



8

肖像画



- 12组练习技法及所需材料
- 实景照片及步骤图
- 关于该种技法的建议



图书在版编目 (C I P) 数据

肖像画 / (西) 巴耶斯塔等绘; (西) 拉蒙等著;
张振山译. —天津: 天津人民美术出版社, 2001. 7
(西班牙派拉蒙绘画技法丛书)
ISBN 7-5305-1552-7

I. 肖... II. ①巴... ②拉... ③张... III. 肖像画
—技法 (美术) IV. J211.25

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第033558号

翻 译: 张振山

责任编辑: 姚重庆

程志薇

薛 强

技术编辑: 高 振

Original Edition(c) PARRAMON EDICIONES,
S.A.Barcelona,España
World rights reserved
(c) Copyright of this edition:TIANJIN PEOPLE'S
FINE ART PUBLISHING HOUSE

天津 人民美術出版社 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

深圳美光彩色印刷股份有限公司印刷 新华书店 天津发行所经销

2001 年 7 月第 1 版

2001 年 7 月第 1 次印刷

开本:889 × 1194 毫米 1/16 印张: 2

印数:1-3000

版权所有, 侵权必究

定价:21.80元

8 · 肖像画

目录

导言	1
练习1: 儿童肖像(炭笔画)	2
练习2: 女青年肖像(油画)	4
练习3: 粉笔肖像(粉笔画)	7
练习4: 自画像(粉笔画)	10
练习5: 水彩肖像(水彩画)	12
练习6: 油画肖像(油画)	14
练习7: 男子肖像(蜡笔画)	16
练习8: 着装的妇女肖像(粉笔画)	18
练习9: 婴儿肖像(水彩画)	20
练习10: 自由肖像(油画)	23
练习11: 层次分明的肖像(水彩画)	26
练习12: 以色彩见长的肖像(油画)	29
关于肖像画绘画的建议	32



导 言

在各种绘画题材中，有一种题材经常引起绘画爱好者和职业画家的特别注意，它就是肖像画。在悠久的绘画史中，肖像画因其高雅的地位而非同一般。自中世纪至目前，肖像艺术在各个不同时代的皇室和王宫内占据一个特殊的位置。在其初期阶段，肖像人物只能是皇室和贵族的成员以及高级神职人员；但是，自哥特时代起，资产阶级的新贵们喜好以肖像画来表现其特殊阶层的文雅。那时，肖像画家处于一个使他们能够优裕地生活的新市场。这一新市场不仅使像鲁本斯(他已处巴洛克时代)这样的艺术家能够生活优裕，而且积攒了大量的钱财。当时他们绘画的肖像作品的标价仅有亿万富翁才敢问津。出于经济方面的考虑，肖像画家经常站在资产阶级的爱好一边。但是，历史上也出现一些绘画社会下层人物的大肖像画家，如委拉斯凯兹、戈雅或伦勃朗。代表现实主义的库尔贝，逆已成气候的学院派潮流，绘画了许多下层人物；米勒绘画了正在田间耕作的农民形象。但是，真正推翻肖像画传统的是一群印象派画家，他们不仅在当时的画风中掺入新的美学思想和技法，而且使肖像画的题材完全大众化。莫里索与德加、雷诺阿创作了具有浓重东方特色的含情脉脉题材的肖像画。马奈以具有挑战性的人物画像让保守派公开出丑(如《奥林匹亚》)。凡·高是展现绘画和肖像画新观念的先锋，他的画风使表现主义提早出现。

在此项练习中，向绘画爱好者推荐了不同的肖像画题材，一些较复杂的题材，只要按照不同的练习要求实践也一定能够掌握。



儿童肖像 (炭笔画)

本项练习力图让绘画爱好者学会使用炭笔，体会一下几种主要绘画技法。练习时仍将借助方格这一传统的临摹手段。



1. 首先在薄透明画纸上画出整齐的小方格，然后将其放在需要扩大的照片之上。方格间距越小临摹的人物像越细致。

2. 按照放在照片之上的薄透明纸能够利用的最大空间绘出方格，扩大的尺寸取决画纸上的方格的面积。



3. 接着，使用尖头炭笔不要过分地用力画出肖像的轮廓。此时，应仅仅绘出人物肖像的粗线条，但线条不要画得很重。



所需材料

- 炭笔
- 橡皮
- 抹布
- 薄透明纸
- 涂纹笔(可用可不用)
- 中型纹路的画纸

4. 在方格中绘出脸形后，确定头发的位置并画出人物面部的主要特征。



5 然后清洁面部外形并用橡皮清除全部不必要的灰色。使用平头炭笔绘画人物头发部位。儿童的结构特征以浅淡的灰色加以表现。着上淡灰色之后，轻柔地增强画面效果。在面部结构及特征准确之后，开始绘画人物面部的阴影。然后再次加工表现人物面部特征的部位并使用橡皮抹擦出光亮部位。



