

21世纪高等学校规划教材

油画人物教程

岳海涛 编著 ●

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

21 世纪高等学校规划教材

油画人物教程

编著 岳海涛
主审 邹光平

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

本书为21世纪高等学校规划教材。全书共三章，主要内容包括油画材料性能特点的介绍，油画色彩理论知识，油画人物头像和肖像的作画步骤、创作与技法介绍，近现代油画大师的油画人物作品的技法特点与作品欣赏等。本书注重于油画人物基本造型训练，作品实例丰富，对近现代油画大师油画人物作品的技法特点分析翔实、透彻，富有启发性，可读性强，可为读者将来的油画创作打下扎实的基本功。

本书主要作为普通高等院校美术类、艺术类专业教材，也可供油画爱好者学习参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

油画人物教程 / 岳海涛编著. —北京：中国电力出版社，2011.2
21世纪高等学校规划教材
ISBN 978-7-5123-0913-5

I. ①油… II. ①岳… III. ①油画：人物画—技法（美术）—高等学校—教材 IV. ①J213.25

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第215247号

中国电力出版社出版、发行

（北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>）

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2011年7月第一版 2011年7月北京第一次印刷
787毫米×1092毫米 16开本 8.5印张 208千字
定价38.00元

敬 告 读 者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

Preface

前言

很久以来我就想编写一本油画人物技法与欣赏的教材，将二十多年来的一些教学经验和绘画感受介绍给学生和广大美术爱好者。本书是在我和关红实老师几年前编写的《油画人物》一书的基础上编写的，在内容方面增加了油画材料、基础油画色彩理论、油画人物肖像、作画步骤及大师油画人物作品欣赏等内容。油画人物写生和油画创作对油画专业的学生是非常重要的。一个学生只要具有扎实的基本功，就可以往任何方向自由发展，我们都知道埃·德加扎实的基本功成就了其艺术的伟大和自由。本书侧重于油画人物肖像创作部分的研究与探索，油画人物作品欣赏部分主要侧重于近现代油画大师的人物作品技法的介绍与欣赏。

油画的发展过程经历了古典、近代、现代几个时期，不同时期的油画受其时代的艺术思想和技法的支配与制约，呈现出不同的面貌。油画发展到19世纪有了新的面貌，主要是油画色彩的变革。法国巴比松画派的画家在进行风景写生中，逐渐认识到景物的光源色、固有色和环境色之间的关系，认识到色调对于体现艺术主题、构成画面意境与情调有着重要意义。在此基础上，法国印象派画家在色彩运用方面作出了具有创新意义的贡献。他们在绘画艺术实践中吸收了光学理论的科学成果，以色光混合原理来重新认识油画的色彩问题。改变了用单一调和过的色彩作画的传统做法，采用多点并置的色点来作画的方法。由于视觉生理的作用，使并置的色点在一定距离外看上去是透明的、有冷暖倾向的色块。依据色光反射原理，用色彩的冷暖形成空间，表明色彩有着纯粹的绘画表现力。从而使油画艺术产生具有革命意义的巨大进步。

近代油画的面貌已经比较丰富，作品也具有写实的特征，它们的共同特点表现为油画作品是艺术形式的统一体，色彩的主色调统一着画面各局部的颜色关系，画面局部的色彩在过渡的渐变中互相形成和谐的关系，且基本上是为塑造形象而运用，笔触成为画家个人的艺术符号。具象绘画特别是油画人物是一个高难度的课题，也是最具有变化和魅力的艺术形式。每幅作品的背后都凝聚着画家艰辛的探索和不朽的才华。

