

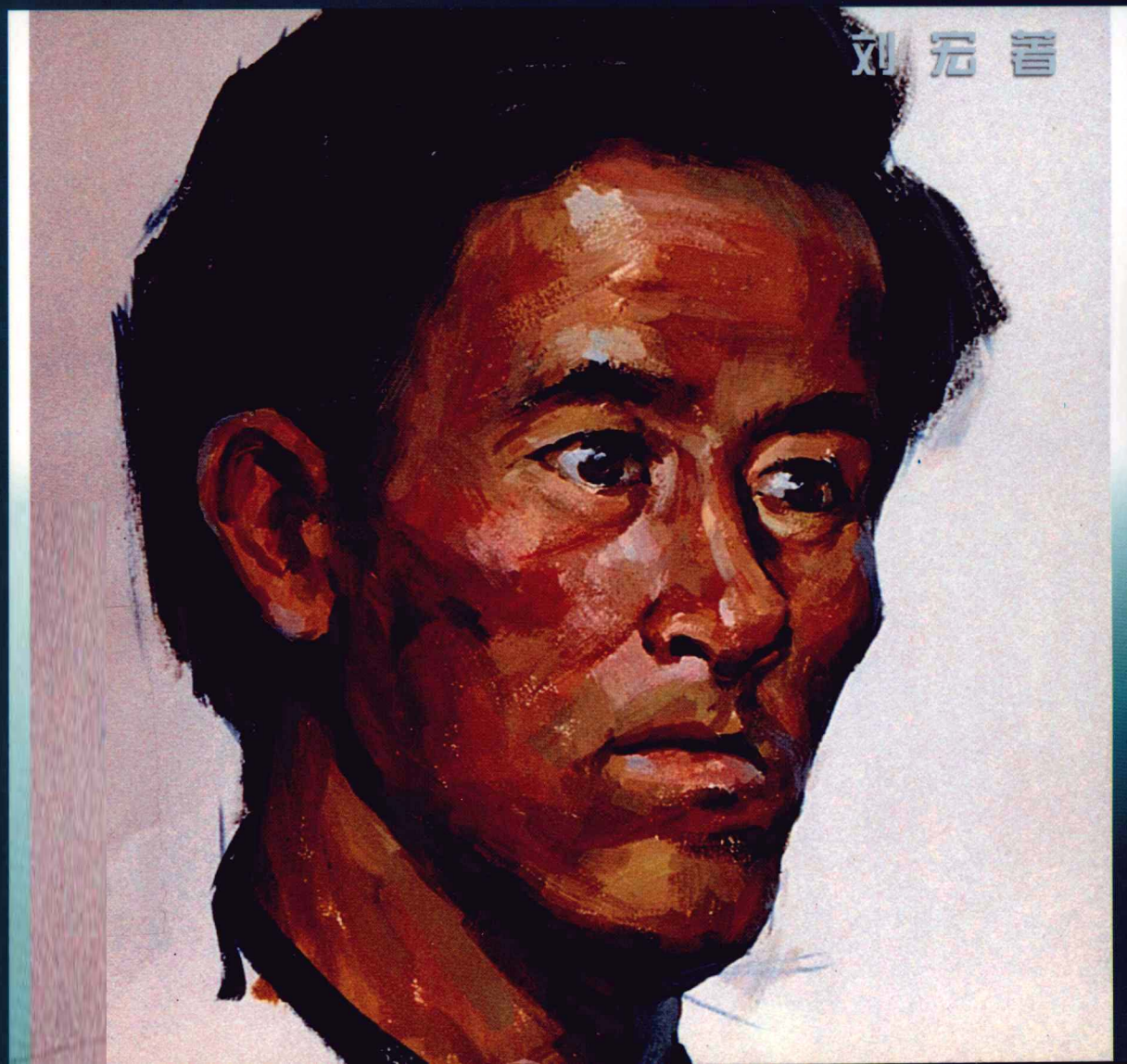
天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

