

[美] 克丽丝·萨珀 著 王洁鹏 译

肖像绘画的 光与色

如何用油画、水彩、色粉笔
等多种媒介
画出自然光泽的肌肤

上海人民美术出版社

[美] 克丽丝·萨珀 著 王洁鹂 译

肖像绘画的 光与色

如何用油画、水彩、色粉笔等多种媒介画出自然光泽的皮肤

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

肖像绘画的光与色 / (美) 克丽丝·萨珀编著; 王洁鹏译. -- 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: Painting beautiful skin tones with color&light

ISBN 978-7-5586-0091-3

I. ①肖… II. ①克… ②王… III. ①肖像画-油画技法 IV. ①J213.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第233142号

Copyright © 2001 by Christine J. 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 Publications Inc.

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: 09-2014-866

西方经典美术技法译丛

肖像绘画的光与色

——如何用油画、水彩、色粉笔等多种媒介画出自然光泽的肌肤

著者: [美]克丽丝·萨珀

译者: 王洁鹏

策划: 姚宏翔

统筹: 丁雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 马永乐

封面设计: 胡思颖

版式设计: 赵燕

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张8

版次: 2017年1月第1版

印次: 2017年1月第1次

书号: ISBN 978-7-5586-0091-3

定价: 48.00元

目录

简介 8

第一章 绘画的五要素 10

素描
明暗
色彩
构图
边缘

第二章 光与影的色彩 22

开氏温度：光线的色彩和色温
确定阴影的色彩和色温
肖像画家的色彩调和
颜料选择和关键要素

第三章 局部肤色：橙色的问题 44

肤色的决定因素
描绘不同肤色的群体

- 高加索人
- 亚洲人或太平洋岛民
- 黑种人/非洲裔美国人
- 拉美裔美国人

第四章 参考照片 56

拍摄模特
照明问题
挣脱照片的束缚
合理构图

第五章 绘画的三个简单步骤 68

范例一 | 高加索人，油画
范例二 | 黑种人/非洲裔美国人，色粉画
范例三 | 亚洲人，水彩画
范例四 | 拉美裔，色粉画

第六章 分步演示 90

范例一：色粉肖像画 | 肤色，印度次大陆居民（亚洲人）
范例二：油画肖像画 | 肤色，拉美裔
范例三：水彩肖像画 | 肤色，高加索人

尾声 119

附录一：资源推荐 120

附录二：肖像绘画的开氏温度 121

附录三：比色图表示例 122

索引 126

Painting Beautiful Skin Tones With Color & Light

SAPER

[美] 克丽丝·萨珀 著 王洁鹂 译

肖像绘画的 光与色

如何用油画、水彩、色粉笔等多种媒介画出自然光泽的皮肤

上海人民美術出版社

人种的概念

针对人种构成的问题，人类学家和社会学家尚未达成共识。长期以来，他们都在不断地改变相关认识。历经数个世纪，种族、民族、文化、移民和通婚现象进一步模糊了人种概念的界限。为了方便起见，本书中涉及的四种族群体将遵循美国政府在《联邦公报》（Federal Register）公布的具体区分标准，这份文件每隔数年就会重新修正其中的定义。

- 高加索人/白种人（非拉美裔）：发源于欧洲、北非或中东地区的原始居民。
- 黑种人/非洲裔美国人（非拉美裔）：发源于非洲的黑人族群。
- 亚洲人或太平洋岛民：发源于远东、东南亚、印度次大陆或太平洋岛屿的原始居民。这些地区包括：中国、日本、韩国、菲律宾群岛和萨摩亚群岛（Samoa）。
- 拉美裔：来自墨西哥、波多黎各、古巴、中美洲、南美洲或是其他拉美文化的不同人种。

致谢

我要将最深沉的谢意献给我的家人、朋友们，以及那些才华出众、慷慨付出的老师们，尤其是菲尔·贝克（Phil Beck）。感谢斯克茨代尔（Scottsdale）AR3摄影、菲尼克斯（Phoenix）五星图像摄影，以及加利福尼亚州拉法耶（Lafayette）GNU集团给我提供的技术支持。

