

YOU HUA XIAO XIANG

美术基础教学分科辅导大全

油画肖像

孙 纲 著

X I A O X I A N G

像

河北美术出版社

美术基础教学分科辅导大全

油画肖像

孙纲 著

河北美术出版社

策 划:曹宝泉 郭 涌 苏征凯
责任编辑:苏征凯
封面设计:王晓辉
内文设计:前 院
作品翻拍:敦竹堂 郭 睿

(冀)新登字002号

图书在版编目(CIP)数据

油画肖像/孙纲著. —石家庄:河北美术出版社,1999

.2
(美术基础教学分科辅导大全)
ISBN 7-5310-1165-4

I. 油… II. 孙… III. 油画:人物画-技法(美术) IV. J
213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第24915号

美术基础教学分科辅导大全 油画肖像

出版发行 河北美术出版社
地 址 石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码 050071
制 版 深圳华新彩印制版有限公司
印 刷 东莞新扬印刷有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 3.5
印 数 1—5000
版 次 1999年2月第1版
印 次 1999年2月第1次印刷

定 价 25元

目 录

序	(1)
第一章:一、油画材料	(3)
1. 颜色	(3)
2. 调合剂	(3)
3. 上光油	(3)
4. 画布	(3)
5. 内框制作	(3)
6. 画布制作	(3)
第二章:色彩	(4)
1. 色调	(4)
2. 色价	(4)
第三章:绘画的品格	(5)
1. 绘画的品格	(5)
2. 画面的品质	(6)
第四章:画面结构	(6)
1. 构图	(6)
2. 画面中黑白构成与色彩构成	(7)
3. 画面用光	(7)
第五章:写生	(9)
1. 限色写生	(9)
2. 作画步骤	(9)
点评	(11)
结束语	(52)

序

油画肖像作为众多艺术形式的一种,在漫长人类文化进程中,从古典到现代有许多优秀艺术家和优秀的作品出现。乔托、弗朗西斯卡、莱奥纳多·达·芬奇、提香、伦勃朗、维米尔、委拉士开兹、塞尚、凡·高、马蒂斯、毕加索等众多艺术家创作出了大量的肖像作品,并为人类留下了宝贵的艺术遗产。

乔托的绘画作品虽大都是湿壁画作品,但无论从简练概括的造型还是其纯朴的色彩都是当时众多艺术家所不及的。马萨乔作品中的苦涩味和弗朗西斯卡近乎数学计算式的构图方式和出色的空间感,给今人留下了许多研究和解释的机会。凡·爱克并非油画的“发明者”,但人们总习惯于将油画的产生归功于他,因为在1420年左右确实出现了一种新型的绘画。

理解凡·爱克的绘画的关键因素在于油画颜料上产生的视觉效果以及如何利用这一效果进行逐层上色。

达·芬奇独特的造型方式,使其作品的思想性到作品本身,充满了气冠环宇的宏大感。

威尼斯画派画家提香在他晚年时期开始更多地利用艺术家的思考,使油画颜料在一定程度上摆脱了对视觉世界进行模仿的任务。

埃尔·格列柯生于希腊,主要艺术活动在西班牙。在威尼斯受过一段绘画训练,但他早期作品显示出了深受米开朗基罗在内的一些画家的影响,他作品中扭曲、拉长的人物和梦幻般明亮又怪诞的色彩使当时很多人不能接受。因此,他很少有追随者,然而,在本世纪随着现代艺术的发展,埃尔·格列柯的艺术逐渐得到了广泛的赞赏。

西班牙画家委拉士开兹是一位宫廷画家,主要作品《宫娥》。委拉士开兹对许多画家产生过影响,对这些画家的创作起到了启迪作用,这其中包括西班牙画家哥雅和后来的法国印象派画家马奈。委拉士开兹早期作品对光影的安排、色调的处理,使人能联想到卡拉瓦乔,他的绘画总是倾向于暗色调并富于戏剧性风格。

伦勃朗可以说是步提香的后尘,他是在油画颜料中获取强烈美感的第一位画家。他通常使用极厚重的色彩,如果注意一下伦勃朗对衣饰的处理细节,便不难从凡·高一直到波洛克的那些隐约模仿笔触中寻找一条遗传的轨迹。

17世纪荷兰画家维米尔所作的日常生活小景标志着17世纪荷兰风俗画的高度成就,他的绘画中高贵的珍珠点,高贵无华的色彩构成了维米尔独特的绘画风格,根据他的绘画风格和当时的背景,维米尔常常使用“遮光取景器”,这种器材由一组镜头,镜子和一个暗箱组成,它把绘画的景物通过反光镜投影到画布上,这

样画家可获得十分精确的透视景象。

到了19世纪法国印象派画家在对光色的处理上具有革命性的变革,他们坚持户外写生,在绘画技法上也大胆地进行各种各样的尝试。

爱德华·马奈将现实主义绘画题材从乡村引向了现代的巴黎都市生活,他在早期作品中摸索出一套直接在画布上调合颜色的具有模糊效果的趁湿技法,他在画面上抑制中间色,强调明暗对比。他常常使用灰色或奶灰色的底子,因为这类底子明亮有平面感,比暗底和亮底更难产生深度感,马奈正是利用这一点创造出浅度的画面空间。早期马奈使用的还是稀薄的暗底色,后受莫奈影响,开始使用更灰亮的颜色,更接近对象的天光色,并像其他印象派画家一样用加入白色的方法提高色彩的亮度。

法国印象派画家雷诺阿,他深受莫奈、库尔贝、柯罗的影响。他喜欢用浅色底子作画,他不同于其他印象派画家用厚涂法而采用稀薄的透明画法,雷诺阿通常使用透明和半透明的颜色,并将它们薄薄地敷设在浅色底子上,使颜色下面的底色透出光泽,给绘画造成明亮的效果。他采用趁湿技法,使颜色相互渗透而不失去各自的纯度,并用涂擦和点染的方法塑造形态,色彩具有厚重感。

