

人物色彩技法实例

FIGURE PAINTING TECHNIQUE EXAMPLES

基础美术技法金版系列

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物色彩技法实例/张钧等编. —长春:吉林美术出版社,2001. 1

ISBN 7-5386-1094-4

I. 人... II. 张... III. 人物画—色彩—技法(美术) IV. J211.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 81324 号

人物色彩技法实例

吉林美术出版社出版发行 印刷:长春第二新华印刷有限责任公司

地址:中国长春市人民大街 124 号

开本:889×1194 毫米 1/16 印张:5 印数:0001—4000 册

2001 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

主 编:张 钧 王丽颖

责任编辑:张学杰 孙小迪

副 主 编:类维顺 麻显刚

技术编辑:赵岫山

丛书主编:张学杰

装帧设计:万伯乐 孙小迪

ISBN7-5386-1094-4/J·808

定价:30.00 元

人物色彩技法实例

Figure Painting Technique Examples

主 编 张 钧 王丽颖

副主编 类维顺 麻显刚

吉林美术出版社

目录

人物色彩写生与技法概论	3
写生技法实例	5
技法点评	19
作品选登	49

人物色彩写生与技法概论

人类对于色彩变化规律的认识活动相对素描造型诸要素的认识要晚得多。早期艺术家在视觉创造过程中强调造型的同时,对色彩的表现还只停留在“随类赋彩”阶段。注重色彩表现客观事物的自然属性,或主观色彩的装饰效果。如:民间对色彩的习惯认识“红配绿,一台戏”。艺术家对色彩还不能够上升到科学的角度去观察和认识。这是由于当时人类的认识活动受到一定的局限所决定的。从十八世纪以前的画家作品里,我们看到的就是这种情况,画家依照的都是单色搭配作画。

到了十九世纪,欧洲随着科学认识领域的飞速发展,以及经过画家对色彩经验的不断积累,人们对色彩有了本质、科学的认识,并形成完善的、系统的色彩科学体系。同时,对色彩规律的认识与研究就成了学院传统基础训练的一大课题,对绘画视觉艺术领域的创造及美术史的发展更是带来一场深刻的革命。与绘画色彩革新有关的绘画思潮以及观念团体、艺术家为代表的就有印象派(莫奈)、野兽派(马蒂斯)、点彩派(修拉)、纳比派(博纳尔)、青骑士、桥社(康定斯基、蒙德里安的冷热抽象)。更促成了德国表现主义的异军突起,成全了超现实主义的荒诞艺术。色彩被现代设计家接受后更深刻地改变了我们的生活。

近代美术的动荡变幻,是和那个极富感性的时代密不可分的。当经过了浪漫主义向古典主义挑战,印象派与传统艺术分道扬镳的戏剧时代,只有时间弥合了价值的断痕,迎来了共存互补的艺术多元化格局,并由此衍生出了魅人的当代学院艺术。

以上我们有了对色彩变革经历的回顾,能使我们更加尊重科学的发现与对学院雍容宽纳的敬意,并以理性对色彩规律加以分析,以直观观照加以感受,拥有对色彩丰富认识的同时,更加关注造型背后理性精神的提炼与把握。

我们过去对西方绘画中的表现主义抽象绘画存在许多误解,直到今天这种误解对初涉绘画的学生来讲还普遍存在着。对抽象表现性绘画的理解认为只要有了观念与激情就可挥洒而就。孰不知绘画对于抽象表现艺术而言,强烈的视觉表现背后,深藏着艺术家对于视知觉系统的严密理性的把握。可以这样说,在绘画中风格语言特点愈强,这个艺术家就会形成相关的生存观念、价值审美判断及强烈的个人感受事物的方式。能做到这一点,说明了艺术家对造型本质及绘画基础规律的深谙与了解。因此,色彩的训练作为绘画造型的共同基础之一,即是专业技法理论学科,又是专业应用学科,它和素描同样都是造型艺术中的基础。