MEISHUZHUYANYE
YINGSHIZHIDAO
CONGSHU

HUIFEN
RENXIANG

美术专业应试指导丛书

水粉人像

刘宏 著

Shui Fen Ren Xiang

meishu zhuan ye

yingshi zhidao congshu

美术专业应试指导丛书

水粉人像

刘宏 著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

责任编辑: 马凤林
技术编辑: 郑福生
装帧设计: 陈 侃
校 对: 李志勇

图书在版编目 (C I P) 数据

水粉人像写生技法 / 刘宏编著. —天津: 天津人民美术出版社, 1999. 12
(美术专业应考指导丛书)
ISBN 7-5305-1173-4

I. 水... II. 刘... III. 水粉画: 人物画: 写生画-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 (1999) 第53934号

天津 人民美术出版社

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

天津美术印刷厂印刷

新华书店 天津发行所经销

2000 年 1 月第 1 版

2000 年 1 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 2

印数: 1-3000

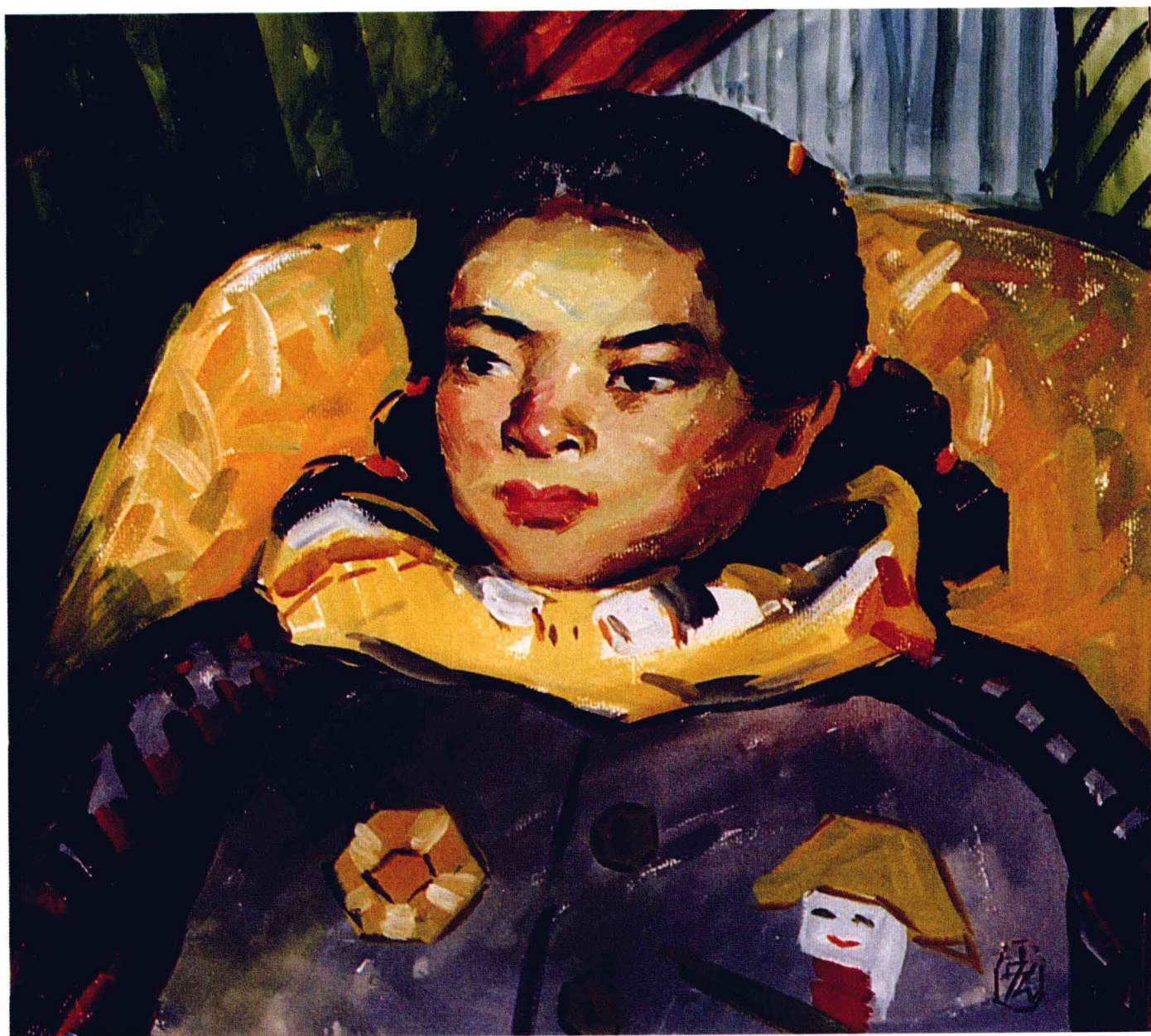
版权所有, 侵权必究

定价: 22 元

目 录

水粉人像写生的考试要点	1
水粉人像写生步骤图例	7
试卷点评	17
作品范例	22

(本书图片除署名外均为刘宏作品)

水粉人像写生的考试要点

近年来,在美术院校招生必考的色彩科目中,水粉人像写生是绘画专业招生的一个侧重点。

进行人物头像的色彩训练,也是在美术院校基础学习的另一重点课目。它除了研究人物头像外部的造型规律、色彩变化规律外,还要注意人

的气质、神态、职业特征以及性格特点等内涵因素的表现。

作为招生考试科目,人物头像写生的模特一般以男女青年为主,个别美术院校也有安排老年人的。人像写生一般只要求描绘带衣领的肩部以上部分。

考试的具体要求：

构图适宜，人像造型、结构严谨，五官刻画生动，色调以及色彩关系把握准确，层次丰富，整体感强；既能生动、恰当地运用色彩塑造人物头像的外部结构特征和色彩变化，又能较好地表现人物的内在气质；掌握人物头像写生的方法和步骤，熟悉水粉画的材料和工具性能，能体现出一定的造型能力和绘画的才能及潜质。

色彩人物头像写生的考题比较复杂，尤其是用水粉画的材料工具表现起来更具一定的难度，但欲想在考试时取得好成绩，是有一定规律可循的，这就要求在平时的学习、训练中注意以下概括的三个方面：

