

中央美术学院 · 中国美术学院 · 清华大学美术学院

高手教你画

色彩人像

主编：黄礼攸 李炜

湖南美术出版社

11.25
27

黄礼攸

1973年生于湖南醴陵。2003年毕业于中央美院油画系第十二届助教研究生班。现为湖南大学建筑学院副教授，湖南省当代油画院教学研究部主任，湖南省画院院聘画家，中国油画学会会员。
湖南黄红蓝画室创办者。现为湖南黄红蓝画室教学总监。
作品多次参加全国学术展览并获奖，多次参加学术联展，多幅作品被中国美术馆及私人收藏。作品和艺术经历发表于《世界艺术》、《中国油画》、《美术》、《中国艺术文献》、《美术研究》、《美术焦点》、《燕赵艺术地理》、《中国文化画报》、《今日中国美术》等学术刊物中。

主要著作:《黄礼攸作品集》、《环境艺术之高校系列教材-壁画》

主要主编:
《冲刺三大美院之命题创作》
《成材有道》
《黄红蓝教学系列丛书》
《完美教学之黄红蓝画室》

主要联展:
2008 “艺术湖南” 进京作品精品展，北京
2007 “融合与创造” 中国油画名家学术邀请展，北京
2007 “艺术中国” 全国画展，北京
2007 “原子空间” 青年油画家提名展，广州
2006 第三届北京国际双年展，北京
2006 “风景 风情” 全国小幅油画展，上海
2005 纪念反法西斯战争胜利60周年主题创作展，北京
2005 “自然与人” ——当代中国画、油画风景画展，北京
2004 中央美院五人作品展，北京
2003 中国第三届油画展，北京
2002 第十届全军美展，北京
1999 全国第八届“群星奖” 作品展，中国文化部，北京
1998 被湖南省美协主席团评为“湖南省中青年美术家十杰”，长沙

图书在版（CIP）数据
色彩人像/黄礼攸主编.-长沙：湖南美术出版社，
2009. 7
（三大美院高手教你画）
ISBN 978-7-5356-3277-7
I. 色... II. 黄... III. 水粉画：肖像画-技法（美术）
高等院校-入学考试-自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第120653号

三大美院高手教你画 色彩人像

责任编辑：赵燕军
整体设计：晓艺平面设计
封面设计：刘迎蒸
出版发行：湖南美术出版社
（长沙市东二环一段622号）
经 销：湖南省新华书店
印 刷：深圳雅昌彩色印刷有限公司
开 本：889×1194 1/8
印 张：5
版 次：2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷
ISBN 978-7-5356-3277-7
定 价：30.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】
邮购联系：0731-84787105
邮 编：410016
网 址：www.arts-press.com
电子邮箱：market@arts-press.com
如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

中央美术学院
中国美术学院
清华大学美术学院
三大美院

高手教你画

色彩人像

主编：黄礼攸 李炜

湖南美术出版社

开 场 白

“考前”色彩头像教学，仁者见仁，智者见智，所谓“规范的教学示范”也见得多了，大同小异。学生在作画时其过程也都差不多，但其结果却千差万别。究其原因，除了基础的差异外，还包括教师教学的侧重点不一样和学生个人审美趣味和认识程度的差别。我以下所谈只能代表我个人之言，纯属经验之谈，加上不知阅读者水平、能力、阅历如何，所以，我这里只谈普遍性，不涉及个案，诸位只能各取所需了！

