

完全

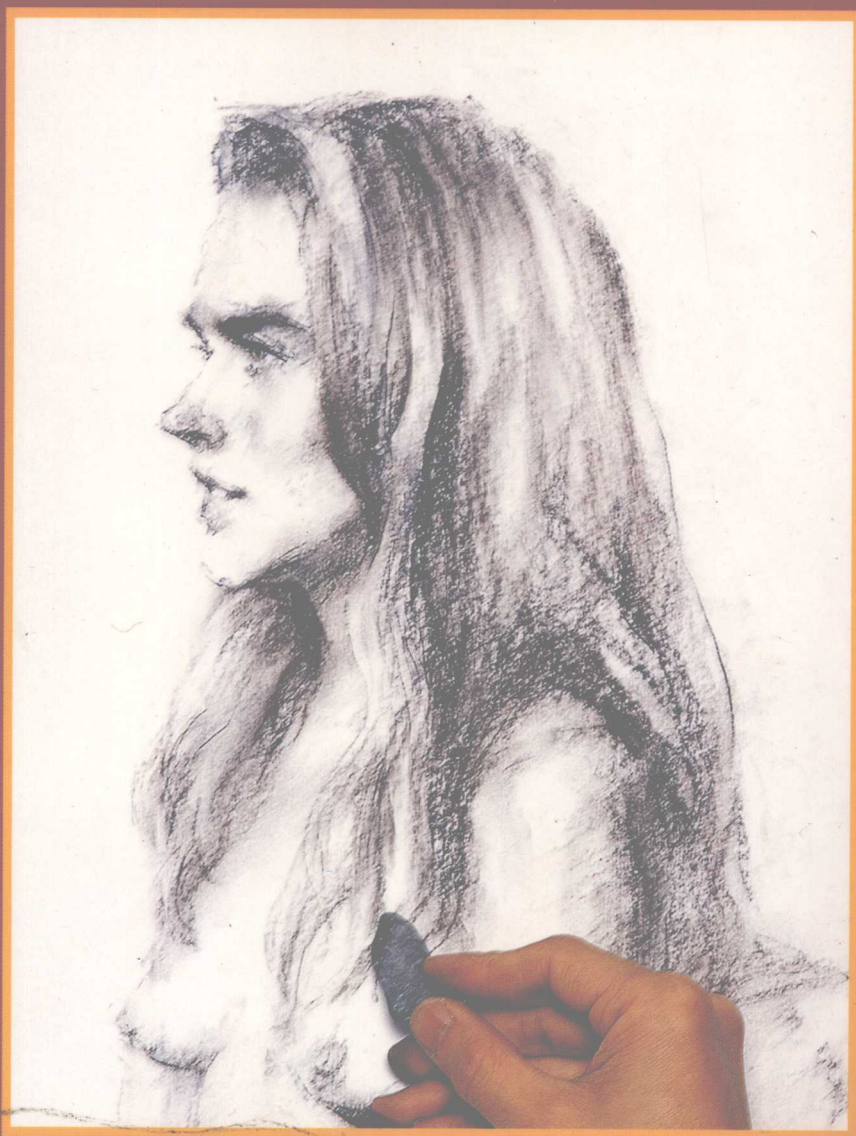
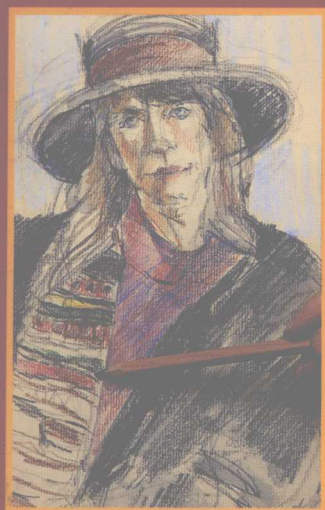
PORTRAIT

肖像画教程

全球经典美术教程

英国 De Agostini 和 Amber Books 出版公司引进

山西教育出版社

○全球经典美术教材

○从英国 De Agostini 和 Amber Books 出版公司引进

○42 个实用主题，42 节实用课程，专家一步一步的全程指导

○中央美术学院苏新平、尤劲东教授联合向中国广大读者推荐

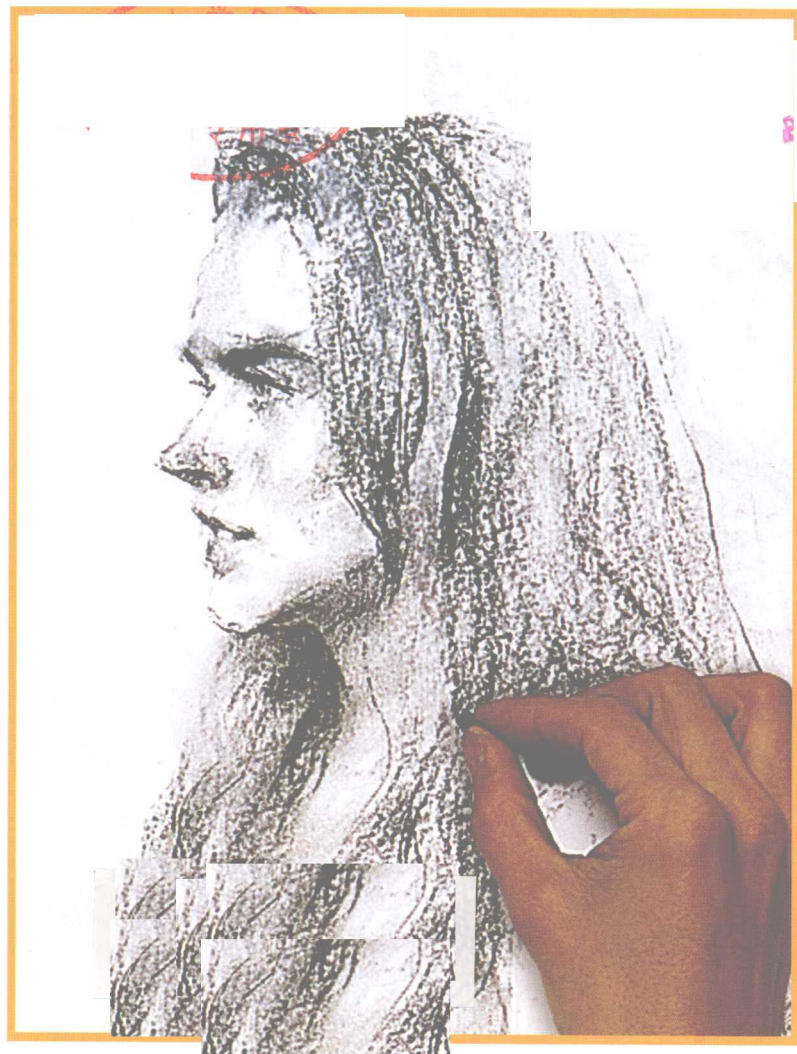
译者：

马永富 袁俊娥

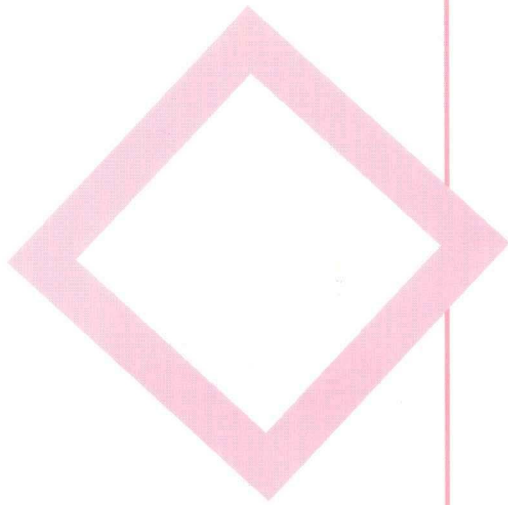
詹敏学 何伟

完全 肖像画教程

COMPLETE PORTRAIT COURSE

山西教育出版社

晋权图字 04-2004-005

图书在版编目 (CIP) 数据

完全肖像画教程 / 英国 De Agostini 和 Amber 公司编; 马永富, 何伟, 徐涛译. —太原: 山西教育出版社, 2005.2
(完全美术教程)
ISBN 7-5440-2806-2

I. 完... II. ①英... ②马... ③何... ④徐... III. 像画—技法 (美术)—教材 IV. J211.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 124266 号

First published in 2005
Copyright Chinese translation (simplified character)
© 2005 Shanxi Education Press

© 2001 De Agostini UK Ltd
All rights reserved.

