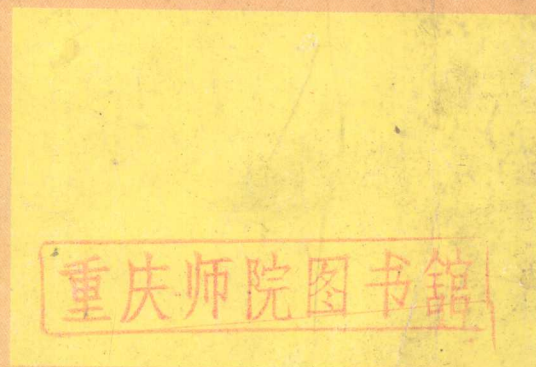

美术技法大全

油画人像教学

王玉琪 著

四川美术出版社

VEY OF FINE ARTS SKILL

油画人像
教学

王玉琪 著

四川美术出版社

责任编辑 李楠
封面设计 邵大维 高仲成
技术设计 易翔

美术技法大全
油画人像教学
四川美术出版社出版发行
(成都盐道街3号)

新华书店经销
七三四印刷厂印刷

开本 787×1092毫米 1/16 印张 3.25
1990年11月第1版 1990年11月第1次印刷
印数：1—3500册

ISBN 7-5410-0558-4/J·432

定价：5.80元

编者的话

《美术技法大全》带着广大读者热切的期望面世了。

她凝聚着著名美术家和美术教育家的智慧和创造。

她将为积累传统文化而整理名家技法。

她将为推动学术繁荣而介绍国内外美术技法的最新成果。

她认为，艺术允许偏执，技法应当多样，对各种风格流派均悉心爱护，同一科目也不妨各家并存，“阳春白雪”和“下里巴人”均有一席之地。

她努力避免技法书的学究气，力求生动活泼，突出实践性和实用性。

她为适应快节奏的社会生活，按国画、油画、版画、雕塑、工艺美术、壁画、年画、连环画、宣传画、素描速写等画种，分若干类、百余册出版。

她希望继续得到广大专家、读者的爱护和帮助。

小 传

王玉琪，男，河北省人。1958年6月7日生。中国美术家协会会员、天津美协常务理事、天津美术学院讲师。1983年毕业于天津美院绘画系版画专业。1985年参加中央美院油画进修班。

目 录

一、色彩——一条久违的金带·····	1
二、过程——不同的途径·····	3
三、作品——专注而鲜明的状态·····	33
四、臆想——作为主题性的绘画·····	41

一、色彩——一条久违的金带

我之所以将色彩称之为一条久违的金带，是由于东西方文化的巨大差异，使我们不能象熟悉本民族的艺术一样，对西洋艺术给予足够的理解。在色彩的审美和规律的运用上，尤其生疏和混乱。

由于种种历史的原因，我们对于俄罗斯巡回画派的色彩方法执拗的仿效，对于印象派的色彩发明也热衷追求，而对于源远流长的古典艺术在色彩上的辉煌成就，反而相当陌生。这使本来就缺少油画“教养”的中国画家们，几乎完全堕入了色彩与笔触的氤氲之中，看不到在那些令人目眩的表层下面，还有着多么深厚的艺术积淀与伟大艺术传统。

其实，如同有人所评价的：如果把印象派绘画作为现代派艺术各流的先驱，倒不如说正是印象派对于色彩的贡献，才做为自文艺复兴以来的伟大传统的最后一个成果，第一次完成了对视觉世界的再现。它没有反对什么、也不会割裂什么。它打开了视觉的新天地、启发了我们对自然色彩的更丰富的感觉能力，提高了视觉的或者色彩思维的主动性，敏感于诸如冷暖色、互补色及环境色对眼睛的直接刺激、由此产生心理上的感应，同时导致情绪、情感更微妙的变化。这些诸多色彩因素构成了丰富的色的层面，它们之间的关系可称之为“横向联系”。这是古典艺术的色彩所不及的。

