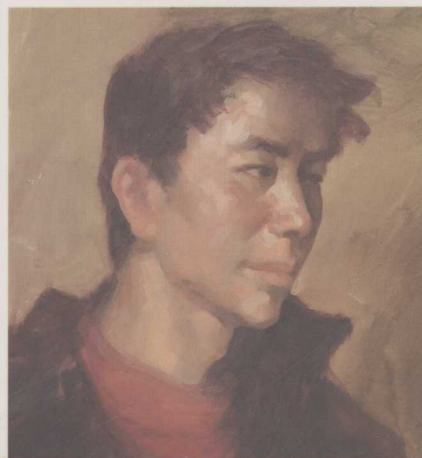
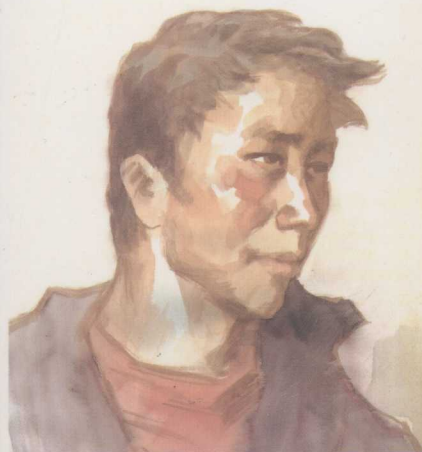
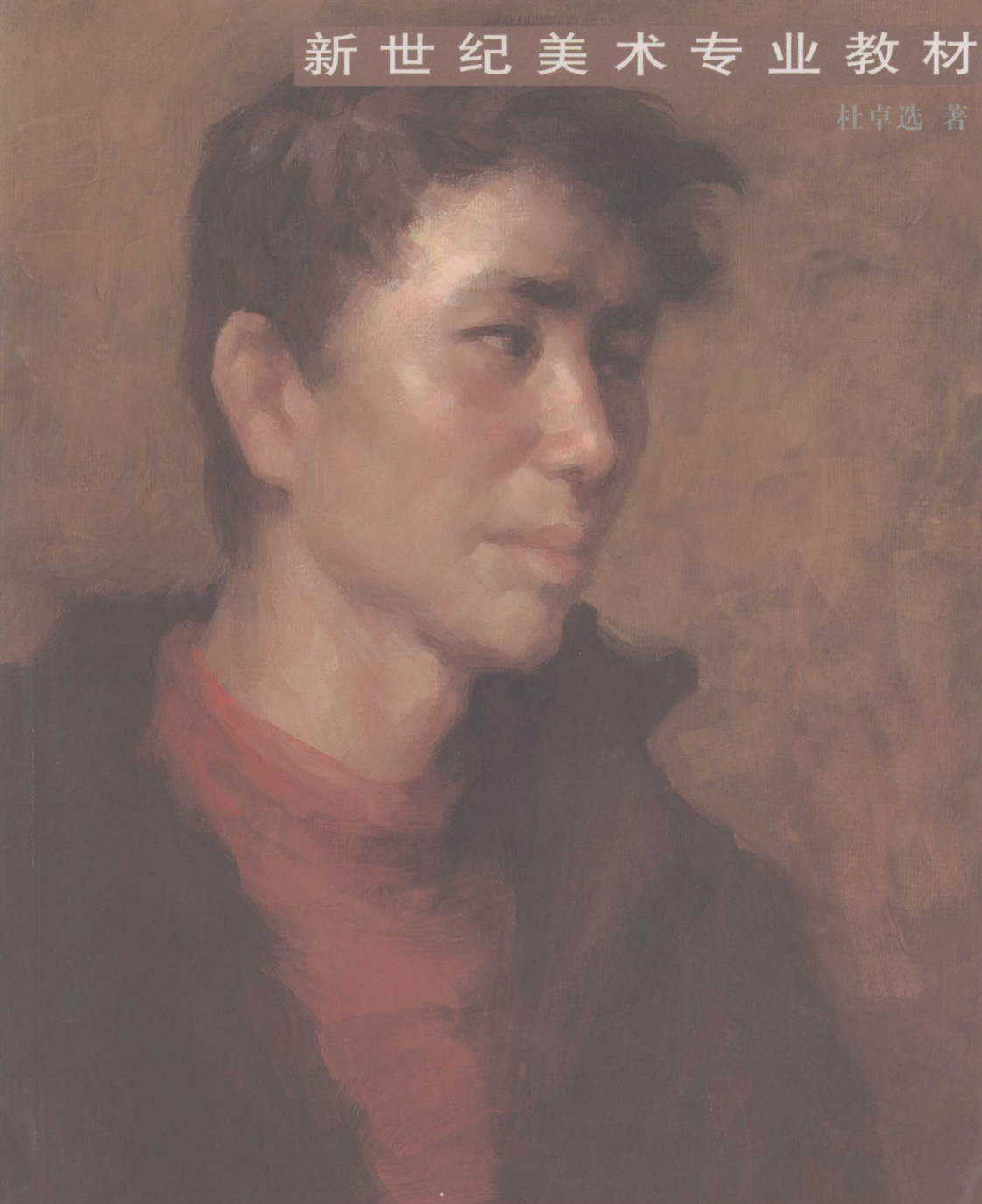

