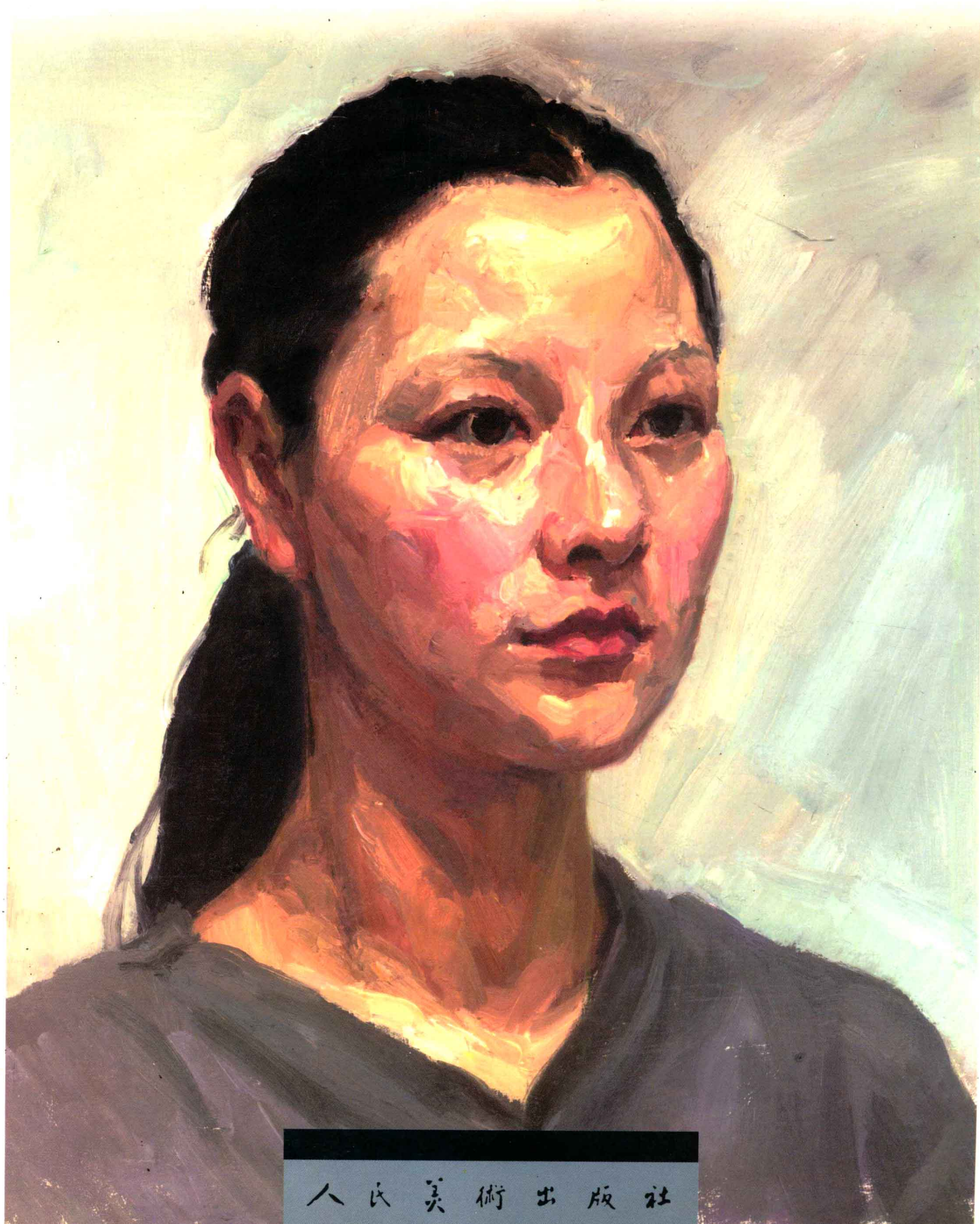

MEISHU GAOKAO QIANGHUA XUNLIAN · SECAITOUXIANG

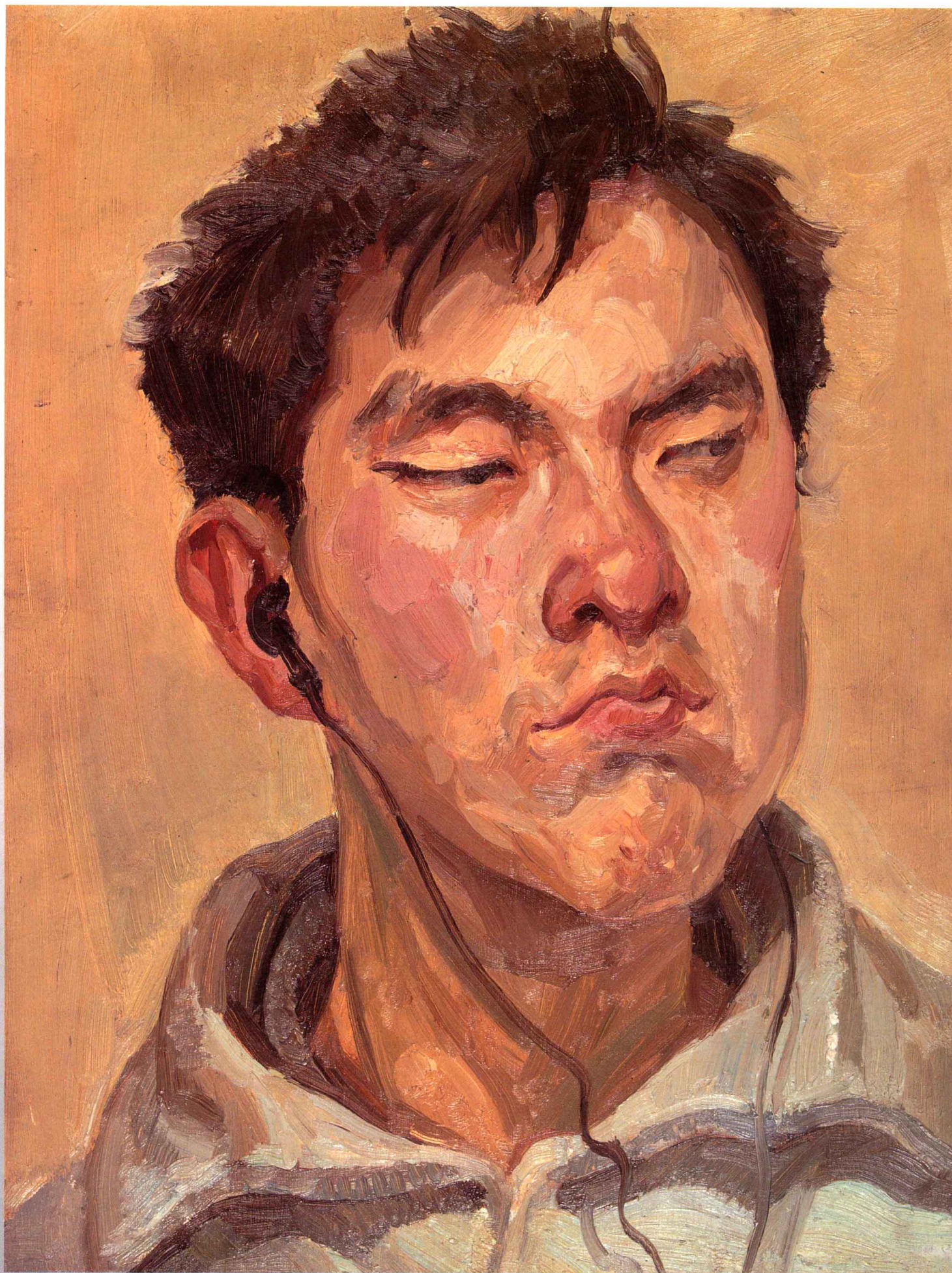
美术高考强化训练

色彩头像

汪楚人 汪楚雄 编著

人民美術出版社

《俊乔》(木板油画) 汪楚雄

这是一幅将人物个性表现得十分到位的作品。微仰的下巴、轻挑的眉梢、斜视的目光、率直的鼻子、翘翘的嘴唇，甚至连硬硬的耳机线都在说明人物个性的倔强和桀骜不逊。作者将人物的性格特征通过强有力的外在的造型夸张地表现出来，同时减弱了画面的明暗、冷暖关系，烘托出人物“少年不识愁滋味”的阳光形象。

封面画：《女教师》(油画) 汪楚雄

美术高考强化训练·色彩头像 汪楚人 汪楚雄 编著

责任编辑：夏岚 总体设计：胡建斌 责任校对：朱布

图书在版编目(CIP)数据

色彩头像 / 汪楚人, 汪楚雄编著. — 北京: 人民美术出版社, 2004.5

(美术高考强化训练)

ISBN 7-102-03035-5

I. 色… II. ①汪… ②汪… III. 肖像画: 水粉画—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 (2004) 第 049466 号

人民美术出版社 出版发行

(邮编 100735 北京北总布胡同 32 号)

