

[美] 克丽丝·萨珀 著 路雅琴 译

修订版

油画肖像 经典技法

上海人民美術出版社

[美] 克丽丝·萨珀 著 路雅琴 译

油画肖像 经典技法

修订版

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

油画肖像经典技法 / (美) 克丽丝·萨珀 编著; 路雅琴 译. —
修订本. —上海: 上海人民美术出版社, 2017.1

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Classic Portrait Painting In Oils

ISBN 978-7-5586-0095-1

I. ①油... II. ①克...②路... III. ①肖像画—油画技法

IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第233117号

Classic Portrait Painting in Oils. Copyright © 2012 by Chris-Saper. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Media, Inc., 10151 Carver Road #200, Blue Ash, OH 45242. (800) 2890963. First Edition.

Right manager: Doris Ding

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2012-672号

西方经典美术技法译丛

油画肖像经典技法 (修订版)

著 者: [美] 克丽丝·萨珀

译 者: 路雅琴

策 划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

流程编辑: 吕叶丹

封面设计: 胡思颖

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社
(上海市长乐路672弄33号)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 9

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0095-1

定 价: 48.00元

作者简介

克丽丝·萨珀, 肖像画画家、教师, 《用颜色和光线画出漂亮肤色》的作者以及由artistsnetwork.tv工作室发行的四张油画视频教程光盘的讲师。克丽丝是美国肖像画协会的成员, 主讲过很多课程和座谈会, 对大量作品做出过评论, 并发表了多篇评论文章。她本人对于画家在准确观察和表现肤色过程中遇到的障碍提出了独到的见解和解决办法。为了支持自己主办的工作室课程, 她撰写并自费出版了两本书: 《出于热爱还是为了谋生: 肖像画商务手册》和《单色画: 6步进阶指南》。若想了解更多相关信息, 可登录克丽丝的个人网站chrisssaper.com, 或者浏览她的博客chrisssaper.blogspot.com。

译者简介

路雅琴, 女, 1973年生, 大连工业大学外语学院教师, 硕士研究生, 副教授。

研究方向: 英语应用语言学与英汉翻译。

主要翻译作品:

《机身》时代文艺出版社

《21世纪的意念力》求真出版社

《10分钟脑力训练》求真出版社

目录

引言 6

第一章

工具和材料

8

第二章

实体写生

18

第三章

照片写生

34

第四章

肖像画细节描绘

48

第五章

肤色画法示范

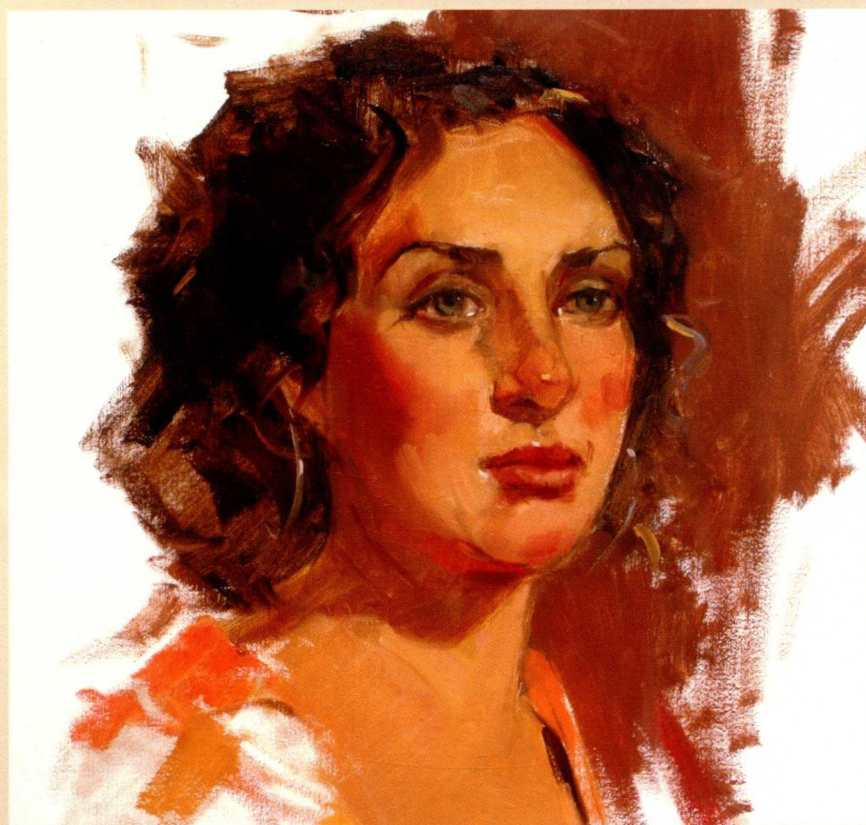
66

结束语 138

索引 140

作者简介 142

鸣谢和献辞 143

Classic Portrait Painting in Oils

[美] 克丽丝·萨珀 著 路雅琴 译

油画肖像 经典技法

修订版

上海人民美术出版社

目录

引言 6

第一章

工具和材料

8

第二章

实体写生

18

第三章

照片写生

34

第四章

肖像画细节描绘

48

第五章

肤色画法示范

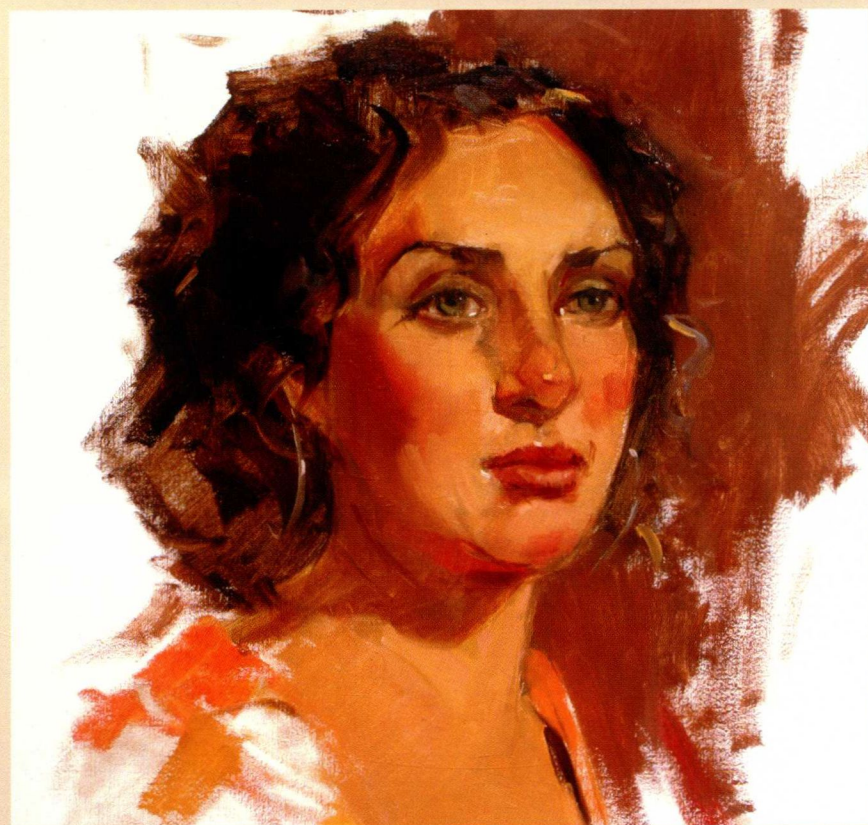
66

结束语 138

索引 140

作者简介 142

鸣谢和献辞 143

你所需要的

画布

• 画家自行选择——作者在示范画中使用的是涂底漆亚麻帆布 (oilprimed linen canvas), 偶尔使用透明丙烯画布 (clear acrylic-primed)。

油画颜料

- 永固深红 (Alizarin Crimson Permanent)
- 沥青色 (Asphaltum)
- 亮黄 (Brilliant Yellow Light)
- 熟赭 (Burnt Sienna)
- 熟褐 (Burnt Umber)
- 镉橙 (Cadmium Orange)
- 镉鲜红 (Cadmium Red Light / Cadmium Scarlet)
- 中镉黄 (Cadmium Yellow Medium)
- 钴紫 (Caput Mortuum Violet)
- 天蓝 (Cerulean Blue)
- 铅白 (Flake White)
- 肉色 (Flesh)
- 基础绿 (Foundation Greenish)

