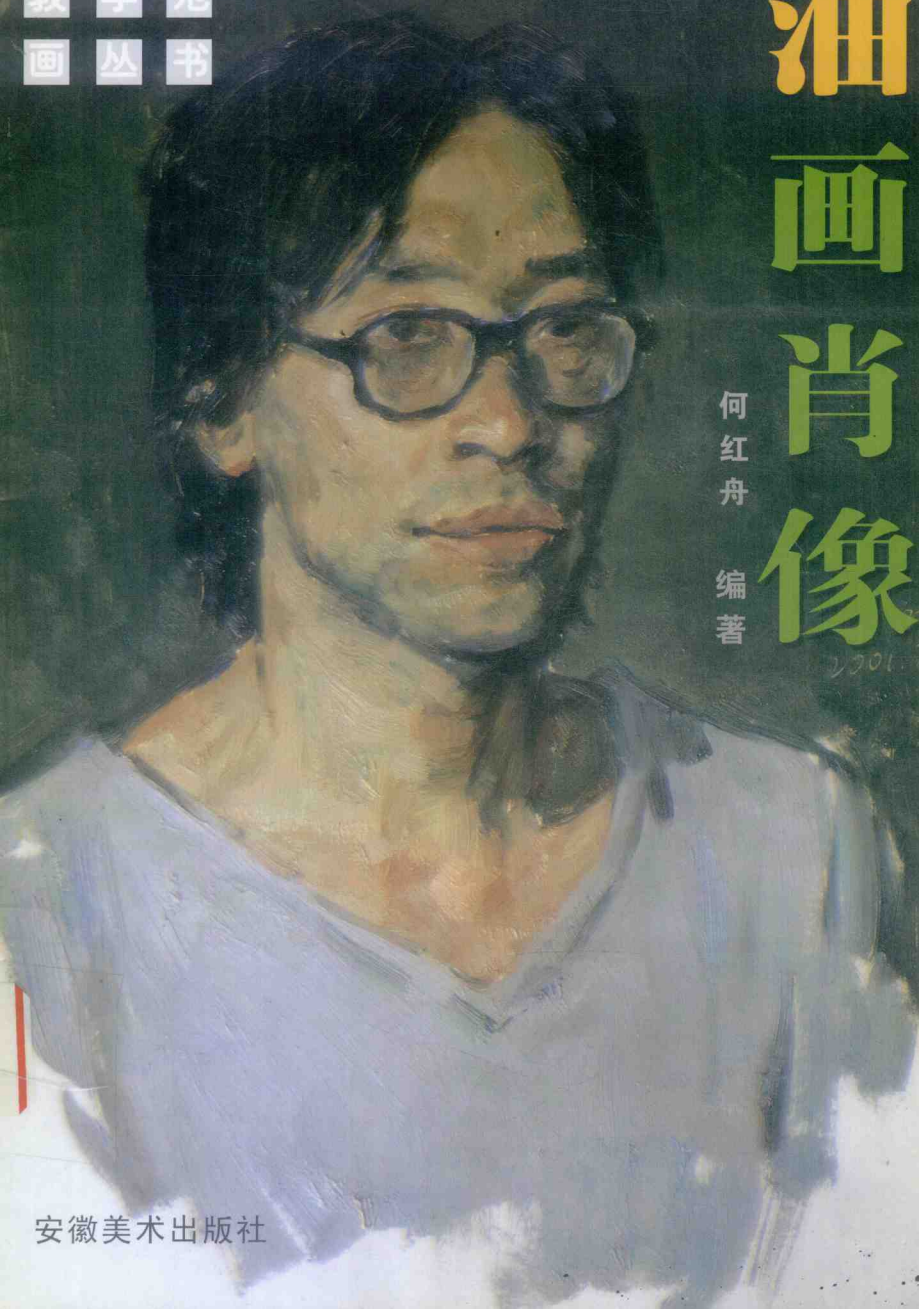

美术学院
新
教学范
画丛书

油画肖像

何红舟
编著

安徽美术出版社

美 院 新
教 学 范
画 丛 书

责任编辑：陈 明

装帧设计：张 燕

油 画 肖 像

图书在版编目(CIP)数据

油画肖像 / 何红舟编著. —合肥: 安徽美术出版社,
2003. 1

(美院新教学范画丛书)

