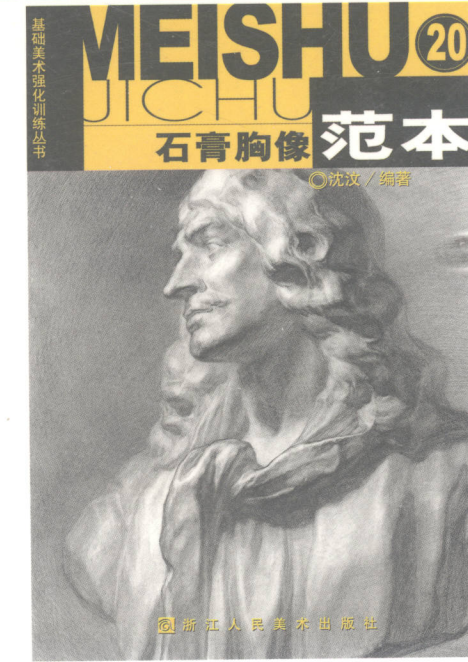
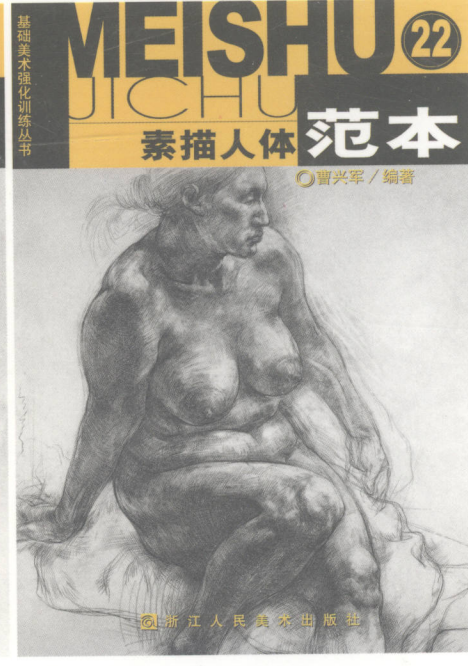
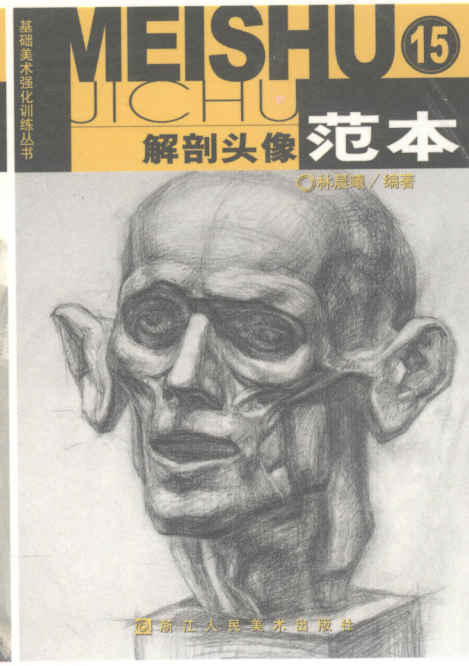
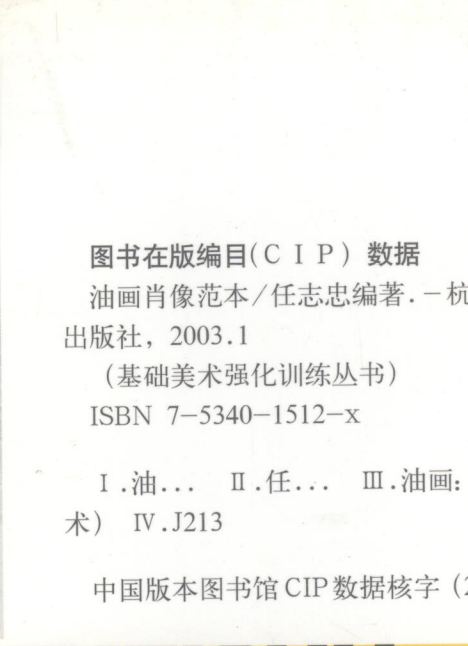
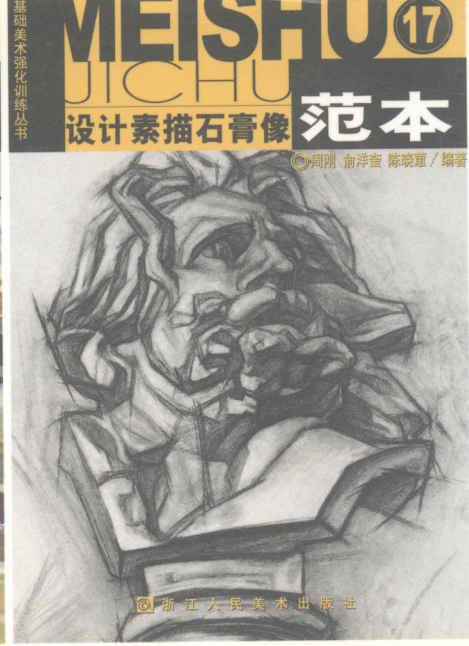
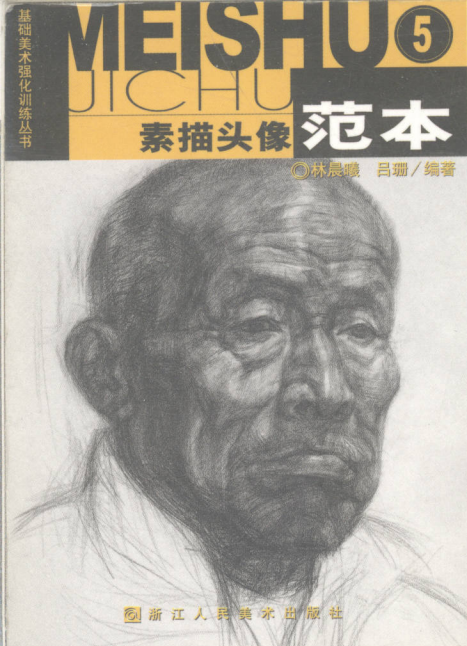