6 接着，绘画背景并调整或加强面部的明暗关系，但色调不能过分。此外，应注意到，儿童的面部不具备明显的结构特征。

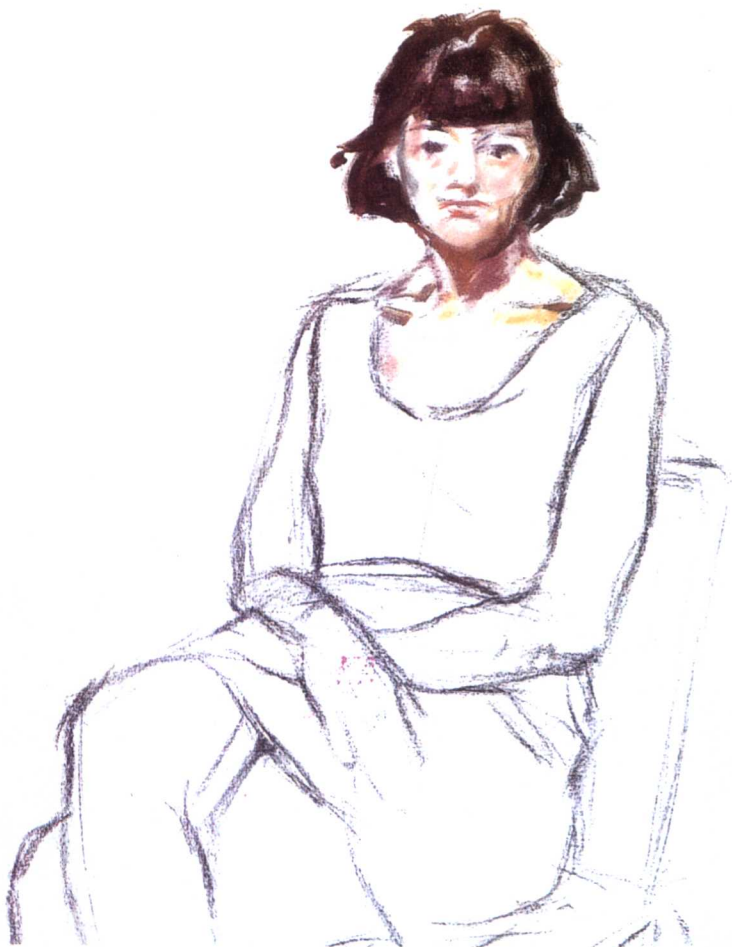
女青年肖像 (油画)

绘画人物肖像, 绘画者首先应十分清楚, 根据模特儿特征, 采用何种绘画技法, 其次熟知绘画常识和具有表现能力。因此, 良好的绘画技法使艺术家能够准确地把握绘画的全过程。

油画是绘画人物肖像的最佳绘画技法之一, 因为在绘画过程中, 能够十分方便地加以修改。由于以下练习的每个步骤能够较轻松地联贯起来, 而且在颜色处理方面, 不存在着特别复杂的搭配关系, 所以, 此练习不是十分复杂的。

1. 首先使用炭笔画人物形体和头部, 在构草图过程中, 使人物形体轮廓逐步明朗, 直至结构线条十分流畅准确。头部仅画出其总体特征, 人物面部着一层略带白色的浅玫瑰色。

