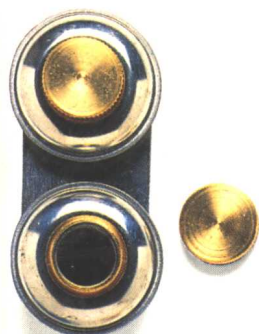

英国皇家美术学院绘画技法丛书

油画肖像

[英]雷·史密斯 著 范蕾 凡平 译

双口油壶(螺旋盖)

2号平头合成画笔

7号平头合成画笔

6号短平头鬃毛画笔

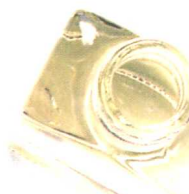
6号橢形鬃毛画笔

8号圆头鬃毛画笔

诺曼·赫普尔:弟弟最喜爱的故事,1990

上光油

镉红

温泽蓝

温泽绿

熟赭

柠檬镉黄

钛白

亚麻仁油

涂有底色的亚麻布

12盎司亚麻布

涂有底色的棉布

10盎司棉帆布

画刀

大号画刀

调色刀

绷画布的内框

松节油

炭条

红木调色板

英国皇家美术学院绘画技法丛书

油画肖像

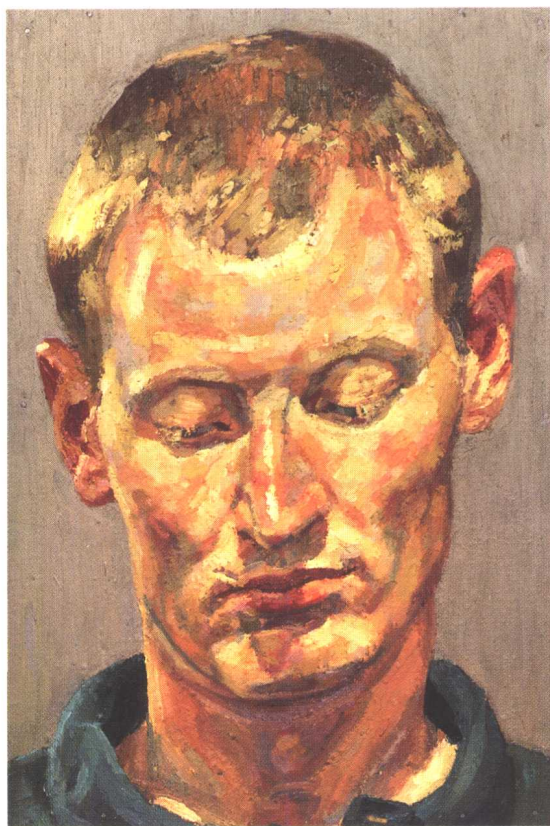

英国皇家美术学院绘画技法丛书

油画肖像

[英]雷·史密斯 著 范蕾 凡平 译

吉林美术出版社

(吉)新登字 06 号

A Dorling Kindersley Book

Original title: DK ART SCHOOL: OIL PAINTING PORTRAITS

Copyright ©1994 Dorling Kindersley Limited, London

简体中文版授予吉林美术出版社出版发行

吉林省版权局

图字 07 - 1997 - 151 号

油画肖像 YOU HUA XIAO XIANG

出版发行 / 吉林美术出版社

长春市人民大街 124 号

责任编辑 / 魏 冰

封面设计 / 魏 冰

装帧设计 / 赵岫山 魏 冰

技术编辑 / 赵岫山

译文审定 / 马文启

印 刷 / 深圳当纳利旭日印刷有限公司

版 次 / 1998 年 3 月第 1 版

1999 年 3 月第 2 次印刷

规 格 / 275 × 215mm

印 张 / 4.5

印 数 / 4001 - 8000 册

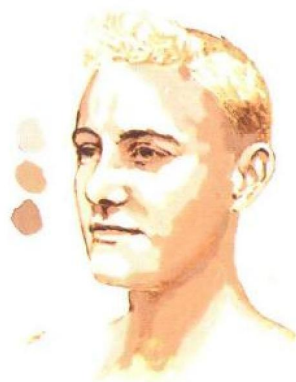
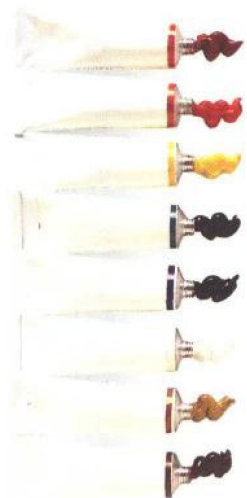
书 号 / ISBN 7 - 5386 - 0692 - 0/J·435

定 价 / 40.00 元

(版权所有, 不准翻印)

目 录

引言	6
简史	8
油画颜料	10
画笔与画法	12
基底与底子	14
速写稿	16
转绘画像	18
习作的示范图例	20
头像	22
肖似	24
自画像练习	26
自画像的示范图例	28
彩色底子	30
强烈的色彩效果	32
侧面像	34
色彩的示范图例	38
画家与被画者	40
人体	42
富于表现力的高调色彩	44
表现与内涵	48
服装与衣饰	50
多层画法	52
正式与非正式姿势的示范图例	56
群像构图	58
引人注目的光线	60
双人像的示范图例	62
可供选择的技法	64
现代表现方法的示范图例	66
上光与装框	68
术语汇编	70

