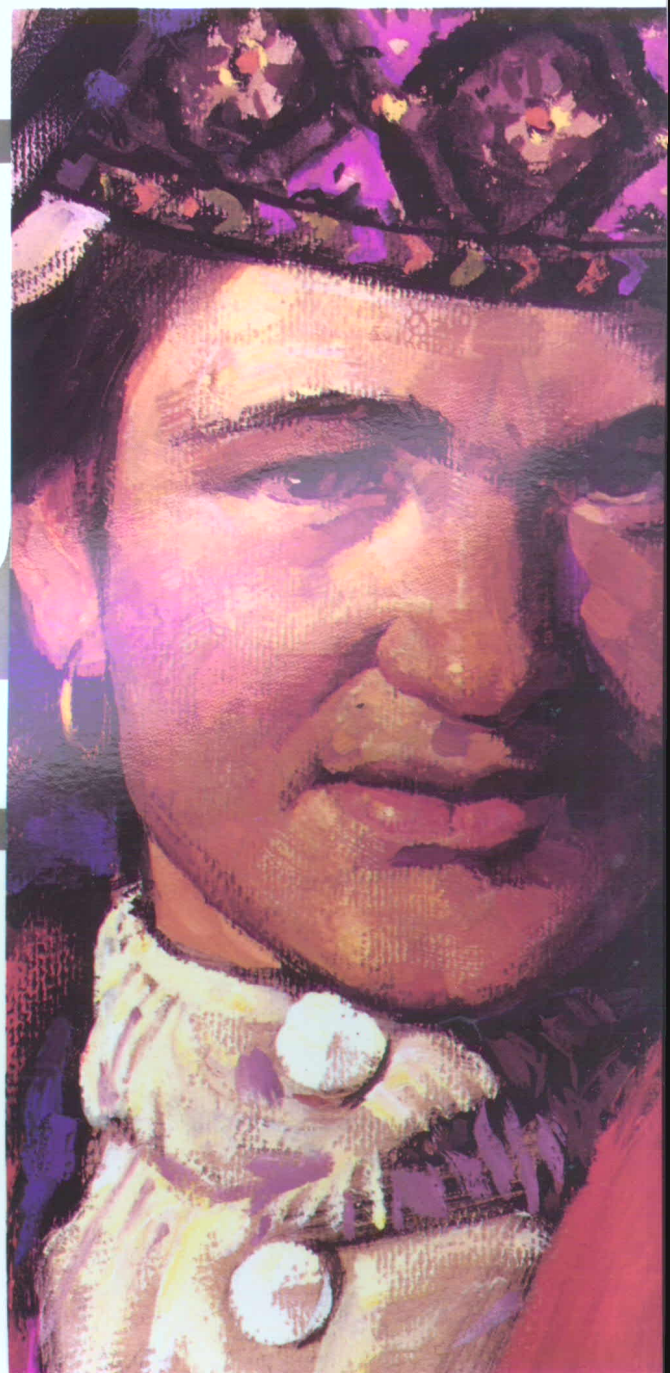
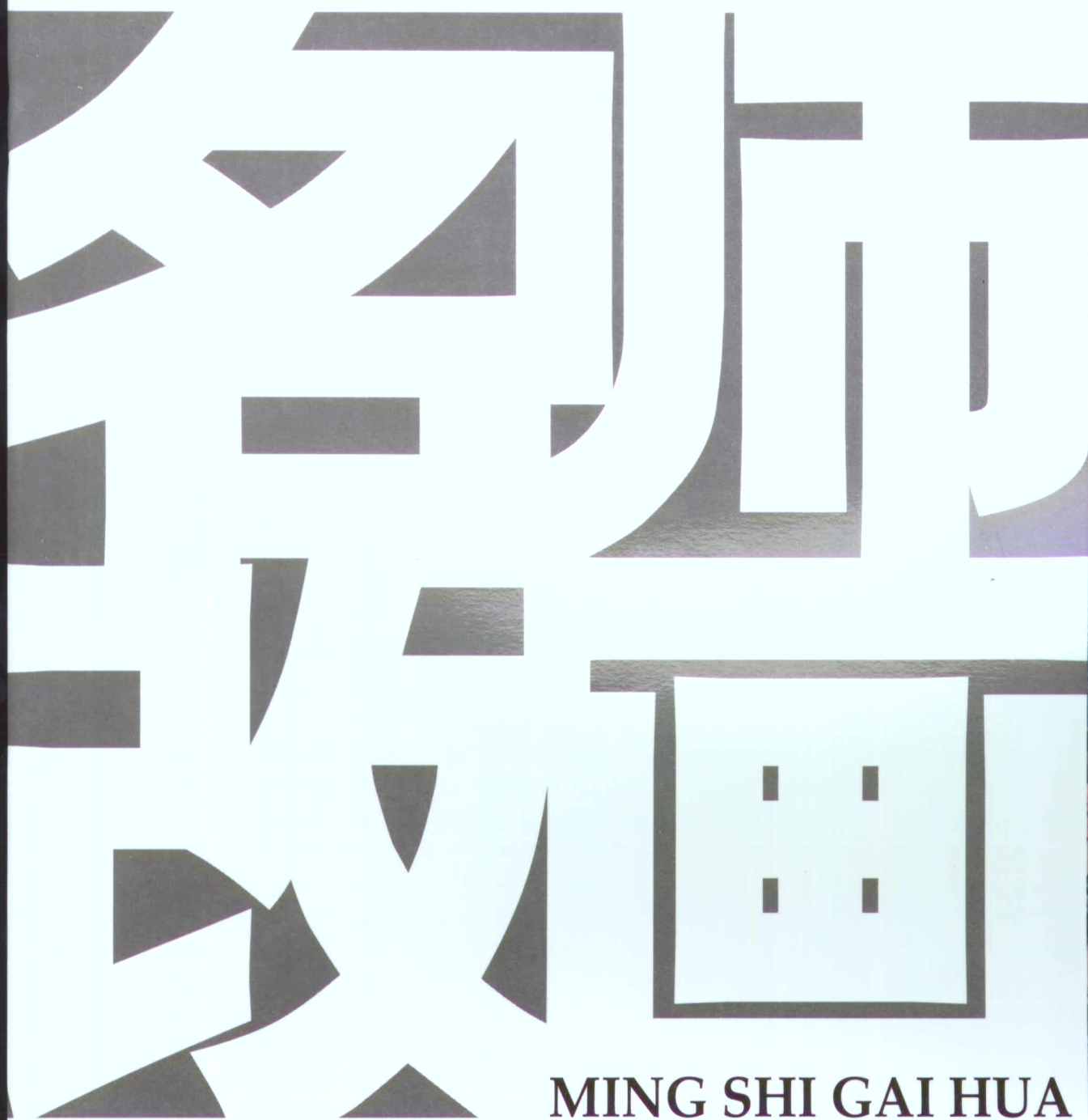