通过对色彩性征的剖析与色彩概念的阐述,我们明确了在绘画训练过程中,素描是以单纯的黑、灰、白作为艺术手段去研究造型规律和空间规律,色彩则是对光和色的把握来塑造形体和空间。因此,要想对色彩的认识与表达能够在作品中得到充分体现与发挥,素描则是色彩教学的骨干与基础。艺术规律都是共通的,素描学习的研究对象及方法,在色彩训练中应得到巩固和发展。造型手段上,色彩训练以丰富多样的色彩代替了单纯的黑白素描手段。所以,色彩自身的客观规律及绘画实践中的变化运用是色彩写生训练过程中的主要研究课题。

在色彩的训练上如何提高得更快,就需要我们关注经典,向大师已有的创造学习。通过对不同时期、不同流派色彩学科发展及演变地了解,通过对不同大师作品的揣摩与分析,使我们获得一个感性直觉的认识,丰富我们的眼界,摆脱理论概念化的束缚,提高和增强我们敏锐的审美尺度及视觉感受力。在学习中,掌握不同的色彩类比方法,诸如表现视觉真实的自然型——写实风格,长于抒情的浪漫型——表现风格,偏于理想形式的观念型——装饰风格等。以此深化对色调与调性规律的认识,即以色相为基调的色系统,如:黄色、红色、蓝色等色系统,以及明度与彩度的比差为基调的调性关系。具体实施色彩训练的课题时,通过循序渐进的不同内容、色调、质感及造型组合的人物,使绘画者在自己实际作画过程中体会色彩与造型的技巧,实现把握整体观察色调的方法,养成完整处理画面的能力。为了使自己在色彩训练方面获得更快的提高,多欣赏和临摹有指导意义的名画及习作,使绘画者有意识地借鉴传统技法和绘画风格手段,以利于掌握工具性能与纸面造型能力的结合。

色彩训练的任务与目的是通过对色彩理论的研究及色彩写生实践的训练,使练习者初步掌握色彩自身的客观规律,把握整体观察色调的方法及用色彩去塑造形体、空间的技能。培养学生敏锐的视觉审美感受能力及艺术创造力。

色彩的写生训练,是以理解和掌握色彩的基本知识和技能技法为核心的,从理论上认识光与色的科学规律,其中包括:色相、明度、彩度、原色、间色、复色、光源色、固有色、条件色、色调的内涵、色彩冷暖对比规律、补色对比规律等。

有了上述我们对光与色的规律及色彩基本概念的认识,发挥色彩造型优势,运用色彩的对比及调和原则则是获得色彩写生成功的必要前提与准备。七种科学对比的类型有:色相对比、面积对比、彩度对比、冷暖对比、补色对比、同时对比、明度对比、以及色彩类似调和原则、色彩对比的秩序调和原则、色彩效应的目的性调和原则等。

上面谈到,色彩学科产生于欧洲并被造型艺术领域所运用,通过风格,流派的出现以及艺术家的实践与积累,形成近代的西方绘画传统。

为了更快地提高绘画者在色彩训练过程中对色彩写生的观察与表现,使绘画者达到色彩训练的最终目标,能够按照课题设定的色彩主题完成作业,其课题设定的色彩主题应以物象的不同色调和不同的色彩方法类型为选择,使我们真正能够达到对所表现的色彩主题运用自如的程度。

绘画中的造型因素训练,使我们有条件接近事物的本质。那么,能使这些接近本质的事物需要一个可信的外表,并通过这个外表显示事物的真实内涵,使我们对其形成一种感性的看法,这种看法的获得来自我们对色彩的热爱。

如果你梦想成为一个出色的画家,你没有理由不热爱色彩。

写生技法实例

《扒苞米》这幅画，描绘的是东北农村扒苞米的一位老人。整个画面是采用暖调子来表现的，用色有：藤黄、土黄、朱红、赫石、熟褐、深绿、普兰、墨。

《扒苞米》步骤

步骤一，起稿，我选择老人用力扒苞米的这样一个动势和神态，为了强化扒苞米的劲头，夸大了头和手的关系，让头和手占居画面的主要位置。并用斜线进行构图，使画面生动，起稿时用铅笔画出人物的结构关系并简略地画出明暗关系，为着色打好基础，这幅画选用的是粗纹纸，最好不用硬铅笔起稿，硬铅容易破坏纸的纹理。