希望本书对广大美术艺术类专业学子有所帮助，本书编写过程中难免有所疏漏与不足，诚恳希望得到广大读者的指教。

目 录

Contents

前 言

引 言	1
-----	---

第一章 油画材料与色彩规律	2
---------------	---

第一节 油画材料性能	2
------------	---

第二节 油画色彩规律	4
------------	---

第二章 油画人物作画步骤	11
--------------	----

第一节 油画头像作画步骤	11
--------------	----

第二节 油画肖像作画步骤	19
--------------	----

第三章 近现代油画人物技法赏析	31
-----------------	----

第一节 欧洲油画人物技法赏析	31
----------------	----

第二节 俄罗斯油画人物技法赏析	82
-----------------	----

第三节 美国油画人物技法赏析	92
----------------	----

第四节 西方油画人物名作欣赏	101
----------------	-----

参考文献	132
------	-----

油画是西方绘画中的一个重要的画种，具有悠久的历史 and 深厚的传统。油画在欧洲文艺复兴时期得以壮大，历经500年的辉煌，产生了许多艺术大师、巨匠和艺术史上的不朽名作。油画因其覆盖力强、色彩鲜明、易携带等特点，而一直被艺术家、美术院校学生作为艺术表现和色彩训练的手段而被广泛使用。早期油画采用“坦培拉”画法，即用鸡蛋黄或蛋清作为调料融合矿物颜料作画，再做薄而透明油色罩在画面上。15世纪，尼德兰画家凡·艾克兄弟改用亚麻仁油和核桃仁油等快干油作为调和剂，如扬·凡·艾克的著名作品《乔凡尼·阿诺芬尼夫妇像》（见图0-1），画面表现出自然色彩和质感。这种方法使颜色易于调和，从而被广泛地使用。

图 0-1 扬·凡·艾克《乔凡尼·阿诺芬尼夫妇像》

油画的特点是可以层层敷设，可以涂平、堆厚，也可以掺入另一种颜料或者刮掉重新开始。如果在画布上画上浓厚的一笔，它就会停留在画布上，直至变得异常坚硬。在油画颜料中加入几滴松节油或亚麻子油，就可以把它调成所希望的液态状，能较充分地表现物体的真实感和丰富的色彩效果。照相机和摄影技术的出现，一度使人们对写实油画的功用产生了怀疑。事实上，摄影并不能取代油画艺术，20世纪的西方美术打破了西方写实一统天下的传统，尤其是现代艺术观念的诞生，大大拓宽了艺术的疆域，艺术流派精彩纷呈，艺术开始走向多元并进的新天地。作为绘画形式之一的写实绘画，仍然占有一席之地。油画需要很扎实的绘画功底，这需要长时间的刻苦训练。

第一章

油画材料与色彩规律

第一节 油画材料性能

1. 油画颜料

比较好用的油画颜料是上海马力牌的油画颜料（见图1-1），经济实用。当然还有进口的颜料。油画颜料是由色粉、亚麻仁油等成分组成。亚麻仁油干的稍慢一些，颜色在干透前产生一些色彩的变化，运用得当能使画面产生意想不到的效果。

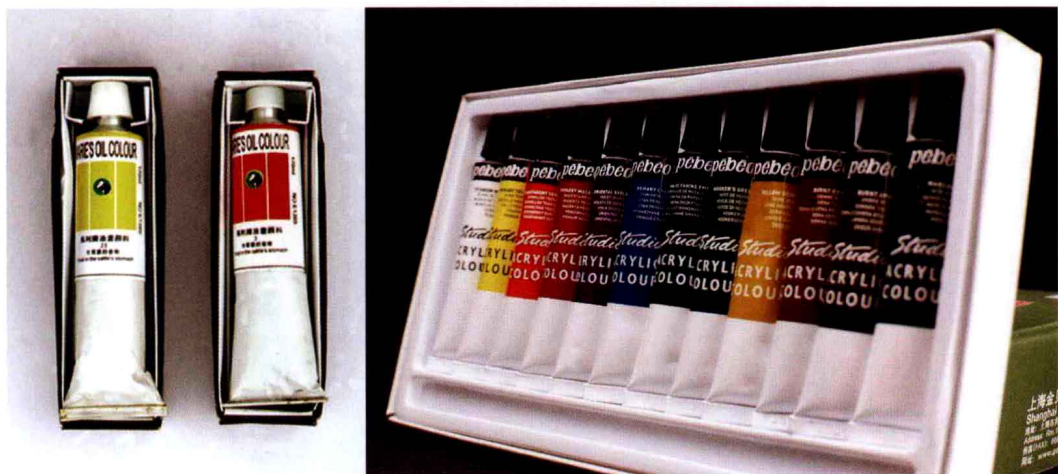

图 1-1 油画颜料

2. 油画笔

油画笔的选择对于画好油画很重要。如同上战场，如果武器不好用，是会被动挨打的，所以武器一定要好用，才能打胜仗。每一位艺术学生都应精心选择合适的油画笔。上海生产的上海牌油画笔是比较好用的油画笔（见图1-2），其特点是笔锋挺直，笔毛流顺，有弹性，吸油性能好。其他质量不太好的油画笔的特点是笔中有杂毛，笔锋不挺直，没有弹性。常用的油画笔还有狼毫和尼龙笔等。

