

● 刘明明 编著 ●

SECAI JINCHENG

● ●

美术学生应试丛书

色彩进程

人像

美术高考训练
美术职业中学
中等师范学校

西南师范大学出版社

美术学生应试丛书

色彩进程

人像

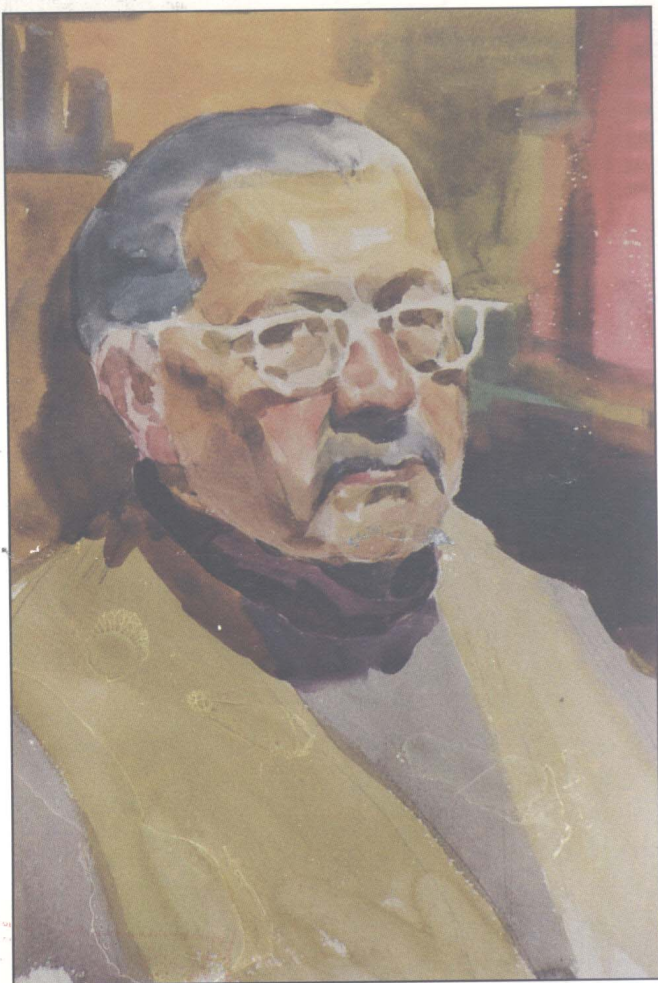
刘明明 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

西南师范大学出版社

XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

8810861 注本书美术作品除署名者外，
均由本书作者所画。

《杂货店老板》

色彩进程

人 像

1999 年 7 月第 1 版
2000 年 3 月第 2 次印刷

西南师范大学出版社 出版、发行
中国·重庆 邮政编码 400715
全国新华书店 经销
四川省印刷制版中心 印刷
开本: 787×1092 1/16 印张: 2
全彩页 印数: 5001~11000

ISBN 7-5621-2092-7/J · 140

定价: 12.00 元

REN X I A N G

目 录

引言	1
人物画的要素	2
营造意境	3
构图法则	4
作画的程式	5
技法范例	6
表现技巧	9
作品欣赏	11

《美术学生应试丛书》全集九部

素描进程 静物 石膏头像 人像 速写 构图

色彩进程 静物 风景 人像

工 艺 装饰设计

装帧设计:王 煤

本书作品提供:四川美术学院师生

西南师范大学美术学院师生

引言

在远古的绘画艺术史上,人类把自己的形象用颜色画在他们居住的岩洞壁上,从那时起直到今天,历代画家们画出了许多的肖像画杰作,展示出从古到今人类的形象和生活场境,它们以无可替代的历史价值与社会意义充实了人类文明的形象记录,因此具有很高的学术意义。

人物画的题材广泛,形式多样,有叙述宗教意义的情节画,表现社会政治事件的历史画,描绘人们日常生活状况的风俗画,还有大量不同内容和形式的人物肖像画,人物绘画形象同时也出现在风景画和商业广告中。人物画在与绘画艺术思潮紧密相联的发展进程中,显示出风格最多样,技法最宽泛。委拉斯贵支作于17世纪的女孩像和梵高所画的人物形象都堪称肖像画的典范。