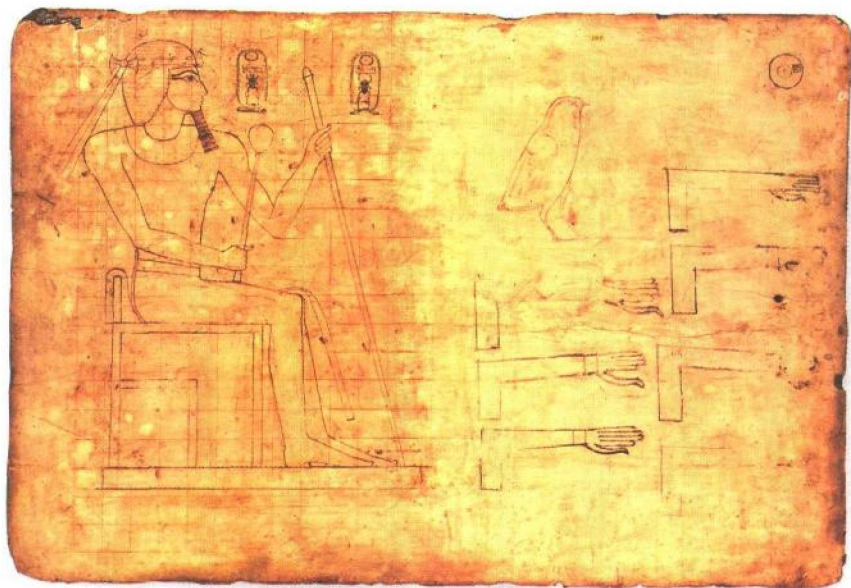

引言

对许多画家来说，最富于挑战性的工作莫过于面对一个人为他画一幅形神兼备的肖像。描绘我们自身是人的基本天性，表现人和人类外貌的原始冲动在一切文化和远古时代都能找到证据。如果你刚开始学画，你可能觉得油画肖像令人望而却步。然而，一旦你意识到你在镜子中看到的人或是你在画室中面对着的人永远也不会和画布上的形象完全一致，你就会觉得肖像绘画变得容易多了。从许多方面来讲，尤其是技法上，肖像绘画和其它领域的绘画一样简单易学。

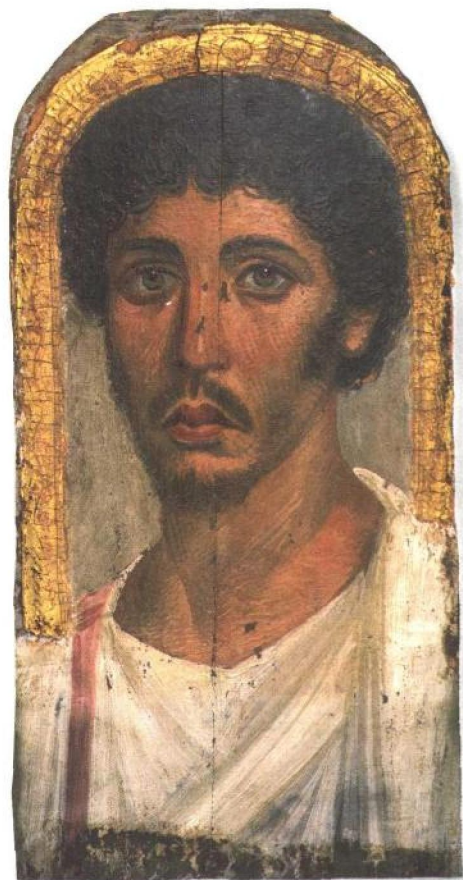
古代肖像

在法国和西班牙原始时代的洞穴壁画中，在墨西哥、秘鲁或西部非洲的古代文明中，都能找到人类栩栩如生地描绘面部形象的非凡例证。许多肖像是以雕塑的形式保存下来的，不过，在4千年前的埃及壁画和描绘于1800年前的罗马——埃及古墓肖像画中，也能找到生动形象的画像。

埃及木板画，公元前1502—1450，高34.5cm（14英寸）

在这幅埃及木板画中，能清楚地看到几何形状细致描绘的轮廓，用的完全是直线法，但却表现出了人像的三维图形。画中用不同颜色标出的格子，使得画中的轮廓线能够被转移到墙面上。

一个青年男子的蜡画像，公元2世纪末，38×21cm（15×8¼英寸）

在这幅罗马—埃及时期的木乃伊画像中，死去的年青人用明澈、平静的目光注视着我们。那种将颜色加入溶化了的蜂蜡中的蜡画技巧掩盖了作品的年代。

儿童画

这幅儿童画用简略却丰富的语言表现出快乐的人物形象。这往往是成年肖像画家所缺乏的。

本能的表现能力

从儿童描绘家人和朋友的图画中，我们看到儿童除了能创造绘画的符号表现人物性格和形象之外，还能立刻捕捉他们的热情和复杂的情感，儿童擅于形象化地表现自己，而不需要任何自我意识。

许多人失去了这种本能的表现能力，然而这种本能人人都有，也能够重新恢复。描绘人体的画家都知道在画肖像的过程中不可避免地要专心致志、严肃认真，这一点使肖像画有别于其它绘画，并隐藏于我们的本性深处。绘画的过程有一种感情的共鸣，永恒不变地在画家和被画者之间建立起深深的联系。