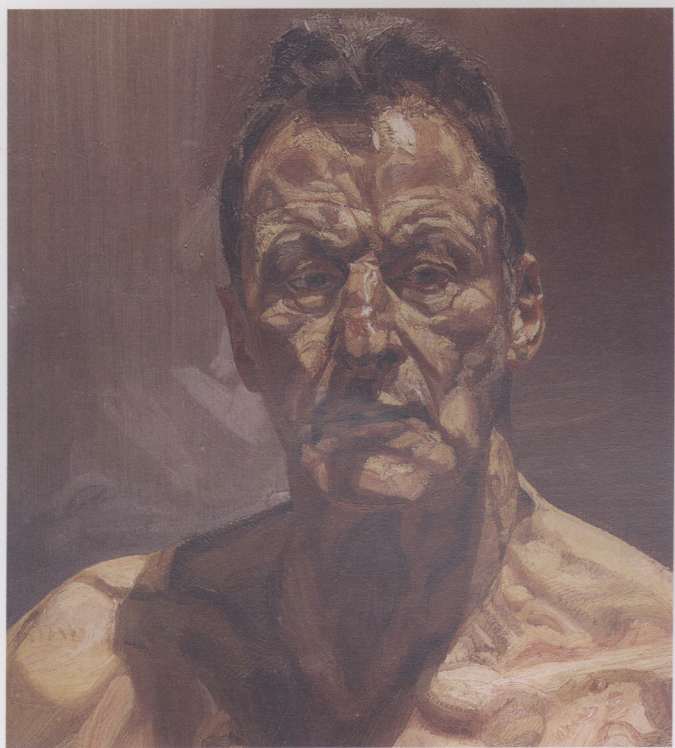
先谈色彩头像写生的目的和要求。

色彩头像写生，是在具备较强的素描头像写生能力和色彩静物、风景写生能力之后所进的一个基础训练环节，其目的主要是要让学生通过这一环节的训练，基本掌握运用各种色彩语言（油彩、丙烯、水彩、水粉均可，我们所谈为油彩和水粉）表现人物造型特征、神态表情、质地空间、色彩感受，从而达到提升和检验学生色彩感受和造型能力这一考前目标，为学生今后进入美院学习奠定一定的色彩造型基础。

色彩头像写生的基本要求是：构图合理，造型准确，色调和谐，色彩倾向明朗准确，运笔概括肯定，形色结合到位，强弱虚实处理得当，画面有一定的艺术感染力。

接下来谈谈如何画好一张色彩头像。

首先学会观察。初画色彩头像，不宜画得太大，8开、16开甚至是32开大小均可。初画色彩头像，很忌讳画得过于复杂，能把几块大色彩（背景、皮肤、毛发、服饰）准确而恰当地表现出来即可。其实人物头像色彩并没我们所见到的某些色彩作品“复杂”。例如皮肤，其呈现的还是相对统一的几块冷暖灰色之间的组合关系，它们有一个基调，越位则会“花”和“火”。因此，我们看色彩，首先必须掌握的还是要学会“概括”地看和“比较”地看。这是一片钥匙，也是一个通道，是打开和通往好色彩好作品的必由之路。其次是掌握好学习方法。“循序渐进”这是一个自然法则，也是真理，我们在学习色彩头像时也要遵循这一道理。在写生之前、之中和之后我都建议学生临摹。既用眼临也用手临，既临同层次的优秀习作，也要临大家大师的作品。临摹

时还有一些小讲究：要选“好”范画，其中“好”包括作品质量，作品的针对性，临本的印刷质量等等；要目标明确地进行临摹，不同阶段有不同的问题、不同的目标，究竟要学习范本的什么一定要明朗；要在理解的基础上临摹，并且尽可能地临得像对象，包括造型、色彩、笔法甚至是颜料厚薄的处理都要临“对”。还有在写生之初不要贪全喜大，对于问题要采取“各个击破”的办法，不要总想着一出手就“大师”，大师除超群的悟性外，私底下也是一笔一画，通过量变到质变的。

最后落实到具体的作品表现中来。步骤这里就不谈了，我要谈的是容易被忽略和易犯错的几个问题：一是工具材料一定要精心准备，画纸、画笔、画箱、刮刀、媒介剂等等，在作画之前要了解其特质、性能，作画之中工具材料要能够“得心应手”，例如画笔，有的人喜欢扇形笔，有的就算用平头笔也能画出好作品，关键是看个人更喜欢或更适应哪种笔；二是初学者或考生在考试时易过早进入人物的塑造阶段。在画色彩头像时，第一步的构图和造型是决定作品成败的关键，完成这一步不能急躁，一定要捕捉

住对象有意思的动态及神态，人物基本形和结构，力求精准，为下一步的塑造打下良好的基础；三是运笔一定要讲究。学生常见毛病就是笔法要么琐碎、凌乱，要么简单、呆板。头发、皮肤、衣服、背景几者之间的笔法缺乏变化，亮部与暗部的运笔缺乏对比。运笔的一般规律是：头发的运笔是根据其结构走向及疏密关系来组织的、尤其是亮部靠前的头发下笔一定要肯定、明朗、疏密、长短有致，赋有节奏。脸部的用笔用色，暗部要做到概括、整体而又不失微妙和丰富，亮部要做到准确、到位，形和色结合完美。衣服的塑造切忌只取其表，而忽视其衣下的本质——人物肩和躯干的结构、体积及动态，运笔要概括、凝练，以达到衬托主体脸的目的。