人民美术印刷厂印刷 新华书店总店北京发行所经销

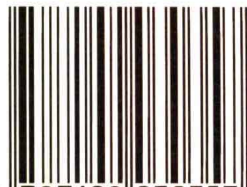
开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张 5 字数 10 千字

2004 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-102-03035-5

印数: 5000 册 定价: 32.00 元

ISBN 7-102-03035-5

9 787102 030357 >

如何，色彩头像写生都有着相近或相同的步骤与要求。

1.起稿阶段

在这一阶段应重点强调对模特的感受和对构图的把握。

在高考前的“冲刺”阶段，学生往往会进行大量的写生练习，这种高密度的训练虽然必要，但会使一些学生状态低沉，绘画变成一种习惯行为，缺失了必要的感受和激情，这无论对迫在眉睫的高考还是今后长期的艺术学习都是一个不好的信号。

绘画的过程同时也是审美的过程，甚至，在拿起画笔前就应该先作一个角色的转换：从一个学生转变成一个艺术家！我们来观察，我们来感受，从模特身上发现美，发掘自己所感兴趣的东西。虽然我们可能还处在一个入门的、学习技术的阶段，但每一个有志将造型艺术作为自己终生追求的学生，都应该随时注意对自己感受力和审美能力的培养，“眼高”“手低”的状况就会得到更快的改善。

