

浅谈油画创作的人物表现技巧

李润泽

曲阜师范大学美术学院

DOI:10.12238/er.v7i9.5398

摘要：绘画作为艺术表现形式的一种，是人类艺术的重要组成部分。油画作为绘画艺术的重要分支，画质感较为强烈，人物的神情表现极其生动，以特有的艺术魅力被人们关注。其中人物油画能够有效地展现油画所具有的立体感和写实感，因此受到画家的喜爱。画家在创作油画人物时，不但要能够展现人物面貌、动作行为，实现人物真实地再现，而且还要在创作的过程中融入主观情感体验，表现出画家所特有的创作情感。本文主要通过探究油画创作过程中，创作油画人物的表现技巧，通过探究人物表现技巧，以使得大众对油画创作产生新的认知，更深层次的体悟油画，同时希望对人物油画的创作有所助益。

关键词：油画创作；油画人物；表现技巧

中图分类号：J233 **文献标识码：**A

Figure Expression Skills in Oil Painting

Runze Li

College of Fine Arts, Qufu Normal University

Abstract: As a form of artistic expression, painting is an important part of human art. As an important branch of painting, oil painting has a strong sense of texture, and the expression of characters is extremely vivid, which has been attracted people's attention with its unique artistic charm. Among them, the figures in oil painting can effectively show the three-dimensional sense and realism that oil painting has, so it is loved by painters. When painters create figures in oil paintings, they not only have to be able to show the characters' faces, actions and behaviors, and realize the real reproduction of the characters, but also have to integrate the subjective emotional experience into the process of creation, and show the unique creative emotions of the painters. This paper mainly explores the process of oil painting, the creation of oil painting figure performance skills, through the exploration of figure performance skills, in order to make the public on the creation of oil paintings to produce a new cognitive, deeper understanding of oil paintings, and hope that the figure of the creation of oil paintings will be helpful.

Keywords: Oil painting; Oil painting figure; Expression skills

引言

“油画人物”也通常被称之为“人物油画”，现阶段已经发展成为油画体裁的一个重要门类。人物油画由于品色繁多、技巧多样以及极强的表现力被人们推崇。画家进行绘制油画人物时要运用线条、色彩、造型以及构图等基本要素，实现对人物油画谋篇布局，除此之外，画家为了更加完美地展现人物艺术形象，在神似的基础上，还需要利用主观想象对人物形象进行处理，赋予绘画人物情感，形成优秀的人物画。

一、油画人物的创作准备

(一)认真观摩创作对象

人物是人们日常生活熟悉视觉形象，在绘画人物创作时需注意真实性，或是用画面再现某人，或是对人物进行可视的描绘。因此，画家寻找合适的创作对象，并且确定创作对

象后，还需要对创作对象进行认真的观察，分析创作形体，以及外貌特征，同时把握创作对象的精神状态，力求在创作时不能仅仅停留在创作对象形似和特征准确。因此，画家要对创作对象形成第一印象时，就对创作对象进行分析，对创作对象的生活环境以及人生经历进行推测，揣摩人物的性格特点，以及所具有的内在气韵，使得人物形象能够融合在绘画作品中，为下一步创作出生动传神的人物形象做好铺垫。

(二)深入挖掘人物形象

在完成认真观摩人物形象后，还需要对人物形象进行正确地解读，更深层次的把握人物对象，对其各方面特征加以明确，避免在创作的过程中扭曲人物形象。在实际生活中，人物为了实现某种意图，而进行虚假的展现。因此，画家在判定人物特性方面，不能仅凭第一印象，通过表象加以确定，要透过现象发掘本质。例如，迭戈·委拉斯开兹在绘制《玛

丽·特蕾莎公主》时，他塑造的人物形象的“真实”比实物还要更为强烈，通过高亮而多层次的面部特写展现特蕾莎公主所具有贵气，又通过对比鲜明、亮面多、光感强的技法表现出特蕾莎公主内在心理情感，为观众呈现出独特的艺术作品。因此，画家在观察人物时，既要传达出人物所具有的典型人物特色，又需要借助微小的动作、眼神来展现人物内心独白，为观众带来艺术的神思。

（三）确定创作思路

画家进行创作时需要进行创作思考，选择素材上要与绘画性相关，进行组织画面、色彩选择，形成一个完整、和谐的画面。另外，画家在进行人物展现时，往往基于自身的思考，结合自身的生活经验，因此在绘制人物时，可以通过自己的主观意识对人物形象赋予精神内涵，通过此种方式来扩展绘画作品内涵。除此之外，部分画家融合我国传统文化理念，注重完美。因而，将现实生活中难以实现的内容，通过优化，展现出来。

