美院老王

色彩人物

an bao wang

编著：张杰　刘宾

广西美术出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

主编：钟蜀珩

副主编：王文明 曹广豫

美术编辑：钟艺兵 杨勇

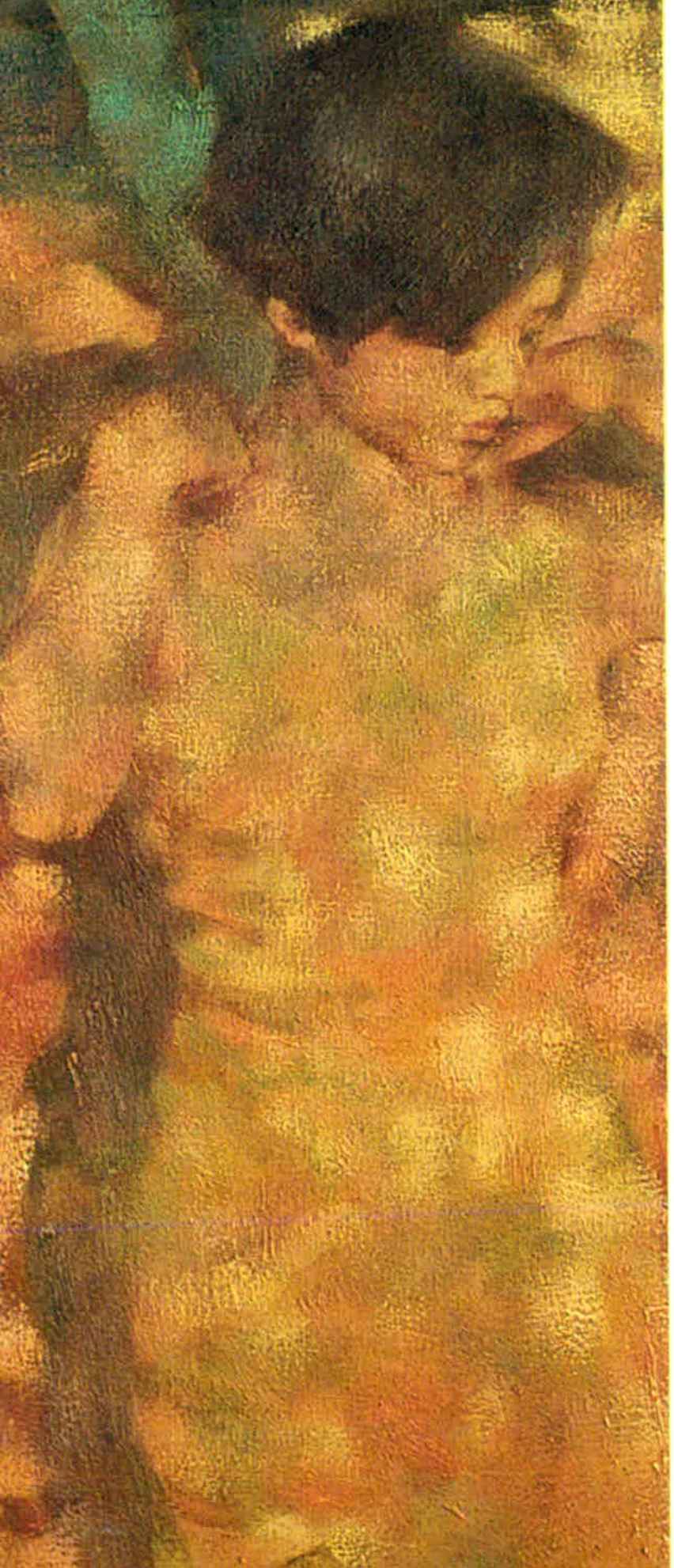
文字编辑：陈小英

美院考王·色彩人物

主　　编：钟蜀珩
副 主 编：王文明
　　曹广豫
本集编著：张　杰
　　刘　宾

广西美术出版社

12



序　言

对于美院考生考前训练及应试技巧的要求，尽管全国各大美术院校都有自己的专业要求和特点，但是总体来说还是有一定的规律可循，这也是我国当前的美术教育的状况所决定的。作为考生，特别希望了解多一些全国各美术院校，特别是几所重点美术院校的专业要求，以便根据自身的特点和兴趣选择学校，因此，广西美术出版社针对以上情况出版的《美院考王》系列丛书对考生来说尤显重要和必需。