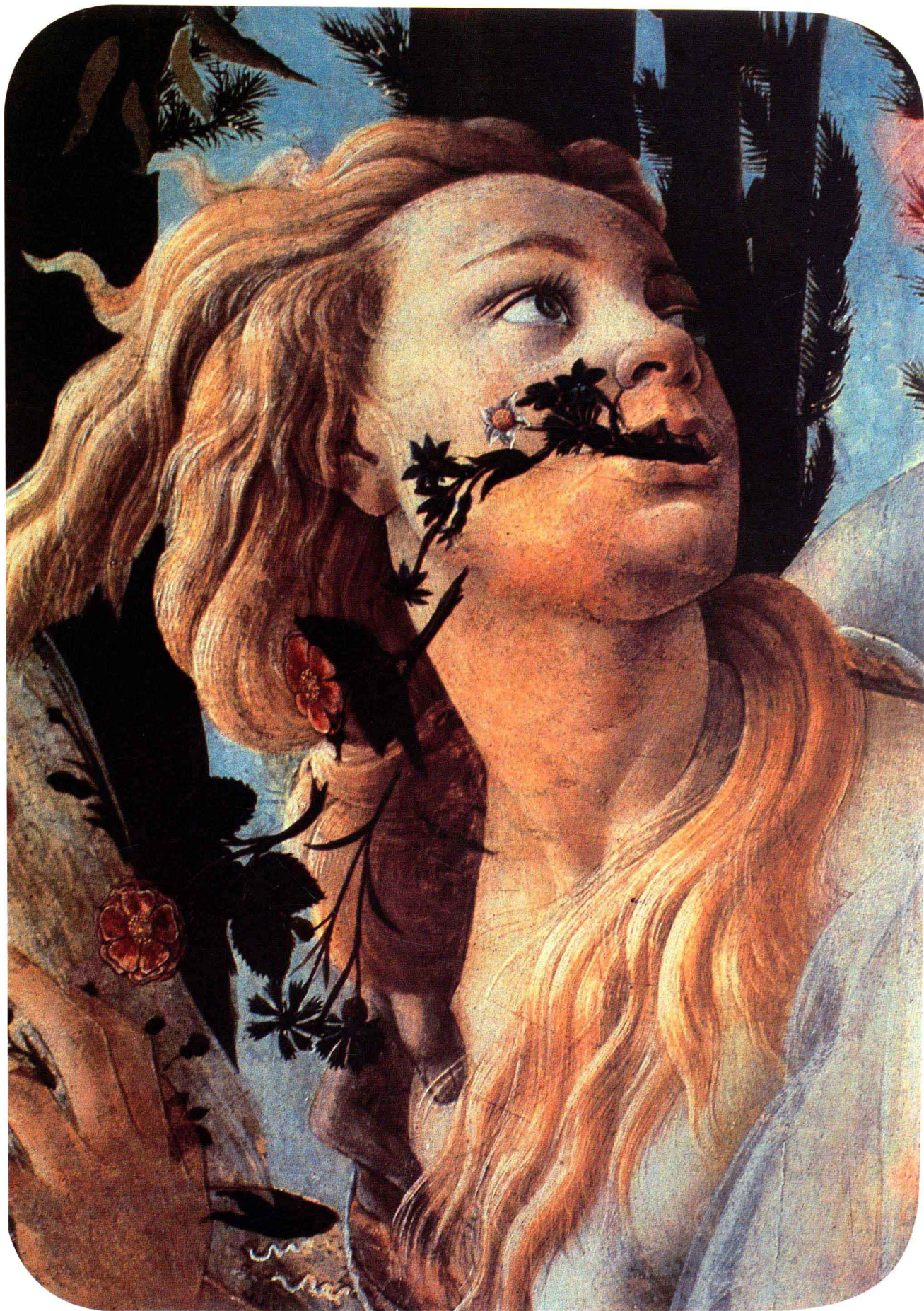
德加一直是以用色见长的,同时他又掌握以线条作画的技巧。在画布上,德加使用过各种各样的底子,并进行各种各样的实验,他还常常把各种技法糅合在一起,有时在画面中加入水粉色和普通油墨,从而形成一件件综合材料作品,德加与莫奈、雷诺阿不同,他的作品中的色层清晰,规则匀称,他一生创作了大量的粉笔画,从而使这种绘画材料提高了身价。

后期印象派画家继承了印象派的传统,同时意识到必须向其挑战,以前那种层层敷设,井井有条的油画制作手法,已不可避免地受到着眼整个画面的新绘画体系的挑战。

正如塞尚所说:“画家现在可以一下子将整幅作品作为一个整体来处理,那些新的创作观点已不可阻挡地迅速反映到画面上。”塞尚对整个画面结构的理解和对画面平面空间的处理对后来的现代绘画产生了重要影响。

凡·高对印象派画家赖以运用的、富有表现力的色彩笔触更为重视。凡·高与高更等阿望桥村画派画家强调想像的重要性有所不同,他的作品植根于对自然的研究之中,他说过:他保留了“自然的某种顺序,并且……恰当地配置色调,我研究自然是为了不致做蠢事……当然,我并不很在乎我的色彩是否与自然精确一致,只要在画布上它们看着漂亮就行”。

纳比派画家波纳尔和维亚尔所作的室内肖像创作

波提切利 春（局部）

色彩斑斓,他们大都使用不同颜色的灰底色,在底色上画出漂亮的灰色或纯度更高的亮色,并利用其底色解决色与色之间的衔接问题。

19世纪末20世纪初画家马蒂斯、毕加索、贾科梅蒂、巴尔蒂斯、弗洛伊德、阿列卡、弗谢尔从风格语言上更是多种多样,并通过肖像画表现作者的观念和情绪。

马蒂斯的作品画面处理得十分轻松,用色稀薄,色与色之间的透层十分清晰,不去追求过多的细节描绘,而注意人与环境、环境与人之间的相互色彩构成关系,并用极概括的处理手法,用笔娴熟,作品中弥漫着各种漂亮的亮灰色。

毕加索一生作品风格多变,但无论任何时期的作品都具有强烈的毕加索式的造型方式,其画面结构紧密、人物造型坚实,色彩高度提炼概括,注重画面大的黑白处理,注意人物与环境之间大的色块处理,作品坚实有力,具有实重的雕塑感。

巴尔蒂斯的作品风格虽属具象绘画,但画面中大量运用抽象因素的处理,在造型的抽象处理上,巴尔蒂斯删繁就简,深入其本质,表现出恰到好处的分寸感,画面几何因素的运用,更强化了抽象美感,通过各种肌理的变化使画面更具魅力。巴尔蒂斯的绘画所追求的是那种虽然看不见,却又是确实存在的东西,他的画面十分高雅,他从造型和色彩上,明显地表现出受14世纪和15世纪意大利绘画的影响,特别是受到皮埃罗·弗朗西斯卡作品的影响,但作品风格上和精神倾向上又是属于巴尔蒂斯本人。

洛佩斯的作品中的人物形象坚实、浑厚,具有雕塑感,他对早期文艺复兴艺术的深入接触,使人不可避免地将他与其前辈画家安格尔或塞尚相比较,他的早期作品和塞尚作品有着共同之处,不仅在于强调结构、人物背景及严格的色调关系,更表现在绘画形象的统一上。

事实上,他的作品中存在着一种空间的张力或者说是聚合与庞大之间的张力,它表现在后退的房屋和远处无垠的地平线上。

贾科梅蒂一生所作肖像大都是身边的亲人,作品中各种交叉的线型结构处理,画面非常轻松,肖像四周大量的稀薄颜色处理,各种线在画面中处理得十分丰富,有薄有厚,有浓有淡,还有多种微妙的色彩上的变化,头像和头像周围的背景画得稍厚一些。他更注重强调作品的精神内涵,并具有强烈的空间意识。

