

美术高考

M E I S H U G A O K A O

绘画 ▶ 步骤详解图例

HUIHUA
BUGHOU
XIANGJIETULI

色彩卷
人物头像

张英超 著

SECAI JUAN RENWUTOUXIANG
LIAONING FINEARTS PRESS

辽宁美术出版社

绘画 ▶ 步骤详解图例

色彩卷

MEISHUGAOKAO

人物头像

HUIHUA
BUZHOU

XIANGJIETULI

FA
SCA

RENWUTOUXIANG
LIAONINGFINEARTSPRESS

张英超 著

辽宁美术出版社

© 张英超 2003

图书在版编目 (CIP) 数据

人物头像 / 张英超著. - 沈阳: 辽宁美术出版社,
2003

(绘画步骤详解图例. 色彩卷)

ISBN 7-5314-3169-6

I. 人... II. 张... III. 肖像画-技法(美术)-
高等学校-入学考试-自学参考资料
IV. J211.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 119858 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

印 刷 者: 沈阳市第三印刷厂

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 1/16(889mm × 1194mm)

印 张: 4

字 数: 10 千字

印 数: 1-4000 册

出版时间: 2004 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2004 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘志刚

封面设计: 刘继业

版式设计: 刘志刚

责任校对: 王 岩 张亚迪 孙 红

定 价: 24.00 元

邮购电话: 024-23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

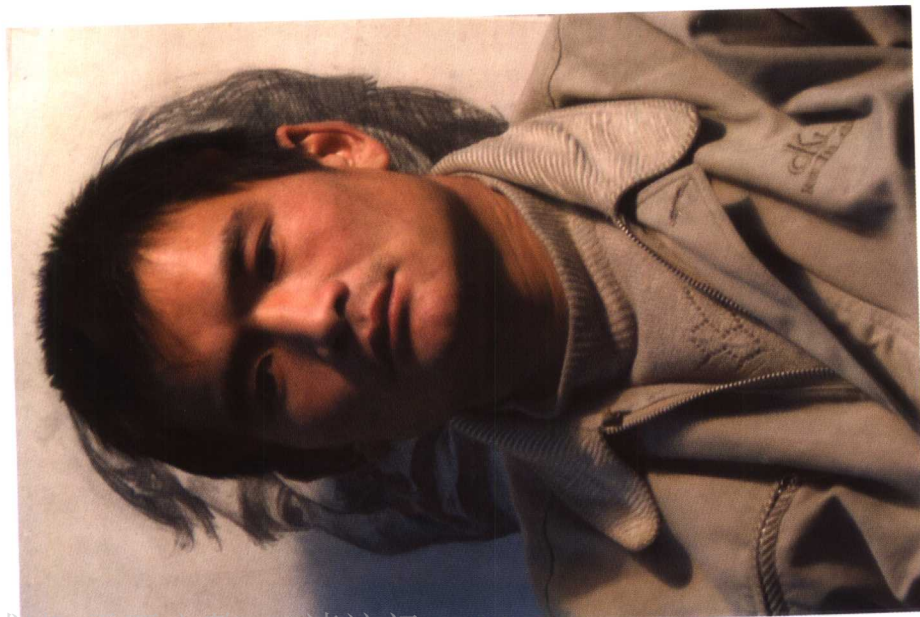
从“无法”到“有法”说起

没有哪一个画家不想把画画好，没有哪一个老师不想把自己的学生教好。但想归想，说归说，现实与理想总是有距离的，那么，缩短这种距离就成了我们每一位同行的追求。

作为美院的老师，我也不例外，总想让自己传授的知识能够在学生身上最大程度地体现。前不久，我应出版社之邀写了一本关于给学生改水粉人像的书。虽然在美术教学中这是常见的事，但作为把修改的全过程定格在出版的画册里，就不免让人心跳。因为老师给学生改画就意味着只许成功不许失败，幸好我从这本书的畅销中得到了一些成功的安慰。

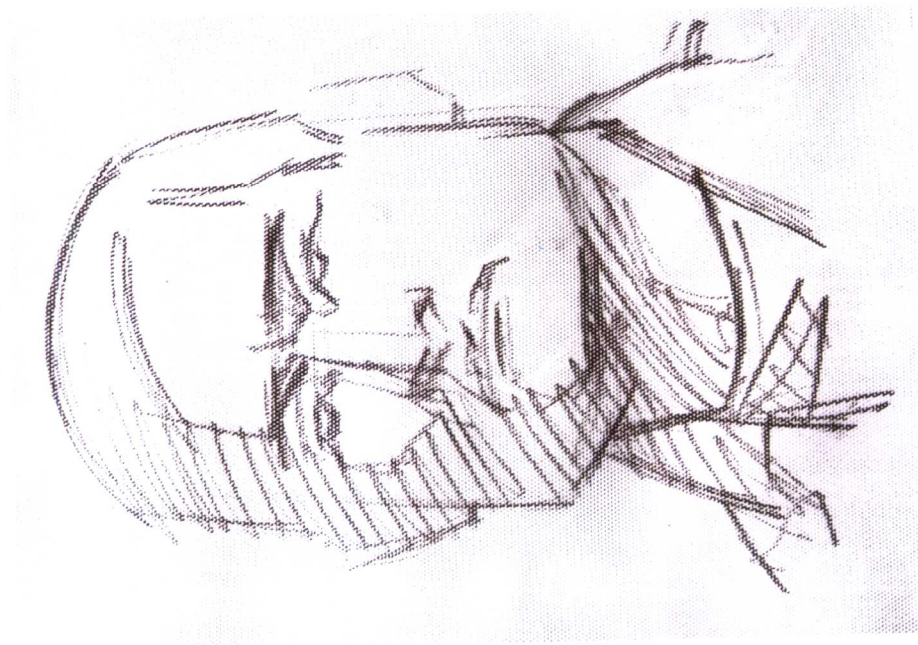
在我给一些学生改画的时候，我发现有的学生确实不曾认真看过一本关于画画的书。书中的一些方法步骤对他们来说，只是装饰而已。就像有的学生对我说：“我以为书里的步骤图只是老师在那里摆摆样子而已。”所以，这次出版社让我写一本关于画水粉人像书的时候，我不得不想想如何按要求去写那些步骤之类的东西，以改变学生对方法步骤的看法。

