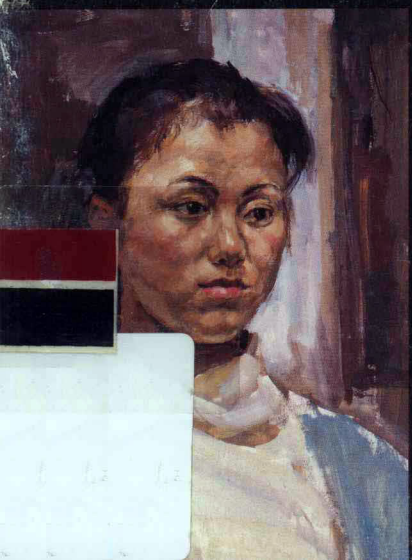

色彩

安滨 编著

人物写生技法

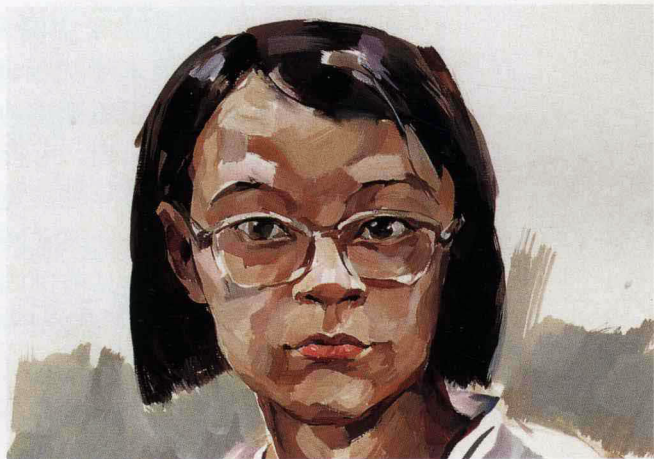
江西美术出版社

色彩

人物写生技法

安滨 编著

江西美术出版社

随文图片作者: 安滨 陈丹 吴俊勇

图书在版编目(CIP)数据

色彩人物写生技法 / 安滨编著. - 南昌: 江西美术出版社, 2000.7

ISBN 7-80580-680-2

I. 色… II. 安… III. 人物画: 写生画 - 技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 31582 号

色彩人物写生技法

安 滨 编著

江西美术出版社出版

(南昌市新魏路 17 号)

新华书店发行 深圳雅昌彩色印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 3

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

印数: 4000

ISBN 7-80580-680-2/J·641 定价: 22.00 元

作者简历

安滨，1962年出生于中国大连市，硕士。

现执教于中国美术学院版画系，任职副教授，教研室主任，中国美术家协会会员，中国版画家协会会员。

主要从事版画、油画、水彩画创作。作品多次参加全国美展及其他各类全国性美展、国际性展览、交流展、联展等。作品多次被选送到欧美、亚洲、非洲部分国家展出，并在国内外多家美术馆、画廊举办个人画展，有较多作品被国内外多家美术馆、画廊及私人收藏。获重要奖项有：水彩画《缠头巾的湘西女》获第七届全国美展银牌奖；版画《跨越壁垒》获第三届浙江省体育美展银牌奖；版画《在细雨中呼喊》组画，获第九届全国美展铜牌奖等。

1997年至1998年作为中英交换访问学者赴英国奥斯特大学艺术设计学院研修，期间到欧洲多个国家进行讲学和考察活动。

著有《中外名言金库》艺术部分、《静物色彩写生技法》、《素描》等。

目录

前言	1
人物肤色的表现特点与规律	2
人物五官及头发的表现方法	2
服饰与手的表现方法	4
人物与背景关系的处理	6
画面的色调问题	6
常见色彩人物写生的弊病举要	6
色彩人物写生的基本步骤	7
作品评析	12

前言

色彩人物写生是一门独立的艺术门类，也是训练色彩表现能力的有效方法。它是针对那些具有一定素描与色彩写生基础的学生所进行的难度较高的色彩与造型能力的训练。因为在色彩人物写生中，不仅要准确地表现出人物在深度空间中的结构与体积、神态与特征，而且要用丰富的色彩变化表现出上述各种因素。它不同于静物或风景写生那样，物体种类丰富多样，色彩差异明显。人物写生主要是以人的肤色与服饰为表现对象，在肤色较为整体单一的情况下，既要画出丰富的色彩关系，而且每一笔的色彩变化又必须依附并体现人物的结构关系，最终达到形与神的交融，这才称得上是一幅成功的人物写生作品。

色彩人物写生训练一般以水粉、水彩、油画等材料进行。其中水粉颜料兼有水彩颜料与油画颜料的特点，可厚可薄，可大可小，易于覆盖塑造，能表现出丰富、微妙的色彩变化。所以一般步入人物色彩训练阶段，通常使用水粉颜料。色彩人物写生的表现方法与色彩静物、风景写生有近似一面，如作画手法可厚可薄，亦可混合运用，这些应视写生的具体对象及个人的偏爱与习惯而定。在色彩人物写生中，具体的表现方法和工作程序也有许多特殊之处，本书将分专题介绍在色彩人物训练中几个关键问题，使学生熟悉并掌握色彩人物写生的表现技巧与方法。

人物肤色的表现特点与规律

人物的肤色因不同人种、民族、性别、年龄等因素而呈现出各种差异。如西方白种人的肤色以白中偏红色为基调；非洲人的肤色则以深褐、棕、红色为基调；而亚洲人的肤色主要以土黄色为基调。本书主要以中国人为描绘对象，具体分析和说明中国人的肤色特点。

中国人皮肤的色彩，整体看上去是土黄中透粉红色，但具体来观察，色彩的变化是十分丰富和微妙的。以头部为例，由于骨骼、肌肉、脂肪及皮下血管的分布不同，在土黄透红的肤色基调中，额头、下巴偏灰黄色并带淡绿味；颊、鼻头及耳垂的色彩呈现粉红色；眼睑、眉弓、鼻梁、颈等部位的肤色则呈黄白色，带偏冷的感觉；眼眶、颧骨、下颌骨等转折部位色彩呈灰褐色，偏冷灰色；发际、胡须与皮肤交接处的色彩偏冷青色。上述面部各部分的色彩倾向，只是人物面部

