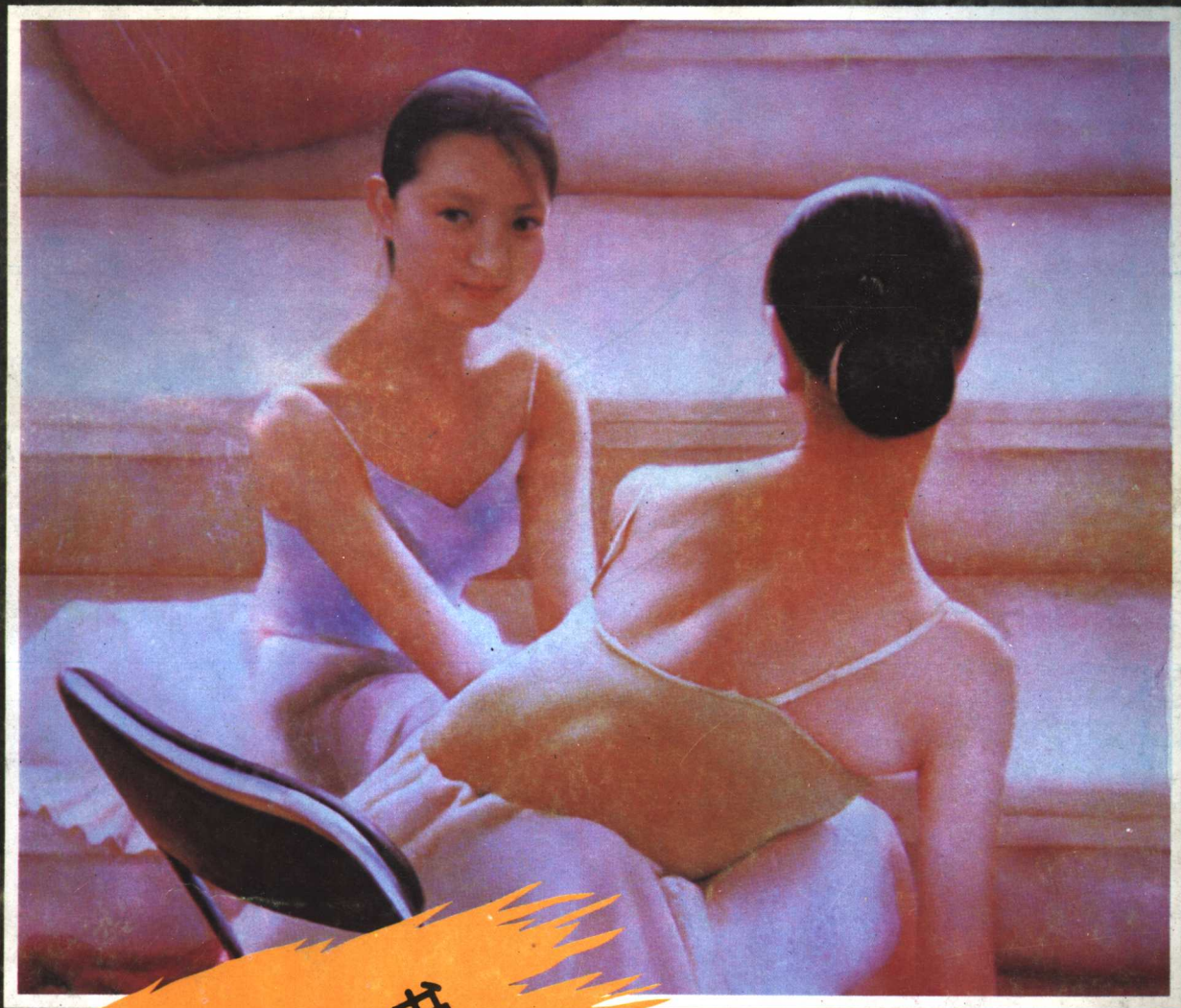

• 绘画技法丛书

李 睦 编著

色彩人物画技法

海 天 出 版 社

绘画技法丛书

色彩人物画技法

李 睦 编著

海天出版社

(粤)新登记 10 号

责任编辑 张 曼 李维福

责任技编 王 颖

封面设计 申 伟

绘画技法丛书

色彩人物画技法

李 睦 编著

海天出版社(中国·深圳)出版、发行

全国新华书店经销

贵州新华印刷厂印刷

地址:贵阳市友谊路 186 号 邮编:550001

开本 787×1092 毫米 1/16 5 印张 100 千字

1996 年 10 月第 1 版月第 1 次印刷 印数 1—10000

ISBN7-80615-508-2/J·47

(全套十本)定价:150 元 本册定价:15 元

作者简介

李睦、男、生取 1958 年 10 月、37 岁、1978 年毕业于天津工艺美术学院、1982 年毕业于北京中央工艺美术学院、1986 年始在中央工艺美术学院任教主要从事基础教学课的教学研究工作、作品范围主要涉及油画人物风景等,现任中央工艺美术学院基础部绘画教研室讲师。

目 录

概 论	色彩人物画的概念	(1)
第一章	色彩人物画的方法	(3)
	(一)色彩人物画的步骤	(3)
	(二)色彩人物画的工具与材料	(5)
第二章	色彩人物画中的对比关系	(9)
	(一)人物与人物自身的色彩对比	(9)
	(二)人物与背景色彩关系的对比	(11)
第三章	色彩人物画中的色调	(12)
	(一)室内颜色与室外颜色的差异	(12)
	(二)肤色、服装色、环境色	(14)
第四章	素描与色彩关系的统一	(16)
	(一)人物与形	(16)
	(二)人物与色	(18)