基础美术强化训练丛书总书目

石膏几何范本①	■ 油画肖像范本 ⑫
素描静物范本②	速写人物范本 ⑬
石膏五官半面像范本③	速写风景范本 ⑭
石膏头像范本④	■ 解剖头像范本 ⑮
■ 素描头像范本⑤	■ 设计素描静物范本 ⑯
水粉静物范本⑥	■ 设计素描石膏像范本 ⑰
■ 色彩风景范本⑦	设计色彩静物范本 ⑱
水彩静物范本⑧	装饰艺术范本 ⑲
水彩风景范本⑨	■ 石膏胸像范本 ⑳
■ 丙烯头像范本⑩	素描半身像范本 ㉑
■ 水粉肖像范本 ⑪	■ 素描人体范本 ㉒

油画肖像范本 ⑫ — 基础美术强化训练丛书
编著 任志忠

出版发行 浙江人民美术出版社 (杭州市体育场路 347 号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

印 刷 杭州余杭人民印刷有限公司

版 次 2003 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷

开 本 889 × 1194 1/8

印 张 4.5

印 数 0,001—5,000

书 号 ISBN 7-5340-1512-X/J · 1320

定 价 25.00 元

如发现印刷装订质量问题,影响阅读,请与本社发行科
联系调换。

ISBN 7-5340-1512-X/J · 1320 定价 25.00 元