步骤二，先将面部和头发的暗部与背景的暗部还有眉弓以上整个额头润湿，用深绿调黑画出头发大的色彩关系，头发和背景自然衔接，面部和手用赭石、土黄、绿、黑铺面部和手大的色彩关系。注意面部及手的暗部处理，一定在水份适度的情况下铺色，使面部和手的暗部能均匀地与背景和苞米叶子相接。再用土黄、熟褐、绿铺衣服、苞米和背景大的色彩关系。这一步是用扁头水彩笔和圆头水彩笔结合来完成的。

步骤三，待颜色干后，用朱红、黑、绿、熟褐，进一步刻画头发、面部、手及衣服和苞米的形体变化和解剖结构关系，暗部的刻画必须刷适度的水之后进行，以免出笔痕。这一步多数用圆头水彩笔，个别地运用了一点扁头水彩笔。

张庆平

步骤四,调整头像大的整体关系,重点刻画面部和手的细部,概括衣服和背景,强调老人扒苞米的神态,强化主次关系,使画面完整统一。这一步多数用圆头笔进行,为使背景变化自由,用大白云毛笔的侧锋进行描绘背景的变化。

《我的外祖母》这幅画整个画面是一个绿调子，是用朱红、柠檬黄、普兰、绿、土黄来完成的。

《我的外祖母》步骤

步骤一，起稿，我的外祖母是一位年过八十的老人，我选择倚着墙坐在炕上这样一个动势，采用对角构图，表现老人体弱多病这样一种神态。用铅笔描绘人物的形象特征和大的素描关系。

步骤二,用绿、黄、普蓝、朱红熟褐铺大的色彩关系,把握大的基调。在铺大的色彩关系之前,要把衣服、头发的暗部和背景刷上适当水,使衣服和头发暗部和背景自然衔接,以突出脸部的变化。

