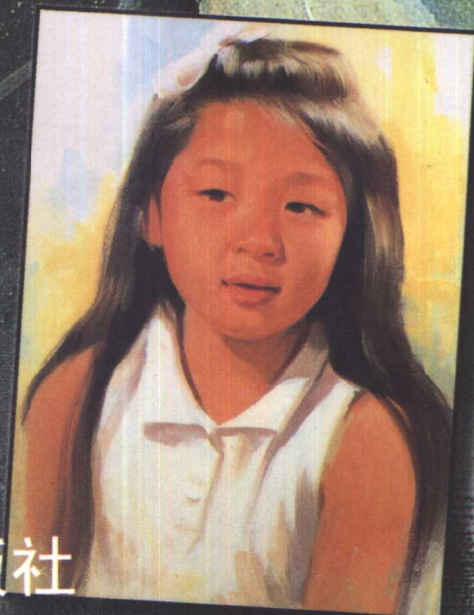

油画肖像

Painting Expressive Portraits IN OIL

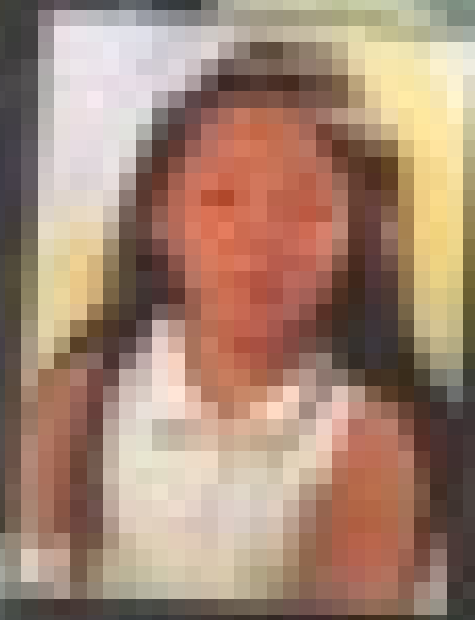
[美] 保罗·莱维尔 著
张国申 译

安徽美术出版社

細
圖
肖
像

Painting
Expressive
Portraits

图书在版编目(CIP)数据

油画肖像/(美)莱维尔著;张国申译. —合肥:安徽美术出版社,2000.1

ISBN 7-5398-0767-9

I. 油… II. ①莱… ②张… III. 油画:肖像画-技法(美术) IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 68789 号

Painting Expressive Portraits in Oil. Copyright © 1997 by Paul Levelille. Printed and bound 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 Publications, Inc., 1507 Dana Avenue, Cincinnati, Ohio 45207. (800) 289-0963. First edition.

油画肖像

[美]保罗·莱维尔 著
张国申 译

安徽美术出版社出版	开本:889×1194	1/16
安徽省新华书店发行	印张:6.25	印数:1-3000
安徽新华印刷厂印刷	2000年第1版第1次印刷	

ISBN 7-5398-0767-9/J·767 定价:46.00 元

油画肖像

保罗·莱维尔 著

张国申 译

安徽美术出版社

作者简介

保罗·莱维尔本人的创作画室坐落在马萨诸塞州西部的丘陵，他为许多名声赫赫的人物画过肖像，有国内的，也有国外的。80年代以来，他一直在执着追求和研究肖像绘画技法。在这之前的12年中，他做过艺术指导和广告插图画家。他毕业于波士顿维斯潘·乔治艺术学院。

除了绘画之外，保罗还在全国各地教授肖像绘画和技法演示。他还制作了一盘题为《油画肖像技法演示》的70分钟教学录像带，撰写了《肖像绘画表现》一书，由北光书屋出版公司出版。

莱维尔是波士顿科普里协会、马萨诸塞州斯普林菲尔德中央美术协会、斯普林菲尔德美术俱乐部、马萨诸塞州洛克波特美术协会、康乃狄克州蜡笔画协会、全美油画家协会、马萨诸塞州格洛斯特北岸美术协会、美国蜡笔画协会的会员。如今，他同妻子和女儿一起居住在马萨诸塞州的西霍里欧克市。

