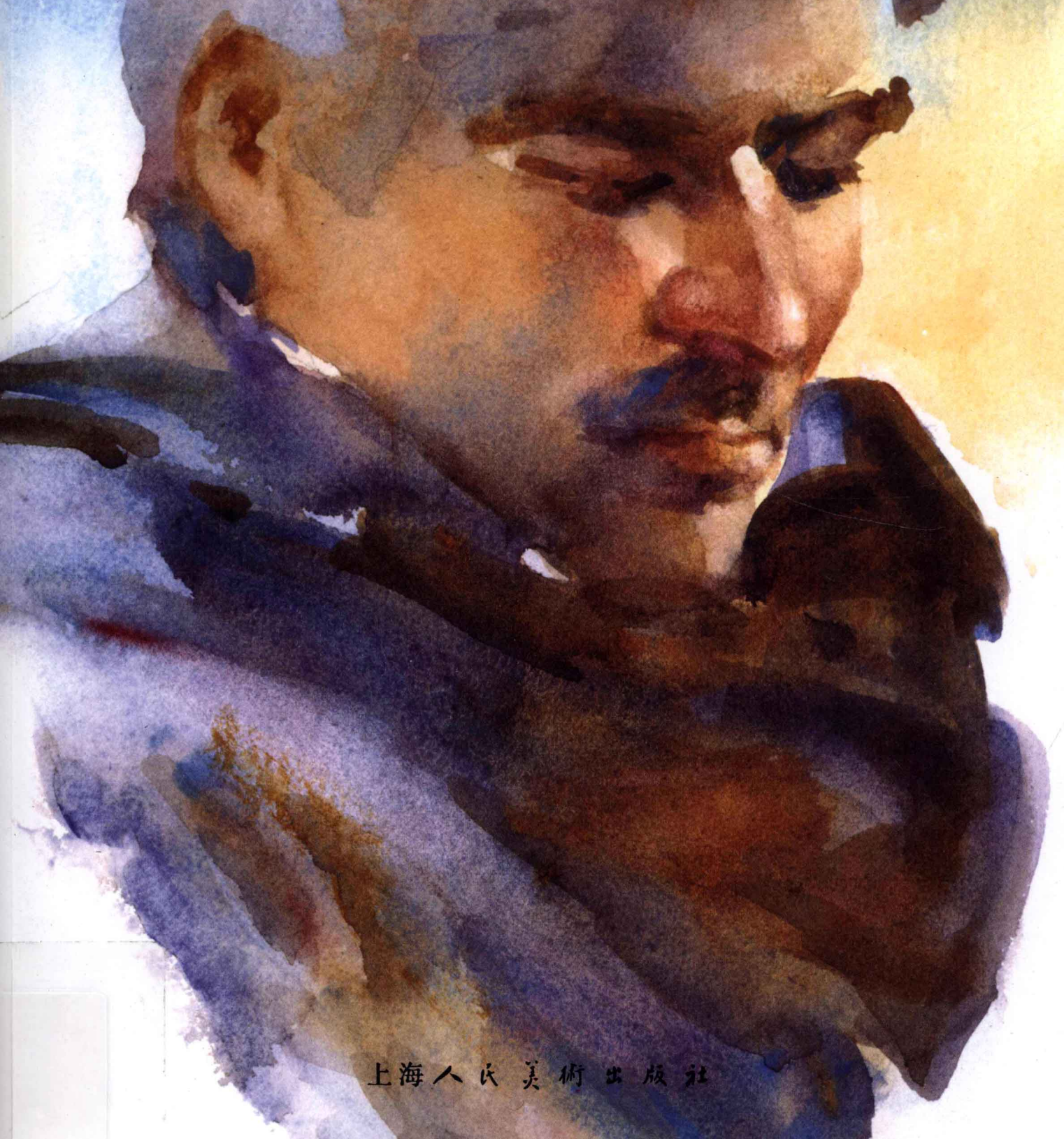

[美] 罗伯塔·卡特·克拉克 著 刘丹萍 译

美国肖像写生教程

上海人民美術出版社

How to Paint *Living*
PORTRAITS

《蓝色的头》(Blue Head)