油画传入中国也不过百年的历史,本世纪30年代就出现了很优秀的肖像作品,当时的艺术水平与欧洲几乎同步。进入80年代后又有较多的人从事肖像创作,出现了一些优秀的画家如朝戈、杨飞云等人,他们又都因个人的生活经历不同,作品的风格各异,近年创

作出不少的优秀作品。

油画源于西方,所以我们要认真研究其发展史,分析研究先辈留下的艺术遗产,掌握其艺术规律,了解和学习其语言精华,了解其艺术传统,这对我们今后的学习和创作是大有益处的。

第一章 油画材料

1. 颜色:油画颜色不同于其他的绘画颜料,它是用精制的亚麻仁油或核桃油与优质的颜色粉精制而成。它必须用油来稀释,适应于各种绘画技法,可薄画和厚涂,同时又分□透明,▧半透明,▨半不透明和■不透明等颜料,在绘制作品时可根据需要选用不同特性的颜料。

2. 调合剂:有松节油、亚麻仁油、熟化亚麻仁油、冷榨生核桃油、亚麻厚油、三合调色油、乳状亚光调色剂、皂化蜡、媒介剂等。但一般情况下,有松节油和三合调色油即可。三合调色油是具有光泽的调色油,它含有达玛树脂、亚麻仁油和松节油,使用时三合油所含松节油能够很快挥发,而其中的达玛树脂则可与颜料形成牢固稳定的一体,增加颜料的附着力。在采用古典传统技法透明薄画法绘画时,三合油可与乳状亚光调色剂交替使用,也可与皂化蜡并用调色。

3. 上光油:有马蒂上光油、达玛上光油、亚光油、润色光油等。光油主要是用来给画面上光同时又起到保护画面的作用,使颜色与空气隔绝使之不被氧化。马蒂上光油是上等的上光油,其马蒂树脂成分比较昂贵。一般市场上达玛上光油比较多,主要特点是光泽亮,古典技法选用的较多。亚光光油的特点是在画面上形成保护膜的同时画面呈亚光效果,其现代技法的绘画作品选用较多。

4. 画布:油画画布选用应首选纯亚麻布,布纹又分粗纹、细纹、中等布纹等。绘制大幅面的油画作品可选用粗纹的亚麻布,绘制小幅面作品一般可选用细纹的亚麻布,初学者可选用棉麻混纺的亚麻布,其价格便宜。在绘制油画作品中为何要选用亚麻布作为画面的依托?是因其吸水性较差,遇到潮湿的环境画面不会松弛,使画面在不同气候条件下保持平整。同时也可选用小帆布作为画布。

5. 内框制作:首先选用红松或白松的干木料,制作内框木料一般一米以上的内框用3cm厚×6cm宽的木料制作。一米以下的内框用2.5cm厚×4cm宽的木料制作,并且在接触画布的一面由外向内做出坡面,这样使画布与木框悬起,使画面更平整。

6. 画布制作:内框做好后再根据内框尺寸剪裁画布,一般情况下画布四边要大出4至5公分,这样使画布用打钉器钉制过程中能够钉至画框的背后,钉画布

程序先从画框四边的中间钉起,然后向四个角扩张钉,最后在画框四个角处要对画布进行拆叠使四个角平整。

画布钉好后开始打底子,首先选用优质白乳胶打第一层底,用毛刷或油画刀刮均可,但要选画布的对角方向刷或刮,这样可避免过多的胶液渗透到画布背面,使画布背后保持干净整洁。第一层胶底的作用是先画布与第二层白色底料之间有层胶底,使其白色底料不会渗透到画布背后。第一遍胶干后用砂布将画布上因刷胶或刮胶而起的毛刺打磨平整,再开始刮白色底料,一般要刮三遍左右,其程序也是每刮一遍干后用砂布打磨平整后再刮第二遍,白色底料画材商店有卖,或选用优质白乳胶加立德粉调合使用。画布底又分不吸油底、吸油底和半吸油底。不吸油底的制作过程中胶的比例大。吸油底和半吸油底在制作过程中胶的比例相应减少,但前提条件是要保证画布不会龟裂。

绘画工具:

①油画笔:有用猪鬃制成的油画笔,有狼毫油画笔,还有尼龙油画笔、板刷等。

一般情况下,在进行肖像写生时使用猪鬃油画笔即可,它毛质软硬适中,在写生过程中使用十分方便。古典技法可选用狼毫油画笔或尼龙油画笔,它利于古典风格作品的描绘,毛刷或板刷在抽象或表现主义风格作品中较适合,它可自由地画出各种笔触的变化。

②油画刀:画刀是用上等的钢材精制而成,它有很好的弹性,用它可绘作品亦可处理画面,将多余的颜色或画坏的部分从画面上刮下来,使用它处理画面可出现画笔难以达到的效果。

③调色板:调色板可选用三合板自制而成。可根据自己的需要制作不同尺寸的调色板,使用之前要对板面进行处理,用清漆处理或用吹风机将白蜡溶化于调色板表面,主要目的是使用调色板时,颜色和油不会渗透于三合板内,使调色方便即可。

④油画箱:油画箱在进行户外风景写生时十分方便,它可将颜色、调色油、油画笔、调色板和两层叉板同时放于画箱里,并在画箱后部有三条可升降的支腿,使用十分便利,是理想的写生器材。

第二章 色彩

研究色彩主要是研究物象之间的关系,以及不同关系构成的色彩效果。色彩关系是指构成画面色彩的组合方式,这种组合方式是以色彩的差别为基本条件的。

1. 色调:

物象的色彩无论其固有色千变万化,都含有一种统一的因素,不同固有色的物体在同一环境中又互相影响、映射,互相含有对方的色彩因素,物体在这两种

条件影响下呈现的色彩我们称之为“条件色”。在绘画中,以光源色的影响为主要变化因素,在光源色和环境的影响下,一组景物色彩呈现的总倾向被称为“色调”。由于光源明度和色彩的差异,固有色的不同色调又千差万别。

在色温上可分冷色调和暖色调。

冷色调:画面绝大部分由不同明度、不同饱和度的冷色组成,与少量的暖色块形成对比。

暖色调:画面是由大块的暖色组成,对比少量的冷色块。

在明度上可分亮色调和暗色调。

亮色调:由明度较高的亮色块和亮灰块组成基调。

暗色调:由明度较低的色块组成,色块之间差异很小,某些局部有少许亮色。

在色相上可以分为红调子、绿调子、蓝调子、黄调子以及大量的中间色调,在每组色调中以占画面绝对优势的彩色为主,少量被对比色块为辅,形成画面主要色彩倾向。面积上、分量上相等的对比色块则相互抵消,形成不了调子。