版权所有 翻版必究

译者: 马永富 袁俊娥
詹敏学 何伟

丛书策划: 王宇鸿 张金柱 高生文
责任编辑: 刘立平
助理编辑: 张荣荣
复审: 高生文
终审: 张金柱
装帧设计: 王春生 陶雅娜
印装监制: 贾永胜
出版发行: 山西教育出版社
地址: 太原市迎泽园小区 2 号楼
电话: 0351-4130022 2024348 (传真)
经销: 全国各地新华书店
印刷: 山西新华印业有限公司新华印刷分公司
版次: 2005 年 2 月第 1 版
印次: 2005 年 2 月山西第 1 次印刷
开本: 889 × 1194 1/16
印张: 16.25
字数: 252 千字
印数: 1-3000 册
书号: ISBN 7-5440-2806-2/G · 2520
定价: 89.00 元

C omplete Portrait Course

· 内 容 简 介 ·

本丛书是由英国 De Agostini 和 Amber Books 出版公司出版的一套畅销全球的经典美术教程。《完全肖像画教程》由42个易学、实用、必修的肖像画主题组成，学完这些主题的课程，就能为朋友、孩子、宠物以及自己创作出优美的肖像画。

本书以“主题”为单元，每个主题包括三个容易学习的内容：初始步骤、润色画面和后续步骤。“初始步骤”教你画作品的基本内容；“润色画面”教你表现作品的神韵和细节；在“后续步骤”中，只要你有自信，就可以进一步润色画面，画出自己的创意之笔。

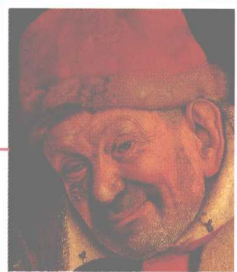
精美的图示和详尽的讲解，会使你轻松掌握每个主题的画法。“最终作品”使你在创作时心中有数。另外，“小窍门”教你如何避免出错，如何快速纠正笔误。在整个绘画过程中，就如同得到专家的指导。

本书内容丰富，指导权威，步骤全面，技法清楚易学，涉及肖像画的方方面面，如色调、表情、投影等的表现技法，只要认真练习下去，你的画技定能有突破性的进展。

书内有850多幅彩色和黑白插图，对初学绘画者和有一定基础的美术学习者来说，本书肯定是一本极其出色的教程。

目录

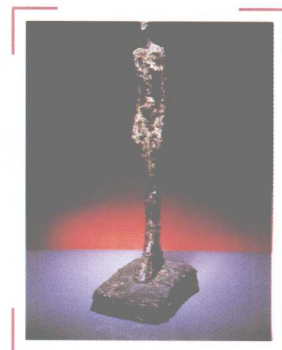
人物素描介绍	6
观察人体的结构	12
画人物头像	16
瞬间姿势	24
透视缩短法画人物	30
拉长人物	35
水下游泳者	38
探戈舞者	43
画坐像	49
镜中画像	52
群体构图	58
一群人的速写	61
画头像	67
眼部细节	71
画手	74
抓住相似之处	80
抓住人物的性格特征	87
作品的照明	91
从背后照亮人物	94
黑暗中的人物	102
人物的速写	108

用水粉画出坐着的人物	111
皮肤色	117
肖像画中生动的色调	120
蜡笔肖像画	123

CONTENTS

油彩作品	126
老人肖像	132
油蜡彩作品	140
深褐色蜡彩肖像	146
一个女孩的肖像	152
摆坐姿女人的肖像	156
创造亮点	162
画裸体像	168
用木炭画女人裸体像	174
用油画表现人物随意的姿势	182

用水彩画表现人物放松的状态	190
用彩色墨水作画	196
自画像	202
有创意的肖像画	206
拼贴肖像画	214
画小孩	217
用蜡笔画小孩的肖像	222
婴儿画像	228
画母子像	234
描绘儿童	238

猎狗肖像画	244
伯曼猫	251

人物素描介绍

用这些简单的规则作指导，你会发现人物素描比你想像的要容易得多——它只不过是使所画物体保持一定比例而已。

▲ 开始正式画画前，先画一些微型人物草图，这将有助于你找到感觉。

首

先，要努力忘记你正在画一个活生生的人。如果你能像审视一组静物画一样看待这个人物，你就会发现它马上变得比较容易了。把精神集中在理解及准确描绘你看到的事物上，而不要老想着要画得非常相似。

简化形式

如果把你的模特儿看成一系列抽象的形状的话——比如说头是圆形或椭圆形，肢体是圆柱形，躯干和骨盆是柔和的立方体——你会发现那更便于你客观观察。人体最不可思议、最绝妙的特点之一是它的柔韧性，因此你可以注意身体的某一部分是如何逆着另一部分运动的。如果你画不出人体如何保持某种特定的姿势，你可以自己摆一摆来试试。这是亲身体会表面下发生的事情的好方法。

人物各部分的比例

对于一个站立的人来说，头的高度大概是头以下部分的七分之一；腿的长度大约等于头和躯干长度的总和；肚脐大约位于从头顶往下三个头的长度的位置；胳膊位于身体的两侧；手位于两大腿之间。这些比例为素描提供了一个有用的开端，但你会发现个别模特儿的身材比例和这些平均数不符。

头部与呈坐姿的躯干的长度比例大约为1:4。如果你是第一次画坐着的人物，这种按实际经验估算的规则将是非常有用的。

测量角度和比例

要画一个接近真实的人物素描，精确测量关键角度和比例是非常重要的。你可以用铅笔或蜡笔或拇指作测量工具测量这些角度和比例。

测量比例

笔尖朝下垂直握笔，将手臂完全伸直，只用一只眼睛观察模特儿。使铅笔的顶端与某一关键点（比如模特儿的头顶）成一直线，然后使你的拇指沿铅笔下滑直至它与另一关键点（比如模特儿的脖根）成一直线。保持胳膊完全伸直的状态，将铅笔移至你想测量的部位。

测量角度

肩头和大腿曲线的倾斜度常常是某个姿势的关键，但是很难用眼睛判断。用铅笔来测量一下这些重要的角度。伸开手臂并使铅笔与肩头齐平，保持那个角度，将铅笔移至你的素描图上并在支架上标明这个角度——这将给你提示肩膀的正确斜度。

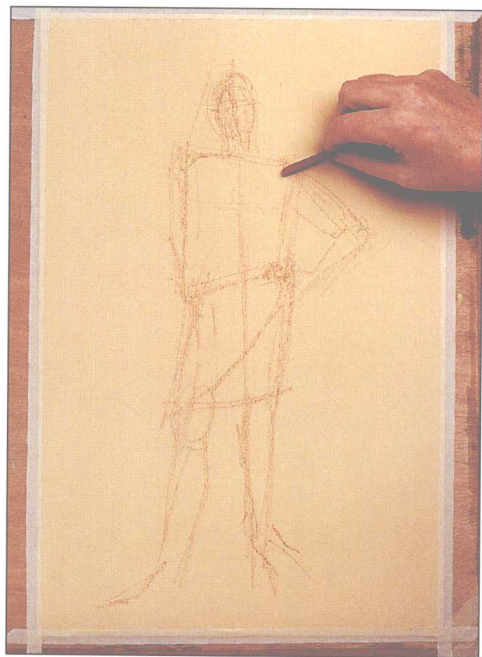
主题一

站立姿势

让模特儿站立，将一只手放在臀部，并且身体重心落在一条腿上。这种姿势将会使一边臀部自动摆出，并且肩部自动下降来平衡这种摆姿。你可以自己试试这种姿势来找感觉。

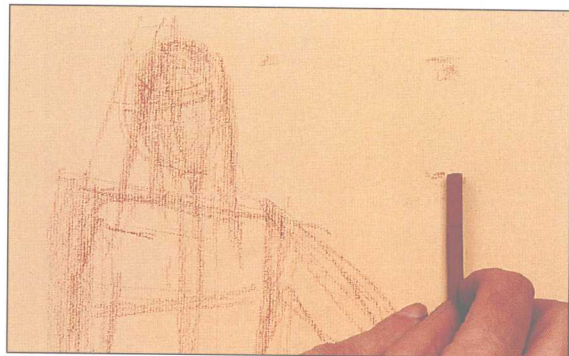
初始步骤

1 ▶ 决定主要的竖线和角度 借助于鲜红色炭精笔，描画主要线条和角度：脸和躯干的中心，肩头和骨盆的斜度。同样也应注意重力中心落在承载重力的左腿上。用炭精笔勾出这些主要线条，一旦这些线条正确，该姿势就会显得平衡且真实。