- 印度黄 (Indian Yellow)
- 靛蓝 (Indigo)
- 象牙黑 (Ivory Black)
- 暖灰色* (Monochrome tint warm)
- 那坡里黄 (Naples Yellow)
- 永固玫红 (Permanent Rose)
- 酞菁绿 (Phthalo Green)
- 波特兰中灰 (Portland Gray Medium)
- 亮蓝 (Radiant Blue)
- 亮红 (Radiant Magenta)
- 生赭 (Raw Sienna)
- 生褐 (Raw Umber)
- 钛白 (Titanium White)
- 透明土红 (Transparent Earth Red)
- 群青 (Ultramarine Blue)
- 朱红 (Vermilion)
- 土黄 (Yellow Ochre)

画笔

• 合成纤维、貂毛或猪鬃等材质的画笔均可, 分大、中、小号。笔刷宽度从1/16英寸 (2mm) 到1英寸 (25mm) 不等, 或者更宽。笔刷形状: 猫舌形、梳子或耙子形、扇面形、榛子形、平头形和小圆尖形。

其他用具

- 活页夹或照片夹
- 相机
- 画架
- 支腕杖
- 媒介剂——作者在示范画里使用的是油凝胶 (Oleogel) 和马洛吉调油** (Maroger)
- 无味松香水 (Odorless mineral spirits)
- 调色板 (舒适、中值、非彩色)
- 调色刀
- 照片 (供参考)
- 图钉
- 光源 (自然光或人造光)
- 直尺

* Monochrome Tint Warm 是日本荷尔拜因牌油画颜料中的一个色种名称, 成分是二氧化钛 (钛白) 和氧化镁铁。具体的色相为暖灰色。

** 该产品含铅, 气味呛鼻, 请在通风处按照产品说明小心操作, 或者选用合适的替代品。

有关肖像画的推荐阅读书目:

《直面伟大——肖像画探险之旅》, 约翰·霍华德·桑德恩 (肖像协会出版社, 2009) *Face to face With Greatness: The Adventure of Portrait* by John Howard Sanden (The Portrait Institute Press, 2009)

《实物写生的29个步骤》, 约翰·霍华德·桑德恩, 伊丽莎白·桑德恩 (北光图书, 1999) *Portrait from Life in 29 Steps* by John Howard Sanden with Elizabeth Sanden (North Light Books, 1999)

《哈利·布朗眼中画家的永恒真理》, 哈利·布朗, 路易斯·巴雷特·勒曼 (国际美术家出版社, 2004) *Harley Brown's Eternal Truths for Every Artist* by Harley Brown with Lewis Barrett Lehrman (International Artist Publishing, 2004)

《用颜色和光线画出漂亮肤色》, 克丽丝·萨珀 (北光图书, 2001) *Painting Beautiful Skin Tones With Color & Light* by Chris Saper (North Light Books, 2001)

《成为一个画家》, 罗伯特·A·约翰逊 (向日葵出版社, 2001) *On Becoming a Painter* by Robert A. Johnson (Sunflower Publishing, 2001)

《画出视觉印象》, 理查德·惠特尼 (新月池塘工作室, 2005) *Painting the Visual Impression* by Richard Whitney (The Studios at Crescent Pond, 2005)

《画家的光学成像——美术图像处理指南》, 约翰尼·里里德尔 (里里德尔出版社, 2005) *Photo-Imaging for Painters: An Artist's Guide to Photoshop* by Johnnie (Liliedahl Publications, 2005)

《色彩的选择: 从色彩理论中形成色彩感》, 斯蒂芬·奎勒 (沃森—格普蒂尔出版社, 2002) *Color Choice: Making Color Sense out of Color Theory* by Stephen Quiller (Watson-Guptill Publications, 2002)

《我知道关于绘画的一切》, 理查德·施密德 (斯托夫草原出版社, 1999) *Alla Prima: Everything I Know About Painting* by Richard Schmid (Stove Prairie Press, 1999)

引言

我的《用颜色和光线画出漂亮肤色》一书出版已十年有余，在此期间我又指导了成百上千个学生，评阅了无数幅肖像画作品。我发现了学员在提高作品质量的过程中通常会遇到几大障碍。本书的目的就是要帮助作画者去克服这些障碍，走上一条追求卓越的绘画道路。

肖像油画绘画过程中遇到的最显著的障碍之一，就是写生的实践经验不足。没有定期的实物写生，久而久之，即便是卓有成就的画家，其技艺也会变得生涩。脱离了生活中的学习和实践，不可能画出清新而准确的色彩、精致的棱角以及颇具感染力的形态。因此，必须定期练笔，因为没有捷径可走，也没有任何一本书或一张光盘能给你提供对现实生活中特定主体的观察能力和解析技巧。教师在日常教学中都会强调练习的重要性，但他们指的不仅仅是那些重复的动作，而是意在强调“完美练习”的重要性。