色彩的基本特征，具体来说，不同的年龄和性别以及在不同的精神状态下，人物的肤色也会有更为细微的差异和变化。如女性的肤色更红润；儿童的肤色更白皙；男性和老年人的肤色更深暗和沉着。这些都要在具体的写生中视具体对象而定，不能一概而论。同时应注意不同的背景、环境色彩，对人物肤色的影响也是有显著差异的。如在暖红色的背景前，人物肤色偏黄灰色并带有淡绿色；在蓝色的背景前则偏粉红暖黄色。因此在表现肤色时，要考虑背景、环境色彩等因素来确定人物具体的色彩倾向。

人物五官及头发的表现方法

色彩人物头像写生，五官的刻画最为关键。因为眼、鼻、嘴等部位不仅是人物的特征所在，而且色彩的变化也非常微妙和丰富，结构体面关系也较为复杂。如何用丰富的色彩去表现这些形体，是我们在色彩人物写生训练中需要努力解决的重要课题。下面分别介绍五官的具体表现方法及注意事项。

眼睛的画法：眼睛是人物头像写生中刻画的

图 1

重点。因为它是体现一个人的精神面貌和神彩的主要部位。眼睛的外形构造主要由上、下眼睑覆盖眼球，眼球又有眼珠和眼白之分。上眼皮由于弧度和厚度，在眼球上缘形成阴影。一般人的眼睛在光从上方照射的情况下，上眼皮虹膜的色彩比下眼皮深，偏褐红色；眼角及泪囊部分偏淡红色；眼珠的色彩偏灰褐色，瞳孔为深褐色或紫黑色，眼白并非纯白色，而是偏浅蓝灰色。一般儿童的眼白呈浅蓝色，纯度较高，成人或老年人的眼白色彩相对混浊，有少量灰黄色。此外，眼球由于是球体，具有深度层次变化，所以它四周的色彩也有深浅变化(如图1)。

上述所介绍的眼睛的色彩特点是较为共性的特征，而我们在写生时，还应根据写生对象的具体特征细心观察和表现。

眼眉的画法：初学人物色彩写生的同学，可能会把眼眉画成一条灰黑色，其实眼眉的色彩是随着眉弓骨的起伏转折形成深浅及冷暖变化的。靠近鼻梁骨的眉头处在暗部，色彩偏褐绿色，而眼眉的中端和眉梢部位处在眉弓骨的上缘，偏青灰色。在具体表现时，应注意眉眼与皮肤的衔接，可同时交错用笔去画眼眉与边缘的肤色，达到自

然的衔接效果(如图1)。

鼻子的画法：鼻子的体面转折很明确。画鼻子时首先要区分左、中、右三个大体面彩色的明度及冷暖变化。鼻翼、鼻头的色彩偏暖，鼻头的小体面转折圆厚，高光突出。刻画鼻底暗部时，要注意表现鼻翼的两侧边缘和鼻头底部以及鼻中隔的结构及色彩变化。鼻孔不能画成黑色，因为它是鼻孔边缘形成的投影，应该有层次转换虚实关系，鼻孔不要画得太深、太实(如图2)。

嘴的画法：嘴的色彩是人物面部最动人的色彩。这不仅仅因为它色彩红润、饱和，而且它有着丰富的表情，并极显个性特征。嘴的上下唇都可归纳为正面和两个侧面。上唇的正面又有着较为复杂的体面转折而形成明暗起伏。所以上唇的色彩在视觉上感觉比下唇要深些。画嘴唇一般不能用朱红、大红直接去画，要适度调些土黄及白色，色彩要沉着。在下唇的正面及高光处画上一两笔较为鲜活的淡红色，嘴唇就会红润而生动。画两唇之间的口缝要虚实相间，不能简单地画成深红色的一条线，要注意补色的成分，同时要结合上下唇的体积起伏关系去画(如图1)。

