

剖析油画的奥秘
POUXI YOUHUA DE AOMI

写实人物

XIE SHI REN WU

安静 绘

天津杨柳青画社

1213-25/6

剖析油画的奥秘

POUXI YOUHUA DE AOMI

写实人物

XIE SHI REN WU

安静 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

写实人物 / 安静绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2010.6
(剖析油画的奥秘)

ISBN 978-7-80738-579-0

I. ①写... II. ①安... III. ①油画: 人物画—技法(美术) IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第101750号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印 刷: 北京宝峰印刷有限公司

开 本: 1/8 787mm × 1092mm

印 张: 5

版 次: 2010年6月第1版

印 次: 2010年6月第1印

印 数: 1-4000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-579-0

定 价: 36 元

安静，1966年出生于河北省曲阳县。

中国油画学会会员，北京市美术家协会会员。中国名家书画研究院特聘画家。

2003年与他人合作举办三人画展并出版画册《磨砺拾珍》。

2004年作品《我的世界》参展北京市美协举办的“京华桃李杯”画展并获一等奖。

2006年油画作品《萨克斯风》参展北京市美协举办的北京市新人新作展。

2007年作品《我的世界》入选中国美协举办的“时代精神——全国油画肖像展”。

2007年作品《不可遗忘的文化符号》入选中国国际文化创意产业博览会举办的“艺术中国——全国画展”。作品《如歌年华》入选中国油画协会举办的“融合与创造——2007油画名家学术邀请展”。

2009年作品《新娘系列》参展2009印象艺术邀请展。

作品出版：《中国当代实力派油画精品丛书——安静》（天津杨柳青画社）

目录

工具、材料介绍	2	人物画的创作过程	8	关于肌理的几种小技巧 ..	31
一、画笔		一、捕捉创作灵感		一、用塑形膏作肌理	
二、颜料		二、选择完美的构图		二、用自然笔触表现肌理	
三、绘画用油及媒介剂		三、起稿		三、巧用画布表现肌理	
四、画刀		四、画布的进一步处理			
五、画杖		五、第一遍色彩步骤		人物画创作辅助用具	32
六、调色板及储色盒		六、中间过程的色彩步骤		一、数码照相机	
		七、最后一遍的色彩步骤		二、电脑	
		八、画面调整的方法和要求		创作感想	33
画布制作	5	肖像画的创作要求	25	作品欣赏	36
一、画布选择		手和脚的特写	27		
二、内框要求		几种服装的质感表现	29		
三、绷布技巧		一、毛线织物的质感表现			
四、画布上胶做底		二、镂空织物的质感表现			
五、成品画布的选择		三、丝绸服装的质感表现			
		四、厚布服装的质感表现			

目录

工具、材料介绍	2	人物画的创作过程	8	关于肌理的几种小技巧 ..	31
一、画笔		一、捕捉创作灵感		一、用塑形膏作肌理	
二、颜料		二、选择完美的构图		二、用自然笔触表现肌理	
三、绘画用油及媒介剂		三、起稿		三、巧用画布表现肌理	
四、画刀		四、画布的进一步处理			
五、画杖		五、第一遍色彩步骤		人物画创作辅助用具	32
六、调色板及储色盒		六、中间过程的色彩步骤		一、数码照相机	
		七、最后一遍的色彩步骤		二、电脑	
		八、画面调整的方法和要求		创作感想	33
画布制作	5	肖像画的创作要求	25	作品欣赏	36
一、画布选择		手和脚的特写	27		
二、内框要求		几种服装的质感表现	29		
三、绷布技巧		一、毛线织物的质感表现			
四、画布上胶做底		二、镂空织物的质感表现			
五、成品画布的选择		三、丝绸服装的质感表现			
		四、厚布服装的质感表现			

我是搞人物题材油画创作的，画风写实细腻。上学期间，老师教给我许多基本的油画表现技法，比如：暗面色彩要薄而透明、亮面色彩可厚而丰富；不能在半干的色彩上接着画，必须等前一遍色彩干燥后再画下一遍色彩，否则会吸油；用大笔画小画不要小笔画大画，等等。老师的教导使我终身受益，但在多年的人物画创作实践中，我遇到的许多问题是这些基本技法无法解决的。