绘画用具

- 一张浅黄色安格赫纸
- 血红色炭精笔
- 4B或6B 软绘图铅笔或EB铅笔

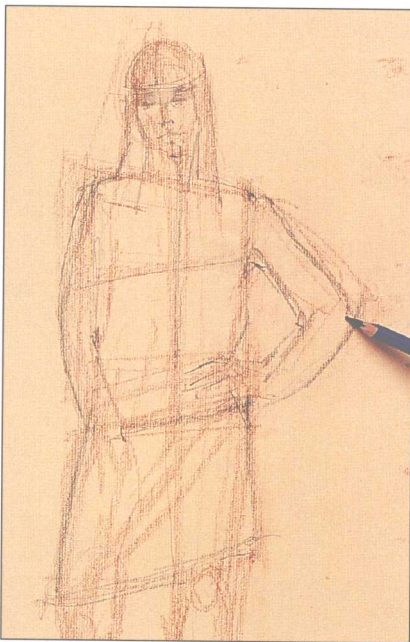

2 ▲ 测量比例 根据微型画法法则，用炭精笔测量人物的比例。要时刻记着你所画的人物可能略有不同。轻轻作一些标记，使之与头部和下巴的上方成一直线，用这种方法测量你的图。然后用铅笔将这个尺度放大七倍画在纸上。

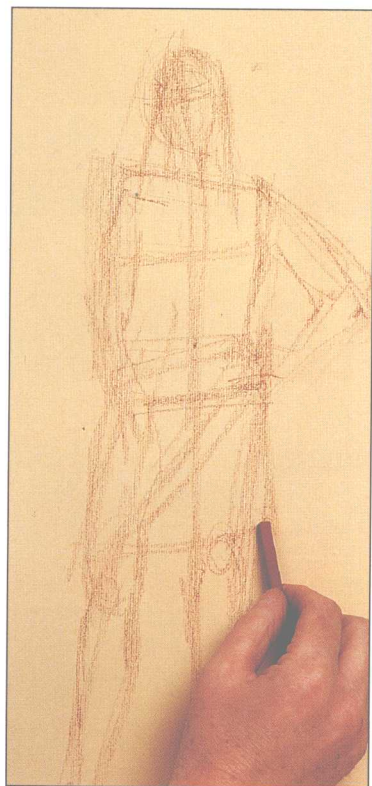
3 ◀ 继续画人物草图 使用同样的炭精笔细化刚才的粗略轮廓。非常轻地使用炭精笔来测量、描绘、再描绘直至你对姿势和比例感到满意为止。不要担心会画出很多线条——这些线条都会被吸收进最终的素描中。

修饰素描画

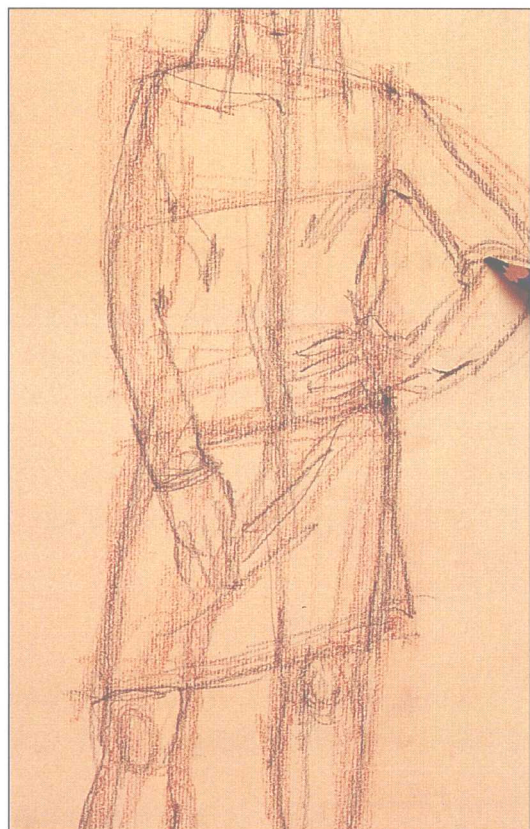
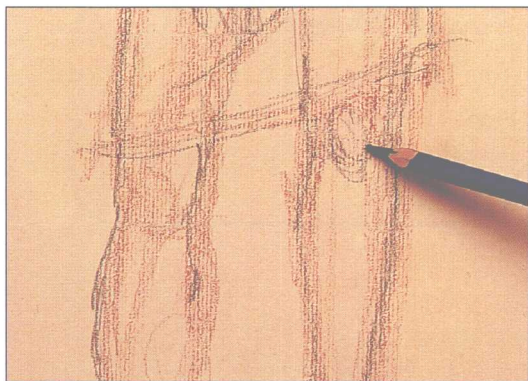
在你确定了大致的形状和比例后，就要开始用铅笔描画人物了。炭精笔草图为接下来的素描提供了有用的基础支撑。

4 ◀ 开始描画素描 换用一支4B或6B的炭铅笔或EB铅笔（它们更黑，更柔软）。画出发际线和脸部细节。因为头是倾斜的，所以眼睛和嘴唇的轮廓线条要稍微倾斜。用铅笔量出左前臂和上臂之间的角度。画出胳膊，然后对比你画中胳膊和躯干之间与实际模特儿胳膊和躯干之间的负距离。

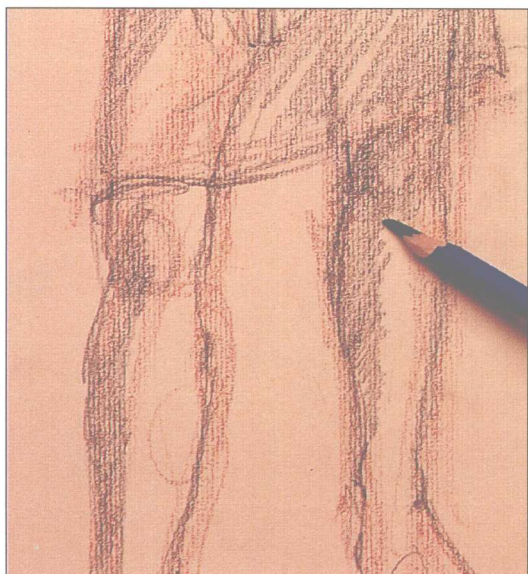

5► 简化形状 继续细化你的素描草图，并仔细研究模特儿。确定她身体上弯曲的部位，比如腰、肩、肘及膝盖都非常重要。其中膝盖可以画成一个简单的椭圆。

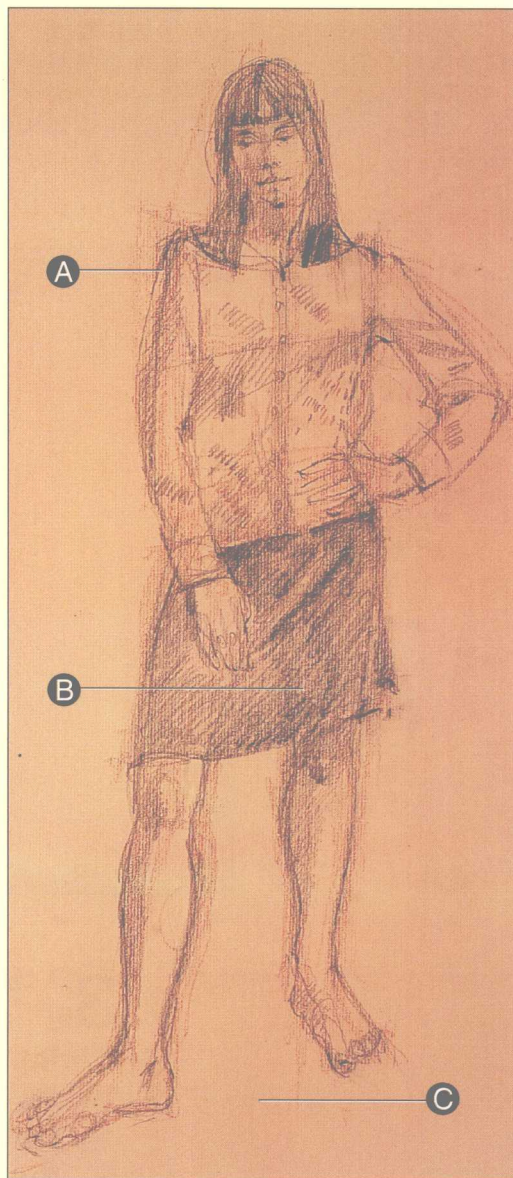

6► 增加表面细节 当你觉得所画人物已经够精确时，开始增加外观上的细节，比如模特儿衣服上的褶皱等。使用粗略的、快速的影线来表现模特儿上衣的纤维是如何在胸部下方垂落的。在模特儿短裙拉至大腿处要加强褶皱的力度。腕的曲线和肘部的褶皱描绘出了她的外套，并同时突显了她圆润的胳膊。