水彩画

300gsm冷压纸

37cm x 37cm

美国肖像写生教程

[美] 罗伯塔·卡特·克拉克 著 刘丹萍 译

上海人民美術出版社

目录

- 5 绘画材料
- 6 前言

第一章

- 8 人物头部比例
- 10 谈谈实体形态
- 11 练习: 制作蛋形头部
- 12 蛋形头部明暗面的分布
- 13 练习: 画男性侧面头像
- 15 练习: 画女性侧面头像
- 17 练习: 画婴儿侧面头像
- 19 练习: 画成人正面头像
- 21 练习: 孩子正面头像比例

第二章

- 22 五官的画法
- 24 眼睛
- 25 练习: 画眼睛(正面)
- 26 练习: 画眼睛(侧面)
- 27 练习: 画眼睛(四分之三侧面)
- 28 眼睛的不同画法
- 29 鼻子
- 30 练习: 画鼻子(正面)
- 32 练习: 画鼻子(侧面)
- 33 练习: 画鼻子(四分之三侧面)
- 34 嘴巴
- 35 练习: 画嘴巴(正面和侧面)
- 36 练习: 画嘴巴(四分之三侧面)
- 37 微笑时牙齿的画法
- 38 耳朵
- 38 练习: 画耳朵(正面)
- 39 练习: 画耳朵(侧面)

第三章

- 40 身体的画法
- 42 颈部
- 46 肩膀和躯干
- 48 画躯干
- 50 手臂
- 52 双手和手腕
- 54 手的结构
- 56 完成手的绘画
- 58 腿
- 60 脚
- 62 身体比例

- 64 体重分布
- 66 找出铅垂线

第四章

- 68 着衣人体: 衣服的画法
- 70 观察布料的褶皱
- 72 悬挂和拉伸布料
- 74 练习: 画布料
- 75 无模特时布料的画法

第五章

- 76 肖像画布光
- 78 正面布光
- 80 侧面布光
- 81 四分之三侧面布光
- 83 四分之三背面布光

第六章

- 84 炭笔肖像画
- 86 炭笔肖像画的明度
- 88 为画真人模特做准备
- 89 示范: 在白纸上画炭笔肖像画
- 96 示范: 在有色纸上画炭笔肖像画

第七章

- 102 色彩的使用
- 104 色彩之色相
- 106 色彩之明度
- 109 色彩之纯度
- 115 肖像画中色彩的使用技巧
- 116 肤色的画法
- 122 头发的画法
- 125 肖像画中色彩的控制

第八章

- 126 油画肖像画写生
- 128 单色画法
- 129 示范: 湿盖湿画法
- 136 练习: 用油画颜料画五官
- 139 上釉画法

第九章

- 140 水彩肖像画写生
- 142 示范: 提色技巧
- 149 练习: 用水彩颜料画五官
- 152 示范: 直接画法

- 159 索引

绘画材料

画纸

炭画纸
中型葡萄藤炭画纸
软葡萄藤炭画纸
中性灰炭画纸
石膏粉涂底伸展油画布
带底漆的亚麻布
冷压绘画纸板
阿奇斯 [Arches (法国知名水彩纸制造商)] 300gsm冷压水彩纸

油画颜料

深茜红
茜棕红
赭石
镉柠檬黄
淡镉红
镉橘黄
蔚蓝
钴蓝
柠檬黄
淡红
那不勒斯黄
生赭
生褐
猩红
钛白
群青
威尼斯红
土黄

水彩颜料

褐红
赭石
熟褐
蔚蓝
钴蓝
橄榄绿
生赭
猩红
群青
土黄

画笔

一支6mm平头笔
2、4号鬃毛笔各一支
2、4、6号榛子笔各一支
3、8号圆头笔各一支
一支3号牛毛笔
一支8号尖头笔
一支平头方形人造貂毛笔 (亮色)
一支泡沫橡胶刷

其他材料

丙烯酸石膏
圆珠笔 (黑色)
褐色包装纸
洗笔器
炭笔
夹子
棉布
一次性纸质调色板

画板

画架
松节油或无味涂料稀释剂
手镜
厨房定时器
可塑橡皮
马克笔
美纹胶带
Masonite铅笔 (未回火)
中等软性炭笔
天然海绵
一支2号铅笔
油画介质 (丽坤)
画桌或小凳子
调色刀
纸巾或旧毛巾
钢笔
铅笔
便携式聚光灯
图钉
剃须刀片
修描润色剂
尺子
绘图本
软炭笔
软芯铅笔 (6B)
干画用分裂式笔刷
喷雾瓶
喷雾式定色剂
描画纸
水容器
白色粉笔或彩色粉笔