总而言之，色彩头像教学和色彩头像练习，跟学生前期的基础学习和行为习惯是分不开的。思维决定行动！观察决定表现！习惯决定成败！每一位学生都是鲜活的个体，都有着不尽相同的优点和缺点，因此，上述都有“纸上谈兵”之嫌，具体实践，直面交流才是正道，才会见真理！

教 学 手 记

在进行油画头像教学时，我认为英国画家弗洛伊德是位具有典型代表性的人物，他也是位对当代中国在校大学生甚至一些较为成熟的画家影响较大的人物。原因在于他的绘画主题还没有像其他现代艺术家那样完全脱离写实人物形象，还是以人物为主，而且这些人物具有平民化的倾向，其中包括大多数肖像作品，这与考前的头像训练有着一种联系：都是面对模特，而最关键之处是弗洛伊德的人物形象既写实又有着明显的风格化、个性化特征。对于今天以写实主义风格为主的国内人物造型绘画而言，他更接近当代，且有着与众不同的视觉冲击力。简单地讲，他没有违背以人为主的造型课题，又使这个主题变得更更有活力。对于热爱造型的学生来说，吸收到的不仅是技法层面的营养，更多的是让他们体会到大师的独立人格和其独特的视角及表达方式，而这点，恰恰是他们一辈子所要重视和追求的。