狼毫笔的特点是笔锋挺直、有弹性，但吸油性能不如羊毫笔。

尼龙笔的特点是笔锋挺拔、有弹性，画硬的物体比较合适（如瓷器、金属、玻璃器皿等），但不适合画衬布、水果等较软的物体。

图 1-2 油画笔

3. 油画布

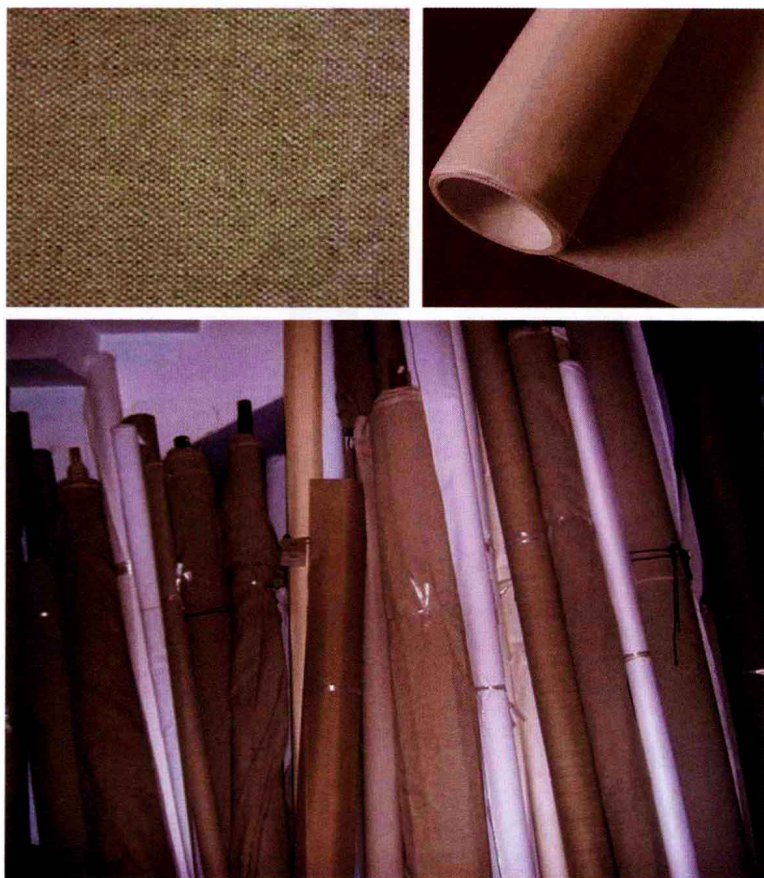

图 1-3 油画布

通常以亚麻布等纺织品作画布（见图1-3），但必须经过预先处理方能使用。所谓处理就是“做底子”，填充纺织物纹理之间的孔隙，制造一个既节省颜料又适宜绘画的纹理表面。每一个艺术学生都应加强对各种油画布的训练，以培养对其适应的能力。对于较精致的绘画作品来说，只有在做好底子的画布上作画，才能有效地控制油画颜料的使用。

4. 调色油

调色油（见图1-4）一般为亚麻仁油，油性为淡黄透明色，亚麻仁油调色油调出的颜料适合于手绘，附着力强，光泽性、融合性、韧性都不错。亚麻仁油不含腐蚀性，如手部、身体部分或衣服沾染，可用肥皂清洗，储存时，应置于阴凉地方，避免受阳光直射。

图 1-4 调色油

5. 松节油

松节油（见图1-5）是一种精油，有特殊气味，由烃的混合物组成，为无色至微黄色的澄清液体，久储或暴露空气中，油性易挥发。它用于稀释油画颜料，可以使油彩挥发得较快，易于反复作画。松节油可以结合调色油混合使用，按适当比例调和在一起用，也可以单独使用。

图 1-5 松节油

第二节 油画色彩规律

一、油画色彩规律

任何事物的发展都是有规律的，“天上的浮云也是有规律的”，所谓艺术技巧就是要掌握大规律、大原则。许多大艺术家都是很自觉地发现和运用油画色彩艺术规律，掌握这些基本规律，对油画家来说有着重要的意义。