2. 以画人物面部的同样方式, 画两只胳膊。注意借助画面明暗关系的反差塑造人物形象。



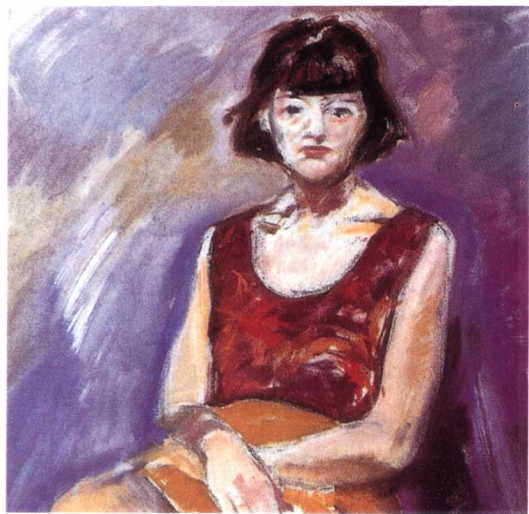
所需材料

- 油画颜料
- 调色板
- 圆头、平头及猫舌状画笔
- 炭笔
- 调色油
- 松节油
- 抹布
- 绷好的画布

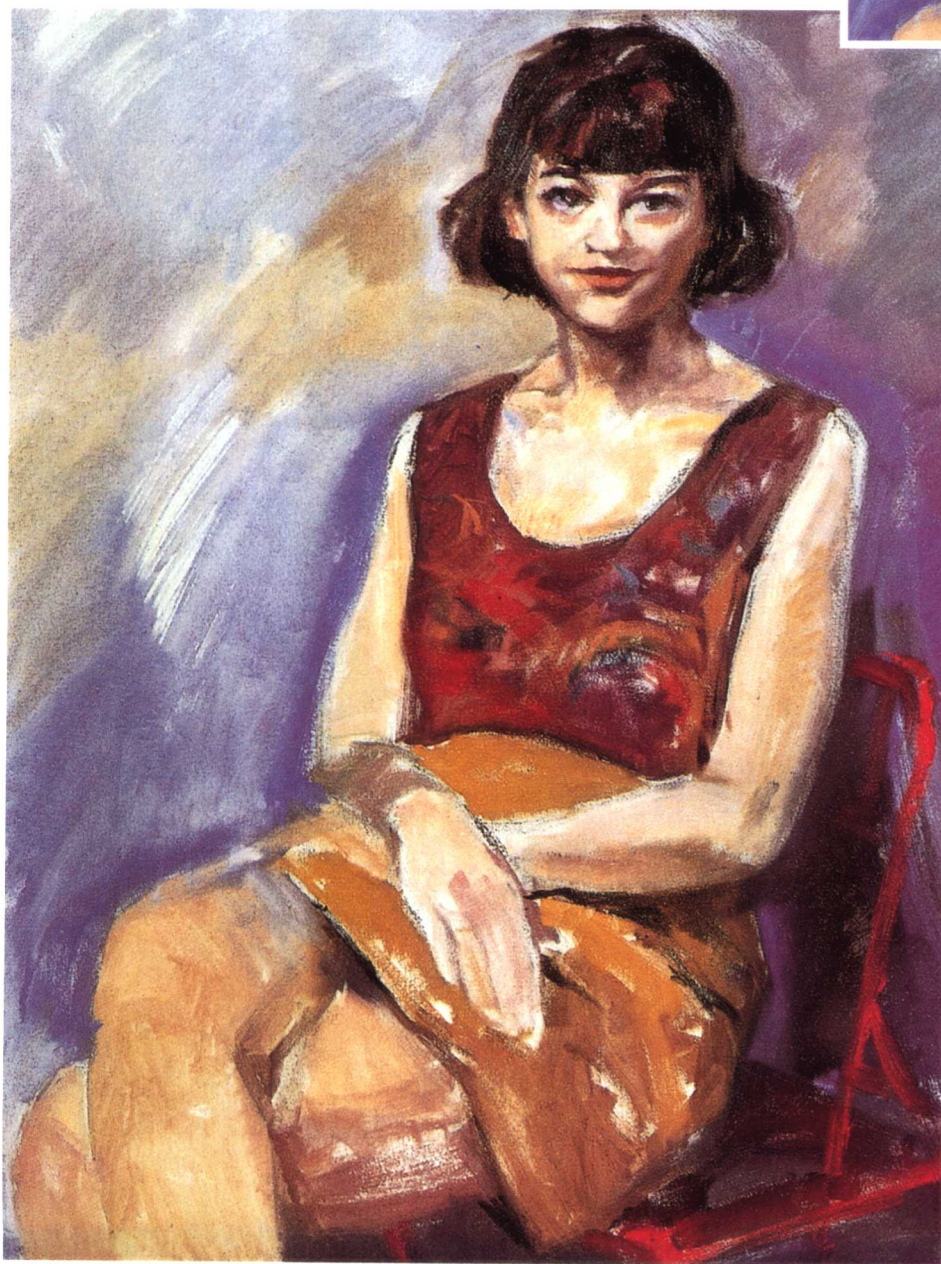
3. 在为人物形象上部着色后，开始为人物的双腿着色，这样油画人物的初稿基本完成。



