

美术院校课堂教程丛书

油画 人体

课堂教程

YOUHUA
RENTI

KETANGJIAOCHENG

张绍杰 著

MEISHUYUAN
KETANGJIAOCHENG

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

美术院校课堂教程丛书

课堂教程

YOUHUA
RENTI
KETANGJIAOCHENG

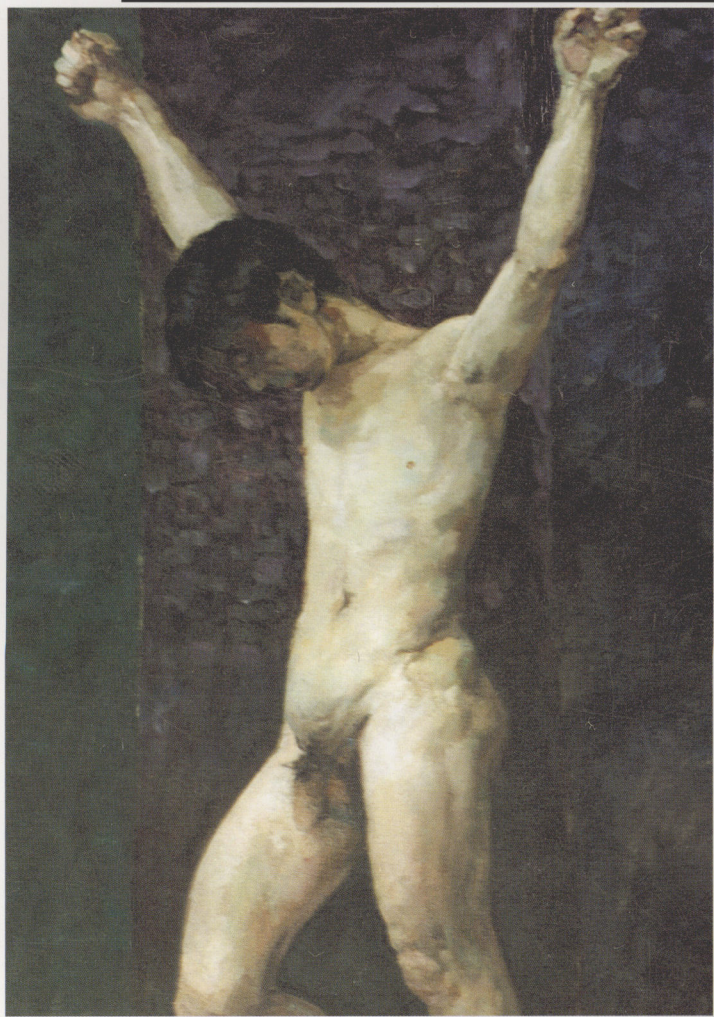
张绍杰 著

油画 人体

目录

第一章 人体艺术序言	1
第二章 工具材料及使用方法	5
第三章 人体写生	8
一 人体写生目的要求	8
二 写生中常出现的问题及解决方法	9
三 人体写生的步骤	10
第四章 习作解读	25
第五章 作品讲评	34

MEISHUYUANXIAO
KETANGJIAOCHENGCONGSHU

图书在版编目(CIP)数据

油画人体课堂教程/张绍杰编. —天津:天津人民美术出版社, 2003

(美术院校课堂教程丛书)

ISBN 7-5305-2367-8

I.油... II.张... III.油画:裸体人物画—技法(美术)—高等学校—教材 IV.J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第091220号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050