对于一个最终成为艺术家的人来说，从一个学画者到艺术家的过程就是从“有法”到“无法”的过程。这里指的“有法”是指我们书上所写的方法步骤和一些造型规律。虽然每本书中所写的“法”都属于美术教育家们的己见，但都不出艺术规律之左右。所以“有法”是所有艺术家经验的泛指。“无法”则不必说，是指艺术家创造的部分，不在本书所述之列。在这里，我要通过此书让学画者解决一个从“无法”到“有法”的问题。就色彩而言，一些学生往往会遇到这样的问题。1. 用什么颜色起稿？2. 起稿完了还怎么画？3. 是从暗部画还是从亮部画？4. 铺完大色还该干什么（怎样接着画）？5. 画成什么样子才算画完？等一系列的问题。应该说在学生提出这些问题的时候就是“无法”的阶段。这个“无法”和我讲的艺术创作阶段的“无法”完全是两个概念。所谓学生的进步快与慢完全体现在这个“无法”到“有法”的转变过程。因此，老师在书中写的有关作画的方法和步骤就显得尤为重要了。对于一个想学画色彩人像的同学，请你仔细品读一下书中的关于画色彩人像的“法”。虽然这只是“一家之法”，但只要你吃透，就等于你开启了从“无法”到“有法”的艺术之门！

照片

《山东小伙》水粉纸 (36cm × 53cm)
这是一位骨骼长得十分方正的小伙子, 在灯光的照射下显得格外精神。由于有些考生画色彩人像首先遇到的是色彩的明度问题, 所以我以这位模特儿做了单色范画。