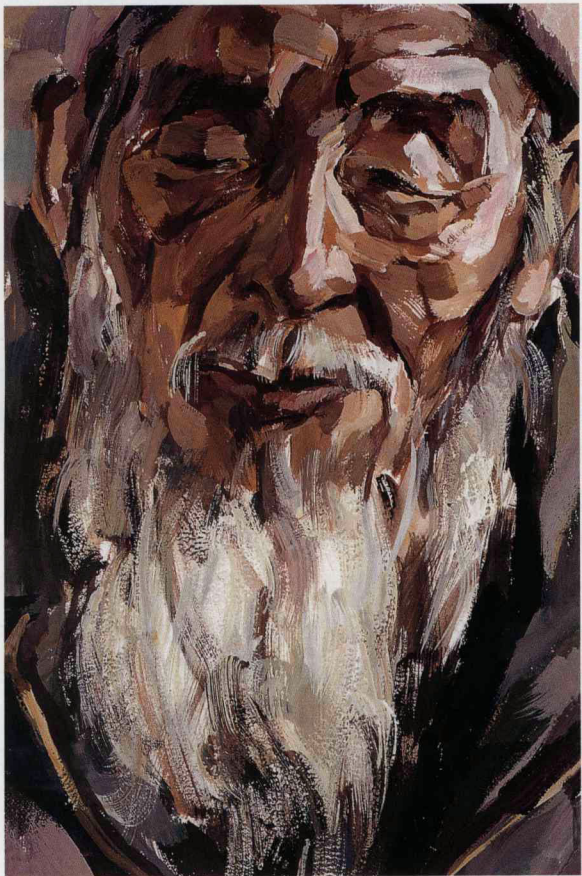

图2

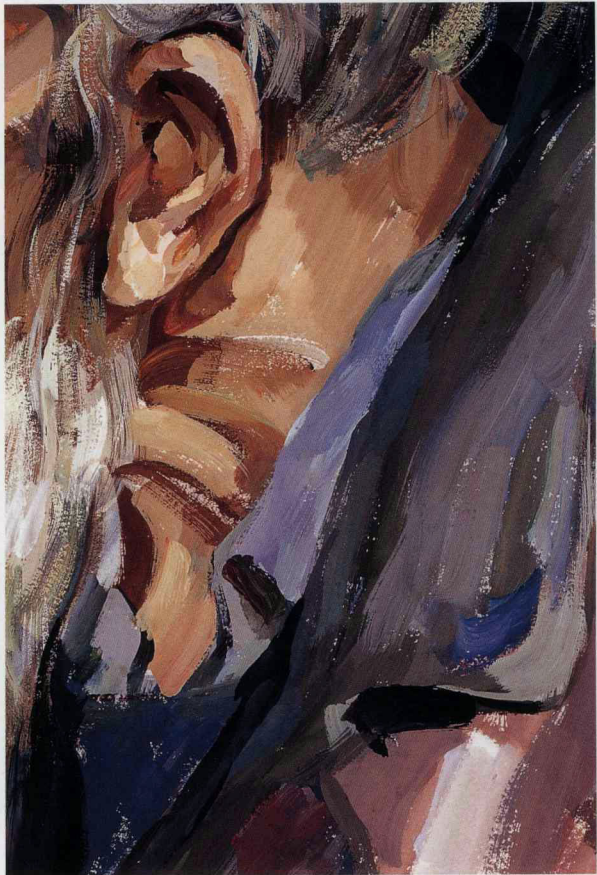

图3

耳朵的画法：耳朵在头部的两侧，居五官中次要的地位。画耳朵时不宜画得过细，应适当概括。耳轮、耳垂色彩偏粉红色；耳屏的色彩受光时，粉红中透淡黄色，逆光时呈透明暗红色并含有淡绿色。画耳朵时要特别注意与脸颊的衔接与对比(如图3)，要注意它的位置是在脸部的两侧，既要耳朵的结构画准确，又要将它“推”过去(如图1)。

头发的表现方法：初学者在缺乏经验的情况下，一般都会把头发画成一块黑色或用一根根发丝排列去组织头发的质感，结果画面的效果是既呆板僵死，又没有空间感。他们所出现的问题是从“固有色”概念出发，认为头发是黑的，没有想到它的体积和空间深度，同时忽略了头发的体面结构是由无数发丝聚合而成，它是疏松透气的蓬松体而非铁板一块。

在画头发时，首先要观察并确认头发的几大体面转折关系，这与头像素描相同。按照人的头颅的形体转折来分析头发的几大体面：如头顶、两侧、后脑，同时又要看到头发并非简单的依附头骨的覆盖物，它本身有厚度，和因此产生的受光面、背光面、转折交接线、反光等几大层面(如图4)。

有了上述观察和认识，我们再依据光源色来判断明暗两大面的冷暖关系，这样就十分容易控制头发各部分层次的色彩变化。中国人的头发一般偏黑棕色，或深或浅略有差异。男人的发质偏

图4

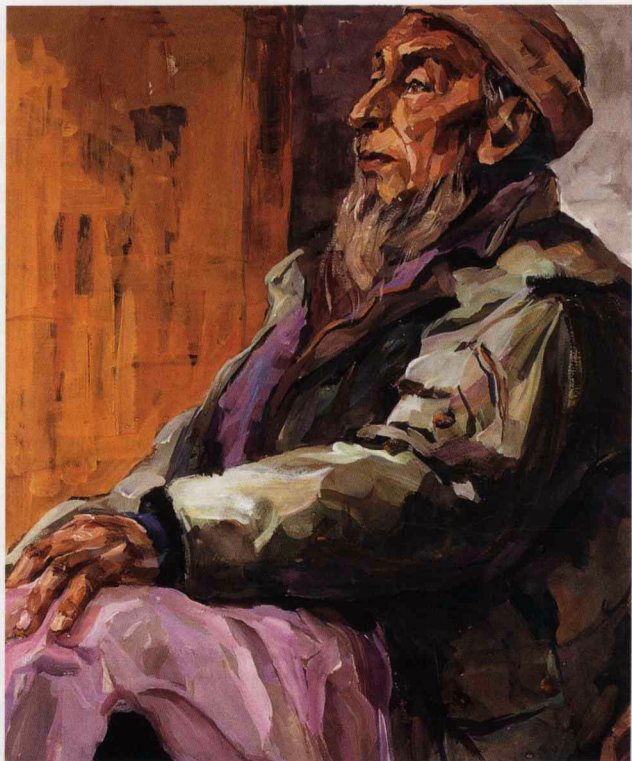

图5

硬，女人的发质偏软，在具体表现时，用色需有所区别。头发的受光面，应适当刻画一些精到的细节：如高光的闪烁，发梢的飘逸，发际与额头衔接处色彩的微妙过渡等。胡须的表现原理与头发基本相同(如图2)。

服饰与手的表现方法

在色彩人物写生中，服饰的色彩表现同样十分重要，特别是在半身或全身色彩人物写生中，服饰占据画面较大的位置，不能单以刻画好了人物头部就认为可以了，服饰的色彩处理得不好或缺乏表现力，同样会影响整幅作品的画面效果。在半身、全身人物色彩写生中，应把头部看作是整体的一部分，它虽然是重点，但不能与其他方面脱节。

要画好衣服主要从两个方面入手：一方面是对人体结构与衣服褶皱变化规律要认真掌握；另一方面就是把握衣服褶皱受光面、背光面的色彩冷暖变化以及与环境色的联系和影响。在人物各部分比例基本准确的前提下，要注意哪些褶皱是紧贴身体的实处，哪些是松垂的虚处，在表现时要准确体现这种结构关系。而且褶皱的强弱、疏密与衣服的质地等因素要联系起来。一般质地较厚、较硬的服装褶皱转折强烈(如图5)，画中老人

图6

的上衣是较厚的冬装,衣服褶皱坚硬厚重;质地薄而光滑的衣服,褶皱则柔软随和(如图6)。这些具体的变化都应在写生中加以注意并给予表现。表现衣服褶皱应按它的纹路走势用笔,画法与静物写生中衬布的画法相似。根据不同质地的服装选择干画法或湿画法。总的来说衣服的刻画不要过细而应适当概括,不能喧宾夺主而影响人物其他部位的重点刻画与表现。