承 谢

任何一项工作所获得的成功，通常都凝聚着不止一个人的努力，这本画册也不例外。对于编辑罗切尔·沃尔夫和杰里佛·朗给予的合作、鼓励和指导，本人不胜感激；对于我的岳母玛丽·迈切尔给予我准确无误的打字，我尤其感谢；对于摄影师内尔和戴维·多赫提从一开始就给予的卓越出色的拍摄和持之以恒的支持，我也深表谢意。最后，对于那些让我绘画他们漂亮脸蛋的模特，本人再次致谢。

目 录

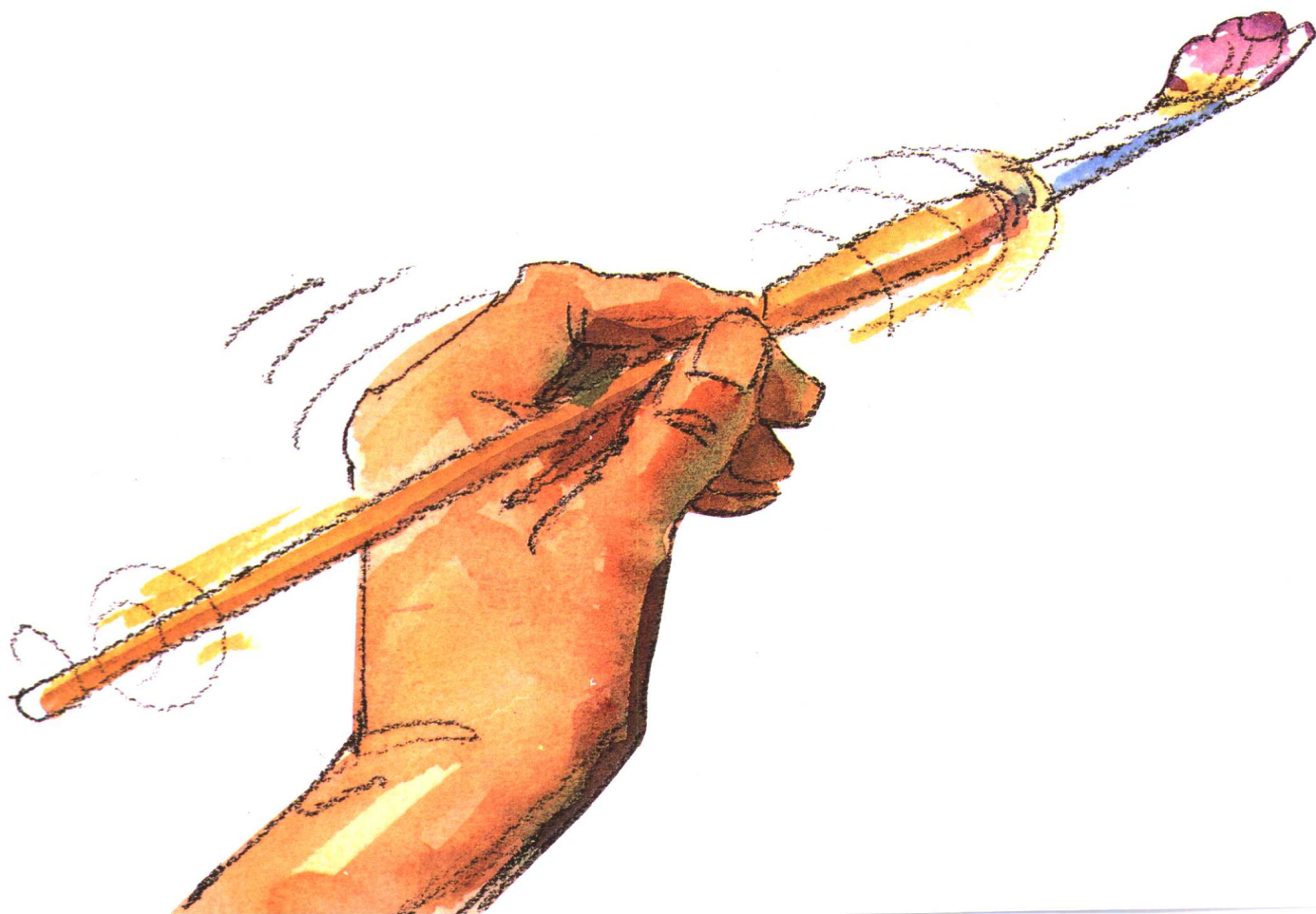

前言 7

第一章
绘画材料
9

第二章
五官绘画
17

第三章
明暗对比度和色彩
31

第四章
肖像绘画
——循序渐进
39

戴眼镜的老人 40

留胡须的男子 48

红发女郎 58

渔夫 70

金发少年 80

韩国女孩 90

前言

贝恩

这是一张早期作品，画于我女儿2岁时。在这里，我处理出暗与亮的基本模式。我想这幅画的动人之处就是它的朴实无华。

我最初开始学习驾驶是在一辆标准的排挡轿车上,怎么也忘不了学车经历中所遇到的那些尴尬场面。车子的启动是这样的:发动,左脚踩下离合器,打到空挡位;转动钥匙,右脚轻轻地踩住油门。车子开动了——就这些了。接着,踩下离合器,把排挡杆挂上第一挡,松开离合器,轻轻踩上油门,随后发出几声马达震颤音,车子行驶了(别忘了打方向)。再下一步,一边驾驶,一边松开油门踩下离合器,将排挡杆挂上第二挡,松开离合器,加大油门——就这些步骤了。哦,如果要制动,轻轻地踩住刹车踏板。车子减速时,不要忘记踩下离合器,过一会,车子减速了。