7► 增加色调 半闭着你的眼睛，这样你就能看清最暗和最亮色调的地方。在暗色调的地方（比如短裙和腿上被遮到的地方）应用松散的影线。这种润色将会使人物显得更有立体感，更有三维效果。

最终作品

A 蜡笔底色

用彩色蜡笔作底色有助于确立人物并为更加细致的铅笔素描提供有用的指导。黑色和透明的组合使人视觉上产生愉悦感。

B 疏松的影线

用疏松的铅笔影线描画暗色短裙及人物上的阴影部分。

C 染色的纸

画家选择淡黄色纸是由于它同皮肤自然的色调非常相似。这也是为什么纸面的有些区域可以保留来作高光部分的原因。

主题二

一种可选择的姿势

在人物素描中，为找到身体的比例及动感而研究各种各样的姿势是非常重要的。画一个坐着的人物会为你提供一个测量一整套完全不同的角度及比例的机会。

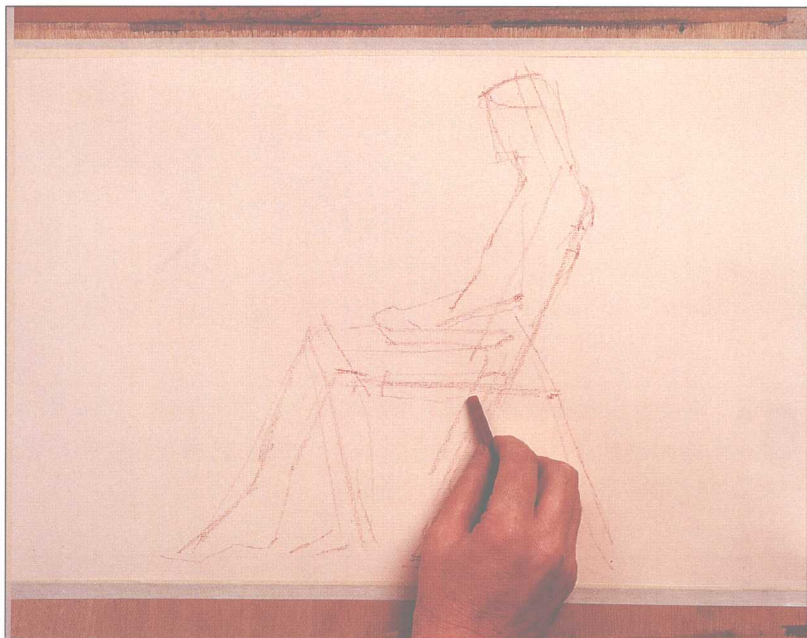
初始步骤

1▼ 确立主轮廓 用炭精笔轻轻勾出人物的主轮廓。当你作画时，用铅笔测出身体、头、腿和椅子的倾斜度。要注意到模特儿长时间保持一个姿势时不可避免地会有轻微的摆动。在最初的阶段，你可以相应地修饰图画。但随着素描的进展，最好请模特儿尽量保持某一特定姿势——你们可以讨论哪种姿势使她最舒服。

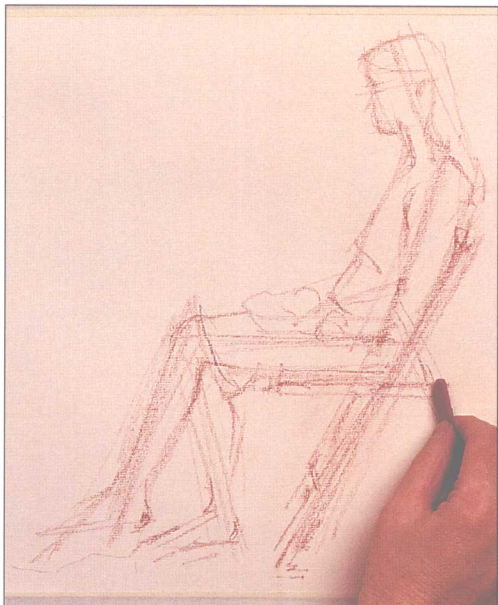

● 绘画用具 ●

- 一张浅黄色安格赫纸
- 血红色炭精笔
- EB铅笔

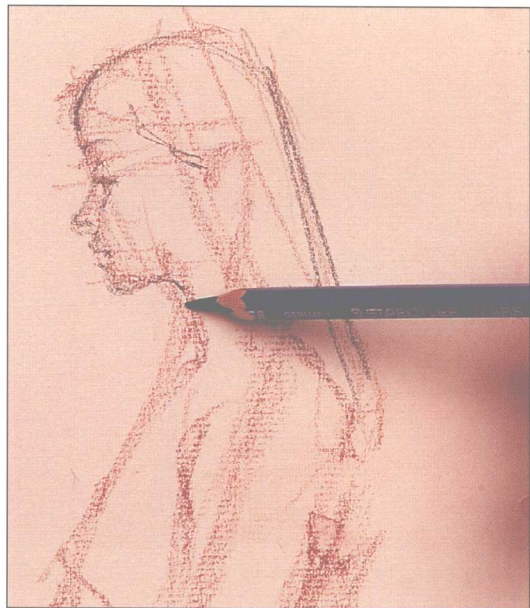

2► 修饰草图 当你测量完图画的准确度后，可以开始增强重要线条的强度了。改变它们的力度，在有阴影的地方使用更重更暗的线条，比如模特儿小腿肚儿后面及她的后背和椅子背接触的地方。

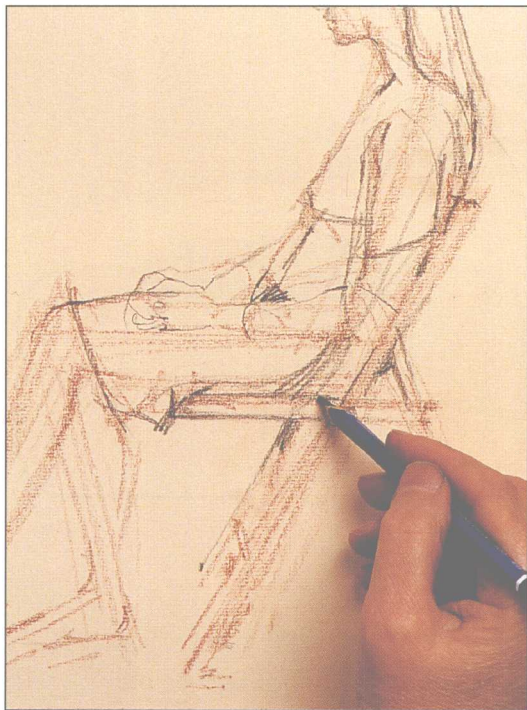
修饰素描画

既然坐着的人物轮廓已经勾画出来了，你就可以开始用铅笔画细节了。像在前面的习作中一样——草图为接下来的素描提供了有用的基础。

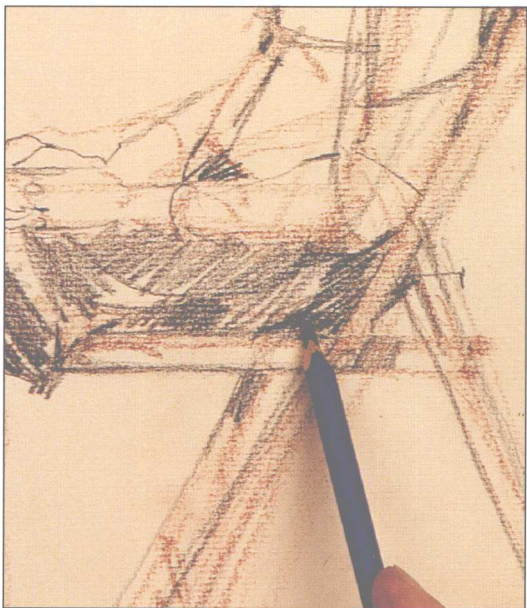

3▲ 用铅笔修饰草图 换用EB铅笔，用少量灵巧的几笔增加脸部的细节以达到将脸部细化的目的。不要在画上用过多的线条；你会发现在血红色炭精笔线条上覆盖的黑色铅笔线条很快就开始显现出来了。