手在人物写生中也是十分重要的表现内容。“画人难画手”,这是学画人中的一句行话。的确,手的结构比较复杂,它在各种形态下的表现难度是比较大的。在半身或全身人物写生中要面对各种角度及形态的手势,不同性别、年龄及职业的手,其特点都有所不同。归纳起来,男人的手和老年人的手骨骼结实,转折明显(如图7);女人的手及儿童的手比较细嫩、光滑(如图8)。画手时主要应着眼于整体轮廓,不要一根根去画五指。首先找出手背(掌)、手指两大段的体面转折。手背经络较多,色偏冷;手指、手掌的色彩则偏红。如果从更大范围来看,还应注意手腕与手的结构关系,这样就比较容易从整体上把握手的各部分色彩的基本倾向及变化。另外,在画面中要注意两只手的主次及相互关系,要有虚有实,并注意两手的受光差异及冷暖色彩变化。

图7

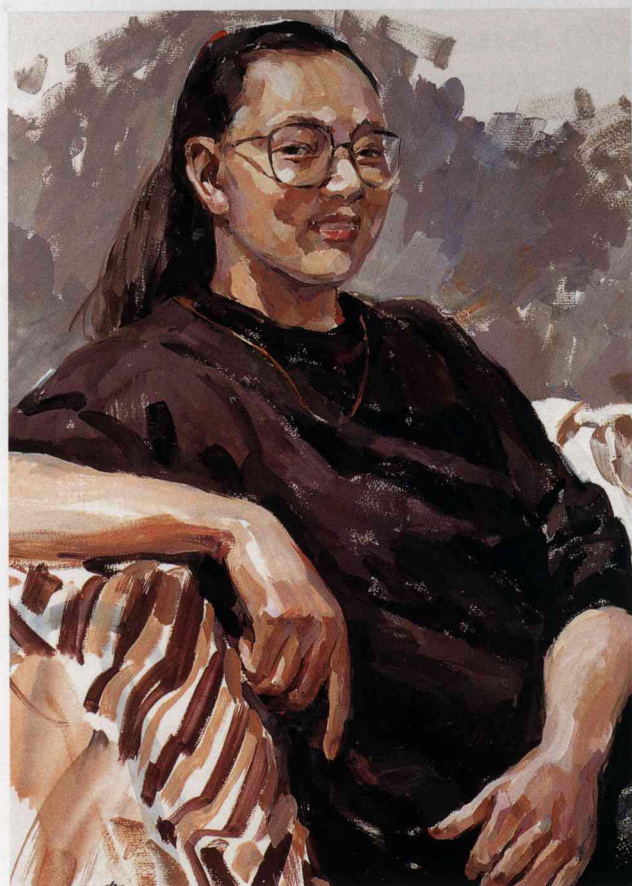

图8

人物与背景关系的处理

在色彩人物写生中,除了人物身体之外的部分就是背景。背景的色彩在画面中占据较大的位置。如何处理好背景与人物的色彩关系不可忽视。同一人物在深色背景或亮色背景前,皮肤与服装的色调都会发生相应的变化。这样,整幅画面的色调才能统一、完整。但无论怎样,背景的色彩应适当地减弱,起到协调或对比的作用,不可过分鲜明、强烈而冲淡主体。此外,背景的笔法表现也应灵活轻松,不要画成一块死板的色彩。要注意背景自上而下的色彩与人物轮廓线的虚实关系。背景色彩与人物形象的关系处理得好,会使画面产生空间深度感。

画面的色调问题

在色彩人物写生中,画面色调同样是应该重视的课题之一。无论风景、静物或是人物色彩写生,都应把握画面的色调,杂乱无章的画面色彩是无美感可言的。

色调的形成主要是占据画面大面积的色彩决定的,所以在人物写生中,人物的服装及背景色彩所形成的基调,就是该画面的主要色调倾向。

通常,我们确立画面的色调主要有三个方面(即色相、色度、明度)。从色相来看,占据画面的

主要色彩是橙色还是绿色,以此确立色彩倾向;从色度来看,它是鲜艳饱和的色彩还是灰调的色彩;从明度来看是亮调(高调)还是暗调的画面层次。有了上述三个方面的比较和定位后,我们就很容易把握画面的具体色调。有了画面的色调感受和认识后,我们在具体的写生中,就应时刻牢记色调的基本倾向。画面的局部色彩不能“跳出”或“干扰”整体,各部分色彩都应是“调子中的色彩”,即一定空间环境、场景中相互关系的色彩。即使是纯度很高的服装或背景色,由于有明暗起伏及光源色的影响,它们也会形成一种特定氛围中的色彩关系,而不可能是纯色一块。

常见色彩人物写生的弊病举要

在色彩人物写生中,我们经常遇到很多难题:如人物的肤色倾向到处雷同,用笔琐碎,缺乏塑造能力,画面各部分平均分散,色彩出现“脏”、“灰”、“焦”等问题。

人物各部分的肤色出现雷同单调的毛病,主要是观察方法有问题。局部去看与局部去画是导致各部分色彩雷同的主要原因。克服这种弊病的主要方法是整体的观察人物面部各部分的肤色,就会较容易地分辨出它的微妙差异。