步骤一

1、先注意构图关系, 用铅笔打好素描稿, 主要勾画出形象大的轮廓及明暗关系。

步骤二

2、用黑色在铅笔稿上画出色彩明度的黑白关系, 使形象的体积结构更加明确。

步骤三

3、接着把亮部结构和暗部中间调画出来。这是主要结构的建立阶段。

步骤四

4、在基本结构明确后，用白色加黑调出各部分主要结构所需的中间调子，把人物与背景关系整体建立起来。这时要注意脸部、衣服、背景大块形体间的明度差别。

步骤五

5、从这一步开始仔细塑造人像脸部及衣服的结构关系。

步骤六

步骤七

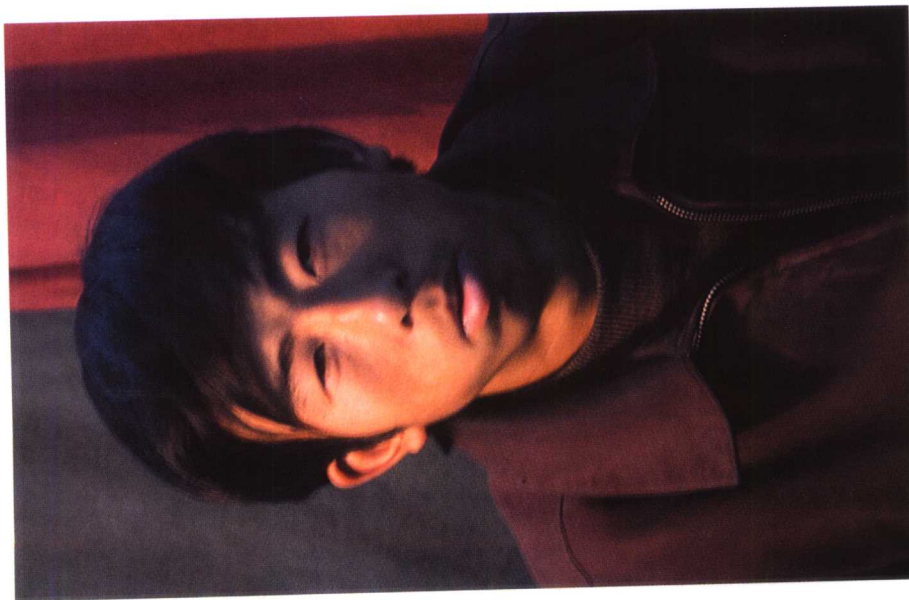
7、注意脸部细节的结构塑造，尤其像眼睛、嘴角等具有神情特征的部位。

6、着重刻画脸部结构及头发特征，以及暗部结构的丰富变化。

完成作品

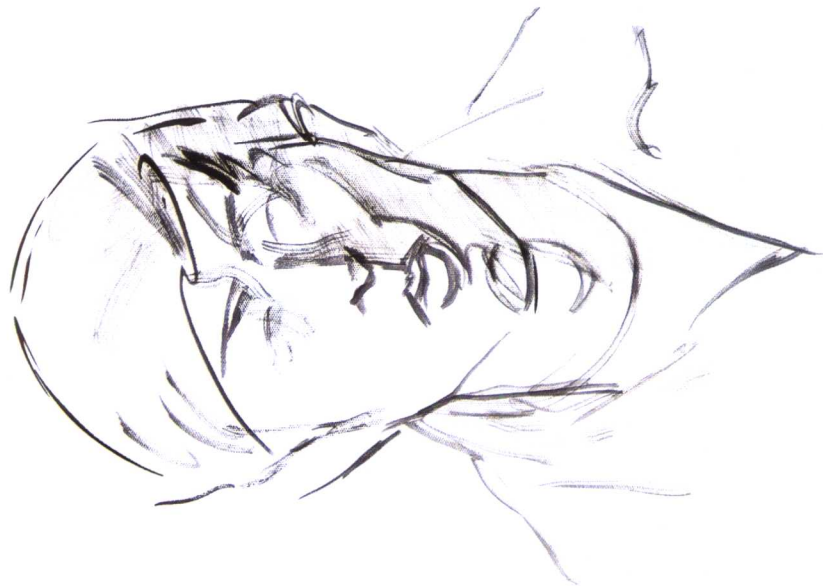
这幅习作在画的过程中，注意用笔有力而不拖泥带水，强调光的效果，有些部分给予了适当的强化。画这样的单色人像练习，要注意色彩明度色阶的变化关系，不要以为这仅仅是在画素描。实际上这是色彩三要素之一的明度训练。

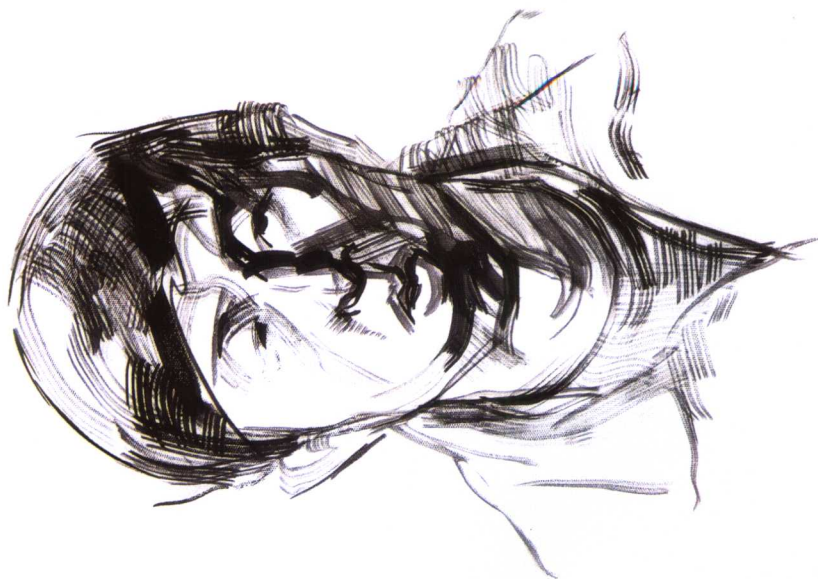
照片

《民工》 水粉纸 (76cm × 53cm)

有些考生因搞不清楚人像脸部究竟用什么颜色好, 所以常常把脸部颜色画的失去色彩感。所以这幅水粉人像我采用了两种颜色(黑白除外)做主调来画, 这两种颜色最好一冷一暖, 目的是让考生同学先知道一些基本的色彩规律和色彩之间冷暖对比的乐趣。