油画创作，尤其是画风细腻、风格写实的油画创作，许多画面效果的表现方法是需要不断学习和研究的。可以说，我多年创作的过程也是不断看书学习、不断向高人请教、不断试验摸索的过程。著成此书，是想把我积累的一些小小经验，总结出的一些深刻教训，拿出来与同行们分享，并希望您在绘画实践中加以验证。

工具、材料介绍

油画材料、工具品种繁多。不同的材料、工具适合不同的绘画风格；使用不同的材料、工会有不同的效果。每位绘画者都会根据自己的需要进行选择，于我而言，也有自己的爱好和习惯。

一、画笔

油画笔从材质上可分为多种类型，画细腻风格的油画比较适合用质地软硬适度、弹性较好的尼龙笔。这种笔在较细的画布上用薄画法作画效果很好，调色时用起来也很舒适，其使用寿命相比于其他材质的笔也比较长，是我的首选。

画笔从大到小又分为许多规格。一般情况下，大画笔，用于画大关系或大面积背景涂色，画时既能很快出效果，又不会把画面画得太琐碎。中型笔，用来画大的局部，作画时一笔一个块面，得心应手。小画笔，用于处理较小的细节，画得很具体深入。只有一小撮毛的圆头尖锋笔，用于处理最细节、最精彩的部分，比如：发丝、眼睛、睫毛、唇纹等。

我的用笔的习惯是：一张画开始时用较大的画笔，随着画面的深入，画笔越来越小，最后才会用到小圆头尖锋笔。另外，在用笔上我一直遵循上学时老师教的方法，尽量用大笔画小画，实践证明既省时，又能画得很整体。

温馨提醒：无论你喜欢用什么材质的画笔，结束了一天的创作之后，一定要养成及时清洗画笔的习惯，千万不要偷懒。否则，用过的笔放置一夜，不仅笔头干硬不易清洗，还会减少画笔的使用寿命。而且，当第二天清晨你兴趣盎然地准备画画时，拿起的画笔却是脏兮兮的，心情一定很受影响。

洗笔小技巧：我习惯先把笔放在松节油里涮掉大部分的色彩，再用肥皂清洗，这样既省时又省笔。

我们可以买现成的洗笔用具，但这种洗笔筒比较适合洗少量的、小一些的画笔，对于较大、较多的笔，用起来就不方便了。所以，我就自己想办法，找一个大些的有盖的瓶子和一个大口的杯子，把松节油倒在杯子里，把画笔根据大小或笔毛的长短简单分组，从小到大大一组一组在松节油里涮，涮过的笔用纸擦去残油，再由肥皂清洗，这样比直接用肥皂要好洗得多。涮过笔的松节油倾倒入瓶中，盖上盖子放置沉淀，时隔一天，油中的颜色会全部沉至瓶底，上面是澄清如新的松节油，可供下次洗笔时重复使用。

大画笔

中型笔

小画笔

圆头尖锋笔

二、颜料

油画颜料有多种品牌，价位也相差悬殊，可根据作画的目的选择不同价位的颜料，如果只是进行绘画练习，选一般国产颜料即可；如果是创作一幅重要作品，则一定要选进口的较好品牌的颜料，如：荷兰进口的梵高、伦勃朗等品牌。不得不承认，由于我国的油画历史较短，油画颜料的质量还无法同欧洲那些油画历史悠久的知名品牌相比。

对于颜料的使用，我有过深刻的教训：刚开始进行油画创作时，由于没注意颜料品牌选择的问题，辛辛苦苦画出的作品，放置几个月后就变得色彩灰暗，面目全非，失去了原有美感，令人心痛不已！无奈只得重新修改，浪费了不少时间。