第五章	人物画色彩关系的“真实”与“客观”	(22)
第六章	色彩人物画训练的辅助手段——风景画	(26)
	(一)风景画与人物画的关系	(26)
	(二)如何画色彩风景画	(26)
第七章	色彩人物画的表现风格	(30)
	(一)印象派前的人物画作品	(32)
	(二)印象派人物画作品	(32)
	(三)印象派后的人物绘画作品	(34)
第八章	“创作”、“习作”是非说	(36)
	(一)创作与习作的区别	(36)
	(二)创作与习作有区别吗	(36)
	(三)创作与习作不应区别	(38)

概论 色彩人物画的概念

色彩人物写生是学习绘画过程中难度较大的一门课程,它要求学生在此之前就应具有较强的素描基本功和色彩表现能力。因此,在正规的美术院校中,色彩人物的课程一般都是安排在素描课以及色彩静物、色彩风景课之后进行的。尽管许多人在日后的创作发展过程中,也许不会从事人物题材的绘画创作,但是作为提高整体创作能力的一种必不可少的训练手段,色彩人物课所面临的“课题”,是我们从事专业绘画创作的人无法回避的。因为,有很多色彩表现技能中最重要的因素,例如:细微色彩关系观察与表现能力的培养、素描与色彩关系的对立统一等,只能通过学习掌握“色彩人物”这门课程才能解决。

人物画作为一个独立的画种,应该包括肖像、人体、风俗画等诸多的内容。但是在专业美术院校中色彩人物课以及其它学习西方绘画的人进行基础训练时所涉及的范围,仅仅是“肖像画”而已,并不包括其它内容。因为色彩人物写生是继静物、风景课之后,为进一步完善色彩课的训练过程而设立的最后的也是最重要的学习内容。这里所说的“肖像画”并不意味着独立的肖像艺术创作,而是借人物、肖像这个题材来训练学生们表现微妙色彩关系变化的能力,素描色彩关系协调统一的能力及组织构成形与色的抽象表现力。它只是我们学习掌握色彩规律的媒介物。