宋建社

色彩·人像

上海书店出版社

《名师改画系列丛书》

主编 宋建社

- 《素描·石膏像》杜国浩
- 《素描·人像》章德明
- 《素描·速写》张培础
- 《色彩·静物》朱颖
- 《色彩·风景》李朝华
- 《色彩·人像》宋建社

图书在版编目(CIP)数据

名师改画. 色彩人像 / 宋建社编著.

— 上海: 上海书店出版社, 2003.10

ISBN 7-80678-158-7

I. 名... II. 宋... III. 水粉画: 肖像画—技法
(美术) IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字

(2003)第080604号

总策划: 李远涛 俞子林

责任编辑: 童辰翊

技术编辑: 吴放

装帧设计: 吴莹

图版摄影: 陈龙

出版发行: 世纪出版集团上海书店出版社

社址: 200001 福建中路193号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

制版: 上海丽佳制版有限公司

印刷: 上海三印时报印刷有限公司

版次: 2003年10月第1版第1次印刷

开本: 787×1092 1/8

印张: 3 印数: 5000

书号: ISBN7-80678-158-7/J.89

定价: 18元

ISBN 7-80678-158-7

9 787806 781586 >

序 言

如果把艺术创作看作是艺术家个性最充分的展现，那么艺术教育就是从这种种个性中提炼出来的共性的综合——不然，艺术教育就无法立足；艺术创作反对没有个性，而艺术教育假如没有共性就根本无法展开。教育，本来就是把前人的一些规律性的经验传授给后人的一个过程。

都说艺术教育难，也许难就难在艺术与教育从一开始就是相悖的。

在今天艺术教育如同艺术创作一样百花齐放的时候，任何一套艺术类的教科书都已经难以涵盖其所有了。然而，作为教育，艺术总还有一些共同的、基础的东西从一个侧面交给自己的学生——这就是本套书出版的目的。

具体来说，这套书是关于美术爱好者在学习基础的过程中如何去克服和解决碰到的种种毛病和问题的一套书，是指导立志参加美术院校考试的同学避免错误、争取成功的一套书，也是帮助美术院校在校学生进一步提高素描和色彩造型能力的一套书。这套书总的名称是“名师改画”，具体分《素描石膏像》、《素描人像》、《速写》、《色彩静物》、《色彩风景》、《色彩人像》等六册，由六位作者根据自己多年的写生、教学实践，从各自的角度阐述了基础训练学习中可能遇到的问题及其解决的方法，将会在绘画的观念、表现的形式、制作的技巧等各方面给初学者以一定的参考和帮助。当然，不同的艺术形式都有自己的表现技法，而不同的表现技法又都有自己的局限所在，因此，读者可以在结合自己的学习中选而用之。

世界总是在向前走，艺术也在不断地发展，有些陈旧落后的东西将被或正被淘汰。然而，真正优秀的艺术是永远不会衰落的，它们是整个人类宝贵的精神财富。同样，作为产生这种艺术的摇篮——艺术的基础教育也将永远为人们所重视。

色彩人像写生中的常见病与修改

由于艺术的流派不同，艺术家的个性不同以及绘画材料的不同，色彩人像写生可以有多种不同的表达形式。除了抽象艺术以外，无论何种形式，色彩头像写生一般都必须具备一定的素描人像写生知识和色彩写生知识的基础上进行。油画、水粉画、水彩画等等不同的画种由于在人像写生中都各有其自己的表现方法，因此它们的表现技巧也不尽相同。色彩头像写生所要兼顾的方面较多，特别是人物脸部的形体结构复杂，色彩变化微妙，笔触过渡不易等等，因此很多初学者（有时也包括一些已有一定写生能力的人）往往画不好，会出现这样那样的问题和毛病。

本书就最一般的色彩人像写生中的常见病向大家作一些浅显的分析，并根据作者自己多年的写生、教学体会谈一些粗略的解决方法，以供初学者参考。

有形无色

有形无色一般指作画者有一定的素描基础，能用明暗画出人物的头部结构和体积关系，但不会运用色彩塑造形体。这类画面通常只有形象，而无色彩（即虽有人物的固有色，却没有色彩的冷暖关系）。这些作画者往往只强调形而忽略色，久而久之，他们的写生常常是千面一色，千画一色，色彩概念而死板，失去了色彩写生的意义。

要克服这种毛病，首先要加强对色彩知识的学习，多了解色彩的变化规律。譬如，在一定的光源照射下，人物的受光部与背光部色彩冷暖转换的特定关系——受光冷，则背光暖；受光暖，则背光冷——掌握这种关系的相对性与和谐性对表现画面人物的色彩将起到决定的作用。其次，要尽可能注意每一幅人物写生的色彩调子变化。画面色彩的大关系改变了，人物脸部的色彩就会有变化，不要老是用“肉色”去画脸。也不要认为：蓝衣服就只能用蓝颜色画，黑头发就只能用黑颜色画，在一定的光线环境下，这些颜色都会有变化。最忌讳的是：老是用黑白的眼光看事物，这样就只有明暗关系，不会看到丰富的色彩变化了。