经过多年的创作实践，我在一次次的教训中，总结出了自己的颜料使用经验，与大家共享。

1. 进口的梵高、伦勃朗、温莎牛顿等几种品牌的颜料，虽然价位较高，但色彩稳定性很好，能够让作品无论何时看起来都赏心悦目。画自己比较在意的画一定要选这些品牌。

2. 选用的色彩种类不要太多，因为每种颜料的成分不同，使用的色彩种类越多，画面的色彩就越容易变化。

3. 形成自己的用色习惯，固定用几种色彩调和画面，即使随着时光流逝，色彩有些许变化，画面也会很和谐。

4. 我进行油画创作时喜欢用荷兰进口的伦勃朗牌颜料，常用到的色彩有：锌钛白（锌白，色冷且时间一长覆盖力易减弱；钛白，覆盖力强但色相较暖，干后易变黄；而锌钛白，色白且覆盖力强还不易变黄）、肉色、永固中绿、苯蓝绿、透明铁红、氢氯玫瑰红、群青、永固紫蓝、生褐、炭黑等，我的画大多只用这几种种色彩调合完成。

荷兰产伦勃朗油画颜料

三、绘画用油及媒介剂

油画用油有许多种类，性能不同，用途各异。在绘画创作中，我因用油不当有过教训，也积累出了一些经验。

松节油：松节油调色用笔顺畅，画着较舒服，而且它易于干燥，画第一遍大关系常用此油作调色剂。但松节油用多了会使画面缺少光泽，色彩也欠滋润，所以第一遍色彩之后就尽量不要再用松节油调色了。另外松节油也是上光油的稀释剂，还可以用它洗笔。

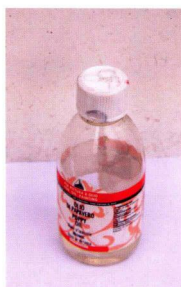
松节油

亚麻油：一般用做调色用油，调色光泽度好，干燥时间适中，但用时需谨慎，用多了容易使画面变暖，尤其不能用亚麻油来罩色，否则画面会呈现出琥珀色，原有的冷色会被吞噬，且无法清除，只能通过局部重画来补救，会很麻烦。

亚麻油

罂粟油：是一种优质清澈几乎无色的高级调色油，比亚麻油不易变色，稳定性好，但不易干，适用于调白色或其他浅色，调重色时少用，否则会极其难干。我的作品大多为亮色调，用的最广泛的便是罂粟油。实践证明，用罂粟油调色彩稳定，经久不变。

罂粟油

醇酸树脂媒介剂：能稀释颜料，能缩短色彩的干燥时间，适合画中间色层，也可用作罩色剂，但只适合中间色层的罩色，如若表层用其罩色，会在画面上留下粘粘的一层，经久不干，之后很易粘附尘土。

醇酸树脂媒介剂

罩色媒介剂：稀释颜料，增加流动性，特别适用最后罩色，优点是不会变黄。但它干燥速度较快，掌握不好容易罩色不均，若需延缓干燥，可适当调入一点罂粟油。

罩色媒介剂

润色上光油：能使已吸油的画面恢复光泽，便于色层之间的衔接，干燥时间为数小时，是作画过程中尤其是画重色调画面时必不可少的材料，一般用做吸油部分再深入时的润色用。

润色上光油

油画上光油：是油画保护用油，在干燥的画面上喷涂上光油不仅会使画面很有光泽，美化画面，而且还是隔绝画面与空气的直接接触、保护画面色彩效果、防止色彩老化的有效手段。只是，一定要等油画色彩完全干透后，才可均匀喷洒或涂刷（完成的画需在通风、光线适中、并不会被太阳直射的地方放置大概半年以上，才能真正干透）。过一两年，上光油老化，画面会蒙上一层棕黄的色调，这时蘸松节油，用软毛刷把表层上光油清除，画面又会色彩如新。如需要，可再次喷涂上光油。

油画上光油

上光油分两种：亮光型、亚光型，可根据画面需要选择。

四、画刀

不同形状、大小的油画刀可以有多种用途。如：用作调色，画某些特殊效果，清理画板，画布处理等。

五、画杖

画杖是刻画细节时离不开的拐杖，画杖通常为圆柱形，而我用的画杖是一根装修用的木线，用之前用砂纸把四个棱打磨光滑。木线很长，用时把它靠在上框的上缘，手倚靠在上边画时手很稳，很方便，而且木线为长方体，不易滚动，很好用。