该丛书主要是针对学生作为考前训练和了解各美术院校的专业要求、特点而编制的，编写的作者都是具有一定的教学经验和实际操作能力的老师。可以说，基本上涵盖了各美术院校的专业特点，具有图文并茂、内容

丰富、信息量大、专业特点强的特色，有鲜明的科学性与时代性。并且，有教授一级的专家和学术权威人士对考生的优秀作品进行点评，并介绍考试时应注意的各种事项，包括心理因素以及应试的技巧。可以说，《美院考王》系列丛书对美院高考中有可能遇到的各种问题均有解答之策，具有很高的实战价值。

希望这套书能给广大的考生及美术爱好者带来新的收获和意外的惊喜，并祝您考试成功！

钟蜀珩

2002.5.21

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　　录

一、前言 …… 2
二、肖像画的发展和它的特点以及在美术史上的
地位和作用 …… 2
三、色彩人像写生的特点和基本要求 …… 4
四、色彩人像写生的几大要素 …… 4
五、色彩人像写生的步骤 …… 9
六、色彩人像的表现形式 ……12
七、优秀作品赏析……14

一、前言

色彩人像写生是色彩基础训练的一个重要课题，也是美术院校招生考试的一个科目。它对于提高学生的造型能力，以及在今后从事绘画创作中对画面的控制能力都有极重要的价值。同时由于人物并不是静止的物体，其本身具有一种在空间内的不确定性，所以通过对色彩人像写生的学习，也能帮助学生树立起迅速捕捉物象的能力。对于刚走入艺术殿堂的初学者来说，如何去描绘、表现自己对人像本身的理解，也就是说，如何通过自己的眼睛去观察，通过自己的手来完成一幅出色的色彩人像画，是每个初学者的愿望。然而，画好一幅画是不能用某些考试科目的“15 天冲刺”或一些美术专业书籍上所出现的“几笔一个苹果”的模式来解决的。因为这些教学的形式从某种程度上损害了学生固有的艺术天赋，同时由于过于机械，也不能在考试中取得骄人的成绩。绘画毕竟要遵从于它是“技”的本身，是一个循序渐进的过程。我们只有通过对造型、色彩、结构、体积、空间的理解，才能够达到手、眼、心的统一，也才能逐渐地诱导学生全面开发自己的艺术思维能力和创造能力。

二、肖像画的发展和它的特点以及在美术史上的地位和作用

大概早在公元前 3000 年的古希腊，肖像艺术就有了它的初端。在那个崇尚个性的时代，人与人、人与自然充分融合。而肖像艺术作为人的灵魂的“栖息之所”有其独特的社会价值。然而肖像绘画艺术的真正发展是在经历了被后人称之为“黑暗的中世纪”后 的文艺复兴时期开始的，那时宗教题材尽管依然盛行，但人性的桎梏却从此被打开。尽管画面上依然会出现“圣母子”，但已不见昔日画面上的“目光呆滞”，古典主义的庄重、典雅、宁静被尽情地抒发。被称之为“文艺复兴三杰”的达·芬奇、拉斐尔、米

开朗基罗都是那个时期著名的肖像画大师。达·芬奇能从人物的外在形象窥视到人的心灵，其《蒙娜丽莎》神秘的微笑依旧是那样让人着迷，而这一切均源自于达·芬奇高超的绘画技艺。而与他齐名的年轻人拉斐尔又以其画面中传达出的优雅而一度超越达·芬奇。达·芬奇在不得不惊叹于拉斐尔的才华之后，黯然离开了佛罗伦萨。拉斐尔的代表作有《西斯廷圣母》、《圣母子》等。那个时期可能是一个人才辈出的时期。凡·爱克、荷尔拜因也不甘示弱，均在肖像画领域有很深的造诣。然而这一切并非偶然，这些肖像画家的不断涌现跟当时的社会背景是分不开的。肖像画在当时起着记载历史及贵族奢华生活的作用。那时的大部分画家被宫廷所豢养，为王公贵族画像，如当时的美狄奇家族就有为数众多的画家为他们服务。但这并不能使画家的眼睛仅盯着奢华与放荡，平民也不时走进画家的画面里，这可能缘与画家本身也是他们中的一员吧！平民的画像总显得比宫廷里描绘的贵族更有生气，更贴近人。特别是随着“小荷兰画派”的出现，更多的画家开始去关注社会，反映真实的人生。哈尔斯的《吉卜赛女郎》、伦勃朗晚年的《自画像》都是当时激荡人性的肖像画精品。不过，社会始终是发展的。19世纪以后，照相术开始普及，而画家也开始寻找新的表现手法，此时，印象派出现了，它那充满阳光的色彩终于折服了观众。马奈、雷诺阿及后印象主义大师凡·高都为肖像画的发展作出了卓越的贡献。而20世纪，虽应时出现了许多主义、流派，但肖像画依然以它独有的魅力延续着……