我要特别感谢艺术家安妮·曼利（Ann Manry）给予我的真挚友谊和鼓励；感谢杰克·康纳利（Jack Connery）提供的帮助，他相信暗房加工技巧和医疗保健组织同等重要，而本书的所有照片均由他所推崇的尼康马特相机35毫米胶片拍摄而成。我还要衷心感谢北极光出版社的编辑们：感谢艾米·沃尔格木斯（Amy Wolgemuth）、麦克·伯杰（Michael Berger）、斯蒂芬妮·洛夫维勒（Stefanie Laufereweiler）一如既往的耐心和专业精神；感谢米歇尔·沃尔夫（Michel Wolf），她不仅幽默风趣、才华横溢，而且愿意对一位来自亚利桑那州的画家给予完全的信赖。

公制转换表

原来的单位	转换的单位	乘的倍数
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1
平方英寸	平方厘米	6.45
平方厘米	平方英寸	0.16
平方英尺	平方米	0.09
平方米	平方英尺	10.8
平方码	平方米	0.8
平方米	平方码	1.2
磅	公斤	0.45
公斤	磅	2.2
盎司	克	28.4
克	盎司	0.04

献辞

献给罗恩、艾伦和亚历山德拉，他们每时每刻都在教会我如何发现真正的美。

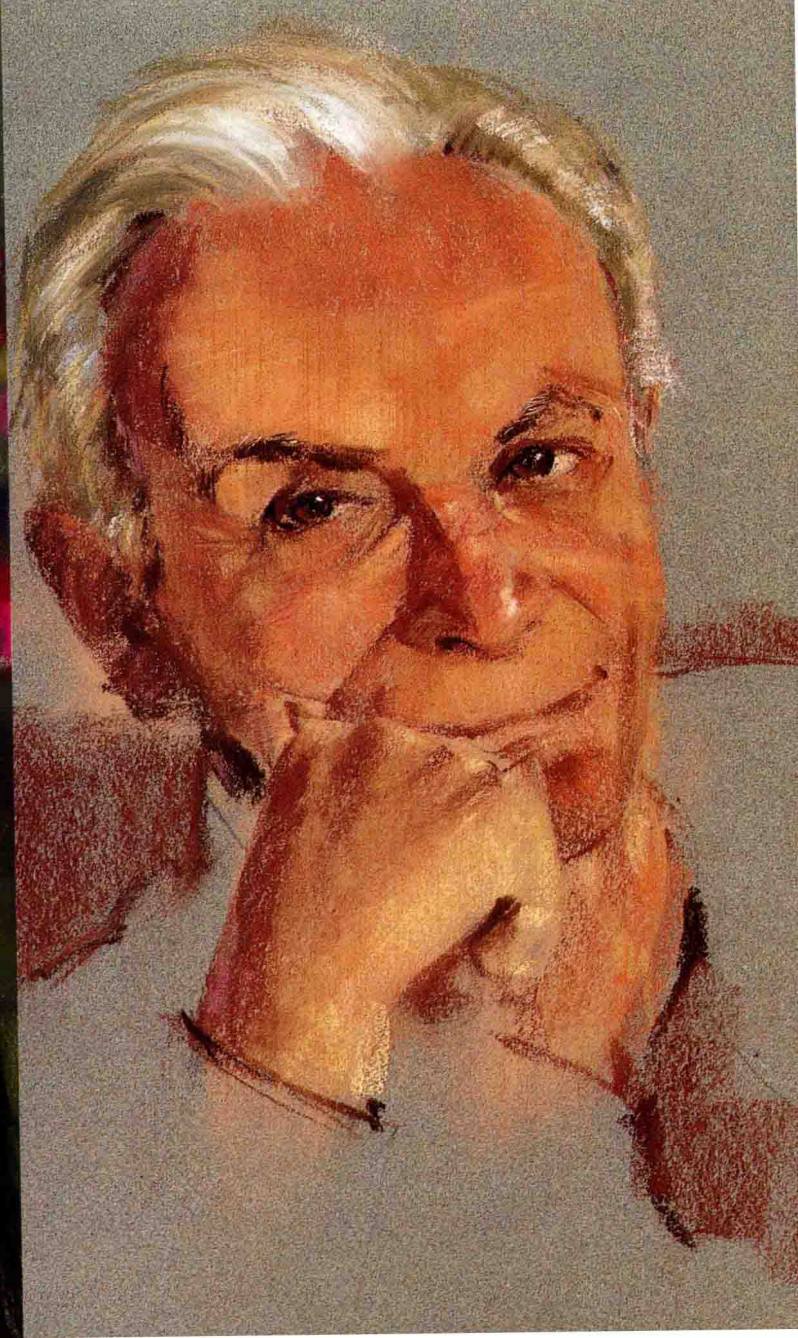
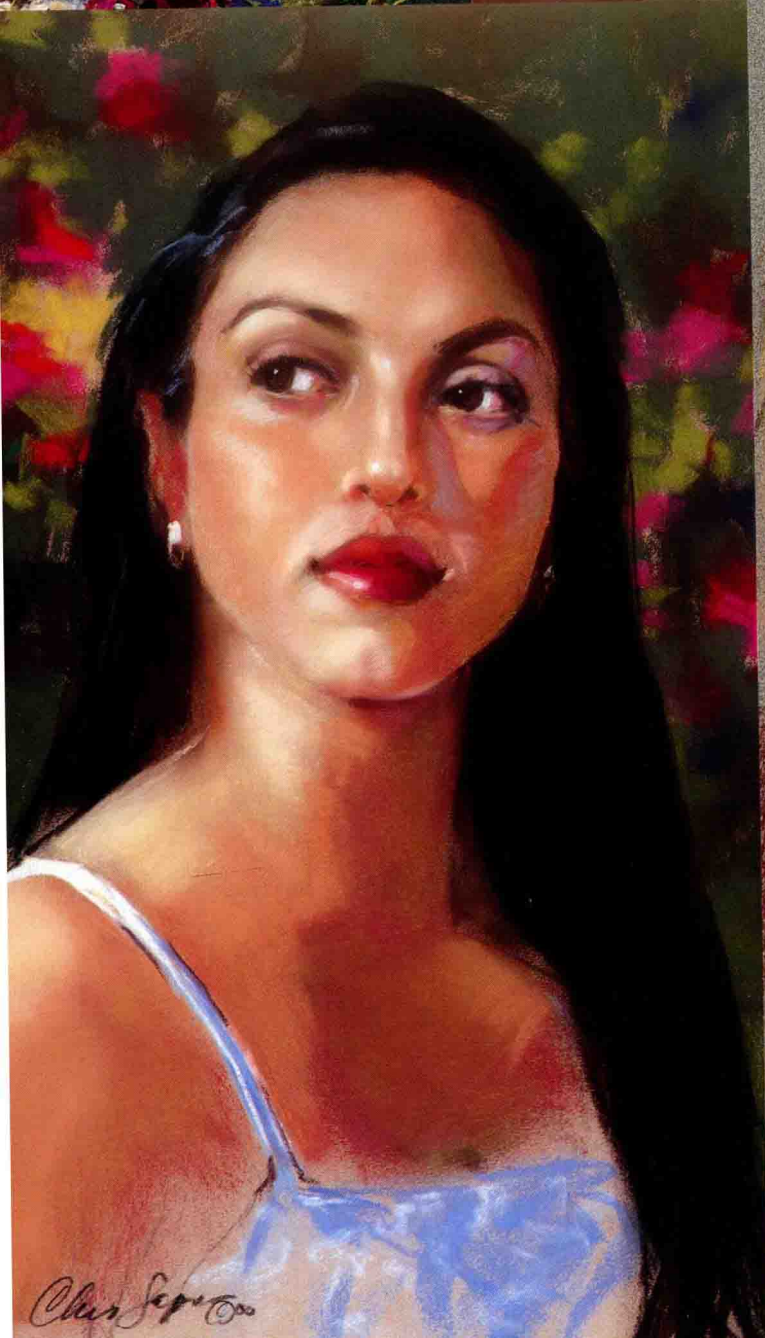
作者简介