用笔琐碎,缺乏塑造力的弊病是素描整体造型能力不强,反映在色彩上就是不善于把握形体

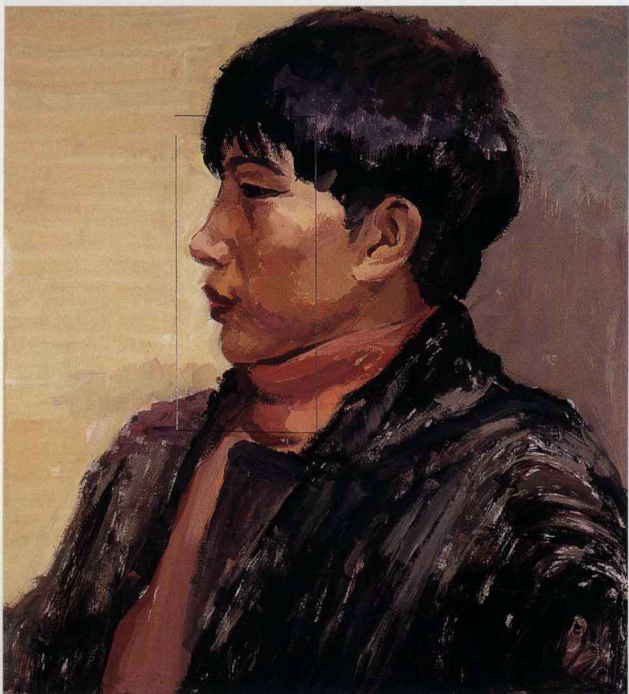

图 9

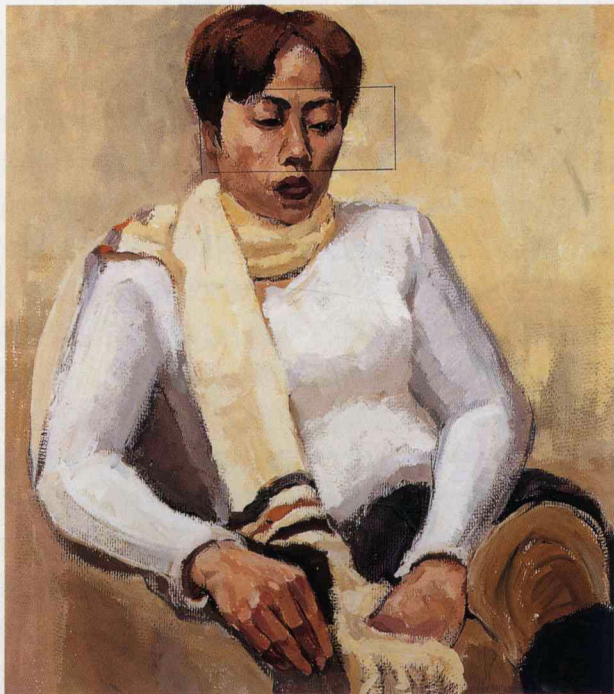

图 10

关系,用笔也就缺乏相应的表现力。应回过头来,加强素描造型中的形体结构认识,并在此基础上用色彩来体现。

画面平均分散的弊病主要是缺乏重点意识,面面俱到。画面应加强重点部分的刻画,使主体突出。同时,相应减弱非重点部分,有虚有实才能生动自然。

画面色彩出现“脏”、“灰”的主要原因是色彩没有明确的倾向。“灰”是各部分的色彩都不够饱和,应根据对象加强响亮、鲜明的色彩。其次要加强暗部的深度,使画面拉开明度层次。

“焦”的弊病主要来自两个方面:一方面是画面的色彩纯度不高,没有冷暖、鲜灰变化;另一方面是由于用笔过于干滞,又厚又干的颜色在画面上反复改动,最后必然产生“焦”、“闷”的效果。所以在色彩写生中要适当注意用色的干湿、厚薄、鲜灰等几方面的处理。

图9这幅习作存在的主要问题是:色彩不够丰富,较雷同,画面显得“焦”、“闷”。

又如图10这幅习作存在的主要问题是:面部五官在结构和色彩表现上,都比较呆板、僵硬。眼睛几乎全是用黑色来表现,整个画面的色调较“寡”,没能把光源色和环境色的影响在画面中表现出来,这也是初学者普遍出现的问题之一。

色彩人物写生的基本步骤

人物写生分头像写生、半身像写生及全身写生几个阶段,其方法和步骤基本是一致的,在后面的图例中将做具体说明。

下面我们以人物半身写生为例,简单介绍一下人物写生的基本方法和步骤。

在写生之前,首先应认真观察所要表现的对象。在这里,观察的内容不仅是素描头像写生中的人物特征、神态及形体结构关系,而是在此基础上的色彩关系,整体地感受人物面部色彩的主要倾向,明暗两大面中冷暖倾向等特点,同时应把人物的肤色与服装、背景等大块色域因素同时比较,从色相、冷暖、明度几方面来确立其色彩的基调。然后我们才能进入写生步骤。

1. 起稿。对初学人物写生的同学,要先用铅笔在画纸上落幅、定位。因为人物头像难度相对较大,稍有不准就能看出,所以基本形要把握好。注意头部、颈部与肩、胸的关系及动势特点。然后把人物的五官基本比例、特征确定下来,并找

出明暗、体面转折关系。简略地画出人物的服装褶皱转折和背景物件等,为下一步着色做好准备。

2. 着色表现。应从主体物和深颜色画起。用褐绿、蓝紫色等较沉着的色彩定稿,画出大的明暗转面、投影等。也有些人采用补色起稿法,即暖调子画面用冷色起稿,冷调子画面用暖色起稿,并使这些起稿的色彩在作画最终结束时仍或隐或现地留存在暗部的色彩中,起到对比作用。

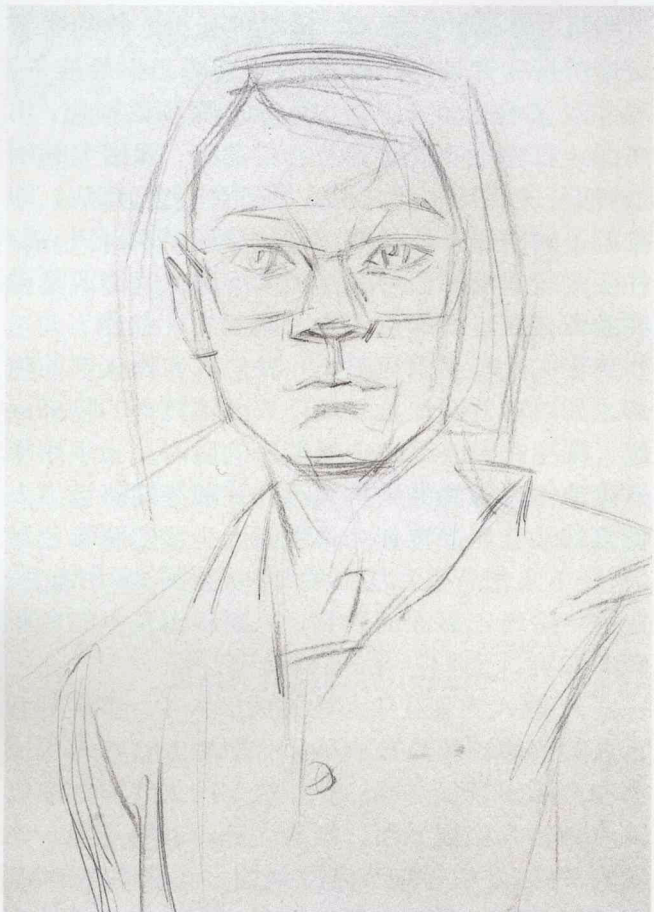
在人物写生着色时,一般先从人物头部的暗部,如眼眶、颞骨、面颊、下巴等转折的暗部画起。在注意大段深浅冷暖差异的同时,力求用笔准确地体现人物的结构关系,并顺势简略铺出人物面部的受光面色彩。简略画出头发的明暗色彩后,接下来把背景和服装的整体色彩一块儿铺上,在这一阶段不必面面俱到,只要画出基本的色彩倾向即可。