一、平时加强素描人像写生和色彩人像写生并进的训练，素描训练解决的是造型问题，其中包括人像的内在结构和外部五官特征；培养运用

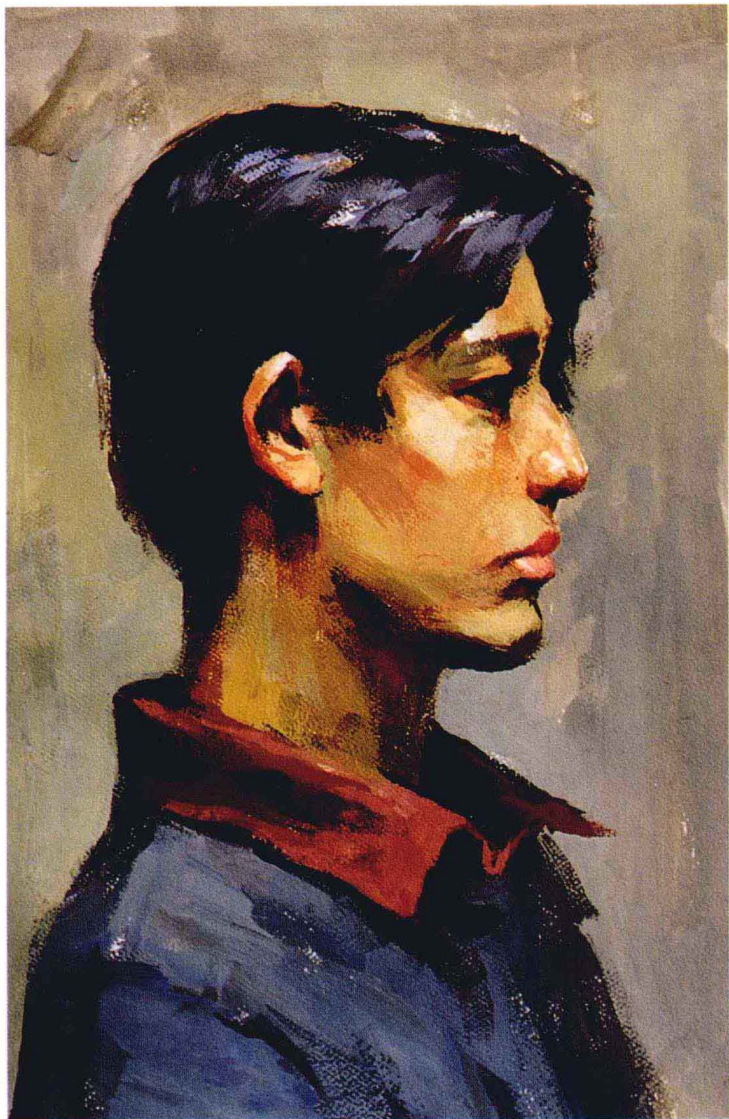

黑白灰的调子关系来塑造形象的能力。因为严谨的素描造型能力是色彩塑造人像的关键。

二、在写生训练过程中,熟悉并掌握水粉材料及工具等特殊的表现性能,并结合色彩的表现规律,尤其要注意色彩的明度、冷暖和同类色的对比变化规律在头像刻画中的运用。因为人像的色彩变化是微妙的。在平时学习中就应克服水粉色彩所容易出现的灰脏以及笔触紊乱。

三、在平时训练中,多临摹手的范画并加强记忆,目的是在学习积累的过程中不仅丰富自己

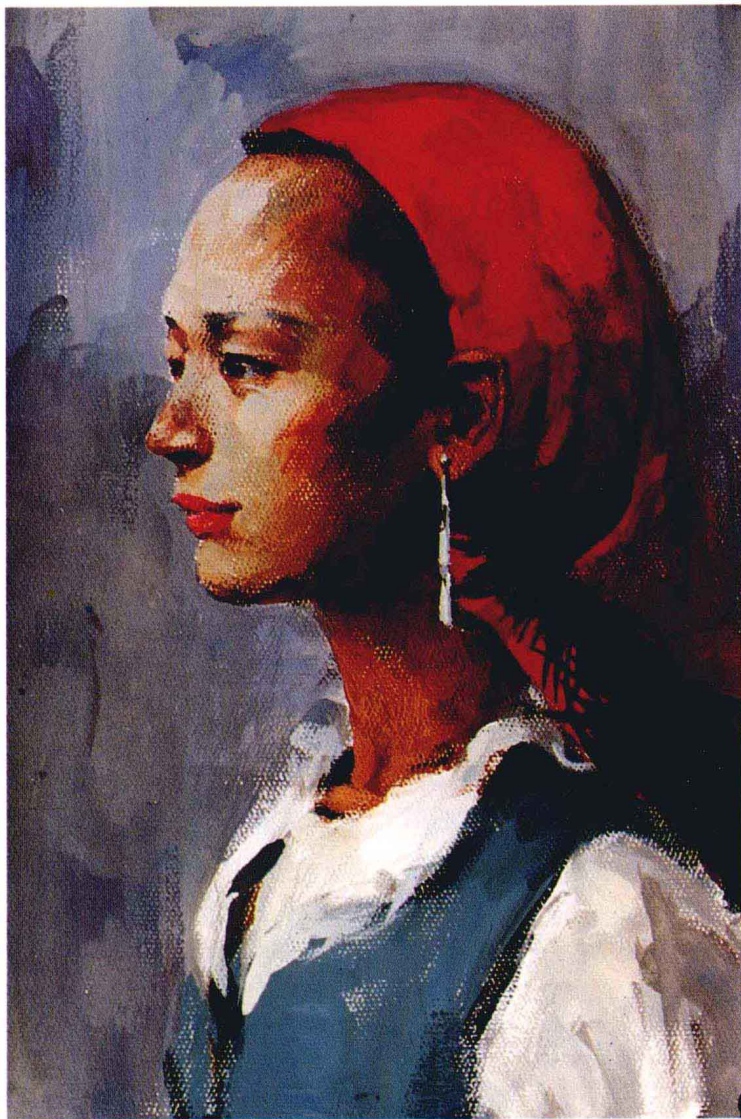
的色彩和表现方法,同时也将这些记忆的信息纳入个人的意识和艺术追求上来,以强化个人的主观创造意识。因写生不是照抄对象,尤其是在考试中的人像写生,要主动地表现对象,要清楚地认识到对象的色彩不可能同于作品的颜色,只有相对主观地归纳提炼出的色彩才能称其为表现的色彩,既尊重对象,又不受抑于对象,而要从容、主动、有条理、有情感、有激情地去驾驭色彩,也只有形神兼备地创造性地去表现,才会达到理想的目的。

部要肯定并体现块面的塑造感,这一阶段约用30分钟。

第三阶段:深入刻画。这一阶段是在铺大色的整体基础上深入局部来进行的,要紧紧扣住眼、鼻、嘴、下颏的形体结构进一步从明暗交接线的部位向受光面和背光面展开,同时要区别上额、面颊和下颌周围的肤色差异。人的面部肤色大体是这样的:颌部偏土黄色,面颊红润,男性尤其是骨骼特征明显的,其眉穹、腮部和下颌略带青绿色;鼻翼、耳朵色彩略红,眼轮、鼻子、嘴唇及口轮匝肌部分均有丰富的色彩变化,但我们在观察并深入表现时,还需要具体问题具体分析对待,例如:青年女性,要把重点放在眼、鼻、嘴唇和发际以及下颌骨的描绘上,并一定要刻画充分,注意大的脸部轮廓的处理,色彩表现要干净、利落、透明而富微妙变化,体现一种“柔”的美感;男性或老年人则要把握面部的骨骼部位结构的表