有色无形

有色无形主要指作画者光注意画面的颜色而不注意人物的形体塑造。这样的作画者往往色彩感觉尚好，但缺乏扎实的素描基础，他们喜欢画风景、画静物、画色彩绚丽而无形或形体简单的对象，对于结构复杂、色彩微妙的人物头像、胸像、人体等写生就显得缺乏能力，通常人物写生形体结构把握不住，松松垮垮，画面效果不佳。

这类作画者应该加强人物素描的训练，尤其要加强对人物头部结构的深入了解和剖析，认真研究五官与头部之间的内部构造，弄清头、颈、胸之间的组装关系，并逐渐学会用颜色、用笔触去表达形体。开始学画时，应画得尽可能地充分具体，尽可能地全面完整一些，不要怕画僵了，特别是人物的结构转折处、骨点与骨点的连接处一定要表达清楚，不要含含糊糊。在此基础上，渐渐地再根据具体画面作一些色彩的调整。总之，再松也不可没有结构，再强调色彩也不可没有形体。

色彩单调

画面色彩单调的原因一方面是因为作画者过分强调了色彩的整体感而忽略了画面色彩的变化而造成的；另一方面是由于作画者缺乏对细微色彩的分析比较，不善于区分色彩在同类相似关系中的不同而形成的；再一方面是由于作画者习惯用概念的眼光去看色彩，养成了一定的观察模式，往往不能用新鲜的感觉去观察事物而产生的。

要克服这一毛病，首先要强调每一次写生时对人物的第一感觉：是浑然厚重的？还是轻盈透明的？是鲜艳多彩的？还是优雅淡然的？抑或是金灿灿的暖色调？抑或是蓝灰灰的冷色调？……第二，在注意整体大关系的时候，要同时注意画面其他的色彩的互补变化。通常在我们强调一个主色调的时候，还需相当注意它们的相反色（补色系列）在画面上的位置，一般虽然面积不大，但具有相当重要的衬托作用。第三，同类色中要注意小色域的区别。譬如：画脸的亮部，它基本上是一大块皮肤的颜色，但细细分来，还是可以区别出额头稍稍黄一些，两颊、鼻球略略红一些，而上下颌骨部位又微呈现黄绿一些的倾向……，依此类推，我们就可以在平平的大色块中，找出它们多姿的色彩变化来。

色彩花哨

色彩花哨的毛病常常存在于一些比较讲究表现效果的人物写生中，这一类画面的问题大都由于作画者过度追求颜色的丰富变化（忽略了画面的整体关系）而产生的。作画者往往贪求捕捉住每一块看到的颜色，并匆匆忙忙地把它们往画面上堆，也不分别它们的面积大小，也不管它们是否和谐，这就使得画面的明度和调子都产生混乱，结果把画面弄散了。还有一种情况是：一幅画上的色彩用了好多好多，五颜六色都上去了，没有大的色彩倾向区别，结果尽管这幅画看上去色彩很多，但久而久之，所画的其他每一幅画的色彩很可能都与其差不多。

要克服这类毛病，主要的是应把握画面的整体关系，尤其要使作画者认识到：一幅画应该有一个明确的色调，或者说一幅画应该有一个大的色彩倾向性。画面上的任何小颜色都必须服从这种大的色彩倾向性，这样即使色彩再丰富，也不会显得散。另外，要注意画面色彩的笔触面积大小，尽可能突出大色块的和谐关系。最后，还要注意比较地看色彩，不要盯着局部一点一点地看过来，尤其是小的反光变化，不要刻画过多，有些小颜色甚至可以忽略不计。不然，反而容易造成画面的凌乱。只有把握住画面的大关系，色彩才会丰富而不琐碎，响亮而不花哨。

色彩衔接生硬

色彩衔接生硬的毛病发生在写生人物的脸部尤其显得突出。很多作画者在表现人像的脸部时，对于额头、颧骨、咬肌、下颌等亮部、中间层次和暗部的色彩转折往往过渡不好，衔接生硬，翻来覆去，反复过多，结果把头像的色彩画坏了。色彩写生中不同的画种有许多不同的衔接方法，这里仅介绍一些水粉画的脸部色彩衔接方法：

- “块”的衔接方法：一般用较硬扁笔作块面状塑造——在亮部与暗部之间用两色的中间色（中间明度）摆几块小面作过渡，这些小面可以用原来亮部或暗部的颜色加上中间色调制，中间层次的面越多，形体的过渡也越自然。
- “拖”的衔接方法：在较硬的色彩块面之间，用干净的水粉笔、底纹笔等较软的湿笔来回轻拖一下，生硬的色彩衔接就会变得柔和、自然起来。但此方法在画面上不宜过多使用，因为运用不当，人物结构会显得软。
- “扫”的衔接方法：在深颜色上用浅颜色（在浅颜色上用深颜色），以较厚的颜料扫过下面的颜色，使其从深到浅产生不同的层次，由此达到色彩的自然衔接效果。

颜色自然融合、衔接起来。其难点是：太湿了，对于形体较难控制；太干了，色彩又不易过渡。因此，恰当地把握湿度是画好色彩衔接的关键。

这些衔接方法在人像写生中常常用到，初学者也可根据自己画面的具体情况交替使用。

形体塑造不好

形体塑造不好是许多色彩人物写生初学者的通病，其原因除了对人物头部的结构不熟悉以外，主要是由于许多人从习惯于铅笔的素描头像刻画过渡到使用颜料塑造人物的不习惯而造成的。有的人铅笔头像画得不错，就是不会用方笔、用颜料来造型，这里有一个熟悉色彩写生的工具与材料以及多写生多训练的过程。