1. 色调

画好油画色彩，解决好色调是关键，色调就是占画面主要成分的色彩倾向。一幅画的灵魂要靠色调来体现，它是色彩与艺术的语言。红色调代表热烈、激情、革命和英雄主义精神；黄色调代表浪漫、温馨、抒情；绿色调代表平和、自然、真诚；蓝色调代表阴冷、忧郁、深沉等情调。画家首先是通过色调来反映艺术思想、情绪、艺术追求等，没有色调的画面是杂乱无章的，就像是一篇没有主题的文章。色调的掌握、控制和熟练运用要经过对各种色调的训练才能掌握。

2. 光与色彩关系

认识色彩关系首先要认识色彩之母——光，没有光就不存在色彩（见图1-6）。牛顿最早发现日光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种波长不同色光组成的，以后逐渐出现了色彩学的理论与绘画色彩的革新与发展。19世纪末法国印象派绘画的兴起，首先是光色科学理论的发展使人们对光与色彩的关系有了进一步的认识，以及绘画自身规律的发展使印象派绘画走上了世纪画坛。

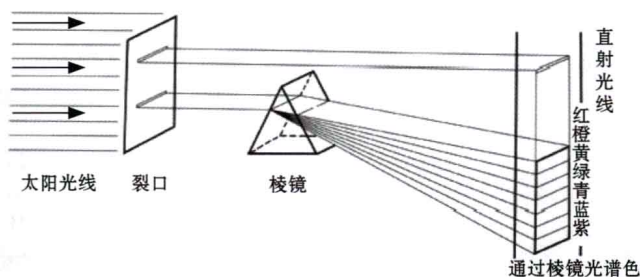

图 1-6 太阳光的色散

为什么各种物体在不同的光源下会出现各自不同的色彩？这是由于各种物体都有其接受分解、反射不同波长光波的性质。物体接受光之后，分解吸收了一部分光波，反射出一部分光波。反射出来的那部分光波，就是我们视觉感受到的色彩，如一块黄衬布，其他光波被吸收只反射出黄色光波，我们只看到了它反射出的黄色这一部分光波，也就是黄衬布的色彩。

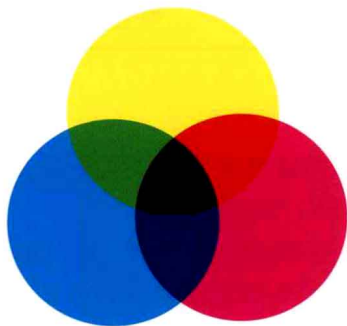

图 1-7 三原色

图 1-8 三原色与三间色的关系

在色彩关系中,色彩是由三个原色(见图1-7),即红、黄、蓝组成。两种原色调配产生三个间色(见图1-8),即橙、绿、紫。一个原色加一个间色产生复合色。色彩斑斓、千变万化的大千世界是由各种原色、间色、复合色组成的。

3. 色彩三要素

画好色彩,正确掌握色彩三要素是重要的环节,色彩三要素包括色相、色彩纯度、色彩明度。

色相即色彩本身的相貌,如红、黄、蓝等,在大自然中,色相繁多,不可能一一表现,只能根据条件有限地去表现。

色彩纯度指色彩的饱和程度,即色彩的鲜艳和浑浊的程度。未经调配的颜色纯度强,调配后纯度减弱。

色彩明度指色彩的明暗深浅程度,即色彩的素描关系,如黄色比较亮,蓝色比较重。

初学色彩者往往在这三要素的掌握上,在调配颜色的过程中出问题,有时是画面色相不正确,有时是明度不对,也有时是色相、纯度、明度都不正确,三者的关系是错综复杂的,初学者一定要高度重视。

色彩的属性及其象征见表1-1。

表 1-1 色彩的属性及其象征

属性类别		色列	情感倾向
色相	冷色	蓝色、青绿、蓝紫	冷静、深沉
	中性色	草绿、灰褐	平凡、幽静
	暖色	红色、橘色	兴奋、喜悦
纯度	高	柠檬黄、玫瑰红	新鲜、激进
	中	土色、橄榄绿	宽厚、温和
	低	赭色、褐色、灰色	平稳、沉着
明度	亮	白色、浅黄、粉绿	欢快、开朗
	暗	深蓝、深紫、熟褐、黑色	厚实、深沉

4. 色调与色彩三要素

色调是一幅画的主要旋律,是色彩的关键。色调是由各种色彩关系组成的,主要由色相关系、纯度关系、明度关系组成,也就是色调与色彩三要素的关系。

从色调与色相的关系看,色调可分为同类色调、相似色调、对比色调。如果画面70%以上的色彩是基本相同的,就是同类色调。如果它们是相类似色相的色彩关系,就是相似色调。如果它们是比较对立的色相就是对比色调。