李 焱 作品

答卷的方法步骤及时间安排

色彩人像写生的考试时间一般都安排3~4小时。在这时间内完成并成功地达到要求,其时间和方法步骤的阶段把握很重要。这样相对合理的办法我们大致可分四个阶段。

第一阶段:观察、落稿。从观察体会对象的形态姿势、表情和个性心理特征开始,大约5~10分钟,同时也稳定一下自己刚入考场的情绪,做好动笔的准备。落稿前最好做到“胸有成竹”。然后考虑人像在画面的位置安排和大小比例,进一步开始人像形体轮廓的起稿。因色彩人物头像写生,首先着重于形体的准确。所以,形象各部轮廓的确定需要耐心而充分,若没把握可先用铅笔起稿,这阶段要求构图饱满适中,形象轮廓严谨,大结构点明确。前后需要40分钟左右。

第二阶段:整体比较铺设大色。注意发际、面部及脖颈和衣服的黑白灰明度关系。水粉头像的表现步骤为从暗部入手,以大的形体结构为色界来进行。头发和衣领用笔要流畅轻松,面部阴影

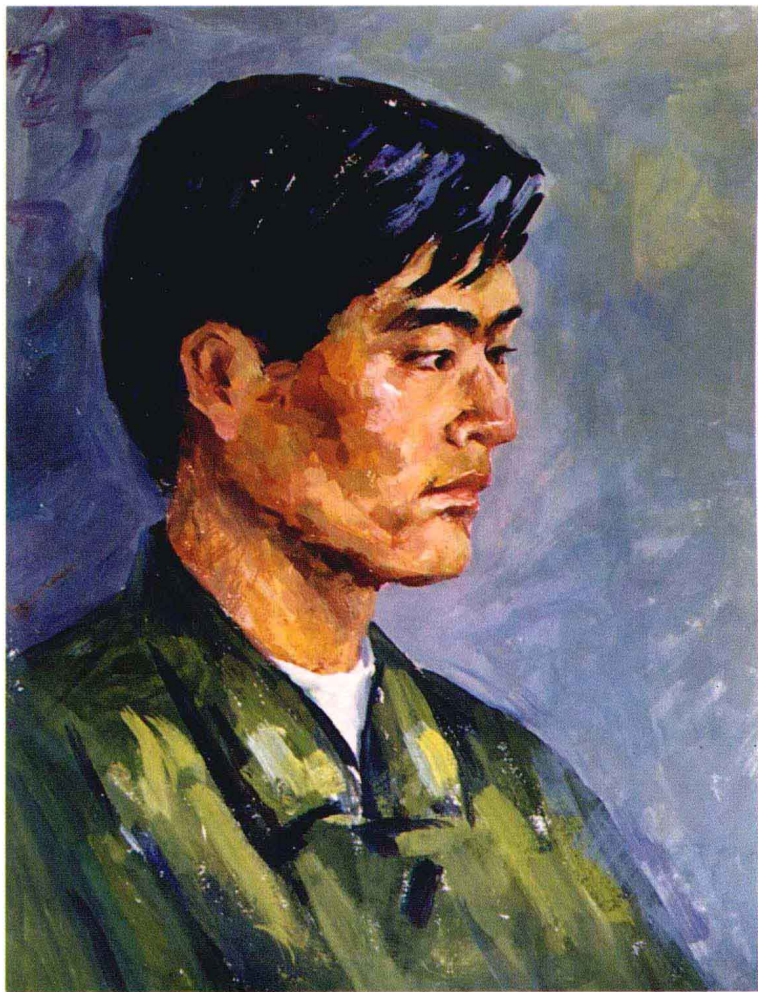
李 波 作品

常因所表现的对象和表现手法及艺术风格的追求不同而异,来择取相应的方法步骤,但优秀的色彩人像写生试卷所具体体现的坚实的造型功力,丰富而变化有序的色调层次处理,人物内在气质的显现以及熟练、潇洒的表现技法所能达到的水粉画特有的轻盈、明亮、柔润而深厚的艺术效果,却能引起几乎所有阅卷老师的共鸣和赞许。

现,即除了刻画五官外,还应注意塑造眉肌、颧肌、口轮匝肌以及下颌骨部位的变化,用笔要明确有力,体现一种刚的美感。对人像色彩写生的试卷,相对模特是否达到“很像”的问题上,一般地不会吹毛求疵,但大的形象特征不能放松,五官等造型结构画得要相对标准。另外,五官表现的重中之重是眼睛的刻画,这就要求自眉穹到上下眼帘及眼轮匝肌等表现得要准确、丰富。“传神写照在阿堵”是说明这个道理。深入刻画阶段大约需要 90~120 分钟的时间。

第四为画面调整阶段。因阅卷判定成绩是在试卷和阅卷老师一定距离下,在很短时间的情况下进行的。这样,画面的效果及水平往往是在 2~3 米的距离之间的反映,所以整体把握表现是考试的要领。也因此这一阶段是不可缺少的。整体调整,即是最好拉开距离从整个人像的造型、体感、质感、色彩的各部位关系、主次及层次等方面做进一步的准确、适宜以及和谐的修整。这一阶段大约需要 20 分钟。