ISBN 7-5398-1033-5

I. 油... II. 何... III. 油画: 肖像画—技法
(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第101899号

油 画 肖 像

何红舟 编著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

新华书店经销

安徽美达制版有限公司制版

合肥晓星印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/8 印张: 3

2003年1月第1版 2003年1月第1次印刷

印数: 1-3000

ISBN 7-5398-1033-5 定价: 24.00元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

ISBN 7-5398-1033-5

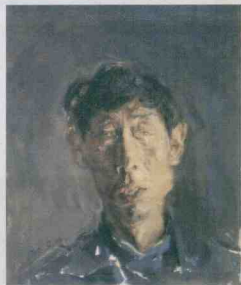

9 787539 810331 >

油画肖像概述

肖像油画是西方传统绘画的重要门类，在西方绘画史中占有很大的比例，历史上一些重要画家的代表作就是肖像画。达芬奇、拉斐尔、委拉斯贵支、伦勃朗、德拉克罗瓦等人既是历史画的能人，更是肖像画的大师。肖像画的发展、演变大致可以分为四个时期：文艺复兴为第一个阶段；从巴洛克到印象派是第二个阶段；后期印象派到表现主义属于第三阶段；现代主义以后的具象绘画可以被划为第四阶段。肖像画的发展、演变始终与绘画观念的转变密切相关。在发展的第一阶段，肖像画体现出文艺复兴的人文主义精神、科学精神，它以古希腊、罗马的古典主义审美理想为标准，并以人人为中心来研究自然、模仿自然。在肖像画发展的第二阶段，由于巴洛克画风的兴起，一些画家放弃了古典主义规则，在宗教画里重视情境的传达，反对风格主义的矫饰，更加强调模仿自然、再现自然，这使得绘画的表现力进一步拓展。特别是在肖像画方面，巴洛克时期的画家们对“真”的追求和渗透在画中的诚挚真情，体现了再现与表现、主体与客体和谐统一的审美理想，使这一时期的肖像画达到了相当高的水准，形成了油画历史上的一个高峰。其后，有罗可可、新古典主义、浪漫主义、现实主义等艺术运动，其绘画的总体特征是一致的，即：以再现人的视觉经验为基础。随着后期印象主义的出现，肖像画进入第三个阶段，肖像成为画家情感表现所借用的一种题材，情感的表现不再依托对形象的模仿与再现，而是更侧重于画家独特的感受和体验。肖像画客观描述的成分越来越少，画家的主观成分日渐浓厚，以往肖像画中表现与再现间的平衡被打破，画中的形象不一定是某人惟妙惟肖的肖像，而是画家的情感宣泄。表现主义的一些肖像画就明显具有这种特征。进入现代主义之后，对绘画纯形式的探索和对个人风格独特性的狂热追求，使画家彻底摒弃了形象。肖像画和其它题材的写实绘画旁落于主流艺术之外。尽管如此，写实绘画并未中断延续，在沉寂一段时间后，后现代主义绘画回归形象、回到视觉的潮流使肖像画重新兴起，形成了肖像画发展新的阶段。从安迪·沃霍、克罗斯等一批活跃的艺术家到巴尔丢斯、弗洛伊德、洛佩兹等具象画家的作品中，我们可以看到肖像画在西方被赋予的新的视觉体验和激情。

中国的油画肖像的发展历程虽然离不开西方油画的影响，但由于历史的原因与国情的不同，它有着自己特殊的发展轨迹。从徐悲鸿留学欧洲带回的法国学院派写实油画开始，油画写实肖像具有的雅俗共赏的品质和写实油画与生活的接近就获得了民众的赞赏。油画的现实主义精神在中国找到了极好的生存土壤，体验生活、关注现实造就了好几代中国的油画家，特别是通过向前苏联的学习使中国的油画表现力得到提高，诞生了为数不少的肖像佳作。尽管中国的国门一度禁闭，中国的油画语言因此变得单一，油画形式语言的探索受挫，但油画民族化的努力却使中国出现了一些重意境、重激情的作品，为肖像画的发展拓展了空间。改革开放以来，各种艺术思潮涌入国门，国内有的画家的作品受西方现代主义的影响可谓“日新月异”，有的画家则在彷徨之后静下心来追求油画传统语言的纯粹性。不管怎样，“开放”在打开中国当代艺术的生存空间的同时，写实油画没有在中国丧失领地。中国艺术的多元化，使肖像画在中国呈现出一种多层次的局面。

