

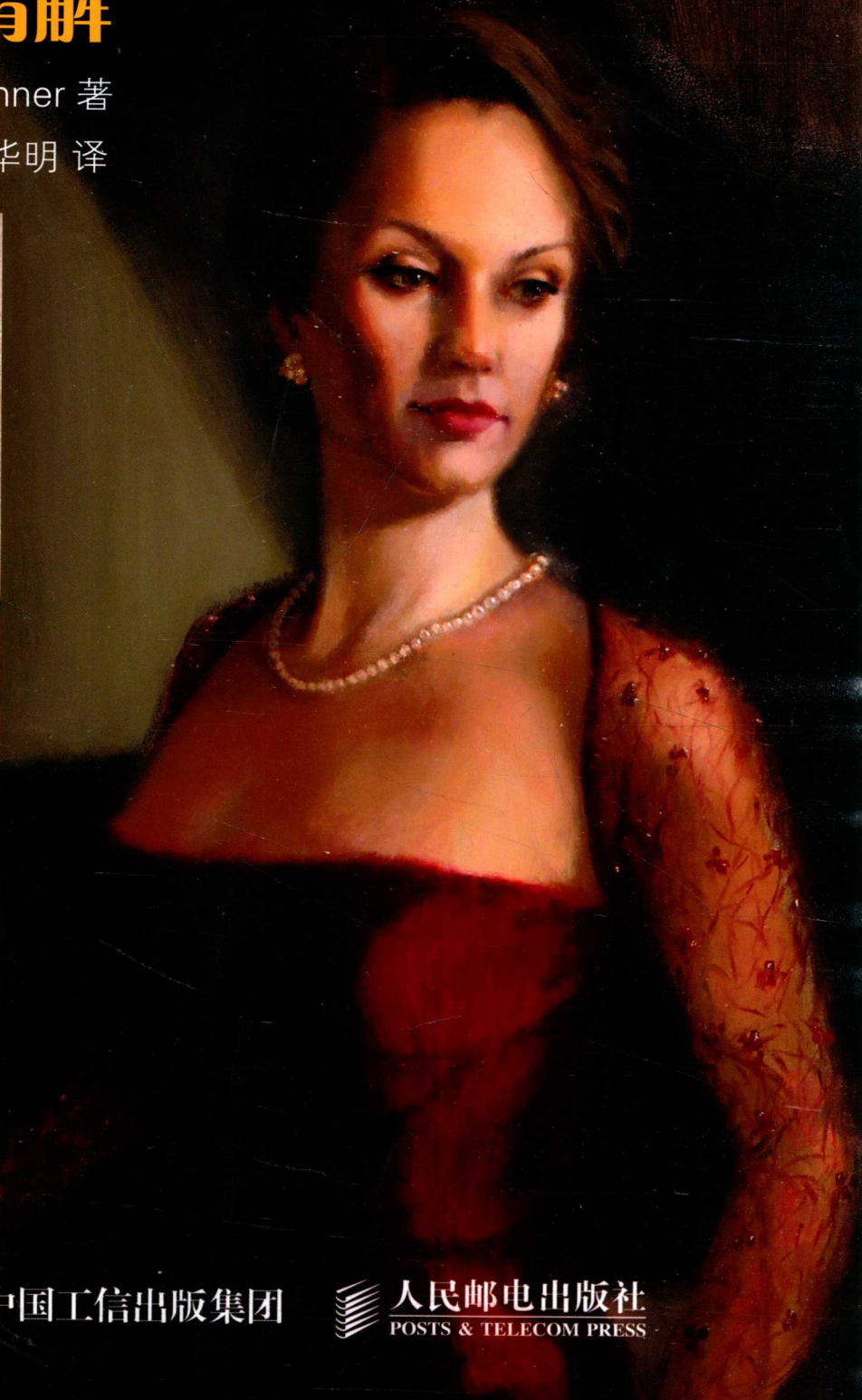
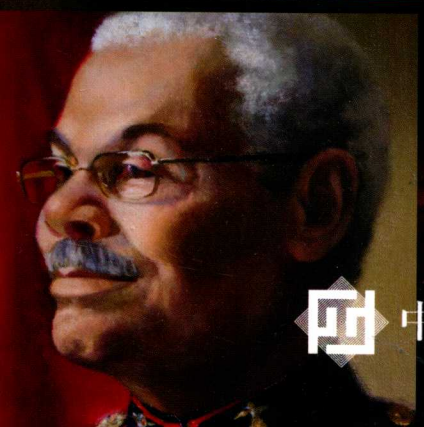
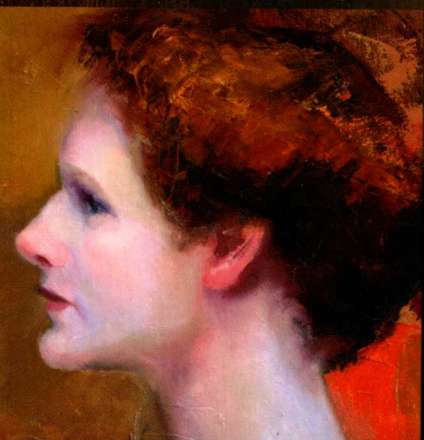
世界绘画经典教程