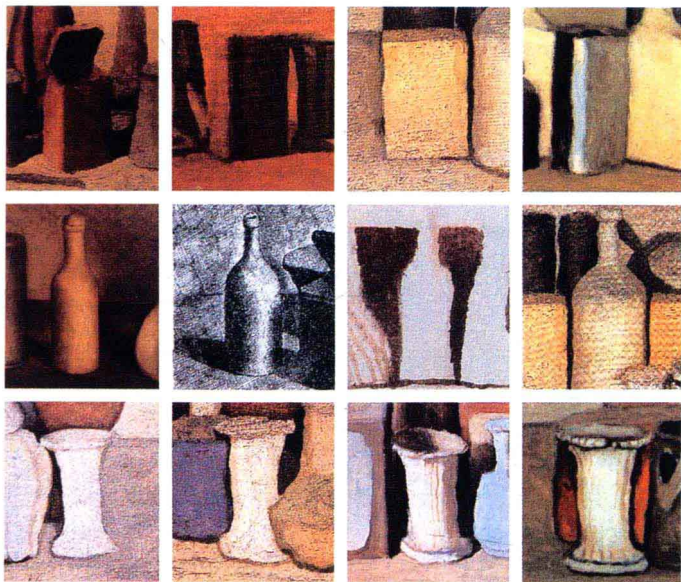
2. 色价:

在面对一组物象时,人与人之间对色彩的感觉上存在着很大的差异,有人感觉上可能偏暖一些,有人可能感觉偏冷,或有人感觉偏灰一些,有人感觉色彩更加鲜艳一些,这就存在一个人对色彩的感觉问题,同时又体现一个人的色彩修养问题。同样是一块黄颜色的物体,有人可能直接用黄颜色画,有人可能经过调色调出高雅的棕黄色、灰黄色,或偏绿的黄色,这样此时的色彩的色价要大大高过前者。

记得有位画家谈起他在临摹普鲁东一幅作品时,在调画面中男孩的皮肤色时,他用自己习惯用的土黄、土红、群青等颜色调试,但无论怎样调颜色都出不来普鲁东那幅画中那男童的灰亮的皮肤色,他后来改用象牙黑和生赭加白色,才调出了原作中那种肤色,这个例子说明同是画一种颜色的物体,的确存在着艺术家对色彩的理解和应用问题。

我们在观看马蒂斯的作品时会发现他画中的模特的皮肤色经过调试成灰肉粉色,画面中的红色和绿色都是经过调试出色价很高的红色和绿色。就是印象派画家的作品也都是经过调色调出的各种漂亮的灰色、红色、黄色、蓝色等,而不是有些差的印刷品中红、黄、蓝、绿的原色效果。有人形容站在凡·高的作品前你会感觉到他作品散发着一一种银灰色的光,的确有种清新的感觉。所以我们要多读些作品,研究大师们对色彩的理解。学习和掌握色彩的同时,提高自己的色彩修养。

意大利画家莫兰迪的作品色彩品位极高。他一生只画静物和风景,色彩古朴,各种亮雅的亮灰色运用得

莫兰迪 附图 1

非常之妙,颜色高雅,色调细腻之极,微妙之极,作品以灰色调为基调的后立体派构成意识极强。(附图①)

布拉克的作品可以说是色彩的活字典,他的作品运用了大量色价很高的色彩,而且每块颜色同类的颜色都有其微妙变化。(附图②)

毕加索的作品用色更是简洁和高度概括,他有些作品中只用几种颜色,色价很高。

第三章 绘画的品格

1. 绘画的品格:

作为一个初学者在学习和掌握肖像画写生和创作的同时就应注意作品的精神品格问题,这对于今后的艺术创作至关重要,当我们面对众多的艺术遗产时我们就会发现的确有些艺术家作品品格、品味极高。比如:绘画大师乔托、弗朗西斯卡、格列柯、维米尔、莱奥纳多·凡·高、塞尚、毕加索、马蒂斯、布拉克、莫兰迪、贾科梅蒂等艺术家的作品品格很高。他们作品中的共同特点就是去掉了对自然的摹仿,而是根据艺术家不同的气质和所处的不同历史时期对审美的要求,进行高度的提炼概括或进行抽象的处理,他们把所观察到的景物进行自我的艺术语言处理,带有符号性的笔意来创作各自的作品,又通过作品把各自的信息传递给观者,这是一种超自然的状态,同时又是在自然景物中提取出来的艺术的真实。这是一种很高的境界,在这方面古今中外都不乏品味极高的大师,我国清代山水画家龚贤,他所描绘自然界的山川,都是有依据的,经过艺术家概括成抽象的十字网纹的处理,山石都是通过这种艺术符号传递信息。但画面大的结构是具象的,这方面凡·高、莫兰迪的铜版画与龚贤有着异曲同工之妙。

凡·高作品中旋转的笔触,带有明显的个性精神品格,他保留了自然的某种顺序,并且恰当地配置色调,从其绘画的早期开始,凡·高就一直狂热地探索各种新技法。后来到巴黎他摆脱了色调暗淡的荷兰画风,色彩变得轻快起来。他曾说过他的绘画是受德拉克罗瓦思想的启迪更甚于印象派画家,“我并不是将眼前的景象丝毫不差地复制下来,我要随心所欲地使用色彩,我要表现自己。”他有着自己的精神品位,有着自己的精神世界。他的绘画风格永远是凡·高自己的,世上只有一个凡·高。

莫兰迪的作品主要体现在绘画的精神品格上,虽然只画静物和风景,但非同一般静物的此景此物的感觉,他的绘画别有境界,追求精神层的东西,画面以外的东西,他的作品运用正负像的排列,采用日常不引人注目的静物或风景,以此推进绘画原理,造成一种独特的形而上学的气氛与作风。

塞尚一生的艺术生活,都从自身接触自然而来,他

布拉克 附图 2

观察自然,把眼睛所吸收的自然界现象,时时推移,刻刻扩张。他承认和尊重印象派在外光和色彩上的成就,但觉得印象派的描绘法太表面、飘浮。因此,他探索不同于印象派的表现法,注重表现物质的具体性、稳定性和内在结构。他主张不要用线条、明暗来表现物体,而是用色彩对比。他说:“线是不存在的,明暗也不存在,只存在色彩之间的对比。物象的体积是从色调准确的相互关系中表现出来的。”

马蒂斯作品中的人物造型及色彩更加概括,人物的造型十分简练,这更有助于提高作品精神内涵,其简洁概括的笔意更具艺术品的特质。

他对于印象派光源下忠实描绘物象的理论,大胆地叛逆,开始具有强烈形式与色彩的野兽派时期,他以塞尚简化物象为其毕生艺术的依归,成就了他转向平面构成的形色简约的艺术;他开创的每个新的阶段都历经不断的验证,直到画面的形色和谐简约为止,充满了抽象与实验的前卫风格,他从写实主义出发不断创新自己的艺术,再加上与生俱来的敏锐感触,马蒂斯终于能以不同的形式去表现一个完美的世界。

