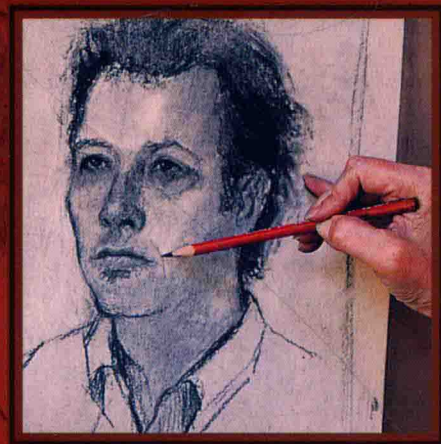

[美] 乔伊·托马斯 著 叶珏 译

肖像画艺术

——向大师学习实用绘画技巧

上海人民美術出版社

肖像画艺术

[美] 乔伊·托马斯 著

叶珏 译

上海人民美術出版社

侧像炭画（前页）

铜版纸炭笔画

明暗法自画像（本页）

法布里亚诺绘画纸炭笔画（译者注：法布里亚诺

Fabiano——意大利高级绘画纸）

午间小憩（对页）

阿诗水彩纸铅笔画（译者注：阿诗Arches——法

国高级水彩纸）

图书在版编目（CIP）数据

肖像画艺术 /（美）乔伊·托马斯 著；叶珏 译.—上海：上海人民美术出版社，2015.07

书名原文：The Art of Portrait Drawing: learn the essential techniques of the masters

ISBN 978-7-5322-9468-8

I. ①肖... II. ①乔... ②叶... III. ①肖像画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第076619号

The Art of Portrait Drawing. Copyright © 2006 by Joy Thomas. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Publications, Inc., 10151 Carver Road, Suite 200, Blue Ash, OH, 45242. (800) 289-0963. First paperback edition 2012.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有，侵权必究。

合同登记号：图字：09-2013-659

西方经典美术技法译丛

肖像画艺术

著 者：[美] 乔伊·托马斯

译 者：叶 珏

策 划：姚宏翔

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：孙飘丝

封面设计：宋 燕

技术编辑：戴建华

出版发行：上海人民美术出版社

（上海长乐路672弄33号 邮政编码：200040）

印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16 印张 9

版 次：2015年7月第1版

印 次：2015年7月第1次

书 号：ISBN 978-7-5322-9468-8

定 价：48.00元

关于作者

乔伊·托马斯是一位杰出的艺术家，她笔下的肖像画不仅将人物外貌体现得惟妙惟肖，你甚至能从画中感受到人物当时的心理活动。

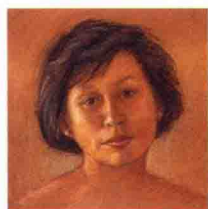
托马斯于1996年从美国肖像画协会获得平生第一个肖像画类奖项。她的作品被刊登于《美国艺术家》（1996年11月），《艺术家杂志》（1997年4月），《国际艺术家》（1999年1月），以及《最佳肖像画》（北极光出版社，1998年）。在过去20年中，她的作品在全球多家博物馆及美术馆展出。其个人网站为：portraitist.com/Thomas

公制转换表

转换	至	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1
平方英寸	平方厘米	6.45
平方厘米	平方英寸	0.16
平方英尺	平方米	0.09
平方米	平方英尺	10.8
平方码	平方米	0.8
平方米	平方码	1.2
英镑	千克	0.45
千克	英镑	2.2
盎司	克	28.3
克	盎司	0.035

目录

引言.....	7
肖像画材料.....	8
绘画技巧.....	12
纸张和素描本.....	14
工作室.....	16
写生.....	18
与模特沟通.....	20

第一部分 学习要领

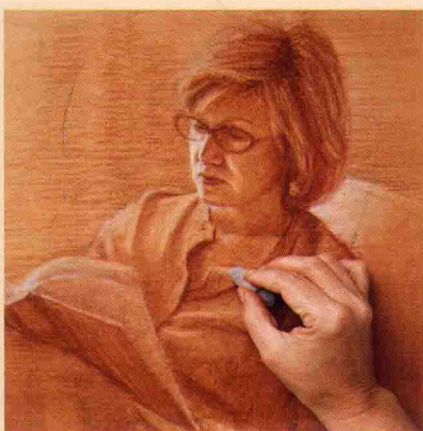
贯穿历史的绘画.....	24
走进自然主义风格.....	28
格式塔理论.....	30
构图与黄金比例.....	32
比例与设计.....	34
头身比例标准.....	35
测量系统.....	36
构图设计.....	38
明度及明度比例.....	40
负空间.....	41
学习解剖知识.....	42
线描.....	44
姿势画法.....	45
活动中的人物.....	46
光线.....	48
标准姿势.....	50
正面肖像.....	51
半侧面及仰视角度.....	52
侧面和背侧面肖像.....	53
摆姿势.....	54
自然状态下的姿势.....	55
上色.....	56