油画肖像的绘画要点及教学目标

油画肖像在中国除了是一种创作题材或商业画种之外,还在中国的各大艺术院校的绘画专业,特别是油画专业,作为基础的专业课程。通过以油画材料进行肖像写生的主要目的在于:使学生了解和掌握造型艺术的基本规律,提高整体的观察能力和表现能力。同时,这也是一个研究艺术发展史、体验艺术精神的有效途径。油画的造型手法在油画肖像写生中的运用,按发展的顺序有以下两个大的类型:

第一种:以形为主的表现手法。

这是在古典油画中常用的手段。当时的油画颜料品种没有现在这么丰富,油画需要经过多遍的描绘和晕染才能获得丰富的色彩层次。因此,画家把油画的工作程序分为素描与上色两个大的步骤。先在画布上画出轮廓,并用白色与棕色画出单色的层次,然后再用透明的彩色颜料逐层罩色直至完成,这种手法也被称为透明画法。这种画法是文艺复兴的北方画家常用的手段,其代表人物是凡·艾克。巴洛克时期的画家卡拉瓦乔、里贝拉等也都沿用了这种手法。与文艺复兴时期的画家不同的是,巴洛克画家利用洞窟式光线形成的强烈的明暗关系来塑造形象,使画面的虚与实的对比加强,油画的用笔变得灵活,这就为直接画法的产生打下了基础。

第二种:形与色相结合的直接画法。

严格地来讲,印象派的出现才使形与色的直接画法真正完善。尽管委拉斯贵支在巴洛克时期对此种画法就有所运用,甚至在提香的画中也能看到直接画法的痕迹,但运用色彩关系的补色原理直接作画,并使绘画中的色彩地位甚至超过素描则是印象派的贡献。直接画法要求作画者直接用色彩来表现形象,一笔之中可以兼顾形、色、光的关系,这样可以大大增强绘画的表现力。大家可以从马奈、谢洛夫等人的肖像作品中看到这种画法的精彩演绎。

其实,我们时常在欣赏油画时会发现:画家运用技巧往往灵活多变,有时甚至是“不择手段”。如何运用表现手法与画家的审美态度密切相关,也和作画者的经验有关。需要指出的是,在油画肖像写生的基础阶段,学习者应树立正确的观察方法,较深入地理解绘画的基本规律,在实践中不断体会、把握传统的经验。同时,关注生活给予自己的感受,这样才可以在学习中获得创造性的发挥。

步骤图一

步骤一：起稿。起稿时一般用较为稳定的颜色（群青、褐色等）作单色稿。在这一步中，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，主要是将对象轮廓、受光或背光的大层次交代明确，这包括五官等具体的位置、转折以及穿插关系。在起稿的这一步中，要注意整体观察方法的运用，即在对各部分位置不断“比较”的过程中去把握准确度。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。

步骤二：铺色。铺大的色彩关系一般从暗的色彩开始，因为油画纸颜色较亮，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表示出来。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。同时需要注意面部固有色（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。

步骤三：以头部为主进行深入的描绘。在人物头像的写生中，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，开始从头部进行“形”与“色”结合的深入刻画。在表现上应将色彩、明暗对比强的颜色放在五官及面部的形体转折一带。在用笔上，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。在这一步骤中要真正做到“形”与“色”的结合，除了色彩上要整体地观察、比较外，更需要作画者要有较好的素描功底，这样才能在形的把握上做到胸有成竹。