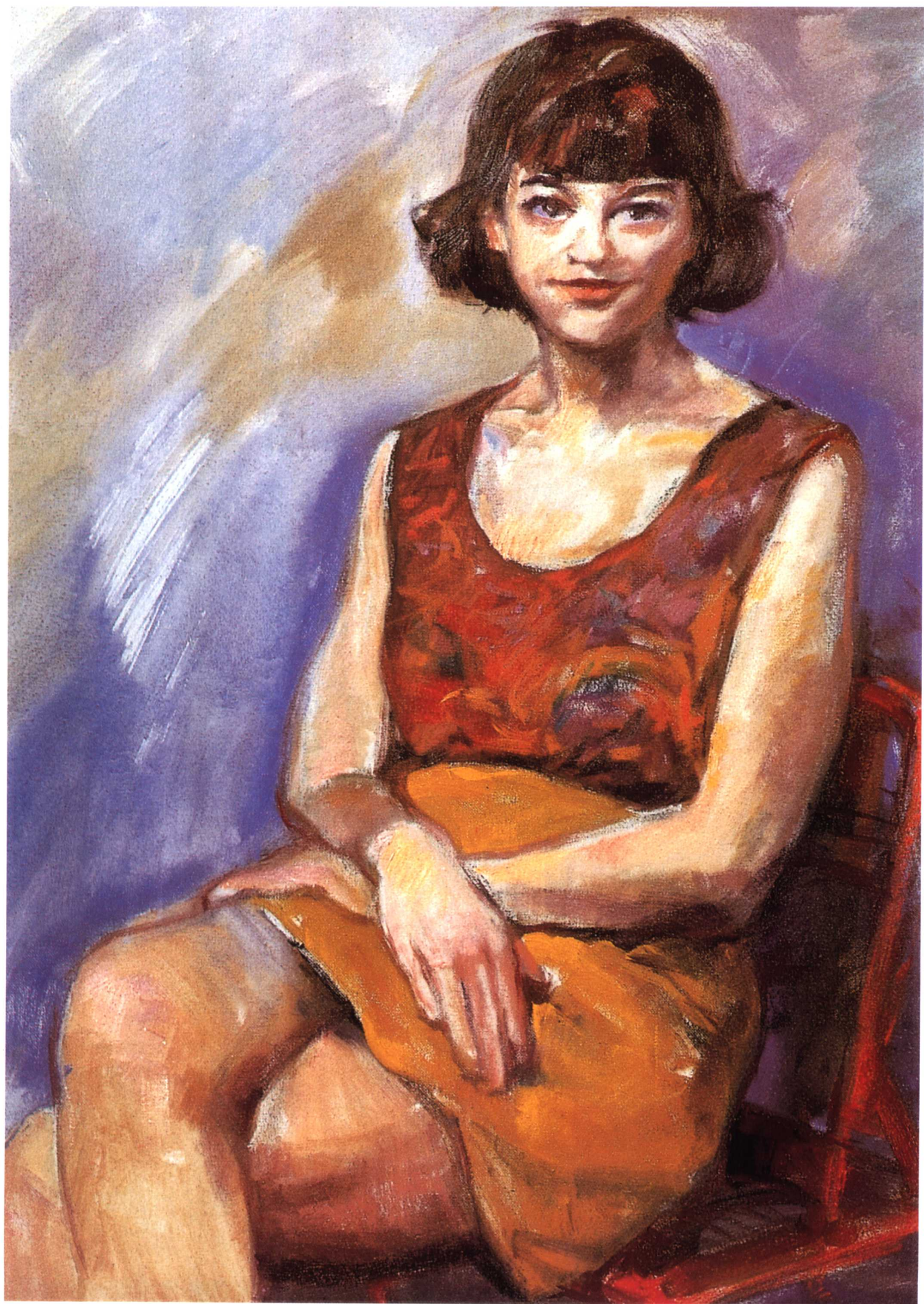
4. 此时，开始用添加松节油的颜色画整个背景部位，所使用的颜色中，与土黄颜色混合的蓝色占主导地位。



5. 然后，在基本画完的肖像画上进一步加工人物面部的明暗层次。



6. (见6页)使用调色的笔触调整人物的面部和结构特征。依靠初稿基础，人物的面部的特征与模特儿十分相似。





练习 3

粉笔肖像 (粉笔画)

在某些绘画方法中,如水彩画,画面上勾勒的线条就是着色的界限,在另一些绘画方法中,如粉笔画,在绘画过程的始与终阶段不存在明显的差别。接下来,我们给大家介绍一项粉笔练习。这项练习的目的是从绘图开始转入绘画。(尽管绘画所使用的颜色有限)要认真考虑画纸的颜色,这是因为画纸颜色也是肖像画所采用颜色的一部分。