构图是很重要却又是在色彩头像写生中很容易被学生忽略的一个问题。

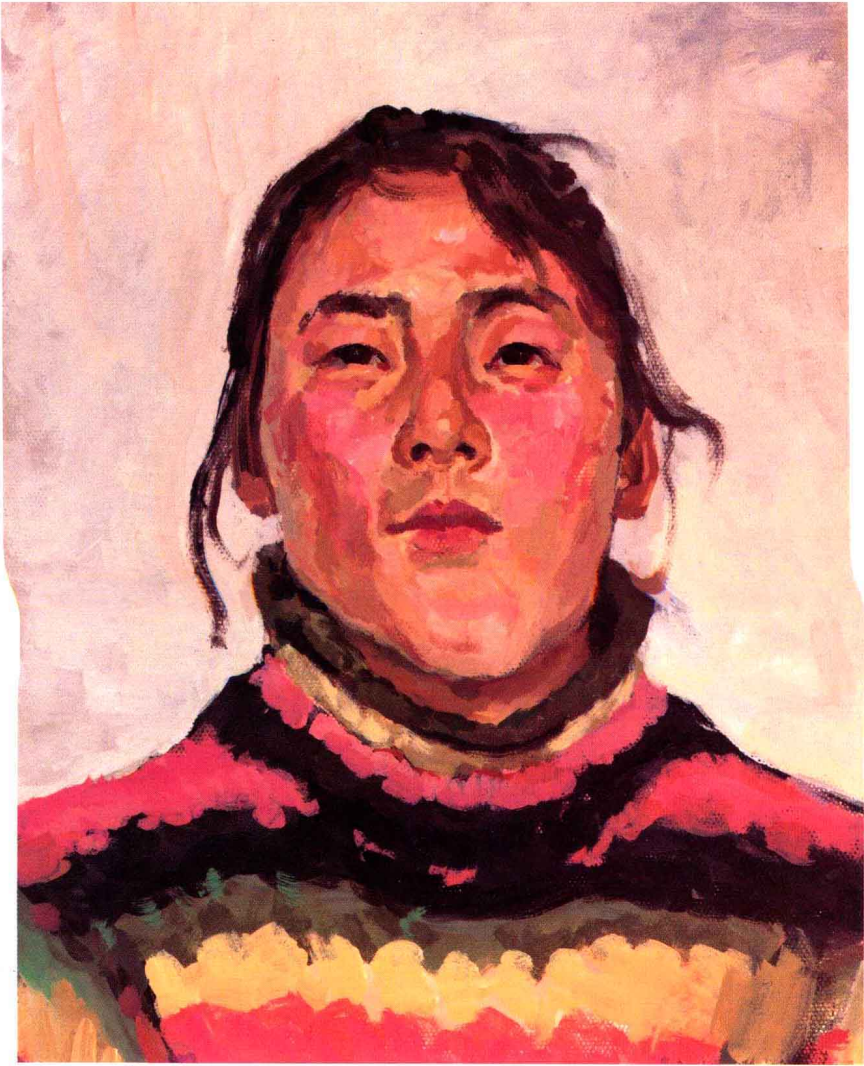
构图是支撑画面的基石，构图的失误对学生后面深入塑造是难以调整和弥补的。色彩头像画面中虽然只是一个“头”，但其布局、大小和作画者对模特的感受以及模特的动态、角度都有很微妙的关系。要过好构图关，除了多尝试、多练习以外，多观赏国内外优秀的肖像作品也是必要的。

2.铺大色调

并不是所有的头像写生都要经过这一步。在起稿阶段之后，当然可以从自己感兴趣的地方开始局部地深入和塑造，直至画面的完成，但这种画法对绘画者的绘画技巧和对画面的整体控制能力都有着极高的要求。另外在高考考场特殊的高压力、绘画条件相对较差的环境下，这种画法显得过于冒险。因此教学实践中一般不提倡这种画法。

在铺大色调的阶段，主要任务是对画面整体的素描关系和色彩关系作一个大致的处理，画面的整体色调应在此时呈现出来。这一阶段要注意背景色彩应与主体(人物面部)的色彩相呼应，建立和谐的关系。主体受光面和背光面的素描(黑白)关系和色彩(冷暖)关系应有所区别。

此外，由于人的眼睛对色彩的感受既敏锐又极容易疲劳，所以在起稿阶段以后，应尽可能快地将画面铺满，而不要过早陷入局部的塑造中去。这一阶段，速度成为一个很重要的因素：快！抓住你对色彩和形体的第一印象；快！使你来不及