第二部分 练习部分

沃伦(Warren)的炭画像.....	60
莎拉(Sarah)的炭画像.....	64
金伯利(Kimberly)的铅笔肖像画.....	74
布莱恩(Bryan)的炭画像.....	86
玛丽(Mary)的红色肖像画.....	96
琳达(Linda)的深褐色肖像画.....	104
杰西卡(Jessica)的孔德蜡笔及炭笔肖像画.....	112
侧面肖像画.....	120
詹姆斯(James)的炭黑墨水肖像画.....	130
小结.....	138
营造绘画时间和空间.....	140

the ART of PORTRAIT DRAWING

DEMO
1 HOUR - 10 MIN
2015
P. J. Thomas

肖像画艺术

[美] 乔伊·托马斯 著

叶珏 译

上海人民美術出版社

侧像炭画（前页）

铜版纸炭笔画

明暗法自画像（本页）

法布里亚诺绘画纸炭笔画（译者注：法布里亚诺

Fabiano——意大利高级绘画纸）

午间小憩（对页）

阿诗水彩纸铅笔画（译者注：阿诗Arches——法

国高级水彩纸）

图书在版编目（CIP）数据

肖像画艺术 /（美）乔伊·托马斯 著；叶珏 译.—上海：上海人民美术出版社，2015.07

书名原文：The Art of Portrait Drawing: learn the essential techniques of the masters

ISBN 978-7-5322-9468-8

I. ①肖... II. ①乔... ②叶... III. ①肖像画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第076619号

The Art of Portrait Drawing. Copyright © 2006 by Joy Thomas. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Publications, Inc., 10151 Carver Road, Suite 200, Blue Ash, OH, 45242. (800) 289-0963. First paperback edition 2012.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有，侵权必究。

合同登记号：图字：09-2013-659

西方经典美术技法译丛

肖像画艺术

著 者：[美] 乔伊·托马斯

译 者：叶 珏

策 划：姚宏翔

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：孙飘丝

封面设计：宋 燕

技术编辑：戴建华

出版发行：上海人民美术出版社

（上海长乐路672弄33号 邮政编码：200040）

印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16 印张 9

版 次：2015年7月第1版

印 次：2015年7月第1次

书 号：ISBN 978-7-5322-9468-8

定 价：48.00元

关于作者

乔伊·托马斯是一位杰出的艺术家，她笔下的肖像画不仅将人物外貌体现得惟妙惟肖，你甚至能从画中感受到人物当时的心理活动。

托马斯于1996年从美国肖像画协会获得平生第一个肖像画类奖项。她的作品被刊登于《美国艺术家》（1996年11月），《艺术家杂志》（1997年4月），《国际艺术家》（1999年1月），以及《最佳肖像画》（北极光出版社，1998年）。在过去20年中，她的作品在全球多家博物馆及美术馆展出。其个人网站为：portraitist.com/Thomas

公制转换表

转换	至	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1
平方英寸	平方厘米	6.45
平方厘米	平方英寸	0.16
平方英尺	平方米	0.09
平方米	平方英尺	10.8
平方码	平方米	0.8
平方米	平方码	1.2
英镑	千克	0.45
千克	英镑	2.2
盎司	克	28.3
克	盎司	0.035

特此献给

我的家人，并以此纪念

迪安·凯勒 (Deane Keller) 和乔迪·博伊德 (Jody Boyd)

致谢

感谢所有给予我鼓励的艺术家，特别是我那些优秀的学生们，他们中的许多人都是全能的艺术家的，我与其中一些已经结为好友，并且成为了工作伙伴。

感谢我的赞助商及亲朋好友对我的艺术事业及弗雷德 (Fred) 的相框工作寄予厚望，同样感谢本书的研讨会工作人员、出版商、编辑以及经纪人对我的热忱支持。你们的支持是我20年来前进的动力源泉。