所需材料

- 各色粉笔
- 炭笔
- 固定剂(自定)
- 深红色色棒
- 涂纹笔
- 橡皮
- 抹布
- 奶油色的中型纹路画纸

2. 画出人物形体轮廓并进行必要的修改之后,轻轻地抖动画纸,将炭屑抖掉。然后用深红色的色棒描深轮廓线条并在阴影部位涂色。



1. 首先用炭笔画出人物肖像的整体轮廓,重要的是要抓住人物形象的精髓。因此,不应急于进入模特儿细微部位和特征的处理阶段。





3. 在结构位置准确的情况下，开始处理表现人物特征各个部位。首先确定主要阴影部位。涂纹笔能够涂抹自上述阴影部位起的画面细微部位。



4. 在位置准确的阴影部位进行对人物特征的美化处理，然后交替使用深红色色棒及涂纹笔涂抹上述部位。



5. 使用黑色粉笔表现头发的对比度，使用白色粉笔涂成柔和的薄雾状以便突出其面部光泽。依靠橡皮擦去的颜色体现明亮部位。



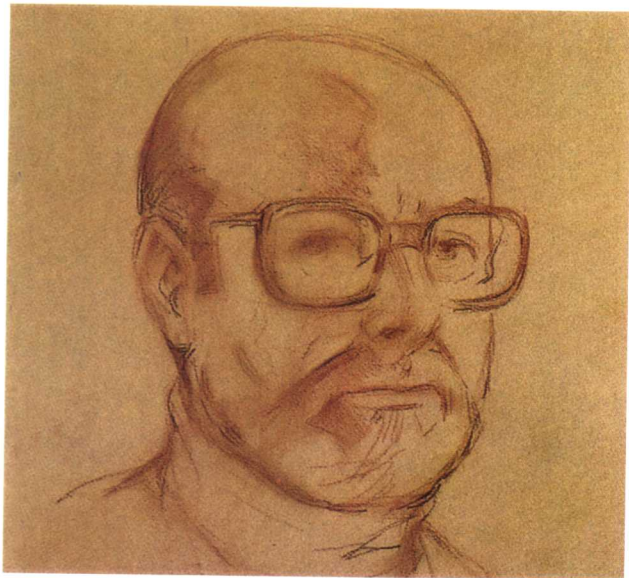
6.完成人物头发的明暗关系之后，使用白色线条丰富其光泽。最后，为人物的衬衣着色。

自画像 (粉笔画)

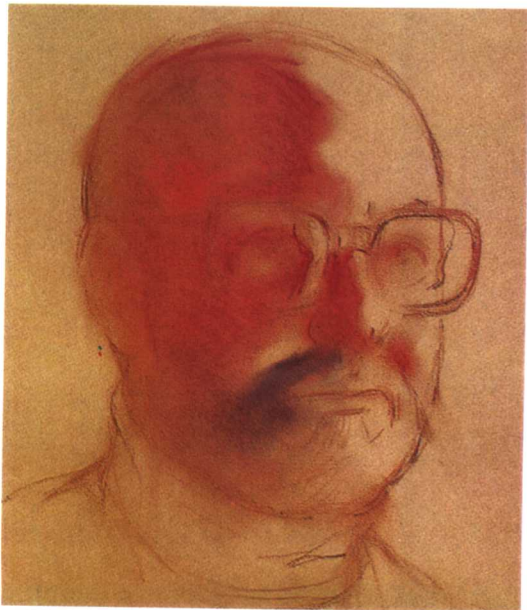
在本练习册中不谈及大部分画家所经常涉足的这一题材是不公正的。毫无疑问，自画像在艺术史上，是一种最佳的反思方法。几乎所有的画家都面对镜子自我画像，这一作法并不是出于缺少模特儿的考虑。自画像是一种认识自我的最佳实践，当然，对于每位绘画爱好者来讲，进行这种个人训练并不是都能够做到。因此，不妨使用粉笔进行这种练习。接下来，运用所学技法，每位绘画爱好者可以各自画出自己的肖像。



1. 先用深红色绘出肖像轮廓和大体结构关系，找准自身的主要特征十分重要，首先仔细观察双眼与鼻子和嘴三者间的比例，确定位置。



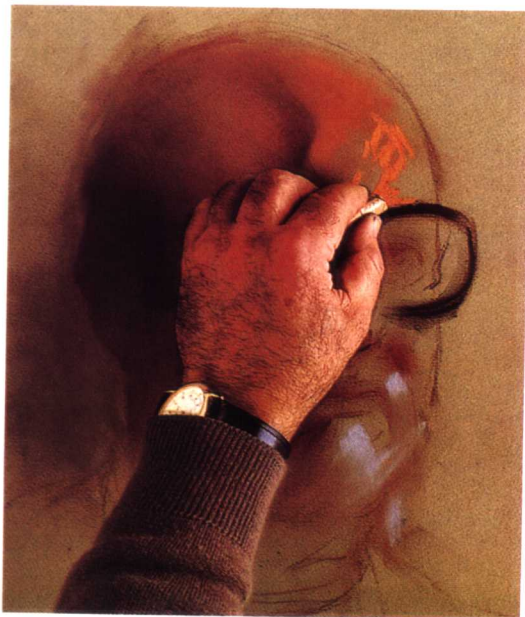
2. 然后，使用深红色涂面部阴影部位。此时仔细观察光焦点，以便在面部留出亮点的空白。