经典油画肖像绘制技法 (修订版)

面部特写精解

[美] Luana Luconi Winner 著

申华明 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

An oil painting of a woman's face and shoulders. She has dark, curly hair and is looking slightly to the right. Her hand is near her chin, holding a dark object. She is wearing a white, ruffled garment. The background is dark and textured.

世界绘画经典教程

经典油画肖像绘制技法 (修订版)

面部特写精解

美 | Luana Luconi Winner 著

申华明 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

经典油画肖像绘制技法 / (美) 温纳 (Winner, L. L.)
著 ; 申华明 译. -- 修订本. -- 北京 : 人民邮电出版
社, 2016.2

世界绘画经典教程

ISBN 978-7-115-41177-8

I. ①经… II. ①温… ②申… III. ①油画—肖像画
—油画技法—教材 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第285923号

版权声明

Simplified Chinese translation copyright©2014 by Posts & Telecom Press, China

Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

本书为“世界绘画经典教程”系列图书之一,其原版图书《Painting classic Portraits: Great Faces Step by Step》于2013年一经出版便深受欧美等国家读者的好评,可谓经典的油画教程。肖像画可以描绘出对象不一样的生活,表达出所描绘对象的内心、灵魂、记忆与感情。本书作者卢安娜作为知名肖像画家,她的作品获得过多项国际大奖。她在这本书中向读者讲授了如何画出富有生命力的肖像画以及最直接有效的绘画技巧。

全书分为5章,从如何构建一幅作品开始讲解,针对构图、绘制草稿与画面细节深入解析;然后通过详细的步骤逐一讲解如何绘制人物的面部、五官、皮肤与毛发;最后讲授如何创作不同主题的肖像画作品。通过学习本书,相信一定可以激发读者对肖像绘画的热情与信心,快速地掌握绘制肖像画的技法,并创作出优秀的画作。

-
- ◆ 著 [美]Luana Luconi Winner
 - 译 申华明
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 高悦
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8.75 2016年2月第2版
 - 字数: 258千字 2016年2月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2013-4686号
-

定价: 49.80元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

目录

浅谈肖像画 7

材料和画布 8

第一章

写生，习作，创作 13

第二章

面部和五官结构 37

第三章

人物的色彩：皮肤和毛发 77

第四章

按照想法去创作 101

第五章

示范 115

An oil painting of a woman's face and shoulders. She has dark, curly hair and is looking slightly to the right. Her hand is near her chin, holding a dark object. She is wearing a white, ruffled garment. The background is dark and textured.