电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

青岛海尔丰彩印刷有限公司印刷

2004年1月第1版

开本: 889×1194毫米

1/16

印张: 3

版权所有, 侵权必究

新华书店天津发行所经销

2004年1月第1次印刷

印数: 1—3000

定价: 22.80元

第一章 人体艺术序言

人类情感与智慧的参与使自然变得更加美丽，而这自然的杰作就是充满灵性的人体。

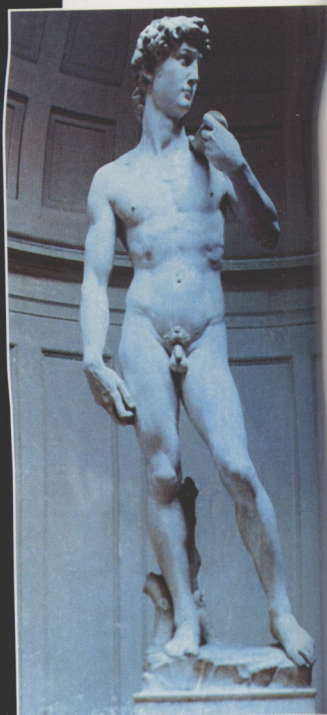
原始人对自然界的一切都感到神秘，生存是那个时代的第一需要。《维林多夫的维纳斯》是人类童年的人体作品之一，这尊早期的雕像作品只有11厘米大小，但却突出了女性的乳房和臀部，说明他们已经懂得了对称美。从另一个角度讲，这件人类早期的艺术作品体现了那个时代的早期文化—生殖崇拜。先祖们用功利的眼光看待这件艺术作品，只有现代人才从审美的角度去审视她。

图1 《维林多夫的维纳斯》

古希腊是欧洲艺术的发源地之一。他们的民主政治体制，喜欢体育运动的社会风尚、美丽的“神人同形同性说”的神话以及他们的审美观点（“人体是最美的东西”）为人体艺术的发展提供了丰富的土壤。《米洛斯的阿芙罗狄德》就是这一时期的优秀人体作品。她是由两块大理石合雕而成的。姿态是重心偏于一腿，身体微侧的姿势。整个人体处于一个轻松而不松弛的状态下，这就是古希腊的“三段式”姿态。这幅作品代表了古希腊优美与崇高的风格。此雕像自1820年在爱琴海被发现后已成为美神的化身。

人类经过一千年的神学统治，到14、15世纪开始出现了资本主义的萌芽。文艺复兴运动在意大利诞生，人文主义思想在以意大利为中心的欧洲大陆蔓延。人们崇尚科学、赞美真实世界、享受现世的生活。文艺复兴时代伟大的艺术家把人体看做是上帝创造的最完美的杰作。对他们来说，仅有外部的知识是不够的，他们还想知道人身体内部的构造。为了使他们的作品达到现实主义的高度，他们相信对人体的解剖有利于更真实地表现生命体。达·芬奇是一位出类拔萃的学者，他是画家、建筑师、解剖学家。达·芬奇多次冒

图2 《大卫》 米开朗基罗
图3 《泉》 安格尔

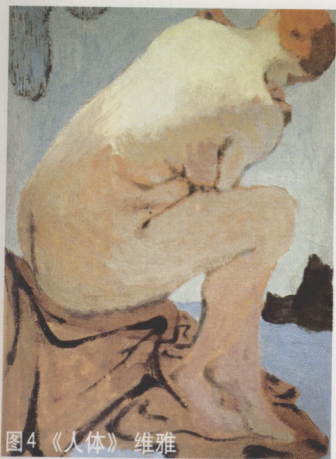

图4 《人体》 维雅

图5 《女人体》 马蒂斯

图6 《女人体》 佛洛伊德

图7 《女人体》 马蒂斯

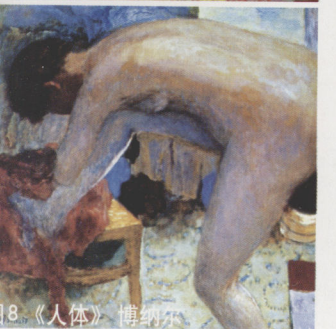

图8 《人体》 博纳尔

着生命危险解剖人体，画出了精确的人体解剖图，并不断地把解剖学的知识应用于艺术。米开朗琪罗也是有多方面才华的艺术家——雕刻家、建筑师、画家和诗人。他像达·芬奇一样认为尽可能精确地表现人体，完全有必要用关于肌肉系统和人体解剖的知识来指导艺术创作。在这种思想支配下，米开朗琪罗完成了《大卫》雕像的创作。这是人类历史上一件精美的艺术作品，他体现了米开朗琪罗雄健而充满激情的艺术风格。《大卫》在向人类呼唤着人文主义精神。