从色调与纯度的关系看,色调可分为纯色调、中纯色调、灰色调。如果画面70%以上色

彩是纯色，那么这幅画就是纯色调。如果画面70%以上的色彩是复合色，那么这幅画就是灰色调。

从色调与明度的关系看，色调可分为高调（即亮色调）、中色调、低色调（即暗色调）。如果画面70%以上的色彩是明亮的色彩，这幅画就是高调，即亮色调；如果是中间色，它就是中间色调；如果是以暗色为主，它就是暗色调。色调与色彩三要素的关系是错综复杂、密不可分的。

5. 色彩的补色关系

色相环中180° 相对应的色彩就是补色关系（见图1-9）。例如，红绿关系、青橙关系、黄紫关系都是补色关系。例如，运用补色关系来作画，可加强画面强烈的对比效果，使画面对比更加响亮。

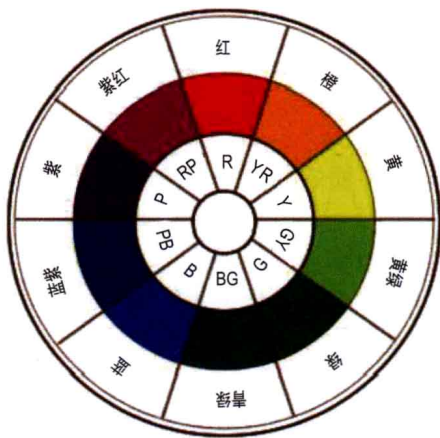

图 1-9 补色

6. 色彩的冷暖关系

色彩的冷暖关系根据人们的视直觉和心理的反应分为暖色和冷色。例如，红、橙、黄可称为暖色；青、蓝、紫可称为冷色。每幅画由不同冷暖颜色关系组成，产生不同冷暖色调。例如，红、黄色彩组成的画面就是红黄色调。由蓝、紫色彩组成的画面就是蓝紫色调，如图1-10所示。

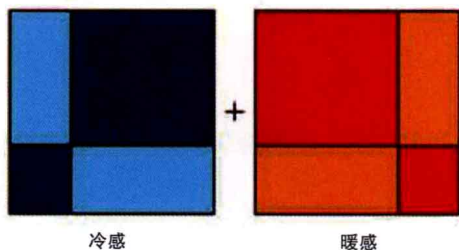

图 1-10 色彩的冷暖感

在实际的色彩调配和使用过程中,色彩的冷暖关系也很复杂,对色彩冷暖的感觉只能在反复的训练中才能正确掌握。

二、色彩的对比与夸张

1. 对比

对比是艺术规律与原则的一个重要部分,对比的原则特点是相互衬托、相互呼应,对比在许多方面都有所体现,具体表现在:

(1) 物体的主次对比,使你明白什么是主要的东西,什么是次要的东西,应保留主要的,舍弃次要的,或处理主与次的关系做到手法的不同、有变化。

(2) 物体大小对比,大与小的物体能够使画面产生节奏感,与音符的高低变化一样有节奏,还有横竖对比、方圆对比、曲直对比、松紧对比、衣纹的疏密对比、色彩的冷暖对比、质感的软硬对比、空间的虚实对比等,对比的关系还有许多,这里就不一一列举了。

2. 夸张

(1) 造型的夸张。

为了突出物体的造型美感和画面的需要,可以对物体造型有所夸张,法国画家安格尔画的《大宫女》腰椎骨长度夸张了三个骨节,如图1-11所示。

这些都是为了画面美感的需要。画人物画时造型比例有所夸张才显生动,长的脸型拉得稍长一点,扁的脸型压得稍扁一些,这样造型才能感人。莫迪里阿尼把他画的人物的脸与脖子都拉长了许多,如图1-12所示。这样才生动有趣。