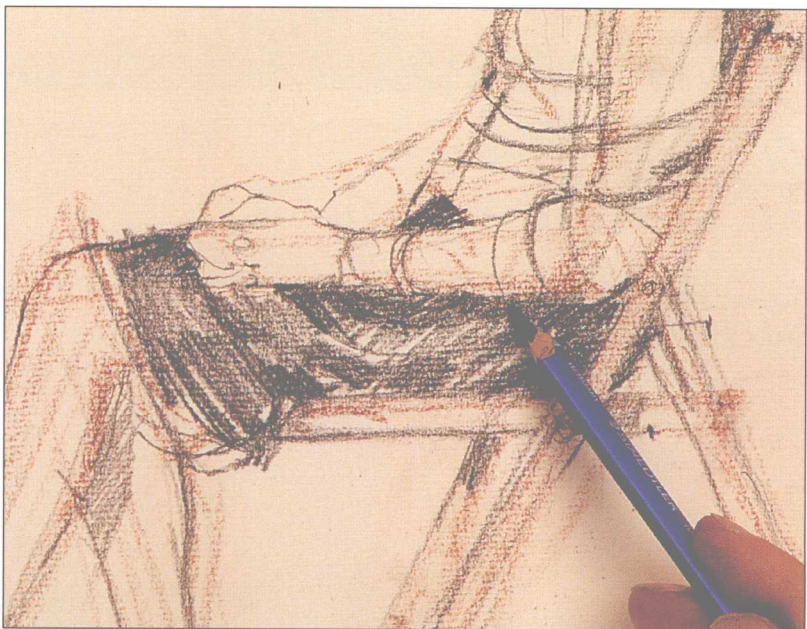
4▼画手 仔细观察合拢的手，然后用浅浅的却有劲的线条将它们迅速而简洁地画下来。再画模特儿的套头毛衣和短裙，并在肘、背和胸部下方加上褶皱。在她短裙下方和椅子边角处增加几笔暗色调。

6▲ 将头发和衣褶线条加黑 用影线将头发加上黑色。用长长的、流畅的铅笔线条为模特儿垂到肩头的几缕头发增加强度和质感。仔细观察人物并给套头毛衣再加几条皱痕。

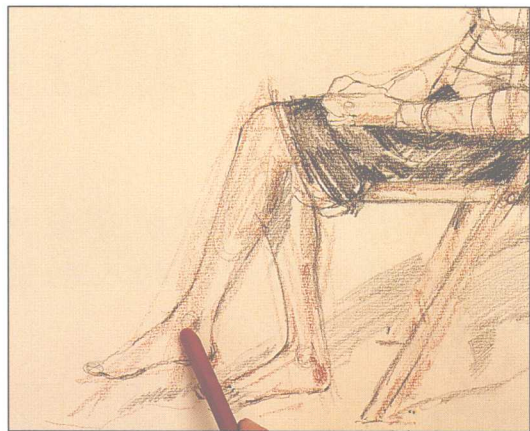
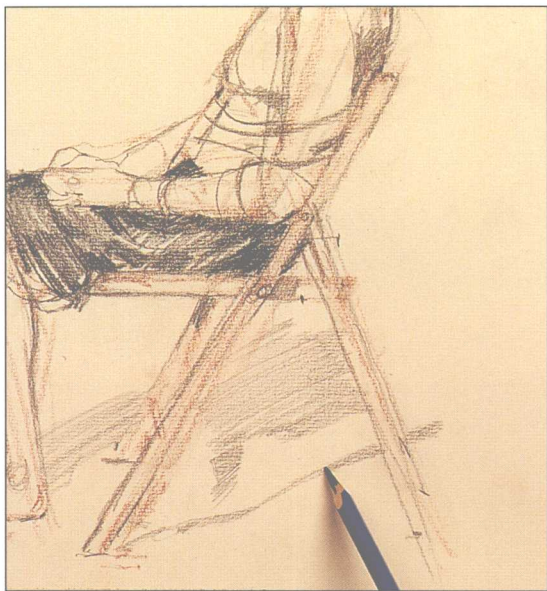

5▲ 在短裙上增加色调及细节 继续完成整个图样，画出腿的轮廓并给头发和短裙着上黑色调。描出影线在裙子上随褶皱变化的方式。图画中包含椅子是很重要的，因为它能展现模特儿的姿势。因此，画出椅子腿并给椅面的支柱侧面加上阴影。

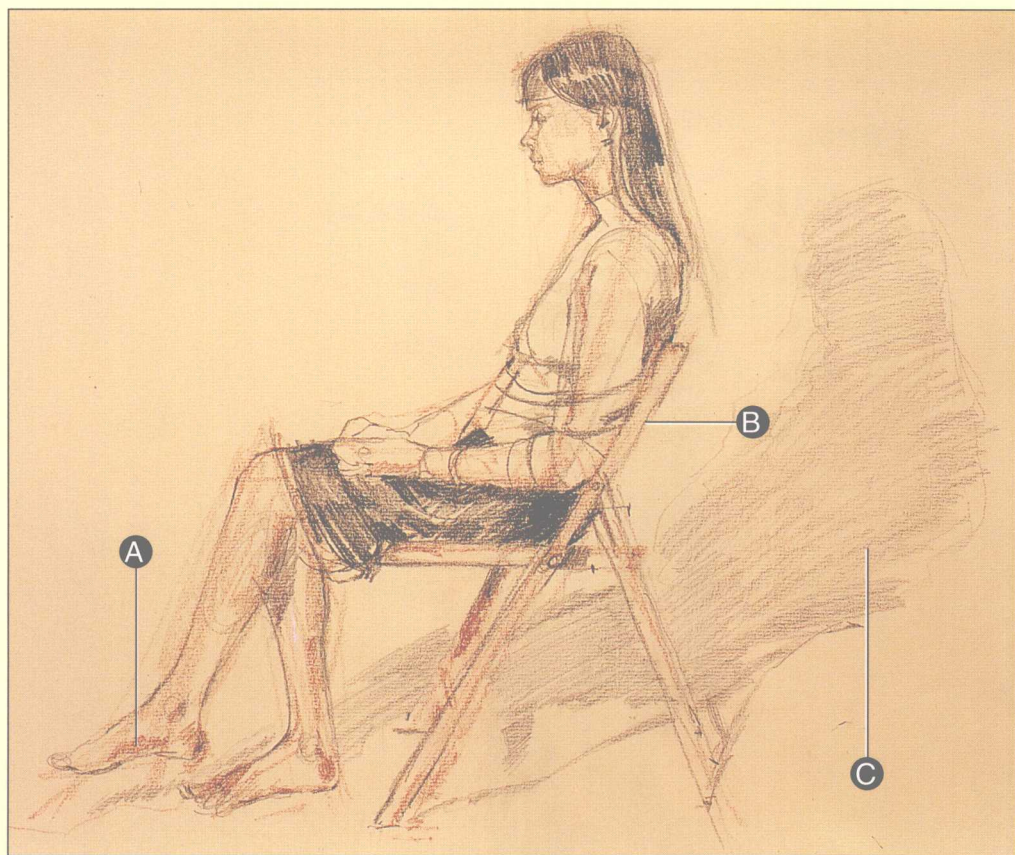
7▲ 给短裙增加黑色调 用EB铅笔给模特儿的胳膊在裙子上的投影涂上阴影。裙子上该部分的色调对比有助于塑造大腿的浑圆感。

8► 为投影画影线
松松地握着铅笔，开始为模特儿和椅子的投影画影线。沿着影子投在地板上的样子轻轻涂上阴影，然后擦去后面悬垂的一层。投影将人物牢牢地固定在水平的表面上，并且给画面增加了有趣的形状。