世界绘画经典教程

经典油画肖像绘制技法 (修订版)

面部特写精解

美 | Luana Luconi Winner 著

申华明 译

人民邮电出版社

北京

试读结束，需要全本请下载

图书在版编目 (C I P) 数据

经典油画肖像绘制技法 / (美) 温纳 (Winner, L. L.)
著; 申华明 译. — 修订本. — 北京: 人民邮电出版社, 2016.2
世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-41177-8

I. ①经… II. ①温… ②申… III. ①油画—肖像画—油画技法—教材 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第285923号

版权声明

Simplified Chinese translation copyright©2014 by Posts & Telecom Press, China

Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

本书为“世界绘画经典教程”系列图书之一,其原版图书《Painting classic Portraits: Great Faces Step by Step》于2013年一经出版便深受欧美等国家读者的好评,可谓经典的油画教程。肖像画可以描绘出对象不一样的生活,表达出所描绘对象的内心、灵魂、记忆与感情。本书作者卢安娜作为知名肖像画家,她的作品获得过多项国际大奖。她在这本书中向读者讲授了如何画出富有生命力的肖像画以及最直接有效的绘画技巧。

全书分为5章,从如何构建一幅作品开始讲解,针对构图、绘制草稿与画面细节深入解析;然后通过详细的步骤逐一讲解如何绘制人物的面部、五官、皮肤与毛发;最后讲授如何创作不同主题的肖像画作品。通过学习本书,相信一定可以激发读者对肖像绘画的热情与信心,快速地掌握绘制肖像画的技法,并创作出优秀的画作。

-
- ◆ 著 [美]Luana Luconi Winner
 - 译 申华明
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 高悦
 - 责任印制 陈 桦
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8.75 2016年2月第2版
 - 字数: 258千字 2016年2月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2013-4686号
-

定价: 49.80元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

目录

浅谈肖像画 7

材料和画布 8

第一章

写生，习作，创作 13

第二章

面部和五官结构 37

第三章

人物的色彩：皮肤和毛发 77

第四章

按照想法去创作 101

第五章

示范 115

《玛吉谷的罗伯特》(Robert Casein
Maggie Valley)

粉彩画

41cm x 51cm

《佳比》(Gabby)

油画

51cm x 61cm

《伊丽莎白》(Elizabeth)

色粉画, Ampersand 色粉画板——砂岩色调
41cm x 51cm

国际色粉画联合会 (International Association
of Pastel Societies) 银奖作品

观赏艺术会让我们产生某种情感，不论这种情感是同情、愤怒、满足还是爱慕。艺术同样会让我们对事物产生质疑或触发我们的思绪。绘画和雕塑也许会促使我们对材质之外的东西做出反应，而肖像画必须描绘出那个独一无二的人物，那个有血有肉，有自己的灵魂、记忆和情感的人物。怎样用画笔为肖像画注入生命呢？

要想画出这样绝妙的面孔，绝对少不了众多的细节和挑战，因为即便是对于那几样重复过无数次、几乎可以用数学公式来描绘的元素——双眼、鼻子、嘴和两只耳朵——哪怕对一条线或对阴影的最微小的改变也会让面孔完全变样。你不妨想象一下地球上70亿人，没有任何两张脸是完全一样的。

我们有自己的侧重点。

艺术家在寻找一条高效的途径去收集有关元素来讲述绘画对象的故事，用于将主人公及其背景、服饰串联成一幅构图精美的素描画稿就变得非常关键了。一幅肖像画可以讲述一个故事。当你有机会逐渐了解你的模特时，对这些重要的元素既不能视而不见，也不要一笔带过。

请记住，在开始绘制草图的阶段，绘画对象通常都会坐立不安，不知道怎样才能保持静止，不知道他在别人眼里是什么样子，也不知道当一个陌生人盯着他、研究他的各个细节的时候如何保持舒适和自信的状态。

反过来，画家希望在收集素材的过程中让被画对象舒适、不做作。要画好这个人物，唯有洞察其内心深处才能讲出最为真实的故事。这一切都要在预定的时间内用最娴熟的技巧完成。不能敷衍了事，这个工作来不得半点马虎。