中国的肖像油画是随着传教士的进入而开始了它100多年的发展历程的。最早的肖像油画是一张《明朝将军像》。清朝的传教士郎世宁也为中国肖像画的发展作出了巨大的贡献。后来，中国的艺术家频繁出访海外求学，刘海

粟、李叔同、李铁夫、潘玉良、林风眠、徐悲鸿等都是那个时期的代表，另外还有“庚子赔款”后出访海外求学的吴冠中等一大批优秀的艺术家。他们学成归来，不仅带回了西方绘画的技术，而且还接受了西方的思想，西方绘画也开始成为中国绘画史中的一员，同时肖像画也在中国得到发展。尤其是新中国成立后，对历史事件宏大场面的展现和对领袖肖像的描绘，以及当时非常盛行的反映新社会、新风尚、新面貌的肖像画的面世，间接地促进了我国肖像画的发展。中国的肖像画艺术起着讴歌社会、反映画家表达对生活中的人和自我看法的作用，它将继续张扬它的艺术魅力，在美术发展的历程中与风格流派的演变一起成长。

三、色彩人像写生的特点和基本要求

色彩人像写生是限定在一定空间内，有固定光源的室内写生作业。它要求初学者通过自己对造型的理解，用色彩塑造出对象的形象特征，并且要具有在酷肖基础之上的艺术化处理。色彩人像写生考察的是学生的综合素质，初学者不仅要对素描和色彩有一定的理解，还要对基本的解剖知识、形体结构有一定的掌握，只有这样才能做到“随类赋彩”、条理有序。另外绘画不是对物象的描摹，而是我们对对象真切感受的结果。我们首先要学会去领悟对象所传达给我们的感受，也就是观察形象，通过对形象和形象所处的环境来寻找自己的色彩。

四、色彩人像写生的几大要素

色彩人像写生是一个综合性很强的绘画基础科目。由于形体结构比较复杂，同时所包含的色彩变化微妙，因此它对画者的要求也是综合性的，其大致有五方面。

1. 造型能力

造型是画者表述物象的开始。没有坚实的造型能力，画者在表现物象的时候就会无从下笔。尤其是肖像画，它

要求画者要准确无误地反映所画的对象，不仅要神似，而且要肖似；这就需要我们去掌握相关的解剖知识，以及形体变化的规律和用笔造型的能力。最关键的一点，就是勤加练习，通过临摹、速写去捕捉对象所传达给我们的信息。

2. 色彩能力

尽管有人说“素描靠工夫，色彩是天赋”。然而，再好的天赋如果不懂如何发挥其作用，也仅仅是一个永远无法发挥作用的天赋而已。因为我们并不曾见有哪位色彩大家是靠纯粹的色彩天赋而成就其名的，相反他们都是勤奋者、好学者倒是不争的事实。一个初学者需要一点一滴地去归纳对象的色彩，找出对象在色彩上的微妙变化，在不断地练习实践中寻求色彩变化的秩序，这就需要初学者去做大量的色彩练习，比如，调色练习、色调练习、色彩临摹等。通过这些必要的练习，增加我们对色彩的感受能力。同时掌握相关的色彩知识是必要的，因为它会让你游刃有余。