9▲ 给腿和手增加暖色调 用炭精笔在脚踝和小腿后面增加暖色调。在合拢的双手下面增添另一点色调。

最终作品

A 血红色底线

血红色炭精笔的暖色调对任何人物素描都是非常理想的，尤其是当和一个暖的、浅黄色支架配合使用时。

B 解释姿势

在人物素描中，画家能理解姿势是很重要的。椅子画得稍细致些，会使模特儿看起来不仅被椅面支撑而且被椅背支撑。

C 投影

画投影是为了将人物放到空间中并将其固定在地面上。它们还提供了一个平衡主要人物的有趣形状，以此提高了作品的价值。

观察人体的结构

将你艺术上的才智与少量科学知识结合起来，你会发现你的人物素描技术有了很大提高。

为了画出更有说服力的人物肖像，画家必须要有一定的解剖学知识。毕竟，如果你熟悉人体的内部结构，你就会很可能把他的外部形状画得更像些。当然了，你不必像莱昂那多·达·芬奇(Leonardo da Vinci)和莱姆布朗特(Rembrandt)那样去参观太平间和手术室。你只需练习画这个解剖的石膏像。

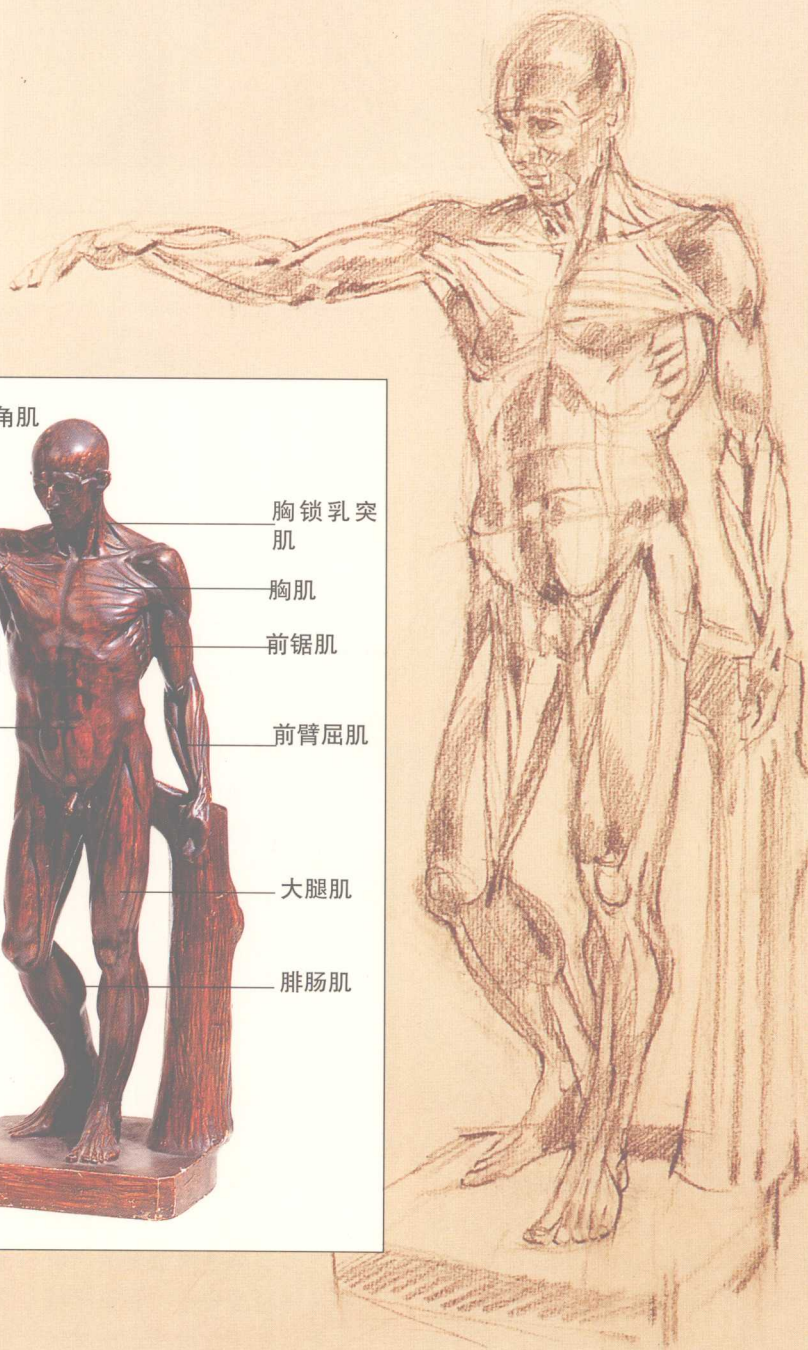
对于初学者，这种类型的石膏是很理想的。首先最重要的是，和真人不同，石膏像是不会动的。而且，让一个人裸体一直坐到你对自己的素描技术满意为止也有点令人恐怖。(如果你正在考虑买一个这样的石膏像的话，请记住：它们很贵并且也只能在专业艺术店里才能买到。)

可视的轮廓

解剖学的基础是：骨架为人体提供了基本的框架并决定其比例；附着在骨骼上的肌肉创造了人体的外观。骨架和肌肉共同作用人体所能做的各种各样的动作。

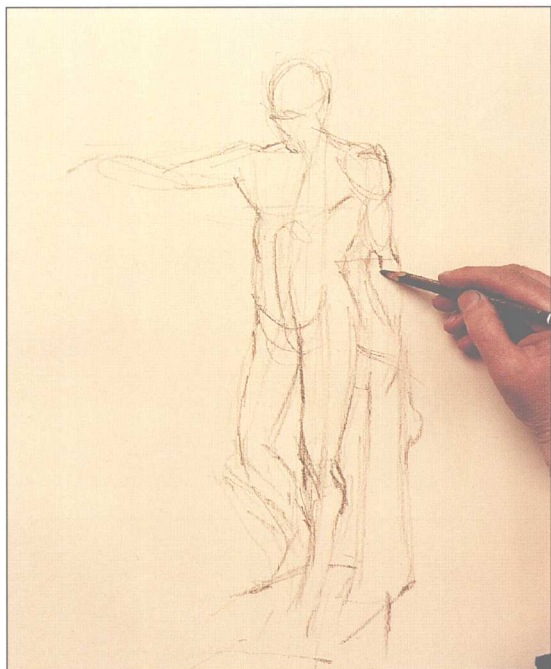
当你转到一个活生生的模特儿身上时，他的肌肉不可能像这石膏像上这么显著。然而，在大多数消瘦而强壮的模特儿身上，肌肉将会呈现出可识别的外形。通过实践，很快你会准确地看到肌肉如何随着身体的运动而变换形状的。这将有助于你分析和抓住模特儿的全部姿势。

▼ 塑料石膏上的肌肉已经被很好地勾勒出来了。用它画出的素描画将会清楚地显示这些肌肉是怎样结合在一起的。对画家来说最重要的肌肉已经在石膏上标示出来了。

● 绘画用具 ●

- 一张淡黄色水彩纸
- 褐色炭精笔
- 工艺刀和砂纸（削铅笔用）

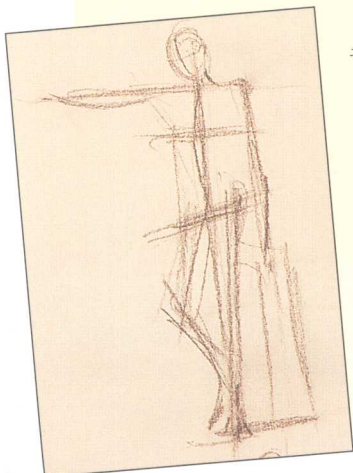
初始步骤

1 ▲ 绘人物草图 用深褐色炭精笔画出人物的主要线条。在画线条的过程中，检查人物的比例以及头、躯干和肢体之间的角度。一些辅助线条（从胸部一直延伸到躯干和腿）将会帮你得到正确的姿势。标出脊柱和模特儿所站的平台。

专家建议 检察姿势

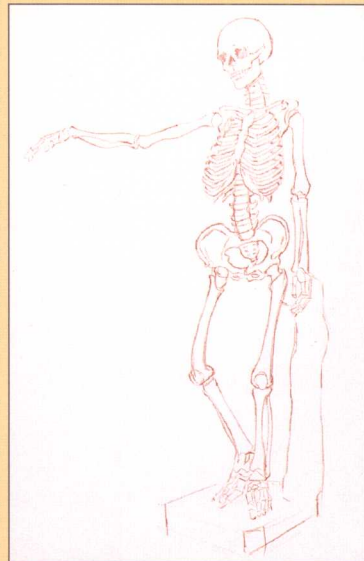
你在开始画解剖图之前，确定你已经通过主要轮廓的快速描绘已得到人物的正确的姿势，体重由左腿支撑骨盆沿着右腿弯曲的方向倾斜。