（木线画杖使用方法）

六、调色板与储色盒

油画材料用具大多为消耗品，须时常更新，只有调色板如果注意保护可以与画家终生相伴。油画调色板以木质为最好，结实、轻巧。

我们买来的调色板只适合调色，不能用于储存颜料，挤出的颜料若不能及时用完，常常会风干而无法再用，只能扔掉，十分可惜。为避免浪费，朋友介绍给我一种很有效的办法，在此介绍给大家：把调色和储色分开，准备一个浅浅的稍大些有盖子的金属盒子（比如巧克力盒、月饼盒等）用来储色。调色时用笔蘸色在调色板上调，白天用过，晚上盖好盖子，对避免色彩干燥很有效。如若几天不能画画，可把储色盒用塑料袋密封好放入冰箱冷冻起来，用时提前半小时拿出即可。冷冻一般不会改变色彩的性质。

调色板要在每天画完画后及时清理干净，否则第二天画画前再清理会不易清理干净，也会很影响情绪。当然，买一块新的调色板并不贵，但我感觉，用熟了的调色板会于自己建立起一种默契，调色时得心应手，每换一块新的，都需一段时间来适应。

画布制作

一幅好画，不只是画面效果令人赏心悦目，画布也要材质好，并做到紧绷、无皱起，画框更应平整规范。有时看到某些画布松塌塌或是皱起不平，感觉很是煞风景。其实，只要掌握好挑选画框、画布及绷紧画布的方法，是很容易避免这些问题的。

一、画布选择

油画布的种类很多，以纯天然的亚麻布为最好，其中尤以雨露麻为上品。根据经纬线粗细不同，画布分为粗纹、中纹、细纹，可根据自己的需要加以选择。一般来说，创作画风细腻、写实唯美的画，选细纹的画布较好。

有一个非常简单区分纯亚麻画布和含棉画布的办法：一般含棉的画布会湿长干缩，而纯亚麻布遇水则变硬缩小。用含棉画布，需湿着绷，干后才会紧绷；用纯亚麻布则必须干燥时绷框。

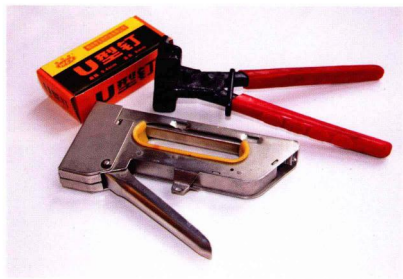
二、内框要求

大家都清楚油画内框的一般要求，这里不再赘述，需要提醒的是：内框外缘的木条斜面斜度一定要稍大些，还有，大画框中间的支撑条一定要薄于外缘一厘米，否则在将来给画布刮胶、打磨时会遇到困难，甚至画出的画也会在此处留有无法去除的痕迹，影响画面效果。

三、绷布技巧

绷画布所用工具：

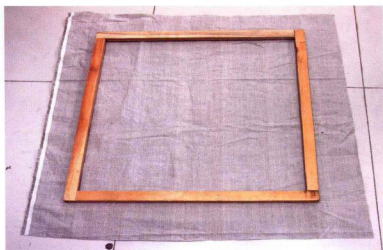
绷画钳、画钉、钉枪等。

绷画布用具

裁画布：

裁布时四周边缘比画框各大出10厘米。尤须注意的
是：若画布经纬有倾斜，一定严格按经纬线裁切。不注
意布的经纬，将来会吃大亏：如遇到湿度变化，画布会
呈现难以解决的皱起，对于完成的作品，这可是很难解
决的问题。

裁画布

有的书中介绍，绷画布之前要把画布打湿。这种方法或许适合某种质地的画布，但决不适合纯麻质地的雨露麻，雨露麻必须在干燥时绷框，否则湿绷时很紧，待干后会松得一塌糊涂。

钉画布：

第一步，先从画框四边中间的四个钉开始，上下对称来钉，注意调整好画布的松紧度，并保证画布中间的经纬线横平竖直，这一步的目的是把画布固定好。

第二步，一般书中介绍钉画布的方法，都是说从中间向四周顺序钉，可我发现这种方法常常会在钉到四角时无法把布拉紧，出现画布中间紧、四角松的情况。通过多年的摸索，我找到了一种不管多大画框都能绷得紧绷、均匀的方法：在拉紧钉好四边中间的钉之后，用绷布钳用力紧拽画布的一个角，并注意观察，使其经纬线与中心保持一致，将其反转过来钉在画框背面角上，其他三角如法炮制。这样做的目的是使画布一开始就被四面八方均匀拉紧，避免出现中间紧四角松的问题，然后再从中心向四周对称拉紧——钉好，这样钉出的画布各处经纬线都保持垂直，并且受力均匀，只要画框不出问题，即使出现湿度变化，画布也不会皱起。这种绷框方法尤其适合钉较大的画布。