人物画作为绘画的主要表现形式存在已经很久了,历史上也不乏人物、肖像画领域内的大师和名作。这方面的常识大家都有所了解,我就不在这里一一例举了。我想要说明的主要问题是:如何从众多的前辈作品中寻找有利于我们学习、掌握表现色彩人物的方法和规律,寻找最基本、最直接、最纯粹的绘画语言。所谓最纯粹的绘画语言就是指构成绘画的基本因素点、线、面、色彩以及由它们组合而成的各种表现物(包括人物),其它非绘画语言的因素,如:文学、宗教、哲学等都应从我们创作的过程中排除。由此说来,印象派以前各个历史时期的人物画作品,在色彩上对我们今天的学习、探索没有太多的实际意义。相反印象派以后的各时期绘画、流派和作品却将色彩学的发展推向艺术的顶峰,使之更加完美、更加灿烂,其中不少优秀的人物画作品对于今天的学习、研究有着相当重要的参考价值。因为色彩人物写生所要研究解决的主要问题是“色彩”问题,这个“主题”以外的其它内容,应在别的研究领域内加以解决。此外,“色彩人物画”的意义绝对不是单纯的“着色人物画”,它是画家用色彩表达的对模特儿的个人感受,是画家感情的流露,是塑造和创作的过程,是其它任何“艺术语言”无法取代的。

1. 荷兰画家维米尔的作品,画面中人物脸部色彩与衣服、头巾的色彩形成较明确的对比,突出了人物形象。

2. 荷兰画家维米尔的作品,画面中人物与背景的色彩对比,强调了黑白对比的因素,在深浅、黑白的变化活动中出色地拉开了人物与背景的空间关系。

第一章 色彩人物画的方法

艺术创作是复杂的人类精神活动中的一个重要组成部分,它不同于一般意义上的重复性技术活动,它不能像武术、杂技那样通过“熟能生巧”的训练方式、达到完美的境界。艺术技巧的训练也仅仅是在达到自由自在,尽善尽美地表达艺术观念的境界前的“修练”。相对于“观察力、理解力的培养而言、“表现方法”的培养是次要的,是从属性的。绘画技巧、方法的训练在现今的美术院校中一般都是采取教师讲解示范,学生多练、多思考、逐步体会领悟美术创作的基本规律和观察与表现方法的手段,没有统一的创作方法的规定,只有前人及教师们的创作体会和经验提供给学生参考和借鉴。

(一)色彩人物写生的步骤

1. 先将人物的基本形用素描的方式画出,一般用棕色为好,有些同学初学人物画,也可以用铅笔作简单的素描。此时所画的素描关系与平时所画的素描人物有所不同,只要我们能将模特儿的基本结构、明暗关系、画面构图等因素示意出来就可以了,没有必要把这些关系画得过于具体清楚,这样在着色时不至于产生负面的影响。

2. 在人物的主要形态结构画出后开始画颜色关系,一般情况下应先从人物或画面中最暗最重的地方画起并向四周的暗部顺序展开,直至将脸、手、身体以及背景的所有暗部颜色全部画出。在画暗部的同时,我们应将暗部的色彩关系做程度和层次上的划分,以利于观察分析。首先是将暗部色从最暗、比较暗、稍暗划分出层次并将这种区别迅速表现出来,然后找出不同暗部颜色间冷暖关系的差别程度,并将它们明确地表达出来。应该指出的是,对不同的冷暖、明暗关系层次、程度的表达应同时进行,也就是说,我们每画一笔暗部的色彩都要既考虑到它的暗部层次关系,又要考虑它的冷暖关系。另外,暗部颜色应画的明确、响亮,不要似是而非,看准它的色彩倾向后就大胆下笔,如果可能应力争将所有暗部色彩一次完成。

3. 在所有暗部颜色关系画出以后,我们开始画画面的中间颜色。所谓中间颜色就是画面上除了暗部和亮部及高光以外的颜色,中间颜色一般都处于明暗颜色的交汇部分,它是画面色彩中由暗到亮、由冷到暖的中间过渡、是体现和衔接人物结构形体转折的重要部分。如果画面的中间颜色处理不当,会直接影响人物形象的刻画和塑造,同时也会造成画面整体色