步骤图二

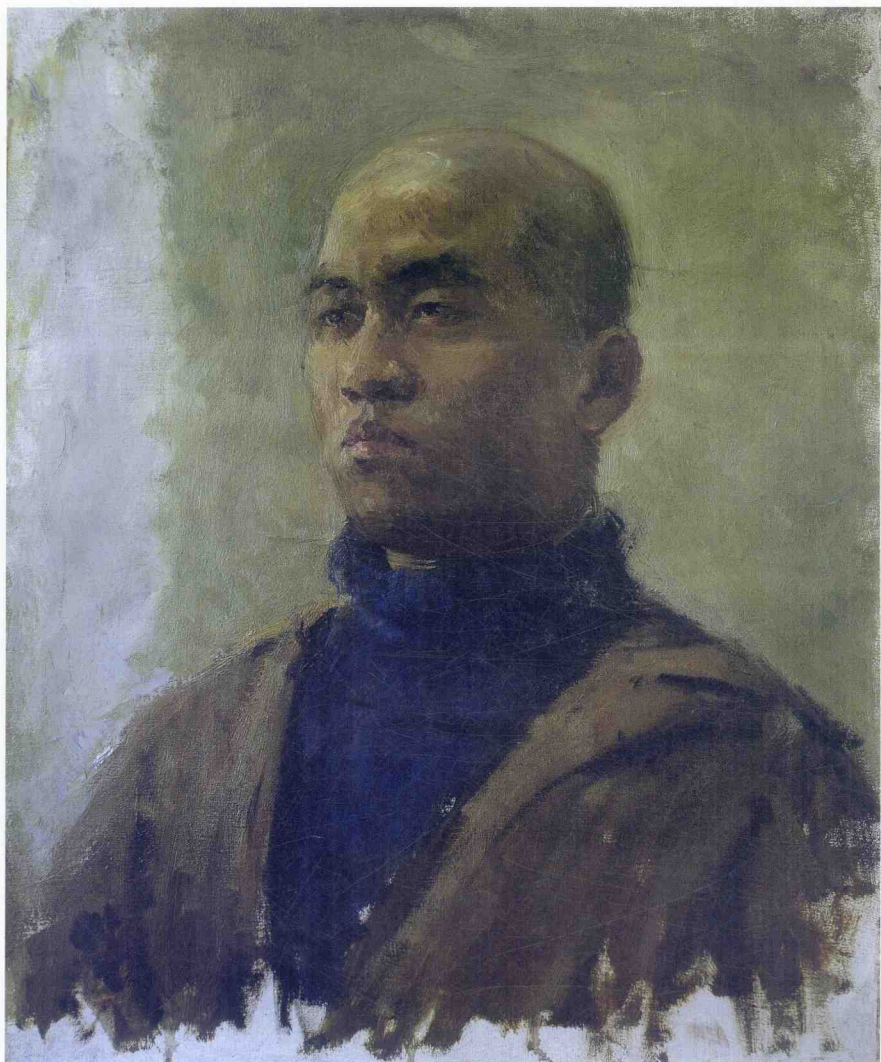

步骤图三

完成图 何红舟

完成图：调整、完成作业。所谓调整主要是指调整整体与局部的关系。需要注意的是画面整体色调的和谐、用笔以及对象的整体感等几个方面。画面快被铺满时，要特别注意色彩对比是否协调，纯度高的颜色、中间的灰色及亮色是否达到饱和，对这些问题的判断首先要依靠“比较”的眼光，要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、用色的经验去刻画以达到色彩的和谐。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”，用笔要附和在形上，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。

