

肖像画技法

Portrait

Techniques

雷切尔·沃尔夫 / 编著 王健敏 / 译

万卷出版公司

肖像画技法

Portrait Techniques

雷切尔·沃尔夫 / 编著 王健敏 / 译

万卷出版公司

著作权合同登记号：图字 06-1999 年第 163 号

图书在版编目 (CIP) 数据

肖像画技法 / (美) 沃尔夫编著; 王健敏译. — 沈阳: 万卷出版公司, 1999.6

ISBN 7-80601-314-8

I. 肖… II. ①沃… ②王… III. 肖像画 - 技法 (美术)
IV. J211.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 26509 号

PORTRAIT TECHNIQUES

copyright © 1994 by North Light Books

本书由美国 F&W 出版公司授权万卷出版公司(原辽宁画报出版社)出版发行

万卷出版公司出版发行

沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码: 110003)

沈阳新华印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 字数: 70 千字 印张: 8

印数: 1~5000 册

责任编辑: 许大庆

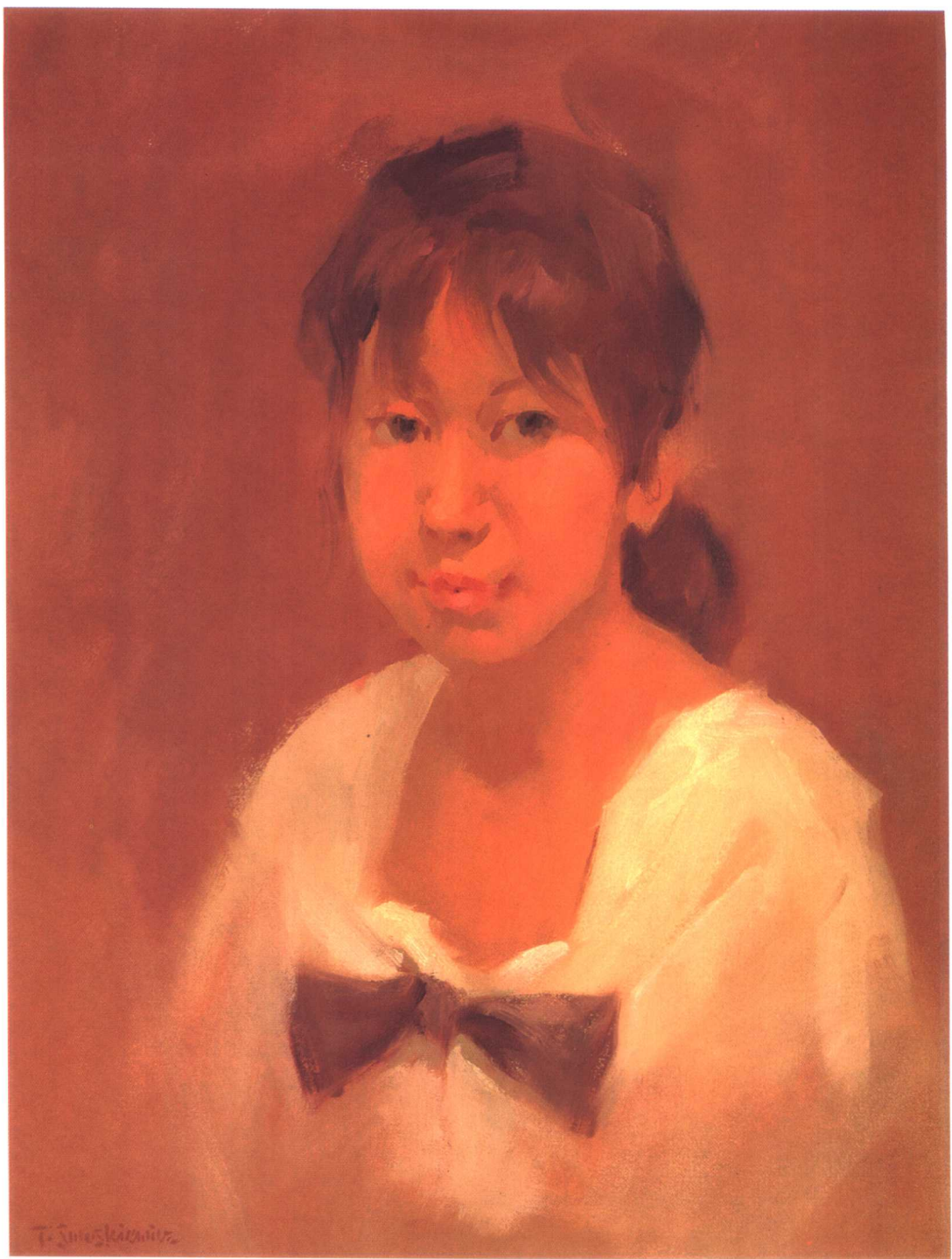
责任校对: 和 明

译文审定: 马文启

文字编辑: 晓 风

定价: 68.00 元

鸣 谢

本书的编著得到了许多艺术家的大力支持，并为此书提供了大量示范作品，没有他们的参与是不可能成书问世的，特在此对这些艺术家表示衷心的感谢，他们是：

罗伯塔·卡特·克拉克	伯纳德·布林
杜格·道森	泰德·斯马奇·维茨
简·孔兹	查尔斯·索维克
克劳迪娅·奈斯	艾尔·斯坦