3. 印象派画家马奈的作品，在大面积灰颜色背景的衬托下，黑红色的衣裤及单纯的面部颜色显得格外突出。

4. 美国印象派画家蔡斯的作品，黄色的服装颜色对人物肤色的影响是很大的，它几乎改变了人物肤色的“固有色”。

彩关系,色调关系的失调。中间颜色一般纯度不高,色彩倾向不很明确,中间颜色的描绘主要靠微妙的深浅变化(色度变化)来完成,所以对此过程的完成应特别加以注意。

4. 最后我们要画的就是亮部颜色,亮部颜色随着人物角度、光线的变化,在画中所占的面积大小不等,但却很重要,特别是“高光”的处理,往往都是点睛之笔。亮部颜色的色彩倾向比较明确、相对于暗部及中间颜色来说较为容易表现,我们应该注意的是,亮部颜色的冷暖关系是靠暗部颜色的冷暖关系来确定的。一般说来与暗部冷暖关系恰恰相反,即亮部冷、暗部暖,或亮部暖、暗部冷,特别是“高光”的冷暖倾向不能画错。

5. 在画面所有颜色全部画满后,我们开始进入人物色彩写生的第二个阶段;检查调整阶段,检查的着眼点应放在以下三个方面进行:首先检查画面的色度关系,也就是画面颜色的深浅程度,正确的色度关系是画面素描关系完整与否的重要保证。对于那些偏重或偏亮的不协调的颜色,应从画面整体的效果考虑给予“纠正”。其次是检查画面中的“色性关系”是否正确,色性是色彩关系中最重要因素,是保证画中冷暖关系正确与否的关键。冷暖关系处理不当,会严重影响画面人物形体空间关系的表现。因此,不断的观察、对比、调整画面上冷暖色彩的协调关系,才能使作品不断的深入下去,才是初学色彩人物画的学生学习研究的重点。最后调整的是“色相关系”,观察人物的肤色、服装色、背景色与画面色彩关系是否稳合,是否有由于过份追求明暗、冷暖关系造成色相的偏差,以及每块画面颜色的色相与画面整体色调是否协调一致。(有关色彩关系中“色相”、“色性”、“色度”的问题在后面的专题中还要讲到)

6. 在完成上述所有过程后,我们的写生过程已经完成了绝大部分,因为调整的过程也就是深入刻画对象,完善对象的过程。接下来要完成的是画面上的剩余部分:如收拾起因辅颜色关系而遭损坏的人物形象;调态结构及比例关系;将脸部、眼睛内的高光画出;完成头发、眉毛、嘴唇、衣领等细小部分的最后刻划;使整个画面效果精神起来;完善起来。

(二)色彩人物写生的工具与材料

1. 颜料。

所谓色彩人物写生是以西方绘画中色彩关系的标准为准则的,因此,它所采用的颜料一般应以油画、水粉、丙烯等为好。这些颜料在色彩关系的表达方式上较为接近,而且都具有较强的覆盖力和塑造力,非常适合初学者练习色彩关系时使用。目前国内常见的美术颜料有国产和进口两类,国产颜料价格合理、品种齐全、除暖色系中较深的颜色不够理想外,(如深红、褐色等)其它颜料对于初学色彩的学生掌握色彩规律来说完全可以适用。进口颜料中以日本、荷兰等国的产品最为常见,这些颜料质量不错,无论是纯颜色还是灰颜色都很漂亮,对于表现人物细微的颜色变化是再合适不过的了。

2. 画纸、画布。

对于画西画的人来说最重要的材料莫过于画纸、画布了,制作较好的油画布、油画纸、水粉纸市场上一般都可以买到。但要真正做到“得心应手”,还要自己动手制作画纸、画布才行。

