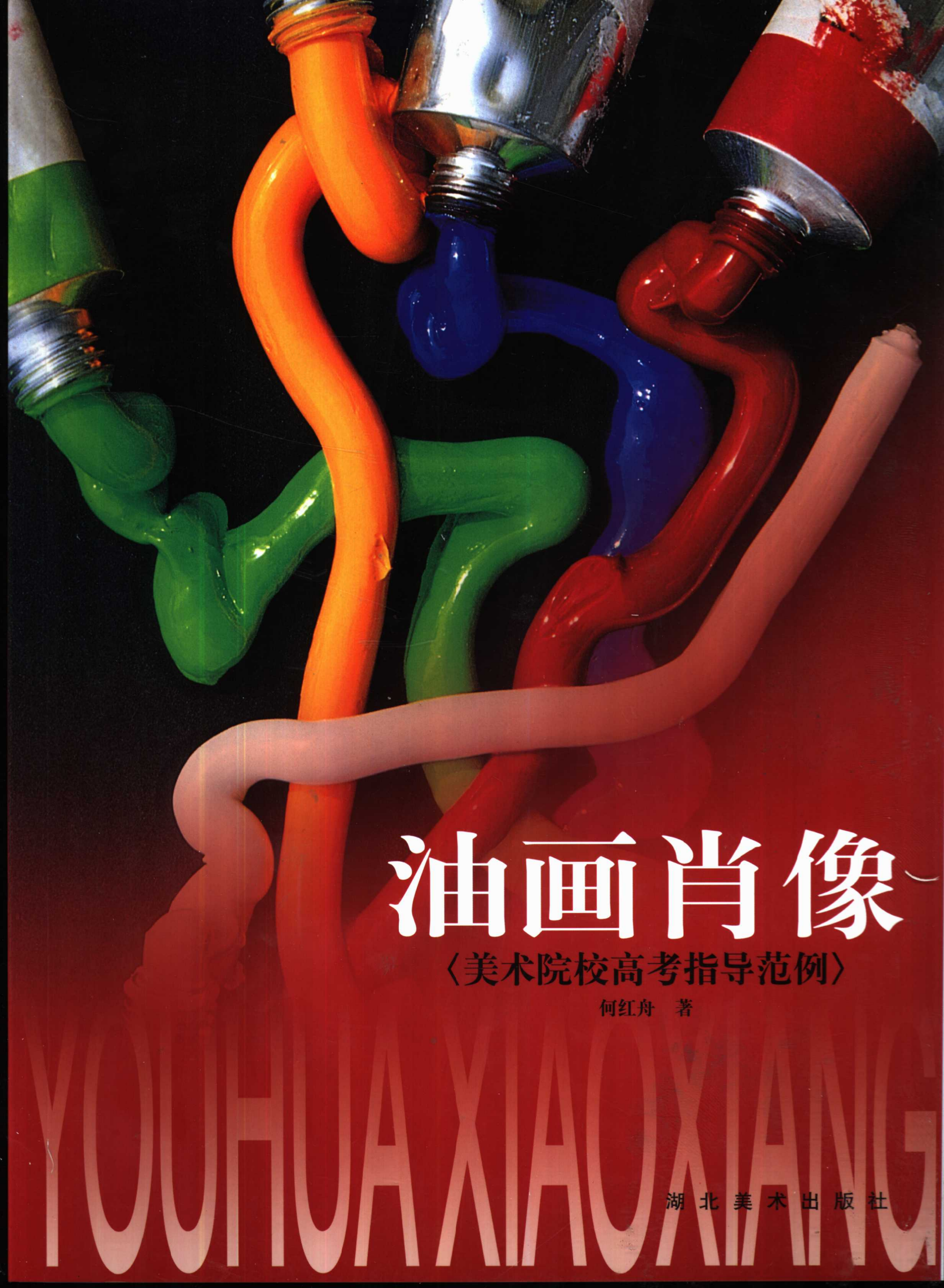

油画肖像

〈美术学院高考指导范例〉

何红舟 著

湖北美术出版社

油画肖像

Yóu huà xiǎo xiàng

■ 美术学院高考指导范例

■ 主编：黄 鸣 著：何红舟

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

油画肖像 / 何红舟著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2001.12

(美术院校高考指导范例)

ISBN 7-5394-1198-8

I. 油…

II. 何…

III. 油画: 肖像画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 078907 号

美术院校高考指导范例

—油画肖像 © 何红舟 著

责任编辑: 严 浩

复 审: 桂美武

终 审: 彭年生

校 对: 肖锐闻

技术编辑: 程业友

版式制作: 胡 英

封面设计: 吴小华

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹤路75号

邮政编码: 430077

电 话: 027-86787105

<http://www.hbapress.com.cn>

E-mail: hbapress@public.wh.hb.cn

制 版: 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷: 武汉精一印刷有限公司

版 次: 2001年12月第1版 2002年9月第2次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 3