事到如今,经过亲身体验和实践之后,我对学习驾驶所思考的最后一点就是,驾驶是对机械过程的掌握,然后我就可以随意去哪里或者吃什么了。

学习绘画犹如学习驾驶。当你早期开始习画时——无论是风景画、写生画,还是肖像画——都有许多技巧应学,诸如色彩调和、明暗度的观察、画笔的应用和处理。经过实践熟悉了这些技巧,你就不会再过多地去揣摩,开始了深入。真正掌握好这些机械性技巧使你更具创造力,使你在画中更能表现自己的创作激情。

回过头来看看学习驾驶:即使当时学车让我颇有些慌乱,但是我不放过一时一刻的练习。同样,创作肖像也会遇到慌乱,我希望这本书不但能帮你更好地理解绘画创作过程,而且有助于提高你的审美鉴赏力。

第一章 绘画材料

在任何一种职业、个人爱好或体育活动中，反复实践、持之以恒和个人激情对于取得成功都是必备的，但是，各行各业使用的器材却不能忽视，这一点在绘画上更是如此。

使我感到不安的是，譬如说：绘画初学者的画箱里装的几乎全是粗劣的画笔，又小又硬，就连内行的人用起来也挺吃力。可以想像得出这些初学者如果不知道自己使用的工具不当，那么画出的结果也是不堪思议的。

作为一名出色的绘画大师，最好的材料也许不能保证他功成名就，但是，理想一流的工具将让绘画增添乐趣。如果你在绘画时充满乐趣，你就想画得更多；画得愈多，也就愈好。

黑色贝雷帽

这位模特身上的毛衣是红色基调。这一点很吸引我。但是我不想让颜色与毛衣孤立对应，所以，从毛衣上面到背景处我涂了一层红色，这就在画上产生了一种有趣的效果。另外，模特有力的双手与脸部连为一个整体，其它的画面在背景上全部虚饰。