2. 画面的品质:

纵观西方油画无论是古典风格的作品还是现代绘画作品,它们有着共同特性:重视画面的品质。古典时期的绘画作品非常讲究制作,这包括画布制作,颜色的选用、调色油和媒介剂的选用,这直接影响着绘画作品的耐久性。首先,画布制作的开始也就意味着一幅作品进入制作阶段,制作画布就等于开始绘画。所以,制作画布程序也非常讲究,古典风格绘画作品的画布制作有很多方法,它们的共同特点就是画布的底子制作得很平,这也是非常必要的,在这种很坚硬平滑的底子上作画,随便画一笔颜色画面感觉也会有很厚的质地感。它与露布纹的画布相比,后者在绘画制作过程中,当画一笔薄颜色时,它会吃到画布里,同时感觉画布很“糠”,颜色很薄的感觉。所以,在学习油画的开始阶段就要重视画布的制作,这有助于画面品质的提高。

在画面品质上,古典绘画的画面平滑,质地精美。浪漫主义风格的绘画作品与印象派、野兽派、立体派、抽象表现主义绘画的作品画面同样精美,没有粗糙的感觉,即便是绘画风格上豪放的绘画同样有很好的画面品质。他们的画面颜色呈厚而釉状的感觉,颜色的质地坚硬色层丰富,笔触豪放画面又十分精致。抽象表现主义画家的作品从风格上讲虽只有几大块的色彩变化,但绘画品质很高,笔触虽有粗糙的感觉,但近前其作品亦十分精美。

这种画面品质不同于精雕细刻,它是绘画品格与修养的体现,是对油画材料的准确把握与运用,这需要一定时间的修炼,更重要的是要意识到这点,这对今后

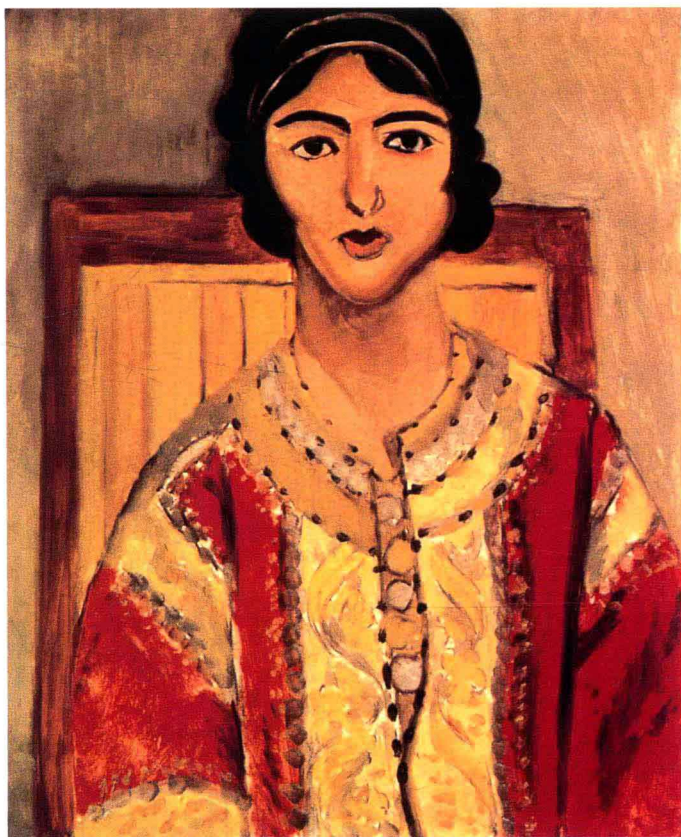
的艺术创作是十分必要的。

第四章 画面结构

1. 构图:

在确定了所要描绘的对象之后,构图就显得尤为重要,从一幅作品的开始阶段,构图就确定了作品的成败关键,在构图中模特在画面中的位置大小,周围环境在画面中的比例,模特头部、手臂和所着服装及背景中各种几何要素之间的比例关系,都对将来深入其作品产生影响,这就要求我们一开始要精心安排构图的框架结构。一些优秀的绘画作品其构图的框架结构都是十分讲究的,这些艺术家首先注意到画面大的结构,当然这要依附于所画模特,然后对其进行必要的经营。

马蒂斯的作品《着红衣的萝瑞德》的构图,大的结构利用方正的直线与弧线的对比,利用椅子靠背的方形结构来衬托前面椭圆型的少女,并将画面中最黑的部分集中在少女的头部、头发和眉眼处,这样使观者的视线一下就盯住模特的眼部,使画面主视点突出。在构图的开始阶段就要注意画面的构成关系,这幅作品马蒂斯将画面最亮的部分集中在作品的中心,将背景控制成中度的灰绿色而将椅子的木边同少女所着服装的红色构成一种结构关系,从而形成服装红色的两大竖线与椅子的结构构成大的横竖线关系,头部与头发与发带的弧线与服

马蒂斯 附图3

装的领口和袖子部分的弧线构成大的弧线之间的呼应关系,在加之几何因素的呼应,少女面部的黄色与椅子和服装的黄色构成了椭圆与三角形和方形等几何关系,画面的背景两边的型的处理,左边的型窄但直通画的底边,右边的形宽些但在画面中部靠下一些地方被服装的袖口截断,这些都是经过艺术家精心组织安排的,这也是一幅好作品中必不可少的,也是一幅作品成功的关键。(附图③)

2. 画面中黑白构成与色彩构成:

无论是古典绘画还是现代绘画,都十分注重作品的黑白构成关系与色彩构成关系。每当在作品中出现一块亮颜色,其作品的其他部分就要相应的呼应。例如:卡拉瓦乔的作品《爱姆斯晚餐》,附图①,在这幅作品中我们可以清楚地看到卡拉瓦乔最大限度的光影运用。人物形象的经营位置使观者视点集中于耶稣身上。大的黑白构成关系十分明确,将画面最亮的部分都集中于画面中央。耶稣的面部是画面肤色上最亮的部分。画面中耶稣身披的白布与白色的桌布及站立者头上的白帽、手臂的白布和右边老者白色的袖管及腰带等构成了画面中白色的构成与呼应关系。耶稣身着的红色

卡拉瓦乔 附图 4

衣服与站立者的红色袖管及左下方椅子内的红布,还有餐桌上水果的红色构成了画面中红色构成与呼应关系。棕色与深棕色的呼应关系,棕绿色与水果叶子的呼应关系,棕黄色的皮肤色与桌面上棕黄色食物的呼应关系,画面中黑色毛发与黑色投影之间的呼应关系等诸要素构成了卡拉瓦乔《爱姆斯的晚餐》的黑白与色彩构成关系。这也是古代大师早已掌握运用光影及黑白关系及色彩关系的典范。(附图①)

