

油画写生 人物技法

姚铭著

辽宁美术出版社

YOUHUAXIESHENGRENWUJIFA • LIAONINGMEISHUCHUBANSHE

YOUHUAXIESHENGRNWUJIFA

油画写生

人物技法

姚铭著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

油画写生人物技法/姚铭编著. —沈阳:辽宁美术出版社, 2000. 7

ISBN 7 - 5314 - 2496 - 7

I. 油… II. 姚… III. 油画: 写生画: 人物画 - 技法(美术) IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 62946 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳七二一二工厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 20 千字 印张: 4

印数: 1 - 2000 册

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 阎义春 李 刚 责任校对: 李 刚

封面设计: 阎义春 版式设计: 李 刚

定价: 28.00 元

作者简介

姚铭 82年毕业于曲阜师范大学美术系,92入广州美术学院油画系研究生进修班学习,现任青岛教育学院艺术学院副院长、美术系主任、副教授。油画作品多次参加全国大展,并发表在各类美术刊物,出版《姚铭素描作品集》《姚铭油画作品集》等专著,青岛市优秀专业技术拔尖人才,享受政府津贴。

一、油画发展述略

油画的发展经历了漫长的演变过程,公元前5世纪后的4百年左右,在古埃及和古希腊产生过一种画在木板上的蜡画,这种画的颜料都是用天然植物的汁和矿物的炭化合物。后来这种蜡画逐渐变成蛋黄胶粉画,蛋黄胶粉画用的是羊皮纸和木制版。当时画家们所使用的颜料是个人加工的,颜料的粘合剂是鸡蛋黄,使之调成糊状。稀释则用蛋黄制成,故称之为蛋黄胶粉画,在公元前10世纪和12世纪期间,曾有画家开始尝试用油来调色绘画的事。在这以后若干世纪中世界许多地方都产生过类似油画的绘画。到15世纪左右,经济和社会达到相当繁荣的西欧和北欧,人文主义的思想带来了文化艺术的兴盛,绘画的表现,体裁和内容得到了很大的发展。这样,一整套比较简单实用的绘制技术便应运而生。有资料证明在当时的尼德兰有两位画家兄弟凡·爱克在1410年至1420年间探索到一种实用而简便的调制技术,创作出今天的油画。

由于油画的产生,在以后人类文明历史中便产生了许多伟大的艺术家和不朽的艺术品,意大利文艺复兴时期油画曾给后来的美术发展产生过极大的影响,在国外美术史中称之为“三杰”之一的达·芬奇(1452-1519)在油画的理论及油画的技法方面对世界油画的发展影响较大。他的几幅杰作《蒙娜·丽莎》,《圣安娜与圣母子》等在油画的具体技法和表现上都达到了相当成功。

在油画技术革新的探索中,提香也作出了巨大的贡献。提香在那时就非常注意画布的选择和油画底子的制作,他不满足在白色的画布上作画,而根据需要把画布作成各种颜色。同时,提香已经开始研究色彩的变化规律,追求颜色的色彩美。他是现代色彩大师的先祖。

油画发展到17世纪,从技法到技巧又有了明显的变化,这一时期产生了伟大的西班牙画家委拉斯贵支,他注意追求画面的整体感,重视外轮廓的作用,同时委拉斯贵支也非常讲究笔触,他的笔触既能说明形体结构的明暗,又能充分表现色调的准确。

从17世纪以后的两个世纪中,油画艺术的发展是平稳的,在技术上没有什么突破和革新,这一时期画家基本上还沿袭前人的传统技法。19世纪上半叶在欧洲发生了深刻的政治和经济变革,工业和科学技术得到飞速发展和进步。特别是对光学理论的研究使油画家对油画色彩有了更新的认识,同时油画颜料的生产由手工生产,而变成机器的成批生产,并且颜料的包装材料被锡管代替。这样就为画家走出画室到户外,直接面对自然探索色彩的奥秘提供了物质可能。

油画艺术发展到19世纪,由于传统的绘制技术经过了几个世纪千千万万的油画家探索努力,使之达到了相当水平。同时,在19世纪摄影技术的成功,给广阔的社会阶层带来了新的兴趣。传统的绘画受到了新兴科学的挑战,油画艺术家本身也不满足去重复传统的绘制技术,而希望探求一种更丰富的油画世界。从某种意义上讲19世纪是油画发展的一个新的里程碑,许许多多的画派,画风均形成于这个世纪。印象派画家们致力于用颜色去表现在阳光照耀下瞬息万变的各种景物,它造就了一批杰出的画家。后期印象派又产生了许多对客观世界有独特理解的油画家;如塞尚注重对物体几何形体的塑造,他描绘出的物体形象更坚实,单纯有力,对自然界的色彩有归纳概括的力度。而修拉也运用纯粹点彩式的笔触,给我们展示了一个新天地。20世纪以后,油画又得到了更广泛的发展,各种流派如过眼烟云,但现代油画艺术的几位大师蒙德里安、毕加索等人的艰辛探索,不但丰富发展了油画艺术本身,而且也给现代艺术的发展带来了深刻的影响。