印 数: 4001—8000册

ISBN 7-5394-1198-8/J·1079

全套定价: 90.00元 本册定价: 18.00元

“美术院校高考指导范例”是一套专门为准备参加美术院校入学考试的考生而编写的丛书，它由《水粉静物》、《水粉肖像》、《油画静物》、《油画肖像》、《色彩风景》等五个分册组成，包含了目前我国美术院校不同专业入学考试中色彩科目所涉及的相关内容。

色彩是美术院校招生的必考科目，尽管各个院校不同专业的色彩考试每年的内容和形式会有较大的不同，但是，它的目的主要是检测考生的感受、理解和运用色彩的能力。因此，只有努力提高造型能力，多画色彩写生，才能不断积累经验，这样无论考试形式如何变化，你都能从容应对，考出佳绩。

“指导范例”是以实用性、针对性和艺术性的统一为根本原则。如美术院校入学考试的常规内容、临考的心理准备、怎样应对考试、考生存在的普遍问题，以及如何为广大考生教授艺术思想、观察方法和基础技法等，都是本丛书关心的问题。

每册大体上由临考须知、基础理论、步骤讲解及范图几个大部分组成，每位作者又根据自己的思路保持了相对的独立性。考虑到本丛书的特定对象，文字部分力求平实、清晰、简洁；范画部分大多是首次发表的新作且具有考试所要求的特点。

本丛书的作者皆毕业于中国著名的美术学院——中国美术学院（原浙江美术学院），而且是长期从事美术教育工作并取得一定艺术成就的高校教师。他们中有的曾经主持高考美术专业考试，有的则多次参加阅卷工作。愿本丛书的出版对广大考生有所启迪，并能起到拓宽视野的作用。

高考油画肖像写生的目的与要求

每年,美术院校本科的专业招生考试大都离不开人物头像写生这一基本命题,尤其是纯绘画的专业,如油画专业。在素描、色彩、创作(或速写)三大块中,色彩考试的内容肯定是油画人物头像写生。那么,入学考试的目的与要求又是什么呢?简而言之,就是考察学生是否具备了基本的造型能力。考察所谓基本的造型能力,仅仅通过考生入学考试的两三张画(而且是在规定的短时间内完成),显然是不够全面和彻底的。但就目前的教育体制而言,这是一种不得已而为之,却又较为有效的高考制度。我们可以看到:考中专,色彩科目的内容就设定为色彩静物;考本科,油画专业色彩科目的考试内容则为油画头像;考研,其色彩科目的内容就为半身带手的肖像。以所描绘对象的难易程度来确立不同级别考试的标准,成为近二十年来专业考试的一种制度。这种制度使得一批有良好表现技巧的学生得以逐级深造。但也有不少考生仅因临场发挥欠佳而被淘汰,心中的委屈使他拿起平时优秀的写生作品去找考官,想获得机会,但结果常常是失望而归。这种一年只有一次,每科一次只看一张的考试制度虽说有些残酷、有些偏颇,我们从中却也

素描 37cm × 52cm 1997年 何红舟

作者简介

何红舟

1964年12月生于四川

成都

1984年毕业于四川美

术学院附中

1988年毕业于中国美

术学院油画系

1999年毕业于中国美术学院油画系研究生班

1988—1999年任教于中国美术学院附中

1999年至今任教于中国美术学院油画系

能发现其合理的一面。大家都知道考试成功的重要因素,在于平时的素养是否足够好,基本的造型能力是否具备,与此同时,考生的临场发挥也是考试成功与否的重要环节。从考试的制度中不难看出考试对于考生更进一步的要求,即要求考生具备基本的造型能力的同时,还应具备良好的控制能力,两者相辅相成,只有具备一定的造型能力,才有可能提高控制画面全局以及作画情绪的能力。而良好的控制能力则有可能使自身的造型能力得到全面的发挥。在油画人物头像写生中,所要求的造型能力包含了透视、比例、解剖、形体结构、色彩关系等多种知识,对这些知识的掌握,需要一个日积月累的过程。在考试的过程中,或者说再现自然环境中的物像时,画面上的形象反映出的不单是与某

个人的形似与否,更是体现了作画者对诸多知识的认知和理解。只有当作画者在平时的练习中,了解并掌握了自然规律与一些艺术表现的基本规律后,才可能在肖像写生或者考试中抓住对象的特质予以表现的可能。反之,由于对基本造型知识的认识不够,在考试中就不可能有正常的发挥,从而无法达到考试所提出的要求。

每次考生从随试卷所发的考题中能够明确看到考试的具体要求,如准确表达形体关系、色彩关系,有一定程度的深入刻画与表现等等。这既是对考生提出的具体要求,也是教师评判试卷优劣的基本标准。一般来说,高考的评判标准是相对稳定、相对明确的。对考生基本能力的评估,总是从造型基础的角度来看待的。在基础阶段,强调的是整体