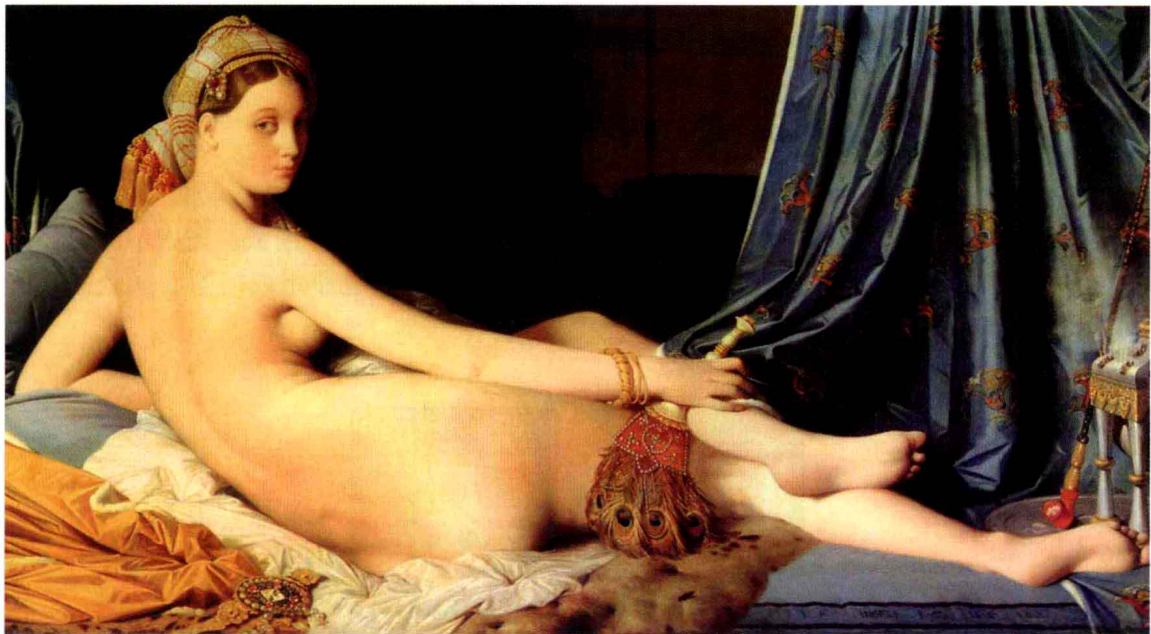

图 1-11 《大宫女》 油画 安格尔

有些绘画者不注意仔细观察人物造型的特点，因而就不能充分表现人们的神态，结果画出来的人物没有审美特征，造型也不生动。

（2）色彩的夸张。

色彩的夸张更是艺术家表现情感的重要手段，列宾的油画《伊凡雷帝杀子》，为表现人物的血腥与残暴，采用了红地毯与流出的红色的鲜血相呼应，增加了恐怖的气氛。如图1-13所示。

人物画色彩的表现现在尊重客观色彩的基础上，大胆的夸张、处理一些色彩是完全必要的。例如，黄颜色的衣服在画面中，亮部可概括为柠檬黄色，暗部可概括为中黄色。这也是可以夸张的，根据画面的需要，举一反三灵活处理使画面更加生动。