一般来说,色彩写生不必使用铅笔来打轮廓,可以直接用较小的画笔蘸着稍深稍薄(较透明)的颜色来勾勒;打完轮廓后可以迅速用单色画出人物的素描关系(明度关系),也可以直接用接近对象的薄色粗略地、大面积地画出人物的明度关系和大的色调关系;画背景、衣服、头发等宜用最大的笔(油画可用刷笔,水粉画、水彩画可用底纹笔来铺设);脸部大的色域可用大号的画笔平涂直摆,不要用小笔描呀描,画时笔锋应该顺着人物的结构起伏把形体包起来,而不要在脸的形体上逆向用笔,以免鼓起尖尖的角来;笔触与笔触之间要注意互相压盖隐藏,只露出表现效果的那些部分来,不要每一笔都暴露在表面,这样画面会显得散乱;画眼睛、鼻子、嘴的暗部时一定要注意色彩的透明,不要画得很黑很闷,可以用一些小笔触塑造,但色彩的明度、纯度、色性、色相都要准确,要与大颜色、大块面和诸地结合在一起,不能简单地跳出来。画眼珠不要画得太黑;画眼白不要画得太白,那样都会显得很孤立。由于人物的突出和隆起部位通常色彩稍稍暖一些,因此要特别注意耳朵、嘴、鼻球、颧骨等处的色彩比较,既不要画得过红,也不要画得太灰。能用大笔塑造要尽可能地用大笔,这样画面人物的形象会更加整体而有力。

形体边缘太薄

人物的边缘线处理不好,这是初学者写生时的又一个通病。边缘线画得太清楚了,物体就显得很薄,就会转不过去,没有体积感,人物就会像剪出来似的。出现这种问题大都是因为作画者以前的绘画基础没有打好,体积的概念比较差。另外,不会正确运用色彩的冷暖也是一个重要的因素。

由于色彩的光波长短以及人们长期形成的视觉习惯,暖色具有向前,冷色具有后退的色性心理因素已成为一种人类公认的视觉色彩规律。因此,充分运用色彩的规律,在写生中将人物的边缘部分色彩画得较其本身的色彩稍冷一些(笔触尽量用侧锋),这样会大大有利于形体的前后转折。为了更好地强调人物的体积和厚度,边缘线要画得有虚实变化,虚的地方虚了,实的地方会更加突出。至于形体边线处的塑造,不要死抠死描,那样会把整个人物画僵掉,应该先放开手脚,不拘泥于把颜色从形体上画出去一些,然后再用较厚的背景色有选择地压进来,这样会使形体的边缘线更加生动自然。

此外,还要注意处理好人物的投影和背景之间的色彩关系,使其中有空间感,而不要把人物画得好似贴在背景上一样。

黑白灰关系混乱

画面的黑白灰关系混乱主要是由于色彩的明度没有掌握好造成的。人物的色彩该深的不深,不该深的太深,就会使整幅画的明暗颠三倒四,不是太灰太平,就是深浅脱节,排列混乱。患有这种毛病的初学者一是不注意在作画时将一块色彩的冷暖、艳灰、色相同时转化成一定的明度来认识,或者说不会把一块色彩看成一块一定的明暗;二是不善于拉开画面大关系,不会主动处理画面效果;三是平时的素描学习缺乏对明暗层次的训练。

要克服这个毛病,首先要加强对画面整体关系的认识,尤其是大的明暗关系的认识,即大的亮部、暗部和中间部位关系的认识,每一幅画(无论它的画面明暗调子多么接近)都应该有黑白灰的区别,如同乐曲中的高音部、中音部、低音部的区别。第二,小的明暗排列必须服从大关系,它们可以有些节奏变化,但不能跳出来。如同每个音部中的1 2 3 4 5 6 7,高音部中的1再低还是要比低音部中的最高音7高得多;第三,注意培养自己在分析色彩冷暖、艳灰、色相的同时考虑明度的习惯和能力。不妨做些这样的训练:a.在视点和画面之间用透明的有色纸(单色,略深)隔一下,对比遮过的画面与未遮过的画面的明暗层次变化;b.看电视时常常将色彩饱和度调到最低,观察一下色彩转化为明暗时它们的层次变化;……通过综合的练习,相信画面黑白灰关系混乱的毛病会渐渐地克服掉。

暗部色彩太闷

画面暗部色彩太闷往往指三个方面:一是指作画者在处理人物的背光、投影等部位时,颜色运用过重、过焦,与亮部及中间层次的色彩脱节;二是指人物暗部色彩的处理过分平均,缺少变化;三是指画面暗部颜色关系不对,色彩不够透明。

我们常常说,人物的亮部塑造要结实,而暗部的色彩则应画得透明,就是说,暗部的色彩不要画得太黑太闷。除了明暗交界线,暗部的色彩在保持整体的基础上,须反映出一定的色彩冷暖关系,一般来说它应该是亮部色彩的相反色加一定的深色,当然还要看具体环境下的人物色彩而定。在刻画逆光、侧逆光的人物肖像时,由于暗部的面积很大,更要注意将色彩画得透明。一般来说,逆光人像的亮部应尽量提亮一些,这样就为暗部的层次塑造留下了足够的空间。同时,暗部与暗部之间的颜色要画得既有变化,又十分和谐。不要让画面的暗部色彩与亮部及中间色彩脱节。在表现头部的边缘等一些稍亮的反光处,还要非常小心注意处理好环境色的影响。

人物写生的时候,通常暗部可以画得稍稍薄一些,尽量使用较透明(少带粉质)的颜色。如果是水粉画、水彩画的人物写生,应考虑到其颜料的特性(干湿变化很大,干后的深颜色要减淡不少),可稍稍画得深一些。