ISBN 7-5340-1512-X

9 787534 015120 >

责任编辑 高志岳
封面扉页 黄晓峰
版 式 曹 军
文字审校 王素一
图片翻拍 高盛奎
责任出版 胡国林

基础美术强化训练丛书

MEISHU 12

JICHU

油画肖像 范本

◎任志忠 / 编著

浙江人民美术出版社

2/ 青年女子头像 / 50x60cm / 任志忠

基

础

美

术

强

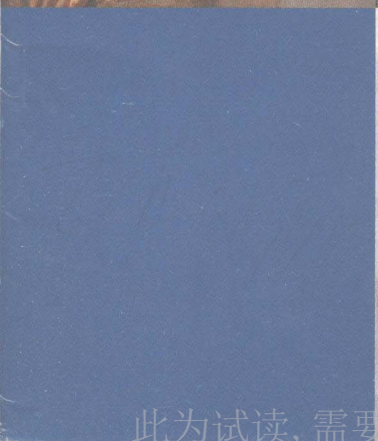
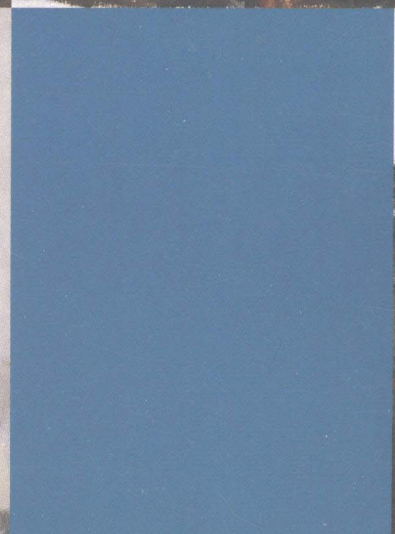
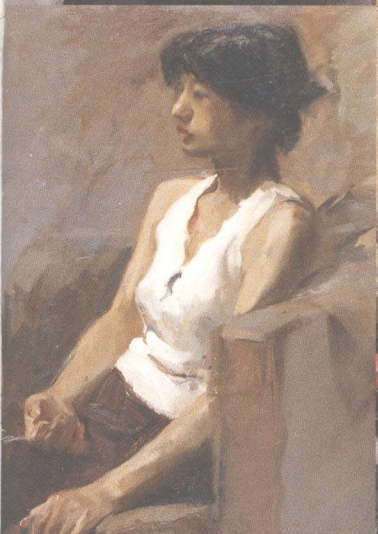
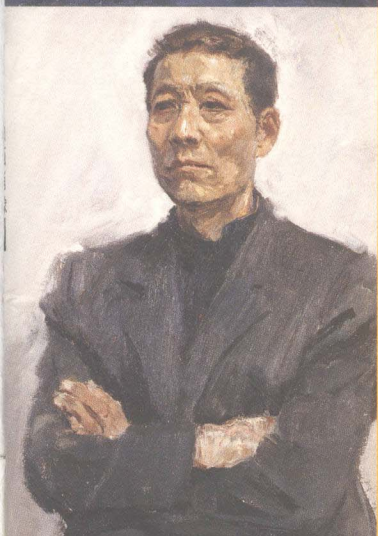
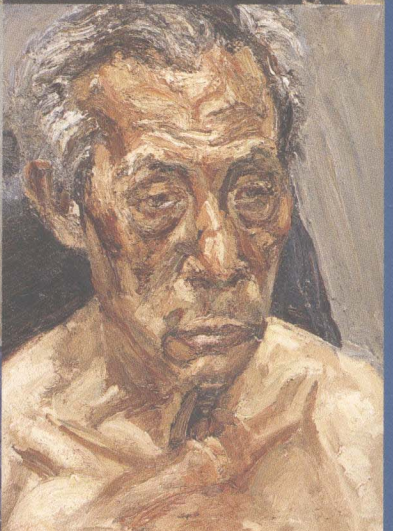
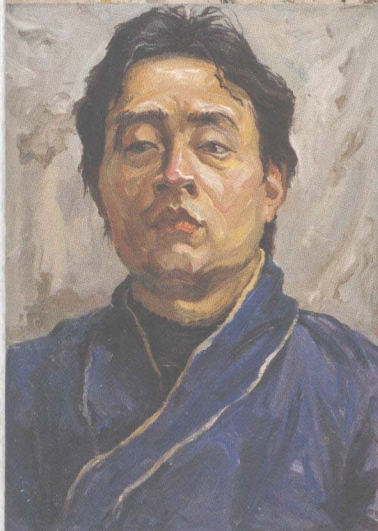
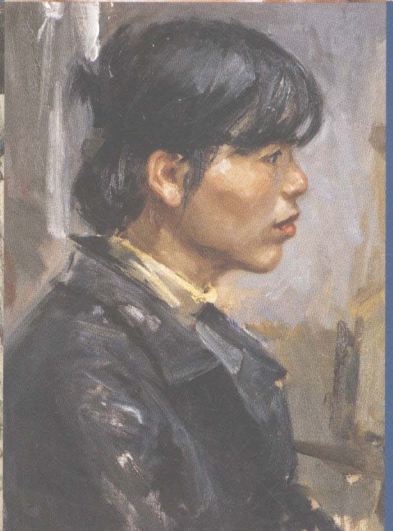
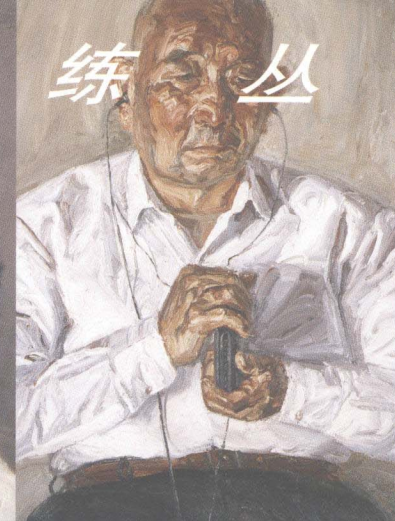
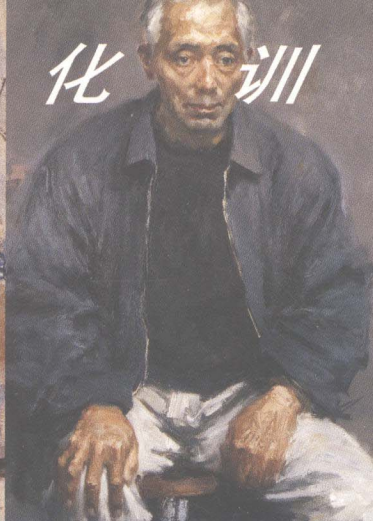
化