《花毛衣》汪楚雄

及陷入局部的观察和分析；快！可以在考场上拥有绝对的心理优势……我们一般要求学生从起稿开始，在一个小时以内将画面铺满。

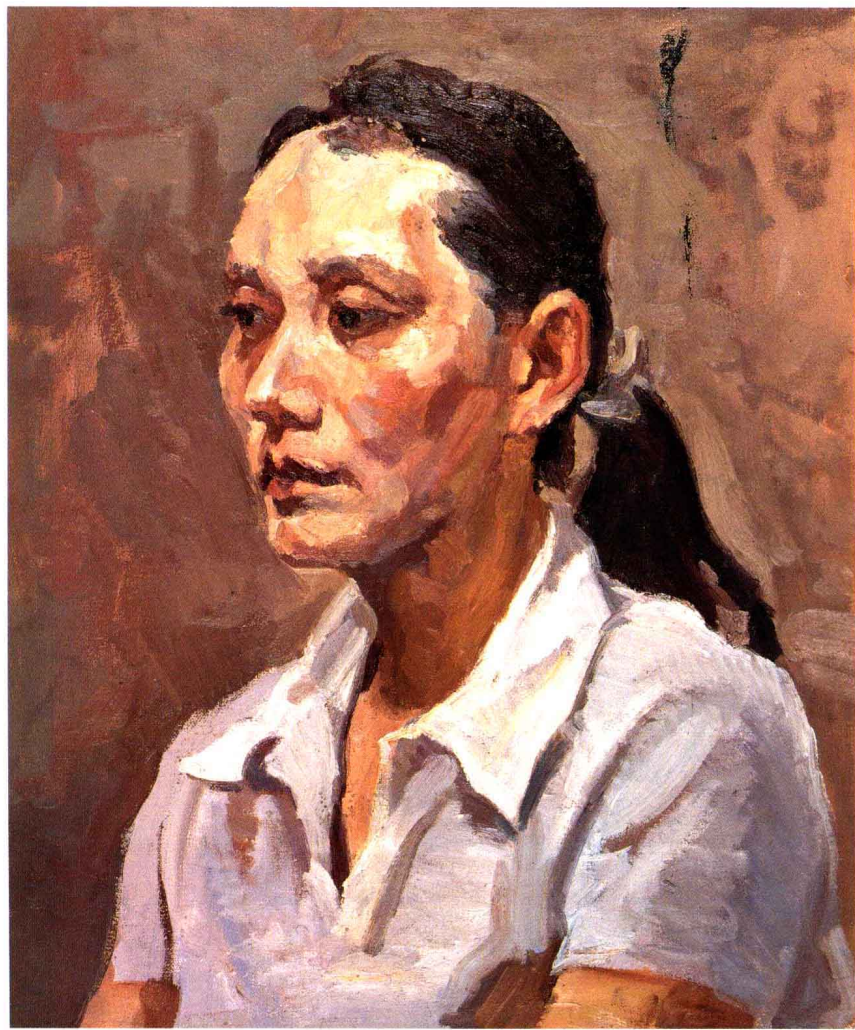
3.深入刻画

当画面整体的素描关系和色彩关系已经有了较为明确的体现后，接下来就可以进行深入刻画了。细节的塑造可以从自己感兴趣的地方开始，这是色彩头像写生过程中最“过瘾”的一部分，在不断的局部与整体之间，你将在二维的平面上创造出一个“幻影”，它不仅具有空间感、质感，而且还拥有丰富的色彩。这些深入的刻画还反映着你的情绪、你的感受和你的意图。

在这一过程中，首先要注意色彩不是孤立于形体之外的，它在明度、纯度、色相上的变化都应该是基于对形体塑造的需要。主体的受光面、背光面在色彩上应着重加以区别。

其次，笔触（肌理）是画面中除素描关系及色彩关系以外又一个极其重要的元素，它的大小、布局不仅要“随型而动”，帮助结构点的刻画以塑造起结实的形体，还要从画面整体需要出发，合理安排，使画面更加生动。

此外，应利用模特休息的时间，退到远处，从整体审视自己的画面。深入刻画不等于无限度地寻找细节。在这个过程中，仍然要对画面的整体进行有效的控制。任何一个细节的塑造都要符合画面整体的需要，也要以此为标准对细节进行取舍。对画面的调整应是贯穿始终的。

《女人像》(布上油画) 刘金恺

4. 调整完成

这是画面走向完美的最后阶段，也是最关键的一步。在考场上，这也是最容易紧张、最容易忙中出错的阶段。通常，建议留出大概半小时的时间，对画面作最后的调整。

这一阶段的关键词是：整体。从局部的塑造中完全退出来，尽可能以最初的感受为参照，审视整个画面。如果条件允许，最好把画放到远一点的地方去看。这时候可以调用自己一切的经验 and 知识，对这幅画进行评判：构图是否合理？色调是否协调？造型是否准确？这里或那里是否有不满意的地方？从整体出发，或加或减，直至画面完美。特别是对画面上一些精彩的但孤立于整体以外的局部，此时需要有减弱或消除它的勇气。除非万不得已，在考场上这一阶段不宜再作大的改动，一般只作适当调整。

三、色彩头像的三种常见绘画材料

在色彩头像的考试中，水粉画、油画、丙烯画是最常见的画种。这三个画种在材料性能、绘制技巧、绘画步骤和画面效果上都有着各自的特点。

1. 水粉头像

水粉是学生最熟悉、掌握相对熟练的一种绘画材料，但水粉颜料的某些特性，在相当程度上加大了学习和掌握色彩

头像的难度，我们在教学实践中一般不推荐这种材料。

水粉在处理最深色时必须保证其纯度，所以尽可能一次完成，不修改；另外水粉颜料不同干、湿状态下，色彩的明度和纯度都会有很大的差别。这些情况都使得水粉画在绘画步骤和技巧上，较油画和丙烯画要求更为严谨。

水粉颜料及其性能在本套丛书《色彩写生》分册里面已经作了很好的介绍，这里就不更多地占用篇幅。

在水粉头像的起稿阶段，使用铅笔是一种不错的方法，特别是对于初学者来说，他们可由此获得更多修改和推敲的机会。在考场上，这也是对付紧张的好办法。但一些学生会在铅笔稿完成以后，用群青再勾一遍。这种从水粉静物写生中沿袭过来的习惯很不好，不仅耽误时间，而且群青色穿透力强不易被覆盖，会给后面的深入制造不少的麻烦。即便是直接用水粉颜色起稿，我们也建议使用与画面色调更加接近的中性颜色。

在铺大色调的阶段，根据水粉颜料的特性，必须首先画出画面中最暗的区域。普蓝和深红调和出的黑色，更具色相变化，也被认为是比黑还要黑的颜色。但要注意的是，不管你在接下来的过程中，是否对这些“黑色”满意，这些画面中最暗的区域是不可以再作修改的！因为你不可能再调出什么颜色比它更“黑”了。

对于大多数对水粉材料掌握不够纯熟的学生来说，接下来的深入塑造过程将会相当困难。因为水粉颜料在不同的干、湿状态下，色彩的明度和纯度所呈现的巨大差别，将使许多学生无从下手，毕竟相对于静物而言头像在色彩上要微妙得多。所以，在接触水粉头像写生之前，应进行大量的水粉静物写生训练，这样才能对水粉材料的特性有一定程度的了解和掌握，再进行水粉头像写生时，就会事半功倍了。

2. 油画头像

以高考为目的的油画学习，在材料上一般被大大地简化，所有的材料都可以从画材商店买到。

(1) 油画笔

油画笔的种类很多，常用的有尼龙笔和狼毫笔。笔头的形状也很多，方形笔头是最常用的一种，从1号到12号都用得着。如果想要建立更大的笔触，1号、2号的排刷也有它的用武之地。