入门实践

在这本书中，我们讨论油画肖像所需的材料和技巧，略述几个阶段步骤，藉此，你可以逐渐了解表现主题的各种技巧和表现方法。许多画家的绘画方案展示了描绘油画肖像的一系列不同方法。书中还包括了著名画家的肖像作品，借以说明诸如构图、背景、基调和色调等肖像画画法的重要方面。

儿童画常常具有令人惊异的力度和非凡的表现。

碳笔画像

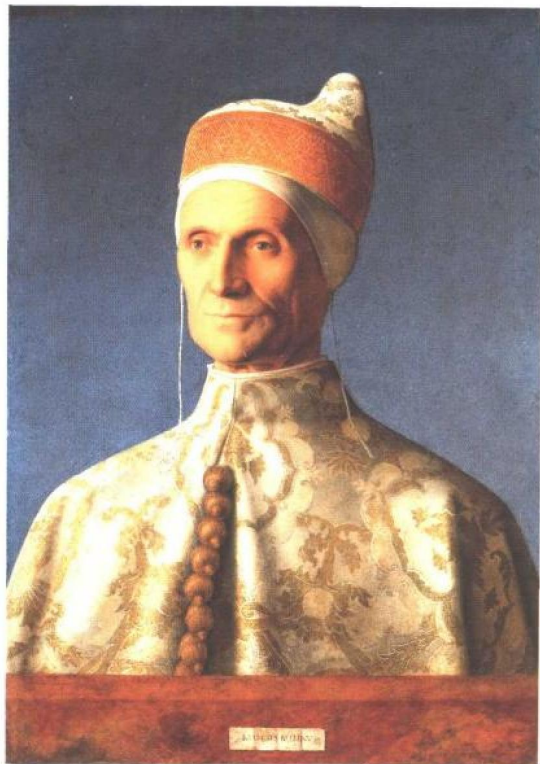
这幅出自 11 岁儿童之手的炭笔画，显示出敏锐的观察力和表现力度。每根线条只有一个运动方向，没经任何涂改或重复，清晰、有力地表现出人物性格。如此生动的画像需要有高度的自信。

吉斯琳·霍华德：杰西画像，64×86cm（24×34 英寸）

这是一幅应邀为一个两岁女孩精心描绘的画像，表现了成人眼中的孩童世界。画中人物是作者一位朋友的女儿，作者对小女孩的喜爱之情跃然纸上。作者与这个家庭之间的关系通过背景上小女孩母亲编织的挂毯表现出来。简单的几何图形也和儿童的积木块联系起来。作者在色调的选择上和谐有致，蓝色、橙色、褐色的运用使构图成为有机的整体。

简史

油画肖像最初起源于15世纪的荷兰，随后，这种油性颜料迅速取代蛋彩画颜料而成为肖像画的主要材料。油画颜料缓慢变干的特性使得颜料涂抹到油画布上以后更易于控制和相互融合，而油彩的半透明性和反光性产生出从未有过的宽泛的色域和色彩效果。肖像画家们意识到他们有了新的手段，能够更准确、更生动地表现皮肤色调的特质与光线和环境气氛的细微差别。

乔凡尼·贝里尼：多格·莱奥纳多·勒丹，约1501，61.6×45.1cm (24¼×17¾英寸)

贝里尼的画像是采用多层画法来完成的。可能是采用蛋淡画来绘底色，当时是蛋淡画向油画过渡时期。作品显示出这位威尼斯画派代表人物稳重、成熟的画风。人们能从画中感觉出画家与肖像人物之间的情感，显示出贝里尼深刻的观察力和非凡的表现技巧。

安吉斯考拉：身着修女服的艺术家姐姐肖像，约16世纪末，66×52cm (26×20½英寸)

安吉斯考拉是文艺复兴时期最早取得成就和荣誉的女画家之一，生前就获得了极大的声誉。暖色调的画面表达了画家对画中人物发自内心的喜爱。

扬·凡·爱克(1395~1441)是荷兰早期油画肖像的积极倡导者。他通过透明色中强烈的暗影和暗色中明澈的亮度在色调的层次上取得了卓越的成就。在15世纪末16世纪初期的意大利，乔凡尼·贝里尼(1435~1516)、拉斐尔(1483~1520)和达·芬奇(1452~1519)等画家采用并掌握了油画材料，并将这一材料与他们各具特色的肖像画风格有机地结合起来。

这一时期最杰出的画家是丢勒(1471~1528)。在他的油画肖像中，用细而浅淡的线条天才地表现出一种永恒的洞察力。随着时间的推移，在16世纪的意大利，一些画家，诸如提香(1487~1576)和委罗奈斯(1528~1588)，在绘画风格上有了很大的改进，他们使用油画颜料更为大胆自信，肖像作品使人有如见其人之感。