还要感谢如下这些无私传授给我知识的艺术家：博特·索弗曼 (Burt Silverman)、玛丽·贝丝·麦克肯基 (Mary Beth McKenzie)、南希·古兹克 (Nancy Guzik)、格雷格·库兹 (Gregg Kreutz)、迪安·凯勒 (Deane Keller)、理查德·施密德 (Richard Schmid)、帕特·吉德 (Pat Jerde)、雷蒙德·金思特 (Raymond Kinstler)、谢里尔·麦克格劳 (Sherrie McGraw)、金·坎特rel (Jim Cantrell)、桑迪·斯皮格 (Sandy Spiegel)、丹尼尔·格林 (Daniel Greene)、大卫·莱费尔 (David Leffel)、格来格·格比 (Greg Gaby)、约翰·萨登 (John Sanden)、卡罗琳·安德森 (Carolyn Anderson)、贝琪·卡迈克尔 (Betsy Carmichael)、珍妮·麦肯齐 (Jeanne Mackenzie)、霍利斯·威利福特 (Hollis Williford)、斯奇普·怀特孔博 (Skip Whitcomb)、杨丹 (Dan Young)、何笙 (Quang Ho)、杰利·怀斯 (Jerry

Weiss)、拉尔夫·费尔 (Ralph Feyl)、丹·根诺 (Dan Gheno)……当然，这份名单将不断增加。

除此之外，我还要感谢莱姆美术学院 (Lyme Academy College of Fine Arts)、伍德斯托克艺术学校 (the Woodstock School of Art)、斯科茨代尔艺术学校 (the Scottsdale Artist's School)、明尼苏达河美术学院 (the Minnesota River School of Fine Art)、艾特莱美术项目工作室 (the Atelier Studio Program of Fine Art)、费欣学院 (the Fechin Institute)、艺术生联盟学校 (the Art Students League) 和国立美术学院 (the

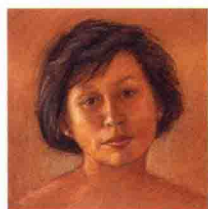
National Academy)。

特此感谢佩吉 (Peggy) 和雷·金斯特 (Ray Kinstler) 对本书所给予的帮助。感谢艺术资源有限公司所提供的绝佳资料及贴心的服务。另外，若没有来自圣路易斯的相关联盟 (Allied Photocolor) 所提出的专业性建议，本书亦无法完成。

最后同样要感谢的是本书的编辑凡妮莎·莱曼 (Vanessa Lyman)，我早已被她那耐心、机智、幽默、努力和热心的人格魅力所折服。

目录

引言.....	7
肖像画材料.....	8
绘画技巧.....	12
纸张和素描本.....	14
工作室.....	16
写生.....	18
与模特沟通.....	20

第一部分 学习要领

贯穿历史的绘画.....	24
走进自然主义风格.....	28
格式塔理论.....	30
构图与黄金比例.....	32
比例与设计.....	34
头身比例标准.....	35
测量系统.....	36
构图设计.....	38
明度及明度比例.....	40
负空间.....	41
学习解剖知识.....	42
线描.....	44
姿势画法.....	45
活动中的人物.....	46
光线.....	48
标准姿势.....	50
正面肖像.....	51
半侧面及仰视角度.....	52
侧面和背侧面肖像.....	53
摆姿势.....	54
自然状态下的姿势.....	55
上色.....	56

第二部分 练习部分

沃伦(Warren)的炭画像.....	60
莎拉(Sarah)的炭画像.....	64
金伯利(Kimberly)的铅笔肖像画.....	74
布莱恩(Bryan)的炭画像.....	86
玛丽(Mary)的红色肖像画.....	96
琳达(Linda)的深褐色肖像画.....	104
杰西卡(Jessica)的孔德蜡笔及炭笔肖像画.....	112
侧面肖像画.....	120
詹姆斯(James)的炭黑墨水肖像画.....	130
小结.....	138
营造绘画时间和空间.....	140

引言

从某个角度来讲，几乎每个人都曾执笔画过人物肖像。初涉此类难度较高的画通常都以失败告终，整张画卷统统作废。但可以肯定的是，捕捉人物神态的过程是奇妙的，它会极大地激发你对肖像画艺术的热情。

