剖析油画的奥秘

POUXI YOUHUA DE AOMI

唯美人物

WEIMEI RENWU

刘溯 绘

天津杨柳青画社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

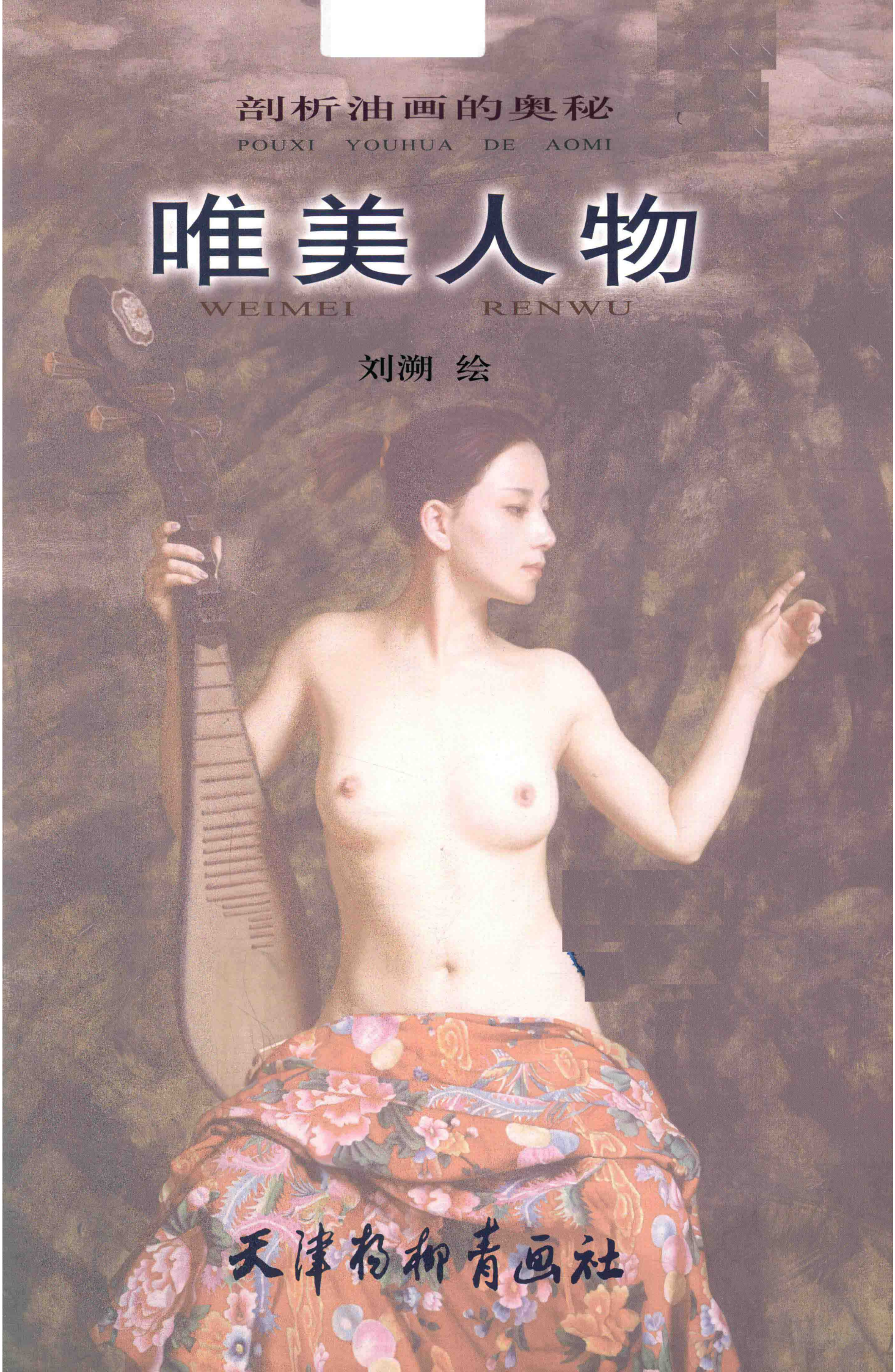
剖析油画的奥秘

POUXI YOUHUA DE AOMI

唯美人物

WEIMEI RENWU

刘溯 绘



天津杨柳青画社

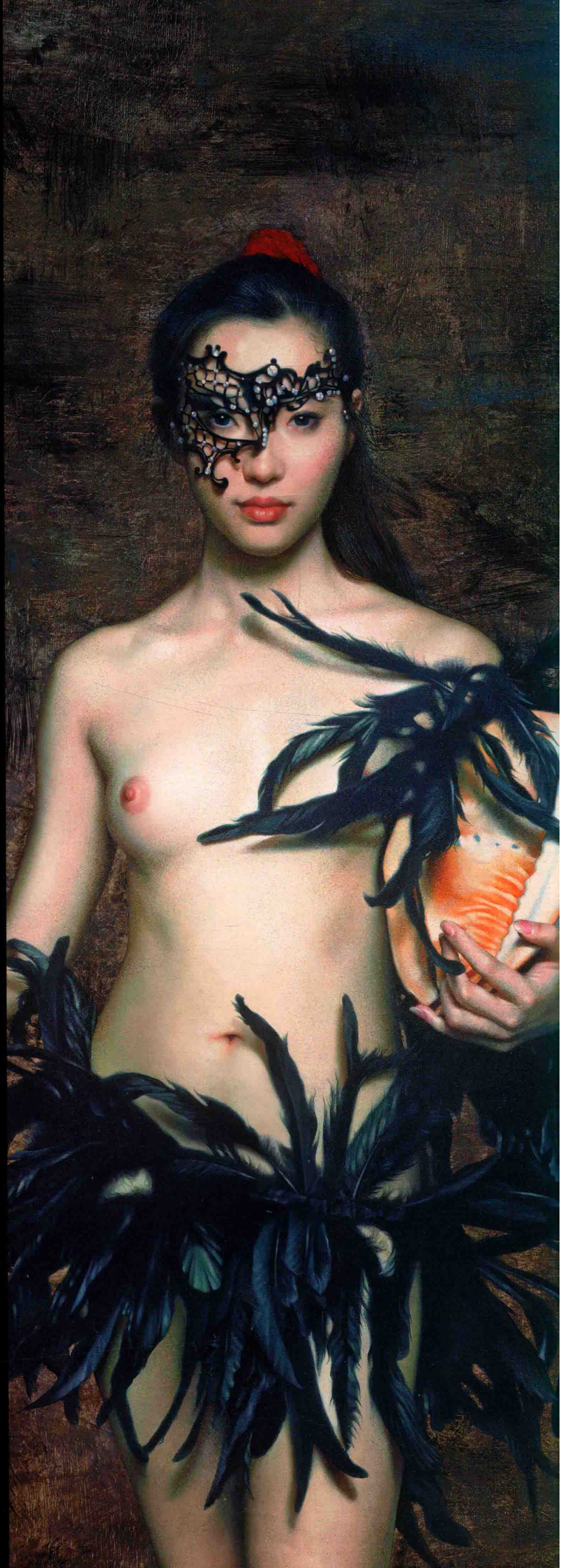
图书在版编目（CIP）数据

唯美人物 / 刘溯绘. —天津：天津杨柳青画社，2019.1
（剖析油画的奥秘）
ISBN 978-7-5547-0795-1

Ⅰ. ①唯… Ⅱ. ①刘… Ⅲ. ①人物画—油画技法 Ⅳ. ①J213.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第238810号