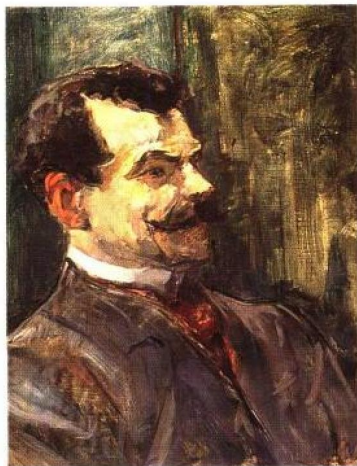
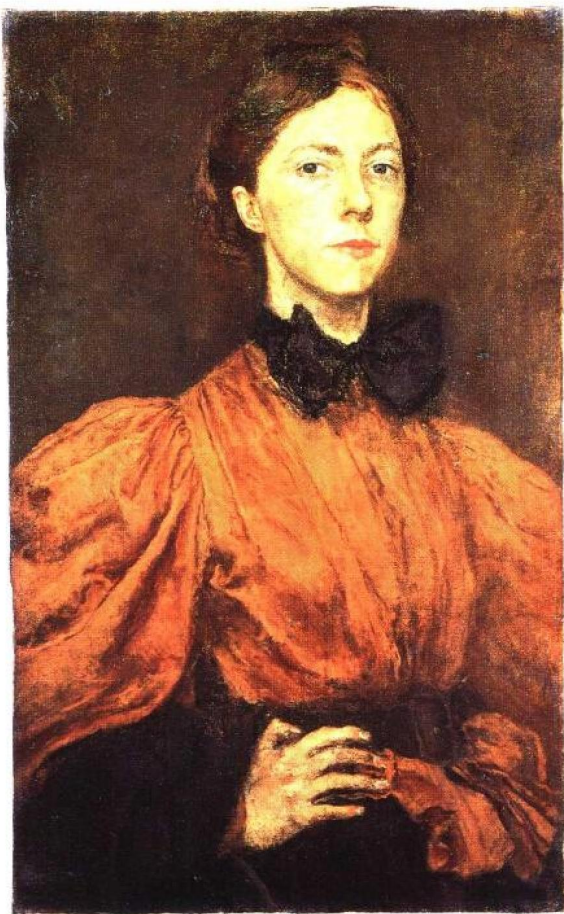
庚斯博罗：安德鲁夫妇，约1750，69.8×119.4cm (27½×47英寸)

庚斯博罗是18世纪上流社会中最有成就的肖像画家之一。在这幅画中，他表现了年轻富裕的庄园主一派悠闲自得的神情。

图卢兹—劳特累克：安德烈·卢瓦勒，1901，
55. 2×46cm (21¼×18 英寸)

这幅作品显示出画家用笔的简练概括。人物的脸部在暖淡暗色的背景烘托下，显得愈发突出。

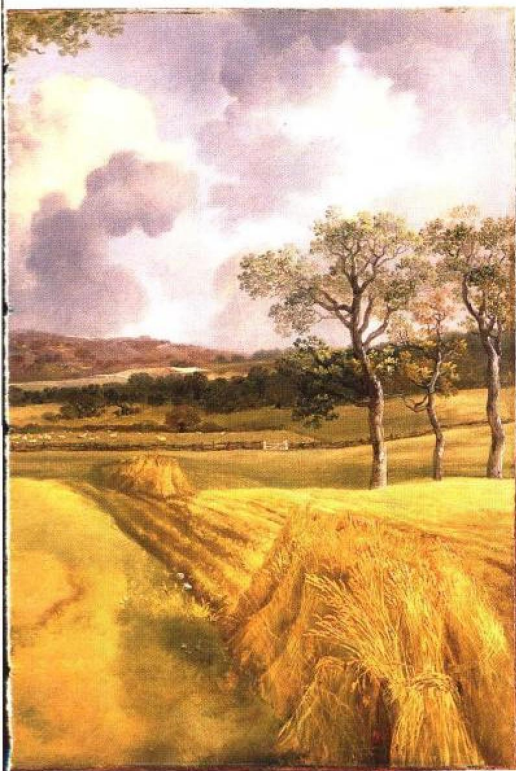
格温·约翰：自画像，约
1900，61×38cm (24×15 英寸)

格温·约翰逝世于 1939 年，生前只展出过一次作品，长期以来鲜为人知，在这幅画中，表现出了人物直率自负和沉着镇定的表情。头部后的背景不过分注意装饰，高领衣醒目的领结和长袖使人物更显几多傲气。画家在技法上采用了不透明暗色调中的一些邻近色直接完成。

新的自信

17 世纪西班牙画家委拉斯凯兹 (1599~1660) 的肖像画表现出绝无仅有的新的自信和活力。他的笔法风格不是附属于他所描绘的对象，而是自然发生，使得画布上的人物形象逼真，富于魅力。在荷兰，哈尔斯 (1583~1666) 也实践着同样的画法，用生动的笔触表现出人物迷人的神采。

油画肖像画的历史是技法上和表现上不断发展的历史。比如说，在 19 世纪中期和晚期，透明底色或用一定色调画的油画底子被广泛应用。而对于鲁本斯 (1577~1640)、伦勃朗 (1606~1669) 和凡·代克 (1599~1641) 等 17 世纪的画家来说，中间色调的油画底子提供了统一的模式，成为绘画的基础，使绘画风格简洁，这是白色底子无法达到的效果。

克雷吉·艾奇逊：诺特瓦·斯瓦内像，
1988，61×50. 8cm (24×20 英寸)

艾奇逊的画以单纯、强烈用色为特点，颜料被薄薄地涂抹在画布上，使其与画布融为一体。这幅肖像被减少到只剩下了主要的部分。

风格的变化

在 18 世纪，伟大的英国肖像画家托马斯·庚斯博罗 (1727~1788) 用稀释的油彩薄涂层和流畅的技巧为我们留下了许多保存完好、技法娴熟的肖像作品。他的同代人雷诺兹 (1723~1792) 尝试用沥青等颜色不稳定的材料作画，作品自然也深受影响。