任何稍有天赋和决心的人只要能拿起画笔便可成为传统意义上的美术工作者。你所需要做的就是对那些常规元素进行不断地摸索学习和执笔练习，例如：线条、明暗、形状、人物体态及画面结构。

本书作为肖像画学习的初始读物可谓老少咸宜，任何一位对肖像画感兴趣的读者都能从中获益。书中介绍了各种肖像画所需要的美术用品、绘画技巧、绘画方法及画作风格，并且还列举了一些肖像画历史上少有的佳作以供读者欣赏。通过这些

例画我们可以学到关于常规人像、人物姿势、标准动作、灯光投影以及如何和模特协调沟通等方面的知识。通过若干肖像画步骤演示，美术专业人士可从中领会到作者所诠释和描绘出来的经典构图方式和测量体系。

在过去的岁月中，大部分时间我都用来追求如何成为一位更优秀的艺术家。直至某日我开始意识到肖像画的知识宝库是如此博大精深，我亦不可能全部学完，于是我决定与他人分享自己的经验，因而写了这本书，与各位分享我二十多年来所累积的心血和经验。此乃吾人生之一大转折。

我是多么渴望自己在初学肖像画之时，就能有这样一本书来给予我全方位的指导。那将使我避免许多“重蹈覆辙”式的努力，并能取得更充足的进步。

静静地感受你的内在，你会听见自己内心的声音，它会告诉你是否要去创作，无需深究，只要默默地追随自己的想法，然后某一天，你发现自己已然成为了一名艺术家。

——赖内·马利亚·里克尔（RAINER MARIA RILKE）

你是否还记得以前用圆珠笔或二号铅笔在记事簿上画画的情形？为了画那些笔触较重的轮廓线或是深色的阴影部分总是将纸张划破，而本子上那一条条恼人的横线也使好不容易完成的画作大打折扣。打印纸和永久性墨水较前两者有所改进，但墨水常常会渗过纸张而弄污底下的家具。

可见在美术用品短缺的情况下从事艺术创作可不是件明智的事情。因此一旦

你决心开始学习肖像画，首要之务便是去店里选购绘画所需的美术用品。值得庆幸的是即便是最上乘的美术用品价格也是十分低廉的。大多数美术用品供应商都有自己的网站，网站上列有该店的存货清单，并附有产品介绍和图片，你只需用信用卡在网上支付便可购买，十分便捷。你还可以注册成为该店会员，那就可以定期收到该商店的商品目录。若你的住处购物相当便利的话，那就可以翻阅黄页来查询离家

较近的美术用品商店。千万别吝于向店员咨询，他们经常有机会接触到专业画家，因此他们的建议有可能会使你获益良多。若有亲戚朋友要送你礼物的话，不妨直截了当地告诉他们你想要一份美术用品方面的赠礼。

炭笔

在许多绘画类课堂上，木炭条是首选工具。木炭条有各种不同的硬度和尺寸，最常见的为藤木炭条和柳木炭条，有粗、细、软、硬之分，适用于不同的绘画需要，或者你也可以选购混合种类的盒装木炭条。这两种木炭条都是由树枝在干燥的环境中烧制而成，质脆易断。柳木炭条笔触细腻均匀、易于擦掉，可反复修正而不伤画纸，因此是打稿时的不二之选。由于木炭条具有一抹即掉的特点，因此若用来绘制素描作品的话就必须喷定画液固定画作才可。

压缩炭条是用黏合剂将炭粉混合后压缩而成的，有软、硬、方、圆等不同规格。其笔触柔软，色深黑，适合用来创作幅面较大的肖像画。

炭素铅笔由压缩炭加工制成，有软硬之分，适合用于线条轮廓和细节部分的勾画。炭笔则是另一种形式的炭棒，由炭粉加工制成。

绘画粉笔、蜡笔和粉蜡笔

我们常常在肖像画中用到木质绘画粉笔和孔德蜡笔，例如赭红色、深褐色（亦称乌贼墨）、白色、灰色及黑色这些传统色彩。这两种笔和铅笔一样含有黏土成分，而炭笔则不具有黏土成分。在拿破