画面色彩粉气

画面色彩粉气是初学者的通病,尤其是在油画和水粉画的写生中。其主要表现为:画面色彩该深不深,该艳不艳,浑浑乎乎,缺乏力度。造成这种毛病的原因有两个方面:一是作画者对画面色彩的和谐缺乏认识,分不清粉气与不粉气的区别;二是作画者对绘画材料的熟悉掌握欠佳,自觉不自觉地画面画粉气了。

要解决这个毛病,首先要从根本上提高对色彩和谐的认识和修养。应该懂得,色彩的粉气是由于色彩的关系不正确而造成的,它们一般的表现是暗部色彩苍白,明度过高,而亮部则色彩倾向不明确。因此,要加强对暗部色彩的分析观察,注意提高暗部色彩的饱和度。同时,要多注意人物亮部的色彩冷暖倾向,画好色彩与色彩之间的过渡;其次,要熟悉了解不同绘画材料的特性。油画、水粉画等画种由于以白色作为主要调色媒介,比较容易产生粉气的毛病,特别是水粉画材料,颜色的干湿变化很大,有的画纸(如铅画纸等)吸水性特强,使得深颜色干后变浅,常常会给人粉气的感觉。这里,建议初学者在调色中有时可以用浅颜色代替白颜色来提高色彩的明度,同时,在画人物暗部时尽量少用白颜色,这样都会减少画面粉气的感觉。在画大部受光或全部受光的人像时,画面深色很少,一定要多分析、比较色彩各部分的色度和色相的区别。总之,只有通过勤学苦练、多画、多摸索,方能克服画面色彩粉气的毛病。

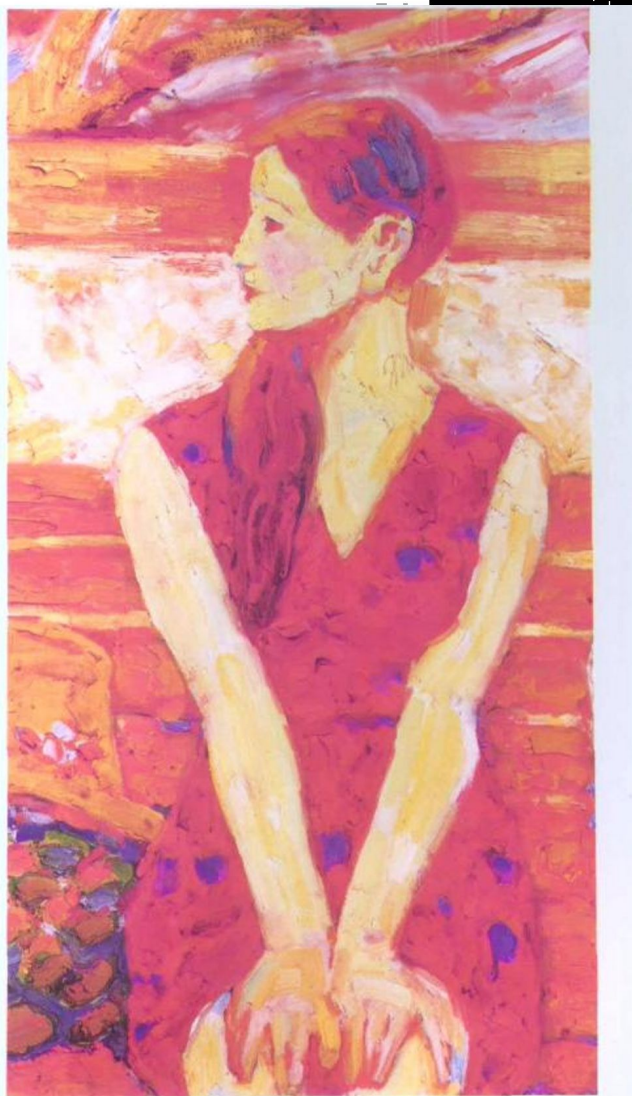
皮肤色彩不准确

画人像色彩最难画皮肤——不少初学者都这样认为。皮肤色彩变化微妙,而且在特定的色调环境下可以有不同的色彩,很难调准确。其实,这里有一个对色彩准确不准确的认识问题。应该知道:不仅仅是皮肤的色彩,在写生中,所有物体色彩调配的准与不准都是相对的。我们所指的色彩准确不准确主要是指就画面本身而言它们相互之间的色彩关系是否和谐。和谐了就可谓准确了,不和谐哪怕你就是调得和对象一样,也是不准确的色彩。从这个意义上来说,画皮肤色彩第一要强调与周围色彩的和谐,不要一味追求与对象色彩一模一样;第二要强调观察对象色彩时的第一感觉,多注意同一人物皮肤色彩在不同光线、不同角度下的变化;第三要强调本身皮肤色彩深浅之间的微妙变化,注意颜色、用笔的过渡。此外,画皮肤的色彩不要老是有固有有色(肉色)的概念,而要大胆运用已经感觉到的色彩倾向,画出富有个性又和谐准确的皮肤色彩来。

忽略躯干与衣着的表现

很多初学者色彩头像画得不错,但往往画不好衣着。其原因有几个方面:一,头、颈、胸的组装结构不熟悉,不是动态不舒服,就是胸廓画薄了;二,不重视衣着的表现,用笔散乱,随随便便;三,色彩过花过碎,喧宾夺主,无法很好衬托人像的主题。

要改变这些问题,首先要非常了解人体的躯干运动规律,掌握头部与脖子以及胸部之间的动态关系。头颅是球状的,颈椎是柱状的,而胸廓则是块状的,它们之间相互的连接不是笔直的……。其次,要从根本上十分重视服饰的表现。衣着的笔触走向既要服从人物结构的转折,注意胸部和肩膀的体积感,又要富有变化,富有绘画的情趣。再次,人物的服饰表现要尽量用大笔来画,色彩的铺设要尽可能画得整体。不要把衣着的颜色表现得过分跳跃,那样画面会散。记住:在色彩人像写生中,衣着的描绘是为了更好地衬托和表达人物的头部形象。