乔伊斯·派克	

肖像基础技法

前言

1

第一章 基本材料

绘画所需要的一切材料

• 油画材料

• 水彩画材料

• 色粉笔画材料

• 彩笔画材料

• 钢笔墨水画材料

2

第二章 素描与构图

头部及五官特征

• 头部结构

• 画出头的略图

• 捕捉五官特征

• 颈部

• 转移素描

• 肖像画构图

16

第三章 选择姿势

从模特到照片

• 模特还是照片

• 为模特摆姿势

• 观察主体

• 设计肖像

• 通过姿势表现人物个性

• 讲故事

• 人物习作

• 为儿童摆姿势

32

第四章 肖像画用光

阴影表现形体

• 光表现形体

• 光与头部

• 光的方向

• 用颜色建立形体

• 不同光线下的颜色变化

• 色温与形体

46

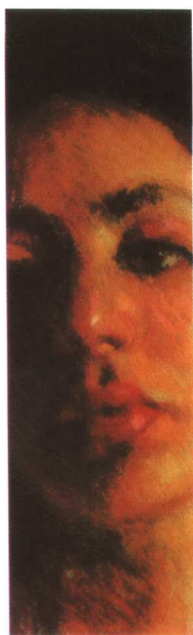
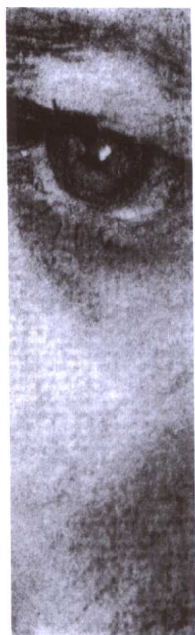
第五章 画面背景

探索有用的方法

• 描绘背景的四种方法

• 创造一种环境

58

第六章 炭笔与钢笔 墨水肖像

- 在色调纸上用炭笔画肖像
- 用钢笔和墨水画皮肤肌理

68

第七章 彩笔肖像

- 一幅男青年肖像
- 抽象背景
- 彩笔与水彩合用

78

第八章 色粉笔肖像

- 用色粉笔画的四岁儿童肖像
- 色彩创造的情感效果
- 从大轮廓到小轮廓

86

第九章 水彩肖像

- 按照模特画肖像
- 按照照片画肖像

94

第十章 油画肖像

- 线与块
- 描绘阳光
- 底色技巧
- 试用肖像技巧
- 半身晕映画像
- 快速习作

104

肖

像是最令人兴奋、最富挑战性的主题，画家愿意画，读者愿意看。肖像画似乎比较难画——毕竟你不能像营造一片树林那样营造一幅肖像，而且被画者能够对你的作品评头品足，但是通过练习和认真观察，你的努力会很快产生出令人满意的结果。