所有的绘画对象中人物是最复杂、难度最大的,但又是具有吸引力的。学习画人物,应该了解和掌握人体解剖知识,懂得人体的内部运动规律和外部结构形态,才能在作画时从理解的基点去观察对象,找到造型特点和色彩规律,能够准确地表现出人物形象。因此,学画人像要用比学习画静物和风景更多的热情更大的努力,克服更多的困难。

图1《女孩》 委拉斯贵支

图2《老人》 梵高

人物画的要素

主题 指确定作画内容,选择模特儿对象,构思人物画的情节和形式。人像一般分为头像、胸像、半身带手像和全身人像,有单人、双人和多人的组成方式。

形式 指画面结构和作画方法,选择题材的同时确定作品的表现方法,要选择最能表达作者感受和作意图的形式,使人物的形象个性与表现形式相适应。

造型 在所有绘画类别中人物是最强调形体结构的正确严谨,不论是具象写实或是抽象和表现性的人物画,都必须遵守人体造型的基本规律,因而人物画的难度也就最大。

素描关系 决定人物在光线照射下画家所能看到的体积结构和环境之间的明暗关系,画面的明暗对比关系决定色彩的基本对比关系。

色彩关系 人物画的色彩关系主要指人物本身的色彩规律和变化,及与周围环境的色彩关系,人物色彩由三个部分组成:头发、皮肤和衣服,其中最复杂最微妙的是面部和手上皮肤的色彩变化。

质感 是人物画美感的重要表现方式,人体结构本身的质感差别及其与环境物体的质感对比有助于增加绘画表现力,强化人物情绪的表达。

图3 《牧羊女》 佚名

图4 《苗家女》

营造意境

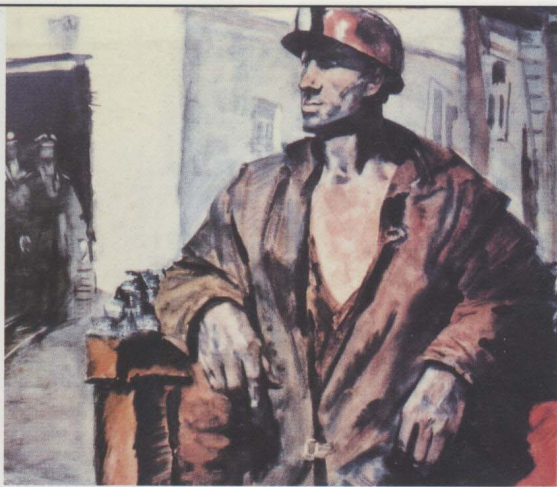

图5《俄国矿工》 佚名

图6《黑人妇女》 佚名

图7《老人》 安·怀斯

意境是构成人物画美感的重要因素，画家对人物画的创作灵感常常来自于在观察对象时产生的瞬间印象。形象的差异是人物画最具感染力之所在，每一个生存着的人都有独立的个性，但是在某种环境下的个体会集合起来形成群体共性，这些个性和共性的千差万别给艺术家提供了丰富的形象素材：线条粗犷的俄国矿工(图5)，充满惊惧表情的黑人妇女(图6)，安·怀斯笔下与大海融为一体的老人(图7)……每一张画都运用了恰如其分的绘画语言和艺术手段，充分地展示出了人物的内心和外在，让人感染的共鸣。

形象、动态和色调是人物画意境构成的三大因素。形象限定画中人物的身份特征和情绪；动态能加强人物的情绪表现，其中重要的面部五官动态直接显示人物的心理状态，躯干和四肢的动态会使内心活动得到明显的展示；画面色调对人物情绪起到定位和渲染的作用，冷色和暖色以及色相属性给予人的心理感觉能够直接给作品定下情绪调子。充分调动这三大因素的潜能，就可以创作出人物画不同倾向的意境。

作为学习和研究以色彩造型的人物写生画，不可忽视地应该在作画前仔细观察，并锻炼在面对普通的模特儿时能够发现其特点的能力，寻找到自己将要赋予作品的意境。因此，不论是发现和寻找自然生活中的人物还是在画室里模特儿姿势、选择服装道具、作出指定的动作、布置环境色调等都是一个营造意境的过程。