应该说,水粉人像色彩写生的方法步骤及时间搭配并没有形而上的公式可套用,尤其是画法

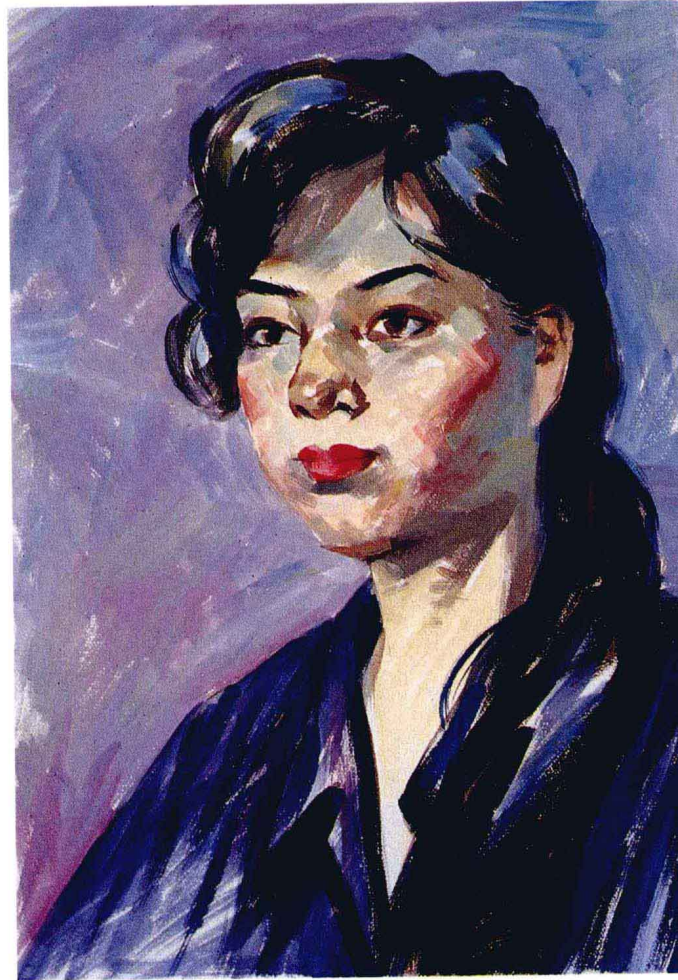
步骤一

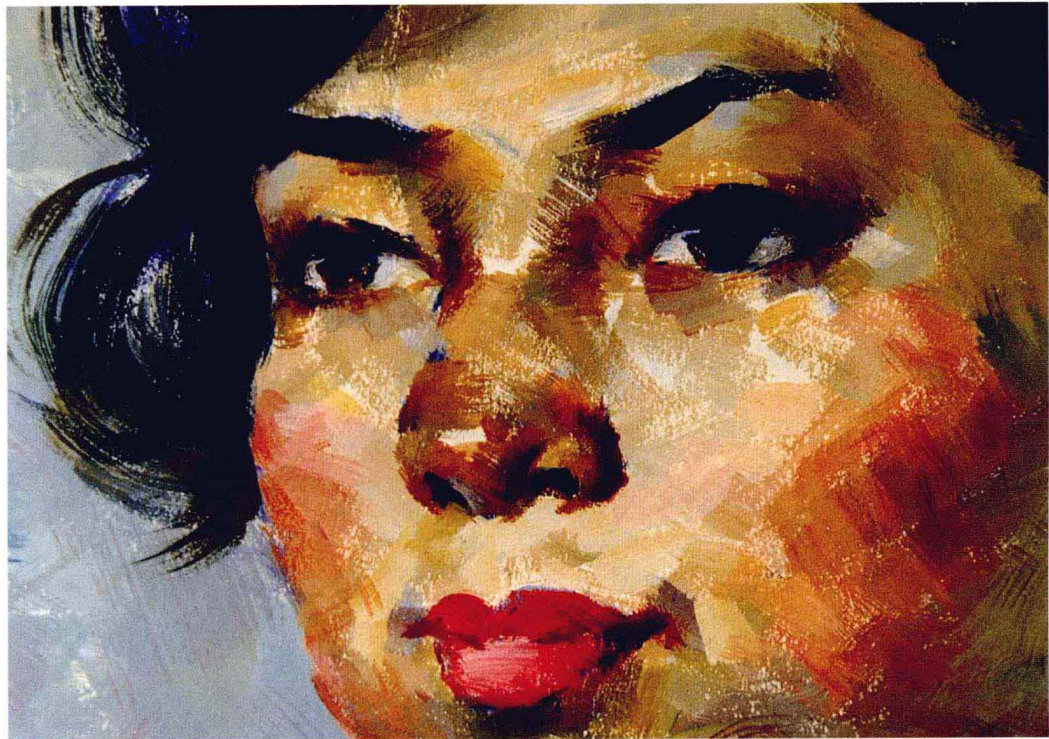

步骤二

步骤三