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
WEIMEI RENWU
出 版 人：王勇
编辑部电话：（022） 28379182
市场营销部电话：（022） 28376828 28374517
28376998 28376928
传　　真：（022） 28379185
邮购部电话：（022） 28350624
网　　址：www.ylqbook.com
制　　版：天津海顺印业包装有限公司分公司
印　　刷：天津海顺印业包装有限公司分公司
开　　本：1/8 787mm × 1092mm
印　　张：5
版　　次：2019年1月第1版
印　　次：2019年1月第1次印刷
印　　数：1 — 3 000册
书　　号：ISBN 978-7-5547-0795-1
定　　价：36.00元



目录

前　言 …… 2

第一章　关于油画人体 …… 3

第二章　材料与工具 …… 5

第三章　步骤解析 …… 7

一、《被压抑的生命》 …… 7
二、《暗香》 …… 12
三、《东方 · 红色》 …… 19

第四章　作品欣赏 …… 26

目录

前　言 …… 2

第一章　关于油画人体 …… 3

第二章　材料与工具 …… 5

第三章　步骤解析 …… 7

一、《被压抑的生命》 …… 7
二、《暗香》 …… 12
三、《东方 · 红色》 …… 19

第四章　作品欣赏 …… 26

需要全本请访问 www.ertongbook.com

前　言

油画自传入中国已有百年，写实性油画在中国得到了空前的发展，在不同的历史背景下有着不同的反映。如民国时期，有徐悲鸿为代表的海归带回洋画阶段，还有延安时期的土油画阶段。新中国成立后，留苏归来的学生在院校内普及了苏派风格，再到“文革”单一性政治大题材创作时代。直至改革开放，艺术家们走出了国门，走进欧美的博物馆和专业院校，画家才对西方绘画有了些认识，才静下心对油画本身进行研究和探索（包括形式、技法、材料、工具），出现了一批掌握不同技法的艺术家和众多不同风格的作品。

写实人物油画，是一种由线性结构转换成油彩造型的艺术形式。它的特点就是形体精准，造型完整而富有空间感。写实风格油画中，人物画是个大题材，有历史、宗教人物题材，还有群像、肖像以及人体题材等。近二十年来，伦勃朗的罩染法，依维尔、坦培拉等方法悄然走进了画家作品里，得到了不同程度的运用（直接画法为多数），出现了以靳尚谊为代表的新古典绘画，代表作品有《女演员肖像》，陈丹青的《西藏组画》以及王玉琦的《海伦，海伦》。还有以罗中立为代表的超写实油画，代表作品为《父亲》。陈逸飞为代表的苏派风格作品，如《蒋家王朝的覆灭》等，上述作品体现了写实油画的不同风格，但都属于直接画法（技术层面）。

写实风格油画的创作，依托的首先是兴趣，其次就是情怀。写实油画的题材、形式、技法各有不同，这与艺术家的审美、学识、修养、能力等多方面的差异有关，这便形成了不同的艺术风格。本书是通过天津杨柳青画社搭建的平台，介绍我对油画人物、人体创作粗浅的认知和方法，以供与各位交流。

艺术的高峰需要有梦想、有见识、有精神和境界的同道人去攀登。在这里祝画友们能用饱含豪情的笔墨为艺术添彩！

第一章　关于油画人体

1．让美的肌体得以表现

人类对人体绘画的讨论从来就没有停止过。中国绘画在人体表现上是直接古朴的，到了敦煌壁画时期，人体绘画可谓登峰造极。那流动顺畅的线条，鲜明华丽的色彩，大气灵动的画面，让人叹为观止。可是到了近现代，中国艺术人体画的表现却是病态多于宏伟，雅致得近于古板。

在西方，人体绘画艺术在古希腊、古罗马时期已达到高峰。文艺复兴时期，有文化情怀的人体绘画作品的生命力极度张扬。十八、十九世纪，人体艺术把优雅和完美集于一身。到了二十世纪，画家对人体艺术的多元呈现使我们深受启发。人们对美和美的肌体有了新的认识，创作空间扩大了。

2．油画人体

在美术馆、博物馆，米开朗琪罗作品的雄健、鲁本斯作品的丰韵、伦勃朗作品的厚实、安格尔作品的优雅、布格尔作品的唯美、怀斯作品的精细，让人们直观感受到人体的魅力。人体油画中有那么多可写、可看、可颂的作品，那么多精品能去欣赏、临摹和学习。对于我们这些热爱油画艺术的追梦人，传承与发展，探索与创新成为我们当下最重要的工作。纵观当今人体油画领域，女性作品较多，男性作品较少；年轻人作品较多，年长者作品较少。这些和人们对审美的认识以及创作者的性别有关。

3．绘画技巧

每个艺术大师都有自己独特的创作方法和技艺，这些方法成就他们作品的基本风格，保持了人物特有的体态。一幅作品，有的选材好、有的寓意美、有的形式新，关键是大师们用熟练的技巧表现出了人物内心的美好，这就是技艺美。就像一个人，有了好词好曲好嗓子，还必须要有演唱技巧才能成为一名歌唱家，否则只能当个欣赏者。

我们谈油画人体的绘制技巧，包括造型能力、对色彩的敏感度、材料和工具的合理使用，以及自己创作的经验和实践。要形成自己得心应手的绘画方式，还要对这种方式进行不断地升华，画家的创作风格才能再现。