文艺复兴奠定了古典主义基础，安格尔是把古典主义大旗举到最后的一个人。他的作品《泉》以造型优美、技法纯熟而闻名于世。安格尔把古典美与具体的写实结合在一起，突出了少女的典雅与纯洁。整个画面洋溢着和谐的韵律。这是安格尔晚年完成的作品，是他古典审美观念和绘画技法的结晶。

印象派是欧洲绘画史上的一次色彩的革命。他们以科学知识为基础，走出画室，用画笔如饥似

图9 《亚当夏娃》 克里姆特

渴地记录着特定的时间的光色变化，给美术界带来了灿烂的阳光。保罗·高更是印象派后期的画家。《我们从哪里来，我们是谁，我们到哪里去》是他的代表作品。他的画受东方造型手法的影响，非常强调形体的轮廓线，色彩对比强烈而有装饰感。塔西提妇女的人体在他的笔下变成了原始人。粗笨而简单的人体符号是他的审美理想，是他向工业文明的追问，是他对僵死的学院派的批判。高更的艺术影响着后来的纳比派画家。博纳尔曾说：“人们受感动的正式画家们捕捉到的经过整理后显现整个画面上的极其明快的安排。”博纳尔的艺术更加强调画面的平面效果，更加强调主观感受，他善于捕捉瞬间的激情并快速行动把激情固定到画面上。野兽派的代表人物马蒂斯也是如此，他的绘

画艺术从自然环境中解脱出来。忽略细部，将线条要素简化，直接使用未加调和的颜色，使画面的颜色强烈而富有装饰性。

走进纷繁复杂的现代派绘画，艺术家们打破了古典主义地秩序，把绘画的再现功能更多的留给照相术。他们努力研究新的表现形式，努力寻找新的观察世界的角度，充分展示自己所认识的个性化的世界。让我们记住他们的名字吧！

维雅
博纳尔
克里木特
凯尔希纳
诺尔德
……

图10 《我们从那里来，我们是谁，我们到哪里去》 高更

图11 《女人体》 博纳尔

第二章 工具材料及使用方法

图12 画布

图13 画架与画框

油画对于我国而言是外来画种，很讲究工艺技术。本画种需要的工具材料很多，有画架、画箱、画框、画布、画笔、颜色和各种媒介剂。这些工具和材料在市场都可以买到。工具的选择可以根据自己的爱好和作画时的具体需要而定。下面就一些比较重要的工具材料的使用做个介绍。

一、画布的制作

开始的油画大多是画在木板上的，画布是画家自己制作的。现在市场上的画布种类很多：有粗纹理的亚麻布，也有细的画布；有已刷好底子的画布，也有没刷底子的画布。可根据作画的需要来选择画布。

1. 绷画布。小幅画布可以不用工具直接徒手就可以把画布绷在画框上。大幅画布为了把画布绷紧就要使用绷布的钳子。绷布时一定要从四边框的中间绷起，每一边的用力要均匀，这样绷好的画布的纹理和原来的画布的纹理是一样的。另外，钉子与钉子之间的距离也应基本相等。

2. 制作画布。现在市场上有制好的油画底料，你只要用刮刀在绷好的画布上刮上三四遍就可以了。这是比较省时的做法。下面介绍用乳胶自己制作油画的底子。有人直接用乳胶加立德粉刮在画布上，这样乳胶和画布不能充分结合，干后的画布会显得脆，易出现裂纹，画布弹性差。正确的方法是：第一遍乳胶与水的比例是1:8，这样稀释的乳胶用刮刀刮到画布上，使乳胶渗透到布纹的里边。等