19 世纪末 20 世纪初，绘画的发展导致了肖像画风格多样性的剧变，从凡·高 (1853~1890) 肖像画无与伦比的色彩明度和表现方法，到毕加索 (1881~1973) 和勃拉克 (1882~1963) 色调单一、对人体头部进行的立体主义的重新塑造。在当今时代，艺术家们仍在努力表现他们眼中真实的世界。

油画颜料

蓝铜矿与颜料

建议使用的颜色

永固玫瑰红 (T)
(喹吡啶红)

镉红 (O)

淡镉黄 (O)

温泽绿 (T)
(酞菁绿)

温泽蓝 (T)
(酞菁蓝)

钛白 (O)

黄赭石 (O)

熟赭 (T)

油画颜料是由研磨的颜料和诸如亚麻仁油、红花油或罂粟籽油等植物油调和而成的。植物油为颜料增加富于特色的外观和黄油一样的质地，油中的色料因被油吸收和折射光而呈现出特有的色彩浓度和光泽。除了能提供这一独一无二的颜色特性外，各种油类还能保护颜料颗粒，在将颜料附着在底色上时起胶粘剂的作用。油画颜料可以是不透明的，如钛白颜料，也可以是透明的，如温泽蓝。不透明颜料一般来讲能覆盖底部颜色，而透明颜料可以加罩在干爽了的颜料之上，形成半透明的薄层，起到加光或其它作用。

肖像画用的颜色

以下是建议使用的不透明 (O)、透明 (T) 和半透明 (ST) 颜料：镉红 (O) 或温泽红 (O)，永固玫瑰红 (T) 或紫红 (T)，印度红 (O)，淡镉黄 (O)，柠檬镉 (O)，温泽黄 (ST)，温泽柠檬 (ST)，柠檬黄 (O)，透明金黄颜料 (T)，温泽蓝 (T)、钴蓝 (ST)，群青 (ST) 或天蓝 (ST)，二氧化紫 (T)，喹吡啶紫 (T)，钴紫 (ST)，温泽绿 (T) 或翠绿 (T)，氧化铬绿 (O)，灰绿色 (T)，钛白 (O)，铅白 (O)，黄赭石 (O)，生赭 (T)，生褐 (T)，熟褐 (T) 或熟赭 (T)。

颜 料

通常来自土、矿物和植物，现在的许多颜料都是人工合成的。

调 色

画肖像时，不透明色通常用于亮部，透明色用于暗部。将一点白色加入透明色使之变得不透明。比如说，将一点儿钛白加入透明的温泽蓝，就会得到不透明的蓝色。如果将两种透明色如永固玫瑰红和温泽蓝掺到一起，就会出现透明的深色。