新世纪美术专业教材

杜卓选 著

色彩

湖北美术出版社

人物

色彩人物

新世纪美术专业教材

杜卓选 著

- 色彩概述
- 人物五官步骤
- 人物肖像步骤
- 示范画例

丛书策划：戴建国
责任编辑：戴建国
终 审：查加伍
责任校对：肖 熊
责任印制：程业友

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩人物 / 杜卓选著.

—武汉：湖北美术出版社，2004.1

新世纪美术专业教材

ISBN 7-5394-1482-0

I. 色 ...

II. 杜 ...

III. 水粉画—人物画—技法 (美术)—专业学校—教材

IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 113043 号

色彩人物 © 杜卓选 著
新世纪美术专业教材

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市武昌雄楚大街 268 号 C 座 14 楼

电 话：(027) 87679553 87679522

邮政编码：430070

制 版：武汉新新彩印制版有限责任公司

印 刷：湖北新华印务有限公司

开 本：889mm × 1194mm 1/16 2.5 印张

印 数：5000 册

版 次：2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-5394-1482-0/J · 1249

定 价：15.80 元

● 色彩概述

水粉画是我国引自西方的画种,经过百余年的发展,这一画种所取得的成就日益受到专业人士的重视和观众的喜爱。在美术专业院校,水粉画作为美术和设计专业骨干课程的地位,也证明了水粉画的重要性。因此,学好水粉画对美术考生和高校美术学子日后的专业发展至关重要。

在学习水粉肖像写生之前,应对人物头部与肩部的结构有深入的了解,并对色彩的基本原理和水粉画的一般表现方法能熟练掌握。

水粉肖像画的难点是如何把在素描中学到的相关知识,如黑白关系、立体感、光感、质感等黑白语言转译为色彩语言,处理好形与色的相互依存关系。初学者常见的问题是固有色意识较重,只重视明暗关系,色彩单调乏味,缺乏生动丰富的色彩感觉。二是过于强调光源色和环境色的关系,人物面部颜色杂乱,缺乏整体感。

针对上述问题,应在处理好固有色、光源色和环境色的关系上下功夫,应在对模特儿的认真观察的基础上作出正确判断,如有的人面部肤色白皙,有的人面部呈微黄色,有的人面部较暗等。总之,每个人的面部的固有色因人而异,不可千人一面,单调划一。在固有色的基础上,要表现出光源色的反映,这主要表现在亮部,要分析出光源色的色相和色性,以及这些条件色对固有色的改变。此外,还应观察环境色对固有色的影响,肖像的暗部一般会受到环境色的影响,比如,人物靠近一块红色衬布,暗部会有红色反射,对暗部固有色有所改变,这种变化使色彩丰富起来。但对于光源色和环境色一般不应过于强调,作为现实主义表现方法的绘画作品,应适当地表现出对象微妙的变化,作到画面既有色彩的丰富性又有固有色、光源色和环境色和谐并存的整体性。