步骤三

步骤五

局部

步骤一

步骤二

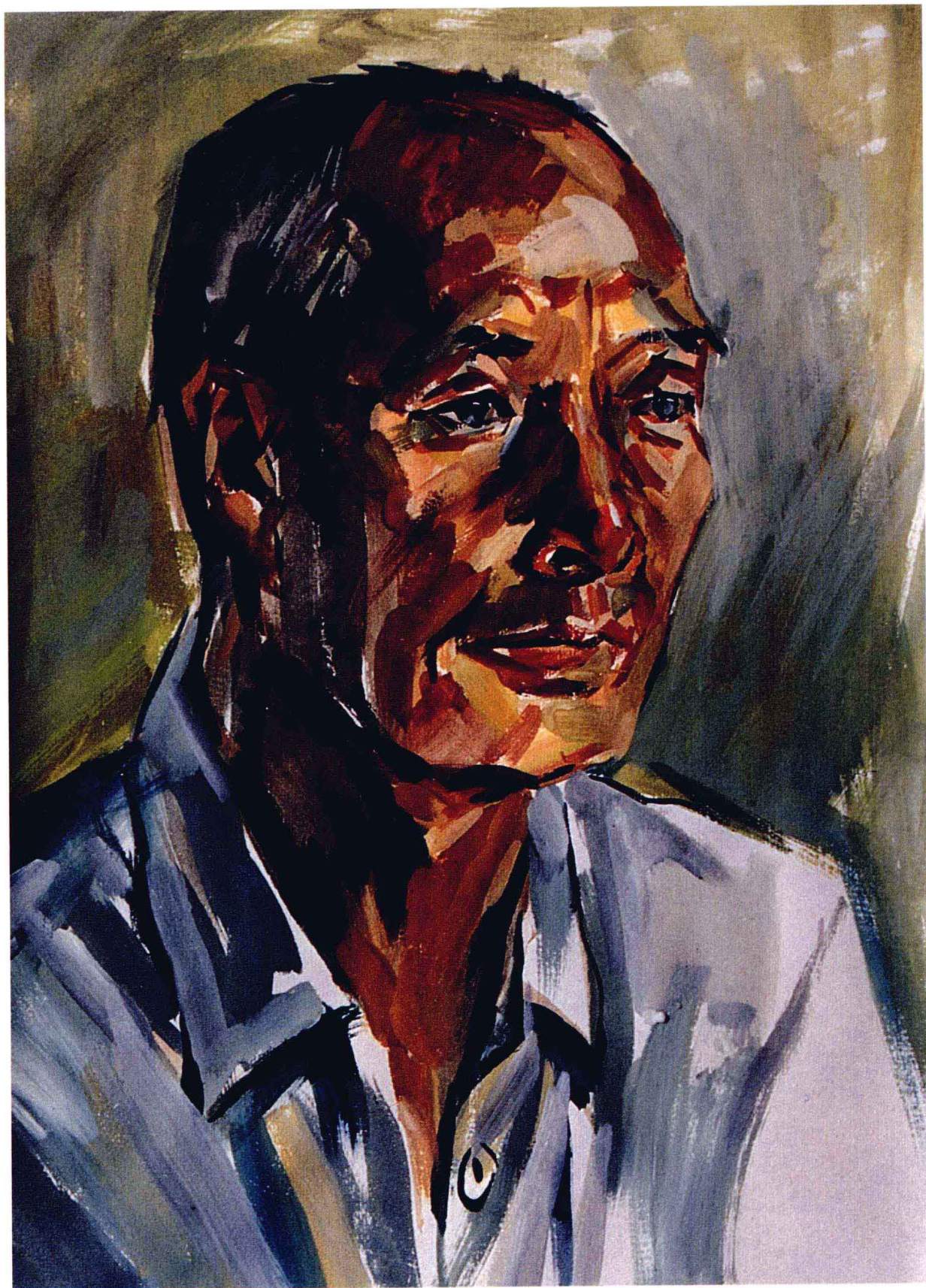
步骤三

步骤四

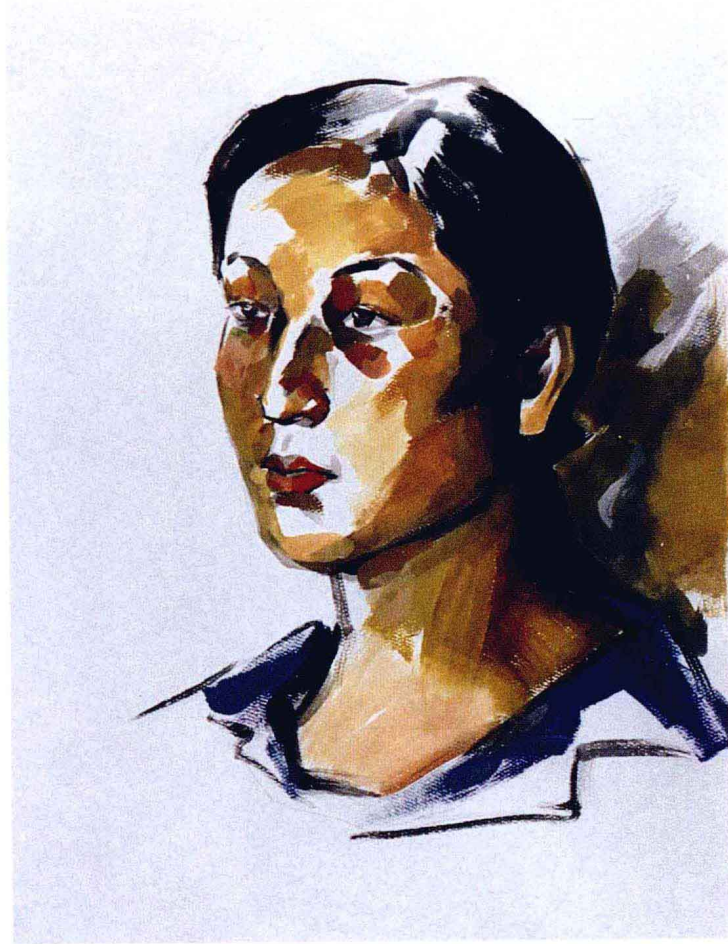
水粉人像写生步骤图例二

盛 岩 作品