《包黄头巾的女青年》

这是一幅学生画的暖光下的女青年头像。

其主要问题如下：

1. 基本形不对；
2. 脸部色彩太粉气；
3. 整体色调过分偏冷。

先用大笔改背景，改黄头巾，将色调提暖。

再用深褐色纠正五官的基本形，并填入脸部的大色块。

在脸部增加基本形与大色块之间的过渡层次。

保持色彩大关系，丰富形的体积感。

深入刻画人物的神态，调整人物与背景的关系，最后完成修改。

《侧光下的老人》

该画的主要问题是：

1. 人物造型较差；
2. 脸部色彩过焦，过涩；
3. 背景画得太平，衣服未及表现。

用清水将原头部色彩洗刷以便一遍，略干后以深色勾出形，并用大笔铺出背景与衣服的基本色。

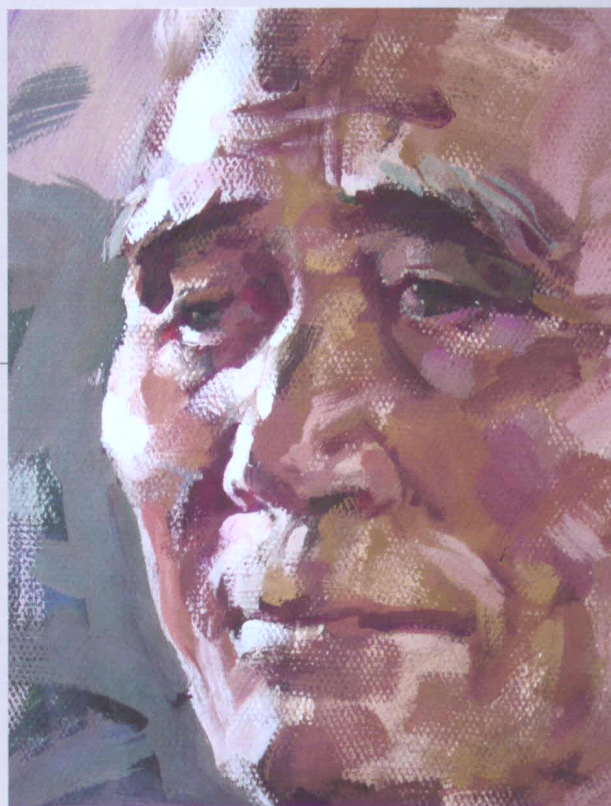
继续画面大关系铺设和头部五官的刻画。

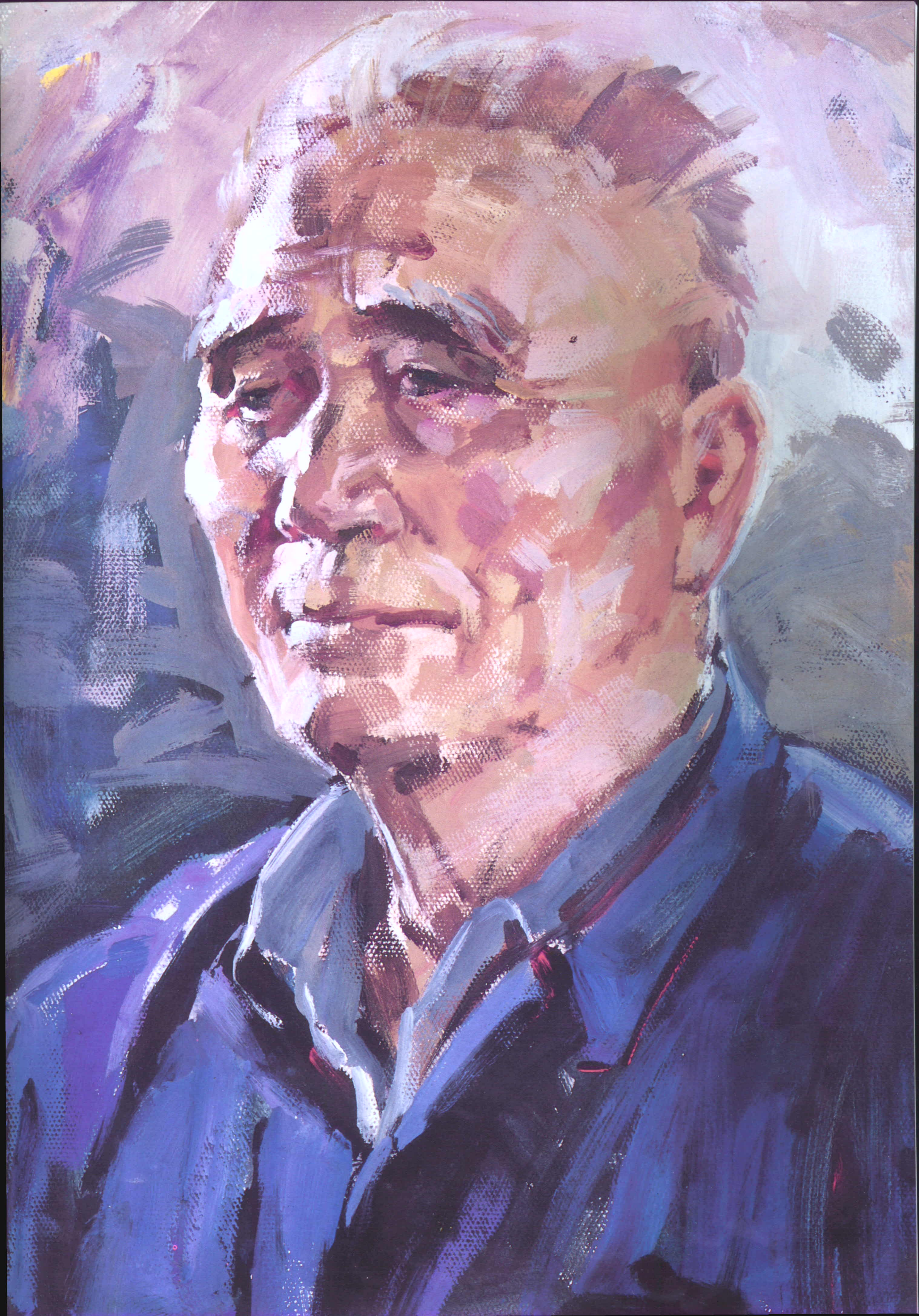
进一步丰富背景和衣服的色彩关系，深入表现侧逆光情况下人物暗部的层次。

画面的细部尽量用大笔塑造。

调整画面整体关系，修改完成。

《灯光下的老师》

此幅灯光作业的缺点是：

1. 调子太冷；
2. 脸部太粉；
3. 用笔没有在人物的结构上。