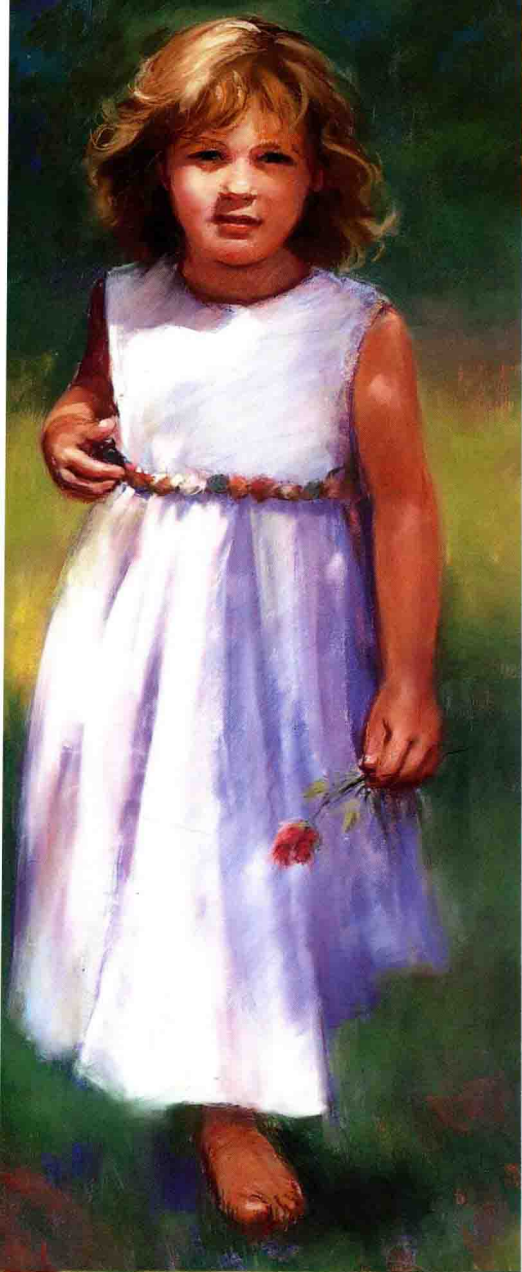
克丽丝·萨珀 (Chris Saper) 的肖像画目前已被美国的十四个州以及加拿大的两百多位私人收藏家和企业收藏。作为芝加哥调色板及凿刀协会 (Palette&Chisel Academy)、美国色粉画协会 (Pastel Society of America)，以及美国肖像画艺术家协会 (American Society of Portrait Artist) 的成员，萨珀曾经在美国参议院圆形大厅 (Senate Rotunda)、位于堪萨斯城的美国遗产画廊 (American Legacy Gallery)，以及位于纽约的国家艺术俱乐部和萨马冈帝俱乐部举办过个人作品展。

萨珀的作品已被收录到《肖像画作品精选集》(The Best of Portrait Painting) (北极光出版社,1998年) 以及《国际色粉画艺术家杂志》(Pastel Artist International Magazine)，近来更是获得了纽约颁发的美国艺术家职业联赛导演奖、国际色粉艺术协会银奖。她的作品还在1997年春天成为凤凰有线台 (Phoenix Cable) 一小时电视节目的主题内容。

萨珀曾经师从多位著名肖像画家，其中包括：贝蒂娜·施泰因克 (Bettina Steinke)、伯顿·希尔弗曼 (Burton Silverman)、哈利·布朗 (Harley Brown)、丹·格哈兹 (Dan Gerhartz)，以及菲尔·贝克 (Phil Beck)。萨珀已经获得艺术学本科学位和卫生事业管理硕士学位。萨珀现居于亚利桑那州凤凰城，跟丈夫和孩子同住。

如需获取更多信息，请登录萨珀本人的官方网站：www.chrissaper.com。

目录

简介	8		
第一章 绘画的五要素	10	第四章 参考照片	56
素描		拍摄模特	
明暗		照明问题	
色彩		挣脱照片的束缚	
构图		合理构图	
边缘			
第二章 光与影的色彩	22	第五章 绘画的三个简单步骤	68
开氏温度：光线的色彩和色温		范例一 高加索人，油画	
确定阴影的色彩和色温		范例二 黑种人/非洲裔美国人，色粉画	
肖像画家的色彩调和		范例三 亚洲人，水彩画	
颜料选择和关键要素		范例四 拉美裔，色粉画	
第三章 局部肤色：橙色的问题	44	第六章 分步演示	90
肤色的决定因素		范例一：色粉肖像画 肤色，印度次大陆居民（亚洲人）	
描绘不同肤色的群体		范例二：油画肖像画 肤色，拉美裔	
• 高加索人		范例三：水彩肖像画 肤色，高加索人	
• 亚洲人或太平洋岛民			
• 黑种人/非洲裔美国人			
• 拉美裔美国人			
		尾声	119
		附录一：资源推荐	120
		附录二：肖像绘画的开氏温度	121
		附录三：比色图表示例	122
		索引	126