艺术家要想获得更高层次的真相和智慧，永远要走得更远、研究得更深、思考得更宽。

在继续下一课之前，先提出几条想法。

- **开始时的决定会一直影响到最后。**从最初阶段艺术家就应该有个清晰的构思。比如裙子的飘动应该有一点点变化，花瓶里花朵的倾斜角度要略有不同，要么就是有一束阳光的射入位置稍稍偏移开。换句话说，如果我们构思的画面中有个人坐在那里，正爱抚着一条狗，那我们绝不会在创作的过程中把狗拿掉，换成一张桌子，再将胳膊和手放到另外一个位置。我们需要的是保持清爽和自然的状态，不要画蛇添足。
- **画面中无需任何解释。**你没有机会向观众解释说这里应该是什么样子的，那里原本可以做到什么程度等。如果你是那种不能在给定的时间内完成作品的艺术家，那么就不要再给自己设定最后的期限。仓促完成的作品或者构思几经变更进而大量修改而成的作品都能够说明

这一切。观众完全可以看出你的纠结。不要忙着下笔，先做好构思。你不妨多画几张速写，直到头脑中的最终效果跃然纸上，此时再开始往画布上创作也不迟。

- **从出生的那一刻起你就看到了各式各样的面孔。**现在是仔细观察面孔和研究面孔背后的灵魂的时候了。别用不准确的解剖结构分散观众的注意力。我们会将各个部分简化成直观、简单的几何形状。放心吧，没有那么复杂。
- **我们生活的世界丰富多彩，但人们的肤色要与他们的种族或族裔相符。**有了颜色图谱，你就能信心百倍地投入绘画中了。但你也要记住，没有一张图谱放之四海皆准。要掌握色彩理论和创作过程的一般规律，并根据模特的具体情况灵活运用这些理论。
- **我们要一起学习用图像讲故事的方法。**你要怎样简明扼要地向200年以后的观众解释画中的人是谁以及他的心情如何？是你正在书写这个人的历史，所以，让你的作品更有意义吧。
- **最终作品是否符合你心目中的完美感觉？还差点？继续努力。**有的是空白的画布等着你在上面进行创作。人们会一直这样告诫你：“一分耕耘，一分收获。”那么，咱们开始吧！

当代画具

由意大利MABEF制造的臂托式调色板，其重心位于右下侧拇指孔附近，目的是保持调色板的平衡而非令其直立。

艺术家需要熟知各种媒介。由于我们每个人有自己的特质与习惯，所以试用不同的材料最后来决定哪种最适合预想的艺术作品是非常重要的。开始素描和绘画的时候，要尽可能地尝试多种新的东西。你可以参加各种培训班，熟悉最新的绘画技巧。在经济条件允许的情况下，购买所需的绘画用具。久而久之，随着技术愈加娴熟，你可以添加质量更好的材料，如颜料、笔刷、色粉、画布等。当对画具的运用成为一种本能以后，剩下有待提高的就是灵感和创意技巧了。

在纸上画速写

速写一定要在纸上完成。可以随身带上一本20cm×13cm的笔记本以便随时把要画的画下来。还可以在手提袋、汽车的前储物箱和公文包里也各放一本笔记本，让绘画用具信手拈来，这样你就找不到偷懒的借口了。斯

特拉斯摩尔（Strathmore）生产了一系列适合各种要求的精美绘图纸。本书中所有36cm×28cm石墨速写画使用的都是斯特拉斯摩尔的布里斯托维勒姆牌的绘图纸。油画颜料色谱是画在斯特拉斯摩尔画布纸上的。至于多色调研究是用碳素笔或色粉笔在斯特拉斯摩尔灰阶上完成的。储藏和携带这些画作均很方便，只要将薄玻璃纸夹在画页之间就可以了。

铅笔的硬度从最硬的9H（线条最浅）到最软的9B（颜色如碳素铅笔线条那样深）不等。大多数的研究显示，只需要使用几种铅笔就足以渲染出各种色调值，如4H、2H、HB、2B和6B。在用石墨铅笔对一幅素描（而不是速写图）进行深入绘制以后，也可以选用更多种类的铅笔。