用较饱和的暖色立即覆盖人物所有亮部的色彩。

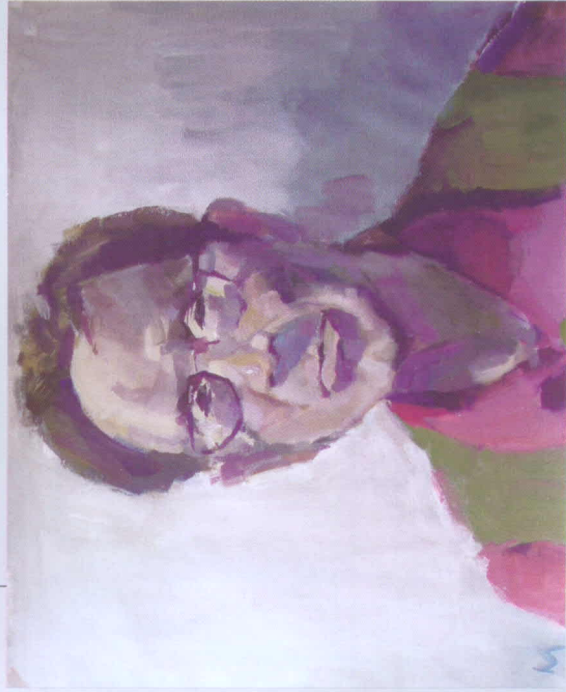
以较干、较厚的颜色深入刻画人物的头部，大小笔触交替使用，最后结束写生。

我们首先以深色勾出人物的形，并以大笔薄色加深暗部。

背景色改暖，大笔调整脸部色彩。

逐渐丰富头部色彩并拉开它们的冷暖关系。

头像的细部。

《穿红衣的男青年》

该画作者想表达暖光下红衣青年脸部的整体感，但没有画好。头发、衣服、背景都画得比较平。

画出背景色及人物的投影。

为保持暖光下的朦胧感，适当减弱眼睛的明度对比。深入刻画，最后完成。

将脸部的颜色加暖，并拉开其大的色域。

首先将该画的脸部形用群青色勾勒一下。

丰富画面的层次，注意脸部大色块的过渡。

《退休工人》

该画色调与大的明度关系尚可，但人物的刻画与表现很差。

用深色勾出五官的形。

以较厚的颜色调整画面的浅色部分；以较薄的颜色调整画面的深色部分。

用比背景略深、略冷的厚色塑造人物的亮部，尤其是深入刻画人物的五官。

头像的细部。

耐心收拾画面，完成整幅修改。

5

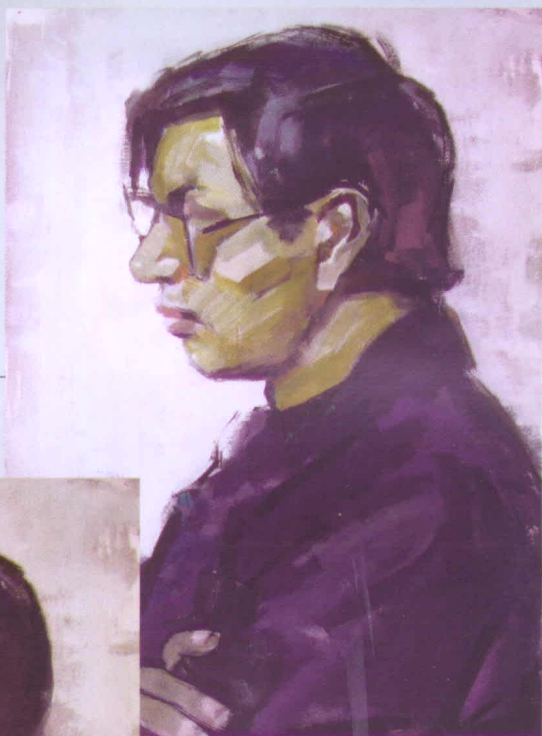