步骤三,待大的颜色关系干后,用土黄、绿、朱红,熟褐、黑、普蓝来刻画脸部和手、衣服的结构变化。在把握大的基调前提下,深入刻画局部色彩变化。注意水彩技法的运用。

张庆平

步骤四，调整大的关系，分出画面的主次关系，进一步刻画脸部、手的细节和神态，概括处理衣服和背景的变化。使画面完整、统一。

水粉人物写生步骤

步骤一，作者以单色稿，寥寥几笔勾画出人物大的轮廓以及头、颈、胸的关系，运用红棕色确定人物大的形体与背景的明暗关系。

步骤二，结合上一步骤，作者在此阶段着重人物与背景大的明度关系与色彩关系的确立，从整体上对人物形象进行归纳与概括，并通过补色关系使画面获得强烈的视觉效果。

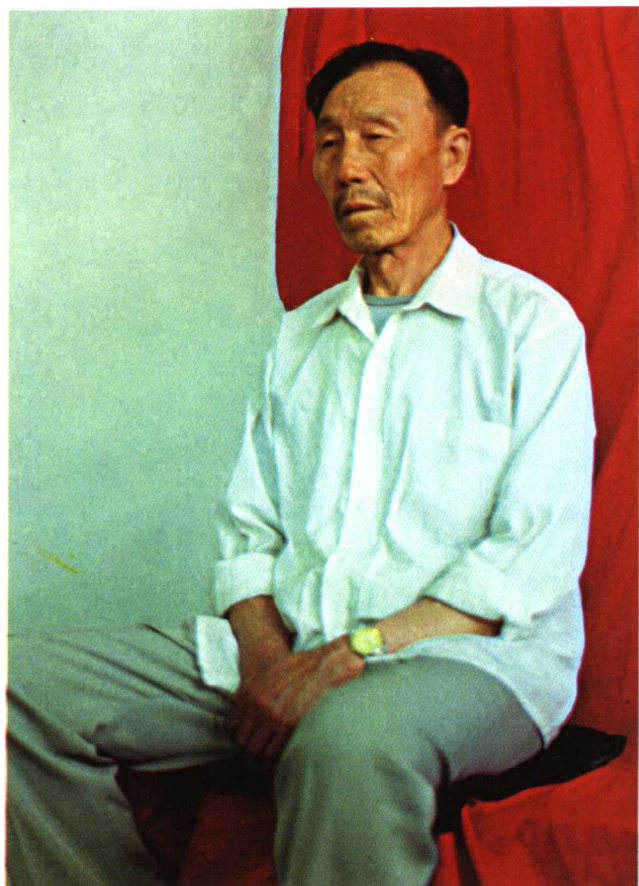

完成稿

徐健

步骤三，此步骤为深入阶段，进一步加强形体与背景的关系，并对人物形象特点，色彩的观察与表现，通过对比有机地联系起来。