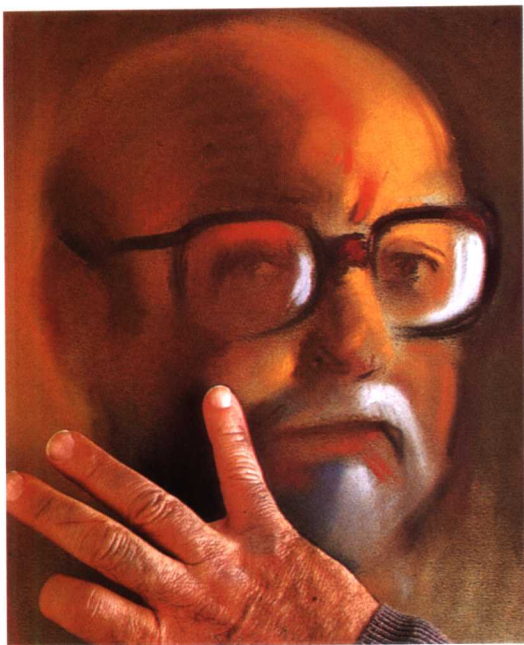


所需材料

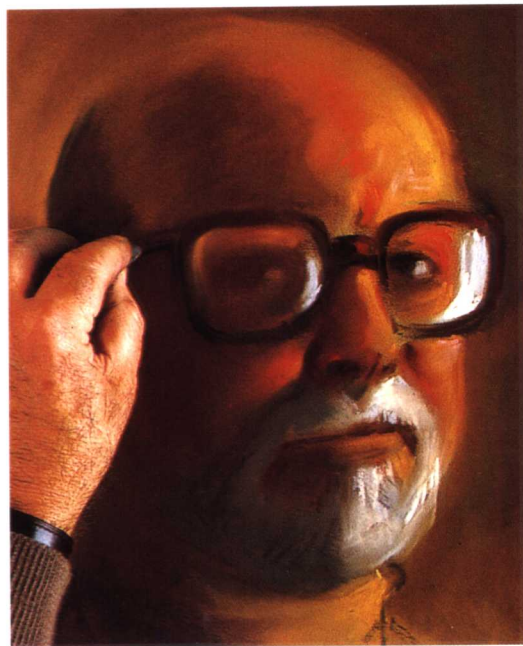
- 各色粉笔
- 涂纹笔(自定)
- 深红色色棒
- 抹布
- 固定剂(自定)
- 奶油色中型纹路画纸