在学习一般的色彩原理的基础上,可以大胆的运用“感情的形和色”这一理念,我国著名美术教育家、油画家、中央美术学院教授董希文先生在《绘画的色彩问题》一文中提出:“绘画的形和色如只停留在表面的准确性是不正确的,应进一步去发现形与色的美,成为比生活中更提高、更集中的东西。这里,就有作者的感情和态度问题,形要有感情的形,色也要有感情的色……从这一点来说,后期印象主义比印象主义进了一大步。”通过古今中外绘画名作的

欣赏,可以体悟到上述观点是非常正确的。当然,要做到这些,需要大量的绘画实践,才能逐步形成独具个性的绘画风格,进入最佳境界。

要画好肖像画,不仅要学习掌握技术层面的知识,如人物面部结构、色彩基本原理、固有色与条件色的关系、干画法与湿画法的并用、笔法问题等等,更要在现实生活中注意观察体验不同年龄、不同相貌、不同职业的人物形象特征,并用既符合绘画表现规律、又独具风采的方法描绘出来。

在绘画实践中,临摹一些优秀的水粉肖像作品会使学习者获益匪浅。

● 人物五官步聚

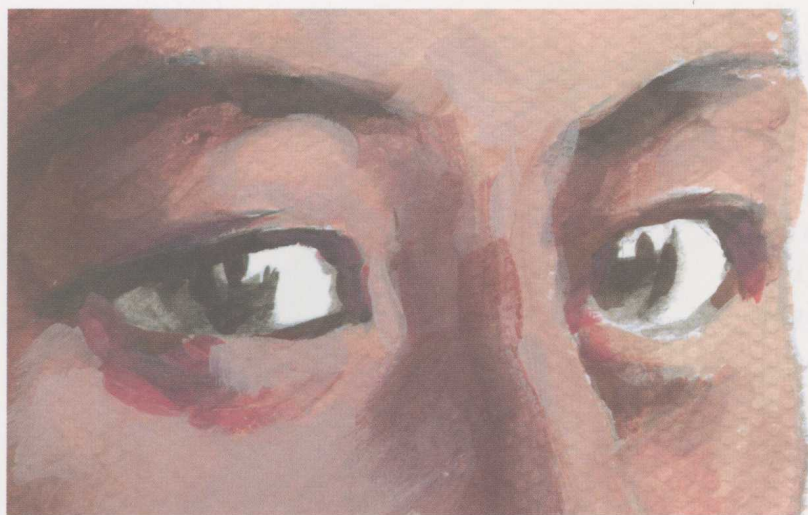
眼 睛

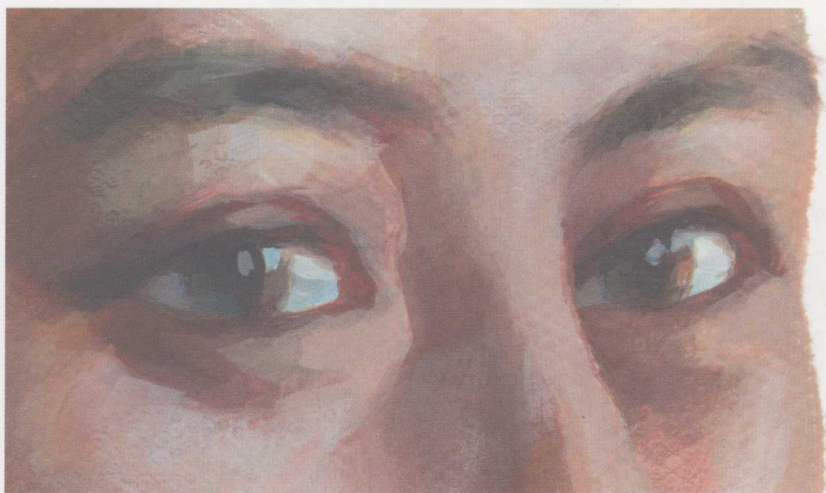
1. 眼睛是心灵的窗户，在肖像画中至关重要。眼睛由眼球及上下眼睑组成，黑色的眼球和眼白形成对比，是表现人物心灵的关键所在。起稿时要力求准确生动。