SAPER

简介

每个人的学习方式都不尽相同。有些人喜欢阅读，有些人偏爱倾听，有些人擅长观察，还有些人是天生的实践家。

我在十年前开始从事肖像画创作，其间不断采纳我所崇拜的大师级画家们的诚恳建议。幸运的是，我在其中发现了许多好老师。于我而言，画家主要分成直觉型和学术型。直觉型的画家总是在说——“只要挑选好一些色彩就行了”，“选择的色彩要能够表达你的真实感受”——他们对我的帮助相当有限。有些老师则会教我如何去观察周围的世界——我们应该寻找什么、为什么要去寻找它们——他们的教诲令我受益终生。有鉴于此，我写这本书的目的就是给各位读者提供一些绘画的实用技巧。

在描绘人物肤色的时候，我们需要了解色彩以及色彩在光照下——而非其他因素下——所受到的影响。这里所说的绘画原则适用于任何媒介，不依赖于某种特定的风格或技巧。

画出一幅成功的肖像画并没有什么秘诀。我们只需要做出几个关键决策。本书将会通过不同的篇章、以系统而直白的方式，详细描述我们应该如何做出这些决策。

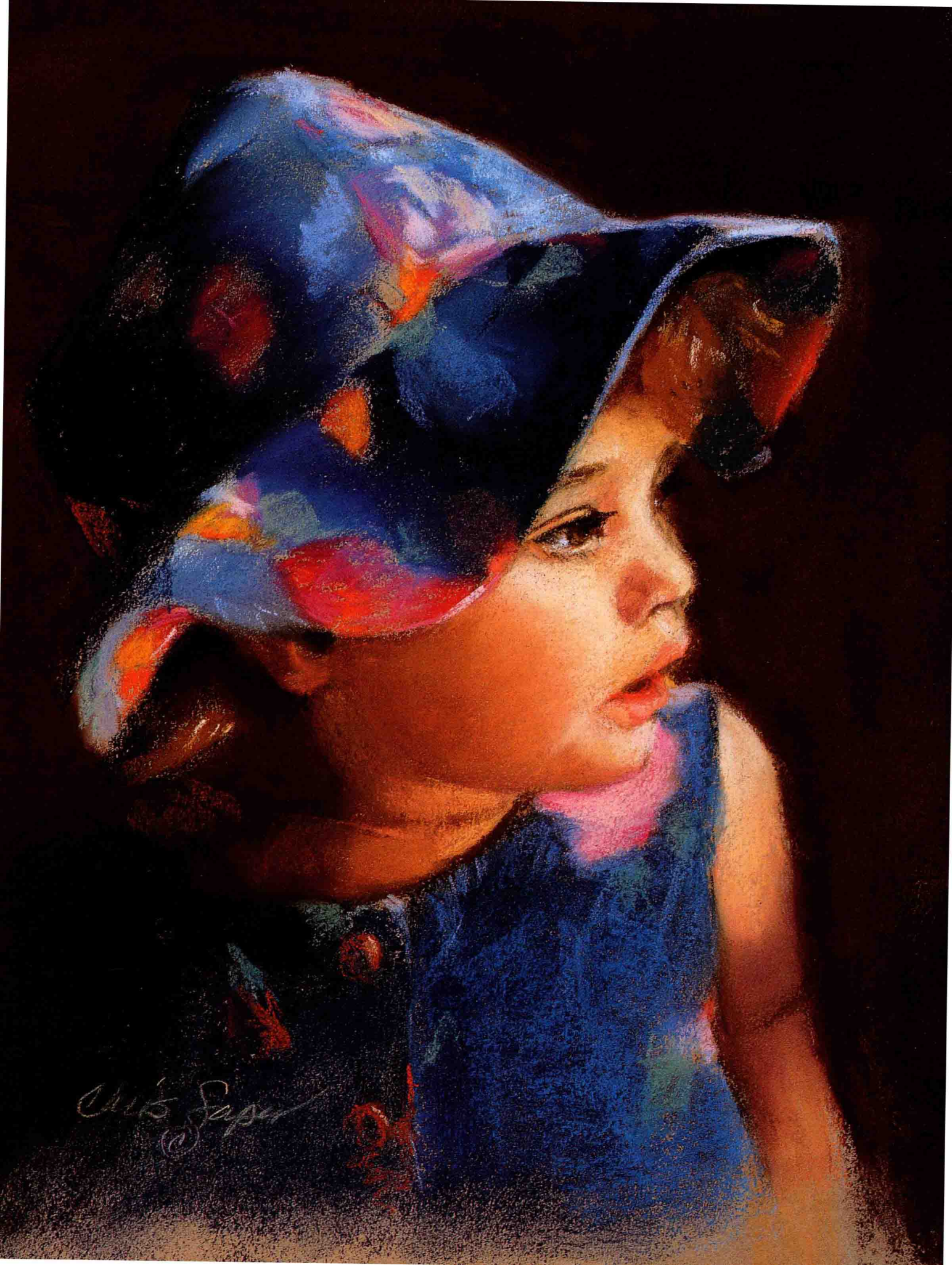
只要有效组织绘画方法，画家就能获得更有连贯性的绘画效果。如果有些细节出现了问题，你就能知道哪里出了错以及如何解决问题。更重要的是，这种过程能够造就更加成熟的艺术家，使之透彻感受到艺术创作的无限美妙。现在，让我们展开愉快的绘画之旅吧！