3. 在前额最暗的部位涂上焦黑的颜色，然后，使用橘黄色涂抹面部亮光部位。

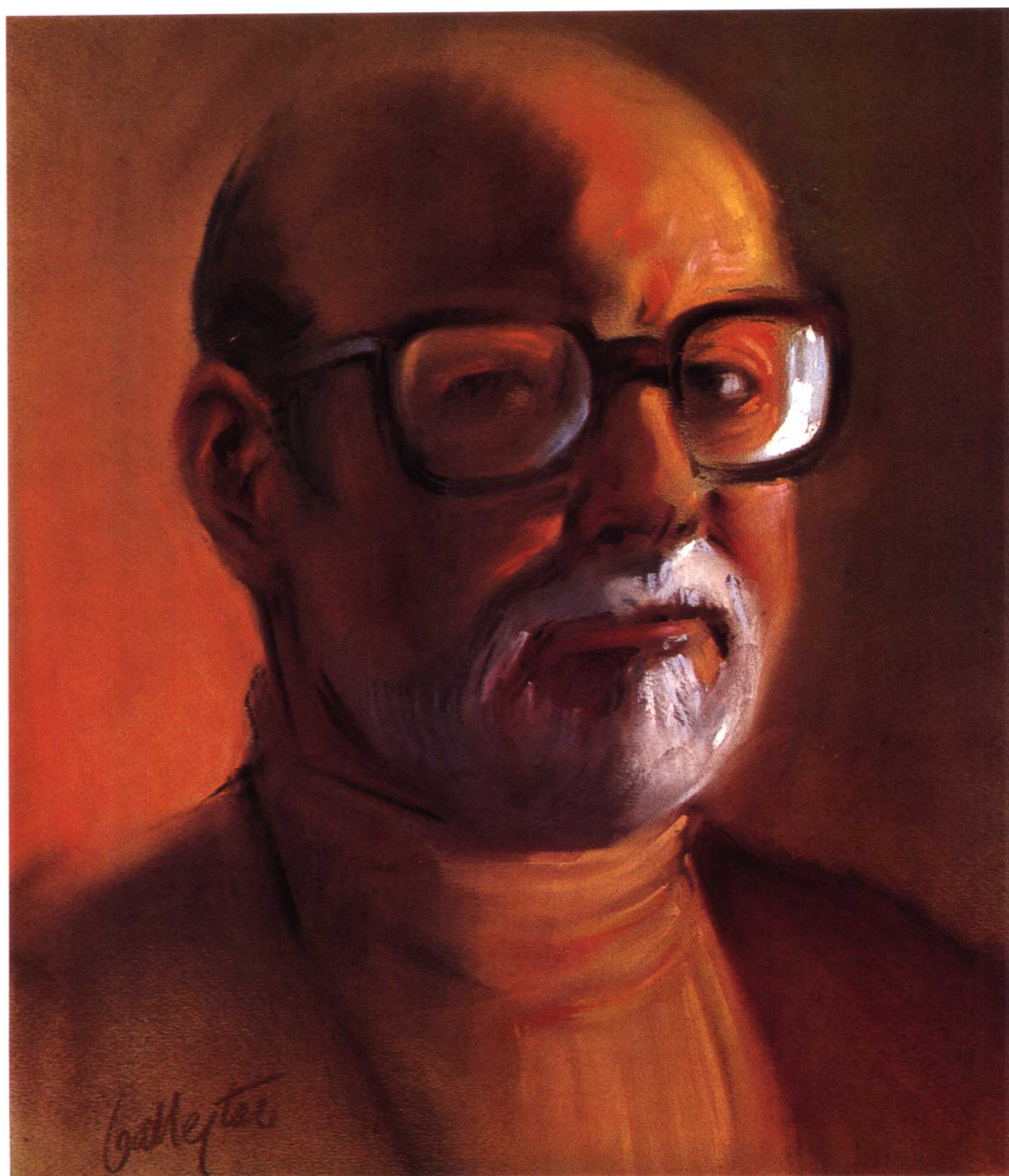




4. 用手指抹擦淡化颜色集中的色彩，并使面部的所有亮光部位的颜色协调一致。然后用灰色画出人物面部的胡须。



5. 人物的特征逐渐在浅淡颜色层上表现出来，此时，面部线条显得明快自然。



6. 尽管颜色较深，这些暖色调极大地丰富了人物面部的明暗对比关系。为画面背景添加一些颜色，以使自画像完美地完成。

水彩肖像 (水彩画)

水彩是最普遍采用的绘画手段之一，但是，它也容易使绘画爱好者产生失望或遗憾。失败的原因很简单：对水彩绘画技法一窍不通。水彩实际上是带颜色的液体，每层着色的晾干过程是控制色彩的关键。当画纸两个湿润的部位相接触，那么不同颜色将融合；相反，如果上一层颜色已晾干，那么可以在其上运用恰当的笔触表现人物面部的特征。