印象派画家凡·高的作品十分注重画面中的色彩构成与呼应关系,这幅作品中蓝紫色构成了画面的主色调,背景中是多幅日本版画组成,凡·高将其作为绘画中色彩构成因素,并加以广泛利用,当模特的服装以

凡·高 附图 5

蓝紫的灰色出现在画面时,背景四周就呼应大量的蓝紫色,人物面部与手以肉粉色出现后,背景中版画中的天空、树木等处呼应相应的粉红色,嘴、耳部的红色与背景中红色之间的构成与呼应关系,画面中绿色与绿色之间的呼应关系,黄色与黄色之间的呼应关系使整幅画面色彩相互渗透,相互呼应,构成了色彩绚丽的作品。(凡·高附图⑤)

绘画中的黑白与色彩构成是欧洲绘画的传统,我们要了解和掌握这一规律,在今后遇见其他绘画作品时,要分析和研究,这对你的绘画是有很大帮助的。

3. 画面用光:

每当我们研究和分析国外大师的绘画作品时,会发现大凡好的作品无论从古典还是到现代的抽象绘画作品都十分讲究画面用光,这不同于我们所描绘的真实景物的自然光线的光,而是在画面中得以控制的画面用光。

一般情况下,艺术家将画面中最亮的颜色与最重的颜色放置在画面的中心部分,使之形成强烈的对比,反之将画面的周边颜色处理成对比比较弱的颜色,即最亮的超不过中间最亮的部分,最重的也超不过中间部分最重的颜色。使得画面中心部分亮,周边稍重些,这样产生的效果使画面光感强,并使其画面本身发光。同时画面主观点突出,使画面更具完整性。

我们再回过头来看看众多艺术大师的作品,无论是委拉士开兹、伦勃朗、卡拉瓦乔、维米尔、达·芬奇、

埃尔·格列柯、德拉克罗瓦、透纳等人的作品,还是马奈、莫奈、毕沙罗、凡·高、塞尚等印象派画家的作品,直至马蒂斯、毕加索、德库宁、巴尔蒂斯、塔皮埃斯等现代绘画作品,都注重画面用光问题,虽然他们的绘画风格不同,但他们有一个共同的文化传统,这就是绘画的用光。

委拉士开兹的作品《宫娥》在画面用光上是个典型的范例,画面所描绘的是高大的宫廷室内群像作品,众多的人物集中在画面的一半以下,光线似天光一样从画面上方漫射下来,高大的室内空间处理成很重的棕灰色背景,同时注意画面空间的深度感,画面最亮的部分集中在画面中心的小公主身上,其他的人物用光都依次减弱,画面前边地面的光线也相应地减弱,构成了画面用光集中在中心部位,使画面产生强烈的光感。这

委拉士开兹 附图6

也是典型的古典作品的用光效果。同时在画面的框架结构和构成方面处理得亦十分精彩,背景景物中建筑物各种方型结构分割成不同的几何型因素,前景中人物服饰的黑白结构与背景中的黑白结构构成呼应,画面中红颜色之间的相互呼应关系,以及亮部的色彩的呼应关系,构成了整幅作品的和谐与统一。(附图⑥)

埃尔·格列柯这幅肖像作品的画面用光更明显地集中于画面中心人物形象与手上,这也是古典绘画中

埃尔·格列柯 附图7

常见的处理手段,白色领花和袖口的花饰更加烘托了这种气氛。将人物的头发与胡须的黑色、领花的白色形成鲜明的黑白对比,并集中在画面的中心部分,背景与服装的黑白关系相应地减弱,这就使主视点更加集中于中心人物形象上,产生强烈的光感。(附图⑦)

印象派画家雷诺阿的这幅肖像作品将画面的黑白关系极度的压缩成十分接近的亮灰色,并造成画面浅度的空间效果,即使是这样一幅黑白对比很弱的绘画作品,艺术家还是将画面最亮的部分集中于画面中心

雷诺阿
附图8

部分,并将画面四周相对减弱,同时将模特形象部分形成十分明确的黑白对比关系,使画面主视点集中于模特的形象上,在虚实对比上整幅作品处理得十分轻松,但还是将五官部分刻画得相对精彩,使画面形成虚实的对比,作品看上去很松动,同时又弥漫着强烈的光感效果。(附图⑧)

第五章 写生

1. 限色写生:

限色写生是用有限的几个颜色进行写生的一种方法。目的在于培养和训练学生把握色调的能力,逐步提高色彩修养。这也是十分有效的训练方法。首先要设定几组颜色组合,一般情况下每组颜色不要超过四至五种,例如:土红、土黄、群青、白色、黑色为一组合,白色、黑色、熟褐、生赭为一组合,中黄、橘黄、赭石、黑色、白色为一颜色组合,学生可以在训练过程中根据色调需要随意组合颜色,可根据所画对象的大体色调来选择颜色。限色写生训练可用些小型纸面材料实验,这样经济实用,油画纸可选用白卡纸或白板纸,将其裁成四开,再选用白乳胶(无需加水)直接用毛刷刷在纸面上,一遍即可。限色写生训练有条件的可对模特写生,如没有条件可画静物,或直接到户外进行风景写生,这对初学者是十分必要和有效的训练过程。如果能坚持几个月的写生训练,你会惊奇地发现你在色彩上的飞跃。

限色写生训练在你所设定的每组颜色中,都能调配出若干种色调的作品,每次调色所使用每一种颜色的比例不同,其色调就会完全不同,在这样训练中你将体会到色彩之妙处,并能逐步认识和掌握色彩。

2. 作画步骤:

在作画过程中因艺术家的作品风格流派的不同,会有很多种作画方式。所以,很难归结一种作画方法,如古典的绘画方法,有的是在做好的银灰底子上将其画好的素描稿的背后擦上土红粉,附在银灰底子上,用笔杆一端在素描稿上轻轻将人物造型结构勾划到画布上,然后用颜色在画布上勾出人物造型。第二步,再用颜色调出所画物体固有色的中间色彩,画于所描绘的物体上,也就是都画出中度的灰色。第三步,等上一遍的颜色干透后,再用媒介剂(一种膏状物)调颜色深入刻画,将物体暗部和亮部做具体的描绘。最后一步,等颜色干后,整理画面、润色、上光,这种古典风格的绘画方法大致如此。另外一种方法是在画布上直接用木炭条画素描稿,然后,用墨汁勾出所描绘的人物的素描稿,勾在画布上,等墨汁干后用松节油调出棕黄的颜色,用笔刷将稀薄的颜色刷在画布上,同时将墨线的轮廓线透出,然后在所描绘的物体的亮部提白再罩染,再提白再罩染,如此反复直到将所要表现的物体达到满