第一遍底子干后再刮第二遍、第三遍……以后乳胶的比例逐渐增加。这样重复刮七至八遍，直到把刮好的画布对着光时没有特别亮的布眼为止。

1. 1666年，科学家牛顿在实验室发现了太阳光谱——红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。人们才真正认识了自然界五彩缤纷的原因。我们所看到的丰富的色彩，是由于光照在物体上反射到人的眼中而感受到的。色彩是一门科学，是每一位艺术家的必修课。色彩是有冷暖的，冷色看上去有冷的感觉，比如：蓝色。冷色有后退感。暖色是看上去感觉温暖的色彩，比如：红色。暖色有前进感。颜料的三原色是红黄蓝，这三种颜料是不能用其它的颜料调出来的。相反它们之间的相互混和可以调出更多的色彩。比如：三间色——绿、紫、橙。

色彩有三要素：三要素是互相影响，相互依存的。

色相 色彩的相貌，也就是色彩的名称。

明度 色彩的亮暗程度。

纯度 色彩的纯净度。

2. 古代大师都有自己的绘画作坊，都是自己研制颜料。自从凡·埃克兄弟找到了一种最适合绘画的油，油画才真正开始了。现在随着科学的发展，各种铅袋包装的油画颜色在商店都能买到，这为画家的艺术创作提供了丰富的物质基础。

图14 钉枪

图15 调色板画笔等

3. 在重视色彩科学知识的学习的同 时, 更要注重自己实践经验的积累, 在 实践中把科学知识与实践体验融合, 变成 自己的一种能力, 不断地锤炼自己的感觉, 提高自己的审美水平, 从而运用熟练的技 巧更准确地表达自己的情感。这里我要强 调不要把画面的色彩搞浑浊, 颜料它终究 是化学品, 不要因为它的覆盖力强就把多 种颜料混在一起。这样会因为它的化学变 化而使画面的颜色浑浊。因此调色时不要 为把颜色调像而调色, 而是把你观察到的 色彩关系找出来。因此, 混色一般不要太 多, 能用一种颜料表示就不用两种颜料混 合。调色时要注意每一笔色彩的倾向性, 没有色彩倾向的颜色是浑浊的。绘画中的 白色是经常用到的, 但要注意对比, 不要 在色彩上无原则地加黑、加白或补色相调 和, 这样会使画面变灰而不响亮。绘画时 要养成良好的习惯, 调色板的颜色排列要 有序。一般是按冷暖色相的排列顺序。油

图17 调色油等

图16 各种颜色

画笔一定要注意干净, 否则因不知道笔中有什么颜色 而把画面弄脏。

三、媒介剂

国内、国外的媒介剂的种类也很多, 常见的有调 色油、松节油、上光油等。松节油和调色油都是使颜料 稀释的媒介剂, 其不同之处是松节油易挥发, 比调色油 调色干得要快些。上光油是在画面颜色全部干透后再 涂上光油, 为的是把画面中吸油的颜色显现出来, 更主 要的作用是使画面颜色与空气隔开, 从而达到保护画 面的作用。