5. 美国印象派画家蔡斯的作品，利用灰背景，灰服装等各种不同的灰色构成一个丰富的、变化的“灰色调”。

6. 美国印象派画家蔡斯的作品，黑白关系是画面中最重要的因素之一，将彩色画面印制成黑白效果，往往是观察人物画素描关系好坏的准确方法。

一般的油画布、油画纸质量的起码标准应该以不漏油为准。这里我向大家介绍一下制作油画布、画纸的简单办法,初学者可以自己动手制作且效果也不错,具体办法是先将画布紧绷在画框上(木框)钉紧,然后涂刷三至四遍骨胶,为防止画面开裂,骨胶粘度不可过强,一般用水熬至普通胶水状即可。(骨胶在国内所有的油漆化工商店均可买到,价格便宜;待胶彻底干透后用沙纸打磨平,使用的布料以较细的亚麻布为宜。最后用画刀或画笔在画布上刮或涂上一遍白油画色,也可以根据需要调进一些其它颜色,等画布彻底干透后就可以使用了。至于油画纸就更为简单了,只要在白板纸或其它硬板纸上涂一至二遍乳胶即可。水粉纸、水彩纸在市场上可以买到,就不需要自己制作了。在初学期间学生们不要太过讲究画布和画笔的质量,待写生时间多了,经验积累多了以后便会逐渐体会出画布、画纸的特性,到那时再根据个人的情况、条件做出选择。

3. 画笔。

油画的创作、绘制主要靠油画笔,水粉画既可用油画笔也可以用水粉笔、毛笔来画。目前常见的油画笔从一号至十二号依次排列,大小不等,水粉笔的情况也大体如此。问题的关键在于如何选用画笔及画笔的保养,在作画的过程中,我们提倡用大笔来铺画面的色彩关系,这样可以使我们保持整体观察表现对象的习惯,同时也避免了对琐碎细节不必要的刻画。调整画面的色彩关系时,同样需要使用大笔,待主要的色彩关系完成以后再使用小笔来“提出”点睛之处。如此说来在写生过程中使用最多的应是这大、小两种画笔,其它型号的画笔只是偶而使用起辅助作用罢了(可根据情况自行掌握)。每次作画完毕后,必须马上清洗画笔,油画笔更需如此,否则几小时后画笔就无法使用了。清洗画笔可用清洗剂(美术用品商店有买),也可以使用肥皂清洗凉干待下次再用。

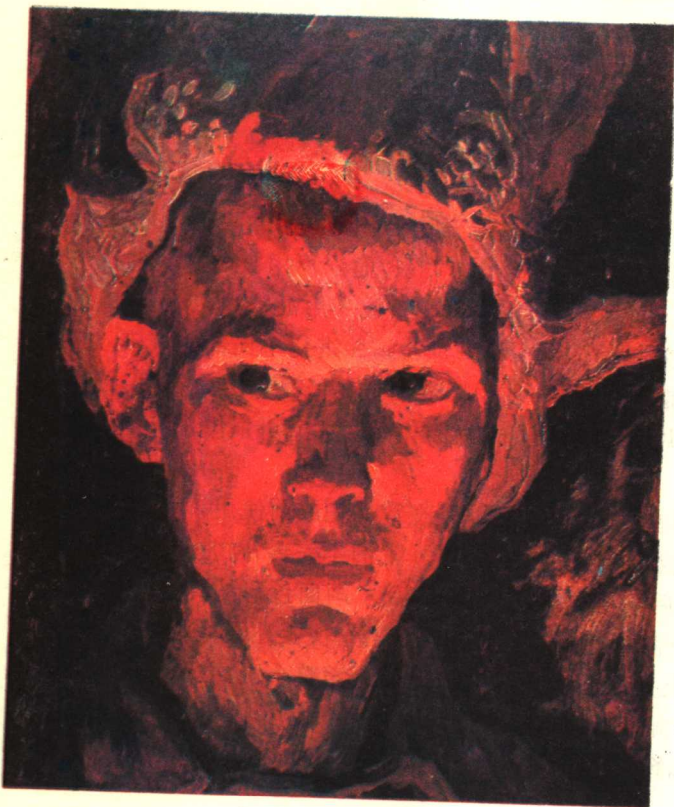
4. 画箱。画箱是所有画家必不可少的创作用品,它既可以存放各种美术用品,又便于随身携带,外出写生时更是离不了它。画箱的选择应以轻便、稳固、可以折叠为宜。此外、画箱不要太小,太小的画箱没有调配颜料的空间,同时还要保持一定的高度,以便写生时保持视觉角度。