3. 用笔塑造与刻画的能力

用笔塑造及刻画的能力可以说是以上两个要素的综合。在色彩人像写生中，由于其形质的特性，怎样用笔也并不像静物画、风景画那样可以“随意为之”。它是建立在复杂的形体结构之上的。正确、合适的用笔方能有效地传达出肖像画本身的魅力。无论画法怎样，生动与否，还是厚涂薄染，均统一于严谨的形体之中。然而，死板的涂抹或填充式的画法即便是有十分严谨的结构，也只能是一张劣作，而这种方式可能来源于初学者对大师作品的误读。初学者应该在用笔上相对灵活，用笔触去刻画形象。另外，在用笔深入地刻画对象时，用笔也必须整体考虑：什么地方厚画，什么地方点扫，哪些地方疏，哪些地方密，均不能马虎。还有根据绘画种类的差异，对不同的材料特性，用笔也依靠相关的材料来完成。油画是如何用笔，如

何刀笔结合；水彩画中如何用水，如何在用笔中体现画面的明朗；水粉画中如何用“粉”，这些有关的细节，我们会在下面有所介绍。

4. 艺术概括与画面处理的能力

色彩人像写生并不是对客观存在的机械模仿，当然，也不存在主观上的臆造。面对对象，我们不能一味地把眼睛所能看到的所有细节照搬于画面，那样就会造成画面的平均和没有主次，这就需要我们学会取舍，哪些是该要的，哪些是虚化的，哪些是应该舍去的。尽管这些问题并不能一下子解决，但假如我们在绘画的过程中稍加注意，并结合一些优秀的色彩人像作品来进行比较学习，那么所取得的效果也会是明显的，同时也使我们在实践中逐渐培养自己对画面的把握能力。

5. 对各种材料工具的掌握能力

在“用笔与刻画”一节中，我们对材料工具的掌握有所涉及，下面我们结合水粉画、水彩画、油画三个画种的不同特性来谈对材料工具的掌握能力。只有熟悉了自己手头的材料和所使用的工具，比如颜色的性能、媒介的作用等，方能完成一幅优秀的色彩作品。

（1）水粉画

水粉画是教学中的基础，由于它便于覆盖、易于修改的性能，是初学者最常用的一种画种。而水粉画的表现方法也有多种，大致分为干画法和湿画法。干画法，颜色相对厚稠，利用笔法的变化使其产生丰富的色彩效果，一般色彩厚重。干画法笔触之间的重叠增加了画面的可读性，给人干脆利索之感。而湿画法则水分充足，色与色之间相互交融，层层薄色，其效果明快而通透。在实际的绘画过程中，大多是两者结合，互相运用，使画面更加丰富。在人物肖像写生中，一般采用两者结合的方式，例如，用干厚画法画人像，增加人像主题的分量，而背景中的物体，如衬布、着装均可采用薄画的方法，使其轻重分明。另外，

需要全本请访问 www.ertongbook.com

作为初学者在利用水粉写生过程中，还应注意如下问题：首先不能过度地调配颜色。经常看到一些学生，用多种颜色反复调在一起，这样势必失掉色之本性，给人无色调之感。而这些无色调的颜色放之画面，又给人以说话没有说清的尴尬。其次落笔要确切，用笔调整要小心，以免搅混颜色，失掉画面。第三，对少数颜色要学会控制，如表现红、紫罗兰等色，因为这些颜色极具穿透力，稍有不慎，就会起到破坏画面的作用。第四，要勤换作画用的水，清清自己的笔，使所画颜色保持清洁。

(2)水彩画

水彩画多给人淋漓透明之感。早期盛行于英国，康斯太博尔、透纳两位大师都是水彩画高手，由于发展脉络比较清晰，故画法多样，如用撒盐的方法表现飘飞的雪、迷离的雾境；用笔杆或刀片趁湿刮出风景中的树干、野草等，当然还有用蜡、用糨糊作底所造成的抗水性效果。不过，作为初学者，对以上几种画法加以了解是必要的，但由于其控制的难易程度，需要逐步为之，切不可故作聪明，以致于最后难以收拾。在画色彩人物的时候，我们可采用常用的方法来作画，这样既避免了无端的错误，又能逐步地使自己领略到水彩画的妙处。在色彩人像写生的时候，首先，用铅笔轻勾人物的形象，在确认无误的情况下，先画亮部的颜色，然后，从亮到暗，依次层层叠加。因用色多为用水稀释的淡色，故修改有一定的难度。所以，所涂颜色应尽量确切。如真有失误，用水洗的办法可以补救。还有色彩的叠加也不宜过多，否则会产生焦躁的感觉。初学者可在逐步的实践中去一点点地领会。水彩画亦有干湿画法之分，但由于其色彩为透明色，覆盖力较水粉稍差，所以多采用湿画法。但其色彩出于多遍湿染所呈现出的润泽感，又多有情趣，如中国的水墨画。

