但是综观美术史，水彩人物画的经典之作远远少于水彩风景和静物画，有成就的水彩人物画家也远远少于水彩风景和静物画家。究其原因，一是画家的个人喜好；二是水彩本来就技术难度大，技法要求高，再加上以水彩画人物就更是难上加难。从色彩人物写生的层面看，水彩相对油画、水粉、丙烯都难

一些，画水彩肖像画简直就是对实力的考验。倘若你能以水彩画好人像，则表明你的绘画能力较强，再运用其他工具时必然得心应手。近几年各美院反馈，高考时以水彩画头像的考生越来越多。

水彩人像技法要点有三：

(一) 造型要准确，下笔要肯定

因水彩有很强的透明性，覆盖力较差，不宜修改绘画过程中的错误。因此无论是用素描工具（如铅笔）起稿，还是用水彩工具直接起稿，都要力求造型准确。重要的细节（如五官）要标示到位，为敷色奠定好的基础。铺色时用笔服从造型初稿，要大胆肯定，因为每一次的胆怯、犹豫和失误都会暴露无遗。

(二) 色层要简化，调色要超重

水彩可利用透明性来叠加色层，但画深重的色彩叠色太多，极容易失去色彩的清丽饱和与水意淋漓的高妙境界。因此，尽量在两、三遍铺色和叠色过程中完成全部绘画任务。水彩调色时水份充足，干后明显变浅变灰，因此调色时一定要超浓重饱和，才能使干后较为理想。

(三) 衔接要迅速，塑造要整体

水彩的特征决定了在绘画人像时最好一次性完成，加上涂色遍数的因素，因此有些色彩的转折变化关系应该趁湿衔接，迅速观察，迅速调色，迅速塑造。特别是在满足色彩人像写生的各项要求时，不要苛求达到油画的丰富厚重的标准，而要强调色彩关系正确，塑造具有一定深度，表达的内容在概括中求丰富，在整体中求细节。懂得画到何种程度为圆满。

四 丙烯 →

丙烯是产生于20世纪的新型绘画材料，因此并无传统可言，但其优越性很多，越来越受到欢迎。丙烯相比油画、水粉和水彩，局限性最小，它可以大量调水画成水彩的样式，而并无水彩的褪色缺点，也可以运用油画技法画出油画的效果，并感到比油画“轻快”。还可以画出水粉的艺术样式，却并无太大的衔接难度和褪色的问题。丙烯画在任何绘画材料上（如画布、纸张、木板等）都可以不变色不发灰。而且调水使用，调胶脂状稀释剂使用，不调任何东西直接涂抹这三种方法可交替进行，并无不良反应。因此，丙烯在画法上最自由，最宜于做各种尝试，并能创造出很多新的技法，可形成丙烯特有的表现风格。

SIX 六 教者范画演示 直接带动提高

在色彩人像的种种训练方法中，最直接有效的方法就是教师的范画演示。色彩人像包含复杂的理论知识和种种方法，教者单靠语言讲授，学生难于理解，进步会较慢。学了理论，再结合教师演示则一目了然，迅速开悟。一张色彩人像从如何观察、如何起稿、如何调色、调出后摆在什么位置、如何铺大关系、如何深入到完成的全过程，还有学生们的各种难题和困惑等等，在教师高水平的范画演示中全部轻松解决，让学生看得明白，学得清楚，如此训练，事半功倍！

《书画家·收藏家门凤宏先生》 水彩 1小时30分钟

油画头像写生步骤:

- I. 单色起稿, 使构图别致, 抓住人物的姿势美感和形象特有的韵味。
- II. 厚重, 有力地摆上最主要的色块。
- III. 按照塑造的原理, 用整体的冷色块“包围”面部。
- IV. 丰富脸部的微妙色彩, 表现模特儿的肤色美, 并画出紫色的纱巾, 构建色调的交响乐。
- V. 深入塑造五官, 头发与服饰, 用画刀等综合技法充分表达各种质感。
- VI. 背景的完成进一步揭示人物的内心世界, 使画面散发出淡然的忧郁情调。

丙烯头像写生步骤：

- I. 用褐色画出构图。处理好头部位置和两肩的关系，强调形象和神态气质的准确。
- II. 用大笔厚色果断地铺出头发。脸的暗部色彩，表现柔和的室内光线。对头发、眉毛、眼睛、鼻孔等各类重色进行辨析。
- III. 由暗到亮摆出脸部各体面的总体色调。脸的空白处更说明铺色的要点。
- IV. 重点塑造头部，使五官更饱满真切。
- V. 让头发、衣服都整体跟进，注意头发的蓬松感和军服的冷暖变化。
- VI. 背景的色彩与人物形成了呼应关系，构建成了良好的色彩氛围。

I	
II	
III	
IV V	VI