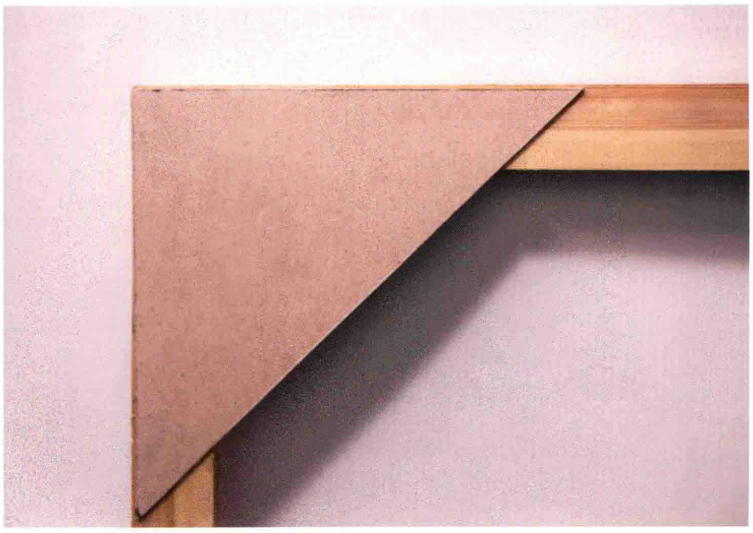
4．人体画创作

我们所说的人体画是一个概念，它包括油画写生和油画人体创作。写生不难理解，就是对着人体模特直接绘制作品，一般为初学绘画人所为，但也有做专题研究者为之。人体画创作是以人体为题材进行的创作，画家通过人体创作诠释对美以及境界、情感的理解。作品中融进了更多元素，使之展现画家的想象，在作品中注入了人类的情感。人体油画是一种较难的艺术门类，需要画家有广博的专业知识和高超的绘画技巧。它是独特的艺术表现方式，同时也是最受人们欢迎的艺术形式。

第二章　材料与工具

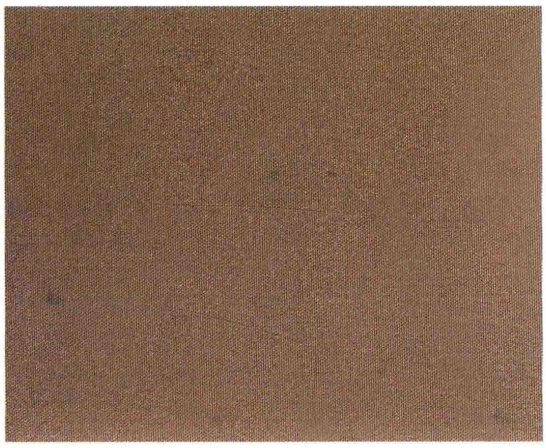
绘制油画，之前的准备工作是必不可少的。艺术家要创作什么样的作品，对效果有什么要求，以及作画习惯等问题，都要在这时一一做好，以保证创作顺利进行。一丝不苟的态度是做学问、做艺术、做专业的基础，同时，对作品完成后的存放及传承也起着至关重要的作用。态度决定一个人的格局和发展空间，我们要尊重我们的专业，在意我们的手艺，这就要从一点一滴做起。

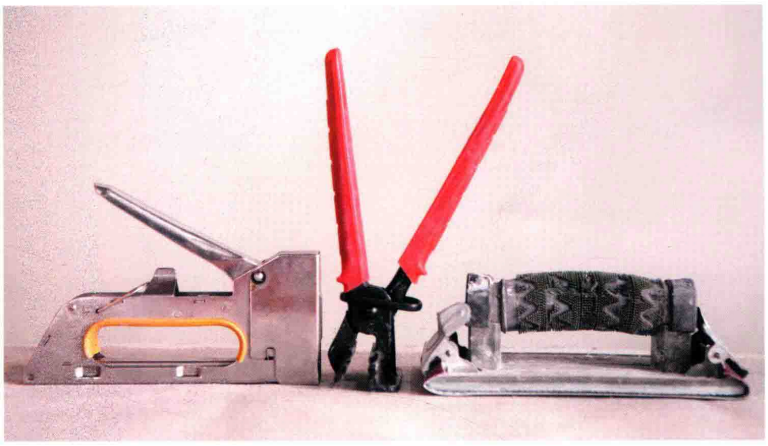
一、内框及画布



我们通常选择不易变形、质地中性的画框，一般松木较多。拿到画框后，在折角处加上一个木质三角，会更加牢固。

画布在市面上种类很多，有没上底料的白布，也有上好底料的成品，且国产或进口都有。我习惯买没上底料的白布自行加工。白布有几大类，亚麻布、化学纤维混纺面料、棉布，每种布粗细纹理不同、质地不同，质量和效果也不同。效果和质量都不错的是雨露麻（个人建议，仅供参考），但价钱较贵。如何挑选雨露麻呢？一是纹理均匀紧密，表面光滑，没有明显的跳纱和接头；二是自然垂感好，重量压手、显灰色。市场上还有用棉布做的画布，普通棉布一般达不到专业用布的标准，但由于价格低、抗腐差，初学者可用之。市场上也有棉麻混纺布，因为成分有所不同，效果不佳。化学纤维布不好用。油画底材除了画布，其他材料如：木板、纸板、铜板、纤维板，胶合板也可用。但从油画本身来看，还是亚麻布为首选。





二、油画底料

现在市场上的画材较多，有现成的底料（进口、国产都有），质量参差不齐。我自己制作画布用的材料、方式和大家分享一下。在材料方面，我常用的是白乳胶、进口钛白粉、水和进口塑形膏。制作方式是将画布对角绷在画框上（这样做纹理不变形），用画刀将白乳胶刮在布面上风干，作用是使纤维固定、不吸油。第一遍风干后，用砂纸打磨，将白乳胶与钛白粉按 4 : 6 比例调和（胶占 4，粉占 6），用刀刮平；第二遍风干后，用砂纸打磨，以 5 : 1 : 4 的比例将白乳胶、水和钛白粉混合并用刀刮平；第三遍风干后，用砂纸打磨，以 5 : 2 : 1 的比例将白乳胶、水和钛白粉混合；第四遍风干后，用砂纸打磨，最后用进口塑形膏和水以 8 : 2 的比例混合打底，目的是减少干燥时间，并使画布有柔韧性和弹性。而且如此打底抓色非常好，不吸油。

三、油画颜料

现在市场上颜料品牌很多，有进口的、国产的、合资的，分为矿物质和化学合成两大类。每种颜料都有其特性，矿物质颜料沉稳、不易变化；化学合成颜料鲜艳，用不好会发生化学反应、易变色。我们在绘画过程中可以以一类颜色为主，其他为辅，效果会不错。我在作画时爱用欧洲产的伦勃朗、凡·高牌的颜料，色彩光润、透明，颗粒较细，但价格较高。国产品牌如温莎、马利等颜料价格便宜，初学者可选用。