油画人物肖像艺术规律要经过不断地实践才能掌握。希望广大艺术爱好者不断探索，在攀登艺术高峰的过程中取得更大成绩。

图 1-12 莫迪里阿尼油画作品

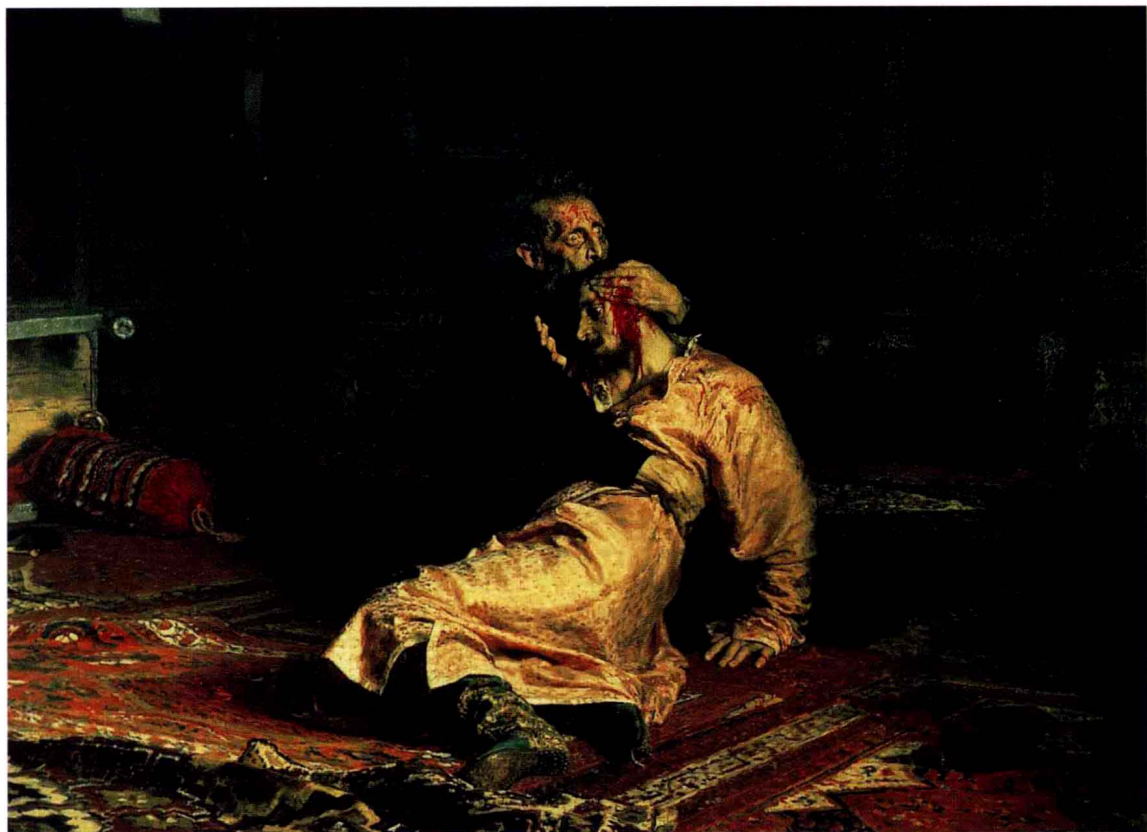

图 1-13 《伊凡雷帝杀子》 油画 列宾

三、色彩的使用

油画色彩的使用方法有混合法和并列法，常用的方法是混合法。在人物色彩写生时，根据对象的色相用两种或两种以上不同分量的颜色进行混合调配，例如，红与黄产生橙色。大多数情况下是两种以上颜色的调和，产生许多复合色。也就是说一幅画中大面积是复合色，而不是原色或间色，画面才舒服。如果大面积的颜色是较纯的原色或间色，而不是复合色，我们的视觉会“吃不消”，也不符合客观写生规律。

在开始作画之前要整体观察人物的形体特征，观察研究人物形体体积的大小关系，观察研究人物亮部大小关系、明暗关系，高光的大小、方圆、横竖位置关系，明暗交界线的准确位置，反光的明暗强弱效果，环境的明暗对暗部反光的影响等特点，还要观察研究人物投影的大小、横竖、虚实等特点。高光与高光比，亮部与亮部比，明暗交界线与明暗交界线比，反光与反光比，投影与投影比，要“比较、比较、再比较”。找出它们的不同与区别，才能说对人物造型问题有所了解。反之，对造型观察研究不够深入，一知半解，是画不好油画人物色彩或画到一定时候不能继续深入下去的原因。

造型能力的训练要从对人物形体的准确观察入手，在准确观察的基础上，逐渐做到准确塑造、准确表达。要循序渐进，一个阶段完成一个阶段的任务，某个阶段特别重视造型问题，某个阶段特别重视色彩问题。

眼高手低不要紧，就怕眼低手低。画好色彩首先要解决好造型问题，经过严格的训练，造型问题可以很好的解决。

训练油画造型是一个技术问题，在这个技术问题上不要被这流派、那思想所干扰。在多次观察的基础上，具体问题具体对待，逐渐解决造型能力和基本功问题。

第二章

油画人物作画步骤

第一节 油画头像作画步骤

这是京剧人物梅兰芳的头像。起稿前要认真考虑构图问题，构图要稳定，并使主要人物有顶天立地的感觉，要注意画面构成，例如，在本构图中人物较为偏上，可使画面看起来比较有精神。用铅笔起稿，目的是尽量把型画准确，为以后的刻画打下基础。从整体出发，画出人物整体的几何形体，然后再从局部入手，画出人物造型的体积感，注意人物的造型特点和特征。

第一步

用2B铅笔画出人物的外轮廓线，铅笔不宜太重，太重易弄脏画面。所画形体尽量准确，经过铅笔起稿对京剧人物形体的描绘，心中对形的概念有了深入的了解和认识，为下一步大胆落笔作画创造了条件。心中不断酝酿大胆落笔的气质和气势。（见图2-1）