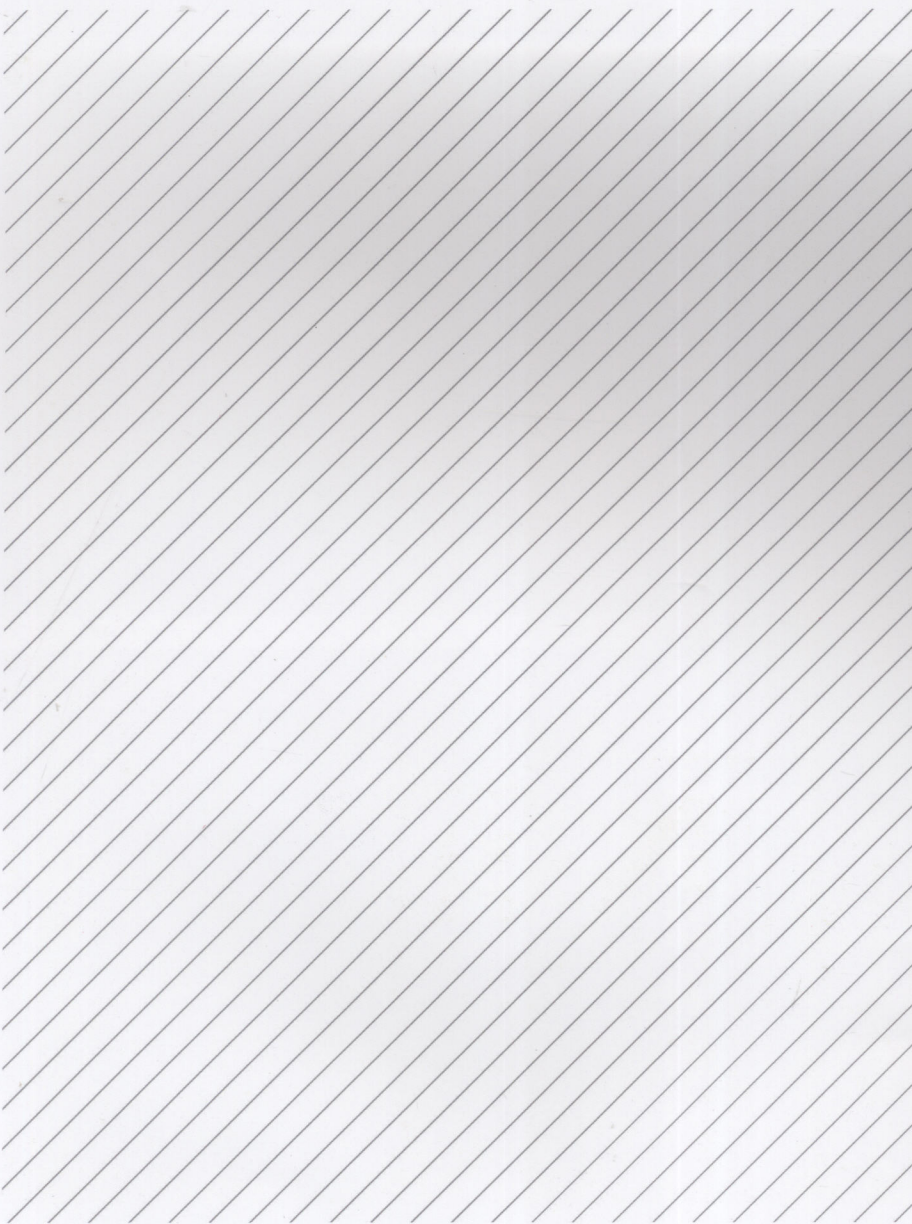
弗洛伊德后期的人物造型，继续了他早年的研究，只是在风格上更显得自由化。他

在选择人物中，不是从美的角度来观看，而多用一些粗俗、丑陋的人物为模特，在人物性格上体现着病态，有时是不堪入目的形象，以此来刺激人们的视神经，达到他所要表现的目的。在人物形象处理上不过分地考虑光线变化，多采用自然平光或者多种光源的效果，把人物结构形象完全暴露出来进行描绘，油画语言直率，讲究人物的性格特征，构图也大胆，具有挑衅心理，人物动态生活化自然化，没有过多地修饰摆放的效果，力求把视觉所看到的一切都毫无遮掩地保留体现在画面中，让人感觉到一种世俗的味道，与正统的彬彬有礼截然不同。弗洛伊德创造的形象是对传统人物造型的反叛和讽刺，他使我们的视觉去关注日常普遍的平民形象，用善良和道德来关怀我们人自身。

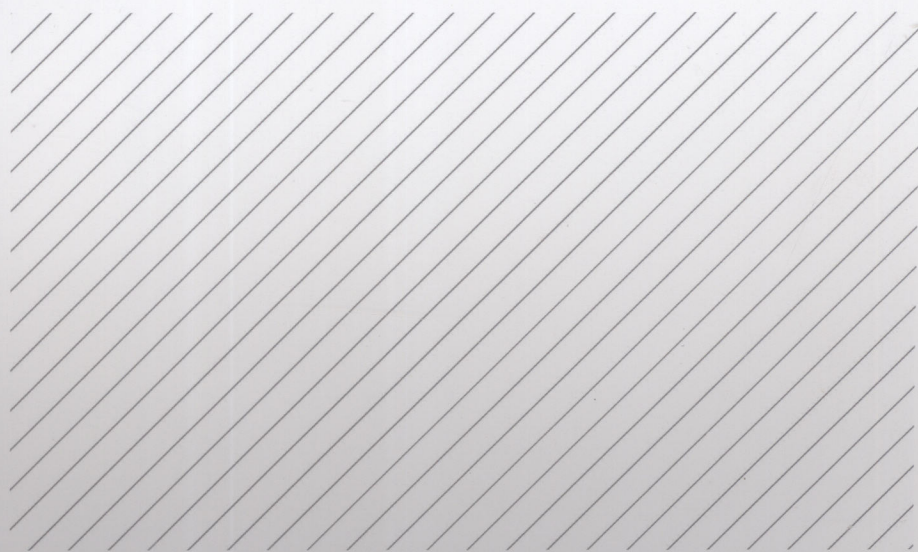
1

3

步骤分解

- (1) 用炭条起稿，确立大的构图；
- (2) 用单纯且稀薄的油彩定型，且同时铺出背景的色彩；
- (3) 紧跟上头发、衣服、皮肤几块大色块，这一阶段色彩都不宜太厚，并且不要太拘泥于形；
- (4) 深入表现，注意形和色的衔接，注意笔触、结构和质感的表现，同时不要忘记“色调”和“模特特征”；
- (5) 细心收拾，调整局部大关系，让主次更明确，使画面精微之处更抓人、更耐看。