本书为所有绘画者提供指导，给他们以鼓励。无论绘画者喜欢什么材料，油画、水彩、色粉笔、彩笔还是钢笔墨水，所有方法都包含在本书内。

本书还集中了肖像画教学的最佳范例，为初学者顺利学习肖像画提供了一切帮助。在前几章，你会学到有关材料、色彩、面部基本构造与比例、按照模特画肖像、按照照片画肖像以及构图技巧等方面的知识。书的后半部分提供了用各种技巧画肖像画的范例，这将帮助你处理绘画过程中遇到的难题。此外你还会学到如何使面部具有立体感；如何把生命气息带到画面上的技巧。对于初学者来讲，惟一需要做的就是不断练习不断努力，兴趣和勤奋会克服所谓天赋的不足。

基本材料

绘画所需要的一切材料

大多数画家容易被绘画工具迷住，这种迷惑力是由于我们对绘画艺术本身的迷恋而产生的。我们也曾经对一些有经验的画家积累的大量画笔、颜料以及其他工具留下深刻印象。喜欢积累和收集东西的人，一生都会保持这种习惯去捡起可能有用的东西。

即使我们有了像大多数画家那样的颜料盒和特殊绘画工具，我们在绘画时也只不过用上一、两件，而经常使用的则是那些基本的工具。虽然收集有特殊作用的小玩意是一种乐趣，但是这些玩意不会产生魔

力，它们不会替你作画。

优秀作品的产生为了解绘画基本工具的作用有很大帮助，最终你会发现，选一件特殊的绘画工具去画特殊肌理和产生特殊效果是件很容易的事。在这一章中，我们将了解油画、水彩画、色粉笔画、彩笔画和钢笔墨水画所需要的基本工具。

除了有比较全的材料并会使用它们以外，在家中留出一个地方用于绘画也是很必要的。这个地方最好没人打扰。虽然许多画家是在厨房桌子上开始绘画生涯的，但是为艺术留出一块空间准备一个画室是

很值得的。你会发现，在画室的熟悉环境中，注意力最容易集中到绘画工具上。你会把画室和创造力联系起来，这样很容易产生绘画冲动。而且，你熟悉每样东西都在什么位置，不用考虑就能拿到画笔、颜料等。

此外，恰到好处的光线对绘画也是很重要的。理想的光应从头上方射下来，必须是色度均匀的荧光。因为普通的荧光灯光线太冷，白炽灯光线又太暖。当你看到一幅在冷色的荧光灯和暖色的白炽灯共同照射下完成的画时，你会真正感到它确实不同寻常。

好的圆头水彩笔，笔根、侧锋可以用来画粗重部分，笔尖可以用来画细微部分。

有花的厨房内景

24" × 30"

查尔斯·索维克 油画

康涅狄格州、罗维顿

劳瑞·卡特勒·库迪瑞斯 收藏

许多画家是在厨房的桌子上开始绘画生涯的,但是为艺术留出一块空间是很值的,这块空间会成为一块宝地。

油画材料

下列表中包含了画油画所需要的一切材料。随着知识的增长,你的材料储存也会增多,对颜色和画笔的敏感度也会增强。

首先,看一看下面列出的颜色,但你不必一次把它们买全。先买一个调色板,然后买需要的颜色。

油画色

- 钴紫
- 茜草红
- 淡镉红
- 镉黄
- 深镉黄
- 那布勒斯黄
- 熟赭
- 永固绿
- 铈绿
- 湖蓝
- 深蓝
- 黑色
- 玫瑰红
- 棕红
- 镉桔黄
- 淡镉黄
- 生赭
- 熟褐
- 暗绿
- 群青
- 钴蓝
- 佩恩灰
- 白色(大管)

画刀

一定要有一把折叠画刀,它用起来要比扁平的调色刀方便得多。

画笔

你至少需要12支1到12号的平头鬃毛笔。(2、4、6、8、10和12每个型号的笔要准备2支。)5、6、7号方头貂毛笔各一支,用来画边和处理局部。买一把小型2号或3号方头或圆头笔rigger,用来画细微特征和高光部分,因为其他类型的笔无法做到这一点。