意效果为止。

在现代的绘画中有的艺术家喜欢局部完成法。美国艺术家鲁希安·弗洛伊德就是如此,这种方法的好处就是艺术家永远保持第一感觉,对所描绘对象的每一个局部都保持新鲜状态,这样能敏锐地把握画面,并能更加深入地刻画物体,但这种局部完成法在将画面全部完成后,也需进行画面的调整。我国的艺术家朝戈、毛焰也都大致采用局部完成法,这种方法需要有对画面整体的把握能力和控制力,并具有很好的造型能力,方能在绘画过程中自如地把握画面。

绘画步骤:

①首先在做好的画布底上用木炭条画所描绘对象

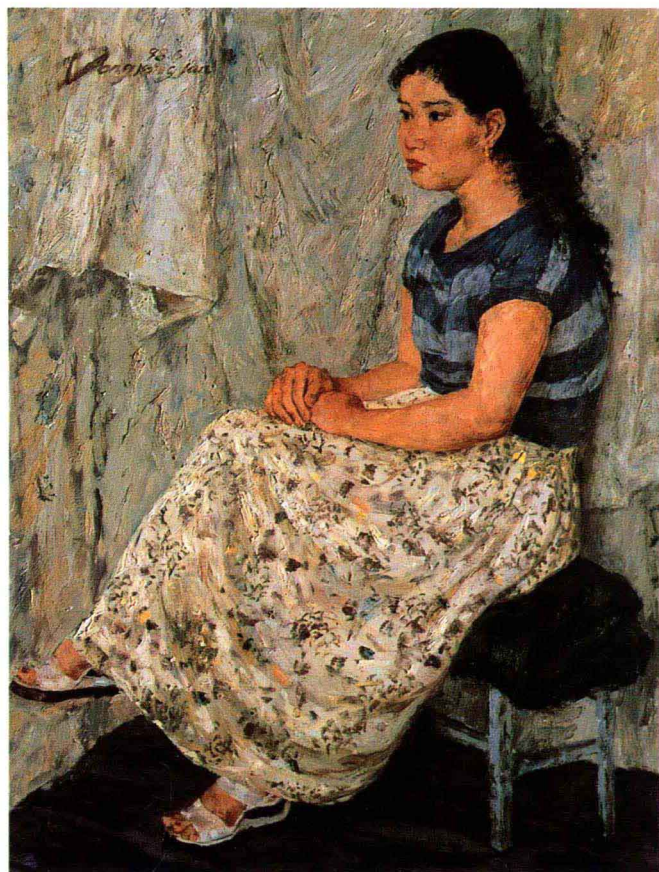

步骤图 1

的素描稿,要注意画面的构图,这包括人物在画面中的位置,画面大的基本结构,大的几何因素在画面中的应用等基本要素。人物大的结构要准确,大的素描关系要明确。然后用于布轻轻弹去木炭条痕,再用松节油调一种油画颜色(赭石、熟褐或群青等颜色,这要根据画面色调的需要选择颜色)。确定素描稿,用稀薄的油画颜色画出画面大的结构、人物造型及素描关系。

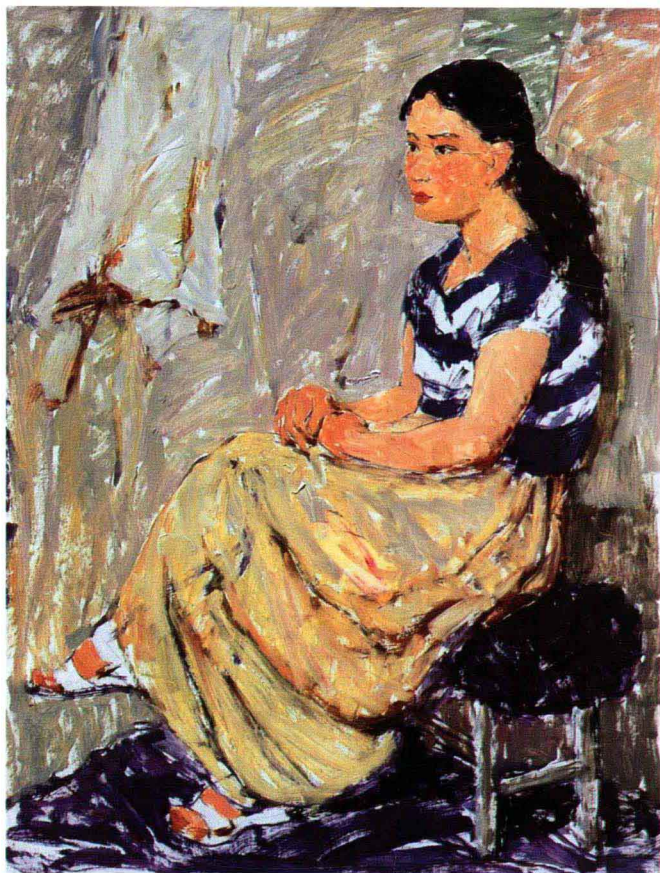

步骤图 2

步骤图 4(完成稿) 董永健

步骤图 3

②对人物造型色彩进行大的颜色处理,对造型结构、画面大的整体关系,大的黑白关系、色彩的呼应关系,做到较准确地处理,应注意在上大体色时不要把上一层的颜色全部盖死,对色彩与色彩之间的衔接处不要画死,应保留一些底色,这样可避免画面僵硬的感觉。

③对画面进行深入刻画,对人物的面部、手进行准确描绘,要在对模特结构理解后进行深入而准确的刻画,同时注意色彩的立体空间造型处理,对画面中的各种色彩的呼应关系,大小几何的处理,画面主视点与周围环境的关系,画面中最重和最亮的颜色放在中心部分,周围四边的处理要相对弱一些,准确地把握好人物与周围环境的度数。这样,画面主视点突出描绘模特的意图能充分地表现出来。

①整理:

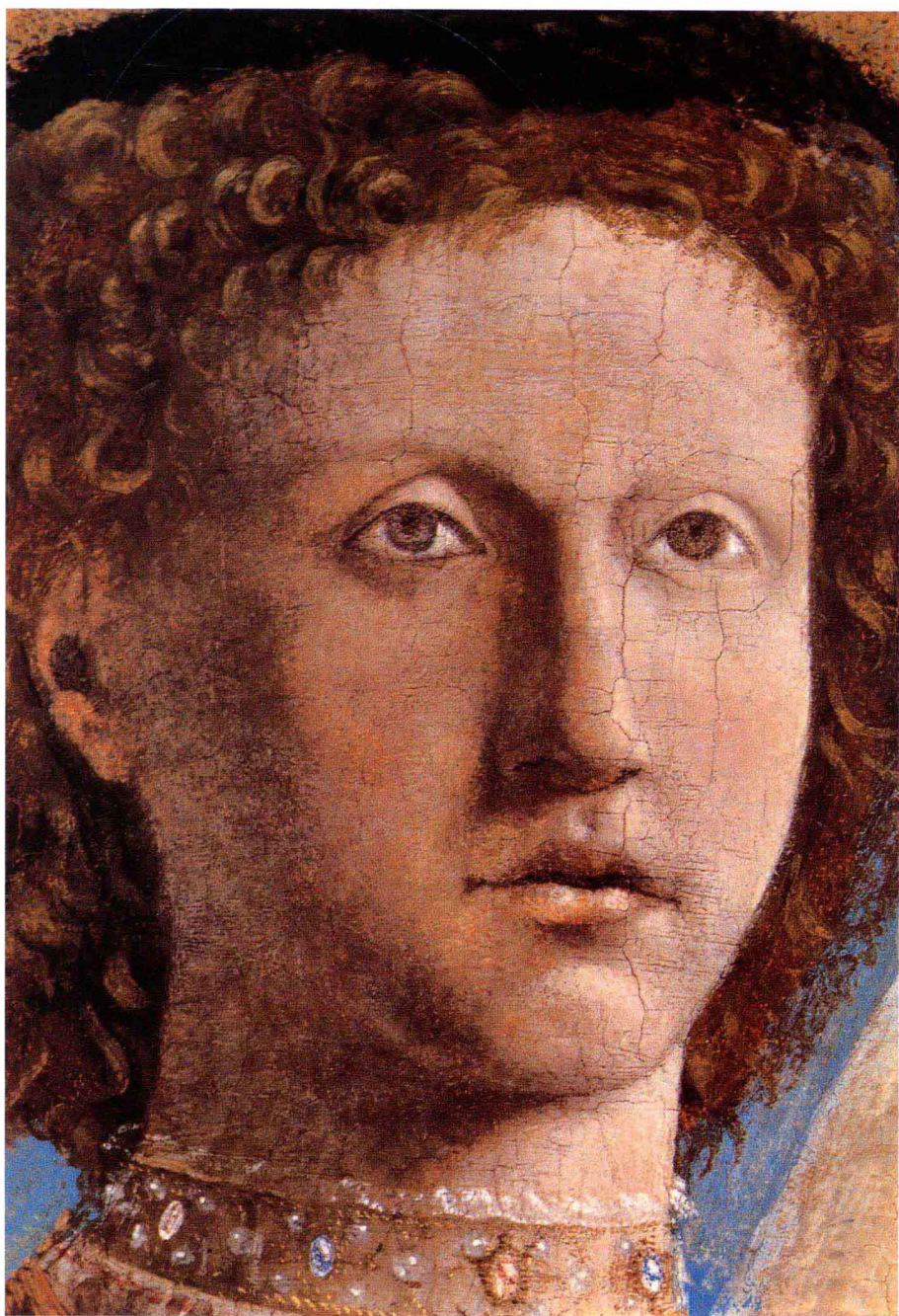
深入刻画阶段难免陷入局部,画面某些部分处理得不合适而脱离了整体,这时要回到整体关系上进行调整,总的色调是否体现出来了,色彩关系是否准确,明暗层次是否恰当,形体是否有说服力,调整统一的过程也是将画面进一步提高的过程。

点 评

1. 皮埃罗·弗朗西斯卡这幅作品是幅湿壁画作品的局部。这样,我们可近距离的观看作品,这幅头像的造型坚实,结构点的处理准确。在头像的体积处理上,立体空间的意识强;在虚实关系上,五官的刻画强于其他部分,鼻子作为头像的最高点;在处理上将最重的颜色与最亮的颜色放在鼻子上。眼部作为一个球体,上眼睑的高点在眼部中间,所以处理上相对要实一些,嘴的处理也同样在上下嘴唇中间的部分处理得实一些,两个嘴角虚一些。下颌角与颈部的关系上因下颌角在颈部的前面,所以要强于颈部。鼻骨的明暗交界线与额结节、颧弓、下颌角的交界线处理上,鼻骨的交界线强于颧弓处的交界线,这样强化了脸部的立体型。在脸

部的轮廓的处理上,轮廓相对放松。在头发的处理上其高点在额头的上方相对实一些,脑后部的头发在处理上相对放松一些。眼睛、眉弓、鼻子、嘴唇和颈部的领口处,充分利用线型透视强化体积感。在虚实关系的度数上把握得非常好。

在着色的处理上,弗朗西斯卡有其独到之处,在头部、肌肤处先用传统的意大利蛋彩颜料土绿打底,再涂一层自然肉色。皮埃罗技法中的一大特色便是用遒劲自信的笔法在底画中描绘主要的轮廓特征。这幅《圣米歇尔》,肉色部分先用褐色而不是土绿色画出立体感,但在肉色上加了少许绿色,使面部稍有一丝绿意。

弗朗西斯卡
圣米歇尔(局部)

2. 劳特累克 1891 年所作的这幅肖像作品, 十分明显地是在有色底子上所作, 并充分利用这一底色构成画面上色彩之间的和谐与统一。画面背景中树木与栅栏用较稀薄的几种颜色相互横竖错落反复地勾画而成, 同时形成色与色之间的透层, 并处理得十分轻松。人物部分刻画得相对要仔细一些, 同样也是用较薄的

颜色处理, 并更多地利用颜色的透层将下一层的颜色从上一层颜色中透出来, 这样画面所形成的感觉更加丰富, 同时注意颜色之间的呼应关系, 灰紫色线条弥漫于整幅画面, 白色服装与天空白色之间构成上下色彩之间的呼应。在画面光的控制上亦十分明确将画面中心人物部分处理成最亮的颜色并产生光感效果。

劳特累克
女人和狗

3. 凡·高这幅作品以趁湿技法为主,在施彩厚重的地方,油彩质地浓稠呈奶油状,在轮廓线附近处理得相对薄一些,在湿色中用长而轻快的笔触使两种颜色之间混涂在一起,使笔触层层重叠产生丰富而厚重的画面肌理。凡·高用充满激情的笔法,刻画出物体的立体感和轮廓,笔触有力而有序。这幅作品以蓝色调为主,在脸部与手部的刻画中将蓝色深入其肌肤,产生一种清冷的色彩效果,黄绿色的头发与胡须的颜色在绘画过程中同时渗透在面部、手部,形成色彩之间呼应关系,左下角红

色桌面的出现,凡·高又巧妙地将模特手持的蓝色花草放于桌面,构成与画面上部蓝色之间的呼应,同时模特面部也略施些红色与下面红桌构成呼应。凡·高同时将画面中最亮的白领与白帽同模特面部处理形成画面最亮的部分,以产生画面的光感效果。凡·高使用互补色的对比力量使他的色彩激动人心,正如他在1888年在阿尔所写的一封信中所描述的:“两种互补色结合在一起,它们相互融合,相互对抗,相近色调间那种神秘的震颤,表现出两个恋人之间的爱情。”

凡·高
医生戈尔肖像