让我们来看印象派以前的绘画对色彩规律的掌握和表现。如果我们还记起了光谱，并对以写实为基本特征的西方传统绘画进行分析，不难发现：光是一切色彩的产生之源，色彩的纯度是与光照的强度成正比的；在同一层面上相互对照的色块自身、连同它们所构成的整体，是靠作用物体的光的强弱（包括光的色彩属性）和物体的空间位置（第三度）这两个二位一体的“纵向联系”赖以支撑的，这就是自然界中色彩的经纬织体。应该说，这是一条有着严密秩序的不可改变，不可违背的规律。如果我们运用这个色彩规律来研究大师们的作品、无论是古典的还是现代的，都不会有所例外。

因此，在色彩的规律方面，本书将遵循上述原则，通过记录每张作品的自然形成过程，向大家提示一个原本存在却常常被人忽视或忘记了的问题。并且应该指出，如果将“冷暖”这样一种感觉范围中的现象作为一条“规律”机械地运用。常常会使我们的色彩观察与理解陷入非常片面的境地。

实际上，强烈而鲜明的色彩关系在实际的色彩世界中，是很特殊地存在的。而且，在纷乱的色彩中，给我们的观察带来困难的不是鲜明的色、饱和的色、纯度很高的色，而且很微妙的大量不够鲜明，纯度很低的“灰”味色彩，这又往往正是绘画表现所追求

的。绘画追求响亮的对比关系，常常不是靠使用鲜艳色来取得，而是追求色域极为丰富广阔的间色，再间色的对比与和谐，即相对“灰”起来的色，以为这才是美的所在。这些，如果只用“冷暖”的眼睛来看，那么轻则不易辨别、甚至会遇到难以解决的矛盾。例如：

在作品 1 中，我们可以感觉到模特所处是一个较“冷”的光照环境，用冷暖规律来分析，受光部分自然应用冷色画，那么“冷”的程度如何呢？在同类色里，相邻之间的关系，有时连冷暖的任何感觉和含意都没有；就只有从处在与暖色类互为补色的冷色类中去寻找。这样，作为暖色相的皮肤色如果调以冷色系列的任何色，在颜料中相加的结果，我们很明白会得出较灰而浊的色来，而且灰冷的色感在空间中是后退和消极的。这样象额头等处外但受光最多且向前凸突的体积，不但色彩不会鲜明，表达出光感，体积也缺少了实在感，不能拉到前面的色彩空间中来。如果按照视觉的反映而换之以暖色、同类色相调和，似乎与“冷暖”原理相悖。

让我们换一双眼睛。色的纯度，在色谱中，随光照强度的变化而变化。亮度极弱，各种色相都近于黑色；亮度极强，又都近于白色。这表明，在极端的光照强度条件下，色的饱和度是极低的（如同在钢琴的键盘上，低音区和高音区的键在两端，当我们按下时，常常只能听到敲击声，而不易辨别出音符）。除此之外，色是随着亮度的增加而增强饱和度的。并且仍旧像处在中央 C 周围的键，它们的普色最圆润明亮，光照系数在一定的值上，色的纯度也是最高的，每一色相都鲜明地表现自己的正色。

按照这样的规律，我们自可以把受光部分的色彩在纯度的变化上按照光的强弱有秩序地排列起来，愈是转向脸的正面，接受光也越多，同时空间也更向近处靠过来，色也就用更纯的色相。比如，以白+土黄为主的色，再加土红就比白+土黄+熟褐的色纯度高、鲜明，亦就应用在同一色彩感觉（固有色）中多接近光和靠前一空间的位置上。如果想把现在已有的色再提纯一些、自然是用更鲜艳、纯度更高的色替代原有搭配中的某一个成份，如：白+中黄+土红，或白+中黄+朱红。

在这样的同类色相加减的过程中，说明一个问题：处在空间环境中的任何色，即是按照一定的秩序用多种辅助色的相互转换，不断将一个主导色的色性积极起来或消极下去；当这一主导色不再能够进一步体现所要继续表现的色彩倾向时，就由一个更积极或消极的色取代原有的主导色。这样无穷地转换，就是色彩关系的有秩序的排列。换句话说，无论我们的调色板被动用了多少个色，画面上出现的，只是光的改变和由此产生的色彩环境的改变，处在环境中的物体，虽然所使用的颜色也相应地发生了变化，但它原来固有的色相，在感觉上不会有任何改变。结果我们得到的，即是如何把一块朱红色放在晨曦，正午或夜晚昏黄的灯光下，而不是要把处在一种光照环境中的红色画成土红，熟褐或是桔黄的色感，那怕在表现指定的红色时，我们大量使用绿色与有关色调和，却也仍旧是红的感觉。这是不是象同一支旋律可以在键盘上自觉升高或降低半音来转调，而从不改变旋律自身音符间的相对音程呢？所不同的是、比起有固定音高的乐曲和乐器，绘画的色域所构成的世界，是更自由、更丰富和更宽广。