前言

对于醉心于为他人画肖像画的人来说，与肖像画相比，任何艺术形式都黯然失色。

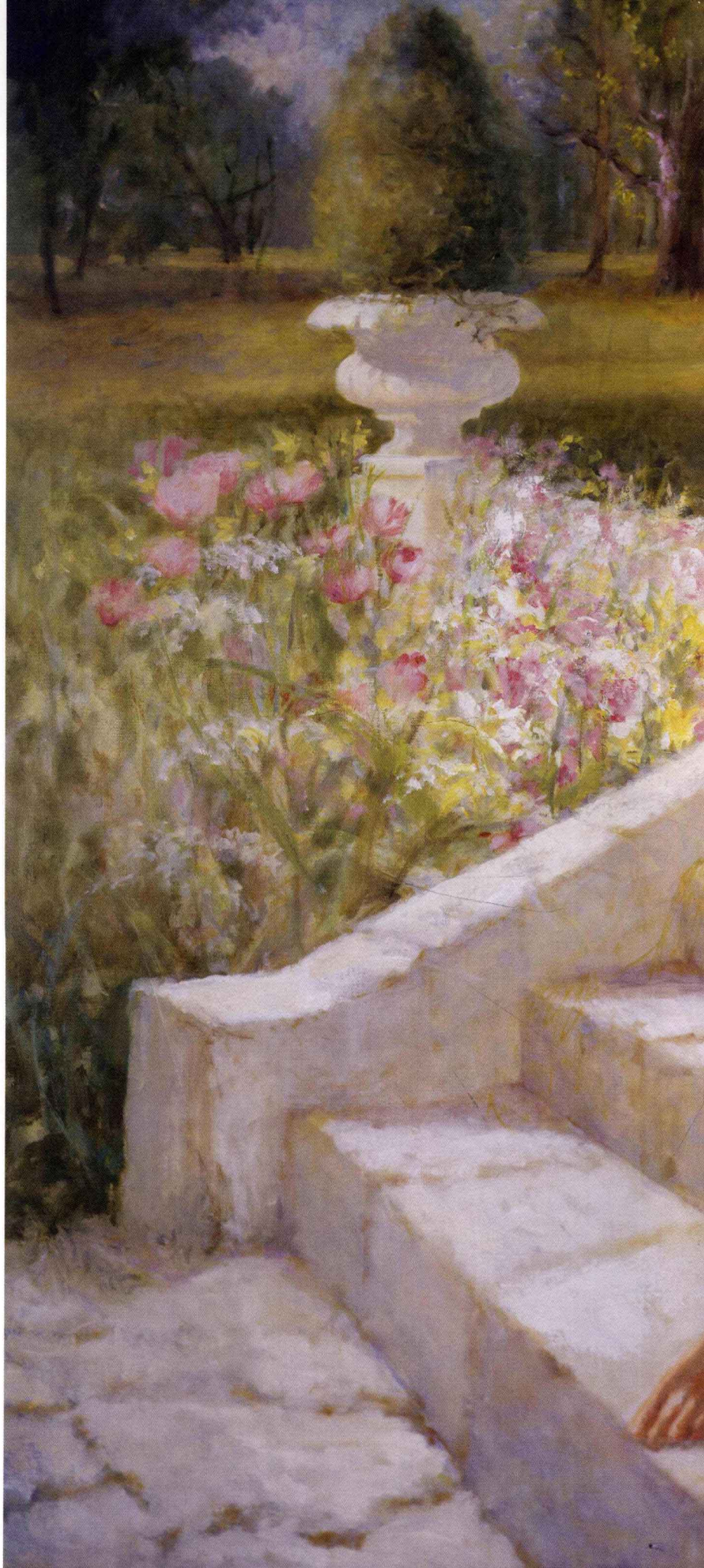
有一个很有趣的现象是，生活在地球上的每个人都有两只眼睛、一个鼻子、一张嘴，但是大家却又长得完全不一样。而肖像画画家要捕捉的正是这种每个人所具有的独特性。也正是这种人与人之间外貌的差异与每个人所反映出来的独特的性格特点一起构成了所谓的“肖像”。只有当画家具备了成功捕捉这些元素的技能和敏感性时才能够保证肖像画的成功。