观察方法,而与之相对应的表现手法往往相差不多。但不可否认的是,绘画难以有量化的标准,如果过分强调各专业基础的特殊性,则会出现因专业不同评判标准也不同。现在考生被允许同时报考两个不同的专业(绘画类、设计类),有些考生在绘画类专业考试中成绩优良,却在设计类专业考试中位列中下等。此种情况的出现有考生自身的原因,也有因各专业对素描、色彩的认识各有侧重,即所谓“专业素描”、“专业色彩”的差异造成的。将“基础”看作是本专业向下的延伸将会导致以表现手法、样式为辨别优劣标准的情况出现,使学生过早被引入单一的教学模式中,有违学生在基础训练中全面发展的宗旨。对考生而言,要应付这种情况,就只能是在考试前对各专业的具体要求有所了解,为此做针对性的练习。只要能较好地掌握基本的艺术表现规律,这种应变能力很快就能具备。

在油画的专业考试中,对表现手法及样式没有过多的限制。这是因为写生这种考试方式本身就已对油画的表现手法及样式圈定了一个范围。这便是19世

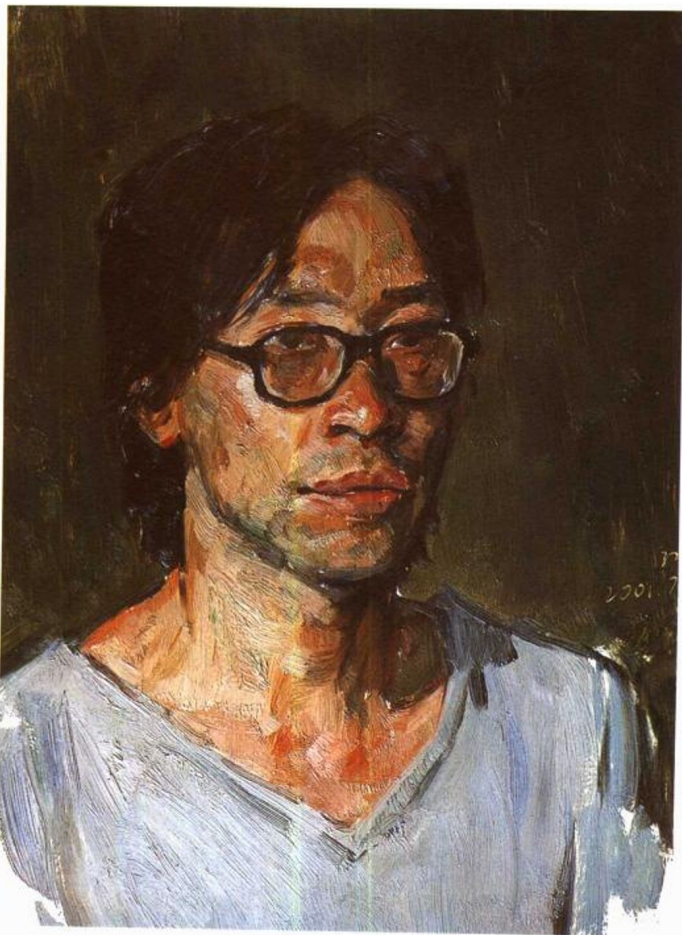
油画 30cm × 45cm 1979年 黄发祥

纪欧洲写实油画及中国自20世纪50年代以来部分受其影响而形成革命现实主义的写实传统。以这个传统为背景的写生限定了油画中的色彩必定是写生色

彩,视觉形象也肯定是客观的再现。因此,很多的样式和表现手法也都万变不离其宗。加之中国写实油画的价值评判体系的“完备”,也使油画写生的评审标准存在一定的底线。考生根据自身的特点、感悟能力去运用不同的表现手法,不仅不会导致评判标准的丧失,而且有助于考官对考生在试卷中反映出来的素质、状态进一步的鉴别。油画专业招生中的相对稳定、相对明确的评判标准就是要突出一个“好”字。好的作品

或试卷总是包含了正确的观察方法、良好的造型能力,对绘画传统经验的领悟,以及综合而成的好的绘画品位。这里所说的“品位”绝没有正统与非正统之分,而是指一种气度、一种审美意识上的层次区别。如同在教学中鼓励学生作画要大胆,这不仅是在观察和表现上为提高学生“整体意识”而提出的要求,也有助于培养学生良好的气质。徐悲鸿在基础练习中提出“宁方勿圆,宁欠勿过,宁拙勿巧”原则,也表明培养学生在绘画上的优良品质必须从基本的审美趣味入手。审美趣味的高低直接影响到考生对于绘画基础的认识水平,影响到对自然对象的感知。有些考生在其作品中暴露出的“熟练”,全然没有包裹在自然物象中的生气,如果不从审美意识上予以自觉地反省,势必会阻碍自身的发展。

从高考的形式、内容以及评审的标准可以看出,考生在训练自己的造型能力的同时,还要重视提高自我控制能力、提高自我审美修养。在平时的练习中善于把握对于绘画的那份激情,勤于思考,在绘画的传统经验的帮助下,感受自然,接近艺术。