四、油和媒介剂

在油画创作过程中，油和媒介剂的合理使用会使画面增色不少。每一种油和媒介剂都有其特性和用途：① 松节油。可稀释颜料，挥发很快，干后无光泽，也可作清洗画笔之用。有的松节油味道较大，可选无味松油，市场上有售。② 调色油。是我们作画过程中用得较多的类别，亚麻仁油和核桃油略带黄色，能使画面产生光泽和不透明的细腻感，在绘制过程中常用来深入刻画细节。为使画层稳固性好，在选择调色油时应选择纯净度高的为上。③ 重画油（也被称为润色光油）。在作品未完且需进行下一层绘制时，可用棉布和软笔薄薄地抹上一层再画，使画面吸油部分光润如初，有利于下面工作的进行。④ 亮光油及亚光油。这两种油都是在作品完成后使用，都有瓶装和喷罐两种，用哪种油视创作者的审美及爱好而定。亮光油能使画面光润、华丽，亚光油没有光泽，使画面统一不张扬。

五、画笔和画刀

笔在作品绘制中起基础性作用，是把颜料转移到画布上的重要工具。所以选择画笔尤为重要。首先，笔毛弹性要好，不能太软也不能太硬。现在市场上多为化纤尼龙笔毛。笔毛的形要好，均匀、弹性强为上品。画刀分长短、宽窄，各不相同。同样，所用的钢铲弹性要好，不能太硬，市场上意大利、韩国产的都可选用。

六、调色板

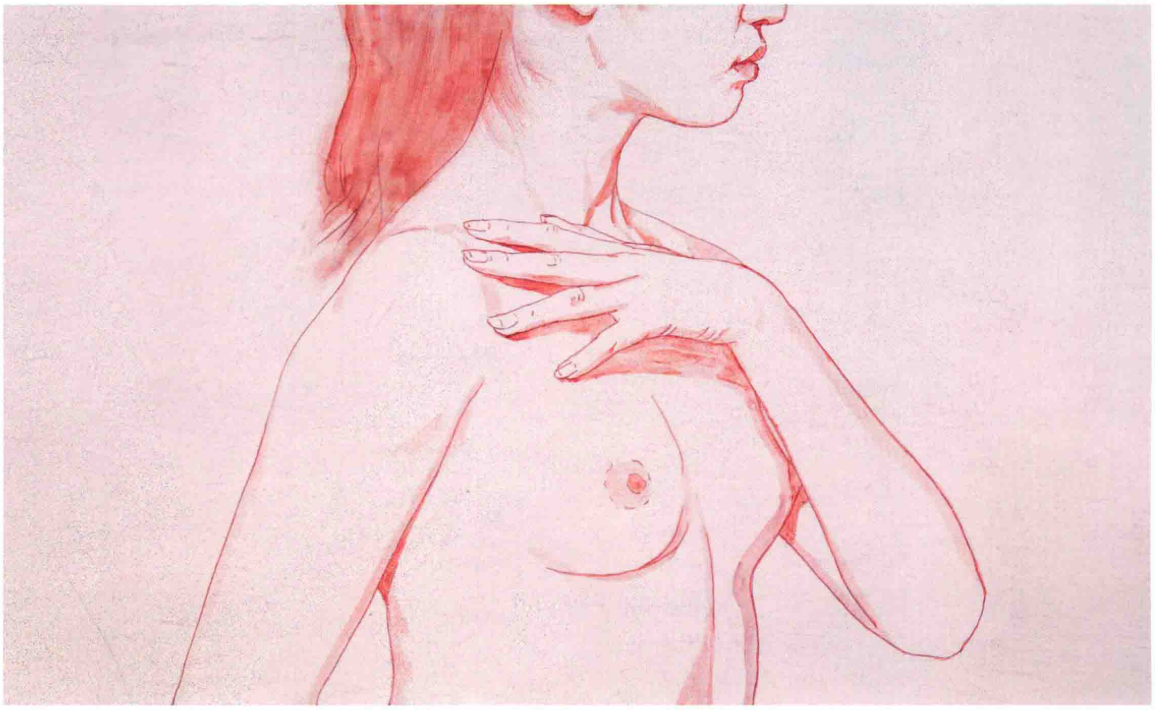
调色板一般为木质，也有金属、塑料材质的，因人喜好不同，以使用顺手为佳。

第三章　步骤解析

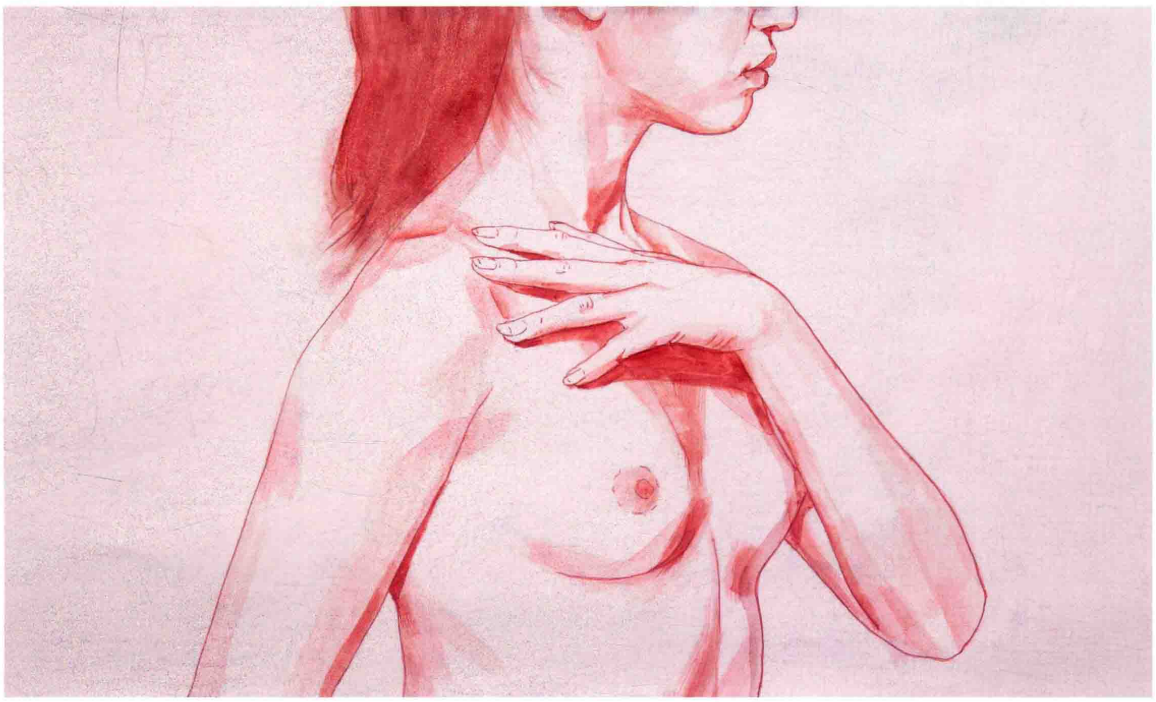
一、《被压抑的生命》

在我们进行人体的创作之前，往往是有一些想法后才去画，并非无病呻吟，这些想法包括心境及审美取向等等。画每一幅画都会有新的构想，通过作品传达一种自己对人体的独特感受和对生活的认知态度，这种态度决定你的风格基调，我们把这种绘制行为称之为创作人体。