二、油画人物的构图技巧

（一）以视觉为中心排列

在对油画人物进行安排，要注意以视觉为中心进行排列。对于部分成熟的画家极其善于吸引观众的眼光，将观众的目光聚焦于自己绘画的设计亮点上，画艺高超的作家往往会按照主次结构安排两个及以上的视觉中心。例如，米哈伊·蒙卡奇《死囚的最后一日》，作者在画面中展现了多个视觉中心，利用黑白灰三种颜色构图，观众随着画面起伏，视线不断变化。然而对于手法不熟练的绘画者，设计过多的视觉中心，往往使得绘画作品过于散漫。更甚者虽然设计一个视觉中心，也无法引起受众的注意。因此，画家在展现人物时，需要做到视觉中心安排，例如，单人油画中，视觉中心要设置为单人所位于的方位。多人组合的油画中，视觉中心要以画作的中心位置为主。当然，绘画者在为了实现构图需要以及达到某种视觉效果时，则需要设置多个构图中心，这些构图中心则需要依赖与画面结构的虚实，色彩的明暗变化，以及色彩倾向这些元素，通过这些元素使得观众可以分辨出主要视觉中心。

（二）画面的谋篇布局

人物油画在画面布局上通常采用水平式构图、垂直式构图、三角形构图等主要形式。

首先，关于水平式构图。水平式构图是指人物在画面布局中，以水平线的方式出现，这种构图方式能够给观众带来宁静、平和的感觉，在表现人物时，常常搭配自然风景做为背景，使得整个画面展示出宁静而稳重。例如，阿道夫·布格罗的《收割时休息》中，画面展示了一个侧躺着的少女形象，少女的整个身体在麦田当中呈水平状伸展，面带微笑，神情宁静而平和，观众通过绘画作品能够对少女的美感形成亲切

的感知，画面背景以金色的麦田、绿色的田地为主，另外远方的树木、房屋层次分明的展现在画面中，给观众带来丰收季节的宁静祥和。

其次，垂直式构图。垂直式构图可以展现出油画人物的力量感，整个画面通过垂直线条构成，能够展示出人物富有气势的一面。例如，代表的经典作品如柯罗的《阿戈斯蒂娜》，整幅图画利用主题人物和背景风景构成，油画描绘了一个身着民族服饰的妇女阿戈斯蒂娜，阿戈斯蒂娜体态丰满而高挑，直立于画卷当中，垂直式构图富有支撑感，柯罗巧妙地利用树枝、峭壁、胸衣的缺口、围裙的图案，延续分界线，打破了整幅油画打破了视觉的封闭感，另外背景风景使得画面不在单调，虽然阿戈斯蒂娜这一妇女形象不够惊艳，然而画面营造出的对比色却使人物充满了崇高感。

最后，三角形构图。三角形构图包括正三角形、倒三角形、斜三角形这几种方式，其中正三角形较为稳重，倒三角形极富有动态的活力，斜三角形则介于两者之间，其重要作用在于使得主体和背景变得鲜明，这几种构图方式，都在油画中常见。其中正三角构图为经典构图方式，其画面能够展现出坚强的效果，呈现出稳定性和完整性，起到对主题人物良好的烘托作用，例如，意大利画家拉斐尔的人物油画《阿尔巴圣母》，画面为正三角的金字塔结构，玛利亚坐在地上，接过约翰手中的十字架，人物姿势虽然复杂，但是姿态自然，三角形框架的构图结构却显得平衡与和谐，图画展现出一幅具有灵性的圣像。

（三）色彩表达真情实感

在对油画人物进行构图时，要注意运用色彩来表达人物的真情实感。

首先，运用色调来表现意境，在人物油画中，画卷的色调能够展现油画人物的情感，丰富的颜色变化，能够使得观众产生心灵上的共鸣，从而受到感染不知不觉的走入画家所营造的世界。例如，画家用绿色象征着生机勃勃的生命力，蓝色象征着寒冷，例如，修拉的作品《大碗岛的周末下午》，利用协调的补色对比营造出神奇的气氛感。

其次，运用色彩升华人物。色彩的多元化能够与作者丰富的情感相融合，画家可以借助色彩知识，依靠色彩的作用表达自己的内心情感。例如，委拉斯贵支的油画作品《教皇因诺森十世》，作为著名的人物油画，色彩上选用红色作为总色调，利用如火般热烈的红色，展现出宗教的氛围，除了红色调之外，还运用白色，纯白色的法衣和红色的披风相互衬托，利用对因诺森十世神态的刻画，使得一个阴险、狡诈的教皇形象跃然于纸面上。委拉斯贵支将色彩与对人物的情感进行完美融合，将情感融入画面中赋予作品以灵魂。