构图法则

绘画的构图法则可以运用在所有体裁的作品之中,人物画在构图时首先要确定的是画家的视点与对象所处位置的视平线关系,由于对象与画家的距离远近形成了各种透视变化,因此弄清楚人体结构中大的体块动态有助于正确地分析其运动方向,人物面部五官的位置会随着头部转动角度出现明显的透视变化,这些转动着的结构不仅在人物造型上至关重要,同时也是画面空间关系的引导。

稳定、均衡而有变化是人物画构图的一个原则。正面头像一般可以放置在画面中心偏上的位置;四分之三侧面像应该在面朝的方向稍留宽一些;正侧面像可以在人物视线前方多留一点空间;半身带手的人像要根据对象姿势合理安排头和手的位置,要避免形象不完整的遗憾,特别不要忽视手的动态和表情。

光源在人像画中起着十分重要的作用,它不仅让人物形象显示出体积感同时也对色彩作了对比关系的限定,在构图时一定要考虑到光源的方向,使光线在画面结构上得到均衡的布局。

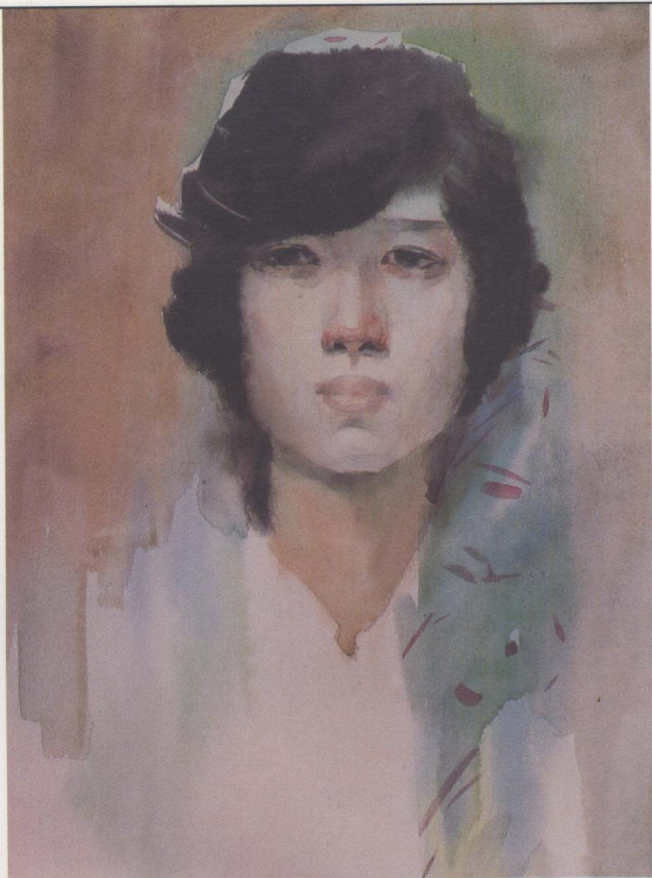

图8 《女像》

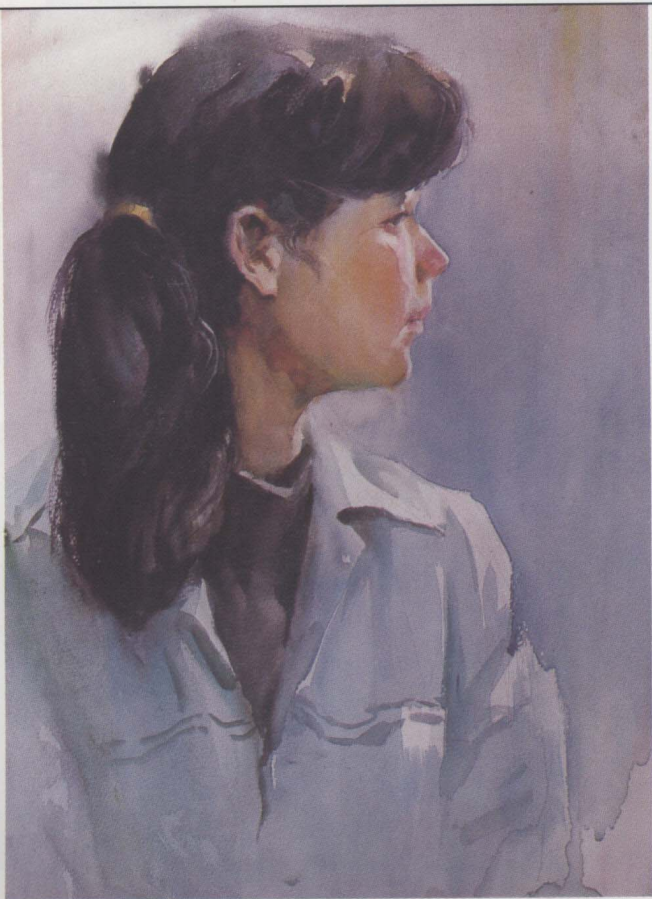

图9 《女学生》

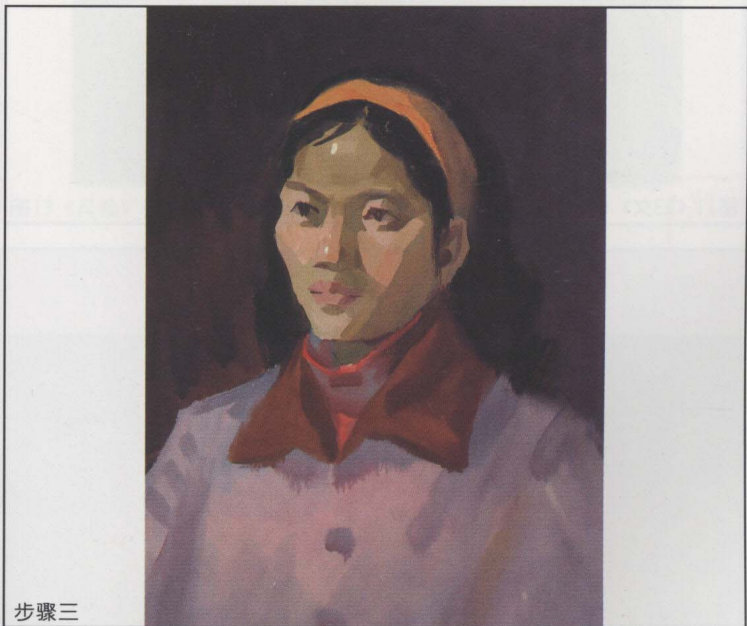
作画的程式

步骤一

步骤二

步骤三

图10 完成图

面对已经布置好的作画对象,并且把构图和画面的组成因素作了设想以后,下一步就是确定完成这些构思的作画方法和程式,作为训练色彩造型和写生能力的人物画,其作画程式与静物画基本相似。

第一步骤:构轮廓图。要求严谨准确,人物的复杂造型需要有人体解剖知识作支持,在这一阶段既要注意人像的摆放位置和动态特点,又要准确地用结构线勾画出形体关系,除了面部五官要正确描绘以外,还要注意人物头、颈和肩的结构运动关系。人物的形象特征应该现在就显示出来,最简单的说法就是要解决画得像不像的问题。