炭笔

从左至右分别为三种不同规格的压缩炭条、藤木炭条、炭素铅笔和柳木炭条。

仑战争时期，石墨颜料一度短缺，尼古拉斯·杰奎斯·孔德 (Nicolas-Jacques Conté) 便创造出了一种蜡笔，并以自己名字为其命名，一直沿用至今。如今我们所说的孔德蜡笔色彩多样，而传统的孔德蜡笔只有深褐色、赭红色、白色和黑色。

粉蜡笔是用单纯的色素颜料粉制成的，色彩效果清新明丽、丰富细腻。一幅粉蜡笔素描让画面有更多的曝光，并且其笔触痕迹可以表现出颗粒感和写生感。若在一张画纸上用粉蜡笔上了多重色彩，那么它将被称为粉彩画，而非素描。

减色工具

减色工具听上去好像是一组普通橡皮，但事实上减色工具在调节明暗度、修改形状、添加线条和增加强高光方面都大有作为。

自动铅笔型橡皮擦可以

更换笔芯且可削尖，非常适合用于修正画像的边缘、线条、高光及细节部分。

可塑橡皮延展性佳，可随意变换造型，主要作用是改善画面色调，使明暗过渡自然。特软橡皮则多用于大面积清除炭笔痕迹且不伤及画纸。单边剃须刀片可用于刮擦墨水表面。

减色工具

上图中的减色工具包括：笔形橡皮、可塑橡皮、炭画橡皮、超软橡皮、单边剃须刀片和鬃毛刷。

卷纸擦笔、锥形擦笔和麂皮布

卷纸擦笔由卷纸加压而成，只有一端呈锥尖状。而锥形擦笔同样用卷纸制成，但两头都被裹成锥形。使用它们把已有的线条擦出更大的阴影或直接蘸在画笔上擦出柔和的效果。这两种擦笔都非常适合用来调整明暗。麂皮布（汽车用品商店可以买到）亦可被当作调整明暗和减色的工具。

绘画粉笔、孔德蜡笔和卷纸擦笔

左图中列出了三支铅笔型绘画粉笔（黑色、赭红色、白色）、一块可塑橡皮、若干孔德蜡笔、一支卷纸擦笔及两支锥形擦笔。

石墨铅笔

阿兹特克人（印第安人种族之一）在数世纪之前就发现并开始使用石墨。石墨一词起源于希腊语 graphein ，其原意为“书写”。欧洲人在15世纪就发现了石墨，但当时并未给之命名，直至18世纪末才开始启用“石墨”这个名字。现今我们所使用的铅笔是由石墨、黏土和水混合加热后制成的。而黏土含量的多少则影响着铅笔的软硬程度，硬度越高的铅笔其成分中黏土的含量也越高。石墨还能加工成石墨粉。

铅笔按其软硬程度可以划分成从10H（最硬）到8B（最软）不同等级。H前面的数字越大，铅笔就越硬。而B前面的数字越大，铅笔就越软。此外还有两个表示铅笔等级的字母：HB和F。这两组表示软硬适中的铅笔。这些常识对于初学绘画的人们来说是很有用处的。我留意到有很多画家都喜欢用偏软和偏黑的铅笔。就肖像画而言，通常会选择F、2B、4B和6B的铅笔。

除普通木质铅笔以外，还有一种无木铅笔，是将石墨裹在一定长度的树脂材

料中所制成。若将石墨压缩定型的话则无需树脂来包裹。

自动铅笔也有好几种规格，大多数自动铅笔可以自动出芯，且笔杆内可以同时容纳几根铅芯。另外有一些只能容纳单根铅芯，有些则适用于炭笔芯或者粉笔芯。

卷笔刀当然很好用，但是有很多画家都喜欢用砂纸磨笔器来打磨他们的铅笔或者炭笔。砂纸磨笔器由一个锥形的砂纸和一个手柄组成。

铅笔、削笔器和麂皮布

图中所列为：一个砂纸磨笔器、一块可塑橡皮、一块麂皮布、四支不同软硬度的铅笔、一支自动铅笔以及一支无木铅笔。

墨水

古时候的画师可用的墨水种类非常少。时至今日，不褪色墨水的颜色几乎已经包含了全部光谱色。而随着现代制造技术的不断完善，圆珠笔和记号笔的笔尖也日趋精细。在传统墨水颜色之中，透明亮丽的深褐色广受画家欢迎。羽毛笔、钢笔和毛笔通常会使用盒装墨水。