使用过程中要预备一些废报纸或废布，用来在绘画过程中清理画笔。由于油画颜料不溶于水，在调和不同的颜色时

需要将笔头上的颜色先擦干净，画亮部和暗部最好各有专用的笔，以避免两类颜色的不良混合。

使用后的画笔应该及时清理干净。可以用肥皂水等洗涤液浸泡，如果笔头上的颜料完全干透变硬，画笔就报废了。

(2)画刀

油画刀的形状、用途、性能多种多样。初学者可大小各备一把。

(3)调色板

调色板可以购买，也可以根据个人喜好自己动手制作。在三合板或五合板表面涂上清漆或白色油漆，干后就能使用；也可以用3至5毫米厚的塑料板制作。

(4)油与油壶

油是油画绘制过程中必不可少的。高考阶段会用到的主要有调和剂（如：调色油或亚麻仁油）和稀释剂（如：松节油）。油壶既可以买现成的，也可以用小药瓶或胶卷盒代替，条件是盖子的密封性能要好，以免油品的挥发。

(5)油画颜料

对于初学者来说，画油画头像的必备颜料有：

白色（钛白、锌钛白、锌白）、肉色、柠檬黄、中铬黄、土黄、大红、玫瑰红、橘红、土红、赭石、生褐、粉绿、翠绿、橄榄绿、群青、钴蓝、湖蓝、普蓝、黑色（骨黑、碳黑、象牙黑、煤黑）。

在使用中应注意，不要一次在调色板上挤过多颜料，以免没用完的颜料干燥起皮，造成不必要的浪费。

(6)画底

传统油画的画底包括依托材料和基底。依托材料分为画布、木板和复合材料；基底分为胶性基底、半油性基底和油性基底，其制作工艺十分复杂。

在高考中只允许使用布纹油画纸。这种油画纸是用粗网格的纺织物和卡纸黏合在一起制成的，是一种供初学者使用的画材。在考场上虽然时间很紧，但还是建议拿出时间先对油画纸进行处理。最简单的方法是用油画刀把没有兑过水的乳胶在油画纸上铺开刮平，等基本干燥后就可以使用了。这大概需要10到15分钟的时间。

3.丙烯头像

丙烯颜料是20世纪中叶才被广泛使用的一种新型绘画材料。丙烯颜料的黏合剂是一种人工合成树脂——丙烯酸盐。其液态时呈乳状，与颜料粉混合干燥后坚硬而具韧性，色泽鲜

《卢阿姨》 汪楚雄

艳、防水、耐日晒。

丙烯颜料可以用水稀释并且可以黏附在几乎所有材质的画底上。因此初次接触的学生可以套用水粉画工具：画笔、颜色盒、调色盘、涮笔筒、纸张等。而丙烯颜料无论薄厚、浓稀，一旦凝固（在常温下10~15分钟左右），色彩就不会发生变化，可以在短时间内随意反复修改、覆盖。在考场这一特定绘画条件下，丙烯颜料无疑是最理想的绘画材料。

丙烯颜料的种类比传统水粉或是油画要多，不仅有各种不同的金银色，甚至还有多种的珠光颜料和荧光颜料。对于初次接触丙烯画的学生，必备的颜料有：

钛白、肉色、柠檬黄、深黄、土黄、橘色、朱红、大红、玫瑰茜红、深红、土红、浅绿、宝石翠绿、沙普绿、群青、钴蓝、湖蓝、青莲、酞青蓝、熟赭、生褐、马斯黑。

由于丙烯颜料干得较快、不会变色且底层颜色不会被后来的修改所破坏，所以在绘画步骤上更加自由。另外它对画底的要求也很低，甚至在素描纸上也会有很好的表现。

值得注意的是，由于丙烯颜料在干燥过程中的不可逆性，必须保持颜料盒内部的湿润，以免整盒颜料干燥凝固，不能再使用。

水粉头像的作画步骤

步骤一

在这一步尽量做到“准”。就“准”而言，不同的题目有不同的解释。而对于美术高考“色彩头像”这一科，起稿所要求的“准”，就是大构图舒服、人物动态明确、人物结构严谨。

干得很快的水粉材料，在起稿阶段运用水分稍多的“扫”的方法很容易得到一个较好的素描效果。这样，黑、白、灰大关系的明确，可以帮助我们在下面的着色过程中更好地把握画面整体，也更单纯地解决了色彩问题。

步骤一

步骤二

步骤二

水粉材料易“翻”、易“粉”，因此着色开始要注意从“重”出发，即先画头发、眉、眼、人物和衣着的暗面等相对浓重的色彩。这样，在深化、色化前一步的同时，也避开了水粉材料的弱点。

步骤三

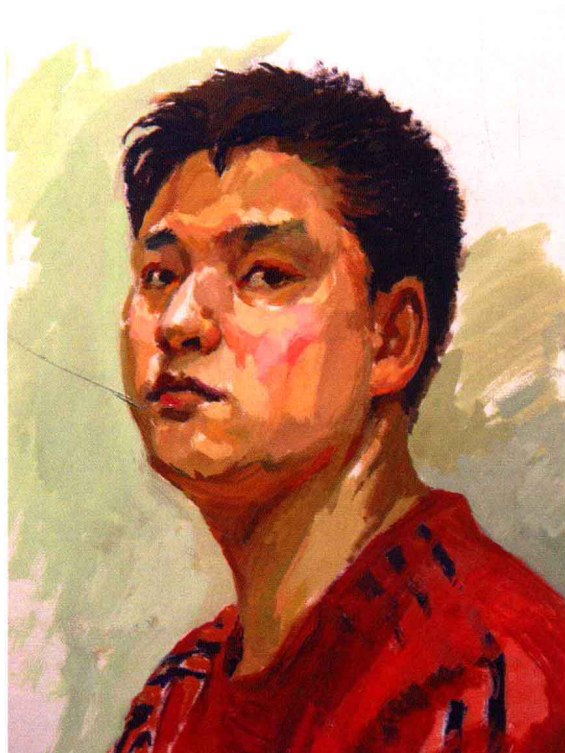
有了前面的铺垫，这一步开始将“重点”转到色彩表现上。需要敏锐、快速地抓住一些最具表现力的明确颜色来调动整体画面的色彩兴奋度，“宁过而毋不及”。