由通用铅笔公司（General Pencil Company）和其他公司生

产的各种石墨铅笔在软硬度方面提供了大量选择，这些选择也令绘画方法变幻多端，产生的效果也让人回味无穷。

用油彩绘画

人们似乎存在这样一种误解，即油画材料不但气味不好，而且容易搞得一团糟。但事实并非如此。

首先，人们想到的是松节油的气味。松节油是用来清洁笔刷的，几乎从来不会被混入颜料中。现在，市场上已经有好几种没有任何气味的松节油和清洁产品，如Weber生产的Turpenoid牌或Gamblin Artists Colors生产的Gamsol牌。因此气味不再是个问题。在稀释绘画用的颜料时，你不妨试试Gamblin生产的Galkyd Lite牌或Jack Richeson出产的Everett Raymond Kinstler Medium产品。

至于第二条，油画未必都是一团糟的。从一开始就要养成良好的习惯，并且要想尽一切办法只将颜料沾在笔刷和画布上，而不是笔杆、画架、小凳、桌子、胳膊、手或衣服上。想想这样你会省下多少钱！养成了这样的习惯，你在别人家里作画时就不用担心弄脏人家的丝绸面家具和白地毯了，在大企业的办公室或会

议室作画就更不在话下了。早些养成好习惯可以保持整洁干净的工作环境。

调色板

找一块足够创作大幅肖像用的调色板。杰克·里奇森（Jack Richeson）制造高质量的木质调色板。特托尔·伍德（Turtlewood）也出产精美的调色板。在手边准