训

练

丛

书

油画肖像 范本 12

任志忠 / 编著

浙江人民美术出版社

本辑目录

青年女子头像 / 2

窗前少女全身像 / 5

女青年头像写生步骤 / 6

女青年头像完成图 / 7

老年男子半身像写生步骤 / 8

老年男子半身像完成图 / 9

平头男子半身像写生步骤 / 10

平头男子半身像完成图 / 11

女青年头像 / 12

男青年头像 / 13

养路工头像 / 14

山民头像 / 15

女青年头像 / 16

年轻妇女头像 / 17

长发妇女头像 / 18

中年男子头像 / 19

老年男子头像 / 20

中年男子半身像 / 21

老太太半身像 / 22

老年男子半身像 / 23

中年男子半身像 / 24

青年女子半身像 / 25

女青年全身像 / 26

男学生全身像 / 27

年轻妇女半身像 / 28

女青年半身像 / 29

军人半身像 / 30

年轻妇女半身像 / 31

女青年全身像 / 32

老年男子半身像 / 33

青年女子全身像 / 34

男女双人半身像 / 35

油画肖像 画法 要点

■ 任志忠

油画肖像简述

油画头像和半身像写生是色彩写生训练的高级阶段,也是进一步提高色彩造型能力与色彩表现技巧的有效途径。油画头像和半身像在作画方法与技巧上大同小异、各有侧重。油画头像重点在于刻画人物面部,表现面部特征与神态。而半身像则重点放在表现人物上半身的动态以及头、颈、躯干与上肢的组合关系上,而且手的塑造与刻画也很重要,所以难度更大一些。关于这两门写生的要点与方法技巧,作者从捕捉人物特征、合理安排色彩关系、调色与塑造技巧,以及材料和工具的正确运用等方面逐一加以简要阐述。