洗笔器

洗笔器可以保证绘画时画笔干净。把缠绕在一起的硅线盘放在罐的底部用来洗画笔,要买玻璃罐或瓷罐装的洗涤液而不是金属罐装的洗涤液。松节油和油色稀释剂也能起到洗涤作用,而且费用很低。

你也可以自己做个洗笔器。用一个空果冻罐,把缠绕的一盘线固定在罐底即可。无论是买洗笔器还是做洗笔器,这一工具是不可缺少的。

每天画完画后,要清洗画笔。先在干净水中涮洗,然后用中性肥皂和温水彻底清洗干净。画笔上一定不能留有颜料。

干笔器

用一个空罐头盒,里面塞二、三张纸巾即可。画笔在蘸新颜料前,如果较湿,应在纸巾上蹭干。

油画布

无论是带底漆的棉布或亚麻布,还是布板或 $\frac{1}{8}$ “梅森纳特板(涂有两层石膏粉,一层是横向涂的,另一层是竖向涂的)都适合画油画。画布的尺寸由小到大不等,最小的是9"×10",最大的是20"×24",还可以更大一些。本书范例的尺寸介于11"×14"和16"×20"之间。

调色板

在一块厚玻璃板下垫一张白纸或纸板,就是一个理想的调色板,但是它只适合在画室使用,出外旅行或外景作画就不实用了,因为它分量重而且易碎。有机玻璃就不存在这一问题。所以,理想的办法是准备两个调色板。一个是玻璃的,一个是有有机玻璃的,一个用于室内,一个用于室外。

纸制活页调色板可以在紧急情况下使用,但是反复使用几次后,就容易变质。如果确实想选用纸制调色板,请用两个,一个大一些,用于放挤出来的颜料,一个小一些,放在大调色板上,用于调色。当小调色板表面盖满颜料后,就把这页撕掉,这样你不断有新的表面用于调色,而不必影响大调色板上的颜料。用木质调色板,可能会影响你对颜色的判断,(尤其当你在白色画布上作画时),因为木板本身带有颜色。

笔筒

12" × 12"

查尔斯·索维克

油画

佐治亚州，亚特兰大市

马萨·罗捷斯收藏

刮刀

五金商店里的刮刀是用来刮掉建筑物或门窗上的旧油漆的。但是，在绘画上它也有独特的用处，它能迅速刮掉调色板上的干、湿颜料，为下一次调色提供一个干净地方。

溶剂

纯松节油可以用于稀释油画颜

料，或者用于绘画布上最初底色，一些有用的溶剂是：Res-N-Gel (Weber)，Win-Gel (Winsor & Newton) 或 Zec (Grumbacher)。虽然它们不如亚麻籽油和松节油的混合物那么柔韧，但它们确实使颜料看上去色彩饱满，一些画家非常喜欢。需要常备一些方便的溶剂杯，把它们与颜料、画笔一起放在画箱里。

松节油及颜料稀释剂

松节油是用来洗刷画笔的。与石油基稀释剂和矿质稀释剂相比，松木产生的胶质松节油对人体的伤害最小。

纸巾或抹布

可以用抹布吸湿，但抹布吸湿性较差，所以可以选用高质量的纸巾。

这是一幅画家艾尔·斯丁画室的水彩画

水彩画材料

让我们先看一看水彩画工具：画笔、颜料、纸、调色板、画板、水、海绵、纱布、小刀、HB 铅笔、橡皮、喷雾器和速写本。除了以上这些，我们也将讨论一些虽不重要但有特殊用途的工具。