备几块小号和中号的杰克·里奇森Gray Matters Paper调色板，以备需要独立调色（一边混合一边匹配颜色）绘画时使用。

油彩

油彩的种类繁多，从学生级颜料到顶级（无填充物或辅料，这样不仅色泽稳定，而且易于保存）油彩颜料应有尽有。

象牙黑（冷色，稍微偏蓝的黑色）

暗绿色（透明暖色，稍微偏黄的绿色）

钴蓝色（冷色，蓝色）

超级海军蓝（暖色，偏红的蓝色）

大红（冷色，偏蓝的红色）

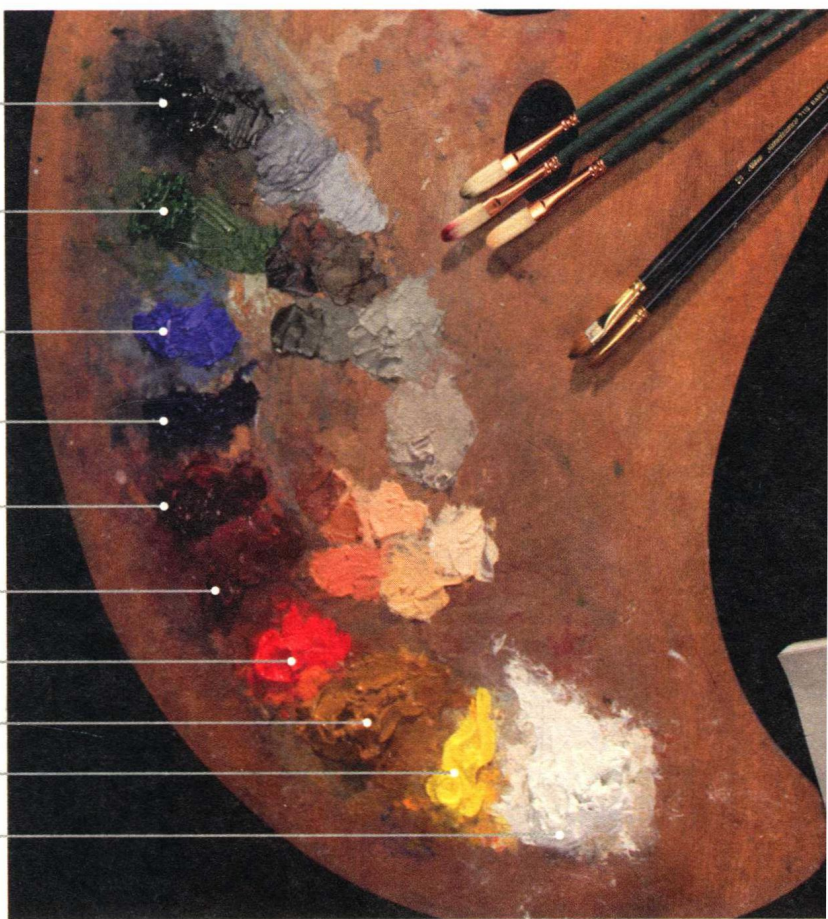
深褐色（与其他颜色混合时，将这种颜色作为橘黄色使用）

镉红色（暖色，偏橘黄色）

土黄色（暖黄色）

镉黄色（冷黄色，非常强烈）

碳酸铅白的替代物（总能令混合色的温度降下来，或令其偏冷）

保养顺序

我建议你按照这样的顺序放置颜料。在调色板边缘是一圈纯色颜料，中央一大片区域留作调色用。这块调色板上有白色、黑色和每种主要颜色的偏冷和偏暖的两种色系。用黑白两色控制某些混合颜色的明亮程度，这样就能够调制出一系列用于绘制皮肤、头发和嘴唇的颜色了。

开始时要根据自已的经济实力购买，但是随着绘画技艺的提高，购买的颜料质量也要随之提高。Sennelier Finest Artists' Oils 油彩非常好用，无需用任何媒介推压就可以形成又薄又鲜艳的色彩。由于颜料是透明的，所以某些颜料涂层会出现精美的光学混合效果。此外，还有很多其他厂家生产高质量的管装颜料——Old Holland、Gamblin、Maimeri、杰克·里奇森的 Daniel Greene 专业油彩以及 Winsor & Newton 的部分产品。

画笔

记住，油画颜料本身没有气味，只有画笔清洗剂才有气味。画画时运笔要轻柔，这样画笔的寿命才能长一些。Silver Brush

（银画笔）有一个系列称为 Grand Prix，这些画笔由上等的鬃毛制成。只要有几支 Silver Brush 系列的 Renaissance Sable（文艺复兴雪貂笔），画家就能想画什么就画什么。使用 Silver Brush 带有柔软自然毛发的笔刷（一种传统的水彩画笔）就可以清除掉空白处的颗粒和边缘痕迹。我建议你不妨多准备几支用合成材料制作的画笔，专门用于长时间大面积地涂抹颜料。Silver Brush 系列的 Ruby Satins 画笔可称得上物美价廉。Richeson 也已推出了一系列非常好用的画笔产品。尽可能多试几种画笔，找到适合画作要求的那种。

别忘了还要准备几把画刀，让画作更加精美、纹理更加细致。在绘制某些风景画时，这些

什么时候用色粉绘画

- 先从硬色粉笔开始。
- 加强新图层的艳丽程度，加深深色区域。
- 用最软的色粉笔添加光线。
- 最后用色粉铅笔收尾。不要用什么磨擦工具，如纸擦笔（一种滚动的硬纸板混合棍）或棉签，按照上面的做法创作就是我的诀窍。在颜料涂层上用色粉铅笔轻轻地勾画，可以稍稍让色粉在原地周围移动，这种做法可以对色温和色调值进行微调。

刀具是非常有用的。Demco生产的纤细的意大利画刀比坚硬的调色刀（用于清除调色板上的颜料和混合颜料）更加灵便。

色粉

色粉有个可爱的小毛病，那就是总有不够用的感觉。所有不同软硬度的颜料可以产生最为光彩夺目的颜色。Ampersand Pastelboard色粉板表面凹凸不平，因而可以一层层地反复涂抹颜料。画板易于保存且通常有四种基本颜色和白色。这里，白色不是用作底色，因为可以很容易地用水彩、墨水、稀释的丙烯酸颜料、稀释的油彩（或色粉）、液化的色粉附着剂（或酒精）或溶解的色粉棒在上面上色。Sennelier经销的由Winsor & Newton或Latour生产的液化色粉定色剂，只需用旧笔刷在画布上平刷液化的色粉颜料，就能迅速地将画布染成某一种颜色。