在数学或化学领域，完美练习指的是系统而准确地说明解题过程中的每一个步骤。在声乐训练里，完美练习指的是结合恰当的呼吸、姿势、口舌位置，准确适度地完成声乐作品，而并不只是唱准音色。

在肖像绘画中，“完美练习”的含义是具备合适的绘画工具和良好的作画条件，以及适当的照明、充分的休息和完备的作画材料。

阻碍肖像画技艺提升的另一个障碍是质量低劣的参考照片。肖像画家如果不坚持使用效果绝佳的照片作为参照，就很难画出理想的作品。要想有效地诠释绘画时参照的照片，我们一定要仔细研究写生对象（包括静物写生和风景写生），并深入理解照片给肖像画家带来的主要局限性，这是提高画家观察能力的不二法门。

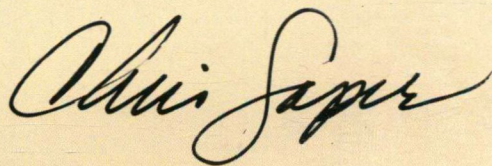
本书针对若干绘画对象，按步骤做了逐一示范，先示范实体写生，后示范参考照片作画。通过这些示范，希望

读者能够学会怎样理解和精确记录色彩，并在使用照片作画时延续这种理解力和精确性。在某些示范画过程中，我还讨论了一些基本概念，如运笔方式、颜色值等，但主要强调的还是怎么观察肤色、怎么调和颜色，以及对肖像画的设计和执行。

我的目的并不是重复一些关于绘画材料和色标的基本知识，因为市场上几乎所有的美术教学出版物都有这些内容。我选择了七个不同的绘画对象，代表七种不同肤色，想给读者展示我在色彩处理上积累的一些技巧，还要示范如何运用这些技巧画出更加饱满的作品。大多数情况下，我最多用三小时把基本的视觉信息画出来。在实体写生阶段，我在画完一幅肖像画之后的润色画作的速度并不算快，可是，如果参考的照片效果极好，我会乐意花更长时间去润色作品。

本书所讲的内容并不是唯一标准，因为在绘画（或任何创造性活动）过程中，很多标准都是有效的。建议大家在读这本书的同时，也参加一些绘画讲习班（包括我的讲习班）或者观看视频资料。一旦发现任何有用的技法，一定要尽全力地抓住机会去学习掌握。摒除杂念，专心习作。

作为一名画家，“在绘画中不断成长”是我的目标，相信这也是你们的目标。我想向读者更多地传达自己在绘画过程中的体会，这包括我对绘画的激情和理解，以及在作画过程中对于美和人性的感悟。

克里斯·萨珀
(Chris Saper)

(右图) 佩恩肖像画 (Payne in Profile)

亚麻布油画

20" × 16" (51cm × 41cm)

第一章

工具和材料

T一般来说，画家都有一套作画的基本工具和材料，可是每类工具和材料的具体选择却颇具个性化。

通常你需要准备：一个结实稳固的画架、油画颜料、几支画笔、一个调色板、一个画板以及画笔清洗用具。一定要在购买能力范围内去购买质量最好的材料和用具。

除了买基本用具，每次买绘画材料的时候，你都会像小孩子走进了糖果店，看到喜欢的东西就完全挪不动步，因而超支是必然的！很多工具其实能用许多年，甚至能用一辈子。随着作画和购买经验的增加，再加上其他绘画者的推荐，你会逐步找到自己喜欢的颜料、画笔等等。一般来说，这些消耗品的价格不高。所以，基本用具要买优质产品，其他消耗品可以慢慢添置。