油画艺术传入中国,至今也不过百年历史。由于中国政治、历史的原因,油画的发展经历了许多艰难的历程。在本世纪初有一批志士去欧洲研究和探索油画艺术,他们为油画艺术在中国的发展作出了艰辛的努力。但油画在中国的发展及成熟是在1949年全国解放以后。新中国的美术发展至今大致分为三个阶段:从1949—1966年初的17年是第一个发展阶段,油画创作在这一时期较多地借鉴了俄罗斯19世纪巡回画派和苏联的美术经验,在技法上有很大提高。这一时期产生了如《开国大典》等一系列优秀作品。1966年以后的10年中,由于历史的原因,使已经繁荣起来的油画陷入困境。1976年之后,随着改革开放的开始,油画艺术进入了一个空前的繁荣时期,由于对外交流的增多,大批油画家已把目光伸到了欧洲、美洲,随着大批油画家走出去,许多优秀油画展览走进中国,中国油画家在技巧、制作、风格上达到了相当的水准。

二、油画的基本材料

1. 油画色

黄色类:柠檬黄、土黄、中黄、桔黄是必备的。淡黄比柠檬黄略暖。

红色类:朱红、大红、紫红、深红、土红是必备的,玫瑰红也是一种很好的颜色。

蓝色类:群青、湖兰、普蓝、紫罗兰、钴蓝。

绿色类:淡绿、中绿、翠绿、土绿、橄榄绿。

褐色类:熟褐、赭石、生赭。

此外,就是黑色、白色。黑色最好是象牙黑,白色主要有锌白和钛白。

2. 调和剂

纯亚麻红油。热榨纯亚麻红油,经过脱酸、脱水、脱色加工处理,具有晶莹透明纯净、无沉淀杂质的特点。

纯亚麻油。热榨后经过脱酸、脱水处理。未脱色的亚麻红油油色较黄。经过脱色处理的亚麻红油、时间长了也会老化而逐渐变黄,最终返回原色,这就是古典油画变黄的主要原因。

冷榨生核桃油。冷榨生核桃油是最优质的调色油之一。古代画家曾非常赏识它,因为其清亮而行笔流畅。

三合调色油。这是一种有光泽的调色油。松节油会很快挥发,调色油遇空气则逐渐氧化变干。在制作古典风格油画时,可用三合调色油与乳状亚光调色剂交替使用。前者油性大、有光泽不易干,后者油性少易干,颜色无光。

松节油。松节油一是用来调色做稀释作用,同时也可以用来洗笔。

3. 画笔

画笔至少需要 12 支 1 到 12 号的平头鬃毛笔,也要准备几只圆头 2 号 3 号笔,用来画细微特征和高光部分。

4. 油画布

油画布和油画纸商店都有售。

自己也可制作油画布,方法比较简便,基本步骤:

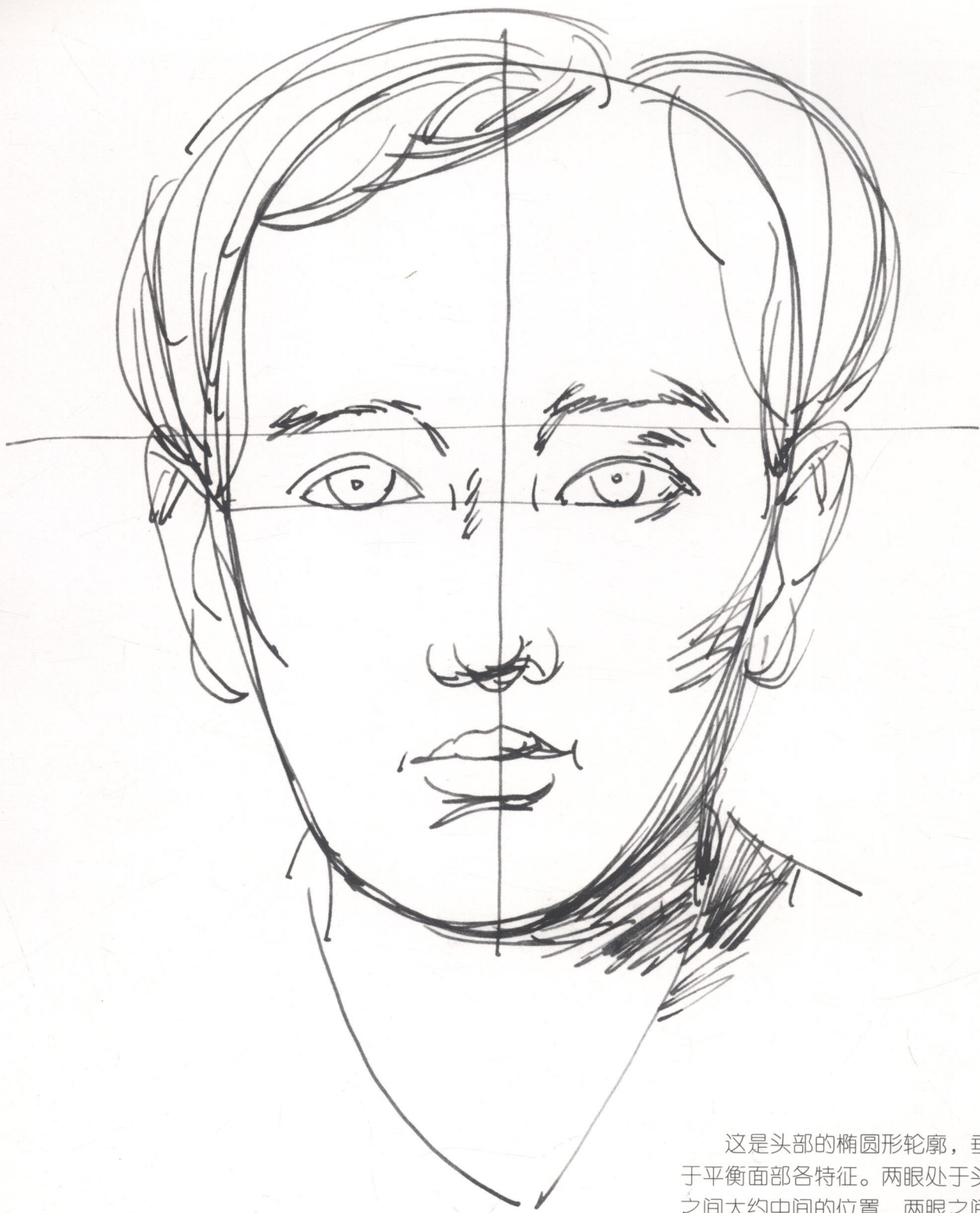
①用刮刀蘸乳胶(不加水)均匀地刮在绷在木框的画布上,这一层是厚胶堵住画布上的孔。②待干燥后,用细砂纸磨去突起的布疵③在乳胶中加适量的水,用排笔蘸后流利涂在画布上,待干后再涂第二遍。这样反复三、四遍,乳胶中加水量一遍比一遍多,最后一遍最稀。

5. 画刀

画刀是一种较好弹性的钢片制成,在很多画中画刀可以代替画笔,并起到画笔所画不出的效果。

6. 刮刀

五金店里可以买到的,它的主要作用是即时地将画上不用的颜色刮掉,同时在画大幅作品时,可代替画刀使用。

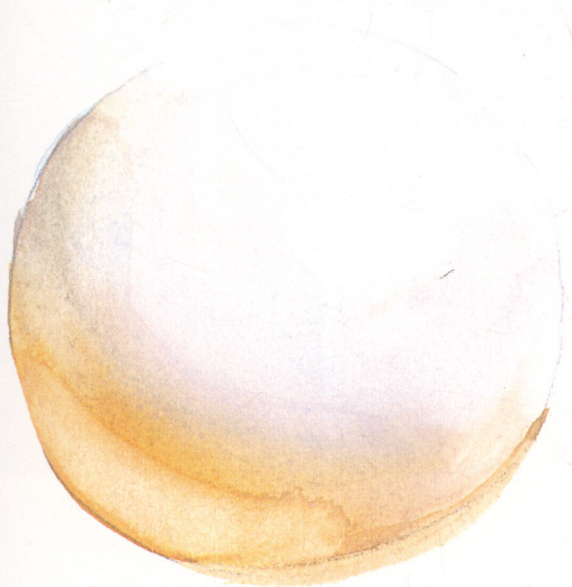
这是头部的椭圆形轮廓，垂直线有助于平衡面部各特征。两眼处于头顶到下巴之间大约中间的位置，两眼之间的距离约一个眼睛的长度。