3. 深入表现。从人物的面部入手,重点刻画五官的具体转折及色彩关系,注意五官的表现技巧和方法(前面章节已述)。对人物头部的细节应重点刻画,如眉、须、眼睛、鼻、唇的高光、头发的质感、发梢等细节应做到细心而准确地刻画,在刻画五官和面部色彩的同时,要注意头部外形与背景边缘的虚实关系以及色彩的对比关系,注意环境色对肤色暗部的反射及影。

在表现头部的同时,应将服饰的色彩跟上,使整幅画面的各部分色彩关系互相呼应。应避免那种将人物头部先画好,然后再去画衣服和背景,这样极易造成人物的头部与服装、背景环境互相脱节,产生僵硬死板的效果,这个道理与静物、风景色彩写生完全一样。

4. 整体调整。从整幅画面色调出发,调整画面不准确的色彩以及人物的形体结构特征。突出人物的精神面貌,使人物形象更生动、传神,最后完成作品。

接下来,将结合两幅画例,介绍色彩人物写生的具体步骤。

步骤 1

步骤 2

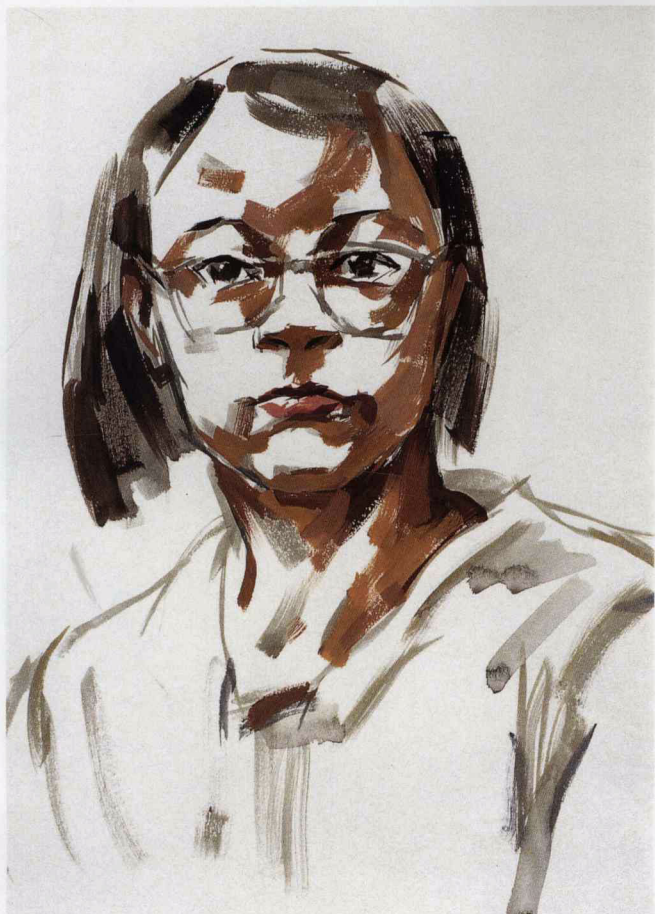
色彩人物头像写生步骤：

1. 起稿抓形。为了准确地把握人物头像的形体和神态特征，用铅笔简略地勾画出人物头部的比例特征，如女学生的形象特点是圆脸型偏瘦，大眼睛，薄嘴唇，神情严肃等等，这些特点在抓形时要特别注意，同时要把握好整个画面的构图布局。

2. 用色线定稿。选取群青、橄榄绿、熟褐等较沉着的色彩略为调和。根据不同部位，如发型、五官、颈、胸等大致用色线定稿，注意体面转折及光影变化。用笔可选用中号平头水粉笔，利用笔的边锋及宽面结合具体的形面来表现。注意用色要透明，为进一步着色做好准备。

3. 铺大体色彩，表现整体关系。首先从人物脸部的正面入手，用深红、土黄、生褐、粉绿等色彩，根据表现部位的色彩差异而做适量比例的调配，简略铺出眼眶、鼻底、脸颊、下颌、脖颈等部位色彩。用普蓝、熟褐、土黄等色彩相调配，概括地画出头发的大体面关系及眼睛的水晶体色彩。这一阶段要注意两个方面：一是不要急于画细部而应从大处着手；二是色彩不要太干太厚，应为下一阶段的深入表现留有余地。