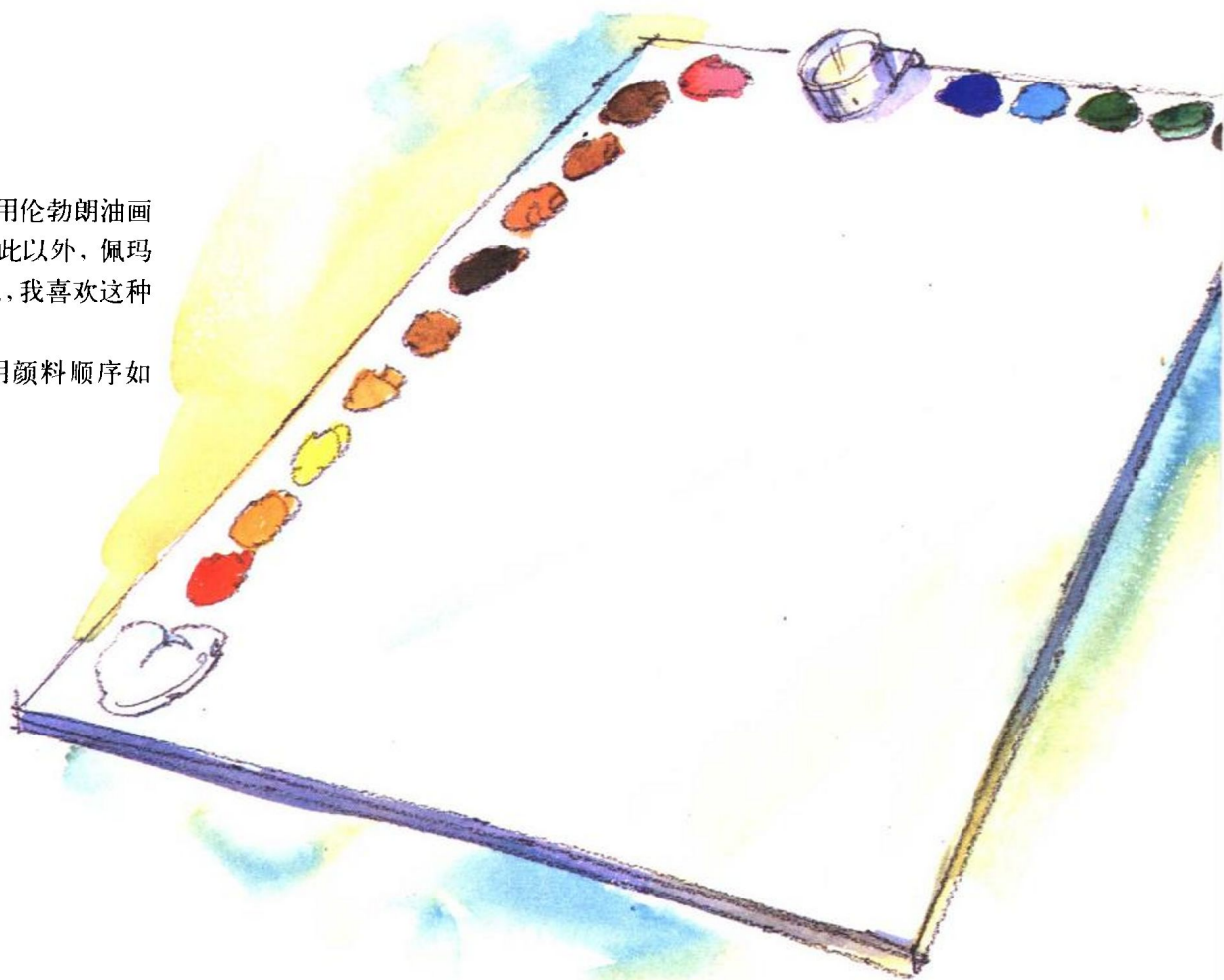
基本材料

油画颜料

多年来,我一直使用伦勃朗油画颜料,效果非常好。除此以外,佩玛尔巴白也是我的常用色,我喜欢这种颜色均匀柔和的浓度。

我的调色板上使用颜料顺序如下:

佩玛尔巴白
镉红(淡)
镉橙
镉黄(淡)
赭黄
生黄
生红
熟黄
威尼斯红(褐红色)
印度红
熟红
茜素深红
佛青蓝
天蓝
恒绿(淡)
铬绿
象牙黑

画笔

我最喜欢用的画笔是欧洲榛木猪毛笔,通常用罗伯特·西蒙使用的乌得勒之产的209组系列排笔,最小的画笔是4号,最大的12号。我喜欢榛木画笔的多种用途:使用宽口画笔会留下一道宽宽的笔痕,画笔再涂一笔又会有一条很细的线条,然后用一种5.1厘米(2英寸)排笔调匀背景,使用尺寸大小不一的扇形排笔绘画头发——最后完成整个画子。

调色板

我最喜欢用的调色板是一块白色玻璃,规格是约45.7厘米×119.4厘米(18英寸×47英寸),厚约0.6厘米(1/4英寸),放在我的画室里,呈一定的角度安装在画架上,以减少炫光。

外出写生时,使用一块50.8厘米×61厘米(20英寸×24英寸)透明塑料玻璃,它的下面垫有一块白色泡沫。这既易于携带,又非常干净。

油画布

备好各种尺寸不同的棉布或亚麻布制做的画布,通常上面涂好一层丙烯酸石膏粉或画油,便于油画或丙烯画的创作。涂上画油或丙烯的棉或亚麻画布可卷成一卷,这样你可以根据自已的需要剪裁画布,装钉在木画框上。画框的大小自己选定。

我更喜欢使用涂上画油的亚麻画布。目前,我使用乌得勒之一克莱塞斯850型的比利时亚麻布,这种画布纹理均匀,重量较轻。平时随便画时,多喜欢用粗糙不平的油画布。

另一种经济实惠的材料就是油画板,它是由棉质画布做成,上面涂了一层胶,犹如一块密实的纸板。这种画面尺寸不一,坚硬结实;外出旅行写生尤其实用,既不占很大体积,又便于携带。

画框材料

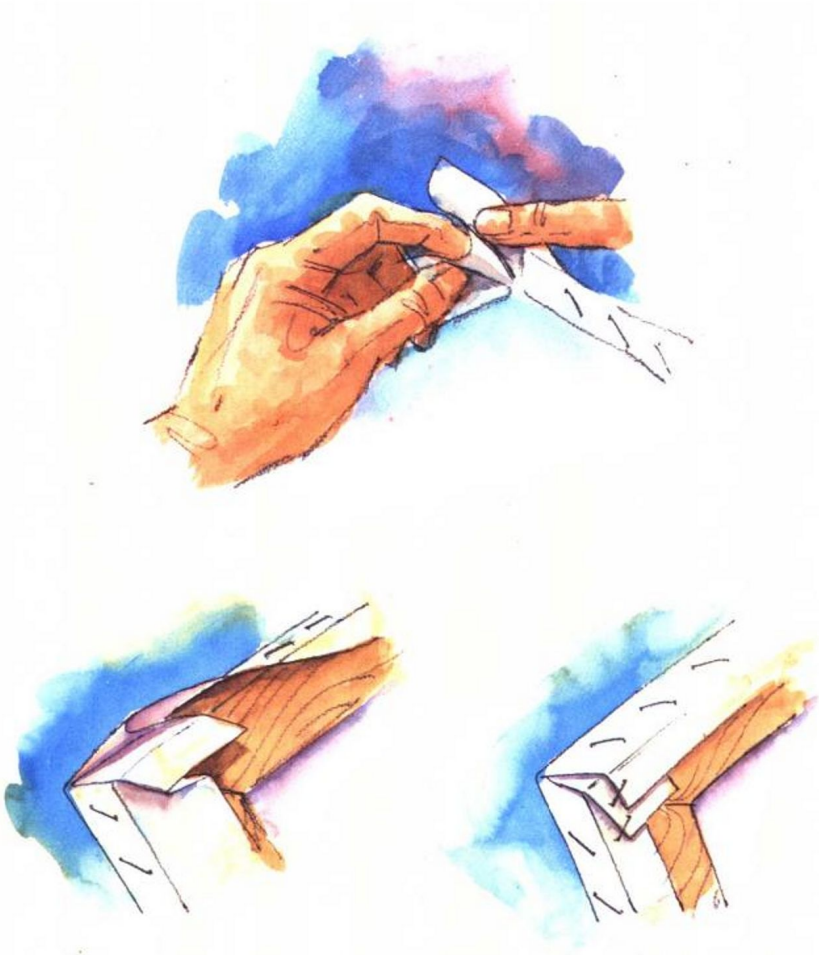
标准的画框材料应为木条,规格约为4.1厘米×1.9厘米(1英寸×3/4英寸),长度不一。画框木条每端嵌在一起,可以成长方形或者正方形。需要使用的画框做好后,便可在上面绷好画布。画框的四边应宽出7.6厘米(3英寸)以便于裁剪下来,然后紧紧地固定在画框的外边上。