这幅作品名称是《被压抑的生命》，想通过不对称的构图，取人体的一个部分进行表现。背景用抽象的、单一色系的大笔触填充，色彩薄厚不均加大视觉张力，突出东方情感下的独特性，达成完美的和谐统一。

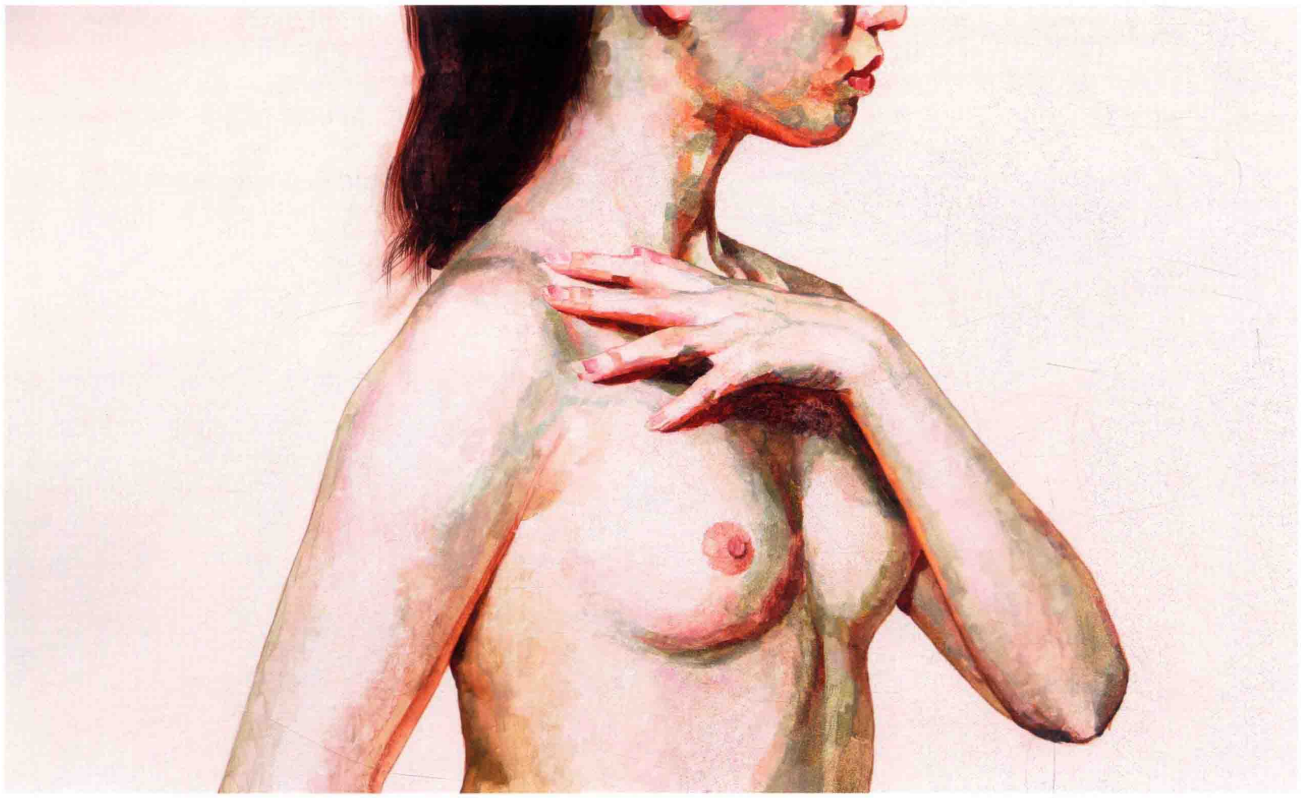


步骤一　首先用木炭条或铅笔确定人体位置，然后可用单色起稿（要根据画面色调来决定用什么颜色起稿，但一般不用红色做起稿色彩，特殊情况另说）。起稿时可加些松节油，一是干得快，不影响下一色层；二是透明。本幅作品的整体色彩纯度不高，起稿时选用纯度不高的土红、生褐为佳。皮肤白的用冷一些的颜色如粉绿、生褐为宜（颜色品牌可用伦勃朗、凡·高等进口品牌，颜色纯净度高，不易变色）。