最后，利用色彩表现喜怒哀乐等情感。油画创作的过程也就是作者用于表现内心情感的过程，借助于作品，利用不同

的色彩,表现作品的内心情感,作者在借助色彩时需要借助于艺术能力。例如,莫奈在《穿日本和服的卡美伊·莫奈》中,莫奈利用大红色这一色调作为主色调进行烘托,令作品显现出绚丽繁华的一面。主人公卡美伊·莫奈身着红色和服,白皙的脸部肌肤与其形成线面的对比,深色的格子背景用来衬托人物,使人物富有动态感,表现出愉悦的氛围,充满了别样的艺术魅力。

(四)巧用场景元素

在进行油画人物的构图,要巧用场景元素。场景元素一方面有着营造氛围的作用,将同一组人物放置在不同的场景中,会让人感受到不同。具体表现为,将人物放置于宽敞明亮的场景中,视野也随之开阔,精神得以舒展;将人物放置于阴雨连绵的环境中,则会使人产生闭塞的感觉。例如,维米尔的作品,其人物油画所描绘的主题多为家庭日常生活,场景上多选帷幔、门槛,因此营造的空间为狭窄的私密环境,给人营造出一种偷窥的视角,并且。油画画卷所阐述的内容虽然与观众处于两个平面,然而在偷窥视角下,仿佛与画中人物形成一个整体,展示出神秘的感觉。场景元素另一方面有着象征的作用。人物油画展现社会风貌,场景元素必不可少,画家要巧用这些道具,展现出当时的风俗习惯。例如,扬凡·艾克的《阿诺芬尼夫妇像》,这幅人物油画中,存在着大量的意象,拖鞋寓意圣洁,婚床象征喜庆,扫帚象征洗尘,苹果寓意平安,扬凡·艾克将现实生活中的物品,放置于油画中,展示尼德兰地区的民风民俗。

三、油画人物的技法表现

(一)光线的布置运用

光线能够使人物发生明暗的变化,灵活的运用光线布置这一手法,不仅可以展现出空间的差异感,而且还能够勾画人物形体,进而传递人物情感。具体表现为,将物体放置于直射的强光下,物体则会产生明暗对比,而其他形体则会跟随光线的距离发生递减。使得人物变得更加立体,巧妙地利用光线进行布置,观众不会直接发现光线的作用,却可以通过光线得到丰富视觉体验。

(二)人物轮廓的处理

油画人物还需要进行轮廓处理,光线的差异也会使得人

物轮廓产生虚实差异。运用自然光,画家一般采取漫射的方式,在人物作品中,形成暗部透视的形体的边缘线;另外,侧方光线在塑造人物形象方面,人物的轮廓有着较大自由度,可以用来展现人物所具有的体量感和厚重感;逆光的条件下,人物形体表现为从面部到背部,是通过由暗到亮的缓慢变化,人物的轮廓的处理上较为松动、模糊。

(三)人物情绪的传达

在油画人物的创作中,人物情绪的表达,可以依靠人物形体语言,另外更多的则需要人物的面部表情,情绪传达需要依靠人物的眼睛。因此,画家在进行油画创作的过程中,需要利用细腻的笔法描绘人物的眼睛,使得人物的眼睛能够表现人物的精神和情感,刻画出眼睛的结构特征以及微妙的色彩。将自己对人物的独特感受融入到作品中。

(四)多重技法的综合运用

油画的技法具有多样性,挫、抑、划、点、刮、涂、拍、揉等都是基本的技法。在绘制人物油画的过程中,要对这些技法进行综合运用,例如,达芬奇的著名画作《蒙娜丽莎》,就是多重油画技巧综合运用,另外达芬奇还在绘画中结合光学原理,蒙娜丽莎的嘴部虽然薄,但是应用颜料将近四十余种,在绘制的过程中,每一种颜料的自然风干都要经过数月,时间旷日而持久,显示出达芬奇技巧的巧妙。

四、结语

绘画作品的产生代表着人们的精神追求,本文通过具体分析油画人物的创作准备、油画人物的构图形成和油画人物的技法表现,通过探究油画人物的表现技巧,有助于大众能够从多角度的欣赏油画人物,形成更深切的体悟,探索人物油画所承载的优秀传统文化。

[参考文献]

- [1]崔凤东,刘涛,孔得号.关于油画中色彩的明暗与冷暖运用思考[J].美术界,2017(8):86.
- [2]千维国,张仲宸.浅析具象人物油画中场景元素的应用[J].科普童话,2019(48):74.
- [3]陈梦怡.浅谈人物题材油画创作中的情感表达[D].东南大学,2019.