《玛德琳》(Madeleine) (细节图)

油画(亚麻布)

18英寸×14英寸(46厘米×36厘米)

私人收藏

I

绘画的五要素

任何一幅绘画作品都有五个关键要素，它们分别是：素描、明暗、色彩、构图（或者设计）、边缘。画家们总是试图回避这些要素，但是所有的绘画作品无一例外都包含着上述的五个要素；它们总是偷偷地且无章法

地出现在作品当中。因此，画家必须认真考量这些要素，并且做出慎重的决策。即使最终被证明是错误的决策，画家至少能够搞清楚哪里出了错以及后期要如何改进。

各位读者不妨设想一幅以特定人物为主题的肖像画作。通过艺术化的诠释，画家必须简化肖像画中的画面信息，捕捉到对于观众而言的关键要素，这就是这幅画的存在价值；否则，人们还不如采用摄影的办法，反而能够更迅捷、更简单地达到目的。

《尚布蕾》(Chambray)

彩粉画(康颂描图纸)

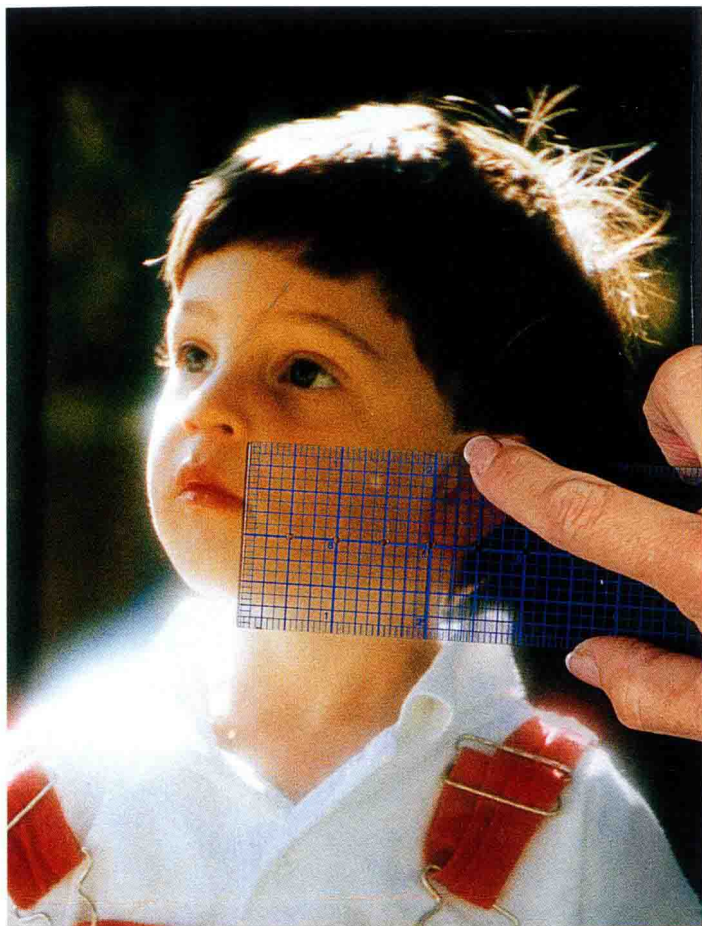
13英寸×13英寸(33厘米×33厘米)

艺术家收藏

素描

对于具象派艺术来说，绘画技巧至关重要。在这一点上，肖像画的创作与之不尽相同。卓越的绘画技巧源自耐心观察、良好训练以及坚持不懈的练习。相似度的达成源自于精确测量面部特征之间的具体距离、利用明暗对比来表现体积感。