1. 首先仔细研究人物的姿态。起稿尽量整洁，既无阴影又无污迹。然后用画笔蘸足咖啡色画背景色。

2. 当背景的颜色晾干后，开始按部位画人物形象。首先是面部，在此处着各种不同的色彩，其次在头发部位抹上带光泽的颜色，然后再添加咖啡色。

所需材料

- 水彩画笔
- 水罐
- 2B 铅笔
- 抹布
- 水彩颜料
- 中型纹路水彩画纸

3. 每次着色必须在上层颜色完全干透的情况下再涂，这样避免色彩相混合而使颜色变脏。以这种方法画出人物戴的眼镜并在面部增加明暗层次。

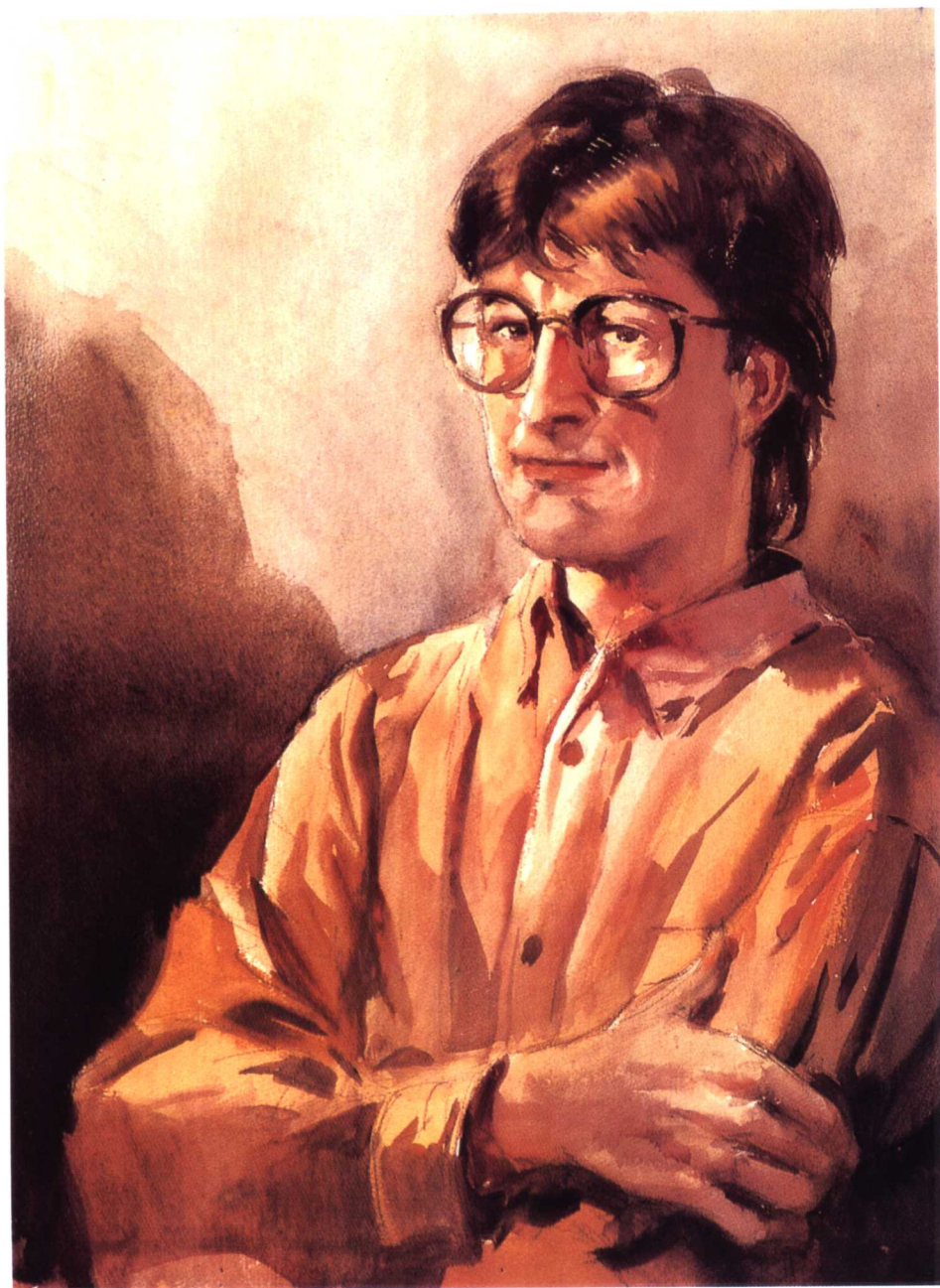




4. 画出人物头发并晾干后,使用调好的浅肉色画人物耳朵,色彩干透之后,可以在人物暗部着色。



5. 人物面部所着色彩晾干后,再在面部的阴影部位抹上一层几乎透明的灰色,此时也开始为人物衬衣着色。另外,衬衣皱纹的光亮部位可以不着任何色彩或仅着少许浅淡的色彩。



6. 人物手的部位所着颜色与面部相同。手最明亮的小部位保留空白。加强背景颜色,以便突出人物的形象。



练习 6

油画肖像 (油画)

在人物形体定位准确、恰当的基础上，油彩才能分步着色。第一步，轻微地着上一层浅色彩，然后再着较浓的深色。在此项练习中，将实践不同的着色笔触及达到所需的明暗关系。

所需材料

- 油画颜料
- 炭笔
- 圆头、平头以及猫舌状的画笔
- 调色板
- 松节油
- 抹布
- 绷好的油画布

3. 使用肉色在调色板上与橙褐色、白色、黄褐色和少许洋红色调在一起涂皮肤。在画面暗部不要过多使用白色。



1. 参照模特儿的形体，使用炭笔以明快的线条勾勒出人物大体的结构。遇到因修改留下多余炭笔印时用力抖动画布，抖掉炭末，不必担心会弄乱画面。

2. 考虑到油画颜料的油脂不易粘在无油的画布这一因素，第一层油彩应掺入少许松节油。人物的头发着颜色较深的大地色。