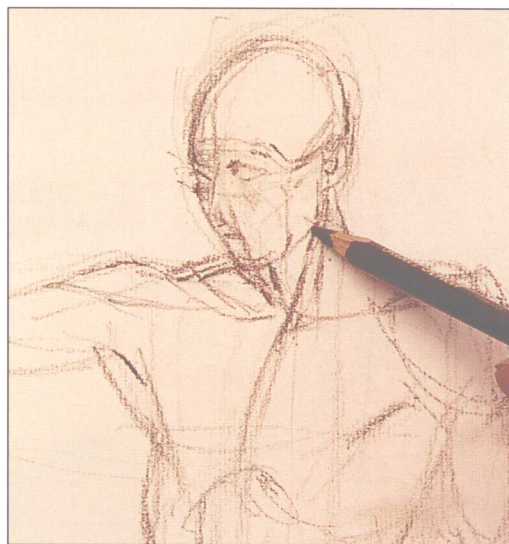
观察骨骼结构

当你描绘人物时，时刻考虑到骨架的结构是很重要的。人物的姿势取决于头、脊椎、肩、骨盆、和肢体之间位置的相互关系。如果你能看到肌肉下的骨架的话，保持那些部位之间的协调是很容易的。

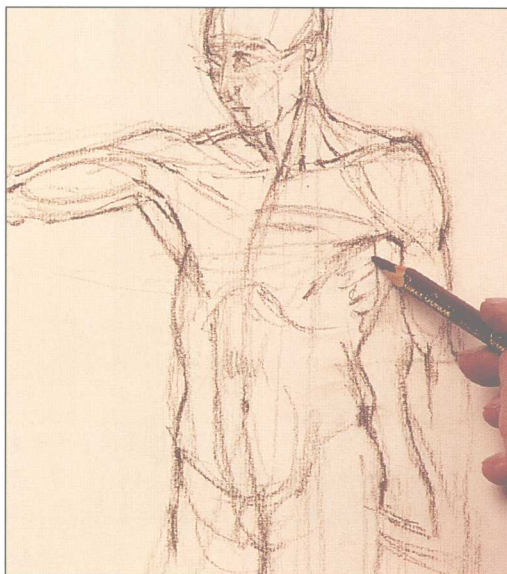
在你按各个步骤操作时，参考这里展示的骨架结构，并努力把解剖了的模特儿身上的肌肉与它们覆盖的骨骼联系起来。你能注意到某些骨头，比如膝盖骨，它们可以透过皮肤被看到。

2 ▶ 画头 标出脸部的特征，比如下颌的轮廓线条和眼眉上方的压缩线。强调明显的肌肉（所谓的胸锁乳突肌）在脖子侧面从耳后头颅骨基部延伸到每根锁骨的内根部的肌肉。

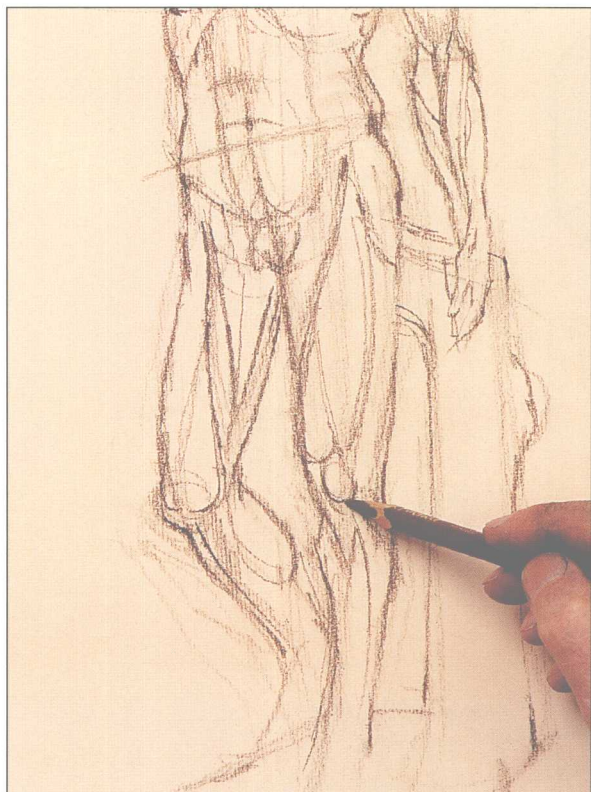

3 ◀ 画上半身 在腋窝的正下方，从脊柱沿后背画出背阔肌的根部。在每条胳膊上画出椭圆的肱二头肌；胳膊后画肱三头肌；胳膊上画三角形的三角肌。在胸部位置画上胸肌；胸肌下面至两侧画带状的前锯肌。

4► 描绘肢体的肌肉

肉 在垂悬的前臂上画出从肘到腕的肌肉。这些包含了内侧使胳膊弯曲的前臂屈肌及外侧使胳膊伸直的前臂伸肌。描画出大腿前端强有力的肌肉——这些肌肉将骨盆同胫骨连在一起。用细致的圆圈标出膝盖骨的位置，然后画出腓肠肌。要注意如何从侧面观察一块小腿肌肉以及如何观察一块从胫后突出来的小腿肌肉。