我希望在使用本书前，你已经有了—些绘画经验。要学会使用油画颜料、炭笔和水彩颜料来画人物肖像是一件非常困难的事，所以，作为初学者的你，可能会沮丧地放下绘画工具。但是，成功地画出人物肖像所能给你带来的乐趣是画山水画和静物写生不能给予的。

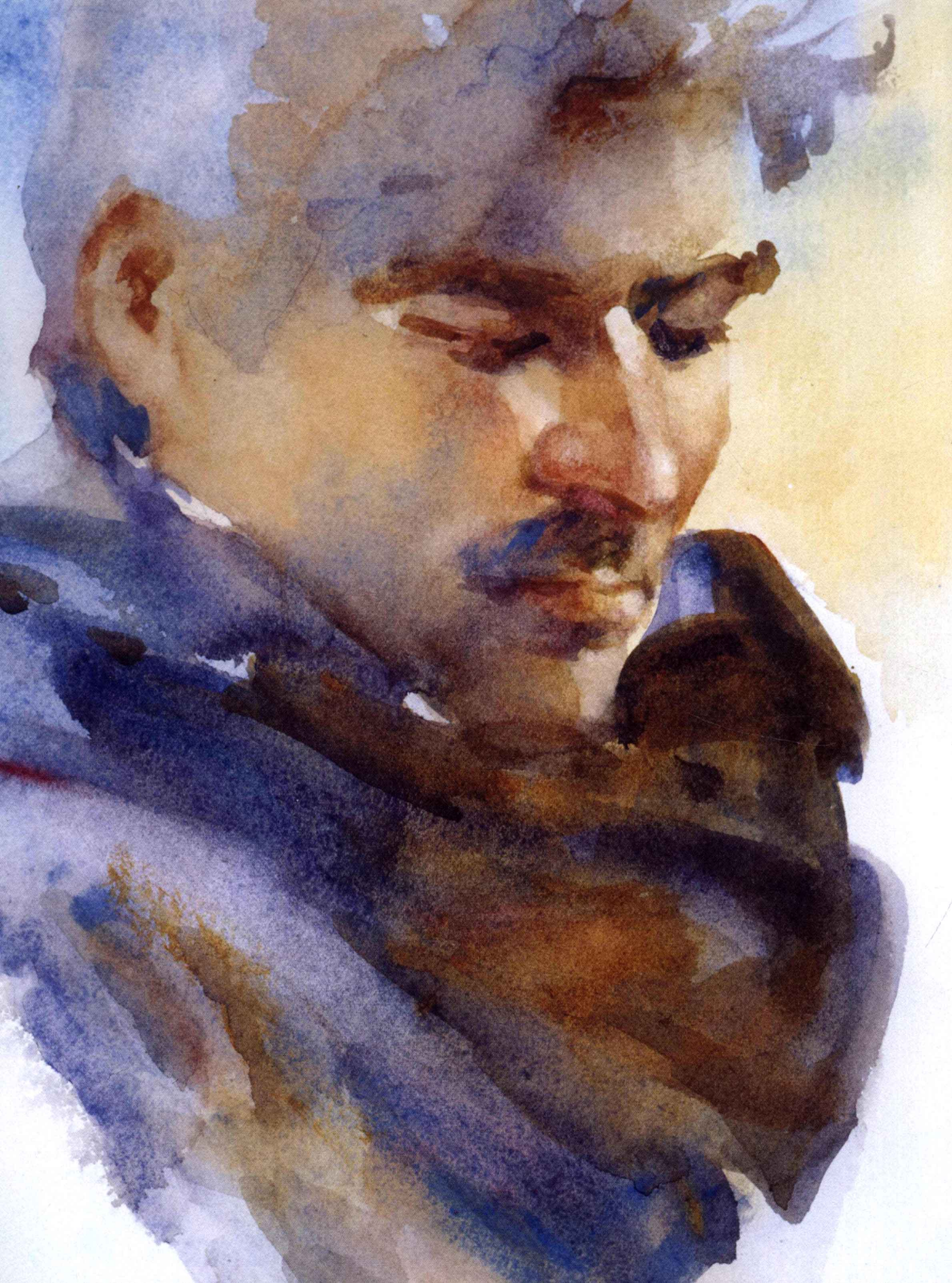
如果你能够用炭笔画出可辨认的形象，并且对颜色的调和与使用有一定的了解，那么你将会从本书中获得许多乐趣。要记住，没有人生来就会画肖像画。我们每个人都必须通过研究、思考和实践来学习肖像画绘画。如果你有这个愿望，那么你也肯定会去学习如何画肖像画。