稀 释 颜 料

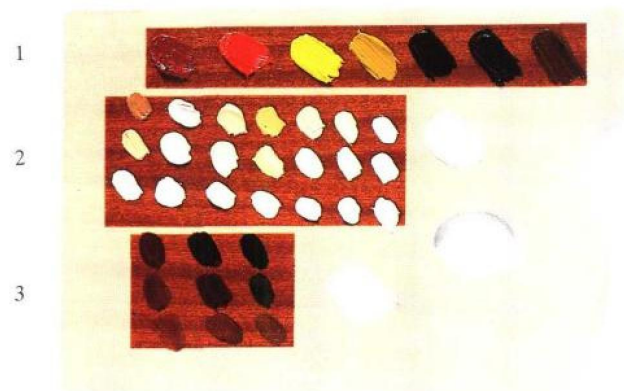
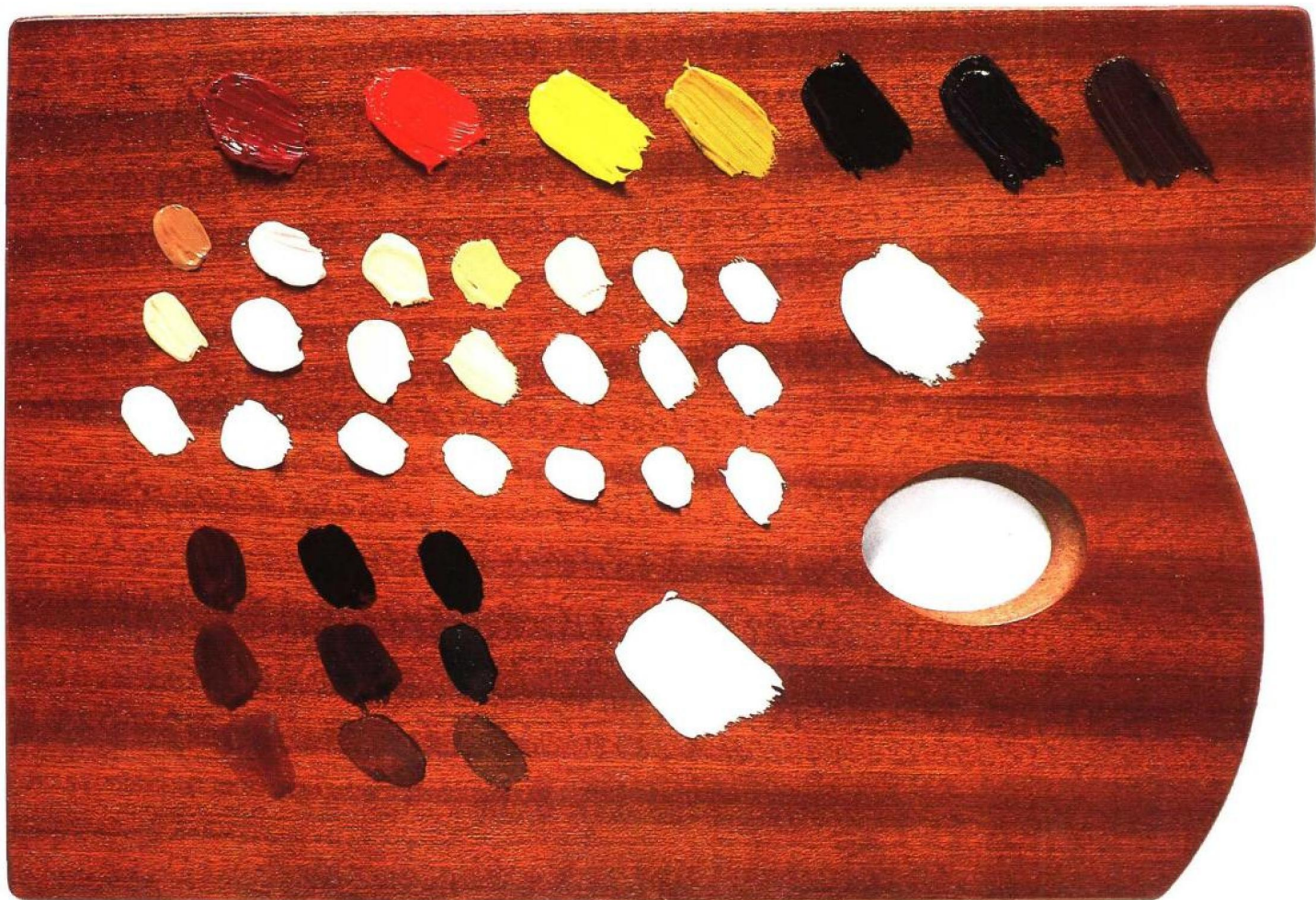
要用蒸馏松节油或矿酒精作稀释剂来稀释颜料。可将溶剂与重合亚麻仁油调到一起制成调色油或上光油，也可以买到二者的混合物油画调色油。使用溶剂时要当心，一定要使用有旋转盖的容器，蘸过笔刷后立即拧上盖子。如果需要大量溶剂来稀释颜料时，要使用有机溶剂面罩以免损害健康。

重合亚麻仁油

油画调色油

溶剂

预调颜色

在调色板上预先调制好一系列肉色颜料是一种明智的作法，这样你至少在作画的一个阶段中能用同一系列的颜色来塑造脸部，以免不断地重复调色。待画完脸部，可以再修正颜色。

不透明色和透明的暗色

(1) 用建议使用的颜料中的永固玫瑰红、镉红、淡镉黄、黄赭石、温泽绿、温泽蓝和熟赭调制不透明色和透明的暗色；(2) 预先调制的不透明色有棕色 (BS, TW)、粉红色 (CR, TW)、粉黄色 (CR, TW, YO)、暖粉黄棕色 (YO, TW, BS) 和冷粉黄棕色 (YO, TW, BS, WB)、绿色 (WG, BS, TW) 和蓝色 (WB, TN, BS)；(3) 透明的暗色调制于永固玫瑰红、熟赭、温泽蓝和温泽绿。

四种皮肤色调的习作

这里是用熟赭、钛白、镉红和黄赭预先调制好的四种肉色色调，并用它们构成油画像色调和色彩的主要部分。颜色上明显的接合处可以用干净的干笔达到色调上不易察觉的融合。

画笔与画法

油画最重要的工具就是画笔，一幅画像能否吸引人很大程度上取决于画笔的质量。画笔主要分为两种：一种是硬毛笔，也就是鬃毛画笔；另一种是软毛笔，也称貂毛画笔。这两种笔也有人工纤维制成的。圆笔、平头等和圆锥形笔常用来画肖像，因为它们易于在相对大面积的画布上涂抹颜料。软毛笔用于描绘细节和小范围作画。油画笔传统上画柄较长，这样画家在作画时能与作品保持一段距离，以便观察整体效果。

将画笔放置于立式容器中

上 光

上光，即在一层干的颜色上薄薄地涂抹一层用颜色调和油调制的半透明色，下面的颜色并没被覆盖住，而是被这层透明色装饰过了。

薄擦法与干画法

薄擦法即将一种颜色薄薄地擦到另一种干透了的颜色上，以使底层色隐约可见。干笔法即在有颜料的画布上涂抹一层颜色，这样使画布的凸起处沾染这种颜色，而画布的凹陷处呈现底层色。

3号圆头鬃毛笔

8号平头短鬃毛笔

画刀

圆头鬃毛笔

圆头鬃毛笔有很好的颜料附着性，常被用来进行浓墨重彩粗线条描绘或用于干画法。

平头鬃毛笔

平头鬃毛笔用于方矩形运笔，这种笔法常常不需要颜色的过渡，画出的肖像给人一种直观结实的感觉。

画 刀

画刀用于涂抹、刮除和处理粘稠的油彩，也可用它来刮擦、抹压，制造出一种缤纷多彩的效果。

柔和、细致的笔触

细部的描绘

用圆头软毛笔描绘小范围颜色的细微变化。小圆貂毛画笔或尼龙笔的尖部可用来画最棘手的部分。画像时，人物相貌很多细致的部分用细圆貂毛画笔来完成，比如说2号笔（见60~61页）。