油画 37cm × 52cm 2001年 何红丹

对基础阶段油画写生技巧的一些认识

开始油画写生的作画者大都具备了一些基本的造型和色彩表现的能力。在进行油画写生时,常常为油画技巧的问题犯难。如怎样用油、色层覆盖是否恰当、画面吸油怎样解决等。并常常因此而影响了作画的情绪。实际上,目前的油画材料已有较大的选择范围,国内外的各种油画媒介剂已能买得到,解决一些单纯的技术问题已不再困难。但是,想要较为自如地驾驭油画材料,使之成

为一套使自己能充分地发挥、表现的技巧,除了在实践中积累使用油画材料的经验外,作画者更加需要进一步锻炼自己在造型、色彩表现方面的能力与修养。因此,在基础阶段的油画写生时,作画者想获得技巧应从以下几方面去寻求、思考。

一、明确基础阶段油画写生的目的——向传统学习

油画人物写生的基础阶段虽说是以自然对象为摹本,但在造型的意识方面以及色彩的观察方式上无不受油画传统经验的影响,这是一个必然的过程。换句话说,基础阶段的油画写生的目的本身,就是着重于油画传统经验的体验,

在传统经验的帮助下去获得以油画语言来表现自然对象的基本技巧和基本能力。认识到基础阶段油画写生的这一目的,将有助于作画者将自己置身于较大的历史场景中去思考基础的含义,丰富对传统的认识,更好地把握所获得的实践经验,从而提升自己的油画表现技巧。

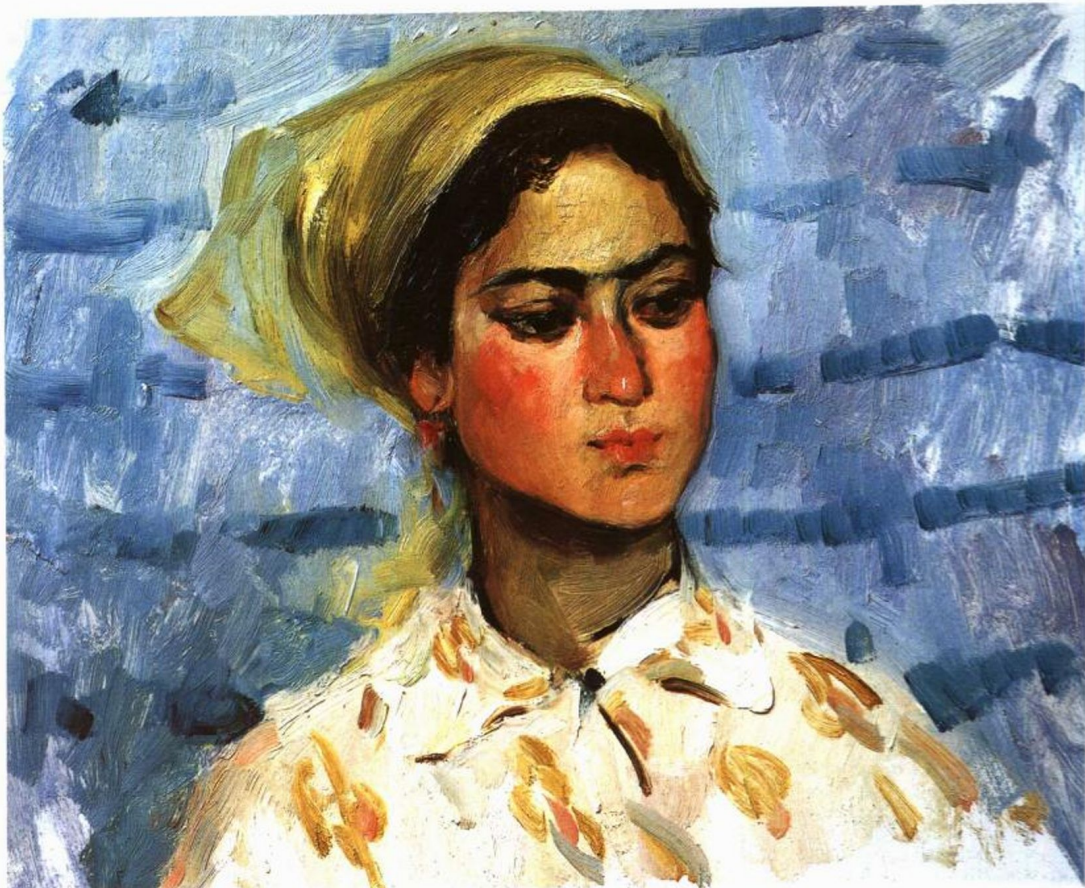
二、在实践中应较深入地理解、分析一些艺术表现的基本规律

油画写生的困难之处在于形与色的结合。这也是画家展现技巧之处。要把握好造型与色彩之间的平衡,就应该对西方近现代的油画传统中关于形与色综合表现的基本规律加强认识和理解。归