《胡贝尔一家画像：丽莎和她的女儿们，安娜、梅瑞尔和艾丽》
(The Hubert Portrait: Lisa and Her Daughters, Anna, Merrill and Ellie)

帆布油画
102cm × 142cm
源自胡贝尔收藏

The Proportions of the Head

人物头部比例

《沉思》(Meditation)

水彩画

300gsm冷压纸
36cm x 41cm

一幅肖像画的成功与否，很大程度上取决于人物头部各部位的比例关系：鼻子和耳朵的比例、嘴巴和下颌的比例、眼睛和鼻子的比例以及脸部和头部的比例——这些都是我们必须研究的。若在动笔之前心中就已明了头部各部位的比例关系，那么在作画时就不会不知所措了。

谈谈实体形态

在学会画肖像前，我们必须要知道如何简化复杂的题材——人物的头部与身体。每一位肖像画画家都会训练自己忽略细节、简化绘画对象的基本结构，直到把大的轮廓画得满意为止。

想要画出具有立体效果的实体圆形头部，就要考虑到明暗关系，并思考如何将元素添加到由线条构成的蛋形头部中。

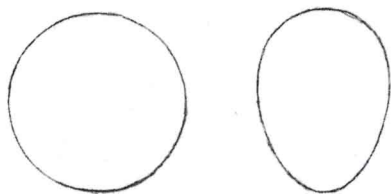
首先要确定打在蛋形头部上的光源位置。看看以下实验中的图画，素描对象受光的一面叫做亮面(A)，而背光的一

面则叫做暗面(B)。请注意，若只画亮面和暗面，轮廓则无法呈现出圆形。

在亮面和暗面之间画一个中间区域是十分必要的。这一过渡区域就叫做中间色。该区域虽然窄(C)，但能够使轮廓在明暗交接处呈现出圆形形状。

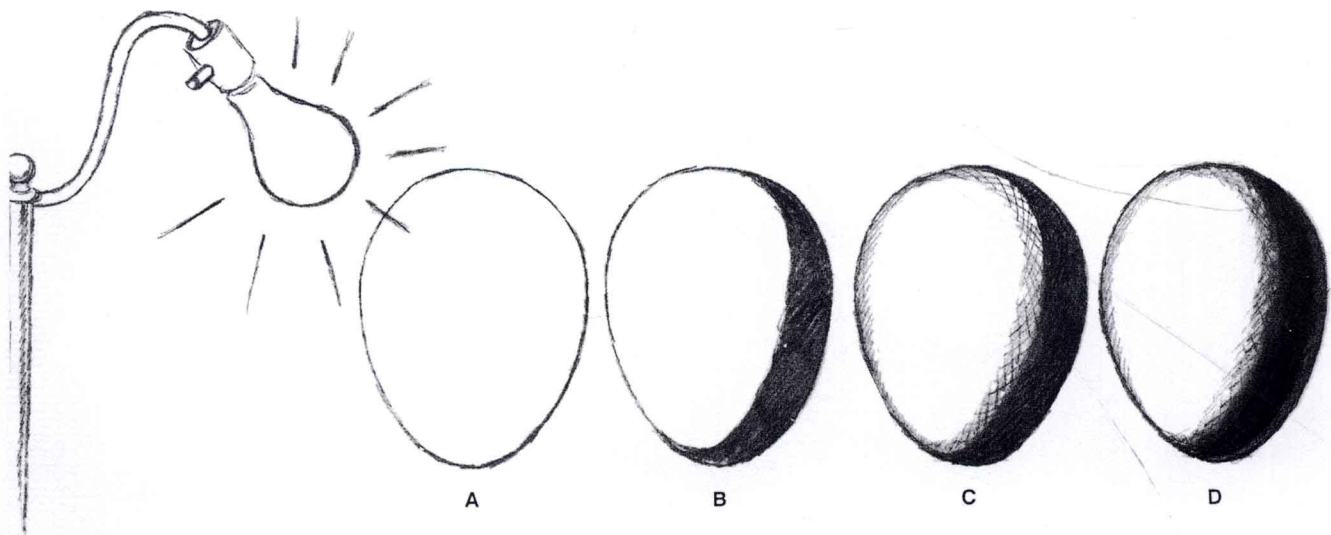
除亮面、暗面和中间色外，我们还要考虑到另一个因素——反光。若椭圆形头部下方所画的身体是身着有色衣服的，衣服的颜色会被反射进入下颚或下巴的阴影内(D)。这种反光较为微弱，没有中间色明亮。请记住，反光是暗面