有时画布并不是一次就能钉好，尤其是较大的画框，常常在第一遍钉好并刷好底胶后发现画布又松了。这时千万不要将就，必须如前法重钉，否则，将来作画时会很麻烦。

钉中间画钉

把四角拉紧

再依次钉好

四、画布上胶做底

用具准备：打磨器、刮板或刷子。

打磨器

刷子与刮板

做底前的准备：用硬毛刷把绷好的画布从头至尾刷一遍，扫去浮毛，剪去明显的线头。

画布做底有多种方法，有些很原始也很麻烦，当然也可用乳胶加立得粉的简便方法，但乳胶时间长弹性会降低，画布易出现裂痕，对于一般练习，还可以使用，如果是重要的创作，还是建议要用好的底料。

我做底一般用法国贝碧欧的底子胶加荷兰泰伦斯的底料。

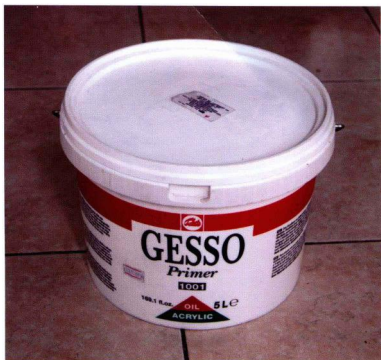
先在画布上刮一层薄薄的底子胶（上底子胶和底料可以用刷子刷或者用刮板刮的方法。做大画框时我习惯用刮板，这种方法比毛刷快且比较节约，只是在刮到边缘部分时容易刮出画布，需要小心。）。待底子胶干后，用水砂纸打磨一遍（有一种工具很好用，就是装修打磨墙壁用的打磨器，夹上砂纸打磨画布省时省力）。然后刮两遍底料，每一遍干燥后都要用砂纸仔细打磨光滑。这样画布就做好了。

注意：打磨画布时用力不要太猛，尤其是打磨到画框位置时更要小心，太过用力会把画布磨损甚至磨破。

五、成品画布的选择

自己制作的画布用着很放心，但毕竟做起来很麻烦，若有急用，最方便、快捷的方法就是选择刷好胶的成品画布。这种画布品种也很多，价格差异很大，质量差异就更大。选择时除考虑布纹的粗细、价位的高低等因素外，要格外注意底料的质量。我就有过用成品画布选择不慎造成日后画面色彩剥落的教训，当时感觉痛心疾首但却无法弥补。要验证底料的质量，有一个简便的方法：拿起画布的一角，胶面向外折起，搓几下，看底料是否有皲裂、断口等弹性不足的情况，若折过的部分展开后胶面完好，一般表明画布质量还不错。当然画布的问题有时要经过长时间才能发现，这种方法只用作初步鉴别。

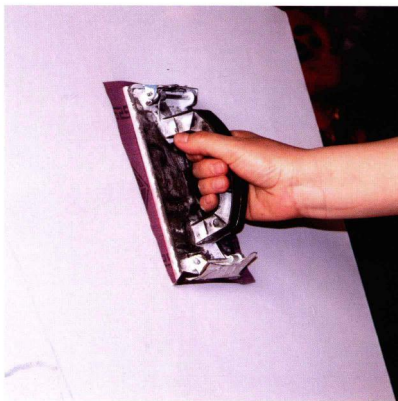
用成品画布画框更易变松，可以在第一次绷好后放几天，让画布充分伸展变松后再重新绷一遍，才好使用。

荷兰泰伦斯底料

刮底料

打磨画布

人物画的创作过程

人物画创作是极富挑战性的工作，大到创作前模特的选择、创作中人物神态的塑造，小到何时何处用何种调色油等等。画者不仅需要付出大量的心血、时间、细心及耐心，而且需要自始至终的全身心投入，在任何一个细节上都马虎不得。在下面创作《风筝放飞的时节》的步骤解释中，我会把我多年的创作心得介绍给大家，其中也包括作画中由于一时不慎而留下的永久遗憾。