画布安装

安装画框木条边,四个框角摆成直角框架,每根框条上下边对齐,可放在一块垫板上拼装。(仔细检查画框四角上下对齐和对角线。)每个框角的接头处应钉牢,防止在安装画布时摇晃松动。

紧接着将画布在画框上绷紧,先将画布一头钉在画框的外边,然后紧紧地把画布拉直。待看到画布在框架上出现垂直折缝时,再将这面钉在外框上,最后将剩下未钉的两边拉直钉牢。画框全部装好之后,画布上应现出一道菱形边缝。

装好外框画布再来看看第一条框内边。拉紧油画布,用一根5.1厘米(2英寸)钉子把画布钉在内框的右边,接着再钉左边。剩下的三条画框内边也是这样操作,直到完全装好为止。框角的四边折好钉在框子反面的边上,如下图所示。现在方可随时作画。

其它工具

炭笔

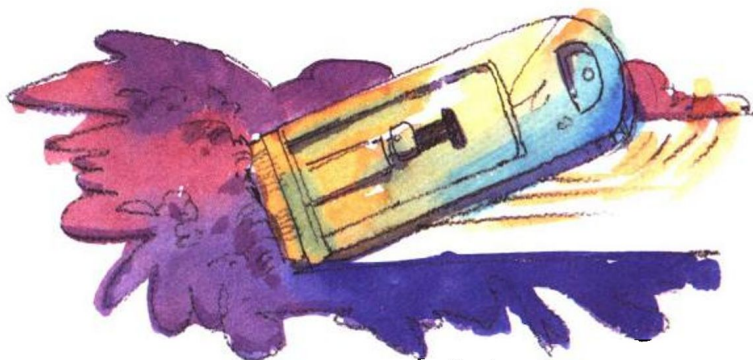
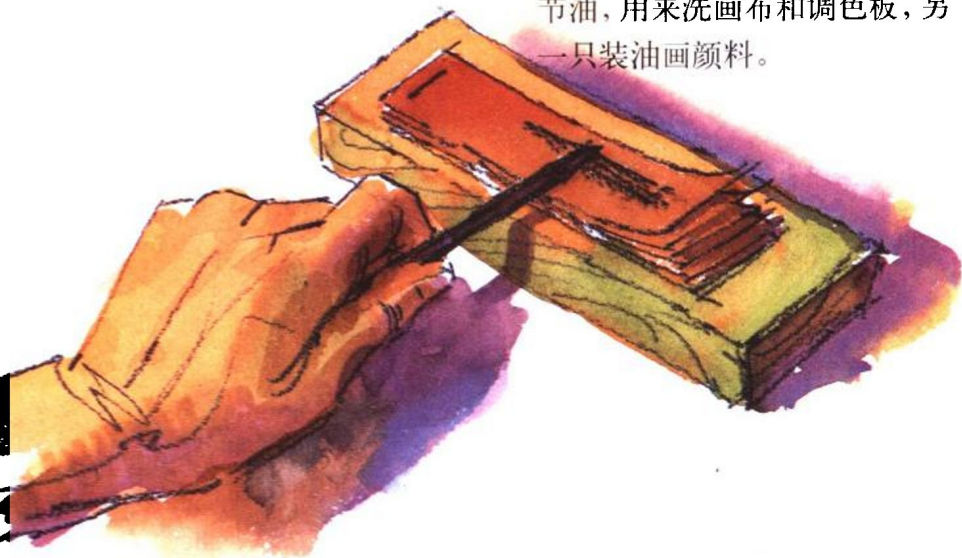
中性炭条笔是我平时最喜欢用的,在画布上草拟构图,画的线条柔和细腻。笔头可在砂纸上磨尖,也可用布头或者橡皮擦去草图。我也用2B炭铅在画布上画草稿,这种笔比中性炭条笔要硬,适合画细图。