第二步骤:铺设大色调,画出色彩关系。这时要用概括的色彩区别出人像中几个大的色块,包括皮肤、头发、服装和背景,按照光源的关系区别出整个画面的色彩冷暖关系、色度关系,以及不同物质在明暗关系下的色彩倾向。

第三步骤:刻画局部。一般先从人物面部开始,头手先画,其次是衣服,最后画背景。这样的程序能让作画者在前阶段精力充沛时画好头和手,同时也提供了让后画的衣服和背景有与头手部分达到和谐的修正余地。

第四步骤:协调整理,完成作画过程。在各个局部刻画完成以后,认真审视整个画面,寻找在开始作画前对对象的感觉,对画面整体关系作适当调整。

技法范例

湿 画法 虽然在湿透的纸上作人物画难度较大,但在作画过程中产生的偶然效果会使肖像画更有魅力。画纸和颜料含水分多少是作画难度的关键所在,因此在作画时要严格控制纸面的湿度,按照有条不紊的方法进行。一般先在湿画纸上画出大的颜色关系,在作画过程中画纸逐渐干燥,可以随着这个过程选择时机画出五官及需要强调的地方。

干 画法 用于人像写生能够细致入微地塑造人物形象,在作画过程中深入地观察和理解对象的各种结构关系,可以把色彩表现到很协调的差别,作画需要的时间比较长。用透明的水彩作画,先从亮部开始,用含一定水分的颜料画出大的色彩关系,逐渐减少颜料含水量,用笔毛较硬的画笔干擦或干画塑造形体,直至画出最暗部分的颜色。用不透明的水粉画颜料一般从暗部色彩开始逐渐画出亮部色彩,可以用较干的颜料一层一层地重叠画,最亮部分的颜色会有一定的厚度,但在作画时要注意用色的准确性,因为水粉颜料在某种混合时底层色彩会翻到面上来,造成色彩混乱,不过有时也可以利用这一点来丰富色彩效果。