纳起来说,作画者应重视对“光”的认识和“整体比较”原则的运用。对光的研究和其所起的作用可以说是西方文艺复兴以来画家为表达人的视觉经验的重点。绘画中的明暗、虚实、色彩的对比及画面的结构皆因光的作用而变化。“光”成为统一画面最重要的因素,是造型与色彩结合的桥梁。明确地认识到“光”的作用,可以使作画者抓住对象受光、背光、投影等造型与色彩结合部位并对其进行有效的表现。当然,要准确地表现出这种层次关系,还需作画者自觉地运用“整体比较”的原则。“整体比较”的原则不仅是在素描中作为准确描绘对象的前提,同样也是准确表现对象的纯度、色性、色相、色度等色彩关系的基础。在相互比较的过程中,不仅使作画者对色彩的判断有所依靠,也使形与色完美地结合成为可能。

三、作画者应在画之前对画面的效果有所预想

这主要体现为作画者表现的愿望是否强烈,也体现在对模特儿的选择以及摆设模特儿的过程中。需要考虑的是:一方面,不同的模特儿需要不同的环境、光线、色调相匹配,达到突出形象的目的。另一方面,作画者可以选择环境、光线、色调以及角度等因素来实现自我训练的目的,或者表现的愿望。对画面的预想是否明确,将对画面的最终效果产生直接的

油画 30cm × 45cm 1979年 黄发祥

影响。可以想象得到,一个面对模特儿无动于衷的作画者笔下的画面是什么样。作画需要作画者的激情、感受。另外还需要作画者积极地调动某些因素来实现画前的预想。就光线的选择而言,不同的光线所形成的色彩、明暗会产生不同的画面结构和表现方式。从古典绘画中被笼罩在洞窟光下的形象到印象派描绘的外光模特儿,画家选择、利用光线形成了不同的绘画特色 and 表现技巧。因此,作画者可以有选择

地匹配与自己训练目的相吻合的光线、环境、色调等因素去实践传统画中的经验,提高造型、色彩表现方面的能力,这对于扩展作画者的表现技巧也是大有好处的。概言之,获取油画写生技巧的过程是一个向传统学习的过程。在油画写生的基础阶段,必须清楚地意识到技巧绝非只是材料、工具的使用,技巧所展现的是作画者对造型、色彩的认识与表现。

油画 25cm × 15cm 1979年 黄发祥

油画 35cm × 35cm 何红舟

分解步骤 解析

范画 A:《女青年肖像》

步骤一 起稿

一般用单色,如用群青、深褐等较为稳定的颜色起稿(不宜用鲜艳的纯色,如红、黄起稿。因为,过于鲜艳的色彩在后来的作画过程中难以覆盖)。在这一步中,首先要确定好构图。人物头部的大小一般比真人头略小为佳,过大或过小均难以控制。其次,将人物的形象以单色素描的方式较充分地画出,主要是要将对象轮廓受光和背光的大层次交代明确,包括五官等具体的位置、转折以及穿插关系一并做好。在起稿的这一步中,要注意用整体的观察方法,即对象各部分位置在相互“比较”的过程中确定准确。另外,起稿的过程中,不能太拘谨,只要将对象的基本位置点到后略作交代即可。

步骤二 铺色

铺大的色彩关系一般从暗的色彩开始,因为油画纸是亮的颜色,先从暗部着色很容易地就将对象受光与背光的对比关系抓住。同时受光面的中间色、背景以及衣服的色彩应同步地画上几笔,将对象固有色之间的对比关系标识出来。虽说是铺大的色彩,但必须要将大的基本型及五官等处的造型保持住。在铺大面的受光和背光包括中间色的时候,一些关键的局部如眼、鼻、嘴要同时注意受光、背光的色彩区别。这一步的主要目的在于认识和辨别对象的基本色彩关系,并将这种认识以“点到为止”的方式呈现出来。

模特照片

步骤三 以头部为主进行较深入的描绘

在人物头像的写生中,如果抓住了头部的造型与色彩,就基本上控制了全局,因此,在对基本色彩关系有了明确的认识以后,总是从头部开始“形”与“色”结合的深入过程。在这个范例中模特儿是年轻的女性,一般来讲,年轻女性的五官较为突出,面部的形体转折较之男性柔和许多,当注意到这种形象特征以后,在表现上就应将色彩明暗对比强的颜色放在五官一带。至于面部只要将形体大面的颜色如额头、面颊、下巴、脸的左、中、右三个面等几处有所区别即可。在用笔塑造上,可以灵活采取皴、扫、摆、拖等笔法,如眉、头发可用笔轻扫,额头、面颊等有形体转折的地方,使用“摆”上去的笔触则显得有力度。在这一步中要真正做到“形”与“色”的结合,除了色彩上要整体地观察、比较外,更需要作画者要有较好的素描功底,才能在形的把握上胸有成竹。