所以，我们完全可以象键盘一样，把我们的调色板，按照色的明度和同类色，相邻

色的色彩鲜明度依次有秩序地排列起来，并将我们画面的色调有效地控制在调色板上某段色域里。这样，我们就可以明了，任何一个色都是相对存在的，并可以同时向正反两个方向发展、转换——只要用与之相邻的色相调和。自然、离开这个色愈远的色，调和后的色与原来色也相去愈远……。

记住这些，如感兴趣，还可以用补色原理，冷暖的感觉去强调、去解析、去丰富、别再忘记这条绵延不断的金带，它向我们展示着色彩世界的全部秘密。

本书所举作品，都将沿着这样的轨迹，一次又一次地开始，并不再对色彩问题，在过程中做重复的叙述。

二、过程——不同的途径

作品1

材料：麻布、油画颜色、松节油。

工具：油画笔、化妆笔、板刷子、软布。

尺寸：100.5×80.5cm

找一个较理想的模特，是作画的第一步。基于已确定的模特和将要形成的肖像作品，选择一个非此莫属的姿态和角度至关重要。

准备熟褐、群青等色。笔为5号，不宜过大或过小。试一试不用油，用笔沾不多的油色在画布上皴擦。软布沾松节油修改起来很方便。动手时，不要为习惯的步骤束缚，从感受出发，尽快把预想的结果揭示出来；虽然是在写生，但创作意味是不言而喻的，也许良好的开端会被最后保留。

（图1）在这个模特身上，除去头部的重要性不论，服饰的繁简对比形成的趣味，应予以注意。如围巾整块的黑色遮掉了左边上衣的花纹，而让右肩的装饰露出了许多。

（图2）在比较工整的绘画风格中，颜色同形体一样，是经过整理的。为了色彩更容易把握，先画周围的环境色很有好处。尽可能把同类的，同一块色一次完成，如背景。

在逐步发展的过程中，形体都是在不断地被修正。一是因为对象一些不稳定部分的变化（如披肩），二是因为我们审美的变化。这些，一方面干扰了我们的绘画过程，但又常常给我们新的启示。

（图3、4）把色铺开，手亦相继画出。在这时主要精力仍是完善设想中的画面结构，并把头留给下一步。

顺便说一下：这个模特的服饰是拉钻族的，但在画的过程中被整理了，在类似的肖

图1

图2

图3

像创作中，我常常这样不局限于“民族特征”而为我所用，只要是在审美中能为自己所接受。即使是纯写生或是“参照”式的写生，莫不如此。

（图 5）头到了必须画的时候了。到目前为止，头用四个小时工作量；可说速度不慢。

长期来，有一种说法，叫“摆”颜色，即一笔一笔地拼，笔亦不能拖。我想不尽然，应该是涂，很快地涂抹，让笔象延伸的器管——我们的手一样地去抚摸实在的形体，这种感觉会极大地激刺我们的情绪，并在下意识中将其流露于笔底。这样，当头的整体形基本完成后，再把眼球和鼻子、嘴巴这些小的形体镶到位置上去。所有这些，都要求我们面对画布而一无所有时，要有一个具有空间位置的形体在心目中首先形成，并靠意念投射到画布上去。

（图 6）头部的刻画在肖像中占有首要地位。过细地剖析一张画的形成步骤甚至于琐碎，并不是真正解决问题的办法。关键是从指导原则上要具有强烈地塑造形体的意识和体现审美的意识。前者表现为使所描绘对象从画面深处突兀出来，从里面撑顶出来，涨满应据有的空间；后者常体现为在形体的充分表现完成之后，对无形中所形成的线条的强调或削弱。在形体与形式的不断精微变化的过程中，我们不知不觉中完成了作品。

（图 7）这已是完成的作品了。当我们回想整个过程，常常会问自己：我们在做什么？是在完成吗？怎样算完成了？我们发现，艺术上的、技术上的，都似乎在接近自己冥冥之中的预期结果，却又常有免不了的遗憾，有感觉和制作能力的矛盾。疲惫之余，我把希望寄托给再一次的开始。