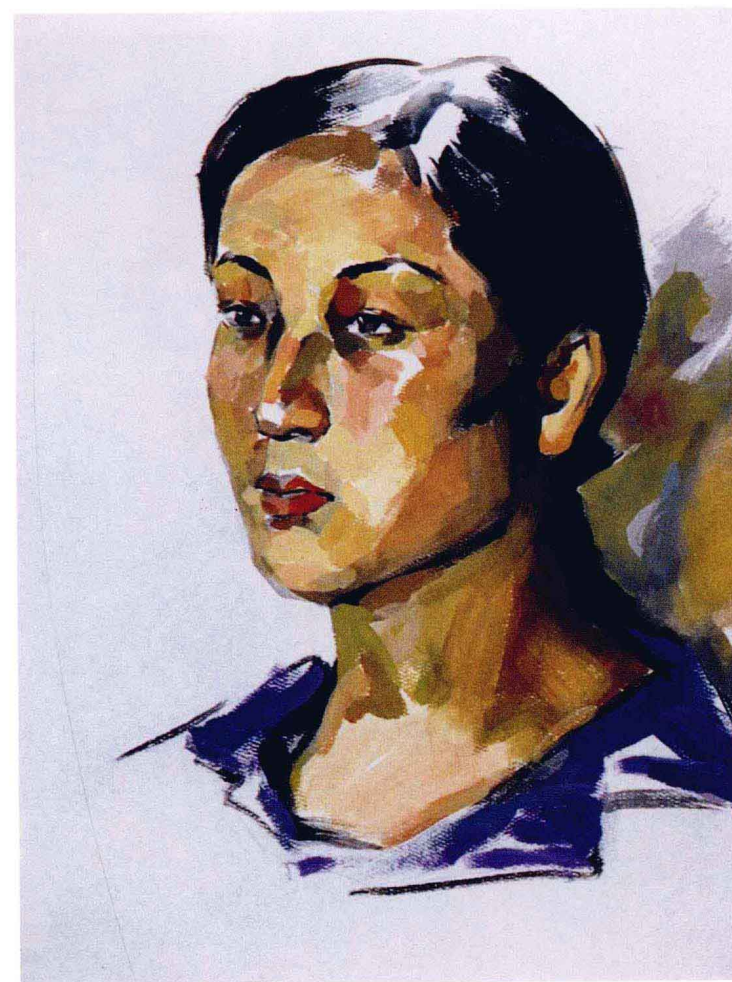

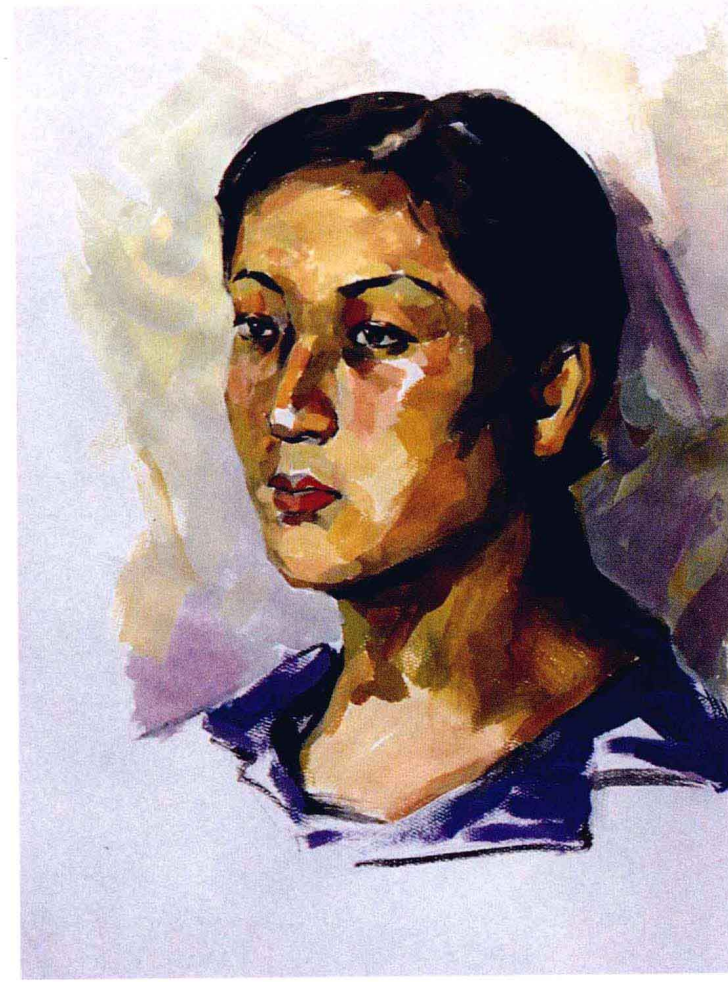
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