三、怎样画肖像

1. 头部及五官特征

人的头部形状非常像圆形，我们可以采取简单的方法确定出面部各个器官的位置，当然每个人的五官均有自己的特征，有的人鼻子长，有的人耳朵小，但是他们不管怎样的变化，他们也有一定的规律可循。

这是头部的椭圆形轮廓，垂直线有助于平衡面部各特征，两眼处于头顶到下巴之间大约中间的位置，两眼间的距离约一个眼的长度。

画家必须把眼睛看作一个球体

人们常说眼睛是心灵的窗户,这就说明,眼睛是面部器官中最富有表情的。的确,一个眼神就能表现出一个人是激动,兴奋还是忧伤,眼睛是深陷在眼窝里,不仅受到周围骨骼结构的很好保护,也是进一步受到额头等周围骨骼的保护,当你确定眼睛位置时,这是十分重要的。

人们通常不认为鼻子是表达感情的,这种说法是不正确的,我们说鼻子是能表达感情的,随着眼睛、嘴的表情变化,周围的肌肉产生变化,那么鼻子也同时随之变化,二者之间线的上与下,直接可以说明情感的不同,鼻子是长的,楔形的。它通过另一个楔形与前额连在一起,连接处较窄,底部逐渐变宽。鼻子上部由骨头构成,底部由软骨构成,软骨是柔韧的,它对面部肌肉的拉力有反应,当鼻孔被撞击扭曲或者微笑扩大时,面部肌肉就会随之而动,软骨也随之而动。

鼻子底部有五块软骨构成,两块形成鼻孔,第三块把鼻孔分开,另两块形成鼻尖。鼻子的各部分随着年令的增加而增长,改变。鼻子上部分是骨头,它决定鼻子的基本形状。

由上下眼睑包住的眼睛

怎样画肖像

嘴在面部器官中是柔和的,当人在说一句话时,它的变化是很多的。嘴也是外表变化最大的部位。上唇较长较薄,下唇稍厚。从侧面看上唇略突出于下唇。嘴角和面颊交汇处稍稍取缩。

上唇比下唇稍薄,
下唇较上唇饱满些。

嘴的变化将直接反
应人面部的表情变化。

每个人耳朵都是不同的,差异较大,有的人较大,较长,有的人较小,而且有紧贴头部的现象。耳朵下部是个肉垂,其他部分大多由软骨构成。耳朵在整头部的位置,耳朵顶部线与眼眉相齐,底部线与鼻子底部相齐。

注意构成外耳的软
骨褶皱处的变化,一定
掌握耳朵的结构。

每个人的耳朵都是
独特的,必须像画其他
特征一样,去认真地画
耳朵。

人物太往右

人物太偏离中心

2. 肖像画构图:

肖像画的构图十分重要。我们现在把构图的重要性与肖像画的作画技巧视为等同位置。实际上一幅肖像画如果构图不好,那么无论脸画得多么出色,这幅画也不会有吸引力。当一位少女坐在你的面前,在画之前,那么首先就应考虑构图。怎样将你要画的肖像妥当地、艺术地安排在你事先准备的画布上,大小、上下、前后要认真考虑,那么它所出现的就是一个设计问题,与其它主题构图中出现问题一样,它遵循的规律也一样。

人物位置构图较合适

3. 观察模特

当你决定要画什么后,接下来便应考虑怎样来观察。在画肖像中观察模特是容易被忽视的,应该认真观察模特在特定光线下的色彩变化,我这里是采用人物肖像的照片来说明:

明暗色调:

光线直接照射的地方最亮(A),离光线稍远的地方,颜色稍暗些(B)在整个肖像中这部分是比较暗的部分(C),在整体额头部分,额丘的骨点为最亮(D)在右边额丘距明暗交界线处相对离光线远些,这部分显得稍暗些(E)。在鼻部,由距光线较近左处有条明显的高光(F)。鼻子两面,左侧距光线近,相对右侧则亮些(G),嘴部及下颌处比上两部分稍暗些(H),但下颌的暗部则在头部整个暗部里是最亮的,因为是接近额部及肩部衣服的反光(R),暗部的鼻翼底部处由于受上嘴唇的反光影响,也应稍亮些(J),从右侧的颧骨线往下颧骨至下颌颌底线行成一条明显的交界线,自上而下,上部比下部稍暗些(K)。

色彩变化:

该人物是在暖光下拍摄的所有的受光面均是暖色,其背光部均是冷光。

从受光部谈,额头部应是最亮并带有暖黄色成份(A),两面腮部稍带红色成份(L),下颌处应稍冷色,也就是偏黄绿,这里谈的色彩就额头,面颊及下颌三部分比较而言(B),在背光部分额头、颧骨及下颌处额头稍呈冷色,略带紫的倾向(E),而右腮受肩部衣服的影响,也称其反光部,这里呈暖色(R),我们应注意鼻子暗部是稍呈显蓝紫色,这是色彩现象中的补色关系(M),在鼻底与上唇之间的暗部也有明显的蓝紫色(N),头发的受光部倾向暖紫带赭石色的调子(O),头发的背光部就呈蓝紫色(P),从整个头像来看上半部分对比较强烈,而下半部由于反光影响而产生一种淡淡的色调。

由于印刷的所限,我们这里描述的一些颜色关系可能难以看到,但自然界的色彩变化万千,这主要来自于画家实地观察的感受,这里仅供参考。

4. 肖像画用光

人物肖像的用光对肖像画的成败有直接关系。许多画家用自然光或者辅之于人造光的自然光。在作画之前,试看让模特在不同角度的光线下,在不同的位置上摆姿势。通常,某个位置上某个姿势,某种造形是最有趣的,最美的,一旦你发现了光在面部所产生奇妙的变化就会迫不及待地去画。

四分之三受光

二分之一受光

四分之一受光

正面全受光

5. 用颜色塑造形体

当开始作画时,每一笔都要画得一丝不苟,让每一笔表现并在画中起到一定的效果。开始就要用色塑造形体的意识,要控制好色调用色调的明暗强弱变化,色彩的冷暖建立起一个整体轮廓和层次感。悦目的颜色最初都是要建立在整体色调的基础上的。着色时,要恰当地运用你的笔触,不要总是朝一个方向用笔,一般情况是按形体的结构色彩的变化,光的方向来确定用笔方向。

《通讯兵肖像》 吴玉麟

《战士肖像》局部

吴玉麟

6. 不同光线下颜色的冷暖

如果主光源是暖色,那么人物面部受光部那将暖色、其背光部将是冷色,光谱中的颜色从暖色到冷色,那黄—红—紫—蓝—绿的变化色带。暖色调的光线可以表现为偏黄、桔黄及红,而冷色调的则偏蓝、绿及紫色。

暖光受光部

主光源是暖色,其背光部色彩倾向应是主光的补色,也就是冷色。

冷光受光部

主光源是冷色,其背光部色彩呈暖色调,倾向赭石、桔红等。

7. 背景的处理

一幅油画肖像或人物，背景的面积常常占有很大的部分，一幅好的作品背景常常是起到十分重要作用的，当我打算一幅肖像画时，在考虑肖像本身的同时也要考虑背景的处理。在开始作画时就要同时画出背景，有人是将背景放在肖像画完之后再画背景，这万万不可的，因为画肖像时背景的颜色始终与肖像的颜色有着十分紧密的关系，肖像周围的色彩与背景是协调一致的，后加上背景会出现肖像本身处在一种相对独立、局部的状态。这与我们强调整体是不一致的。

我常用一种淡化背景的方法来处理背景与人物的关系，这样以来可以突出肖像的主体，毫无疑问观画者的注意力会被吸引到肖像主体上来。这是一种画背景的方法，但是这样搞的不好使肖像画也变得平淡。如果你想用一种颜色画背景，你可以用改变色差的办法增加背景的层次感，也就是把背景画的一部分淡、一部分深，用颜色的深浅变化制造层次感。我们要注意的是你所画肖像背景要更好地与人物结合或更好地衬托人物，你就会准确地画出肖像与背景关系。指导画背景的惟一准则就是，背景在肖像画中只能位居其二不能喧宾夺主。不管背景画的怎样有变化，它在肖像画中只能在肖像的后面。

姚 铭 画

香港 张琼华 收藏 100 × 81cm

画中吹箫的少女是在房间的一角，少女倚在松软的枕头上手拿竹箫，在床边墙角处露出部分竹子，短而密的竹叶与床边的直角线，人物的“S”线，形成点线的节奏感，也同少女吹箫的主体相吻合，不失为一幅抒情诗一般的意境，作品的背景处理是一幅较写实的手法。

姚 铭 画 《白衣少女》 深圳 王 静 收藏 100×81cm

画中的白衣少女，是一幅人物写生画，为了营造少女吹竹笛的心境，我有意创作出自然界花与树的风光，尽管是表现自然界花、草、树木，但是不能因为这些较为令乱的背景而喧宾夺主，背景是写实的，但还是要利用色彩的透视颜色的处理，达到烘托主题、创造出空间感，使背景与人物形成一种美的旋律，使画中人物更加突出动人。