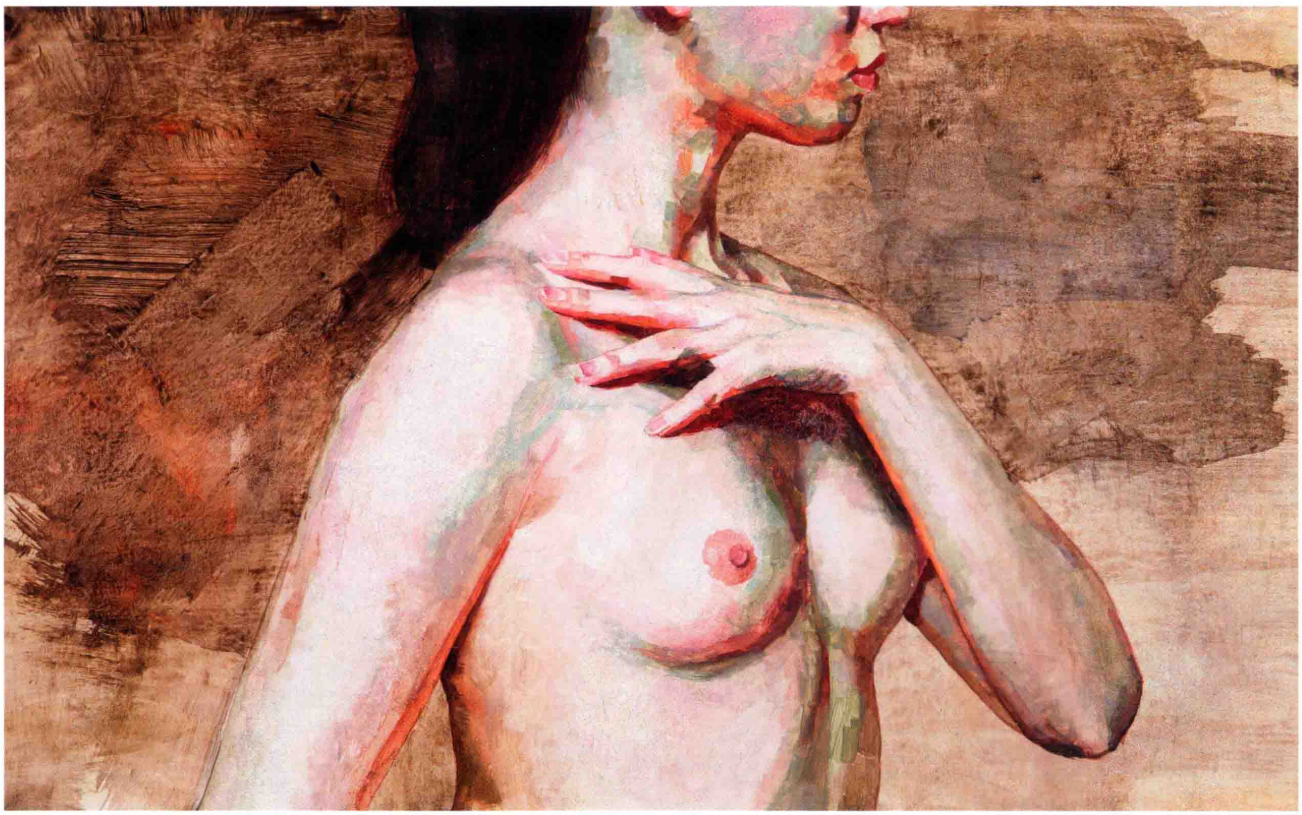


步骤二　这一步工作量不大，颜料加松节油调稀后在原有画稿的基础上，在结构转折处把明暗调子加上，有利于塑造形体使之更加丰满。

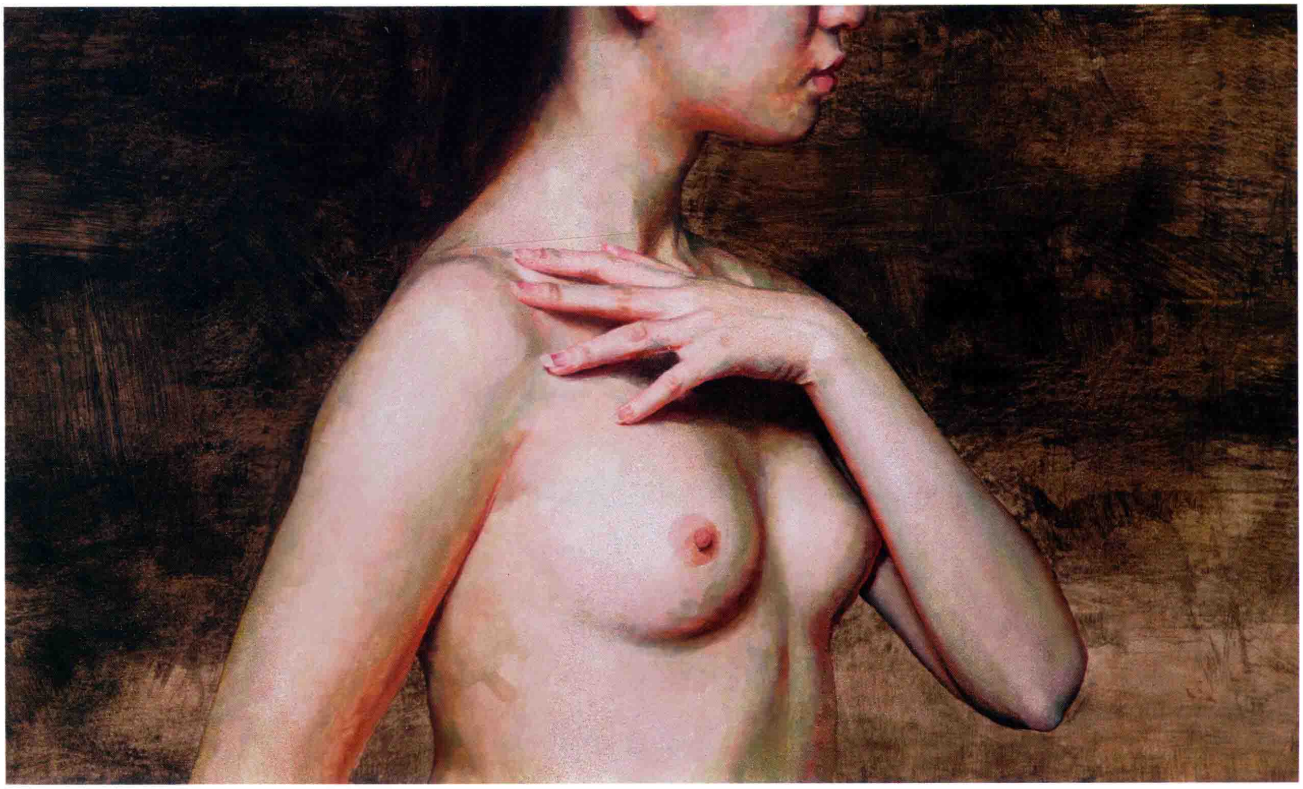
需要全本请访问 www.ertongbook.com



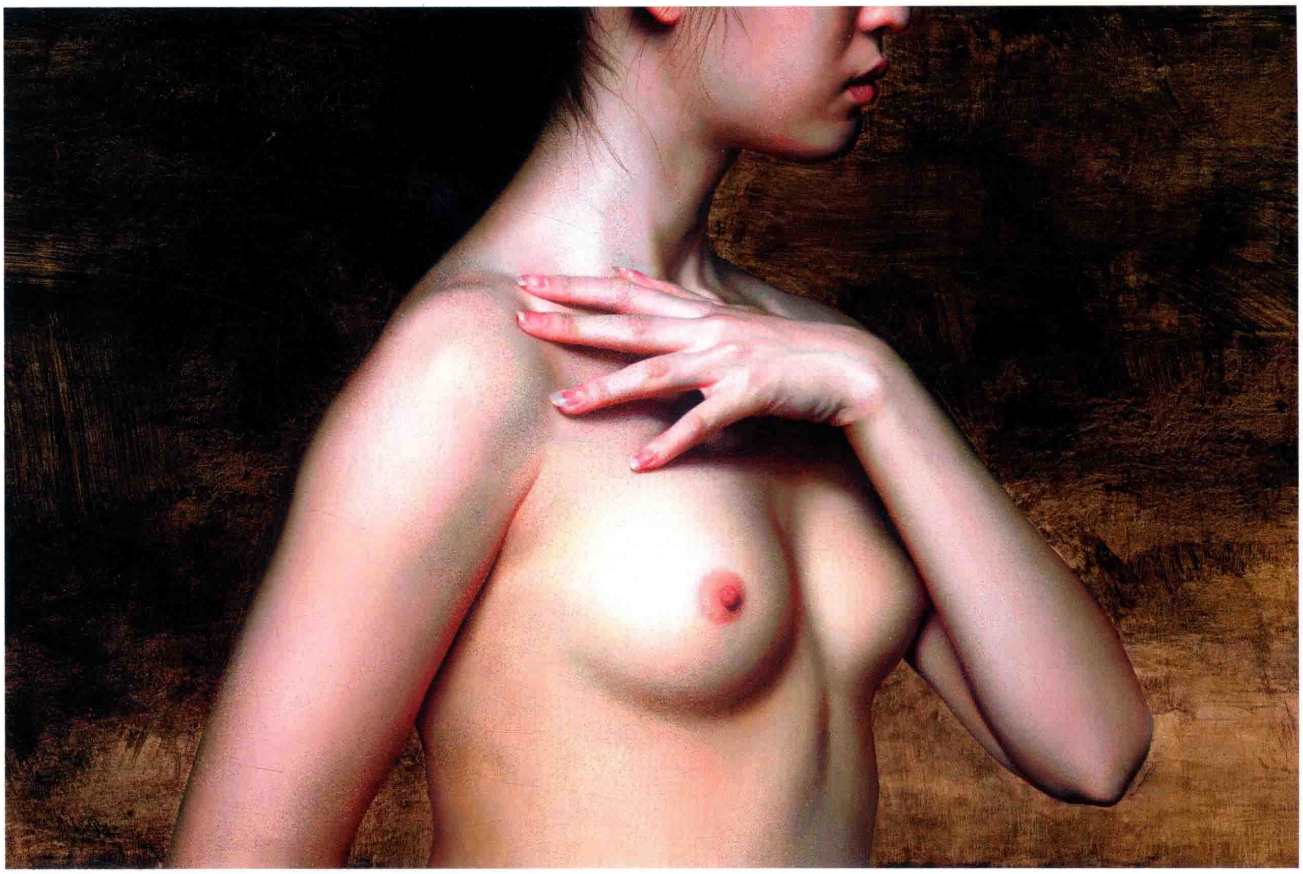
步骤三　起稿完成后，在颜料中加入松节油和媒介剂把人体各部位的色彩倾向表现出来。颜色因加入了大量的油比较稀，有点像画水彩画的感觉。这一遍主要用大号笔和中号笔进行铺色，这样作画会更加轻松自如，画面不死、生动，颜色丰富。这里的用色为调和色，色彩倾向明确一些，如倾向绿、倾向红等（但纯度一定不能高，用毛软点的笔铺色）。