捕捉人物特征

要画好油画头像和半身像,抓住人物特征非常关键。因此作画时不要急于动笔,应先仔细观察与研究所要表现的对象,对人物形象要做到“心中有数”。打形时迅速确定人物造型和特征,可适当突出人物与众不同的形和特点,使人物“个性”更加鲜明。画头像时要注意人物面部特征,造型时应结合头部骨骼的解剖知识,使头部特征显得更加合理。有些人画头像总画不像,或者所画的人物长得都差不多,就是由于没有抓住人物面部特征,只是以人一般的结构去生搬硬套而丧失了“个性”。画半身像时要注意人物动态,即人物以何种姿势呈现。画面中人物的造型与姿势要舒展、自然,尽量避免让人觉得僵硬和别扭。与画油画头像抓人物的面部特征相区别的是,半身像重点在抓人物动态与整体造型特征。使人物造型更有趣味与造型美感。有些作者画油画半身像造型总是四平八稳,缺少微妙的动态美感,就是没有把握住人物的动态特征。

合理安排画面中的色彩关系

色彩关系即画面中色块间的纯度、亮度与冷暖的对比关系。油画头像和半身像特别强调画面色调的整体、和谐。因此在铺大色块时应多从大处着眼、整体进行。色调感在这里显得非常重要。人物在不同色彩环境中会有不同的色彩变化,所以在上色前先观察所要表现的人物处在何种色彩环境中,再确定画面是冷色调还是暖色调,然后以此种色调指导局部色彩的对比关系,比如面部与背景、衣服与背景、面部与手等等,同时从这些局部色彩中要反映出画面是何种色调。只有用这种整体观察、整体作画的方法才能较好地把握住画面的色彩关系。初学者往往画得太“花”,或者不敢用色而显得画面色彩太“灰”,原因都是头脑中缺乏整体意识而没有调整好画面的色彩关系。画头像时应注意背景色对脸部色彩的影响,可在反光部分加入适当背景色来减弱对比,同时降低嘴唇脸颊等处色彩的纯度,来达到统一和谐。画半身像时除了头、手与背景的对比和谐外,还要注意衣服色彩与背景的对比关系。如果衣服是纯度较高的色彩,如大红、中黄、翠绿、湖蓝等,可适当降低这些色

彩的纯度,并让这些色彩更偏向画面的大色调。如果衣服色彩较灰,可适当提高纯度,而不致使画面太沉闷缺乏生气。

调色与塑造技巧

油画头像和半身像写生的调色与塑造要求与水粉略有不同,一是有油量的多少来控制色彩的透明度;二是以色彩的厚薄来表达不同的塑造力度。在油画的塑造技巧中,用油的多少与用色的厚薄往往是结合在一起的,油多则色彩薄,油少则颜色厚。一般来说调色时用油多,色彩就更透明,层次向后“退”;用油少则覆盖性强,层次向前“跑”。因此用油多、颜色较薄的地方一般集中在靠后面的层次,比如背景或转折过渡的地方,而用油少、颜色较厚的地方多集中在突出与向前的层次,比如头像中的额头、鼻子、下巴等处。以较厚的色彩来加强这些地方的塑造力度,使其更加突出。半身像的头与手应用油少,用色厚一些,对比之下使这两处成为画面的中心部分。塑造是油画的灵魂所在,也最能体现出作者的能力与品位。要解决好塑造问题,须注意以下两点:一是掌握好笔触的大小与快慢,在色块较大与细节较少的地方,可用宽大的笔触而且速度要快一些;而在一些主要的地方,如人物面部、手等部位,笔触可小一些、速度慢一点,加强塑造的力度。二是根据质感特点组组用笔,比如人物的头发,可用干涩的笔触,顺着头发的生长方向拖带过去,以表现蓬松柔软的质感。而画女青年面部的笔触就应注意衔接过渡,不要留下过于生硬的笔触,以免影响女青年面部光滑而有弹性的皮肤质感。