(3)油画

油画以其极强的表现力，风格的多样性，在众多的画种中处于“显要”的位置。而每一个时期所产生的油画大师又备受后来者的崇拜，因此从事油画创作的画家也如恒河沙数，而初学者也大都是从这里树立起自己对绘画艺术的追求的。油画是以油为媒介的，常用的有松节油，多用于稀释颜料，有利于颜色快干；还有核桃油、亚麻油、蓖麻油等，多为增加画面颜色的附着力和光感。油画制底可分为胶性底子和油性底子两种：胶性底子的传统方式有如下两种，一是用优质的乳白胶(化工商店有售)，在绷好的画布上用画刀均匀平整地刮一遍，待干后再用砂纸打磨，然后用一份立德粉和一份胶、两份水搅合，调匀，大致反复刷三遍，然后用稀胶平刷一遍即可。二是现在很多画家常用的一种方法，既用稀米汤状的白乳胶平刮在画布上，两遍即可，待干后用画材商店买回的画材底料涂刷两遍即可使用。当然还有用纯白乳胶稀释后反复平刷几遍就可使用的制作方法，但不常用。油性底子的制作相对复杂。传统的做法一般使用动物胶，如兔皮胶熬制作底，然后用核桃油或亚麻油调入浆状钛白粉后刷于画布，接下来用油性砂纸打磨，待画布制作平整后，即可使用。油画的表现方法大致上也是两种，即直接画法和间接画法。直接画法又称一次性画法，其方法便捷，相对简单，使用此法的画家相对较多。一般是先用松节油稀释颜料，然后再逐渐铺陈。又因油画“肥盖瘦”的特性，故在作画过程中，要求对松节油有所节制，不可滥用。直接画法对于画者迅速捕捉对象大有益处，是初学者的首选。而间接画法，需要层层罩染，同时也需要颜色加白调灰，然后逐层覆加，以造成色层的丰富性。由于其掌握难度较大，初学者一般要等到有了一定的基本功以后，再加以研究学习。

五、色彩人像写生的步骤

“绘事者技也”，掌握一定的方法，对于初学者来说，无疑是大有益处的。它能帮助初学者在观察描绘对象的时候找到一个必要的参考。

1. 选择角度，确立构图

一个好的描绘角度，可以增加初学者，尤其是初学者在考试的时候的自信心，更有利于发挥其表现对象的能力。一般在选择角度的时候，以全侧面较为难表现，大都会选择对象的四分之三侧面。而全侧面假如处理得当，也往往会取得出人意料的效果。在选择好角度以后，就要针对对象确立构图，也就是“经营位置”，人该画多大，画在哪个位置。因为不同画面的选取，产生的感觉都是不一样的，关于这一点，初学者可以选取一些优秀人像写生的构图加以比较，以发现自己的不足。本书中就提供了一些范例，以供参阅，因为再多的语言都没有实例具有说服力。

2. 捕捉色彩，构成色彩

当构图确立以后，我们就要通过观察对象及其所处环境来构成画面的色调。由于光线是不固定的，它变化迅速，我们就要通过对整个人物的第一感觉来确定它的基调色，然后以此为基础，步步为营，寻找它的色彩变化、互补色关系、明度对比等，为下面形体的进一步塑造打下基础。

3. 塑造形体，色随结构

素描与色彩之间的关系密切，所谓“皮之不存，毛将焉附”，所以这就要求我们对肖像本身的形状要有明确的认识。因为你所画的对象的结构是否准确，直接关系到你下一步运用色彩的塑造，一般我们都会在确认形体无误的情况下，再用色彩对其形象进行进一步的刻画，使整个形体的明暗关系、色彩关系趋向明朗。