2号圆头貂毛笔

厚涂法

厚涂法

用大号棒形硬笔能够制造浓墨重彩、粗线条的效果，颜料可以是直接从锡管里挤出的，也可以是稍加调制过的。如果用的是棒形笔，最初落笔处会呈现出饱和匀称的外观特点，为许多画家所喜爱，相反，平头笔产生的是生硬的方形笔触（见32~33页）。

10号棒形鬃毛笔

浅淡着色

薄彩画法

小号棒形笔最适合于在白底色上涂抹一系列淡淡的相近色，既能保留颜色的纯正，又因相对粗糙的鬃毛将薄彩刮于底色上而呈现出富于特色、易于辨认的质感（见44~47页）。

4号棒形鬃毛笔

未融合的邻近色

点彩

用中号圆鬃毛笔将色调相近的未融合的不透明色涂于深色底色上。圆笔既有助于画家在底色上涂抹浓重的色彩以保持色彩的亮度，又能小心控制所需颜料的数量（见34~37页）。

6号圆头鬃毛笔

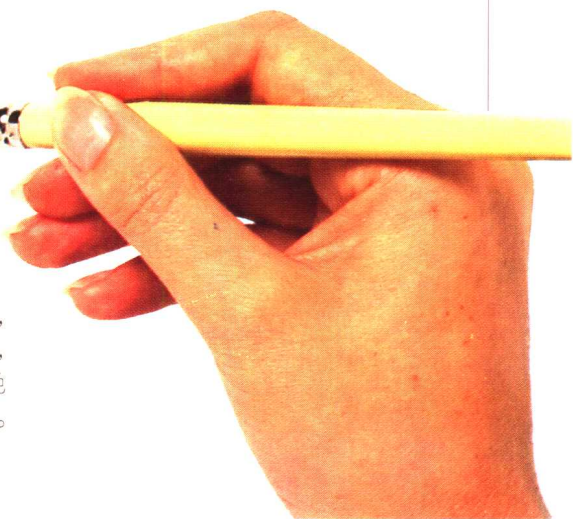

精致融合的笔法

颜料的细心调合

将清洁的画笔稍沾稀释剂，用来融合邻近色或色调的差异，以使目光不易察觉地从一种颜色移至另一种颜色（见52~55页）。

基底和底子

坚固的画架使你能够任意工作，不必担心画布会移动。

你可以在纸板或油画板等硬板上画，也可以在如油画布等柔韧的基底上画。橡木、杨木、红木制成的油画板能提供坚固的基底，画家们更经常使用胶合板、硬质纤维板和纤维板制作的油画板。除非你画小幅画，否则在油画布上作画更为容易，因为它们更轻，更易于移动。传统上选用亚麻画布，是由又长又硬的亚麻纤维制成的，还有一些质量极好的重磅棉质画布。不论选择何种基底，它们都有各自的特性，这在很大程度上取决于具体的底色或底漆，即一层油漆，用以封住基底，使之与油画颜料分开。你可以自己决定为基底上胶并做底子，也可以买适合的油画布。

平滑的画布

粗糙的板面

粗糙的画布

平滑的板面

粗糙底子和平滑底子

在平滑底子上，例如涂了底色的细亚麻布或平滑的木板，你能够清晰地看到你涂上的每一个笔触，这有利于造型和细微处的融合或营造出一种自如连贯的笔触。粗糙的底子，如呈颗粒状的粗画布会隔断笔触，使之呈现凹痕和纹理效果，这样，一个峻逸、结实的形象便被勾勒出来了。

(75 × 60cm)
(30 × 24 英寸)

(110 × 80cm)
(42 × 32 英寸)

(135 × 105cm)
(53 × 42 英寸)

(215 × 175cm)
(84 × 69 英寸)