步骤四 调整、完成作业

所谓调整主要是指调整整体与局部的关系。需要注意画面整体色调的和谐、用笔以及对象的整体形象感的表达等几个方面。全部画面快被铺满时,色彩对比是否协调,从纯度高的颜色到中间的灰色及亮色是否达到饱和,这些关于色彩关系的问题变得很重要,对这些问题的判断首先要依靠“比较”的眼光,即比较对象相互之间的色彩关系,并审视画面上的色彩关系是否与之相似。其次就是要积累调色、用色的经验以达到色彩的和谐(写生色彩尽管有客观的依据,但色彩的表达却有很大的主观成分,对色彩的感受可谓因人而异,因而对色彩的把握在写生的初期主要是实践经验的积累)。调整画面的笔触也是写生完成时的关键部分,其准则是“笔随形走”不可“形随笔跑”,用笔要附和和在形上,还要注意笔触的长短变化以及不同方向所形成的节奏感。影响整体形象感的因素除了脸及五官的比例外,还有肤色、头发的外轮廓(特别是女性)等,尤其是头发的造型,在最后收拾画面时要注意恰如其分地表现。

范画B参考

范画B:《男子肖像》

步骤一 这是一张男子接近正面的肖像。起稿时用酞青蓝与土红的混合色画轮廓、五官及大的明暗关系,同时注意头、颈、胸的透视关系。起稿时可根据所使用的纸、布的具体情况来确定是否用油。考试常用的布面纸表面粗糙,行笔不畅,可用少量松节油稀释颜料后起稿。范例所使用的纸是涂有石膏底料与乳胶的纸板,表面较光滑,从起稿到完成均未使用媒介剂。

步骤二 用较厚的颜料,从对象暗的色彩部位铺色。由于照在这位模特儿身上的光线是侧面光,明暗的对比较强,在眼、鼻、唇皆有明暗交界线的穿插,铺暗部的色彩时要注意比较区别。皮肤的中间色以及衬托对象受光部的背景同步铺上。在整个作画过程中,强调有重点地同步推进。所谓“同步”是要有意识地去把握物象的各种关系,主要是明、暗、色彩的对比关系。如果将某个局部完成后再去画其他部分,将没有

在画面上进行比较的机会,这样的后果是很难预料的。

步骤三 当画面进展到五六成时,要有重点地塑造形象。男青年的形象较之女性有较明显的形体转折,加之这张肖像的光线是侧光,在画时要比较并区分正面受光、侧面受光、背光面三大块的色彩关系。素描中强调对形体结构的认识,对油画写生概括地表现对象有很大的帮助。在写生中要准确表现明暗交界线和外轮廓,这些是体现

“形”与“色”结合的关键部位。在色彩写生中,受光与背光的色彩区分存在补色的关系,对这个知识的理解有助于分析人物头像大的色彩对比。如这张画中人物受光面呈紫红色倾向,背光面则显棕绿色。

步骤四 整个的作画过程中,并非只是到了这一步才进行调整,应该说全部作画的进程本身就是一个调整的过程。从刚开始起稿就须调整大形的关系,铺颜色时抓各种对比关系,到深入时调整好形与色结合的关系,这最后一个步骤确切而言是整理的过程。如果前几个步骤中的关系没有调整好,到了最后再来调整全局是不可想象的。整理的过程实际也是实现某些有趣味的东西,如对形象的感受、用笔的趣味等等。审美趣味的提高对于作画者在最后整理画面、提升画面效果时有着很大的辅助作用。

油画 26cm x 37cm 2001年 何科东

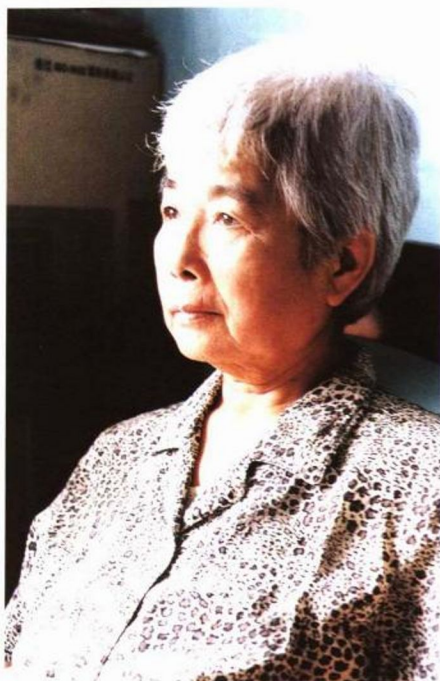
范画 C:《老妇头像》

步骤一 三张范例选择了不同年龄、不同光线以及不同角度的对象为模特儿。这张老妇人肖像的光线是侧面逆光。起稿时用较单一的颜色将构图定好,用较干的笔画出基本形,然后再将五官等具体的形以肯定的笔触画出。虽说对象不同,但基本的表现手法与前两张是一致的,作范例步骤的目的主要在于引导读者去感受与把握对象的变化。