完成稿，最后阶段，作者运用笔触肌理的薄厚对画面进行整体的统筹与造型的虚实处理，使人物与背景富于构成意味与节奏的变化，绘画的形式因素有了充分的体现。

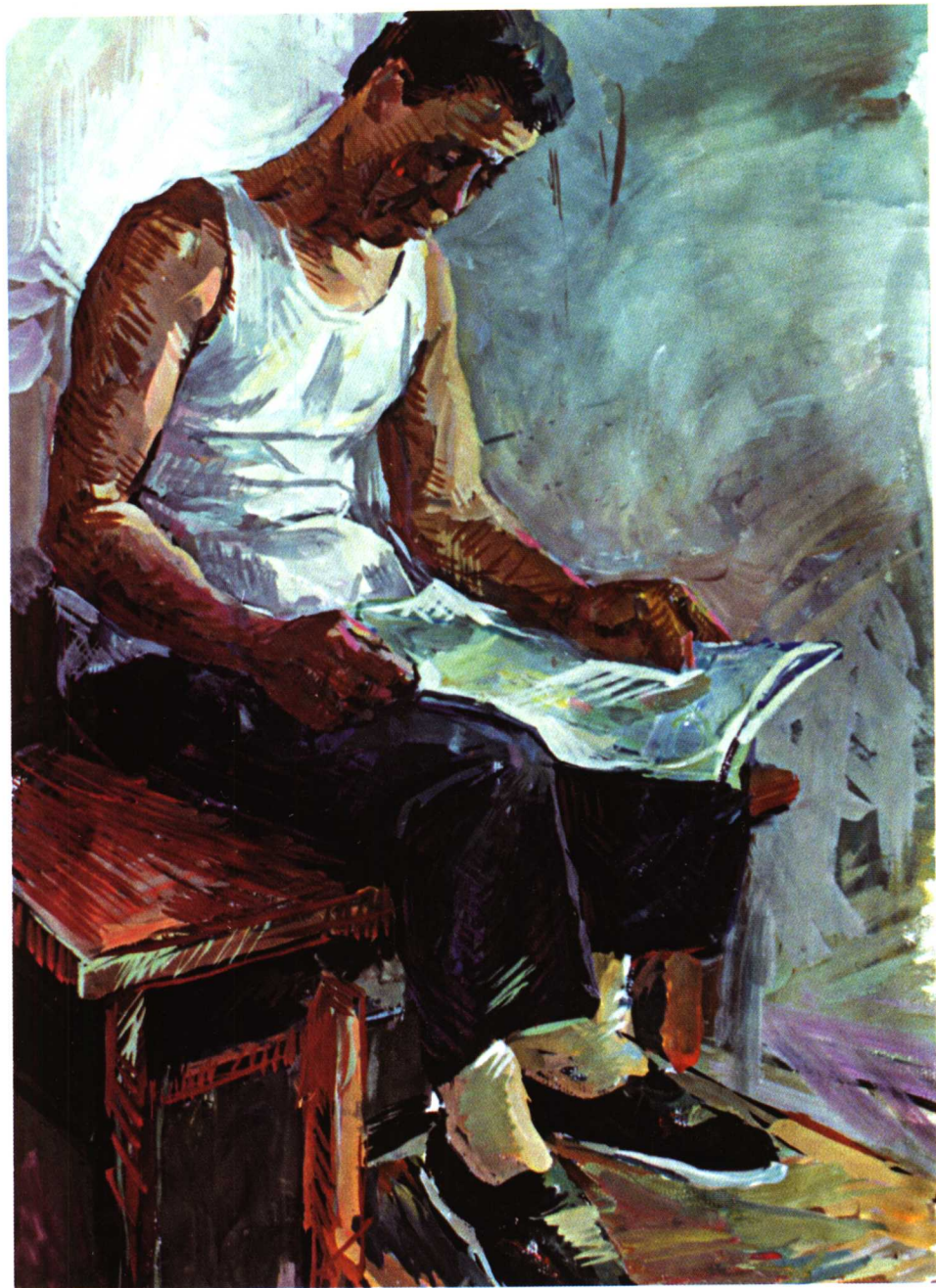
步骤一

步骤二

步骤三

完成稿

王荣爽

水彩人物写生步骤

步骤一，此画为块面结合的范例，作者开始就从大的明度关系，色彩关系以及人物与背景关系入手，强调逆光的色彩空间气氛的渲染，为下一步的深入作了充分的准备。

步骤二，此步强调造型上的形体结构关系，使形体与色彩有了密切的联系，对人物的形体特征作了进一步的提示。

步骤三，深入阶段，作者以跳跃的笔触对细微的关系进行刻画与塑造，使整体与局部关系有了进一步明确的发展。

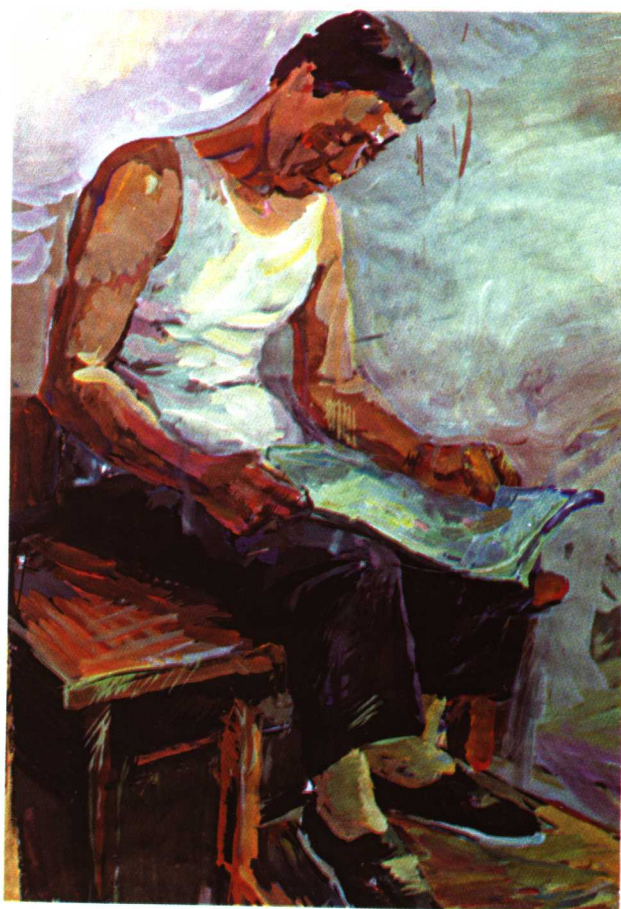
完成稿，作者以研究光色变化入手，最后以线的笔触塑造形体。既不失色彩的氛围营造，同时也使人物的造型饱满稳定，是一幅较为出色的课堂色彩作业。