2. 从暗部色调开始画，初步形成明暗关系。注意不要破坏眼睛的轮廓。

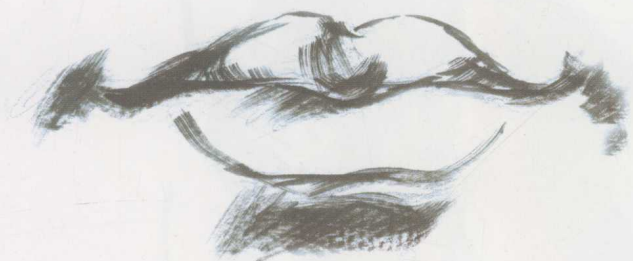

3. 亮部的色彩同时画出，明暗两处的颜色既要相互衔接又要适当协调，留出眼白。

4. 细致地描绘出眼睛各部位的结构及体积关系，眼睛是一个半圆的球体，要有明暗区分的体积感。上眼睑有一定的厚度，不可画成一条黑线。高光及眼白是表现人物情感的关键，但要注意在不同光照和不同角度下，此处会有所变化，不可千篇一律的又白又亮。

嘴 巴

1. 嘴巴由上唇和下唇、口裂和颏唇沟组成。对不同角度的嘴巴要分析其内在结构，然后再勾勒出大体的轮廓。

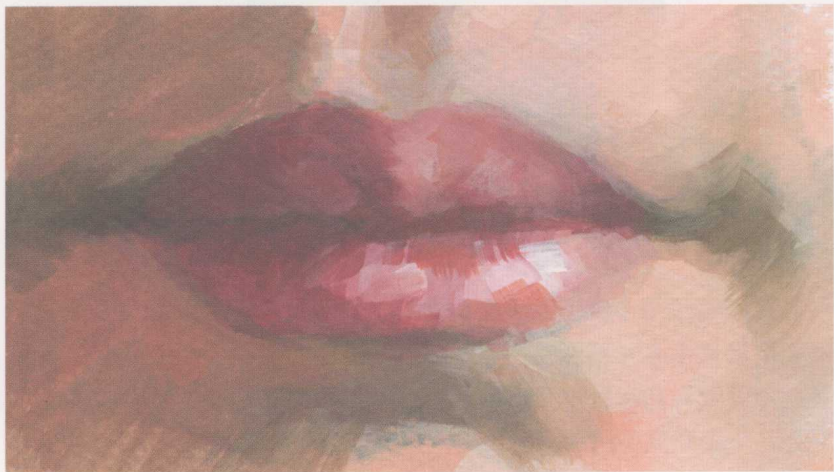

2. 用深红、赭石调和土黄等色从嘴巴的暗部开始铺出色调，注意光源往往来自上方，照在下唇，所以下唇一般情况下受光要亮于上唇。

3. 对上下唇及口裂的颜色要在此阶段具体深入表现，不可简单化、概念化。同时在实际作画过程中，要观察对象独特的嘴巴的形状。