步骤四　人体主色铺好后，需要加入背景色，使整个画面色彩和效果相协调。背景色最好和人体在同一大色系，画面会更加协调有序。背景可用板刷进行铺色，颜色里同样要加大量的油（松节油和媒介剂混合）。背景色是作品最终效果的基础色，不要太厚（因需求而定）。

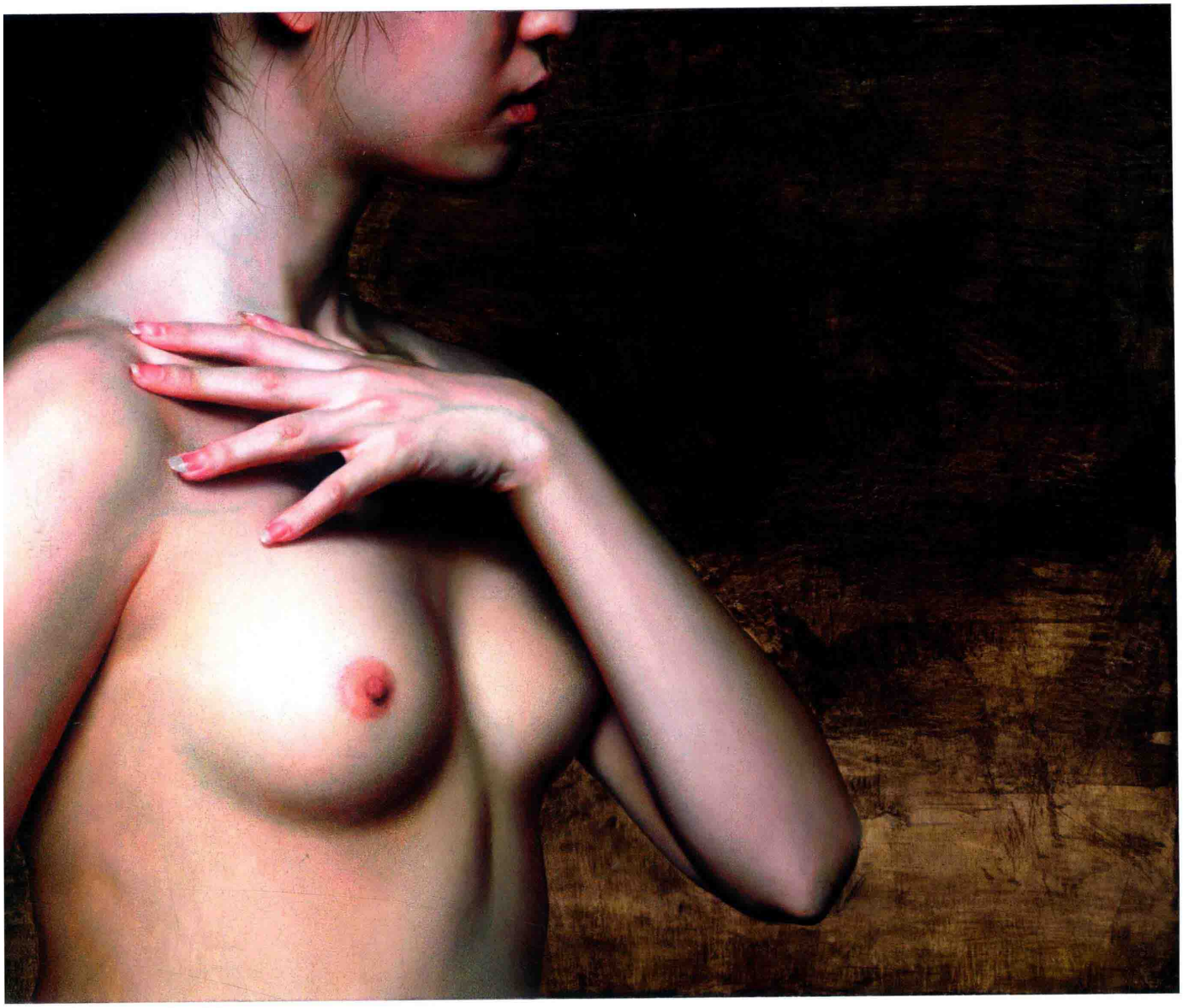


步骤五 在上一步的基础上，把人体各部分颜色更加明确地表现出来。在画之前要用重画油或媒介剂用软布薄薄地擦一下，将原来干的颜色还原，还能有助于两个色层牢牢相接。这一遍可用中号笔和小号笔进行，主要画的区域是中间色和亮色，不要在细节上过多地纠缠，要想到人体整体色和背景的整体作用。在上这层颜色时，要相对准确，一般选三至四种颜色调和在一起更好，可选用荷兰品牌的媒介剂，笔可用中号软笔，色彩不要调得太厚否则会影响透明度。