步骤二 由于是侧逆光,明暗反差较大,在有了较准确的单色底子的基础上,迅速将靠近明暗交界线亮部的色彩铺上,额头、鼻、眼、唇应同步跟进。如果所使用的油画纸表面粗糙,行笔不畅,在铺大颜色时可以较厚的颜料进行。这一步中,不要求全,只要将颜色铺到恰当的位置上即可。

步骤三 深入的过程可以从五官开始,以较准确的笔触将其塑造好。脸颊的形体转折很微妙,在表现时,作画者不可只盯住脸颊看,否则容易将脸颊的对比关系画得过多,显得琐碎。虽然每次出手画的地方是局部,但作画者的眼睛应看到画面的全局和对象的整体关系,这是整体观察方法的重要体现。

步骤四 画面的完整并不在于将画面铺满颜色,而是要更多地注意画面的协调,逆光的肖像写生要多注意明暗交界线及外轮廓的整理。无论是色彩还是造型,应以自然对象为依据进行把握。

模特照片

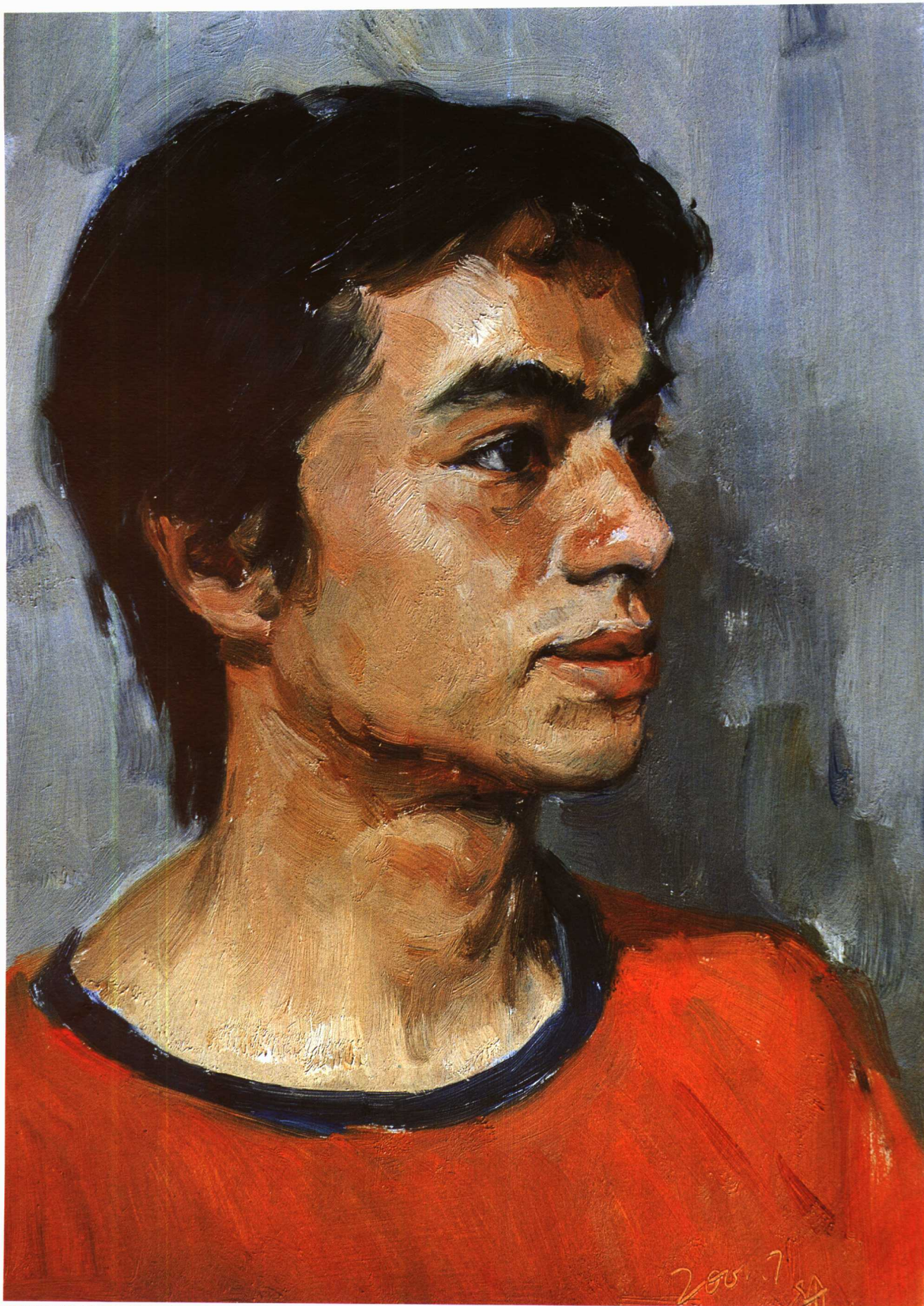