步骤一

步骤二

1、用黑色勾出人像大概的轮廓, 从整体明暗交界线入手, 画出形体的主要转折关系。

2、深入画一下人像的素描关系, 尤其要加强脸部的特征。

步骤三

3、在素描稿有了大形之后，这时就用翠绿色从人像的暗部画起（此人像暗部偏冷，亮部偏暖）。

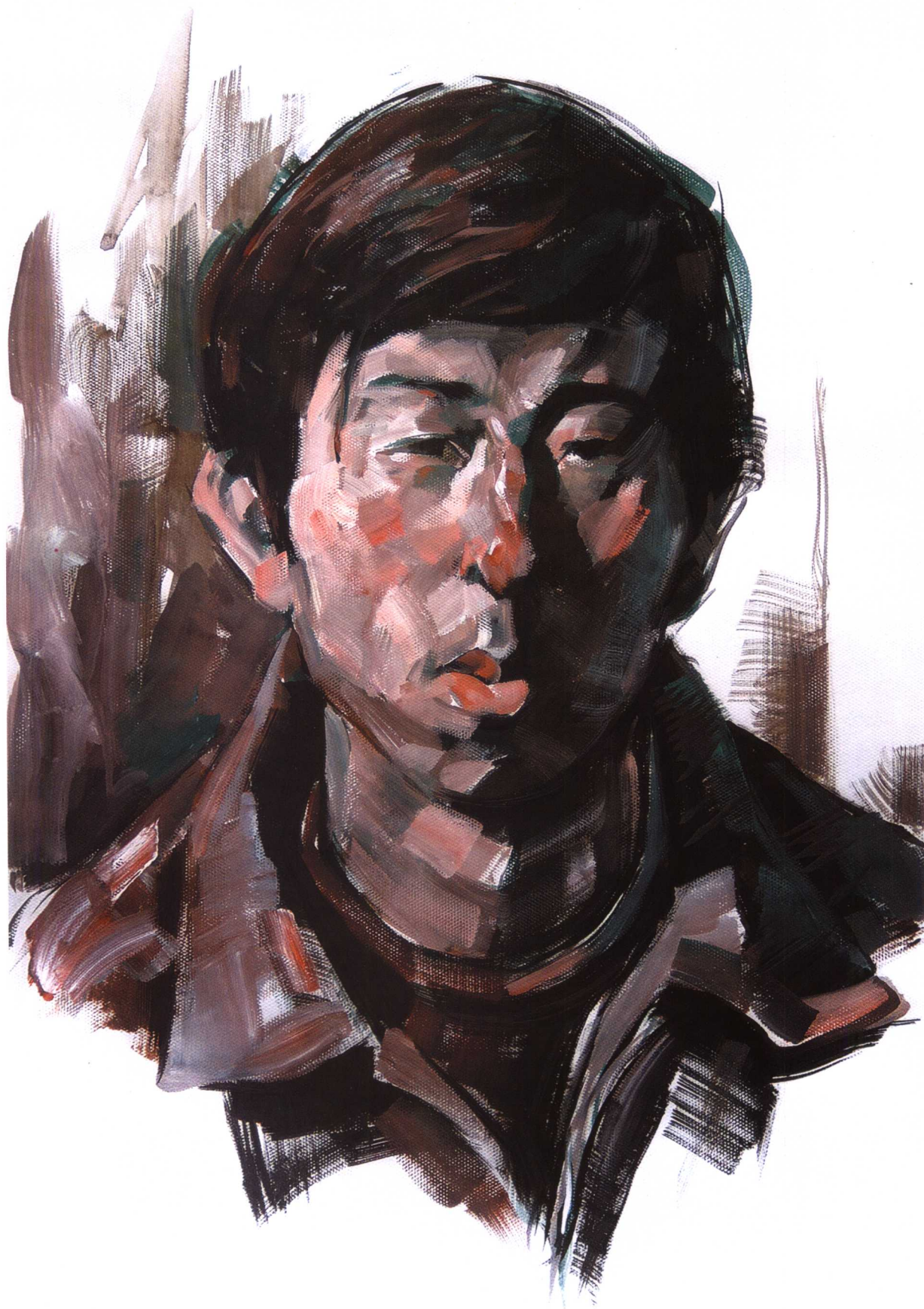
步骤四

4、然后，再选用土红或赭石色为主调，经过与白、黑、翠绿的调和画出人像的亮部色彩。

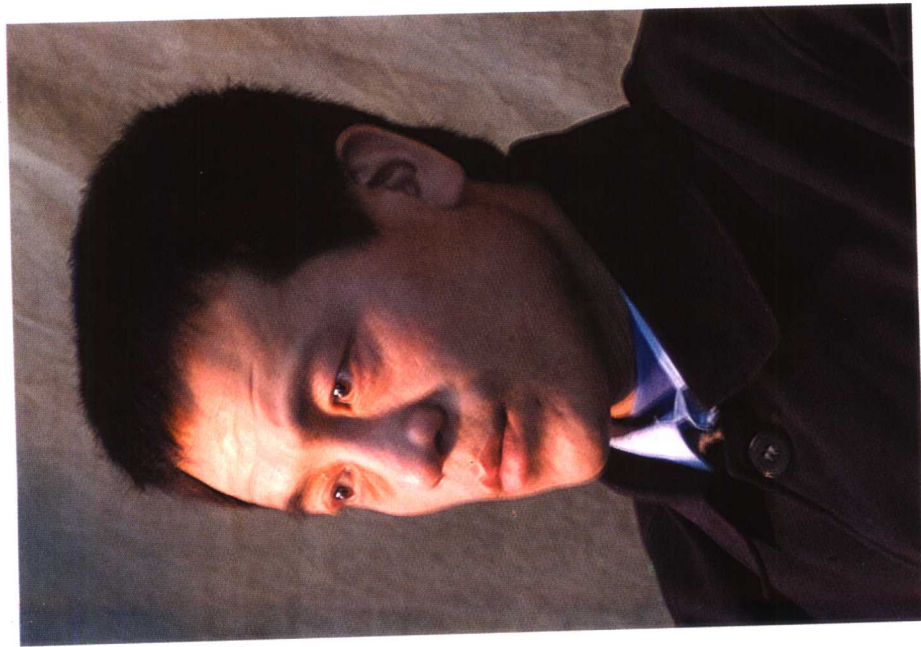
步骤五

5、把脸部冷暖基调控制好之后，在亮部较暖的部分（如脸颊、鼻头、嘴唇等）稍加暖色处理，同时将暗部较冷的反光部分与亮部暖色对应画好。

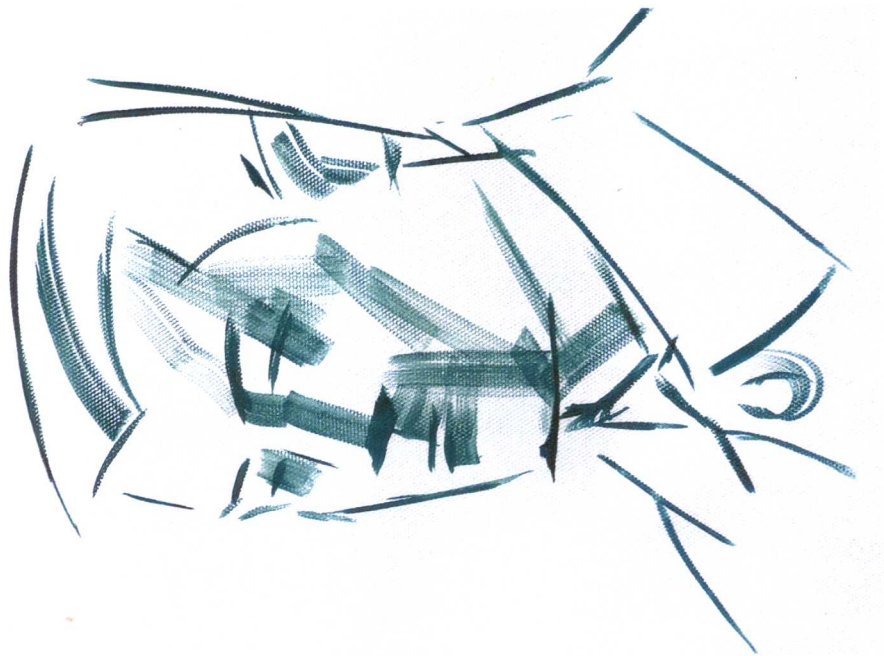

完成作品