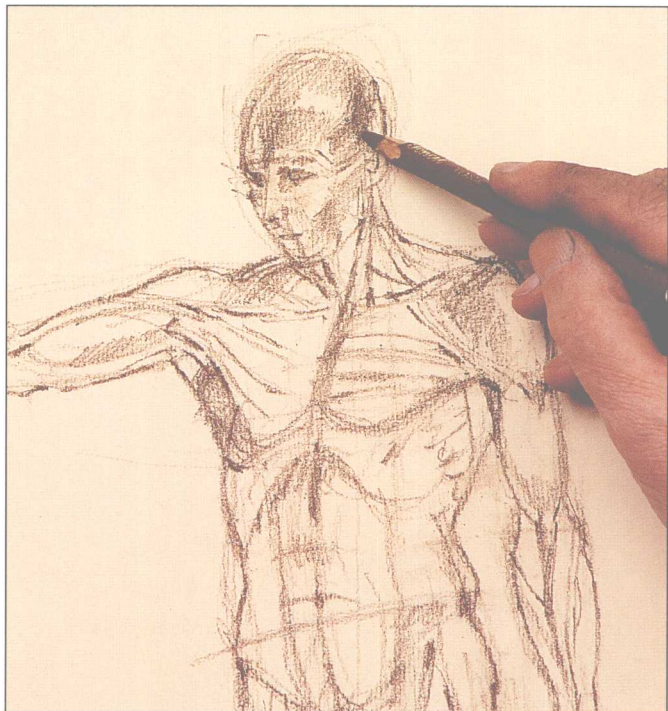

5▼ 画脚 用从脚踝到脚趾呈放射形的线条表现双脚骨感的结构。通过加固轮廓，把树桩形结构集中起来。

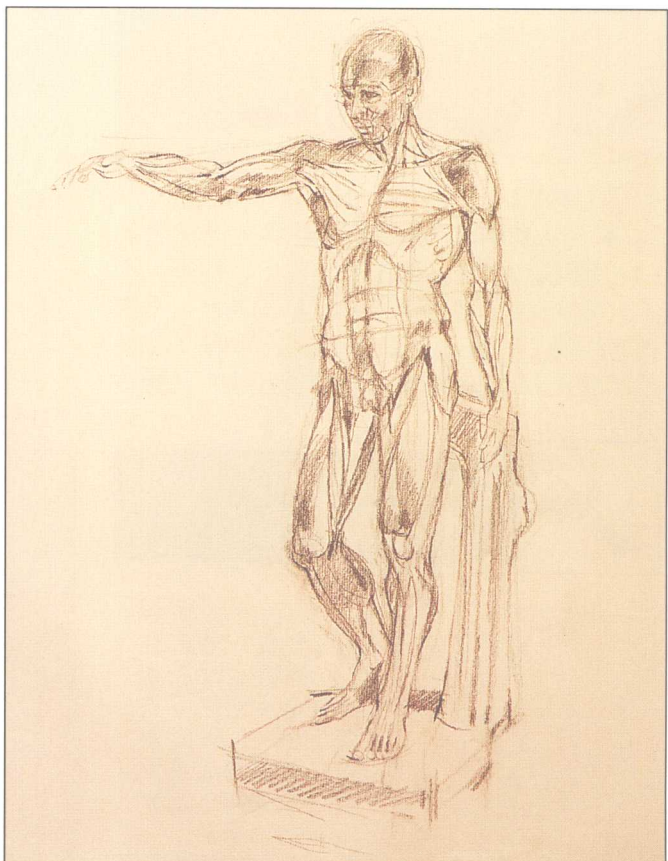

为身体加色调

现在身体的主要肌肉在轮廓中清晰地显现出来了。为了便于表现肌肉群的轮廓，用炭精笔在你的素描画中涂阴影来增加它们的色调。

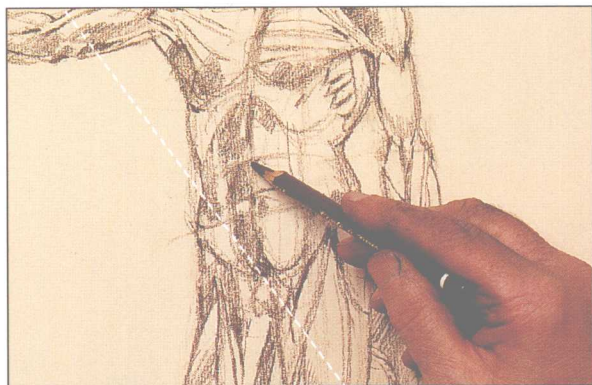
6▲ 给上半身画阴影 在人物的右侧，肱二头肌下面和腋窝中使用暗色调。将左肩的前面部分涂上阴影。在胸肌下方和肋骨下侧的影子上涂暗色调。然后在脸和头盖骨上涂中间色调和暗色调。

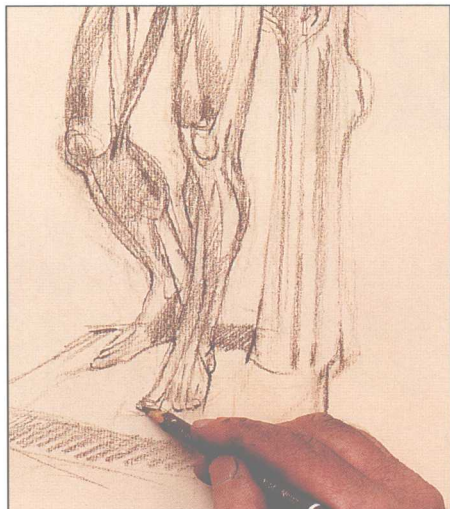
7▲ 给下半身画阴影 画完右胳膊上的屈肌和伸肌。为增加腹部肌肉的鲜明度而加深腹股沟处阴影的暗度。在伸直的胳膊下面和腿的肌肉上使用中间色调。在平台和树桩上涂一些阴影。

后续步骤

如果你想把你的素描画作为你将来研究肖像的参考资料，就需要把某些地方的肌肉涂得更鲜明些，这样每处肌肉群都会清晰地展示出来。

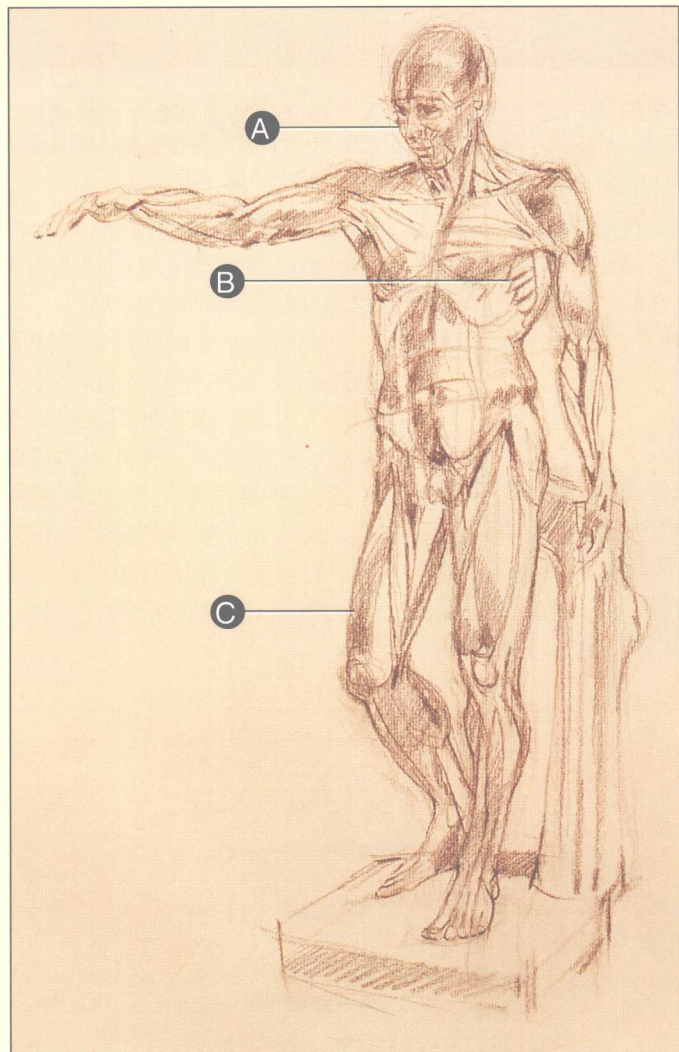

8 ▲ 给腹部增加色调 在前锯肌上下点工夫，可以在它的边缘突出锯齿形的效果。在腹部一侧规则的肌肉块上多加上些色调。

9 ▲ 增加脚的鲜明度 通过标出脚趾甲、脚后跟和脚踝骨的轮廓，使脚的结构再细致些。在左腿外胫涂上阴影。

最终作品

A 头的比例

由于石膏像没有头发，你可以清楚地看到脸部的各器官只占头颅下半部很小的一块地方。

B 肌肉的形状

肌肉的轮廓被清晰地显示出来了，这样你就会很容易地看到它们是如何交叠构成人体的结构的。

C 身体的轮廓

通过细微的涂影，肌肉呈现三维效果，这样有助于暗示身体的波形轮廓。

画人物头像

如果你曾经想记录下你周围人们的相似性却感到不知如何处理这些图像，现在就是你试用一种简洁有效的方式的机会。

对那些想画他们的朋友和家人却又觉得相当有挑战性的人来说，帮手通常就在身边。本课也可以将画肖像简化成像画其他画一样。

这个项目的目标是使你能够从三个不同的角度描画头部。你需要一些彩纸，一把软蜡笔和一个自愿的模特儿。第一张就是从画一颗鸡蛋开始，没有比这更简单的了。

观察脸部结构

脸由许多小的平面组成。面向光的平面是淡色的，背向光的平面则更暗些。如果你觉得这比较难观察，那么试着想像一下如果你所画的对象是折纸做的，就像折纸手工模型，那会

是什么样子的。那样的话，它的脸就不是由圆圆的脸颊和其他五官构成的了，而是由不同角度的平面构成的。

把上面这些记在心里，就可以开始画头像了。要从画轮廓清晰的光和影子组成的平面开始画起。在这个阶段，不要过分担心所画的人物头像不够逼真。

皮肤的颜色

皮肤具有暖色调和冷色调。向光的部分通常是暖色调，包括橘黄色、粉红色和黄色；阴影部分的颜色稍微暗些，通常包括冷棕色、蓝紫色、蓝色和绿色。你可以把这个一般规律应

▲ 有了对脸部基本结构的理解，你就能画出一个真实有特性的人物头像。

用到所有的头像素描中，必要的话，只需通过调整颜色的比例来适应特殊类型的皮肤和不同的脸形。

人类皮肤是由几层可以随光线的不同而改变外观的半透明表层组成的。由于没有哪一种不透明的颜色能够有效地抓住这一特征，你需要涂两种或多种颜色来达到这种真实的效果。在这方面软蜡笔是最理想的，因为它们很容易覆盖其他颜色。这样的话，底色会通过后来涂的颜色显示出来。

人类脸部的比例

在画人物头像的最初阶段，记住人脸基本呈蛋形是很有用的。如果你把鸡蛋大致分成两半，眼睛大约就位于那个分界线上。如果把脸的下半部分再平均分成两半，鼻子下端就位于该分界线上。再把鼻子以下部分分成

两半，嘴大概会在这个分界线上。

显而易见，每张脸都是不同的。你可以根据你所画的特殊对象来调整这些比例。然而，作为一个一般规律，平均分成两半的鸡蛋会为你提供一个有益的开端。