建议使用的规格

选择画框的规格要适应肖像的构图安排，你可以尝试使用以上规格，没有具体的规格限制。

胶合板

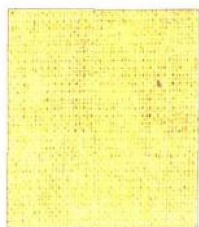
硬质纤维板

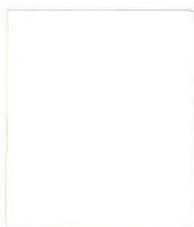
中密度纤维板

细亚麻布

粗亚麻布

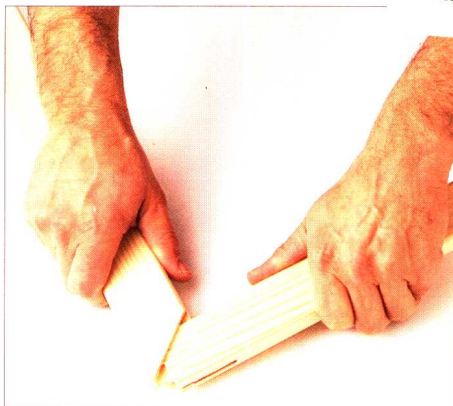
12 盎司帆布

选择基底

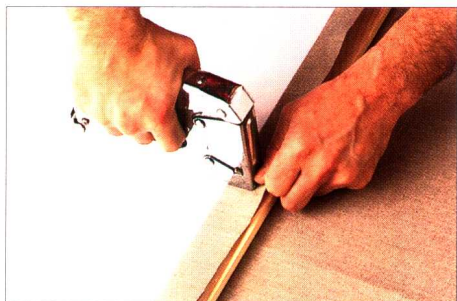
亚麻画布的质地取决于纺织方法和布的厚度、重量。粗画布易于着色并使画的外观呈现逼真的质感，光滑的细密亚麻布适于作精细描绘。帆布使用方便，但要选择重磅布，最好是 12 盎司或 15 盎司。硬质纤维板、胶合板和中密度板是很好的硬质基底，但规格不易过大；如过大则要将其粘在一个硬框上，以避免翘曲。将木板两面胶，涂好底色以保持稳固。

绷画布

将画布安放于绷画布的框中，为的是尽可能地将画布绷紧，使画布受力均匀不起褶，没有隆起。绷布用的工具在多数艺术品商店或专业用品店都能买到。框架最好是圆边，这会减轻对织物的拉力。

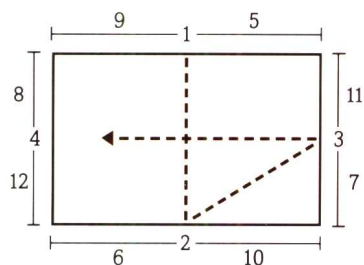
0276142

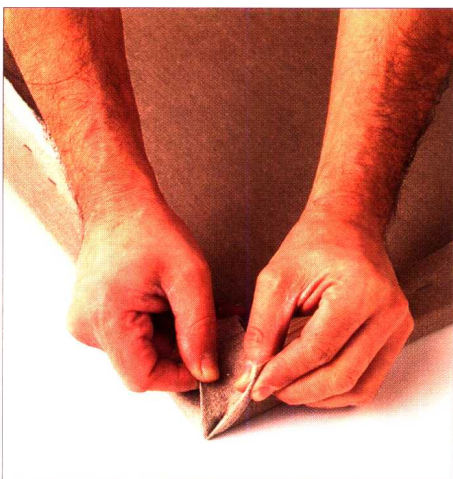
1 ▲将油画内框的四条边用橡皮锤钉在一起。用三角板或通过检查对角线尺寸确保内框呈方形。

2 ▲将内框置于一大块画布之上裁剪画布，留出大约 7~8cm (3 英寸) 的余边，以便将画布包于内框上。

3 ▲用手或画布钳将画布置于框架上，按下图所示顺序将画布分头等间隔钉住。

按指定顺序钉画布

4 ▲画布每个角折两折，将两折重叠钉在框架上，这有助于保持画布受力均匀。

5 ▲将楔子钉于框架的每个角，这有助于保持画布紧绷。

上胶和涂底子

给画布上胶时，在每升水中加入 25~30 克胶料加热后涂在画布上，待干。绘画板上胶时，在每升水加入 70 克动物胶料，涂在画板上，待干。为画布和木板涂底时，涂两层专用油画底料或白色的油质底料，使底子带有光泽。也可以用丙稀乳剂或聚乙烯醋酸酯 (PVA) 乳剂，如丙稀底料为硬木板涂底子。

1 ▲将胶料放入水中搅拌，在双层煮锅（或长柄有盖的深平底锅）中加热，避免过热。待胶料溶化时，趁热将其用大刷涂于画布上，以使胶料渗入画布纤维中。

2 ▲待胶料彻底干燥后再涂底料。用大号刷子刷油画底料，使油质基底涂层产生出白色的光泽效果。刷第二层时应与第一层呈直角（横向用笔与纵向用笔）。

速写稿

速 写稿是完成一幅好的画像最重要的基础之一，其中，以小幅快速完成的速写稿为最好。在你去听音乐会、就餐或乘火车旅行、外出度假时，能养成随身带一本写生簿的习惯非常有益。给你周围的人画速写，描绘不同年龄、不同民族形象各异的人。在家人看电视或睡觉时也可以画。画速写时，离模特儿最好有一段距离——约八到十二英尺，这有两点好处，第一，你画速写时不会干扰你要画的人物；第二，你能避免过于注意面部细节，从而能清晰地看到人物头部整体轮廓和面部特征。这将有助于你培养敏锐的观察力，在你正式描绘一幅肖像时将大有益处。

写生

请家人或朋友坐好供你写生，画几幅小幅写生画。用炭笔、孔泰色粉笔或铅笔在某种程度上会使你画起来比较放松，这种效果是你用画笔和油彩难以做到的。用有线条的淡彩或水彩画的写生对直接用油彩在画布上作画也是极为必要的初级阶段。

色粉笔

孔泰色粉笔以粗线条、有力的笔触描绘出生动、自由随意的写生画。圆头石墨棒对画出生动传神的速写也极为理想。

圆头石墨棒

速写本

速写本必然要包含形形色色的画像和文字。把速写本看作是记录你所见过的人物的日记本，从不同角度描绘头部和面部。用简洁的线条使笔触表现出头部和面部特征的外形和轮廓。尽量直接描绘，避免重复运笔或者擦掉重画。