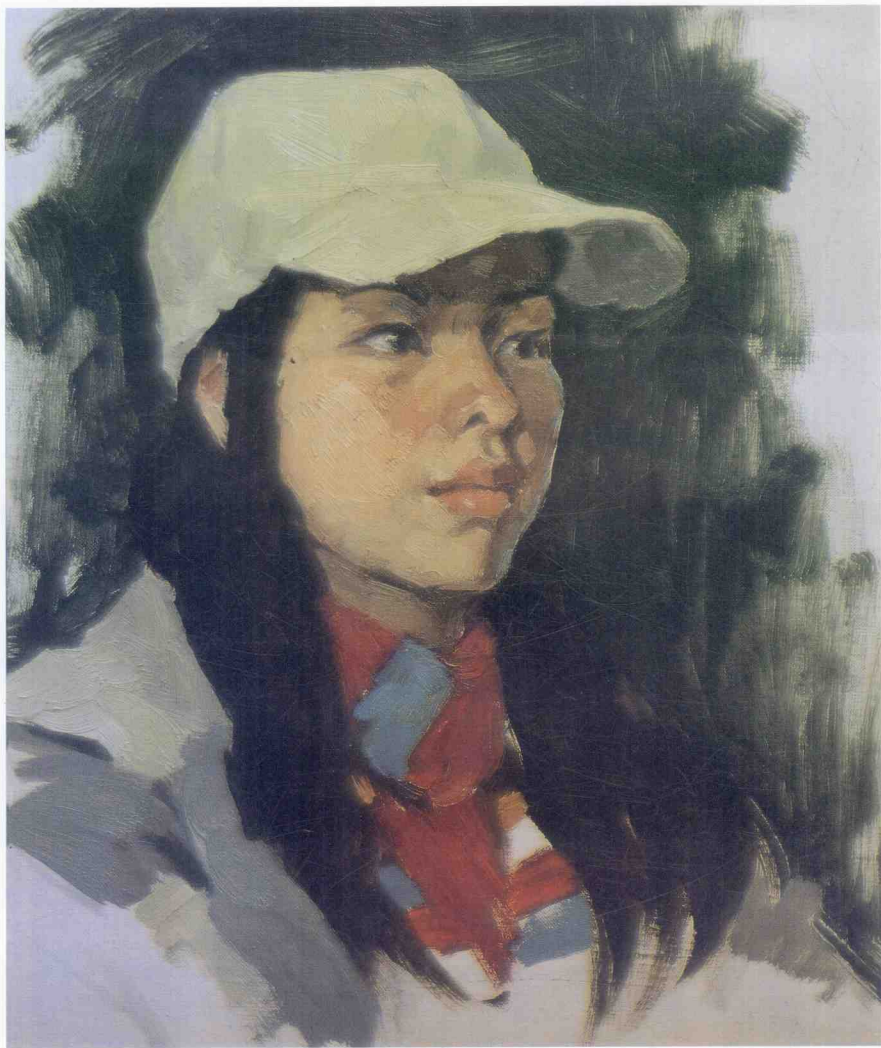
光头男青年 寿万里

作者对这张画中人物的形象、表情把握较好，虽然使用了较小的笔触塑造形象，但整体感依然很强。我们常说的整体表现，首先在于整体观察，有了整体观察，在表现时必然会有整体的效果。

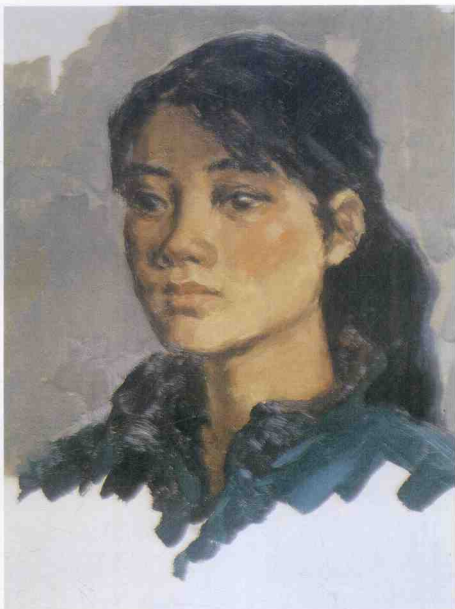
着风衣的女子 尹骅

作者对面部进行了较深入的描绘，面颊的上、中、下及左、中、右均有恰当的变化。让光线照在女子的脸上，其余的地方则藏在阴影里，这是一种古典主义的处理手法。

戴白帽的女学生 黄发祥

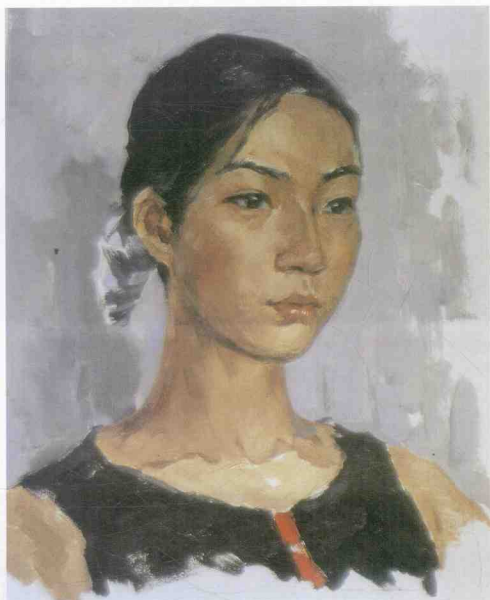
我们从画面上可以看出作者的色彩表现得干净、明亮而且用色肯定。画上的用笔有“摆”的特点。这种“摆”的手法在写生中能有效地控制色彩的整体关系。写生中要特别注意面部、衣服及背景三者所形成的关系。