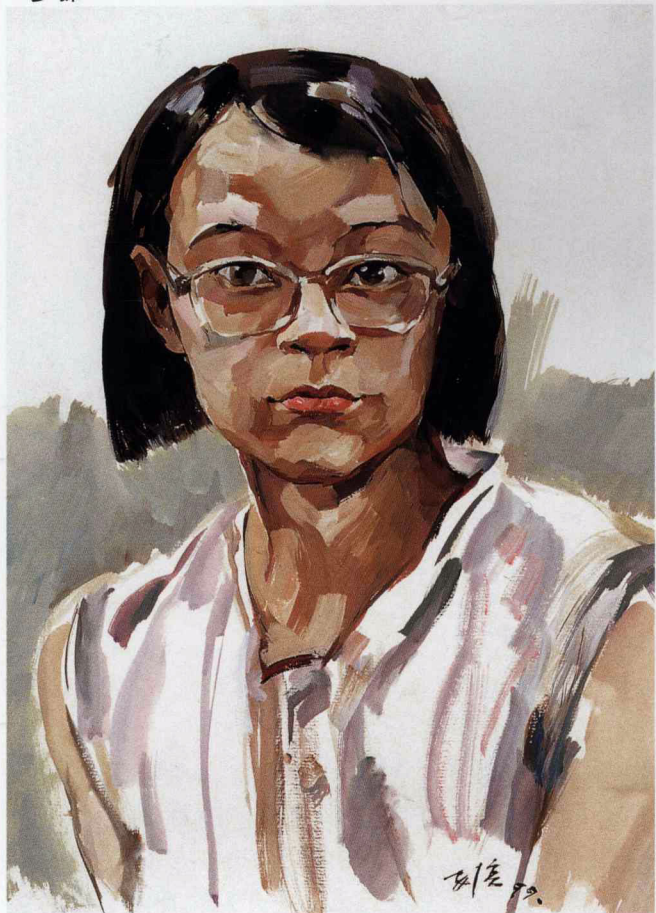
4. 深入营造各部分形体的层次关系。这一阶段仍从眼部着手，调整、修正不准确的色彩并逐步表现出中间面的过渡色彩及亮面色彩的具体关

步骤 3

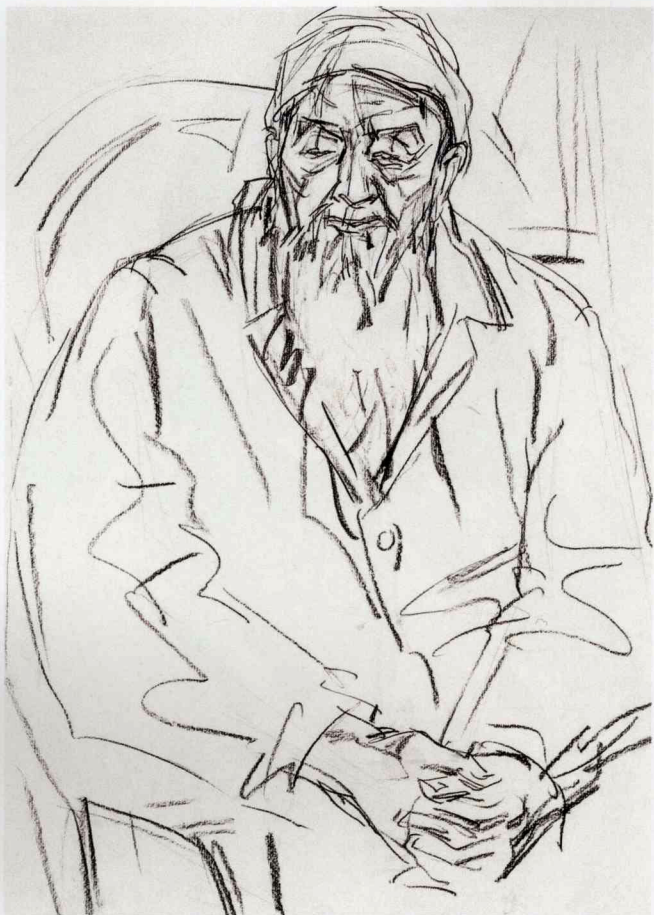
步骤 4

步骤 5

系。同时可相对深入地把眼睛、鼻、嘴、眼镜、额头、发型等特征性部位的形色深入刻画。因为在上一阶段铺大的色彩关系时，相对放松了对具体形的控制，所以回过头来还需加强这些重点部位的形体与色彩关系的刻画。并应注意笔触的塑造和色彩的厚薄变化。背景色彩同时铺出，形成基本的整体空间关系。

5. 重点刻画，全面调整。进一步刻画五官及头部各部色彩的微妙倾向，突出重点及关键性的细节，如眼角、唇角、口缝、眼镜架的光泽等表情和质感细节处，要表现到位。同时从全局整体关系出发，调整主次虚实关系，最后完成作品。

步骤 1

步骤 2

色彩半身人物写生步骤：

1. 起稿抓形。根据老人的特征及动势，主要从头、颈、胸、手等几个形体部位观察对象的比例、透视及动态关系。用铅笔概括地画出基本轮廓和结构关系。注意起稿时用铅笔或炭笔不宜画得太重，也不必像素描写生那样深入地刻画结构关系。因为下一步还要用单色定稿并最终用丰富的色彩来表现形体特征。

2. 用色线定稿。根据写生人物的整体色调偏暖褐色，选用熟褐等深色画出人物的头部特征及胸、服饰、手及背景道具等各部分关系。用笔要轻松、流畅，不要拘泥于人物的每个细节，但关键性的比例和形体特征的定位要画准确。