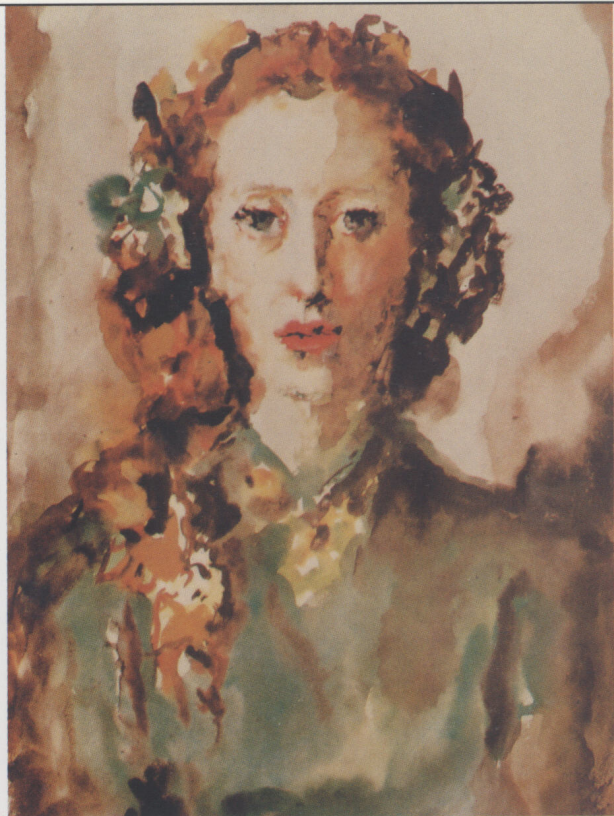

图11 《妇女》(湿画法) 佚名

图12 《矿工》(干画法)