调色刀

尽管绘画时我不喜欢用调色刀,但是这种工具对除去调色板上的一堆堆颜料却是必不可少的,还可用来刮去画布上的败笔。

方块砂纸

为了让炭条笔磨得很尖,把笔尖放在砂纸上来回摩擦——直到磨成理想的尖度。你可以买一块砂纸,把它裁切成若干小块,规格为2.5厘米×15.2厘米(1英寸×6英寸),六小张堆叠在一起,把它们钉在一块5.1厘米×17.8厘米(2英寸×7英寸)木板的一端。使用时上面的一张磨平了,便可撕去,再使用第二张。

调色刮刀

画家使用的伸缩性刮刀——五金店和绘画专营店有出售——是玻璃调色板最理想的清洁工具。这种刮刀物美价廉,小巧灵活,便于拿在手上,刀刃的两面可互换使用。

溶剂

把一份达马树脂漆、一份聚合油和四份松节油混合在一起,调成一种理想的溶剂,我一直在使用。这种溶剂和油画颜料调在一块就能产生一种犹如奶油般的浓度。

溶剂杯

这些金属溶剂杯规格不一,放在调色板旁装容溶剂,必不可少。我用两只杯子,一只装松节油,用来洗画布和调色板,另一只装油画颜料。

松节油

使用纯树脂松节油来调和溶剂,收拾或擦洗画布。

稀释松节油

该油稀释无味,适于画室洗刷画笔。

可用固色剂

用炭条笔在画布上起好草图之后,再用手指擦去画布上的炭沫,接着喷上布莱尔可用固色剂。(一般在室外喷,浓烈的气味有害身体。)喷过的草图在绘画时不易被涂掉抹去。

涂刷清漆

作画过程中有些画面可能出现灰暗,轻轻地在这些地方涂一层清漆能使画面顿时生辉。

最后一遍涂刷清漆

一幅画完成之后,我最后在上面淡淡地刷一遍亚光清漆,收到我所预想的整个画面不反光的效果。这也有利于收藏画子,更易于日后整理干净。(使用何种型号的喷雾固色剂和清漆,均应注意生产厂家忠告,收藏画子应保持适当的通风。)