这种画法的好处在于使学生学会控制色彩的冷暖变化，以黑白、冷暖这两对儿对比要素做人像基本骨架，在冷暖处稍加强化对比，就使画面具有一定的色彩效果。这幅画重点刻画了脸的受光部分，暗部则大胆省略。

照片

步骤一

步骤二

《男青年》水粉纸 (53cm × 38cm)

这是一幅带绿色背景的男青年像，在暖光的照射下，脸部明暗关系中色彩的冷暖对比显得格外强烈。

1、用笔的侧锋勾画出人物头像的轮廓线，然后从体积出发，画出明暗转折部分的体面关系。

2、用大笔蘸色多调水，画出人像和背景的黑白灰关系。

FEA

RENWUTOUXIANG
XIANGJIE TULI
LIAONING FINE ARTS PRESS

MEI SHU GAO KAO

步骤三

步骤四

步骤五

3、开始画人像的头发，脸部，衣服和背景的色彩的转折部分。

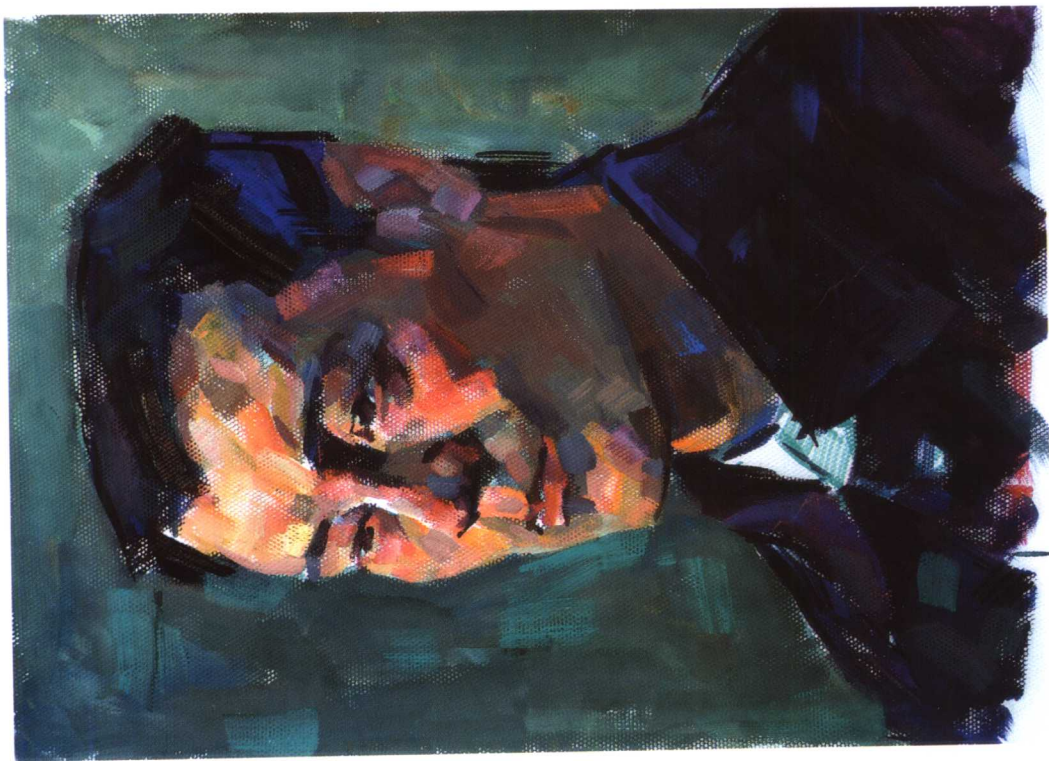
4、这一步要在色彩的冷暖关系上下工夫，用笔多蘸颜色，从暗部画起，注意暗部色彩变化的衔接。