4. 注重比较，画出变化

色彩不是孤立地存在的，它在对比、互补之中相互关照，相互渗透，形

成画面的最终效果。我们必须要注重它的色相、明度、冷暖的微妙变化，注重主体人物与背景、亮部与暗部的色彩关系，尤其是对于亮部和暗部的明暗交界线要给以特别的关注，因为它位于两者之间，色彩变化最为丰富，直接影响到整个色彩人物的成败。而初学者往往会忽略它的存在，把它处理得过于简单，以致画面失色不少。

5. 深入刻画，注重重点

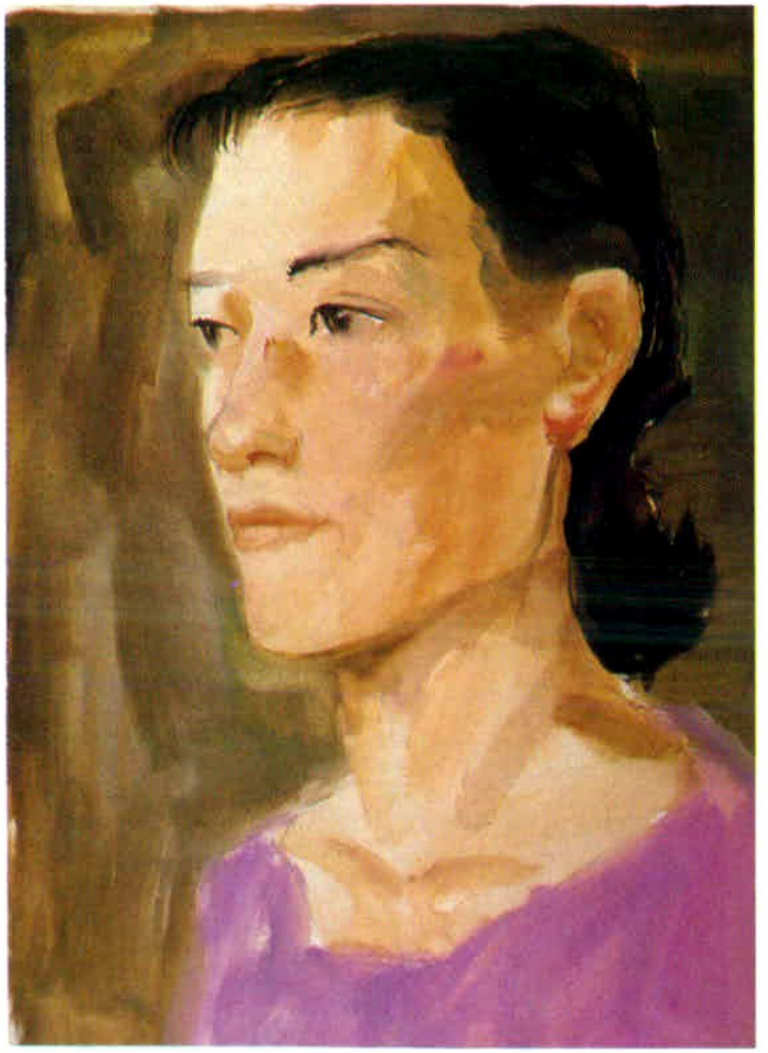
既然是色彩人像写生，那它的五官应最为重要，但在具体描绘过程中

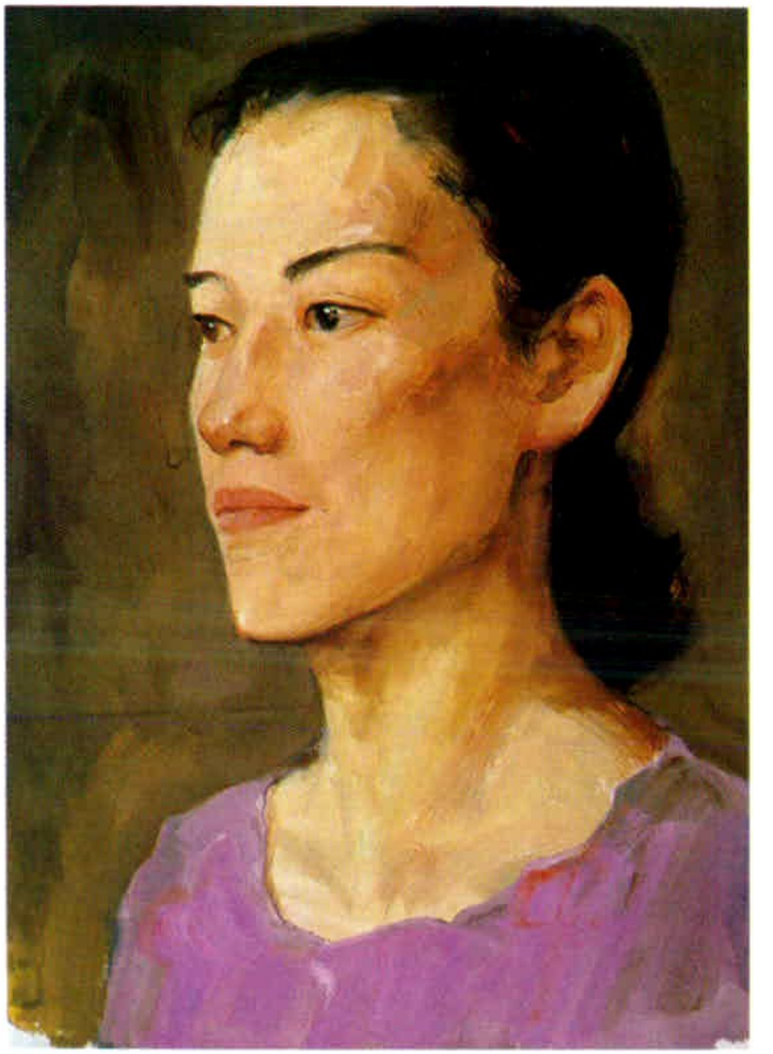
水粉人物画步骤实例：

它亦有主次的分别，局部的刻画，会使画面顾此失彼，所以应有所侧重，做到主次分明。另外，这时的色彩关系已经确定，一定要注意色彩的整体性，切不可随着深入，使色彩变化散失，这样将会破坏画面色彩的完整性。

6. 整体调整，注重效果

通过对形象的进一步观察，在把握整体画面的前提下，进行全面调整。而全面调整，一般是填漏补缺的性质，它使画面的形象结构更为突出，色彩之间秩序达到和谐。





六、色彩人像的表现形式

由于画种的不同，工具材料的多样性，表现形式大体上可分为七种：明暗的表现、色调的表现、肌理的表现、虚实的表现、笔触的表现、画刀的表现、材料的表现。