材料和工具的正确运用

油画对于用“油”是非常讲究的,对于在不同作画阶段,用油的种类与多少都有比较严格的控制。我们在画油画头像和半身像时,常用的是松节油与调色油(调色油又分为亚麻仁油、生榨核桃油和熟炼核桃油等许多种)。松节油易挥发,用来调色干得较快。所以多在打形与铺大色调时使用,但进入深入塑造阶段就应改用调色油,因为调过松节油的颜色干后会略微发灰,过量使用颜色会开裂并脱落。有些作者画油画色彩总是画不亮,很灰很沉闷,这与用油的不科学有很大的关系。对于刮刀的使用也应注意方法与步骤,用得会有特殊的视觉效果,用得太多会使画面散乱或缺少厚薄对比。比如画头像,开始阶段应不用或少用刮刀,因为用刮刀不利于把握大的色彩关系,同时刮刀塑造的色彩较厚,会增加深入刻画的难度。所以刮刀应在作品基本完成的调整阶段使用,用它去塑造某些局部会使作品对比更强,主体更突出。刮刀不但可以做“加法”,也可以做“减法”。比如某个局部画得太“闷”,就可以用刮刀把不理想的色彩刮掉,露出底色,稍加修改,会起到画笔无法达到的效果。

窗前少女全身像 / 30x50cm / 全山石 / 5

女青年头像写生步骤

1. 起稿时一般用较为稳定的颜色(群青、褐色等)作单色稿。这一步中,首先要确定好构图,人物头部的大小一般比真人头略小为佳,过大或过小均难以控制。其次,将人物的形象以单色素描的方式较充分地画出,主要是要将对象轮廓受光或背光的大层次交代明确,包括五官等具体的位置、转折以及穿插关系一并做好。在起稿的这一步中,要注意整体观察方法的运用,即对象各部分位置在相互被“比较”的过程中去把握准确性。另外,起稿的过程中不能拘谨,将对象的基本位置点到后略作交代即可。

2. 铺大的色彩关系一般从暗的色彩开始,因为油画纸是亮的颜色,先从暗部着色很容易地就将对象受光与背光的对比关系抓住。同时面部受光面的中间色、背景以及衣服的色彩应同步地画上几笔,将对象固有色之间的对比关系标识出来。虽说是铺大的色彩,但必须要将大的基本型及五官等处的造型保持住。

3. 在铺大的受光面和背光面的时候,一些关键的局部如眼、鼻、嘴也要注意受光、背光的色彩区别。同时须要注意面部固有色(额、面颊、下巴)三大段的变化。这一步的主要目的在于认识和辨别对象的基本色彩关系,并将这种认识以大块面造型的方式呈现出来。

4. 在人物肖像的写生中,如果抓住了头部的造型与色彩,就基本控制了全局,因此,在对基本色彩关系有了明确的认识以后,总是从头部开始“形”与“色”结合的深入塑造。一般来讲,年轻女性的五官较为突出,面部的形体转折较男性柔和得多,当注意到这种形象特征以后,在表现上就应将色彩、明暗对比强的颜色放在五官部位。在用笔塑造上,可以灵活采用扫、摆、拖等笔法,如眉、头发可用笔轻扫;额头、面颊等有形体转折的地方,使用“摆”上去的笔触则显得有力度。在这一步骤中要真正做到“形”与“色”的结合,更需要作画者有较好的素描功底,才能在形的把握上做到胸有成竹。