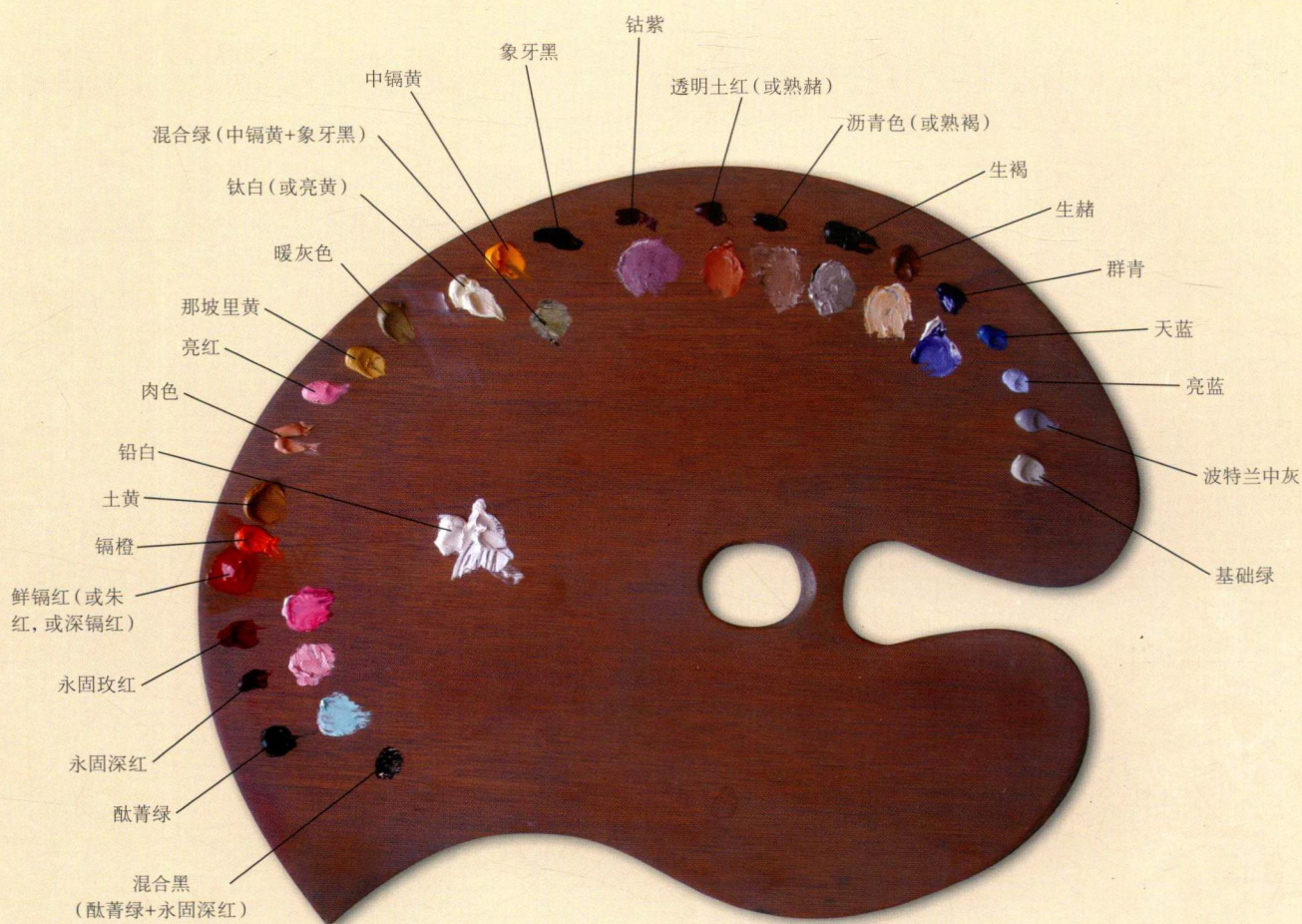
调色板的布局

久而久之，每个画家都会形成自己的标准调色板。对某一组颜色产生偏好并经常使用，可以大大提高你的混色技巧和工作效率。

尝试所有的颜色，看看你喜欢它们的程度如何。如果发现某个颜色是你每天都会挤出一点，而在清洗调色板时该颜色总是原封未动的，那就要把它从你的标准调色板上去掉。另一方面，要勇于在调色板上尝试你以前从未用过的颜色。

保持调色板的一致性

调色板上各颜色的顺序其实是无关紧要的，重要的是每次都保持同样的顺序。这会帮你每次都能很快地取得你想用的颜色。

每次都用自己的标准调色板

这是我平时使用的调色板。本书所有的示范画所使用的都是这个调色板（必要时加了一些特殊颜色）。即便你只画某幅画作的一部分，好像不可能用到所有的颜色，也要按照标准调色板去做准备。这一点很重要，因为肖像画中分离着色的部分会使画布整体颜色的协调性产生断层。