每个人在自己的艺术实践中都会找到最适合自己的 工具和表现技巧, 这是一个积累的过程。工具也好, 技巧也罢, 都是为了运用油画艺术语言来表达艺术家 的个性与情感。

第三章 人体写生

一、人体写生的目的要求

油画人体写生是在大脑指导下的手工劳动，它不是自然人体的复印，而是加入艺术家感觉和审美的再创作的过程，其整个过程是形象思维的过程。

人体写生的目的，是培养同学正确的整体比较的观察方法，提高学生对个性美的发现能力和审美鉴赏能力，在实践中提高艺术造型能力和表现技巧，为今后的艺术创作打基础。为了达到这个目的要求，每个学生在动笔前要做到心中有数，认真研究人体的骨骼、肌肉的解剖结构，要对人体模特儿的形体比例进行深入细致的观察和比较。可以先画些速写的稿子，对画面的结构布局有一个初步的安排。很多人认为基础训练课堂习作就是要把模特儿画像，我想这是一个误区。造型艺术不是医学解剖图，它所强调的准确是在艺术感觉层面的。因此要求同学一定注意观察模特儿的个性特征并在画面中加以强调。画画时也要紧紧抓住对模特儿的个人感受，在自己的画面面前要自信，敢于强调自己感受到的个性特征。超越对象，充分表达你的好恶。因此，艺术技巧和艺术审美意识是在人体写生训练中兼顾的，随着训练的加强，就会逐渐形成自己独特的绘画语言和风格，你会慢慢走向成熟。