图6

图5

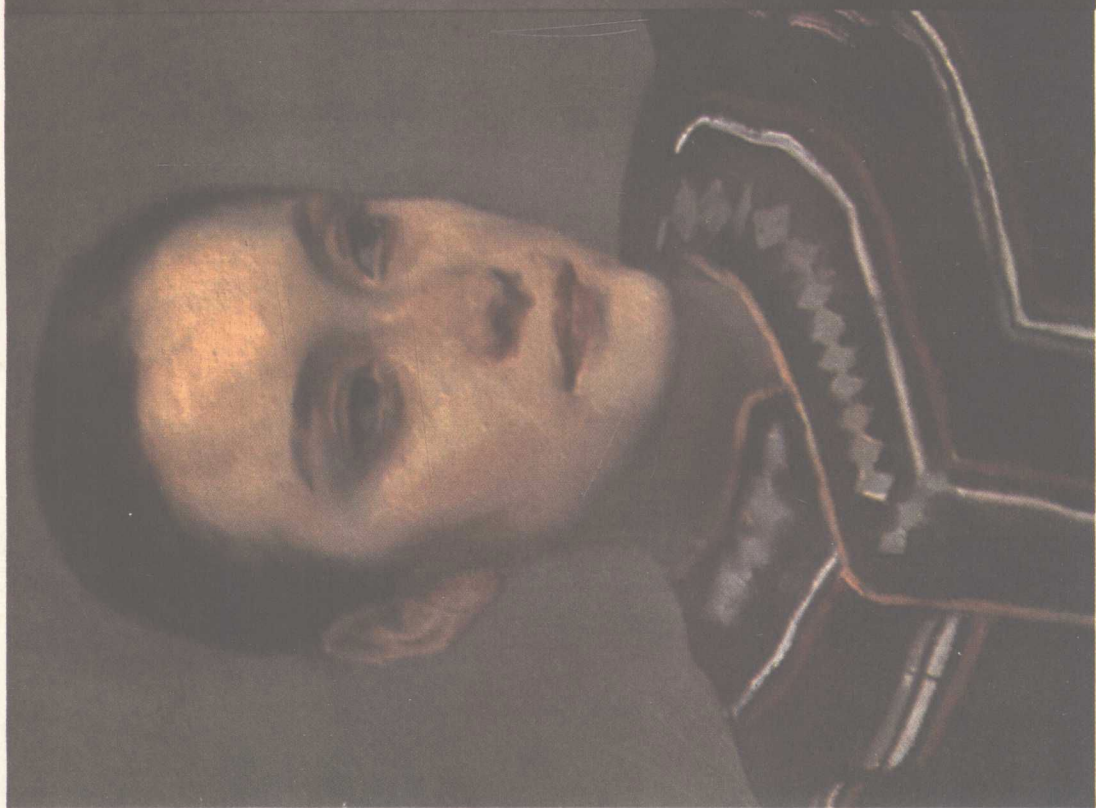

图 7

作品 2

材料：布衬、乳胶、立德粉。

工具：平头笔，化妆笔，软布。

尺寸：110×75cm。

（图1）这是一个给人以清幽、朦胧意境的肖像。在色彩上除去大面积的黑色以外，只剩下有灰冷暗部和黄绿味亮部的肤色了，很简洁。黑白上很有节奏。

起稿的开始，使用黑、群青、熟褐等色（不用油）。用4号板刷，很快地涂皴，象黑云蚕食月亮一样，把形体及光影画出来。（图一）

（图2）这是一个极少线的角度，尽量用笔象在雕塑上扫来扫去一样。注意到头部和肩的色彩及光影关系，这是此画的精华所在。

色彩上要主次分明，额头受光部是整个画面上最鲜明饱和的色；右肩光感最强，但纯度不及额部（减弱肤色可以增强光的闪烁感）。头部阴影、暗部延续到颈、投射至胸，几乎淹没了左肩，继续延伸到左手，最后融入背景的黑暗中，构成这幅画的中间色。左肩从这块完整的暗色块中凸出来，成为画中最靠近前面的体积。这些是绘画过程中由始至终要清楚记住的画面关系。