5.所谓调整主要是指调整整体与局部的关系。须要注意画面整体色调的和谐、用笔以及对象的整体形象感的表达等几个方面。全部画面快被铺满时,色彩对比是否协调,从纯度高的颜色到中间的灰色及亮色是否达到饱和,这些关于色彩关系的问题变得很重要,对这些问题的判断首先要依靠“比较”的眼光,即比较对象相互之间的色彩关系,并审视画面上的色彩关系是否与之相似。其次就是要积累调色、用色的经验以达到色彩的和谐。调整画面的笔触也是写生完成时的关键部分,其准则是“笔随形走”,用笔要附着在形上,还要注意笔触的长短变化以及不同方向所形成的节奏感。影响整体形象感的因素除了脸及五官的比例外,还有肤色、头发的轮廓(特别是女性)等,尤其是头发的造型,在最后收拾画面时要注意恰如其分地表现。

老年男子半身像写生步骤

1. 以木炭条起稿，要特别注意构图
的安排，人物不能太小，也不要画得太满
而放不下。头、颈、肩以及躯干与四肢之
间的连接关系要合适，脸与手之间的比例
要适度。

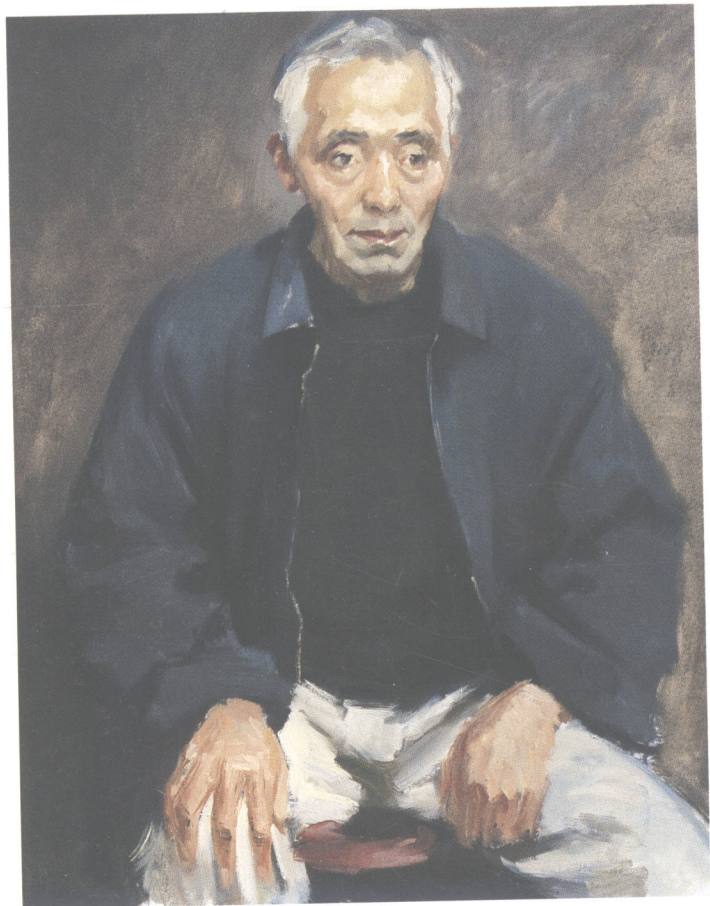
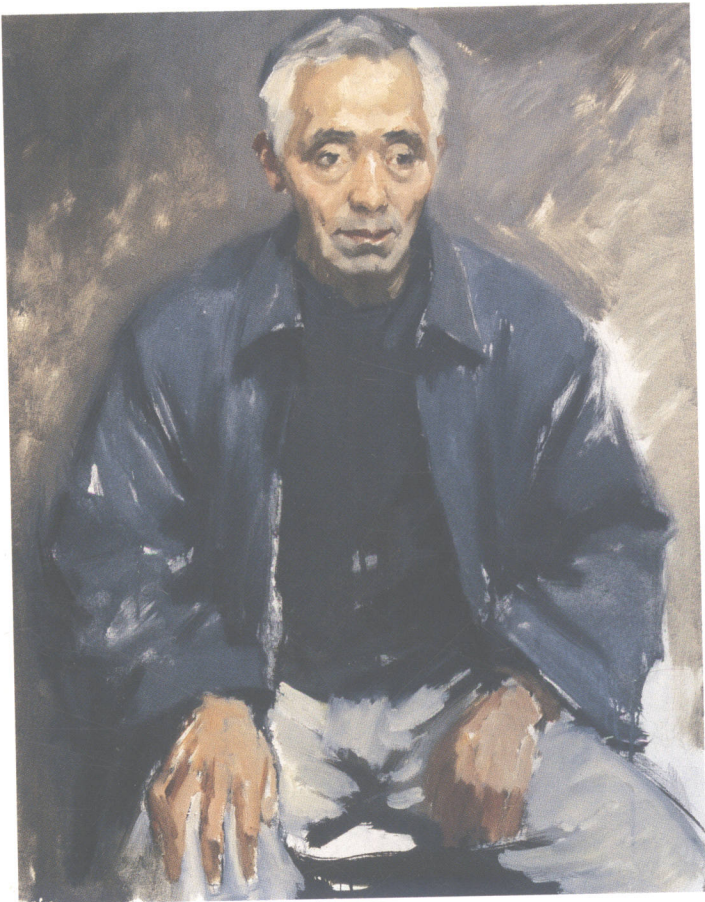
2. 用较薄的色彩把脸与手的造型再
推敲一遍。把人物身上最深的一块色彩明
确下来，这块色彩就是检验画面深浅关系
的一个标尺。这一遍着色不要太厚，也不
要加太多的白色。