步骤四

色彩感受调动起来后，尽快将主要部分完全铺满。这样既可以使画面出现“完整感”，又可以避免影响画面整体的“漏白”。

步骤三

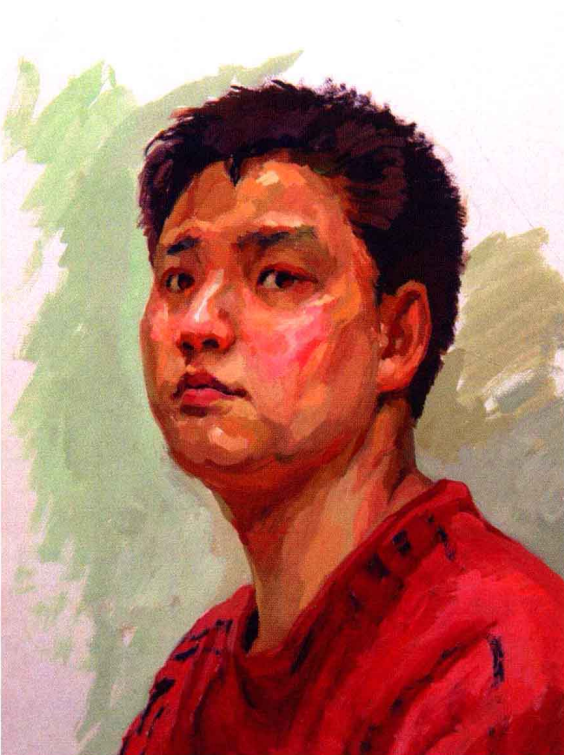
步骤四

步骤五

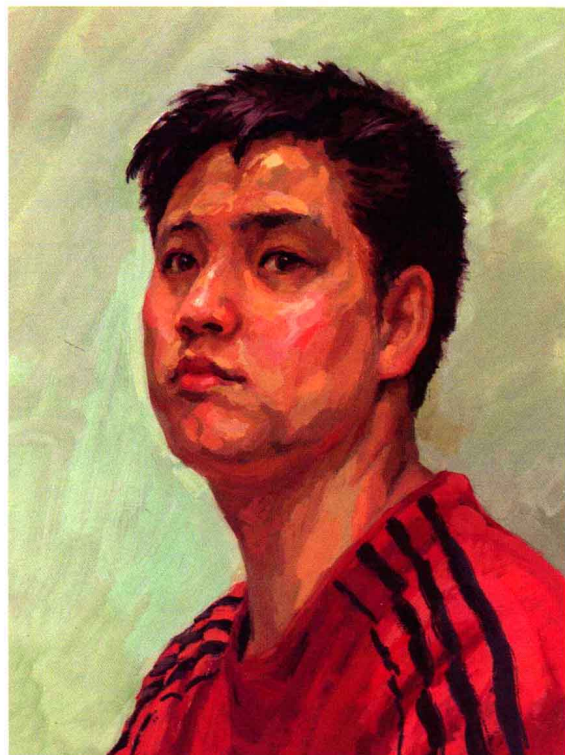
在色彩大关系完整的基础上，要进一步深入画面。“深入”并不仅仅等于画得更细，而是从“形”和“色”两方面，对画面进行更加明确、合理的调整，对局部进行“各个击破”。

步骤六

虽然对前面局部的深入，容易影响画面的整体感，但就一幅生动、贴近生活的肖像作品而言，上一步骤是不可或缺的。有了局部的深入刻画，最后要回到整体上对画面进行调整：填满空白、协调色彩关系、修整造型细节，从而完成一幅松而不散、严而不腻的优秀水粉人像作品。