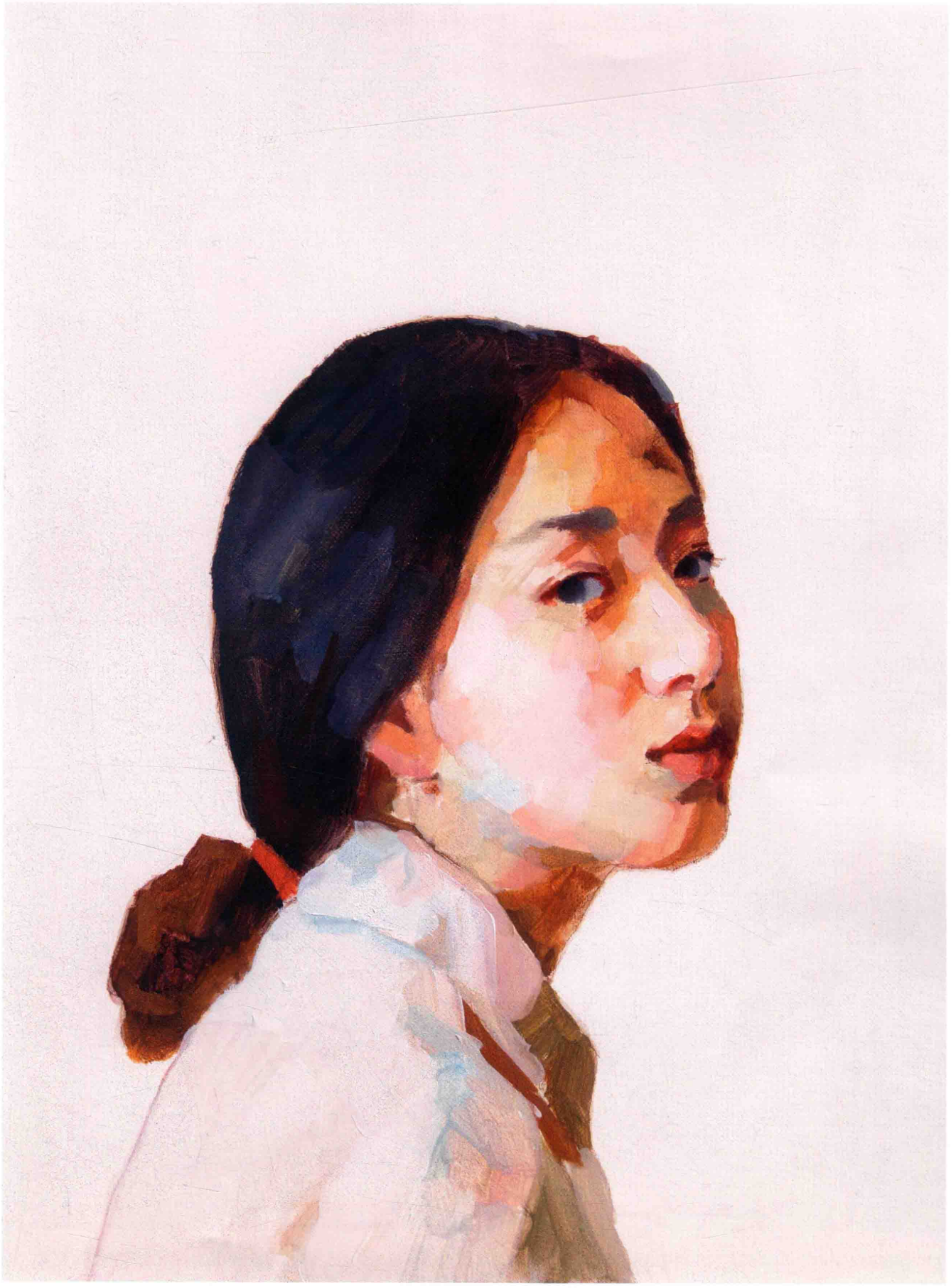
步骤六 上一图层干后，用布蘸媒介剂在需要进行深入调整和刻画的区域轻擦。用小号笔进行细节刻画，除色彩到位还要注意形体结构，在深入刻画细节时要考虑整体。如果小笔笔触太跳可用软笔扫一下。协调整体画面（主要是背景），可选用小笔（小号叶筋笔或进口的 0 至 2 号笔），便于画细节，油选用媒介剂，色彩要精确、用笔要利落，用色多选用中性色，如白、淡黄，少量大红、粉绿、生褐等。这幅作品背景用色主要是生褐、黑，且用油较多。

步骤七　画经过一段时间风干后，需要整体上油（上亮光油或亚光油因作品而定，因作者的爱好而定）。本作品使用亮光油。首先用亮光油喷罐薄薄地喷一遍，待干后（进口油，48小时以后），再用大软笔刷一遍，刷时要匀。作品完成后要送配外框，外框的送配要考虑框本身材质和颜色的协调。这幅作品选外边深色实木中间加白麻衬。白麻衬与画和框之间有些明度和色彩上的变化，视觉会好些。作品的完整需要各方面的知识和技能，加强学习，那么好的作品就在你心中了。



二、《暗香》

步骤一　构思成熟后落稿。起稿时要大胆且准确，不要过分拘泥于细节。这幅画的主体是人物头像，脸的皮肤色彩与躯体的有一定的区别，颜色较暖，所以在用色上纯度要高一些。



步骤二 在绘画中用大号笔及中号笔铺颜色，把所观察和感受到的不同部位的色彩展现出来，注重整体色彩倾向（观察要细）。在铺整体颜色时要注意头像不同部位颜色的特点，受光和背光颜色的冷暖，每个色块要明确。画时颜色里可加入少量松节油，一是干得快，二是有利于修改。

需要全本请访问 www.ertongbook.com