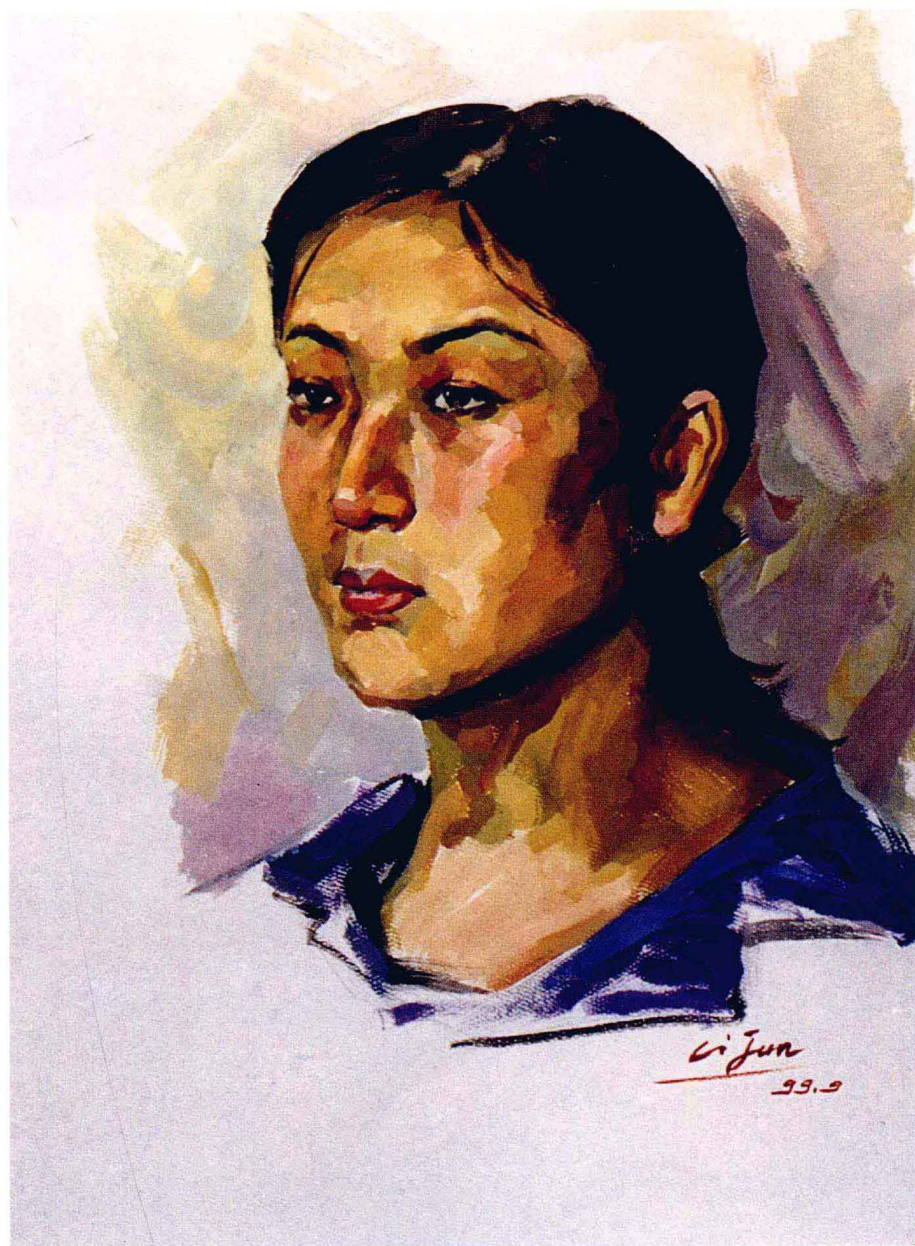
水粉人像写生步骤图例三

邱丽君 作品

步骤五

局部

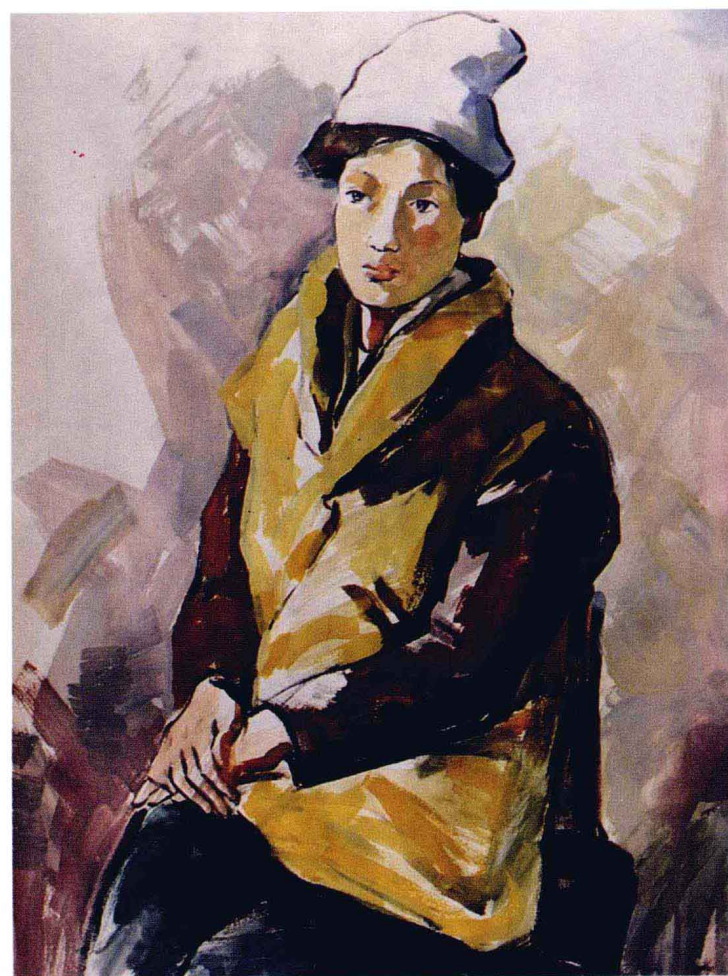

步骤一

步骤二

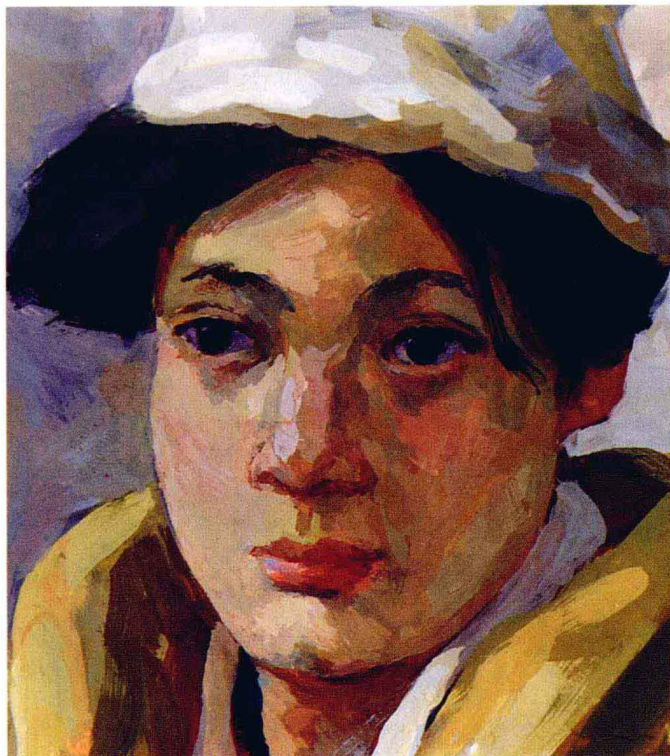
步骤三

步骤四

水粉人像写生步骤图例四

邱丽君 作品

步骤五

局部