步骤五

步骤六

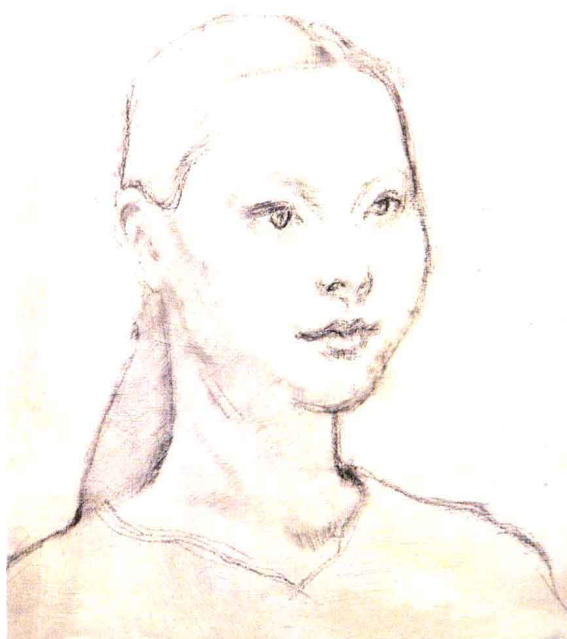

《男青年》 汪楚雄

油画头像的作画步骤

步骤一

在布面油画纸上油画颜料不易控制，建议使用铅笔起稿（炭笔容易在着色时将颜色带黑，使用定画液可以避免）。起稿的要点仍然是“准”。

步骤一

步骤二

油画材料的厚薄运用很具表现力，一般是亮面“厚”易有塑造感，暗部“薄”透明透气。所以由深颜色开始尽量“一遍得”。这样，既保证暗部色彩的透明又容易控制画面整体。

步骤二

步骤三

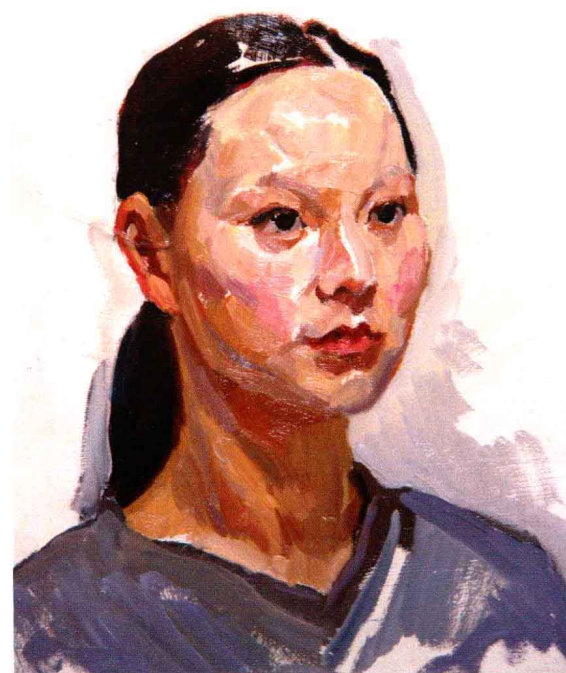
把握面部较为鲜明的颜色，调动整体色彩关系的兴奋度。

步骤三

步骤四

快速铺满主要部分，使画面出现“完整感”，从而把握画面色彩的整体性，为下面深入刻画做全局准备。注意笔触的运用，能够较为准确地表达人物结构的大转折，会为画面的表现力添色。

步骤四

步骤五

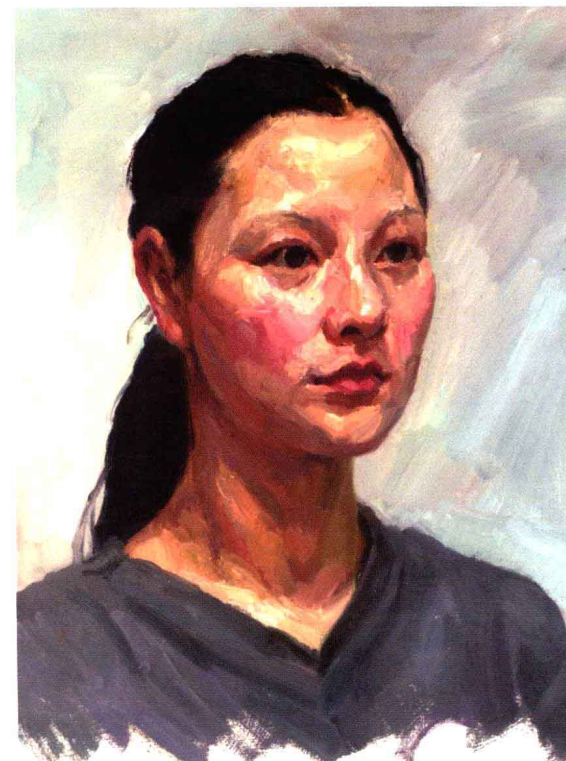
深入刻画局部，尤其注意人物五官的形体特征和色彩关系的微妙变化。这一步骤较小笔触的运用如果可以 and 前面大块面的处理相结合，会使画面有“收放自如”之感。