步骤一

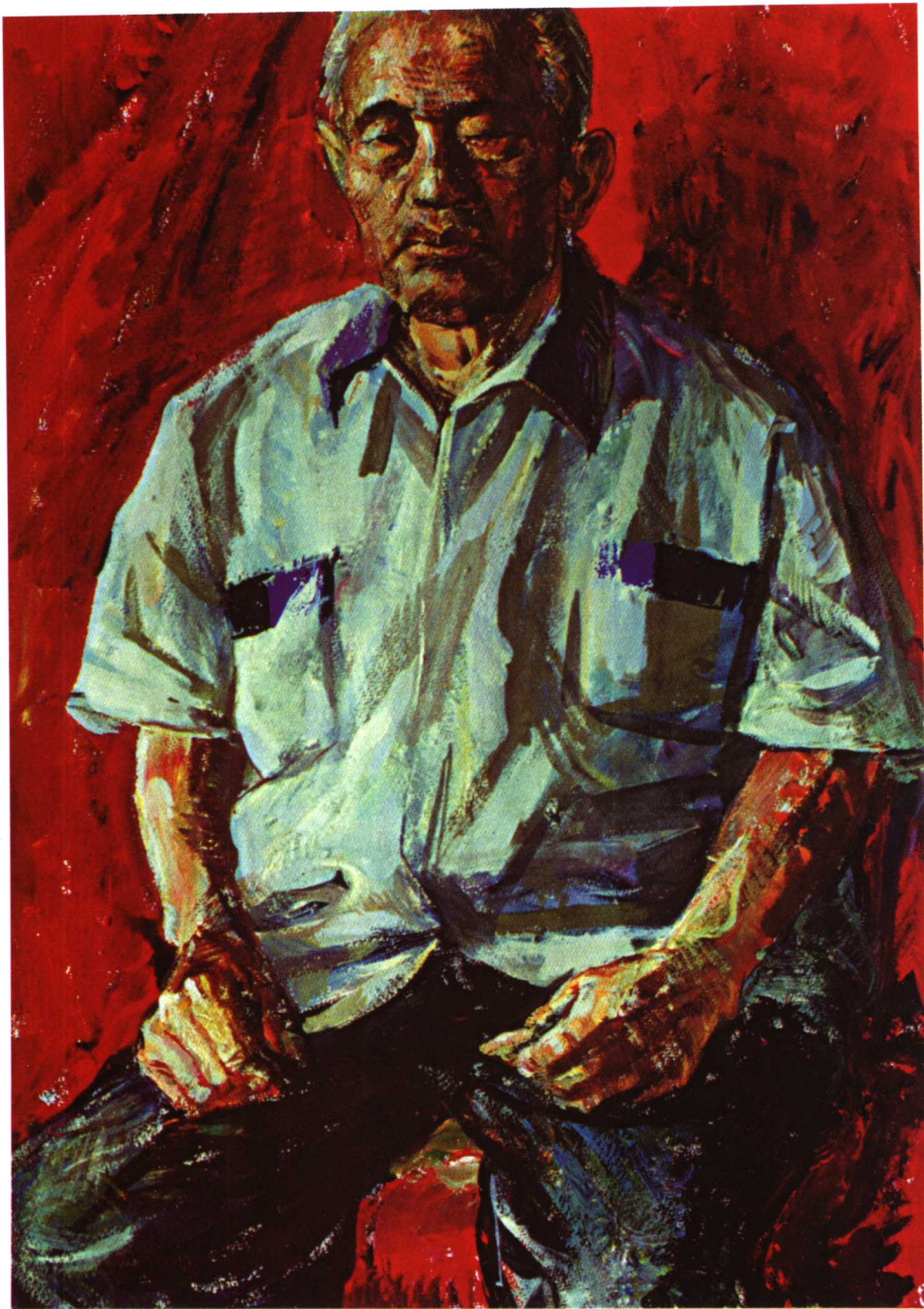
步骤二

步骤三

水粉人物写生步骤

步骤一，作者从意象出发，寥寥草草地勾勒出对象大的动势与基本结构，并对形象特点与服饰特征有所指示。

完成稿

步骤二，作者为了反映老人的刚毅与坚定，追求色彩造型的雕塑感，注重大的色彩分布与空间构造。较好地体现了作者对人物的理解。

步骤三，此步又回到最初的意象里，为了获得对整体与力量的体现，作者对造型与服饰有意进行归纳、简化与概括，使丰富寓于单纯之中。

完成稿，完成的画面，浓烈、苍郁而强劲，是作者注重心理直觉体验对外在视知觉能动产生的强烈情绪的最佳宣泄。此经验的总结告诉我们，色彩的基础训练过程中在对造型与色彩诸规律与要素掌握与理解的前提下，注重作者的情绪感受与情感体验的互为联系，是色彩训练高级阶段的重要课题。