我们将画布看作是一块战场，对阵双方就是眼睛看到这个世界的样子以及大脑感知这个世界的样子。画家必须依赖自己的视觉感受。无论如何，相似程度是衡量肖像画的关键标准之一，也是古今中外几乎每一位肖像画家的毕生追求。相似程度并不是本书关注的重点；不过，通过学习色彩之间的关系、提升光影的处理技巧，相似度会自然而然地得以提升。此外，本书120页的附录中还有一些好资源，相信它们会给读者带来不少帮助。

熟能生巧

我的绘画老师曾经讲过他在大学制陶课上的一则故事。当时老师将整个班级分成两组，他们需要分组完成周末作业考评。第一组学生被告知，必须在周五前制作出一个茶壶——至少是一个类似茶壶的陶器——此次成绩将作为本学期期末考评的衡量标准。第二组学生则以周五前制作出来的陶器数量作为考评的标准。大家可以猜猜最后哪一组制作的茶壶更好一些？答案当然是练习最多次数的那一组。

由此，我要给大家一条建议：熟能生巧。画家必须利用一切可利用的时间勤奋练习。在我们创作出来的诸多作品中，也许只有少数画作最终会得到大家的赞赏。不过，失败乃成功之母，勇于挑战自我的决心就是制胜的关键。

测量比例

在测量比例的时候，画家应该选择适用于照片和真人模特的直尺工具。使用照片时，直接将测量工具放置在照片上面，用大拇指的指甲标记测量的基本单位（例如：鼻子和耳朵之间的距离）。根据设定的基本单位，我们能够比较其他部位之间的距离。

明暗

明暗是指某个物体的相对明度和暗度，明暗对于绘画的重要性不言而喻。尽管肖像画家都在平面的画纸上进行创作，但是观众看到的却是立体的人脸。明暗造就了脸颊的轮廓和眼睛的神采。明暗对比给观众提供了一条探索画作细节的视觉路径。

所有的色彩都有明暗。设想一张黑白底色的色轮照片。饱和度最高的红色和绿色在照片中基本无法辨别。然而，即便是在黑白底色的照片中，我们基本不会搞混蓝色和黄色。所有的色彩都能通过增加浅色或白色颜料的方法来增加亮度，通过增加深色或黑色

颜料的方法来增加暗度。在提亮和变暗的过程中，色彩呈现出不同的明暗度。

明暗度是指最暗的暗调与最亮的亮调之间的明暗层次。画家的职责就是确定画面中包括明暗在内的所有要素。在一幅画作中，画家不必用到全部的色彩明暗，否则就可能犯下致命错误。过多的明暗会扰乱观众的视觉感知，使之无法捕捉到画面的兴趣中心。而使画面简化的最迅速、最有效的方法就是简化画面中的明暗对比。

明暗五度量表（Five-value scale）是一个实用工具，我将在后文中描述如何使用

明暗五度量表来混合以及挑选色彩。

在处理色彩的时候，画家不仅依据色相（hue），而且要考虑明暗；属于明暗五度的哪一种：暗调、中间暗调、中间调、中间亮调、亮调。如果选择极端化的明暗，这些色彩将被描画得极其接近暗调或亮调。

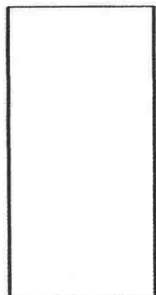

以黑白照片的角度来思考

黑白照片省去了复杂的颜色变化，这对照片主题的绘画很有帮助。在左图中，红色、绿色、蓝色的明暗度相似。

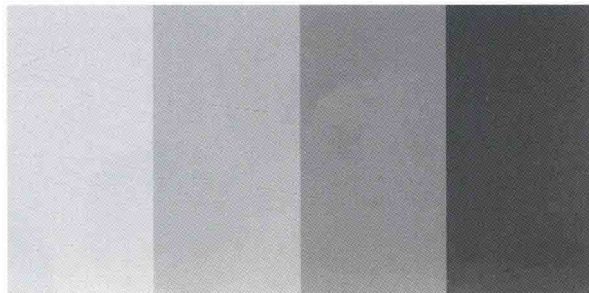
明暗五度量表

这个量表不包括黑色（强调色）和白色（高光色）。将极亮的明度用作高光色，将极暗的明度用作强调色。

极亮
(高光色)

亮调

中间亮调

中间调

中间暗调

暗调

极暗
(强调色)