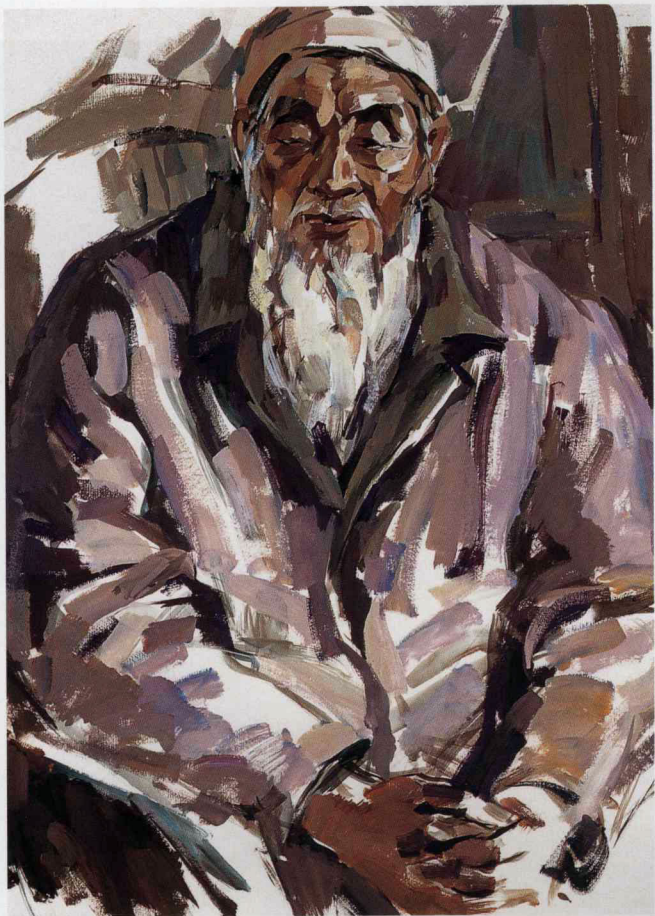
3. 铺色。作画的程序是从头部开始，然后是

胸、服饰、手、背景等各部分。老人的面部色彩较深，并处在大面积的暗部中，所以在观察色彩时，应把头部的受光和背光、背景等色彩的基本关系确定。着色时，可暂时忽略结构细节，从暗部色彩入手，铺出大关系。暗部的成分主要偏深褐、橘红、土黄、钴蓝等成分，即整体偏暖土褐灰色，与亮部的淡黄、粉红、淡青等冷色产生强烈的对比关系。在铺头部色彩大关系时，可顺势铺出发、颈及帽子的暗部色彩，背景的邻近色可同时跟上，形成相互联系的整体关系。同时将服饰、手等部位做简略表现。

4. 深入表现。在画准老人头部的暗部色彩倾向及结构关系的基础上，向中间面、亮面的色彩

步骤 3

步骤 4

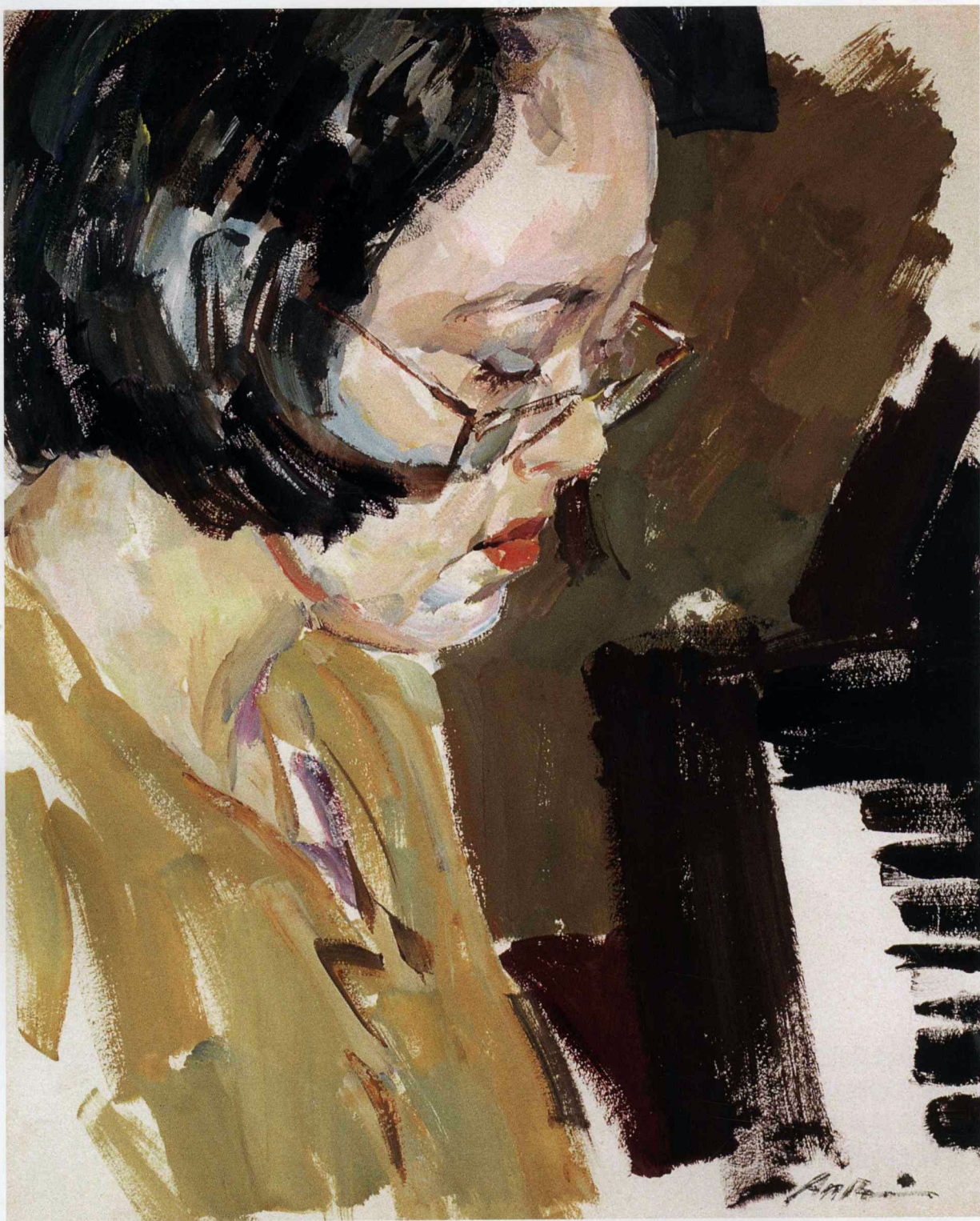
推进。这一阶段应把服饰及整幅画面的背景环境色彩铺起来，形成基本的色调关系。这个阶段动作要快，从全局、大体关系上把握人物头部、服饰、手及背景的整体色彩关系。在服饰的铺色过程中，要注意用笔的节奏与力度。

5. 调整充实。在基本表现出人物的各部分色彩关系后，重新仔细观察头部、胸、手等关键部位的结构细节，有所侧重地表现眼窝、鼻子、胡须、手、衣纹等具体细节色彩的微妙变化。特别是在眼眶、颧骨、唇角等特征性结构部位，要注意笔触的走势及明暗的冷暖对比关系。从全局而言，要把握好头部、手与服饰主次、虚实等节奏关系，突出重点，削弱次要部位，最后完成作品。

步骤 5

作品评析

音乐系女学生·安滨

这是一幅室内色彩头像速写。由于作画时间较短，画面各部分色彩关系都非常概括。整幅画面为淡黄绿调子，微妙的色彩和生动简练的笔触，达到了自然、和谐的效果。