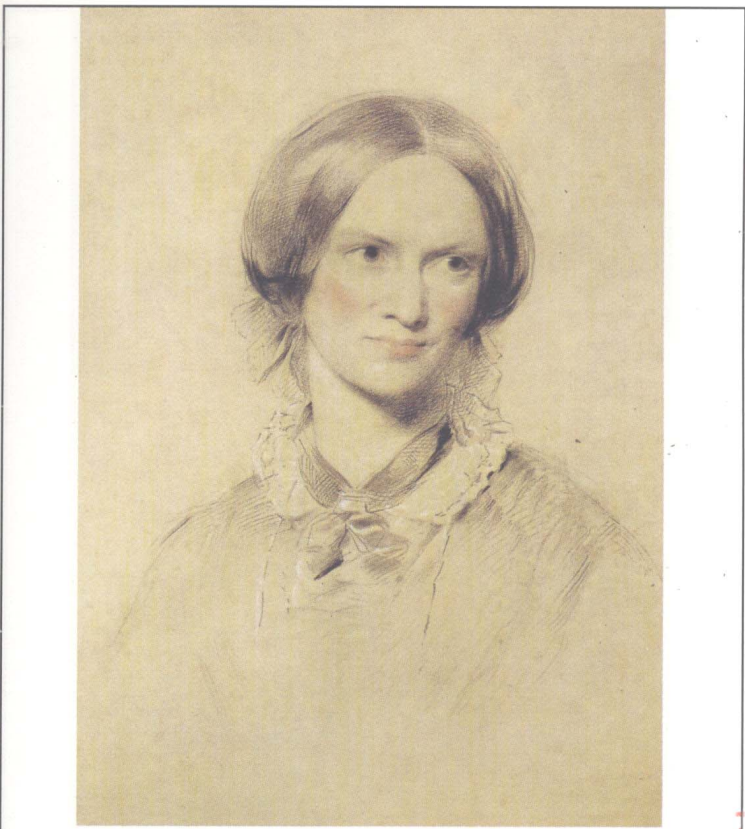

图13 《肖像》(淡彩画法) 佚名

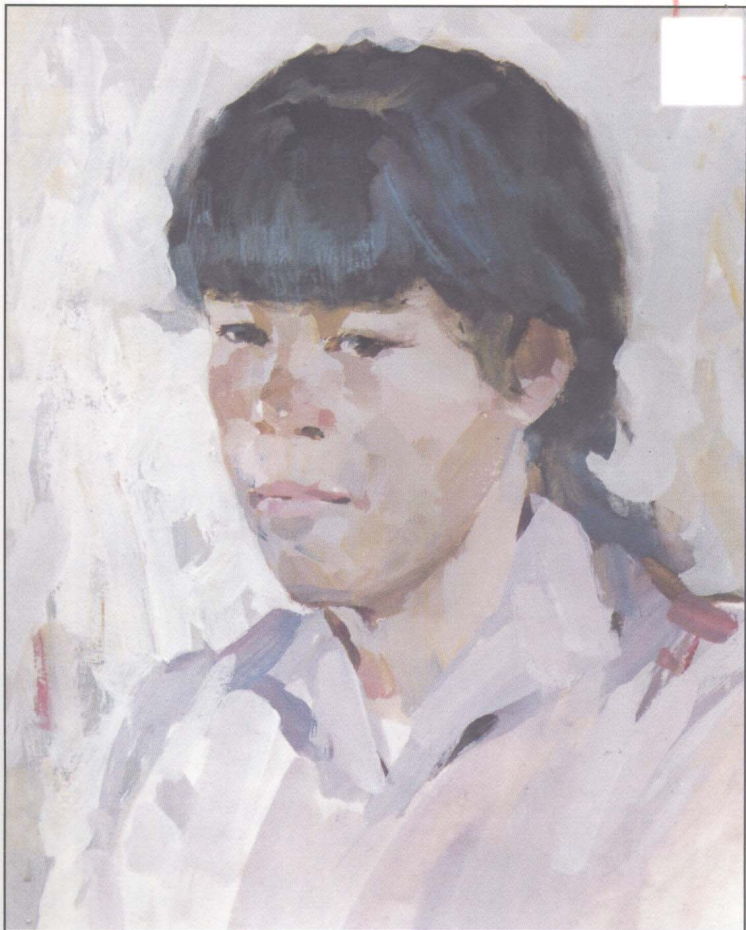

图14 《女学生》(笔触画法) 李代富

淡彩画法 用铅(钢)笔作淡彩人像写生是一种快速作画方法,可以在素描线条的基础上塑造人物形象,因此淡彩画法中线条占有很重要的位置,而色彩却是其次的,用来表现固有色关系和增加画面效果。利用有色纸作淡彩画不失为一种很好的作画方式,有颜色倾向的画纸可以给画面预定一种色调,画人像如果选用浅的暖黄色画纸,能够柔和地表现出皮肤的质感。不同色彩倾向的画纸上都能够画出与其色彩相协调的对比色关系,在高光和极亮的部分可以用带粉质的颜料或白色作强调。

笔触画法 笔触是生动而直接的一种作画方式,具有很强的绘画表现力,可以画出强烈的色彩,爽快流畅地塑造形象,但是要掌握好这种方式需要较全面的绘画功力。在下笔之前要思考和安排好整个画面所需要的各类型笔触,使它们在一个统一的大形式下具有一定的变化和差异,这样才能使画面处于谐调和丰富之中,同时也能在作画时感到胸有成竹,用起笔触来更觉潇洒。笔触的意趣是无穷的,它们的表现力不仅在于形式上的美感,还包涵着作者的艺术修养和品位。

照 相写实画法 作为绘画技法被称为照相写实法,其意为有别于真正的照相,即使大多数这类画的素材来自于完全相似的照片,但在经过画家用绘画材料把素材重新显现出来以后,就成了一种新的“真实”。用照相写实画法作画除了注意形象的准确性以外,抓住有用的细节加以发挥,更能增添真实感和艺术表现力。

综 合画法 大多数情况下在作画时会将多种技法混合使用,常用的有干湿结合的方式,画时先将纸面湿润或直接使用含水分多的颜料作大面积涂色,铺设整个作品的基本色调,然后用逐渐减少水分的颜料在逐渐干燥的画纸上作进一步描画。在完成了的作品上可以显示出湿润过程中相互渗透的颜料和积存下来的水渍,还会明显地看到生动的笔触。综合画法在人像写生中能表现皮肤的光滑质感及细致刻画出五官的造型。