一、捕捉创作灵感

我的绘画构思一般会来自两个途径：一是冥想中产生灵感，二是情境触发灵感。

我喜欢在某个时候为自己设置一个孤独的空间，置身其中的我不为自己安排任何事情和任务，只在手里拿一支铅笔和一张白纸，然后我会微闭双眼让自己的大脑进入无比自由地冥想之中。我会从一个非常细小的感触想起，天马行空任由自己的思想不着边际地驰骋，手中随意勾画着一些模糊不清的形象。也许在某一瞬间会有一个创作灵感光临，我便会用笔及时将其记下，然后我会顺着这个线索想下去，让自己的思路渐渐明朗、充实、成熟，于是一幅画的构思有了。当然大多时候这种冥想是没有结果的，只是停留在一个朦胧的影子之上，但我也会把它记录下来并保存好，也许某个不经意的時候，这个朦胧的影子会突然明朗化。

我曾经非常迷恋古典油画那凝重的色调和稳重安静的构图，曾有一个阶段我画过一系列表现

新娘——花生
70cm × 70cm

新娘——多籽的石榴
140cm × 100cm

中国传统文化的的作品《新娘系列》。这些画表现的是传统的婚嫁民俗，大红的色调，含蓄而娇羞的形象，还有很有寓意的配景，画完后自我感觉很满意，展览中也得到许多人的驻足，但之后人们的反馈却引起我的深思。很多人问我是否是名画家王沂东老师的学生，看来，中国红和新娘形象已成为王老师作品的一个突出标志，别人很难涉足他的红色世界。世界只需要一个王沂东，而且“大红新娘”的时间与空间对我来说也是遥远而陌生的，冷静思考之后，我决定放弃新娘系列，重心选择其他题材。

《大考之前》之三
150cm × 96cm

《风筝放飞的时节》创作构思来自我的爱好。我喜欢风筝，风筝的形式很美，其中又承载着很多的寓意和内涵。一直以来我就有画一幅与风筝有关的画的想法。

《风筝放飞的时节》试图要表现的就是青春期女孩，当她避开父母的目光，打开那深藏的日记本时，心中生腾起的那似春天的风筝般自由的情感。

二、选择完美的构图

我喜欢用铅笔画出粗略的草图小稿，再根据设计找适合的模特拍许多资料，由电脑把所拍资料进行组合安排。电脑构图的最大优点就是便于修改。有时我会把一张画作出好几幅构图效果，将其存在一个文件夹里，之后一段时间只要有空我就打开文件夹，放大缩小反复比较，如此多次，把始终感觉好的构图确定下来。

可是，我画什么呢？什么才是只属于我的形象呢？这个苦恼折磨我很久。

我是中学老师，有一天，在为临近中考的初三学生监考时，一个女孩的一双眼睛深深吸引了我。这是怎样的一双眼睛啊！它清纯似水却带着浓重的倦意，它稚气未脱却透着深深的愁苦，它晶莹透亮却因睡眠不足布满红血丝。这双美丽得让人心痛的眼睛深深打动了，我为什么不表现我的学生们呢？十几年的教师生涯，每天都是他们围绕在我的身边，他们的欢笑与泪水、快乐和悲伤以及青春懵懂的心事都是我最熟悉的呀！这双眼睛的启示不仅使我完成了《大考之前》系列组画（见附图），也让我明确了自己的创作方向——中学生题材。

画家要有一双善于观察的眼睛，更要有一颗敏感的心。

《风筝放飞的时节》创作草图

三、起稿

参照电脑上设计好的构图效果，用一支小号尼龙笔，蘸松节油调非常淡的群青色，像像素描一样先勾画大体的轮廓，再从头部开始，进行深入刻画。这一步一定要做好，也许不用画得太细致，但一定要把画面组成元素位置经营好，人物的形要画准，表现出你想要的大体形象和动态。若在这一步上敷衍，就会为自己之后的工作留下后患，待到铺好色彩后再修改可就麻烦了，不仅耽误许多时间，还会把情绪搞得一团糟。