画 笔

在市场上我们能看到许多精制的画笔，也能看到一些普通画笔。买画笔时要聪明一些，就是说买那些你能买得起的最好画笔。

红色貂毛笔是最贵的，但也是最好的。只要精心使用，它们会用很长时间，进行这样的投资是明智的。如果买不起红色貂毛笔，也可以买牛毛笔。另外，还有一些新型的人造纤维

笔，这些笔价格很低，受到许多画家的青睐。最好选择含一些天然纤维的人造纤维笔，尤其是圆头的，如温泽牛顿系列 101 号。

作画要有足够的画笔，但画笔太多反而更累赘。下面是推荐给初学者的一套画笔。

2 英寸罗伯特·西蒙笔，(Robert Simmons Skyflow) 用于浸湿画纸、画背景及天空。这种笔虽然含有人造纤维，但含水性很不错。一套通用画笔应该包括三支红貂毛扁头笔：一支 $\frac{1}{2}$ 英寸，一支 1 英寸，一支 $\frac{3}{4}$ 英寸和四支红貂毛圆头笔：12、8、6 和 4 号笔各一支。号码越大，笔就越大。绘画时尽量用最大的笔，小号笔用起来繁琐。一些油画笔也可以用于水彩画， $\frac{1}{2}$ 英寸油画笔可用于画重彩， $\frac{1}{8}$ 英寸油画笔可用于擦出一幅画

上类似岩石、石头上的一小块小地方。用4号笔，一种又细又长的貂毛笔画细线，如船上的索具、网状树枝和草丛。

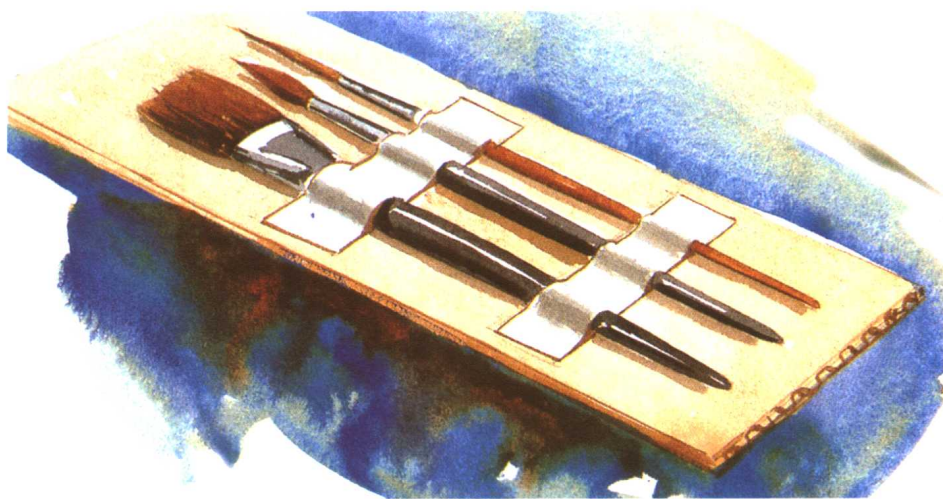
画笔是一项大投资，所以应该精心使用它们。第一，决不能用貂毛笔或牛毛笔蘸丙烯，因为丙烯容易使金属箍头(把笔毛固定在木把上的金属套)附近的笔毛变干，最终使笔毛失去弹性。如果确实需要用丙烯，请用人造画笔。

第二，每次作完画后，要洗净画笔。养成在清水中洗笔的习惯。许多画家习惯用中性肥皂洗刷画笔，这也可以，但必须把肥皂沫冲洗干净。

第三，正确地存放画笔以保护笔毛。例如，把笔垂直地放入笔筒中，笔毛朝上，见第2页图。外出作画时，可以用胶布把画笔粘到一张硬纸板上，便于携带。如果确实想存放很长时间，就在笔盒或笔筒中放几粒樟脑球。当然，最好的办法是每天都用画笔。