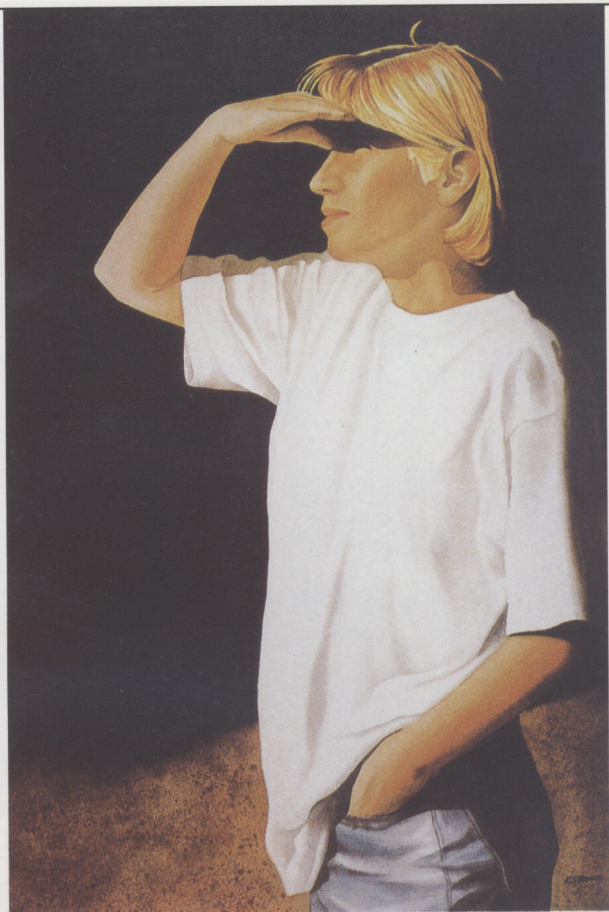

图15 《女青年》(照相写实画法) 佚名

图16 《男青年》(综合画法)

表现技巧

图17 《女青年》

《女青年》(局部)

头 部色彩提示 人像中面部是重要的表现部分,人的面部基本色彩为皮肤的红黄色,主要分为三个部分:额部颜色略微偏黄;颧骨及颜面中部颜色带红色倾向;下部分面颊的肤色黄红中带绿色倾向。五官色彩中要特别注意眼睛的色彩规律,要按照形体构造来认识色彩,眼睑的厚度和血管构造形成其暖色本质,眼珠的颜色一般倾向黄褐色,会随着环境的影响而有所改变,眼球上的白色会因为构造的原因显示出不同的冷暖倾向,眼部最重的颜色在瞳孔及上眼睑的暗部及其在眼珠上的投影,画时可使用深黑红色。鼻子的颜色上半部由于鼻骨的硬度形体显得单纯,而鼻头和鼻翼部分因为肌肉较多和血管密布而略带红色,鼻孔里面应该是深的暖红色。嘴因其特殊的皮肤结构带明显的红色。耳朵的色彩比较面颊部显得红色较多,眉毛的颜色与头发有很大差别,它们是薄薄地覆盖在眉弓上,因此带有皮肤的颜色。头发颜色本来呈较深的黑褐色,由于在头部所处的位置及受光的不同,会产生较多的色彩变化,但由光源形成的整个色彩关系限定了它们的冷暖倾向,如果亮部受冷光呈现蓝紫色倾向那么暗部就一定是褐红色的倾向。

手 部色彩 以皮肤基本色为主,手掌背部因为血管和肌肉较少有时出现偏冷的倾向,掌心色暖而略带红色,手指越到指尖色彩带红色倾向越多。指缝一般用深暖红色表现。

衣服色彩 的固有色会因为受光的程度和人体结构的变化而改变,在画面整体的明暗关系和冷暖对比关系中呈现不脱离基本色的色彩倾向变化。画衣服时可以先用基本颜色画出大的块面关系,再加上暗部重色、提出亮部的浅色。

环境色彩 作为衬托的环境色彩要以主体人物为观察比较的依据,正确找出它们与主体的对比关系和色彩倾向。

图18《女青年》 刘国枢

图19《女青年》 李代富

作品欣赏

图20 《嘻笑》

图21 《穿绿军衣的老人像》 刘国枢

图22 《女学生》 李代富