5. 调色油。调色油的作用有些类似水粉画中的水,主要是稀释颜料用的。在画人物时,我们一般先用调色油调配赭石或群青色描绘大的明暗素描关系,而后再用它画其它的部分(主要是暗部),由于亮部颜色较厚,颜色不能过稀,所以亮部相对说来用油较少,只是在人像完成的最后阶段根据个人的要求和画面效果用油调少量颜色对画面进行小局部的渲染。目前市场可买到的调色油有两种,一种是亚麻油,另一种为松节油,前者较稠,干得很慢,便于画较长时间的作业。后者较稀,干得很快,适合画时间较短的作品。大家可根据个人的习惯选择使用。

6. 上光油。上光油与调色油的区别在于,调色油往往是在作品完成前使用,而上光油则是在作品完成后使用。由于油画颜料的特殊性,以及画布制作上的不完善,常常导致画面颜色的光泽被吸干,尤其是暗部颜色吸油后显得非常难看,它打乱了画面色彩的结构和秩序,破坏了画面的整体关系,是画人物画过程中最为棘手的问题之一。解决上述矛盾的最好方法就是使用上光油,具体使用方法为:将上光油涂于画面吸油处或涂满整个画面,待油干后画面可恢复最初的颜色效果,但必须要等画面颜色完全干透以后才可以使用上光油。现在市场上出售的上光油也有两种;一种是有光泽的,另一种是无光泽的。那一种合适,大家可以自己选择。

7. 前苏联画家的作品。画中女孩额头颜色与脸部颜色间的差异有着很大程度上的夸张,这样更好地表现了脸部颜色的红晕。

8. 前苏联画家的作品。画中男孩的脸部颜色,由于火光的作用,变得异常倾向红和暖色,画家此时此刻完全将“固有色”的意识排除掉了。

第二章 色彩人物画中的对比关系

(一)人物与人物自身的色彩对比

画人物与画风景静物的不同之处在于,风景画、景物画中色彩关系的对比主要是在画中被表现的物体之间进行。如:风景画中天、地、物间的色彩关系对比,静物画中各种物品之间、物品与背景之间的色彩关系对比等。而色彩人物画相对来说,更多的色彩对比关系来自于画面上人物自身。如:额头与面颊、颈部与下巴、脸与手、面部与服装、眼睛与嘴唇、眼睛与头发等色彩关系对比。这种色彩人物画的色彩对比特性是由人物画自身的特殊因素造成的。首先,人物画大多以1个或几个人物为主,画面背景相对说来较为单纯,没有过多的琐碎内容。其次,色彩人物画所表现的一般都是室内的人物,所以色调和光线变化不多而且非常微妙很难把握。

也许很多初学色彩的学生不太清楚,在色彩写生中,辨别一种颜色是否完美、是否准确往往是要依靠其周围的颜色来确定的。孤立的去描绘局部的色彩是无法将整个人物塑造完美的,既使你自认为调制的每块颜色都“绝对准确”也无即于事。

在画色彩人物时,最难表现的颜色莫过于人物的肤色了,因为肤色不像天空及苹果的色彩那样明确简单,那样易于表现,很多时候初学者往往会对着模特儿不知所措,无法确定肤色的“基调”。其时只要我们按照“对比”的“原则”去观察所画的人物,观察肤色与服装、背景环境的对比关系,肤色与肤色间的对比关系,很快就可以确定肤色在画面上的“基调”,并由此来确定画中人物的其它颜色关系。首先我们根据模特儿服装与背景的对比关系迅速确定脸部的颜色,这一点比较容易做到,因为脸部颜色与服装和背景之间的差别比较明显,易于把握。然后再根据脸部颜色的“基调”(一般为暗部颜色或较重的颜色)确定手部颜色和脸部的其它色彩,在此过程中要特别注意冷暖颜色关系的变化,用冷暖关系去塑造体面的转折和空间的变化。

9. 前苏联画家的作品。灯光的颜色效果与日光的效果完全不同,灯光颜色亮部暖,暗部冷,日光的颜色关系恰好相反。

色彩 第二章

色彩(一)