一套水彩画笔。

这是携带画笔的办法。为了进一步保护画笔，还可以在上面放一张纸板，用胶布把两张纸板粘到一起。

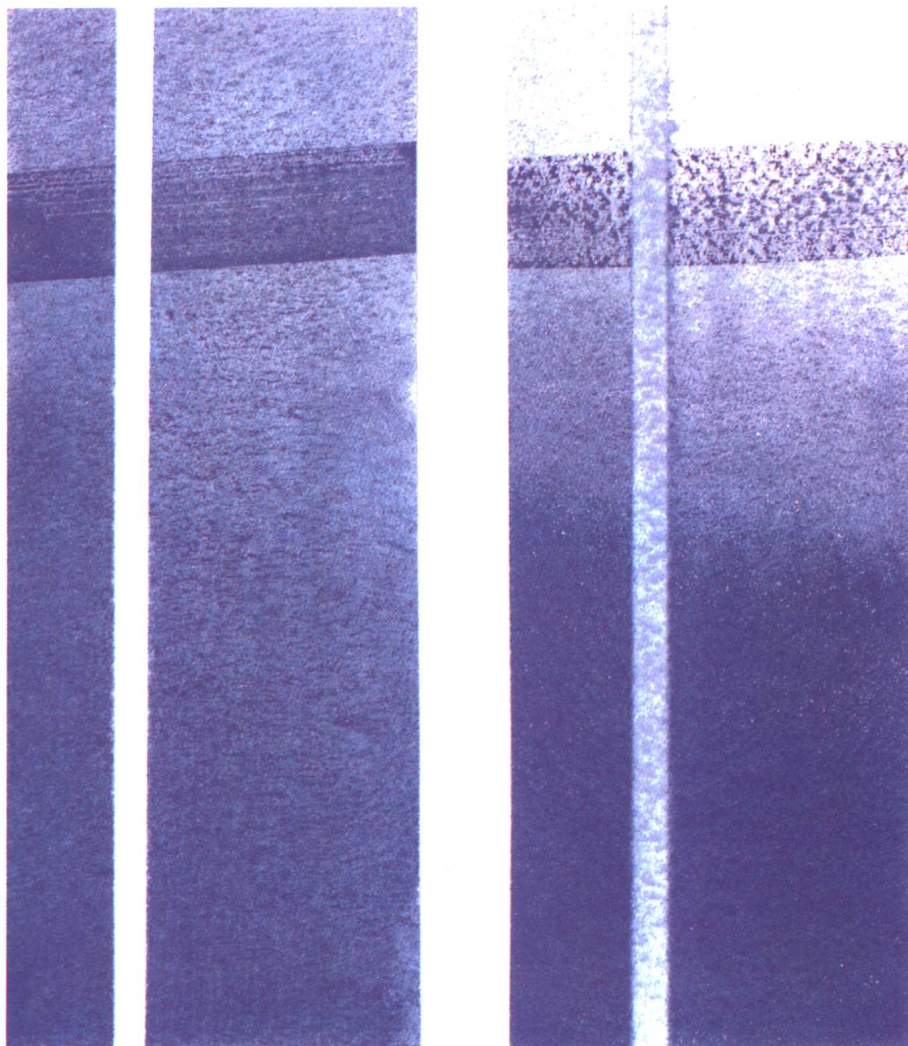
纸与纸板

水彩纸有各种重量，各种纹理。当我们说到纸的重量时，我们是指每一种500张的重量。例如：如果有一种纸500张重140磅，这种纸就称作140磅纸。纸的分量越轻，湿的时候就更容易起皱、变形。低于140磅的纸需要抻平，重一些的纸就可以用大夹子固定在画板上，很重的纸就不用固定了。

标准型号的水彩纸是22"×30"的。最常用的型号是22"×15"的。你可以成套买水彩纸，一套水彩纸是一打四边粘在一起的活页纸，用完第一页之后，用小刀将四边割开，就能取下来。一套纸的型号从7"×10"到18"×24"不等，而且，纸的重量和纹理也不相同。

水彩纸有几种不同的纹理。表面光滑的叫热压纸，因为这种纸经过热滚柱处理过。冷压纸的表面有纹理，因为在制作过程中没受过热。粗面纸的纹理就更明显了。

纸的纹理与绘画技巧有密切关系。一是技巧只能用于粗面纹或冷压纸，而不能用于热压纸。例如，干笔技巧在热压纸光滑的表面上效果就不明显，因为干笔应该把色彩带到纸面上，而光滑的热压纸表面不容易着色。