2

4

5

黄礼攸 尺寸：4开

推荐临摹指数：★★★★

难度指数：★★★★★

黄礼攸 尺寸：4开

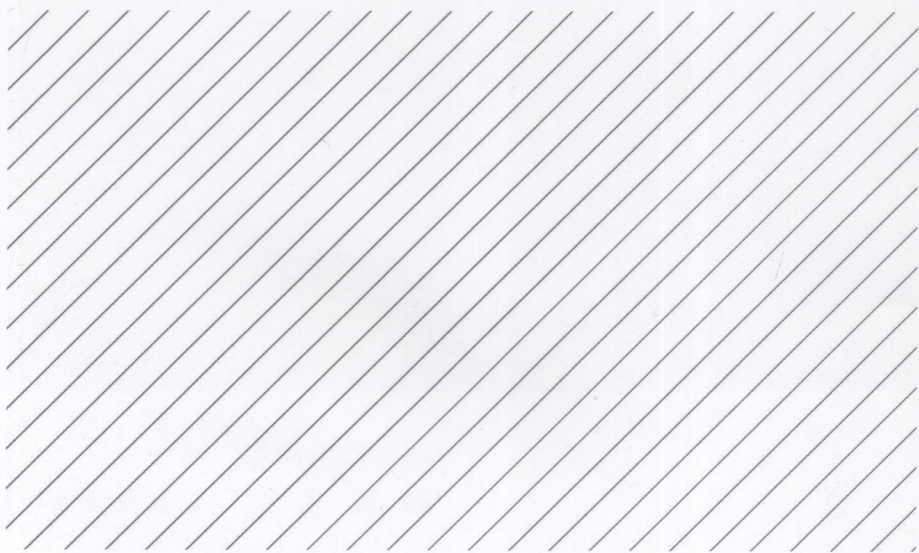
推荐临摹指数：★★★

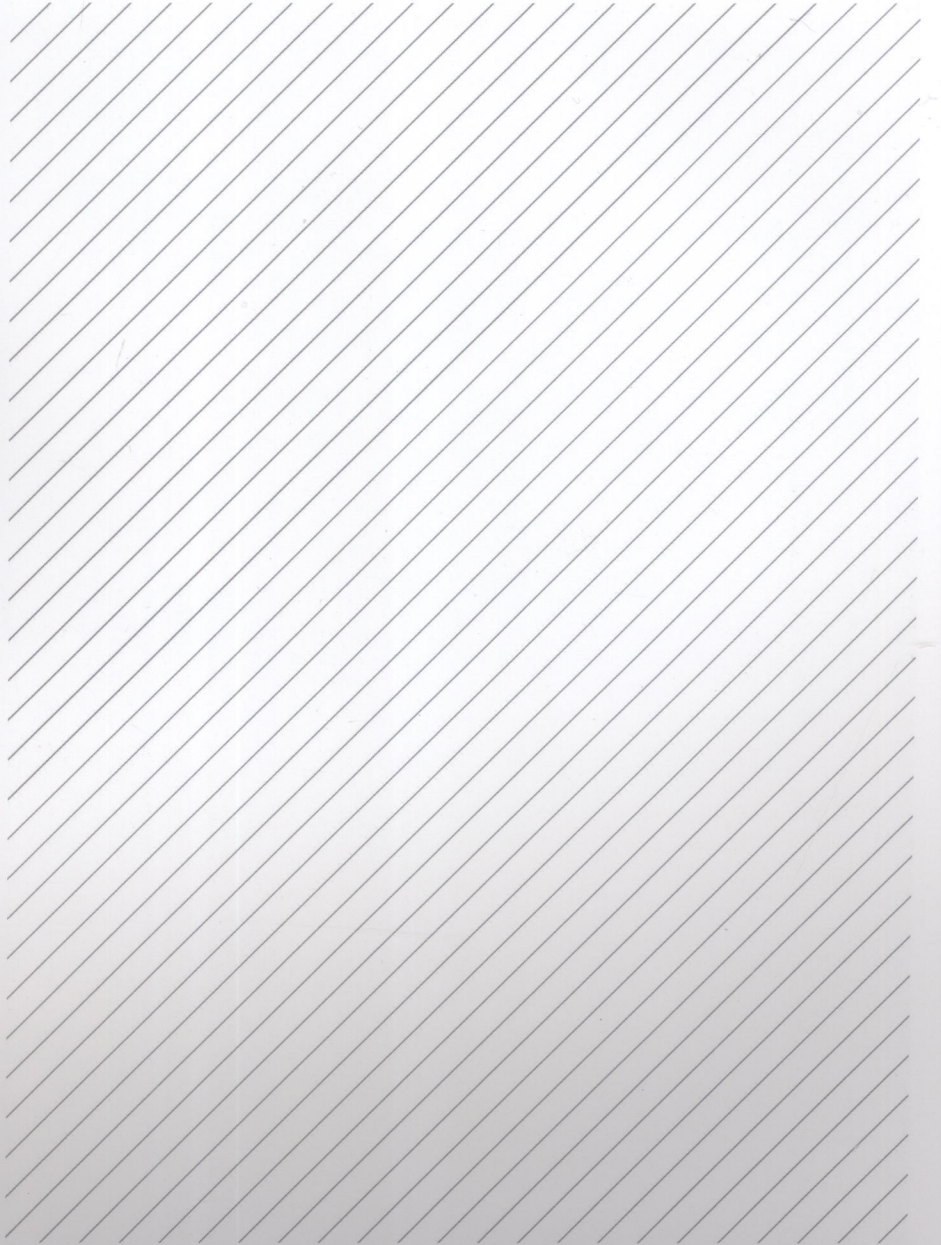
难度指数：★★★★★

步骤分解

- (1) 用炭条起形、抓准形体、比例、结构、形象特征；
- (2) 大胆地铺出大色块，尽可能概括、准确，颜色不要太厚，为后面的塑造留有余地；
- (3) 从头部开始塑造，注意女孩的脸的造型和色彩尽可能单纯、整体，重点放在五官的描绘上；
- (4) 在画衣服时，注意衣服内在的形体结构和衣服色彩与背景及皮肤的关系。运笔上要区别于脸部的刻画；
- (5) 强调大关系，即包括色彩也包括形，同时进一步塑造和强化有意思的细节，直至调整到感受与表现完美统一为止。

欧阳星（清华大学美术学院、中央美术学院造型第3名） 尺寸：4开

这幅色彩头像作品实属考前习作中的上乘之作。原因有四：

1. 造型准确，模特神情把握自然；
2. 头发、脸部、五官、衣服、背景色彩和谐统一，笔法的松紧、厚薄、虚实、大小变化有度；
3. 虽为正面肖像，但作者注意到了面部左右两侧的造型、色彩与用笔的差异，因此画面生动丰富；
4. 五官塑造利落肯定，形色结合到位，视觉冲击力强。

是一幅值得众多考生揣摩学习的好作品！

推荐临摹指数：★★★★★

难度指数：★★★★

推荐临摹指数：★★★★★

难度指数：★★★★

赖琪（中央美术学院） 尺寸：4开

学生之间的较量，很大程度上也是老师之间的较量！

好老师是教学生学习方法和事物发展的内在规律与判断力；差的老师只能就画论画，废话一大篇还到不了点子上。当然，有了好老师后学生用不用脑，用不用心决定了最后的教学效果，这是我们通常所说的“悟性”。这张作业属于一个悟性较高的应届生用较短时间完成的彩头习作。