用一小块卫生纸蘸松节油，让其充当素描中的橡皮，随时擦去错误的线条，进行形象调整，待形找准后，再用稍重的群青色确定形象。

四、画布的进一步处理

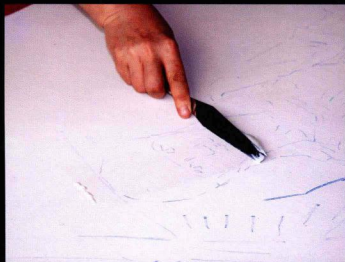
亚克力

画写实风格的油画，对画布要求较高，以布纹细而均匀最好。但是，纺织而成的画布难免有接头或不均匀的地方，这些位置若正好是在关键部位，比如人物的脸或其他露皮肤的地方就很麻烦，所以起好稿后，我喜欢用丙烯底料——亚克力对画布作进一步处理。方法是：选轻型肌理的亚克力，用油画刀将其取出一部分放在头部的斜上方，用大的刮刀用力地按一个方向均匀刮平。亚克力

干燥时间很短，所以要求动作一定要迅速。你可以只在露皮肤的地方刮亚克力，也可以把画布刮满。但无论如何还是要先从最重要的脸部开始。还要注意，一定要将边缘部分刮均匀，否则将来着色时会发现色彩效果明显不一样。因轻型亚克力很透明，所以底稿的形象能清晰透出。试一试会发现，刮过亚克力的画布上色用笔顺畅、轻松，这一招还是从艾轩老师的书中学来的呢。

初稿

刮亚克力

五、第一遍色彩步骤

第一遍色彩非常重要，它是作品顺利完成的基础。这一遍色彩将确定画面的基本色调，各色块之间的关系以及整幅画的大体色彩效果，所以一定要格外重视。我会选一个阳光明媚的清晨，早早起床，在调色盘上挤上足够的颜料，准备好大的调色板、画笔还有松节油、擦笔纸等，然后以饱满的热情画出新画开启的第一笔。

第一遍，一般会用松节油调色，因它干得快，可缩短色彩干燥时间，用笔也比较顺畅。在笔的选择上，以大或者较大的画笔为好。用大笔画大关系，一是节约时间，二是画得也较为整体。不要养成开始就用小笔蹭的习惯。

一般而言，第一遍色彩即使是暗面也不会画得太深。之所以如此，一方面是为以后的深入刻画留有余地，另一方面也是因为在白画布上要想一遍就把色彩画足并不容易。不过，当第一遍色彩完成时，画面的色调、层次还是能初见效果的。

1. 画头发

我一般喜欢先从头发画起，因为画布是白的，是最浅的色彩，画出黑色头发就确定了最重的色彩，有了色彩的两极，就有了比如皮肤、服装、环境等色彩的参考。

东方人为黑色头发，但这黑色又大多偏有一些棕色，而且发根和发梢也有变化。画头发时，我会先从头发的暗部开始画起，选用偏大些的中号画笔，调发黑和透明铁红及深红等暖的颜色，色彩调的浓稠但又不过分厚重，根据头发的方向用笔。画时不拘泥于细节，注意大的关系和头部结构的塑造。画亮部时，我会在熟褐的基础上调

入些许冷色，如：群青、钴蓝等，既表现出明暗面的色彩变化，又要画出头发黑棕的固有色倾向。画高光时，用小一些的笔，在白色里调入一点土褐和一些冷色，顺头发的自然方向，干净利索地用笔，表现出头发的健康光泽。

第一遍画头发最主要的是把握头部位体积感和大的色彩关系，一定要忽略一些细节部分，比如一些零散的发丝，否则画得零乱，难于收拾。

2. 画背景

画完头发，在白色的画布上就有了黑白两极色彩。第二步我会表现背景色彩。

背景画起来也许不会像画人物时那样需要小心翼翼，但背景关乎一幅画的整体色彩基调，是人物肤色、服装的重要参考，所以需事先要有成熟的想法，才好动笔。第一遍画背景时我会选用大号稍硬一些的画笔，饱满色彩从人物脸部旁边或画面一角的背景画起，大笔挥洒，一气呵成。至于色彩，不一定调得很熟，有时不妨用笔同时蘸上几种所需色彩，不加调和直接画在画布上。这样不仅感觉痛快淋漓，还会出现一些特殊效果，