不过，使用定色剂也存在争议。作为一种定型喷剂（气溶胶或喷雾剂），定色剂的成分降低了作品的亮度，并加深了原本黑暗的区域，改变了所有精心设计的色彩，因而对画作产生了损伤。但是，在上底色或早期的颜色图层中使用定色剂却是一种非常有效的绘图方法。我们要学会使用所有能够帮助我们达到预期目标的绘画材料。

当今色粉画家都会收集好几套（全套）不同品牌的色粉颜料。有了几套颜料以后，还可以再购买单独的零售颜色，以补充缺失的颜色。

学习使用色粉画画，有点像用油画颜料绘画。将最坚硬的色粉涂到表面上，首先会迅速填满绘图板表面的坑洼之处，其他较软的色粉则成为由暗到亮的过渡。

只有在涂抹最后一层颜色时才能展现出色粉更加绚丽和更加浓重的一面。这等同于油画中“在瘦肉上贴肥肉”的法则，也就是说较薄的颜料（一般指深绿色、蓝色、棕色和黑色）要安排在最下层，而最“肥”（浓重）的颜料（也就是明亮的区域，一般为橘黄色、黄色，尤其是红色）要放在最上层。Holbein牌的硬色粉非常适合这种着色法则，并且所有的色粉铅笔都非常好用。请注意不要用色粉铅笔划坏绘图板的表面。Unison软色粉、Terry Ludwig软色粉（特别是深颜色）和Sennelier软色粉的高亮和中等亮度色调范围的颜色效果令人赞叹不已。