油画 37cm x 52cm 2001年 何红舟

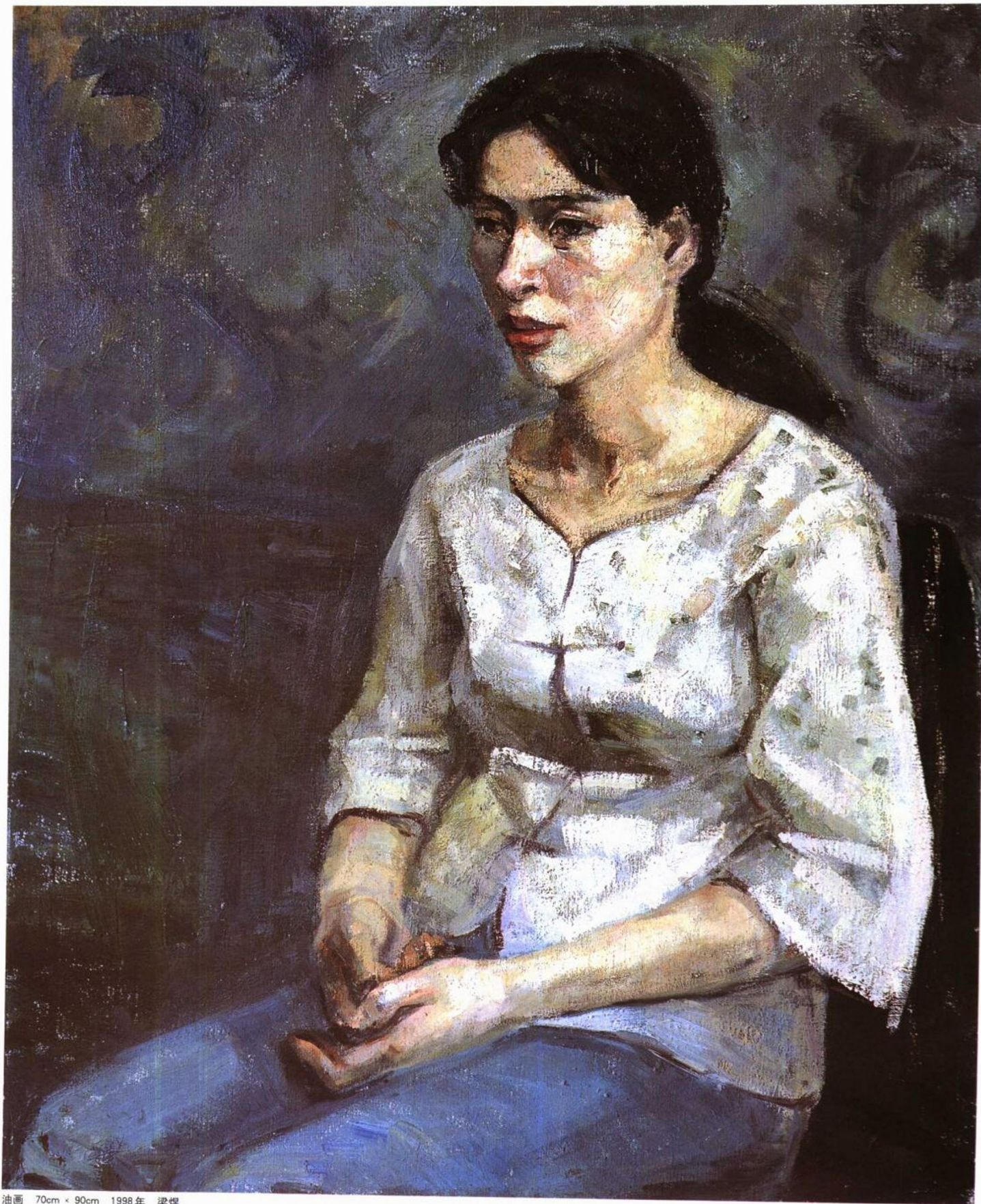
《打毛衣的妇人》 油画 51cm × 85cm 1991年 何红舟

此画是一张油画速写，妇人的头部表情生动自然，嘴角、低垂的眼帘及眉头等表情关键的地方，用笔准确、严谨。

《穿红T恤衫的男青年》 油画 26cm × 37cm 2001年 何红舟

画中青年五官的对比关系突出，眼部的刻画较深入，面颊以大笔画成，具有一定的变化。头发眉毛以画笔“挑”出，显得很生动。

油画 70cm × 90cm 1998年 梁煜

一般来说，灰色调中的色彩对比不在于大面积的纯度对比，而在于色彩明度即亮与暗的对比。此画中的女子的头发，以及椅背上的深色衬布与白色的衣服和较亮的肤色形成了很强的对比关系，使整张画的色彩亮度增加不少。