4. 最后的效果应是：表现出嘴巴的结构、体积、质感、光感及色彩的总体关系。写生和创作过程中尤其要注意表现嘴巴的年龄及性别特征，不可“千人一嘴”。

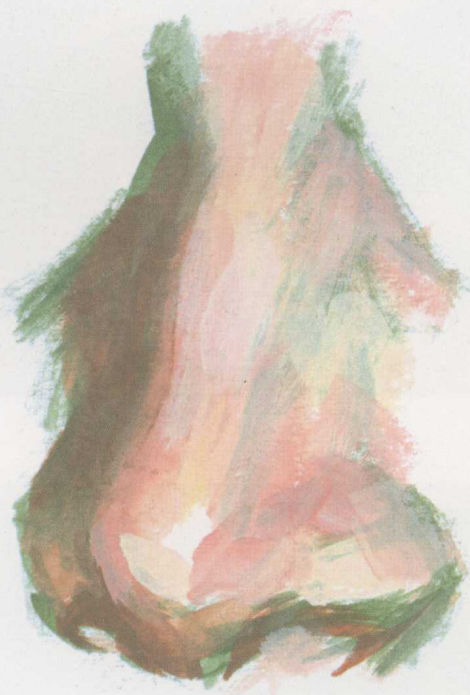
鼻子

1. 用单色表现鼻子的结构。画好鼻子首先得理解内在结构，对鼻骨、鼻梁尖、鼻翼、鼻孔在不同的角度产生的造型上的变化，要认真观察。

2. 从鼻骨暗部开始铺色，并向亮部过度，留出高光。也可不留高光，在下一步骤画亮部的时候，在高光处用色提亮。

3. 亮部的色彩同时跟上，趁第一遍色未干之即，明暗两处的颜色便于互相融合。注意除了明暗对比关系，还应关注冷暖互补的色性关系。

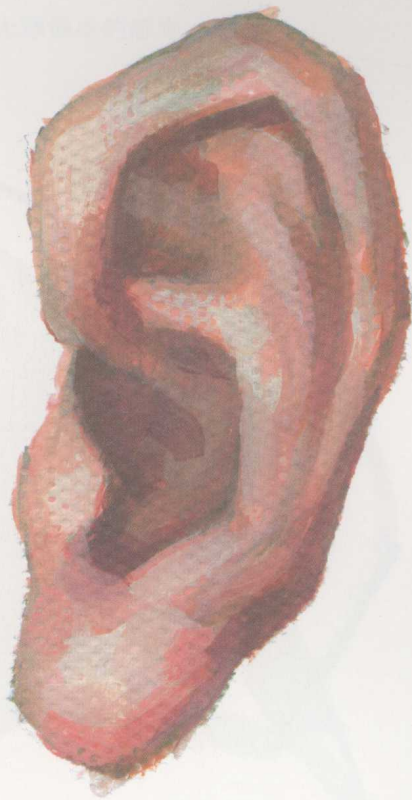
4. 逐渐完善鼻子的结构及色彩关系。笔触的走向应照应结构的关系，高光应自然生动，并有微妙的光源色倾向，不要用纯白点亮光。暗部有冷色反光，但不要超过亮部的亮度。