这是法国深蓝在140磅冷压纸(见右图)和112磅粗面水彩纸板(见左图)上的渐变过程。干笔刷出的一道显示出两种纸纹理的不同。两条白道是颜色被海绵条吸掉后(先上色，后贴海绵条)的情况。正如你所看到的，纸板(左图)上的颜色更容易被吸掉，产生更干净的白色。

调色板

虽然许多东西都可以用作调色板，如盘子、碟子等，但是特制的塑料水彩调色板因其精美、实用而深受欢迎。约翰·派克调色板是一种带盖的塑料调色板。它中间地方较大，是调色区。四周有二十个小盒用于装颜料，彼此互不影响。这种调色板是密封的，所以作完画后，可以在调色板中间放块潮海绵，保持颜料湿润，以便日后继续使用。

在选择颜料时请注意：每一种原色都有冷暖两色。例如：Winsor blue 温泽蓝和 French ultramarine blue 法国蓝都是蓝色，但温泽蓝是冷色，偏绿，法国蓝是暖色，偏紫。这样，即

使在使用一种原色时也能产生反差。所以每一种原色都要选冷、暖两色，它能帮助你调出其他颜色，而不至于把颜色弄得一团糟。另外，也要选择一些混合色（两种原色混合在一起的颜色），如镉橙色，一种用其他颜色难以调配出来的浓重的橙色，和钴紫色，一种难以调配的颜色。

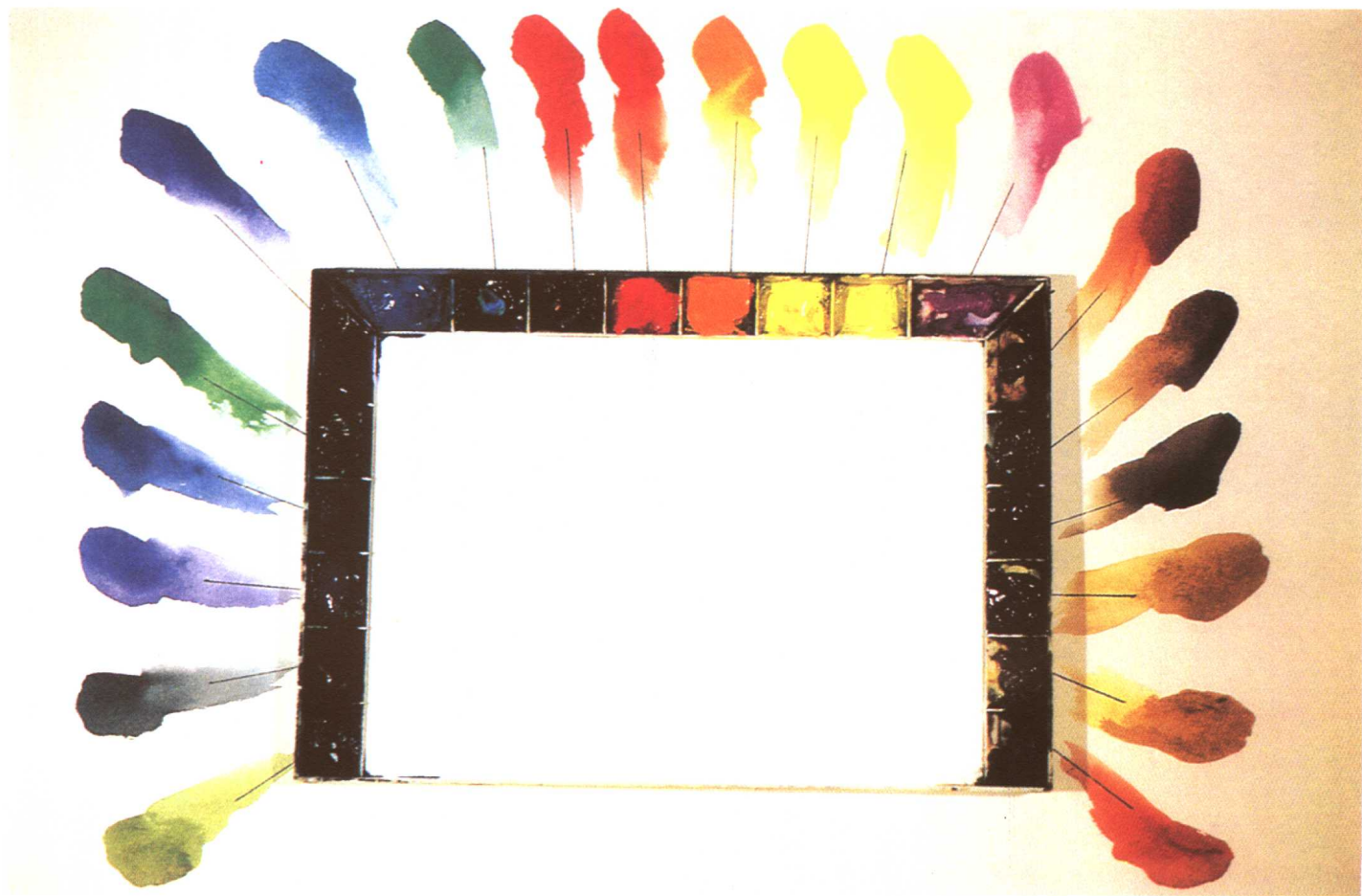
在调色板中要把颜色安排好，最好是冷色在一侧，暖色在另一侧。每次都把颜色放在同一位置，以免用时手忙脚乱。你需要考虑的是要调配什么颜色，而不是到哪儿找你的颜色。