步骤五

步骤六

从整体出发，调整细节与全局的关系。笔触的表达、颜色的厚薄、造型的严谨、色彩的协调都是完成整幅作品需要关注的重点。

步骤六

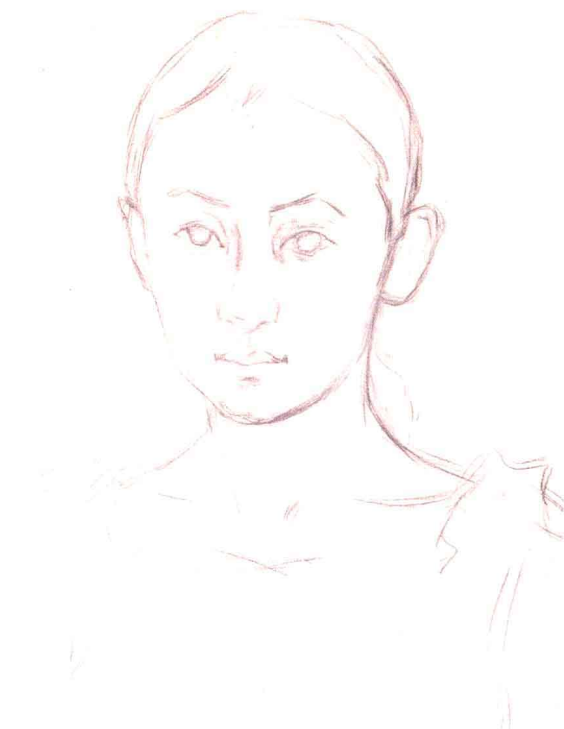
《女教师》 汪楚雄

丙烯头像的作画步骤

步骤一

模特是一位年轻的钢琴教师，安静、优雅，第一次做绘画模特，多少有些紧张。用铅笔起稿，选择较为中庸的构图，抓住人物头、颈、肩微妙的动态关系，以表现模特的柔美气质。

这一过程大概用时 10 分钟。

步骤一

步骤二

开始铺大色调。先用大笔迅速将画面最暗部分铺上，包括黑色的头发、眼眉和紫色衣服的暗部。

这一过程大概用时 2 分钟。

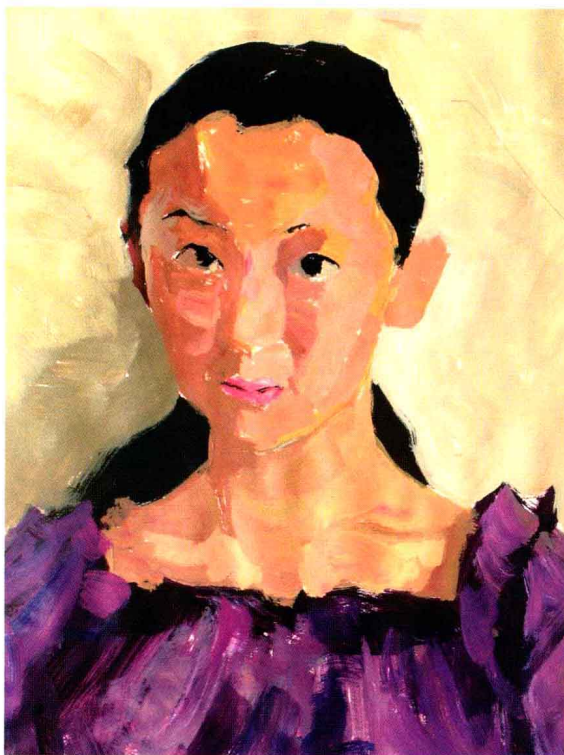

步骤二

步骤三

继而将画面颜色铺满。人物肤色、衣服和背景的大体颜色关系分开，人物受光面和背光面大致分开，画面总体色调确立出来。衣服和背景的一些笔触将会被保留到画面完成。

这一过程大概用时 15 分钟。

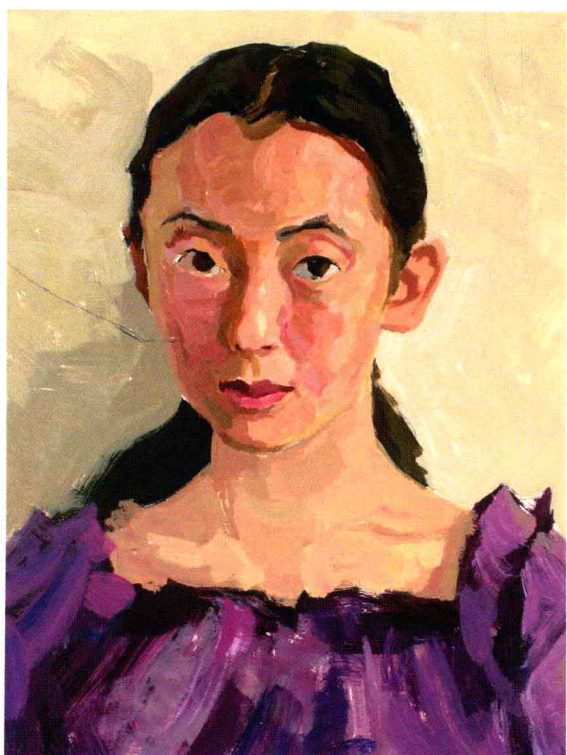

步骤三

步骤四

开始进行深入刻画。首先将注意力集中在人物的面部，将五官塑造出来，但并不陷入细节而是更关注口鼻眼眉之间的关系以及额头、颧骨、面颊和下巴的塑造。

这一过程大概用时 70 分钟。

步骤四

步骤五

进一步深入刻画。肩颈部、头发被塑造起来，眼眉、嘴唇有了更多的细节。人物空间感、体量感以及神态被建立起来。

这一过程大概用时 70 分钟。

步骤五

步骤六

交代一些必要的细节并且作最后调整。

这一过程大概用时 40 分钟。

步骤六

《钢琴教师》 汪楚人

《邻家小妹》(布上油画) 汪楚人

这幅作品中人物头部的面积只占了很小的部分，但毫无空缺之感。作者大胆拉开了人物头部和衣着之间的节奏。在刻画手法上，头部细腻严谨，衣着则大胆洒脱；在色彩上，作者巧妙运用了互补色的对比关系，而背景的灰绿色处理恰到好处，将两者统一起来。松大柔软的着衣更将人物形象的骨感清丽衬托得淋漓尽致。

《晓霞》(水粉) 汪楚雄

作者很好地利用了水粉材料的特性。人物面部和衣服的暗面都运用了薄画法,轻松而透明;受光面则用厚画法,实在而明朗,使整幅画面严谨又不失柔和。

《白衣少女》(布上油画) 汪楚雄

在这幅肖像作品中作者主动地减弱了白色上衣、围巾本身的对比关系，从而使人物主体形象更加强烈。背景闪烁斑斓的色彩营造出几分虚幻，更使女孩的清丽之美格外夺目。

《冬日》(丙烯) 汪楚雄

这是一幅细而不腻、主题鲜明的作品。作者通过大面积黑白灰的色彩分割勾勒出孤寂、空灵的氛围。人物面庞鲜活而生动，与主体色调形成鲜明对比，从而将少女的美艳与情思凸显出来。

《模特》(布上油画) 汪楚雄

画面突出着一个“大头”，甚至没容下衣领，这样显然赢得了构图上的视觉冲击力。画面上的一切都放大了，这无疑要求画者具有一定的对人体面部结构及色彩的把握和塑造能力。

《瘦女》(木板油画) 汪楚雄

这是一幅半成品，单看人物的鼻、眼、嘴唇、串珠和衣服，都有未尽之感，但从整体上它已经显出完整的美感。其构图丰满，人物造型准确、结实，结构严谨，色调明确、统一，用色大胆，色彩丰富，节奏感强，人物头、颈、发、衣和背景的关系明确而到位。可见，一幅没有完成的画同样应是整体的，画面的整体性和完整感在平日的训练中应该得到特别的重视。