耳 朵

1. 耳朵的结构较为复杂，主要由耳轮、对耳轮、耳腔、耳垂等结构组成。用单色勾出轮廓。

2. 用赭石、土黄、土红等颜色调出暗部色彩，铺出结构的暗部。

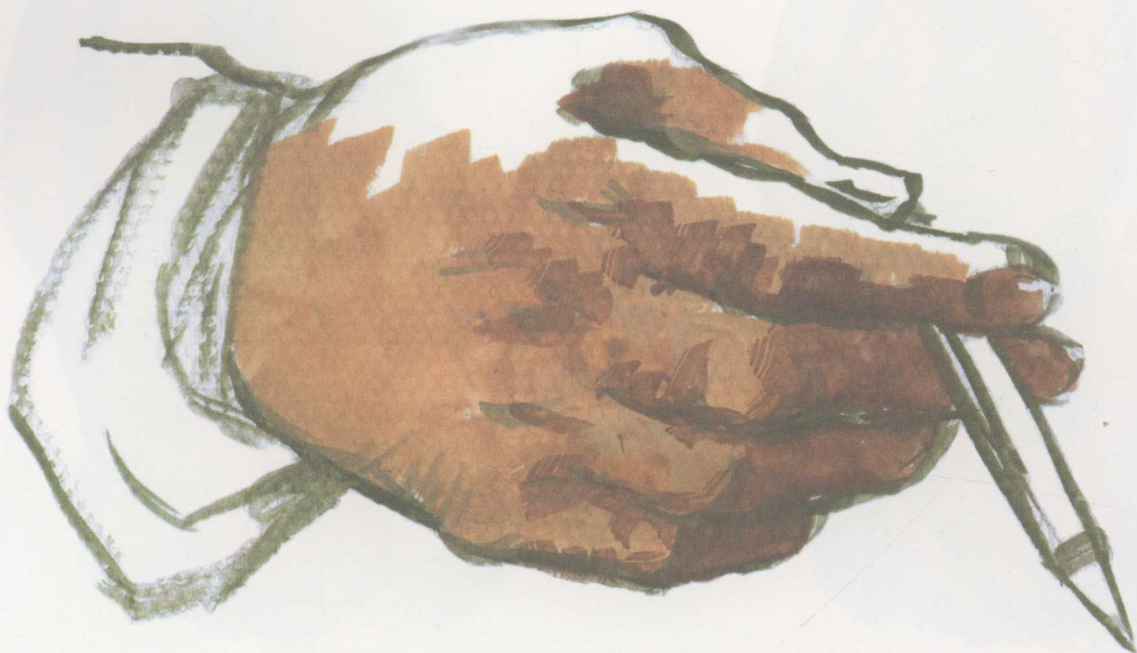

3. 趁上一步骤的颜色未干，画上亮部的颜色，明暗颜色衔接要自然。

4. 最后一步，应立足于整理、完善各个局部的整体关系。因结构本身就复杂，不可画的琐碎。耳朵处于不同角度，形状也就相应产生变化。一般来讲，在肖像画中，对耳朵的处理不可过于肯定和强调，以免喧宾夺主。

1. 画手的重点是表现手的结构关系，尤其是指关节，以及手处于不同角度、不同状态下产生的复杂变化。

2. 铺出手的暗部及中间色的调子，此时用湿画法，对存在的结构方面的问题，在铺色的过程中，可以及时纠正。

3. 画出亮部的色调，并与暗部及中间色调自然结合。
要表现出亮部光源偏冷的感觉。

4. 全面处理好各部位结构与色彩相互依存的关系，画出指关节的细微变化，但是不要扣得过于清晰，以免脱离整体感。

● 人物肖像步骤

美院学生

1. 起稿时抓住人物面部稍有倾斜并有一定仰视的动态特征, 并注意观察体验人物的造型及性格特征, 力求用简洁准确的线条表现出来。五官各部位的比例要求准确, 要画出五官及两肩所产生的透视变化。

2. 用近似水彩画的方法,用湿画法大笔铺出明暗和冷暖对比关系,初步形成立体感和基础色调,对第一步骤画出的轮廓不要破坏,尤其是在画五官的时候应谨慎一些,为下一步塑造形象打好基础。

3. 颜色适量加厚连续深入刻画,加重脸的暗部以强化体积感,衣服の色度也随之加重。同时铺出背景色调,形成较为具体的整体效果。这一步骤应为最后完成构建一个更为详实的基础,所以要在造形与色彩方面同时逐步趋于完善。

4. 对面部、衣服及背景作全面的关照及表现，注重刻画好面部结构及肤色的微妙变化。借鉴荷兰画家伦伯朗的光影处理方法，衣服及背景较暗，仅脸的受光面稍亮，形成凝重含蓄的视觉效果。

七年选 2004.1.16

女教师

1. 这是作者默画的人物形象,作画前要充分调动艺术思维和形象记忆,构思出人物的形象、服装和动态的特点,做到胸有成竹,然后用单色起稿。注意表现出头部有些仰视,并且微微倾斜的动势。

2. 用湿画法，大笔将稀薄的颜色按面部、衣服和背景的顺序依次铺大体色调，从暗部开始向亮部过渡，趁色层未干力求衔接自然，注重整体色调，暂时不要画得过于细致。

3. 开始对局部的刻画,丰富细节的结构与色彩的关系,要避免画得单调,就应对微妙的变化作必要的补充。此时有可能出现局部与整体关系失调或有些脏等不良效果,后一阶段可作进一步处理。