绘画时，请在调色板上备足颜料，因为一幅水彩画需要不少颜料。否则，一边画一边准备颜料会打断你

的思路。

一个调色板包含的颜色如下图所示（从左至右）。

橄榄绿
佩恩灰
钴蓝
温泽蓝
胡克深绿
法国深蓝
湖蓝
温泽绿
茜草红
镉红
镉桔黄
浅镉黄
柠檬黄
钴紫
熟赭
熟褐
凡代克棕
生褐
赭
茜棕红

色粉笔画材料

现在我们能见到各种品牌、各种质量的色粉笔。有一些品牌很不错。柔软的色粉笔能画出丰富的油彩般的纹理。如何选择色粉笔呢?我们认为与其买成套的,不如根据需要自己组合一套。按照颜色的深浅程度,选12种颜色组成一套。

画架

在画架上作画要比在桌子上好。因为在画架上作画,色粉笔灰会从画面上落到地上。而在桌子上作画,笔灰会留在画面上,影响作画。

画板

可用一张 $\frac{1}{8}$ 大的梅森纳特纤维板作为画板。

胶带或夹子

用夹子夹住画纸四角,把它固定在画板上,或用胶带把画纸四角粘在画板上。

毛刷

如果需要除去色粉笔色,用毛刷即可。它方便好用,在纸上和在磨沙板上效果一样。

细沙纸

细沙纸可以用来除去纸上的色粉笔色,同时也可以用来打磨纸面,以便再次使用。

色粉笔的选择

在选择色粉笔时,每一种颜色都要有深色、中色和浅色。如果最初选择的颜色不全,就要补全。

图中显示的是存放在抽屉里的色粉笔、装在瓷盘里的色粉笔、咖啡罐、网篮和携带色粉笔时用的米糠。

买好笔后,每支笔在纸上画一道线,然后收好这些纸,因为这些纸上载有每支笔的色调和色差。另外,每支笔要折下一段,大约 $\frac{1}{2}$ 长即可。然后把这些小笔段放在画架旁的瓷盘里,以便绘画时使用。其余的放在抽屉中收好。

如果外出旅行,可以把色粉笔段放在一个金属网制成小篮子里,再把小篮子放入咖啡筒中,最后在筒中倒满米糠,因为米糠能减少旅途中的振动,防止色粉笔破损。使用时,筛出米糠,把笔段倒回到盘子中,就可以开始绘画了。