5、接下来把亮部色彩与暗部色彩的对应关系画出来，并注意亮部色彩的主要变化。

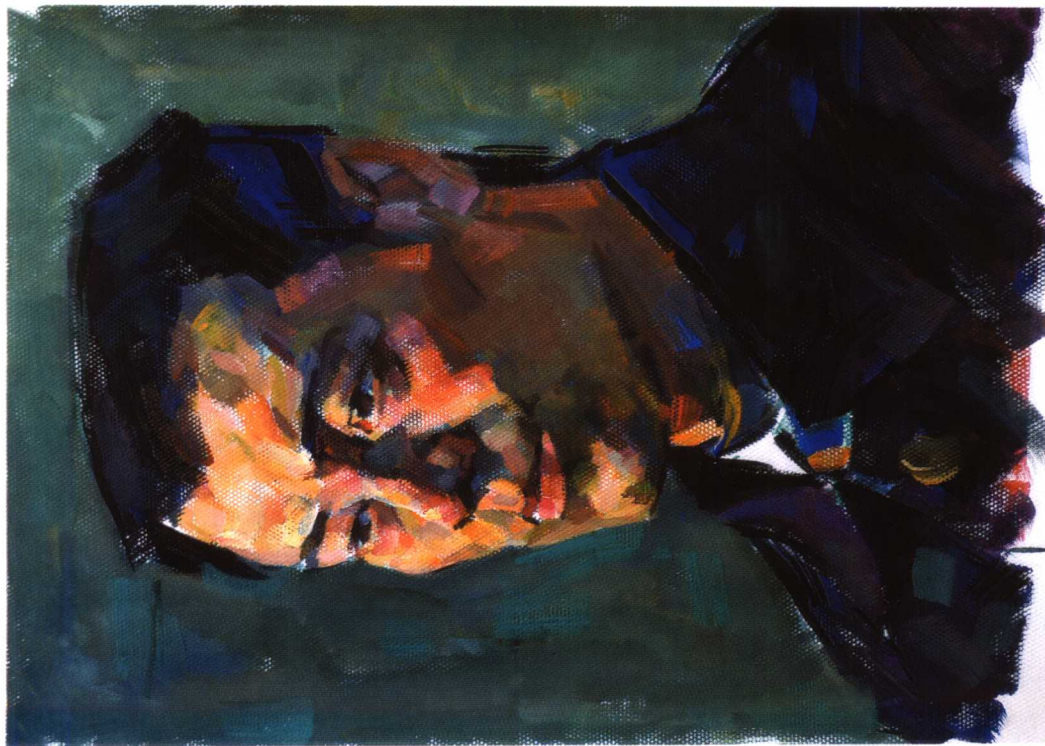
步骤六

6、丰富各局部间色彩关系，同时深入塑造人物形象的结构特征。

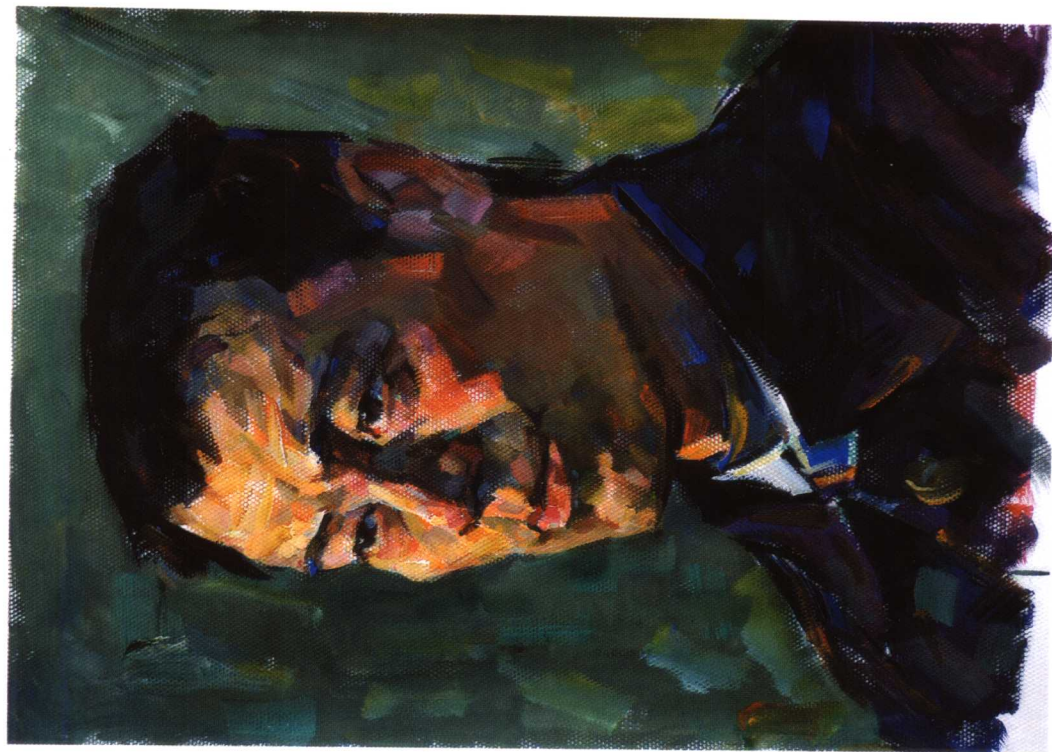
步骤七

7、一般画到这一步时，千万不要手软，要继续用颜色把形塑造下去。

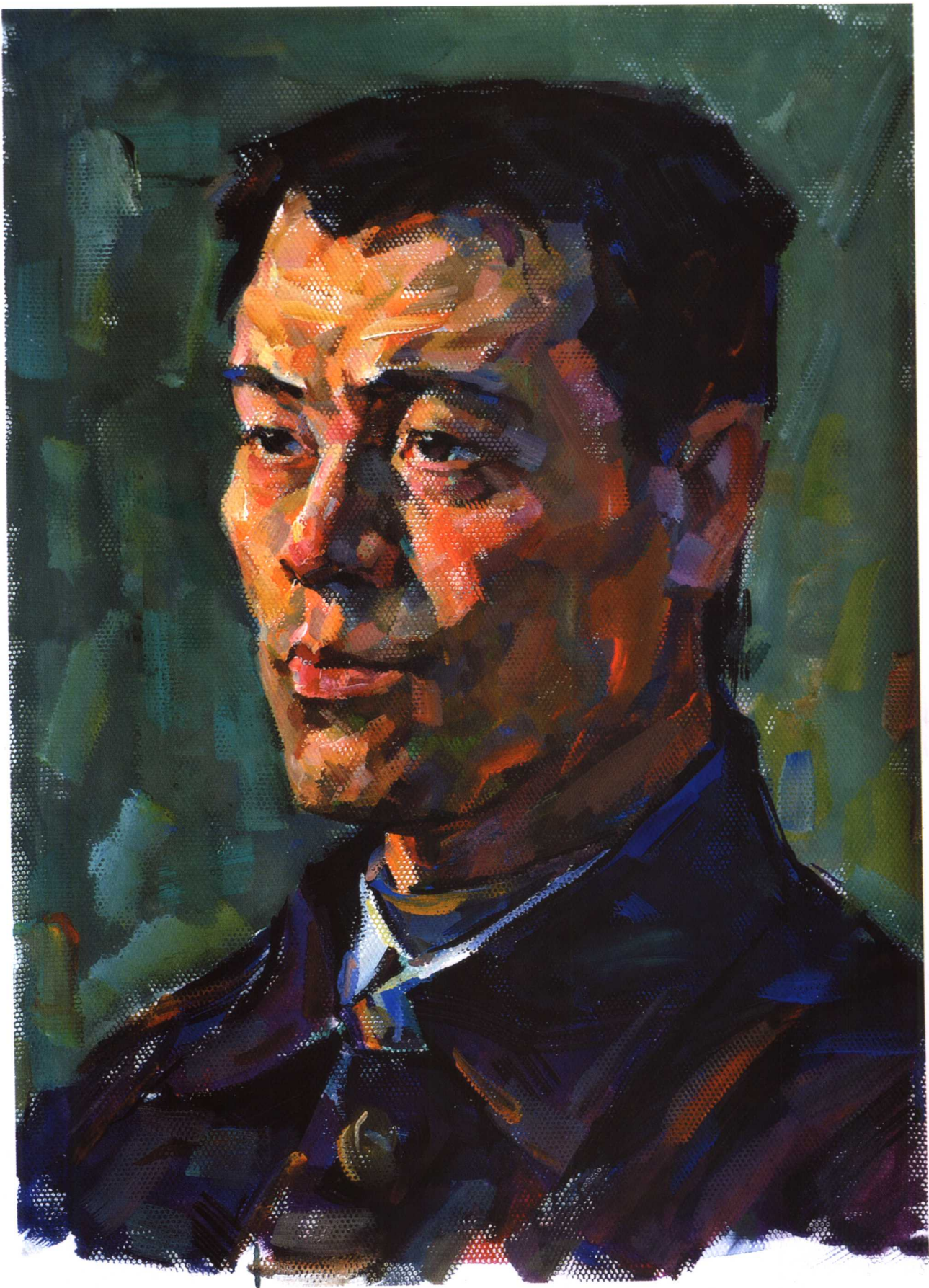