墨水画的变革深受绘画工具和技法的影响。多数绘画纸板大同小异，能蚀刻渗透，而有些则有线性暗纹，呈现出水洗效果。例如18世纪艺术大师乔瓦尼·巴蒂斯塔·蒂耶波罗（Giovanni Battista Tiepolo）笔下的墨水画就相当精美绝伦。

墨条是由从烟灰中提炼出来的墨汁制成。砚台加水后用墨条研磨即可出墨，以毛笔蘸取墨水即可作画。墨条往往随同水盂、砚台和毛笔一起被制成礼盒，是送礼佳品。大号专业墨条质量上乘，磨出的墨汁浓淡适宜，非常适合于松鼠毛笔以及猪毫毛笔的书写。

墨水笔具及工具

右图所列为不同粗细尺寸的记号笔、两支毛笔、一瓶印度墨水、一根墨条和一个砚台。

银尖笔

石墨铅笔的鼻祖就是银尖笔，是一种尖端处被削尖了的银质小细棒。用银尖笔作画要求画纸表面必须非常平整。画家可以在不同种类的画纸上使用银尖笔，但通常都会事先在背景纸上涂抹一层白垩、二氧化硅或大理石粉，再用银尖笔作画。

完工的作品最开始呈银灰色，之后会因氧化而慢慢失去光泽并形成一种温暖柔和且细腻微妙的色调。银尖笔无法涂改，其微微发光的艺术效果令人难以忘怀。而其他一些金属笔尖也能被用来作画，例如金尖笔和铜尖笔。

你当然可以用你能想到的一切新奇办法来作画，然而有一些传统方法则是经久不衰的。

影线法是一种用密集的平行线来表示色调和阴影的绘画技巧。不同的画笔及笔触所表现出来的影线效果也是不同的。

交叉影线法是指在一层单纯的平行斜线上再铺一层不同方向的平行斜线，该方法可用来使色调变暗。

笔侧影线法是指利用铅笔或蜡笔笔尖的侧面部分来画出较粗的阴影线条和色调的一种绘画技巧。而其表面的纹路究竟如何则要取决于实际绘画时所用的画笔。

宽形影线法则是用楔形笔尖或者宽

粗的美术工具比如炭棒画出来的。

涂抹法是用来表现大块色调和明暗的有效方法。用“擦线”来画物体边缘线的方法已经沿用了几个世纪。在使用涂抹法技巧的时候一定要慎之又慎，因为一不留神就可能将你好不容易完成的画作毁于一旦。

此外，还有许多其他的绘画技巧，包括点彩法、晕染法、撒粉法，以及一些线条变化的方法，例如：虚线法、渐变法和高光法。你可以试着从别人的作品中寻找出这些绘画技巧的痕迹，并自己尝试加以练习。

干湿混合法

贝琪和我是户外写生的绝佳拍档。我们一起嬉笑疯癫地横穿了整个美国。翻山越岭于蒙大拿和阿帕拉契亚的雄伟山脉，闲庭漫步在曼哈顿的时尚街道，沉醉痴迷于肯德基和印第安纳的田园景致。贝琪不仅仅是我的良师益友，对于所有认识她的人来说，贝琪可以说是激发艺术灵感的源泉。

在这幅肖像画中，我将一份白色水粉颜料混入两份赭黄色水彩颜料中，在斯特拉思莫尔400系列（Strathmore 400 Series）的光泽纸板上涂上色调，等完全干透以后，将高光区域打湿，然后用水和硬笔刷将高光部分的颜色打散，再用毛巾吸干。随后我在干了的纸上用黑色和赭红色的孔德蜡笔进行平涂，使这幅风貌独特的画作得以呈现给大家。

贝琪（对页）

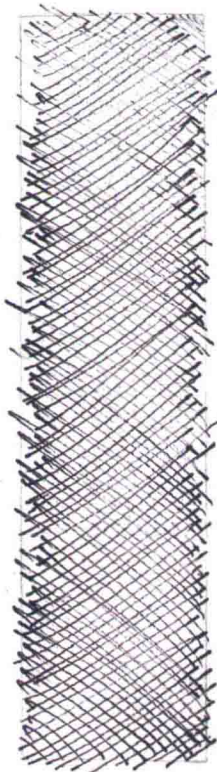
光泽纸板水彩颜料及孔德蜡笔画

笔侧影线法及
擦笔效果

宽形影线法及
擦笔效果

交叉影线法

单向影线法