3. 以较薄的颜色铺色彩关系。这个
步骤要注意大色块之间的区别，不要局限
于局部的色彩对比，要做到明确而整体。

4. 从脸部开始，进入局部刻画阶段。
脸部的塑造应随着脸型、五官的特征用
笔，这时的用笔要轻松，不要去描局部。
因为脸部塑造要经过多次反复，很难一次
画到位。

5. 用色彩把画面铺满，不要留空白，
空白会影响画面的空间深度。衣服与裤子
的用笔要稍微虚一点，衣纹的走向要符合
躯干与四肢的结构与运动方向。

6. 脸与手要进一步深入，老年人的
脸部骨骼明显，起伏比较大，特别是在眉
弓、颧骨、下巴等处用笔可作适当的强
调，这三处的色彩关系要做区分(额头偏
黄、脸颊偏红，下巴偏绿)。老人手部的骨
节很明显，用笔可表现得硬一些。

老年男子半身像完成图 / 73x91cm / 任志忠 / 9

平头男子半身像写生步骤

1. 作画前，仔细观察模特儿，感受对象在你心里的印象，确定大的比例关系：头、肩、手关系，用单色颜料勾勒出肖像的外部特征及亮与暗体面关系。铺色时可以从半身像最前面的部位（例如鼻尖、手）入手。

铺大体的色彩关系时，要注意头部色彩与背景色彩的冷暖、明度关系及头部色彩与手部色彩倾向，明确头部的颧骨、额头，嘴巴周围的色彩变化关系。这种大色块摆放，以客观对象为依据，避免一上手就是固有概念的颜色。

2. 在运动中进行刻画，用大笔触去进行塑造，这样可以有更多的时间用于控制对象整体感受。而形体及色彩只是一种手段，应该深入画者的意识中，随着对半身像的深入认识，熟知程度的加深，这种技术手段越来越含吐不露。

3. 一幅好的半身像画，不仅是一张习作，而且是一幅优秀的肖像画作品，它注入了画家的认知过程。当画者主动调整形体，色彩关系不被已画的形体束缚时，对象会越来越真切地显露于画面。这在这一深入过程中，鼻子和手指会显得那么无所谓，他只是整体中的一点而已。

4. 完成的作品，已经超出单纯的技巧训练，更要注意画家眼中模特儿当时的感受，或沉默，或忧郁，或开心，但更优秀的作品应该是信仰的升华、意志的锤炼。也许当我们不再注重那些漂亮、甜蜜的色彩，不再注意迷人的形式，回到物体本身时，画中会流露出一丝感动。