在她看来画色彩头像和画素描头像在本质上没有太大的区别，仅有的区别就是绘画材料上发生了改变。她的造型基础不错，色彩感觉也还好，再加之她善于观察，善于将她认为好看的色彩及处理手法转换到她的习作中来。例如这幅就是在她临摹了左图欧阳星的作品后再写生的一幅彩头，除造型外我们可以明显看到整体借用和综合处理的痕迹，画面效果显而易见，她之后也再尝试着用相同的手法画了几幅彩头，效果都非常不错。另外，需特别提醒的是：这幅作品的眼睛处理值得大家好好学习！

张红叶（中央美术学院、天津美术学院第1名） 尺寸：4开

作画时，不能犹疑，一定要相信自己的双眼和第一感觉，观察敏锐，判断准确、时时记得锤炼自己的眼睛和感受力。下笔要勇敢，要有一股“狠劲”！不能“瞻前顾后”，也不能“左顾右盼”！这种素质反映到画面上，便是气韵生动、造型鲜活，表达明朗，且有视觉与心理的双重冲击力。这张水粉头像具备这些特质。

推荐临摹指数：★★★★★
难度指数：★★★★★

推荐临摹指数：★★★★★

难度指数：★★★★

陈浪斯（广州美术学院、四川美术学院） 尺寸：4开

色彩头像学习，还是有规律可寻的。譬如：皮肤头发的色彩，每个人都有一定的共通性，体积和空间的处理，也能找到行之有效的办法，关键在于平时要善于观察、善于学习、善于积累。这位作者的这张头像画得很熟练，虽说有“套路”之嫌，但其在造型上还是特别注意“中肯”，在运笔时特别注意“贴切”，所以总的来说，这还是一张优秀的考前习作。

罗旦（中央美术学院） 尺寸：4开

色彩有如音乐，注意节奏是一方面。同时，要让视觉获得强烈的感受，还要注意音乐中“高音”与“低音”的使用，低音下不去，高音就上不来。这张作品不仅够单纯，也让我们感觉还是很耐看，奥妙在于其白毛衣和黑外套的大胆处理，脸是一个过渡。

推荐临摹指数：★★★★★

难度指数：★★★★★

黄昕（中央美术学院造型全国第9名、清华大学美术学院第15名） 尺寸：4开

推荐临摹指数：★★★★★
难度指数：★★★★★