对于某些颜色，无法通过混色调配出，尤其是在含有酞的彩色发光画布上作画的时候。例如，画人物的蓝色眼睛时，靛蓝色是一种很有用的颜色，而印度黄是画金发时不错的选择。

油画颜料的使用

想创作出一幅成功的肖像画，需要一种媒介剂，使你能在作画期间可以不断进行改动和修饰。油画颜料、蜡笔和炭笔极易被修改，而丙烯颜料和水彩一旦干了就很难被修改。

对于肖像画创作，油彩布本的确是我的第一选择。油画颜料能让你在布本上画得精确而轻松。布本的组织类型和表面质地种类很多，可以根据作画的意图和风格做出最适合自己的选择。我发现媒介剂的自身性质使得其在体现色彩敏感度和颜色过渡方面的效果无与伦比。油画颜料既适用于传统的“底色+着色”画法，也适用于一次完成的直接画法。如果你对委托作画感兴趣，就会发现在画肖像画时，用量最大的就是油画颜料。

画肤色的颜料品牌

市场上所有高品质的油画颜料（并非面向初学者）都可以使用。这些是我画肤色时喜欢用的一些品牌，我的标准调色板就是由这些品牌的颜料组成的。

颜料要保持新鲜

用旧颜料作画会因小失大。

一种颜色用光了，就立刻停下画笔，及时补充颜料。

在颜料刚要变硬时，就要再挤出新鲜的。与镉黄色或加了钛白的颜色相比，土黄色和添加了铅白或速干调色油的颜色变硬的速度要快得多。

用媒介剂控制颜料的干燥时间

有些物质可以有效地加速或减慢颜料的干燥时间。加核桃油的颜料要比亚麻籽油的干得慢，马洛吉调色油等能加速干燥，而一小滴丁香油能让你的颜料在许多天里都保持湿润状态。

画笔

选择合适的画笔好似选择一双合脚的鞋子，个人差异非常大。可以试试合成纤维、貂毛和猪鬃等材质的画笔。一套画笔所包含的笔刷形状包括平板形、猫舌形、扇面形、榛子形，其宽度介于1/16英寸（2mm）到1英寸（25mm）之间（或者更宽，这取决于你的绘画风格和画作的大小）。其他笔刷类型还有耙子形、梳子形以及迷你的圆尖刷头，这些画笔在创作肖像画时迟早会派上用场。

不要把老师的推荐当作金科玉律，只有自己亲自使用过后，才能知道什么样的画笔最适合你。想想商场里那些油光锃亮的时装鞋，你之所以要买，或许是因为放在商场里很漂亮，或许是因为好朋友喜欢，或许是因为赶上了打折贱卖。可是如果“鞋子”不合脚，那你每次穿上这双鞋，都会对当初的购买行为懊悔不已。

笔刷和画刀

除了一系列人造纤维板刷外，还有几种笔刷我也很喜欢。我不是很在意笔刷的具体型号，因为各厂家标注的笔刷型号不尽相同。所以，我就用小号、中号、大号来定义，这样更容易一些。笔刷一定要选用自己喜欢且手感舒适的。

任何画刀或调色刀都可用于调和颜料。在帆布上作画时，刀子比铲子更方便。

媒介剂和其他用具

要想了解种类繁多的美术小工具，可以翻看任意一本美术教学杂志。专业画家们开发出很多独特而实用的工具，使绘画变得愈加容易。

媒介剂和松香水

本书中的作品都是用油凝胶或马洛吉调色油作为媒介剂的。油凝胶无毒无味，可以使你的画作显得更薄、更透明。马洛吉调色油不仅具有相同作用，还能加速干燥，但是要在通风良好的地方小心操作，因为它含铅，且有刺鼻气味。纯核桃油是一种安全、无毒的替代品，特别是当你想放缓画作的干燥速度时。如果需要携带绘画用具做航空旅行，核桃油和油凝胶在严密包装后可以托运。当然，绘画时任何媒介剂都不是非用不可的。

我通常用无味的松香水清洗画笔和调色板。

支腕杖

使用支腕杖支撑持笔的手，防止手上沾上污迹。我在画大幅作品的过程中也使用支腕杖。

清晰的直尺或其他直线测量工具。

灰卡，拍照时放在作品旁，以备校正颜色时使用。

照片夹，用于把照片固定于画架。

颜料商店提供的颜色图片，用于配色。

其他工具

这是我作为一名肖像画家所使用的一些其他工具。灰板是必不可少的，把你的作品用相机拍下来，在复制的时候就可以用灰板来保证颜色的精确度。