步骤八

8、从整体出发，着重刻画头部，把主次关系拉开。

步骤九

9、此画特点是色彩对比强烈，人物形象突出，用笔写意而凝重。

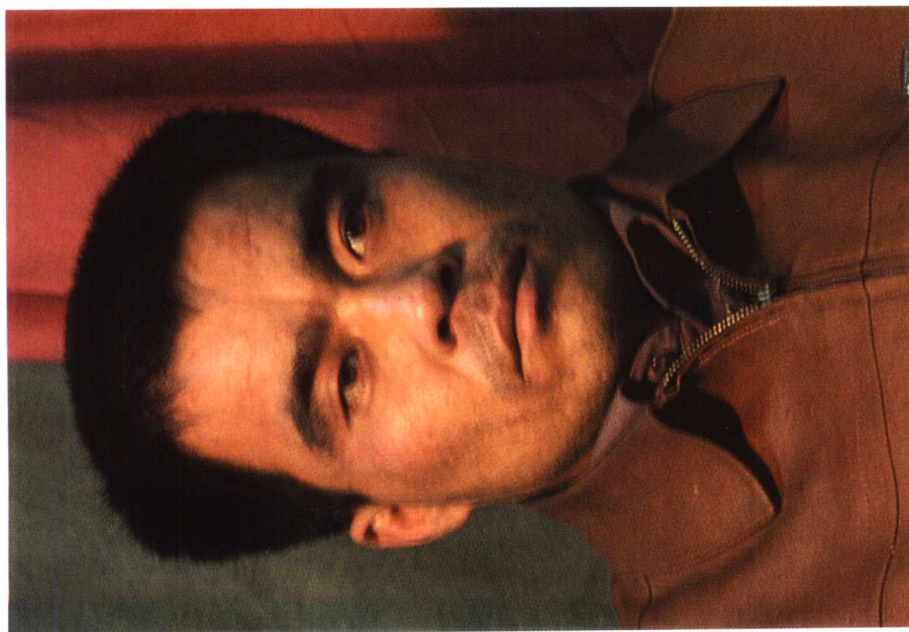
完成作品

MEISHUGAOKAO

FA
SCA

RENWUTOUXIANG
XIANGJIETULI

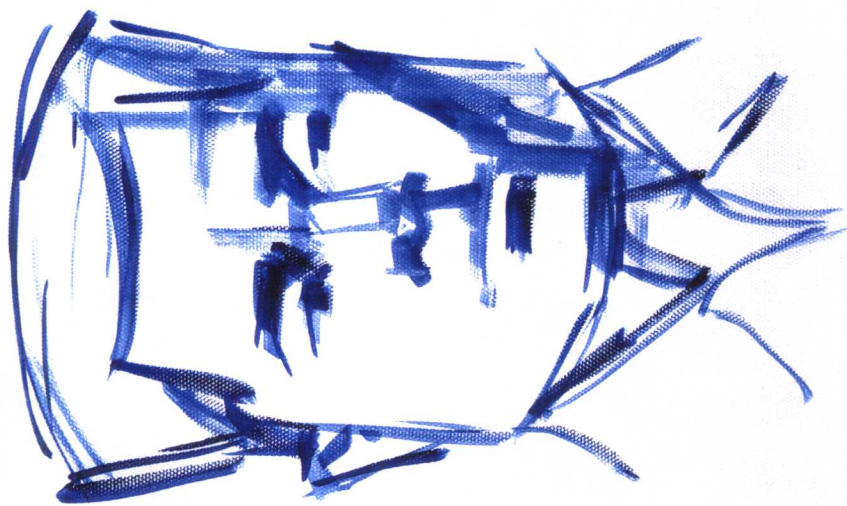