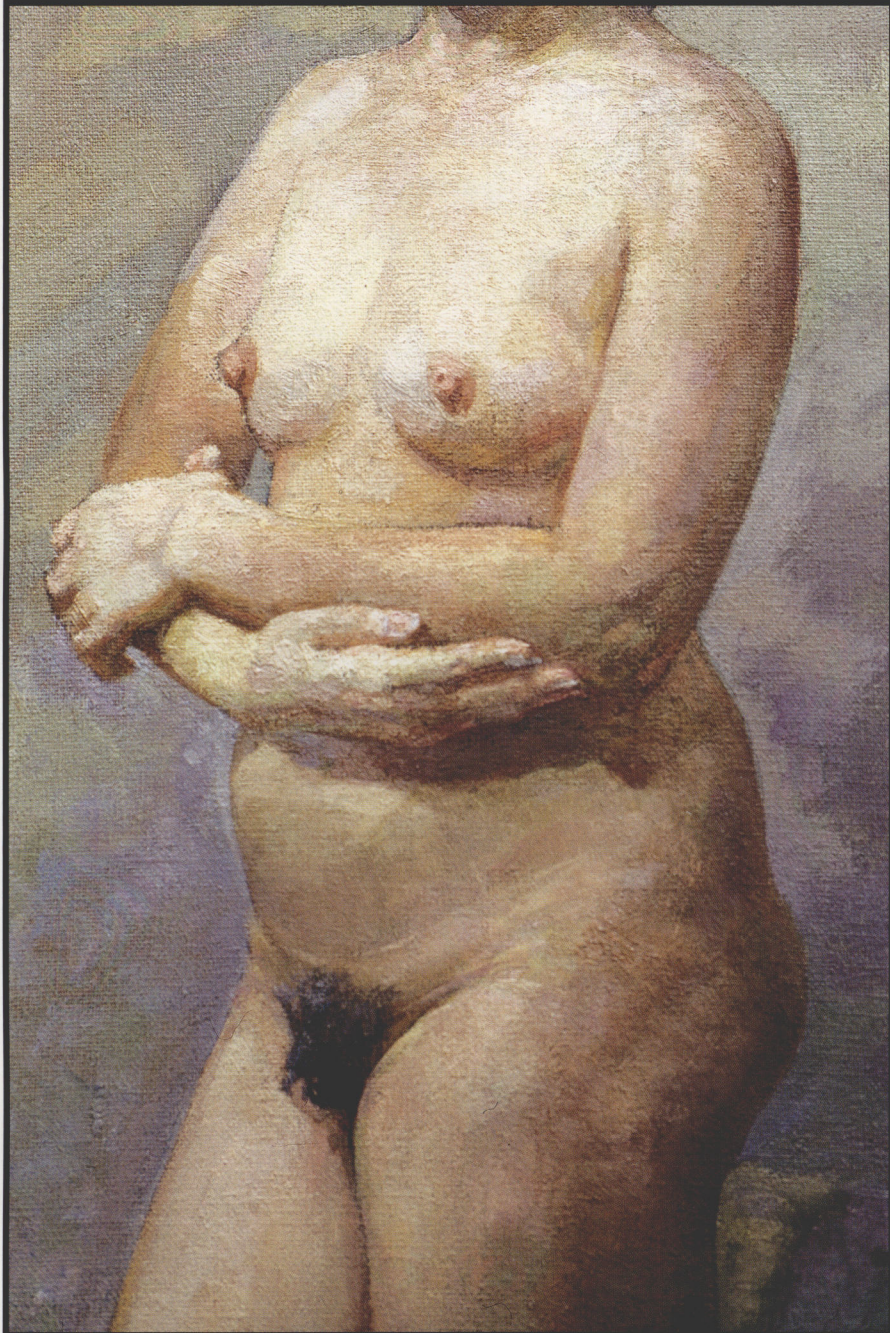

图18 《女人体躯干部分》

二、写生中常出现的问题及解决的方法

1. 关于观察方法

学生初学人体油画时,经常是看一点儿画一点儿地照抄模特儿,完全成了模特儿的奴隶,这样的照猫画虎的训练进步是很慢的。要想解决这个问题,就必须对模特儿的形体,比例结构等诸多因素进行整体比较观察,还要能灵活运用人体解剖的知识,比如说“立七坐五盘三半”的人体比例知识,只能是画好人体比例的一个参考,不能把它教条化。你在画画时更多的要尊重你看到的模特儿的真实感觉。

2. 关于构图与造型

有的同学懂得一些构图的知识,比如“三角形构图”、“四方形构图”、“之字形构图”等,这些知识也不是教条,也不能在写生时生搬硬套。真正的构图是在认真观察对象的基础上,对所描写模特儿的特点的发现。构图的目的性一定要明确,主次分明、有的放矢地安排“主角”与“配角”的位置关系。在造型上一定要强调模特儿的形体特征以及与背景的和谐。这样的画面构图和造型是有灵性的,

并充满智慧,画面风格也会慢慢地从画面中显现出来,这对于画家的艺术生命是非常重要的,因为他找到了自己独特的形式构成语言,为今后的进一步创作打下坚实的基础。

3. 关于色彩

色彩的知识在本书的前面已经介绍。但是要把知识运用到人体写生中需要一个实践的过程,很多初学者为了把人体上丰富的颜色变化找出来,往往在颜色中混色太多或一味地加黑或加白,使画面色味变灰。出现这样的问题主要是在观察方法上没有对人体进行整体比较、局部观察造成的。色彩的准确是在色彩关系上的准确。解决的办法:要多看一些大师的作品,像印象派、纳比派、野兽派等前辈大师的作品,有的可以临摹一下。再有要多实践,不断积累经验。要多向自己周围的老师同学和朋友交流和学习,吸取别人的经验,从而使自己的眼光更加敏锐,技法更纯熟。

图19 《女人体》

三、人体写生的步骤

(一)《有白衬布的女人人体》

步骤1. 通过整体比较的观察方法在画面上确定模特儿的位置形体比例, 这是写生的第一步也是最重要的一步。同学们为了更好地分析模特儿的造型, 可以剪一个与自己所用画面比例尺寸相同的小纸框, 眼睛透过小纸框进行分析设计, 像色调、形体、比例和位置等等因素。然后用单线在画布上确定其构图, 概括地勾出模特儿的形体比例。这一步重点是人体大的动势: 头、躯干、四肢的位置比例关系。