（一）明暗的表现

由于光的作用，物体分为明暗两面，人像的结构也由此形成，而色调的变化也依据明与暗而变得微妙。同时，通过明与暗的对比及微妙的转换层次，色彩的美感会更好地呈现出来。由于我们所针对的是动的人物，一个复杂的结构体，所以我们的最初的表现均通过光线所形成的明暗来观察、体现。

（二）色调的表现

任何一幅画面都有它的主调即基本色调，它需要画面统一，这样就会使画面产生协调性，然后通过色彩互补、色块的变化，使画面逐渐丰富。色调意味着画面的秩序，还有画者通过画面所流露出来的对形象的感受。它从形式上划分为强势色调，即由一主色主导全幅画面，而其他互补的色彩位居弱势所形成的既强烈又相对和谐的效果；弱势色调，即补色之间相互依存，互相吸引所产生的既微妙又突显层次的画面效果。

（三）肌理的表现

肌理的表现增加了画面语言的丰富性，不同的材料媒介的运用，可以产生不同的肌理效果。如在前面水粉画里提到的干画法及湿画法都可以制造出丰富的肌理变化。水彩 画中的撒盐、用蜡及笔杆的运用，是产生肌理的表现方法。而油画中则采用颜色的厚堆及刀刮、棕麻、丙烯等来造成画家所需要的肌理效果。它们使得画面更厚重，更具可读性，同时也带来一定的趣味性。

（四）虚实的表现

虚与实的交错是绘画语言产生无穷魅力的绘画因素之一，也是画家利用虚幻的光与现实中的景象在二维的

需要全本请访问 www.ertongbook.com