色彩的不同,不仅影响画面的色调,而且影响画面的明暗关系。在室内,光源是灯光,光线是暖色,暗部是冷色。在室外,光源是日光,光线是冷色,暗部是暖色。

10. 前苏联画家的作品。室外人物的色彩关系与室内有着巨大的差别,暗部颜色受日光的影响变冷、变蓝。

(二)画面人物与背景色彩关系的对比

在人物画色彩对比因素中除了人物自身对比关系外,便是人物与背景色彩关系的对比了。色彩人物画中背景所占的面积虽然不大,但对整个画面色彩关系的作用却至关重要。它和素描或其它形式的绘画不同它不是可有可无的因素,可以说一幅色彩人物画颜色关系的好坏,背景颜色与人物颜色之间的关系是否协调起着决定性的作用。在写生时,人物与背景的色彩关系是随着模特儿的肤色、服装颜色以及光线环境等因素的变化而变的。它们二者之间的关系密切,不可取代。我们既不能根据主观想象生硬的安排背景的颜色,也不能脱离背景的色彩编造人物的颜色。我们应该采取对比和比较的方式去表现、捕捉人物与背景之间色彩关系的协调感,根据人物的色彩调配背景颜色,同时也要根据背景的色彩来决定人物在画面中的颜色。人物画写生过程中画面上人物与背景的关系也是“图”与“底”的关系,画面上的“图”(既人物)固然重要,但画中的“底”(既背景)也同样重要。著名的法国绘画大师马提斯曾说过:“画面中没有可有可无的因素,没有积极的作用,便是消极的作用”。背景与人物在相互支配着对方“命运”的同时也支配着整个画面的命运。而达成这二者间平衡关系的“中心点”,就是画面色彩的“协调感”。

第三章 色彩人物画中的色调

(一)室内颜色与室外颜色的差异

绝大部分人物肖像都是在室内完成或者表现室内人物的,室内光线由于不受日光的直接照射,所以相对说来光线较为稳定,即便是室内的灯光也无法与日光照射下形成的许许多多色彩变化相比。室内光线的少变、稳定为人像写生在时间上提供了便利条件。学生们可以在稳定的光源下,在较长的时间内,安心从事写生创作,而不必像画风景画那样受时间和光线的约束。但固定的室内光线也带给我们带来不利的一面,由于室内光线缺少变化,这使我们很难区别和表现出不同的人物在相同的室内环境中所应具有的各种色彩变化,色调间的距离也不容易拉开。此外,固定的光线和环境也容易使学生把注意力集中在人物的固有颜色上而忽视环境色对人物本身色彩的影响。

室外人物的色彩变化较之室内的色彩变化大得多,人物在室外的环境中受时间、光线、环境的影响,色调变化是多种多样的。很难把握住某种规律去遵循,完全要靠画家在写生创作的过程中,根据当时的情况特点酌情处理。比如:夕阳照耀下的一个农村老汉的色彩与一个在冬季雪地中女孩的色彩是截然不同的,他们之间在肤色、环境、光源、季节、服装上的差异,形成了他们各自不同的色调。在写生时我们可以强调前者的阳光灿烂、温暖宜人,也可以夸张后者的寒冷阴暗、平静可亲。室外人物写生的色彩规律有些类似风景画的写生创作,我们不仿把室外人物当作风景画中的某个物体和因素,让它的色彩,随着环境的改变而改变。相对于室内色彩人物的创作来说,室外人物的写生反而显得容易把握,除了写生时间不宜过长外(时间太长会使画面色调随着时间的变化而变得杂乱无章),其它各因素都较室内容易。当然,要想在室外瞬息万变的环境中,创作出好的人物画作品仍需花费很多的精力和时间去探索、实践。

室内、室外人物在光线、环境、肤色等色彩因素上的差异造成了各种不同的色调,追求不同色调间的变化是画人物画所要解决的最重要的课题。因为只有通过捕捉不同色调间的颜色变化,才能训练学生描绘不同环境中各种人物色彩的能力,才能增加学生的色彩语汇,消除固有色概念。室内、室外人物色彩的差异也是在它们相互对比与陪衬的过程中形成的,室