LIAONING FINEARTS PRESS

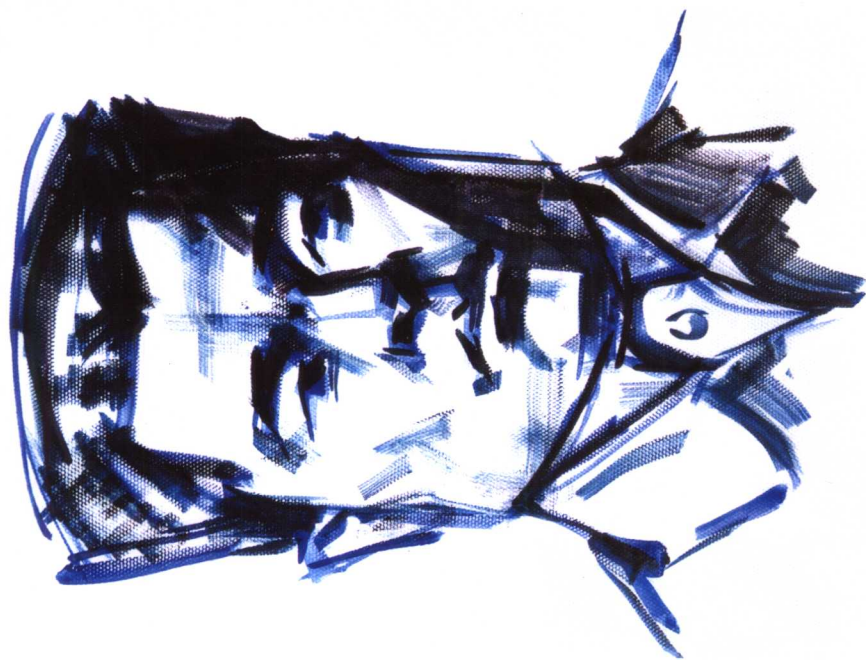
照片

《汉子》水粉纸 (76cm × 53cm)

这是一个正面男子肖像，背景有两块红绿衬布相衬。此模特儿脸型方正，阳刚之气十足。

步骤一

步骤二

2、为了画色彩时不跑形，这一步不要急于着色，而是用深一些的冷色将形象体积感再加强一遍。直至形体结构基本确定。

1、抓住形象大的结构，用直线切出人像的几何特征，越概括越好。