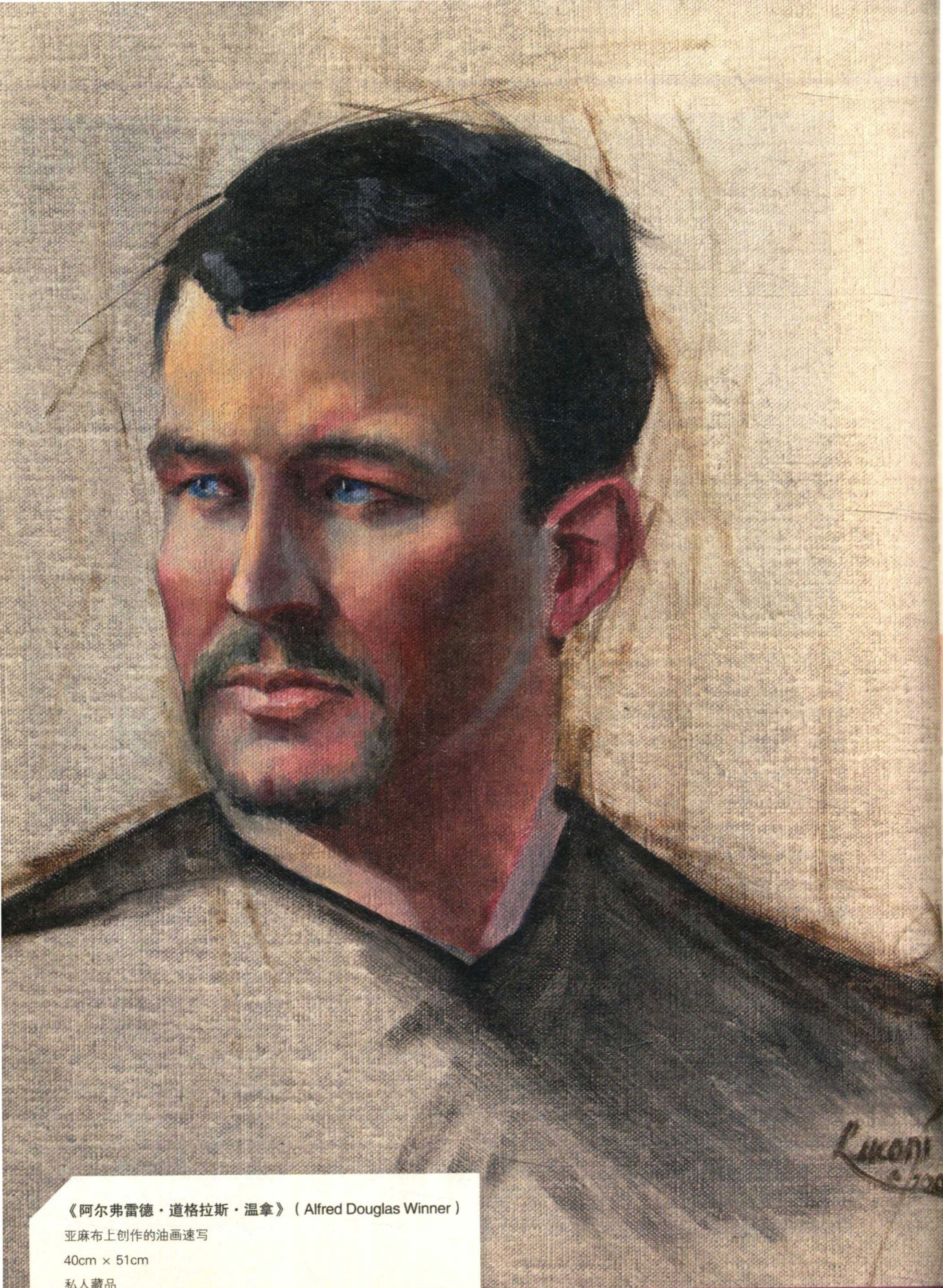
用水彩创作

水彩是一种非常棒且用途广泛的绘画媒介。当外出的时候，一定要记得随身带一套便携水彩画具和防水墨水绘图笔或弹性笔头笔刷（比如Faber-Castell生产的那些产品）。这些用品简单易用，当然也容易清洁，非常适合绘制肖像和速写。

尝试不同的颜料和画笔，但纸张才是最重要的元素。纸张吸附颜料的方式不同，获得的效果也不相同。Winsor & Newton或Sennelier出产的口袋画具非常便捷，某些产品甚至还配有水瓶，可以随时随地创作带颜色的

作品。除了画具中原配的画笔以外，Silver Brush牌的Black Velvet（黑色天鹅绒）圆头画笔、Cat's Tongue毛巾和一支专用清理笔刷也是非常有用的。水彩板和衬垫，如Kilimanjaro牌的那种，商店里各种大小的应有尽有。如果你想要使作品表面保存得更加长久，可以用力多涂上几层颜料或使用多种媒体。Ampersand Aquaboard本身可以留住大量的颜料，但在需要的时候也可以将颜料完全擦掉，直至露出白色的表面。

《阿尔弗雷德·道格拉斯·温拿》(Alfred Douglas Winner)

亚麻布上创作的油画速写

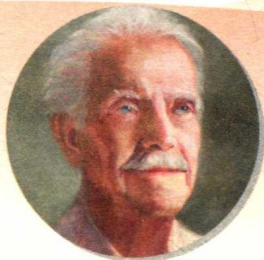
40cm × 51cm

私人藏品

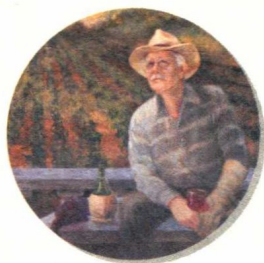
写生，习作，创作

构图、上色以及与模特交流是成功完成一幅肖像画所必不可少的技巧。主动与模特聊些他们感兴趣的话题，轻松的交谈可以分散模特的紧张情绪并使其放松，这样既能够保持模特的积极状态，也有利于画家作画。不要担心“快照综合症”引起的模特表情僵硬和尴尬，要相信自己的眼睛和手，先根据实物的光影绘出渲染得当的草图，并将模特的表情刻画得流畅、自然。

这一步是上色之前的重要一环，不可操之过急。底稿要在模特不在的时候使用，打底稿时最重要的就是对焦点和构图的把握，以及在平面上建立一个逼真的三维空间的能力。

“追求速度，还有比这更蠢的吗？人们总是很理所当然地对你说：两天之内你必须画出……但是没有耐心而耗时的雕琢，是什么都不会成功的。”

——埃德加·德加（Edgar Degas）

tips

眼睛最要紧

毫无疑问，速写的焦点是视线。