图20 《有白衬布的女人人体》步骤一

步骤2. 用大笔铺大的色调。

此步骤是把大面积的背景色确定, 然后是画面中最亮和最暗的颜色、人体的受光面和背光面的颜色。这一步整体比较最重要, 并注意几个大色块的基本和谐。

图21 《有白衬布的女人人体》步骤二

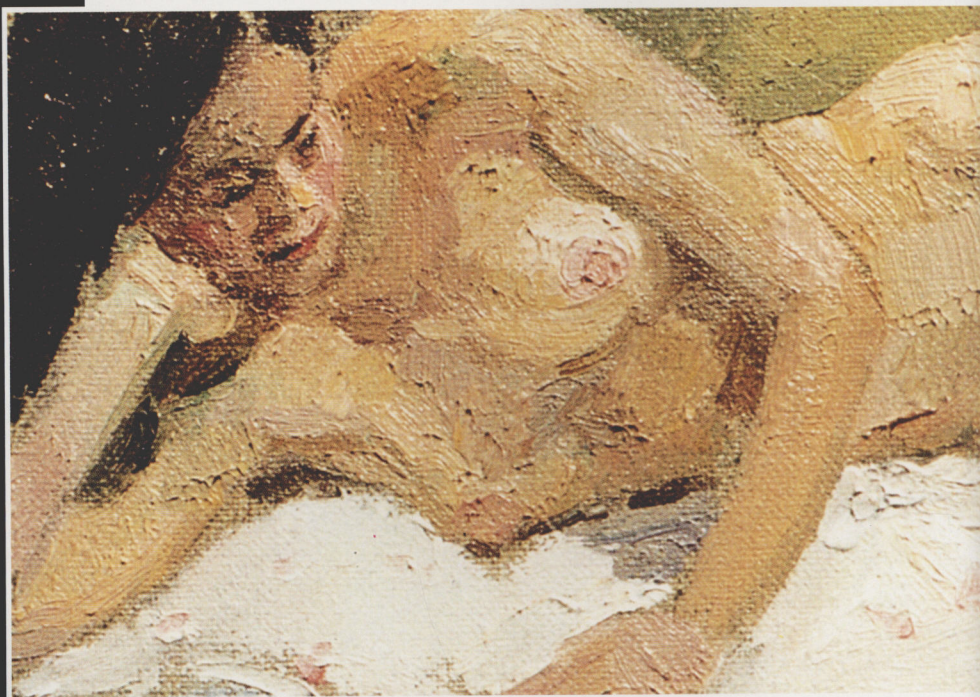

图 22 《有白衬布的女人》步骤三

步骤3. 深入细致的刻画。

这是在前面两步的基础上的深入。深入不等于局部的死抠，深入的时候一定要注意整体，在整体的基础上深入。这时要努力表现你第一次看到模特儿的感受。要敢于在画面上实践，不要怕画面的修改，实践的过程恰是积累经验和提高鉴赏水平的过程。

步骤4. 整理完成。

上一步的刻画会因某种程度的局部深入而使画面不够整体,在画面上有“花”或“乱”的感觉。这时把画放远一点看,反复比较画面的色彩关系和形体比例关系,理智地分析努力追忆自己初次见到模特儿的感受,把破坏整体的色块调整过来,使画面达到生动完整的艺术效果。

图 23 《有白衬布的女人体》步骤四

图24 《有红衬布的女人》步骤一

(二) 《有红衬布的女人》

步骤1. 用炭精条在画布上起稿(也可直接用松节油调褐色起稿)。用简约的线条组织画面的构图, 尽量用直线勾画出人体各部分的位置比例关系。(注意: 画人体习作时不要急于动笔, 多进行整体观察比较, 选择恰当的角度去写生, 做到动笔前心中有数。)

图25 《有红衬布的女人》步骤二

步骤2. 用大号画笔确定整幅画面的色调。用几大色块抓住最初看到模特儿的新鲜感受。(注意: 此阶段不要拘泥于细节的刻画。)