这些效果有时会一直保留到作品完成，成为画面很精彩的部分。

当然，画背景时也不只是痛快淋漓，还需要认真推敲、反复斟酌，同时考虑色彩的变化、明暗的关系以及虚实的需要等。这些关系若有失严谨，就得在画其他环节时，反复修改。这不仅影响情绪，还有可能把想要保留的精彩部分涂改去了，那岂不可惜？

画背景物品时尽量用大笔调色表现。当然若有时间并希望在第一遍就能画得深入一些，可以在大笔画出大效果后再用中型笔画得稍细节一些。但不要寄希望能够一遍就把某些局部画得非常深入，这是不可能做到的。

背景

衬布效果

背景物品

3. 表现服装

第一遍画服装，也不必拘泥于图案花纹、细小衣褶等细节，而应关注服装的整体色调，以及服装与背景之间的色彩和深浅关系，注意明暗面的色彩变化，还要表现出服装与人体结构的关系。

白色的服装不易画好，颜色稍重会感觉很脏，没有了白色的纯净感，画得太浅又会显得轻飘飘的。画服装我会选用较大的画笔，先从服装的暗面画起，色彩薄而透明，但一定要体现出暗部的厚重感。明暗交界线处的衣褶很重要，用笔要肯定果断，可以不必画得太细节，但一定要结构准确。暗部衣褶的起伏一般不做详细处理，要画得较虚一些。画完暗部，换另一支大笔画服装亮面，我会直接调锌钛白画白色服装亮面的大部，用另一只稍小的笔画灰面，只需在锌钛白中调入一点的群青即可。受天光影响亮面中灰面色彩相对暗面会稍冷一些，注意千万不要画重、画脏了，一定要体现出色彩的冷暖倾向。画到明暗交界线附近时，可用第三支大笔调稍重一点的冷的颜色，这样很便于亮面和暗面的衔接。

我不习惯老是用纸清洁画笔，这不光浪费色彩，还会在擦笔和反复调色时浪费许多时间，所以我一般会多准备一些画笔。

若服装上有花纹，可在画完服装总体效果时稍作交代，可以很概括，但位置和形状要尽量准确。

4. 画脸部

无论环境、服装多么复杂，人物的脸部依然是人物画的最重要的部分，是决定这幅画成功与否的关键。

画人的脸部，有一些基本规律应注意：一是自然光线下，脸部也遵从暗面较暖，亮面较冷的规律；二是无论男人、女人，其额头、下巴和脸颊的色彩是不同的，一般额头会有些偏黄，脸颊较红润，下巴及颈部会稍显黄绿倾向（男性因胡须原因，下巴会有蓝绿倾向）。

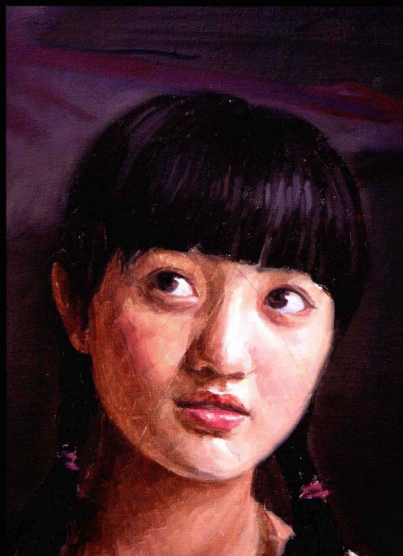
画脸部一般先画面部皮肤再画五官。我习惯先从暗部画起，所用色彩是永固中绿、玫瑰红、透明铁红加肉色，用中型的画笔调色，颜色要充分调和，画时注意脸部各处的色彩微妙变化。调色时，只用以上几种色彩调整用色比例，一般即可达到所需的各部分效果。画时要根据肌肉生长方向用笔，注意眉骨、颧骨、下颌骨及眼皮、颊肌等处的结构关系。鼻子一侧往往也会处于暗部，画时应同样注意鼻子的结构和体积关系。

画服装

服装效果

第一遍脸部效果