《青年教师》

此画的主要毛病是：
人物的鼻子画得过大；
头、颈、胸的关系欠舒服；
脸部的肤色略显粉气。

首先改头、颈、胸的形。

再改脸的大色彩：矫正过正——色感可略画强一些。

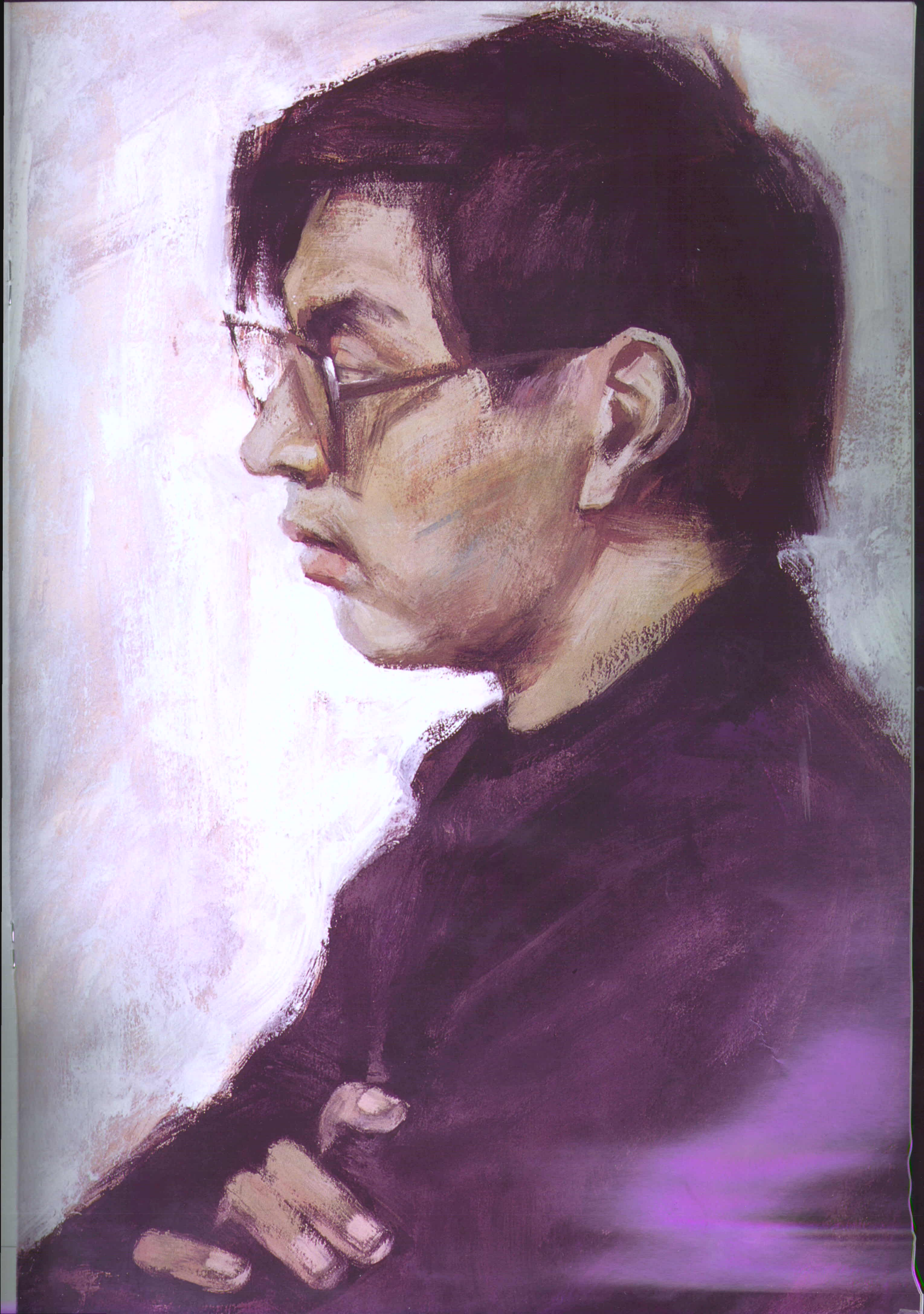
画准脸的亮部色彩关系，并逐渐刻画出五官。

进一步深入表现人物的神态。

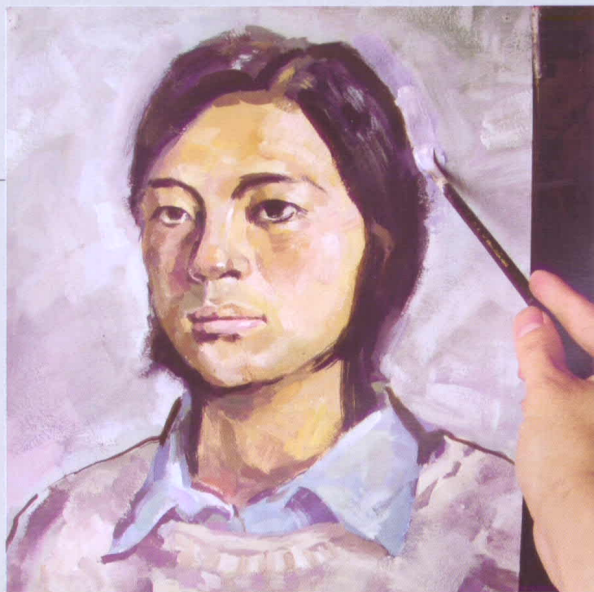
通过整体调整，使画面变得统一完整。

《女大学生》

这幅肖像写生的色彩调子把握尚好，用笔也比较大气。但人物的基本形与模特儿相距甚远，尤其是头的宽度、双眼的距离，以及脸的中轴线等都欠准确。此外，画面的色彩也有些散。

用深色定准形的位置，并用背景色将人物过大的边缘收拾进来。

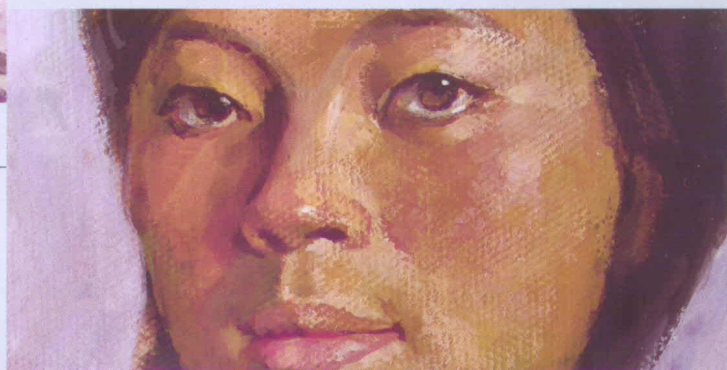
进一步画准形，同时把人物亮部一些琐碎的亮点合并掉，以求整体。

将人物的暗部加深，画准脖子的结构关系。另外，调整脸部有些稍带粉气的色块。

观察一下细部的描写。强调形体塑造，使画面整体而有力。

深入刻画细部，特别是突出对人物精神面貌的描写，耐心收拾完成。