橡皮手套

既然每天作画,就得一天好几次清洗画笔和调色板。清洗时,戴上皮手套避免手接触溶剂或颜料。

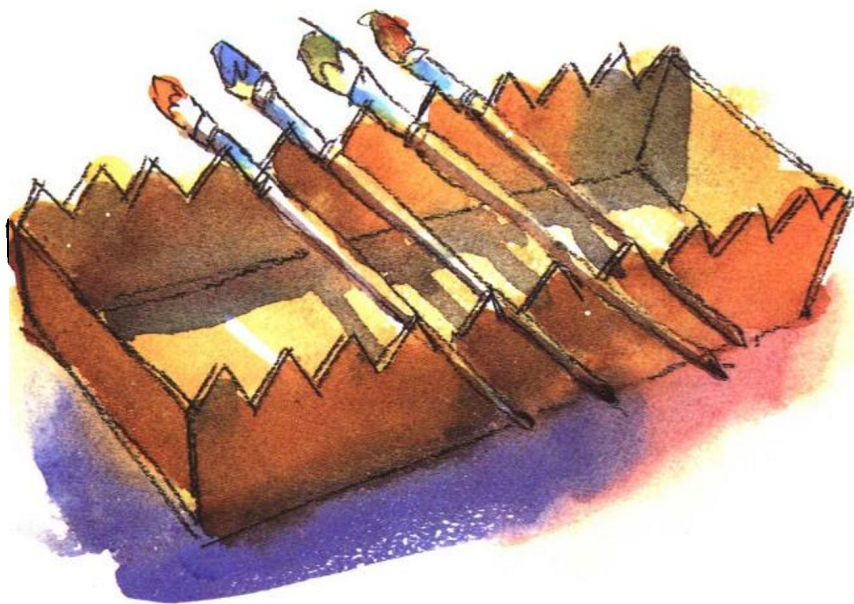

镜子

为了得到更好的透视效果,从镜子里来观察你的画子,美中不足之处就会马上出现在你的面前。我的画室中有一个大镜子,它挂在我画架对面的门上,我总是转过身看着镜子来检查画子,立刻便能在明暗对比度、绘画效果和构图上得到一种新的理解。此外,镜中观察使作者与画子之间的距离增加一倍,这样能看清全部画面,而不仅是局部。

擦笔纸

手头备好一卷圆筒卷纸,主要用来擦笔和调色板。

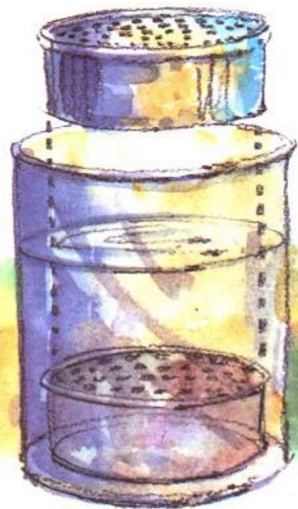

画笔架

作画时使用20至30支画笔是常有的事。每一次处理明暗对比或上色,我喜欢用一支干净的笔,处理不同的画面细节也用不同尺寸的画笔。绘画中笔搁在哪呢?很简便,我用一块结实的鞋盒卡纸做成一个长条,在上面剪成若干V字形槽口,如图所示。槽口将画笔一支支隔开,作画时不会滚下来,画笔洗后放在上面第二天便会晾干。另外,整幅画全部完成时,我将笔放进水池里彻底清洗,然后放入油画箱。

制作画笔清洗盆

如果你喜欢喝咖啡,喝完后留下这个空咖啡听,用它来做一个理想的画笔清洗容器。步骤如下:首先洗净咖啡听,接下来找一个金枪鱼罐头听(或任何一个比咖啡听小一些的听子),把它反过来用钻子、锤子或铁钉在听子底下打孔,尽量多打一些,然后翻过来放入咖啡听,再倒入无味的稀释剂,约2/3满为止,把画笔插在孔内在稀释剂中来回清洗,除去笔头上的污垢。画笔上的颜料就掉在小听的孔内或咖啡听底。画笔洗净之后,用纸巾擦干。

画室

万事开头难，绘画也不例外。考虑一下这个想法，当你完成了一天的工作，手边还有点空闲，你就会想：“哎呀，现在确实想画一点东西。”不过接着又会想：“还是最后欣赏一下已经放在地下室里的画子吧。要画还得将画架从车库里拿出来……最后一次画完不是把画笔都擦干净了吗？哦，厨房的餐桌还得收拾。”再三考虑之后，认为还是改日再画。多么熟悉的声音。

解决上面这个问题唯一的办法就是，在自己家中找一处小小的空间、属于自己支配，并且能够把你的绘画材料置入其中。也可以用多余的房间或阁楼和地下室当画室，只要能放下画架和画案就够了。这样，下一次你产生创作动机，便会走进画室打开灯开始习画。一旦开始，你就会迈出最艰难的一步，而且也会发现：一发就不可收。

照相机

一架35毫米镜头的照相机是必备的：第一，随手将模特拍下供你绘画时参考，即使模特不在；第二，最好把自己的作品拍制成胶卷，便于保存或收藏，如果要参加画展和竞赛，亦可带上胶卷（评委一般允许使用胶卷参展或参赛）。

灯光

为了照亮模特，一盏150瓦铝罩摄影灯是理想的光源，能够调色的荧光灯对于观察调色板和画布的准确颜色也必不可少。仔细检查灯光器材店出售的灯具。