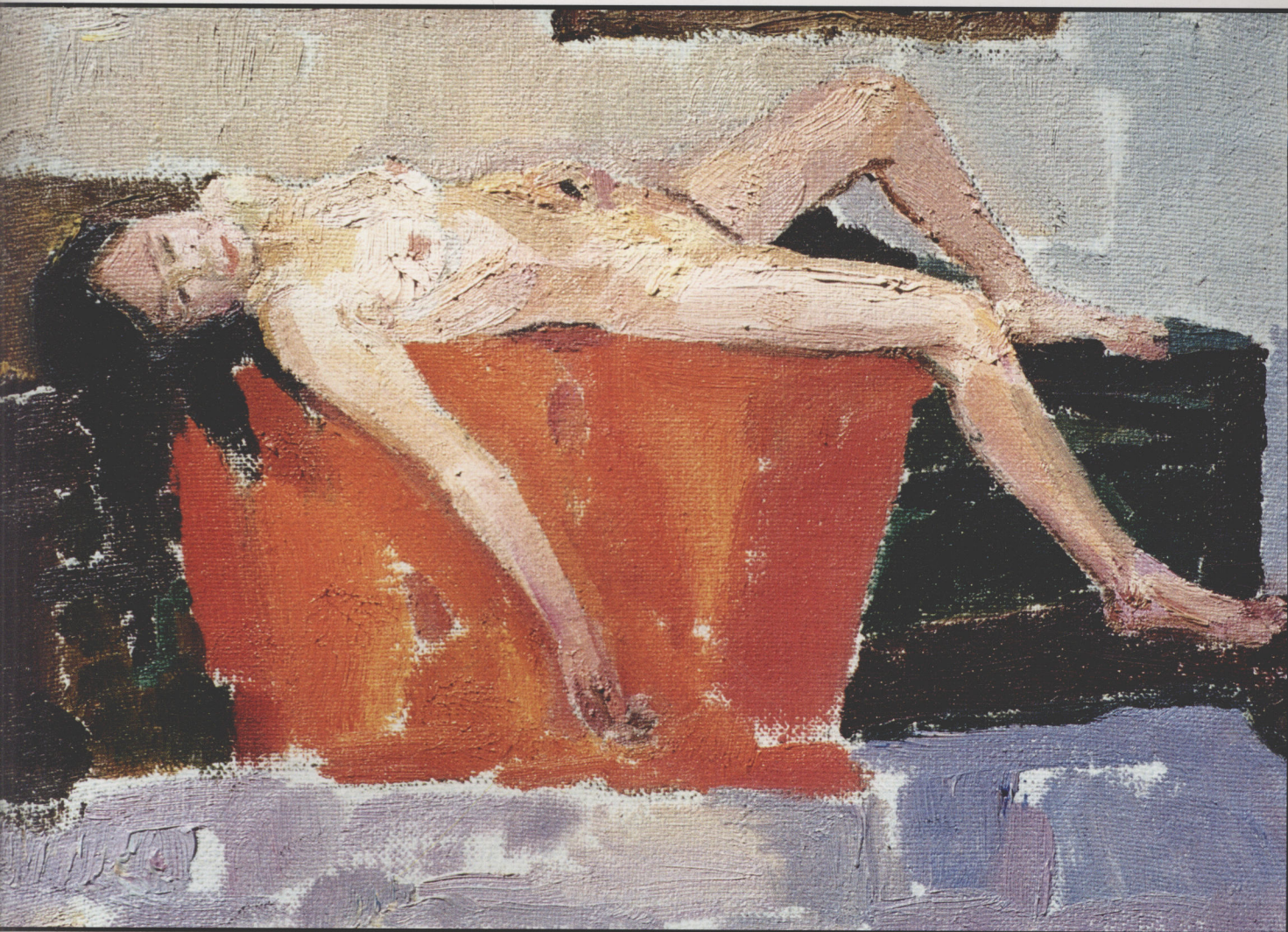

图26 《有红衬布的女人体》步骤三

步骤3. 对人体进行深入的塑造, 包括对人体结构的准确把握和人体肤色的整体把握。可用一些小的笔触刻画细节。(注意: 深入时不要破坏整体。)