女学生的肖像 黄发祥

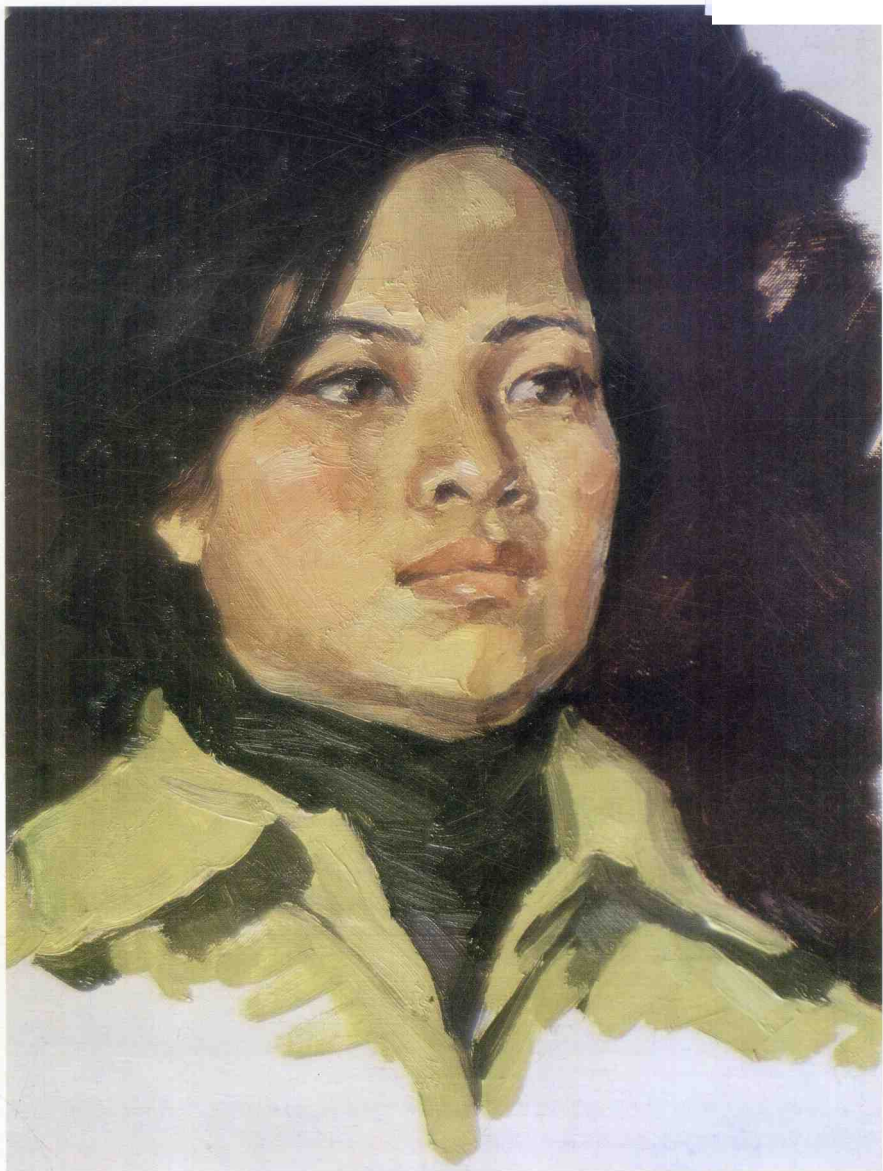
有蓝色围巾的女孩肖像 黄发祥

女学生头像 黄发祥

戴蓝色围巾的女青年 黄发祥

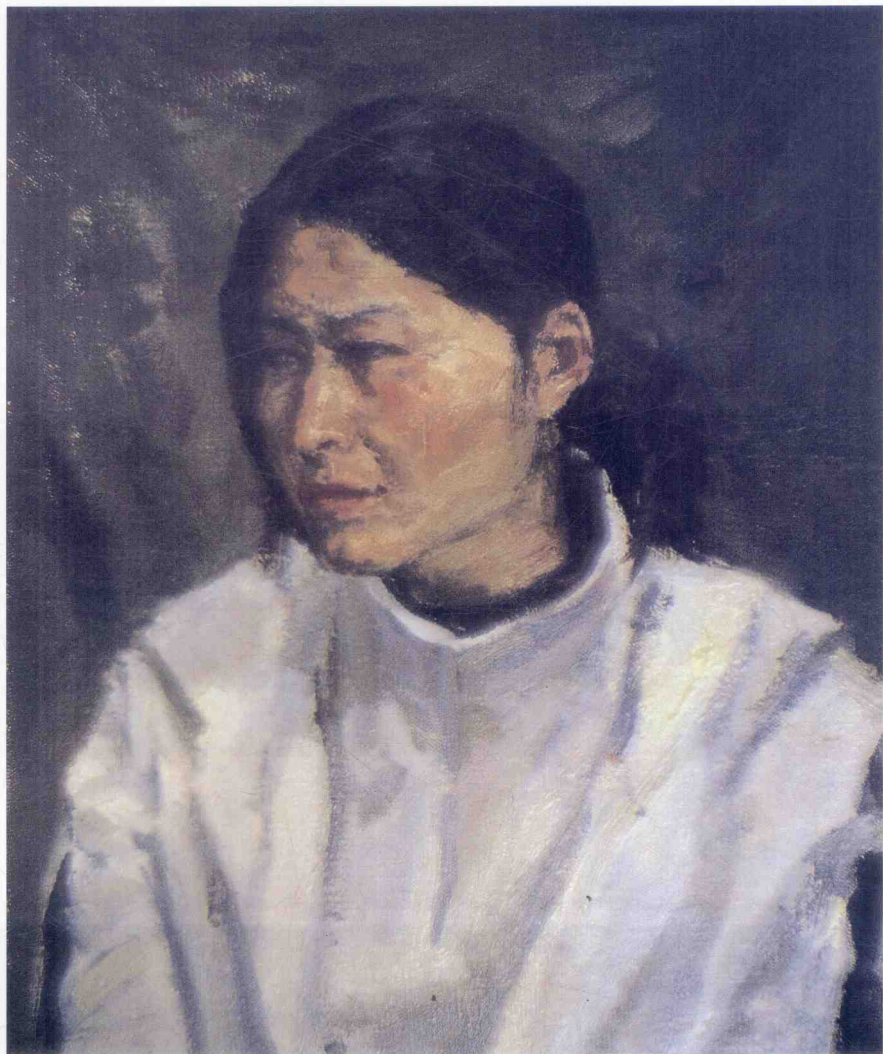

女青年 黄发祥