画时，一般可用背景色淡化出暗部，以至于当这个单调而灰冷的色不再继续表达更丰富的色感时，就换一个更积极些的色，由此一直发展，颜色亦不断地更换下去。

图1

图2

图3

图4

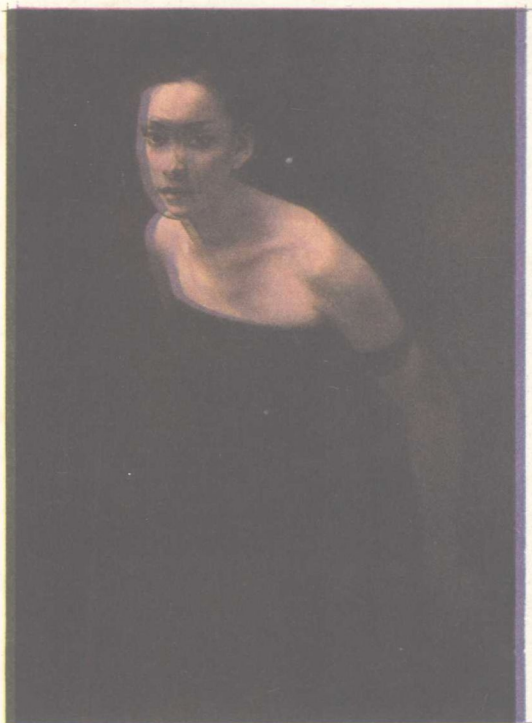

图5

(图3) 深入刻画一些结构的细部, 用白+淡黄+土黄等色, 把受光部分的色彩纯度从暗部的灰绿色中提出来, 在逐渐明亮和鲜艳的色层周围, 会留下许多过渡色, 它们是曾经鲜明但被更鲜明之颜色所不断地替代并“残”留下的部分, 是极微妙和不可多得的。

(图4) 在对形体的深入过程中, 易出现的毛病是将许多东西画得太紧。这张画尤其不应出现这种毛病, 因为整体上应是一种很朦胧的感觉。应突出在光影下的体积感, 而在少有的轮廓清晰处, 倒是应该“刻薄”地把线画出来, 如向左臂延伸的轮廓线等处。画到将要结束时, 我考虑了一下衣服的问题。

(图5) 在这一步, 我把背景、衣服及手等部位, 按照自己的意愿, 做了初步的整理。我想, 为了更象一件作品, 要改变许多东西。画的过程, 应是模仿的→参照的→表现的。

为了使大面积的色涂平, 用笔把色抹到画布上以后, 再将手指并拢、并用其适力地、快速地擦、涂。

(图6) 接近结尾处, 我想除了把形体结构画得更更有表现力外, 应把颜色画在前面过程中示意性的、过火的色协调起来, 画进去, 使其更微妙。

作品 3

材料: 布衬涂乳胶+刷墙粉;

油画色;

尺寸: 84.5×64cm

这是个农村女孩, 纯朴、善良, 性情安静中略带哀愁, 由于年龄原因, 还有些稚气。

(图1) 她的形体侧面很有味道。眼睛专注, 显得圣洁, 手极虔诚地合掌, 自然地放在腿中, 有一个简洁干净的外轮廓线, 只是服饰还没有最后确定。

开始落笔, 把形体较准地画出, 色象是擦出的。

(图2) 这次首先画出背景。以黑、土黄、熟褐用笔调出, 然后由布或手涂到画布上, 以得到很平的结果。

服饰进一步明了, 甚至第二次用了同样款式的裙子, 因为偏爱的缘故。到目前, 色甚至还没有示意性, 只表现、勾画结构。

(图3) 申明一点, 这张画模特的光源是200W的白炽灯泡。其特点是可以得到纯度很高的色彩关系, 并使色的变化更单纯和规律性。

在近三个小时的时间中, 将整个画面辅了一遍。有意识地减弱了腮线及颈部的阴影、暗部与脸的亮部的对比, 靠颜色的细微变化来把形体感画充分。

在光的作用下, 肤色在额角、眉弓、颧骨等明亮部分是由较鲜艳的黄、红成份向下颚及耳部的明暗处按线及暗部的灰暗色转变的, 这个过程只能象1、2、3……这样递进似地严格不乱。