图 2-1

第二步

笔者通常喜欢用大号油画笔12号和10号同时来画人物的亮部和暗部，先画重色，色彩要多调一些，宁可多余一些颜色而切忌不够用反复调色。人物的暗部反光中要加一些暖的环境色，不要调色太死，以免呆板，继续用12号和10号大笔，画背景色调，颜色要活，可稍厚一些，注意亮部与暗部色彩的冷暖关系。用笔要有气势，大胆、果断而肯定，不怕画错，要经常在对与错之间反复选择才能成功（见图2-2）。

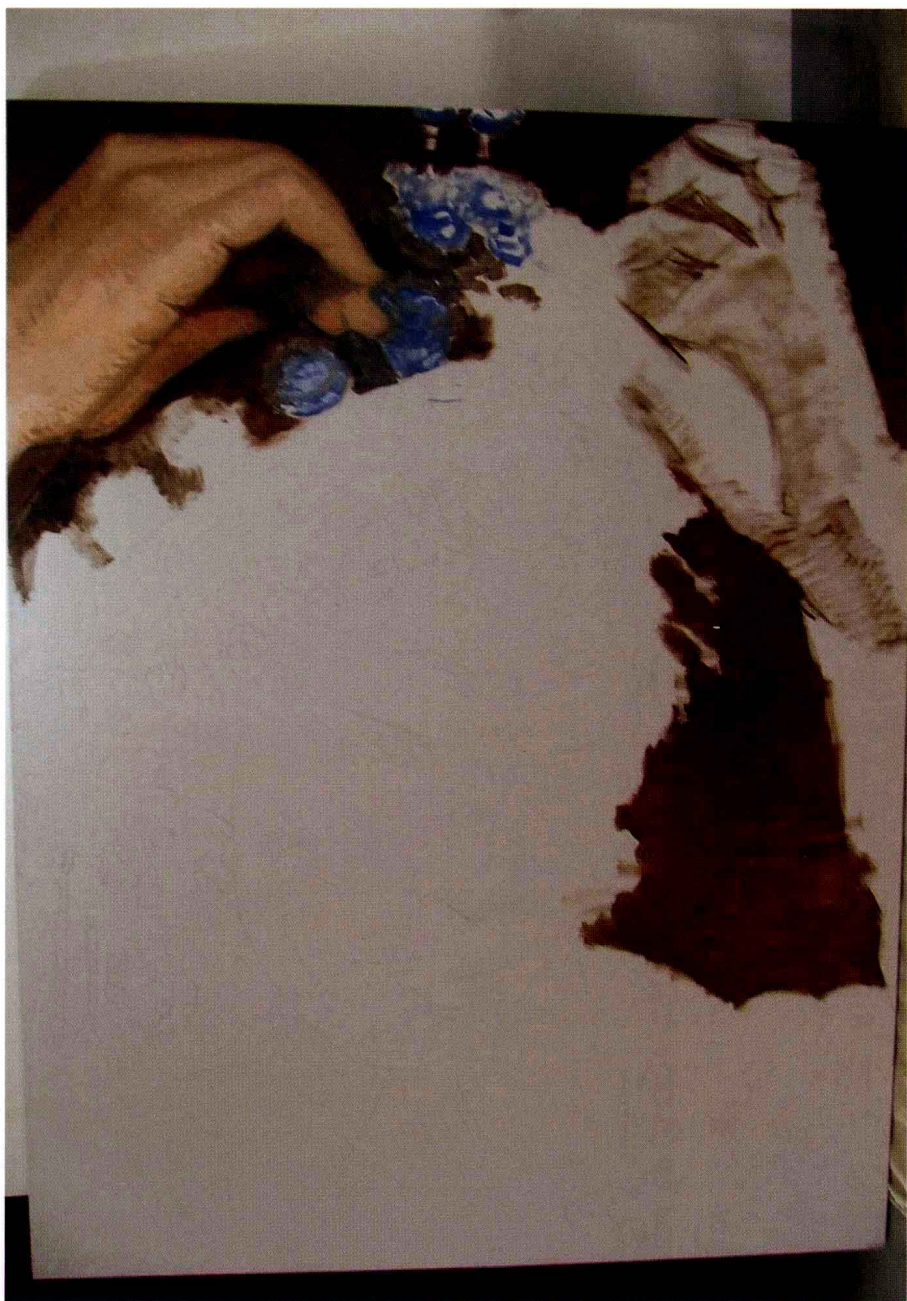

图 2-2