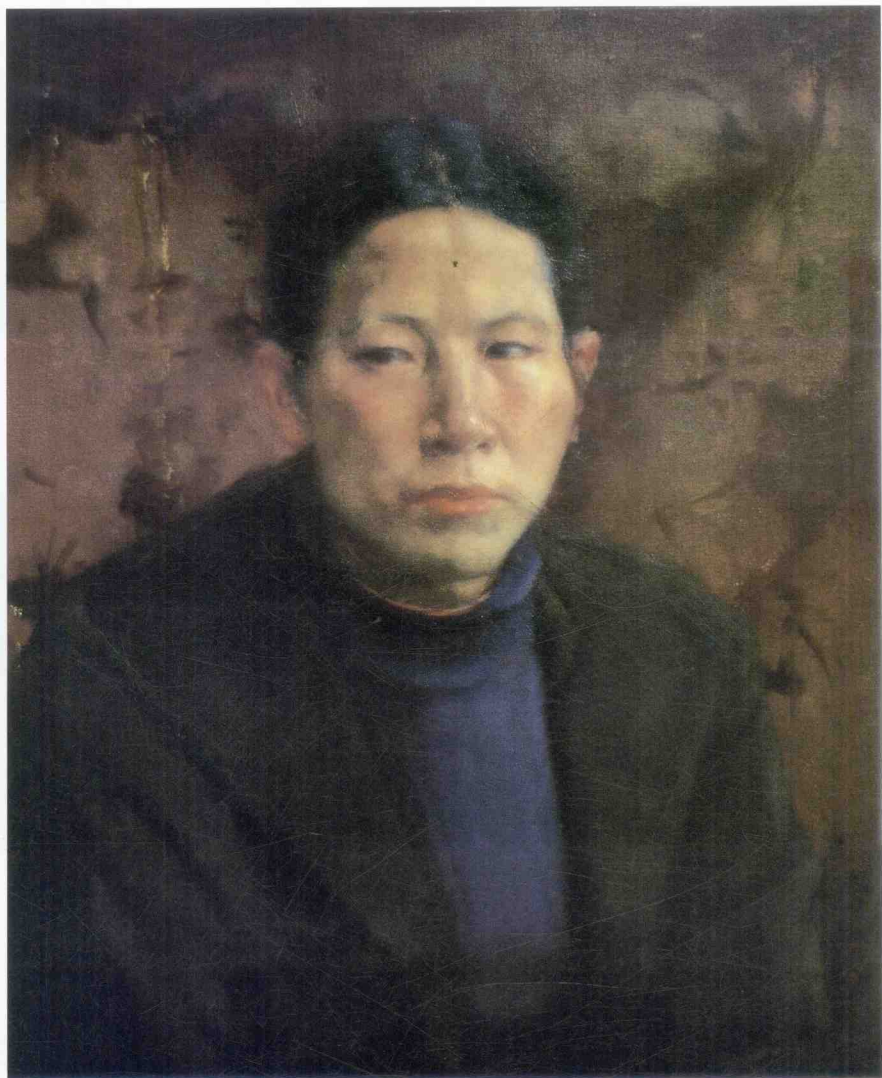

蓝衣模特 王世博

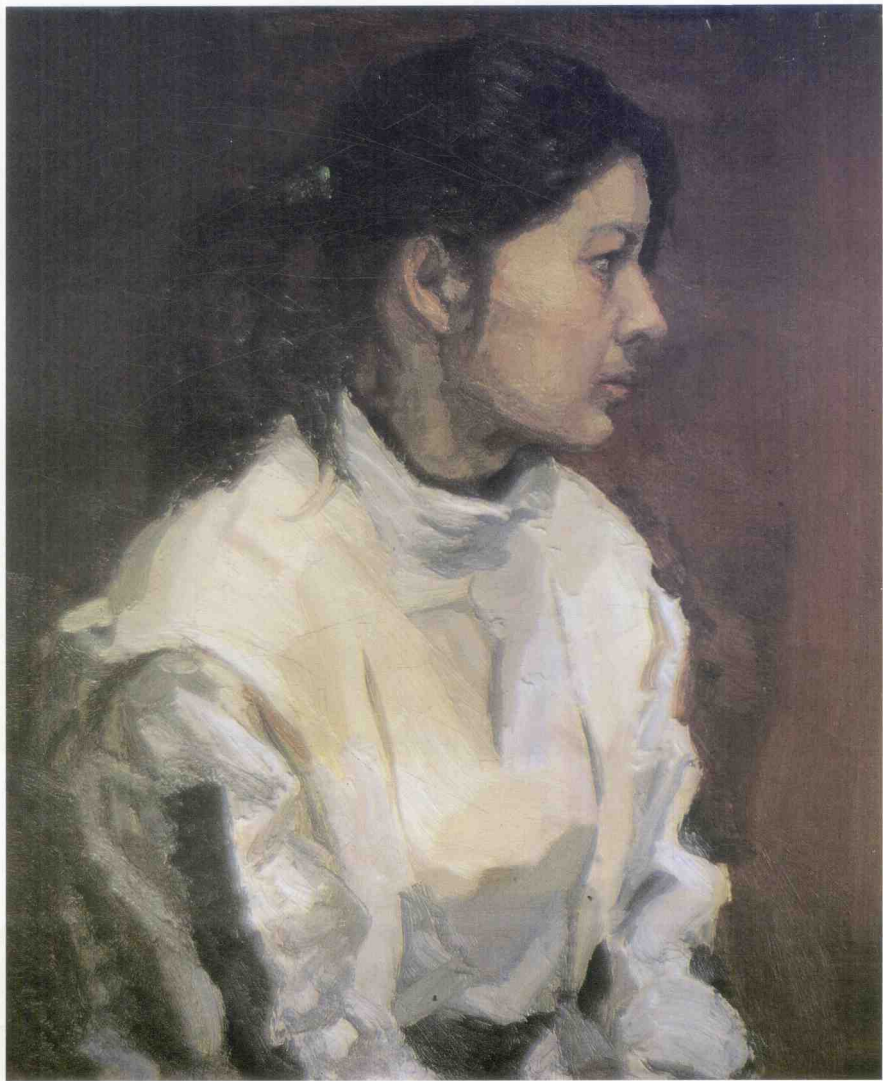
在这张学生的习作里，我们可以看见作者在表现头部时反复涂抹后留下的痕迹，这是作者试图通过“痕迹叠痕迹”的方式来体验与把握物象的“不断流变、不断生成”。

女模特 王之博

女孩肖像 李陈辰

着白衣的女模特 张溪

这张一年级学生习作的色彩表现有很强的力度，用笔大胆，厚实的笔触较好地表现了形体关系，具有明显的体块造型的特点。

黄衣男青年头像 蒋梁

简洁、概括是这张画的表现特点，这种表现手段让人想起纳比派画家的作品。以自己的喜好借用前人的一些手法是一条体验传统、认识自我的有效途径。