的一部分，若画得太亮，头部看起来就不立体了。

蛋形头部

其实只用线条，也是可以画出头部形状的。虽然刚开始时我们常用圆圈来表示头部轮廓，但其实蛋的形状与人的头部更为相似。

实验：

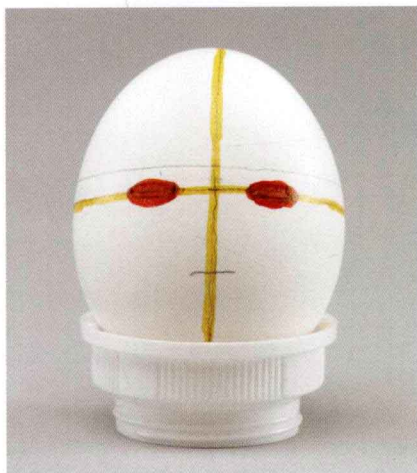
准备一支铅笔或钢笔，以及一张纸，然后试着画出亮面(A)，暗面(B)，中间色(C)和反光(D)。画了20个左右的椭圆形头部后，你就可以轻而易举地画出这些实体形态了，并将会对其有更深入的理解。

用阴影来显示轮廓。艺术家们称此为“塑造轮廓”。首先找到亮面，然而要在白纸上显示亮面的唯一方法就是先画出暗面。这也是为什么“视觉过程”与“绘画过程”截然不同的原因。

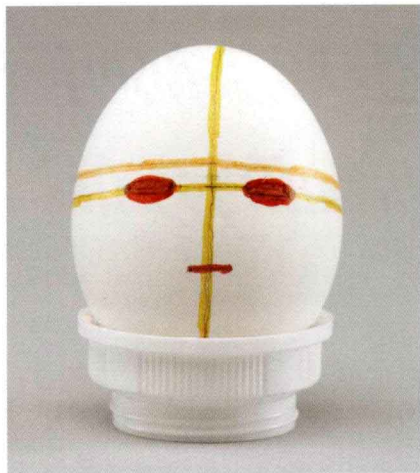
练习：

制作蛋形头部

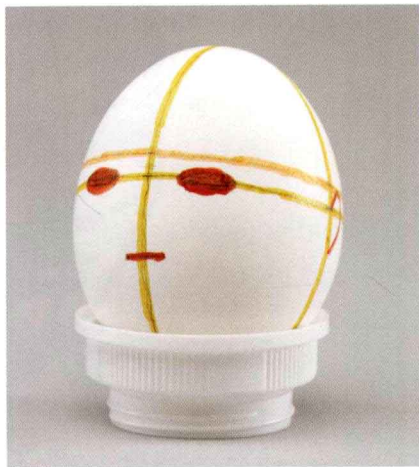
在画真人头部之前，让我们先来通过制作蛋形头部来了解一下明暗关系。在刚开始研究头部及其特征时，制作蛋形头部的优点是：你可以把鸡蛋固定在你选定的任一角度，而鸡蛋纹丝不动。要制作一个蛋形头部，首先准备好一枚鸡蛋，并用大头针在蛋的两端各扎一个孔。将鸡蛋悬于碗的上空，对着一个孔吹气，直至蛋黄和蛋清完全流出，只剩空壳。然后轻轻握住蛋壳，用清水冲洗干净。（若用鸡蛋做模型画轮廓，可用一个空药瓶或瓶盖作底座，将鸡蛋立于其上，这样鸡蛋就不会倒了。）

1 将鸡蛋扶正，用一支细马克笔或铅笔沿着鸡蛋的中心自上而下画一条线。然后从中间开始绕鸡蛋画一条水平线，与第一条线垂直。在垂直线的两边，各在水平线上画一只椭圆形眼睛，这条水平线就叫做眼线。

2 在略高于椭圆形眼睛的上方画第二条水平线。这条水平线就是眉线。在眉线和鸡蛋底部中间偏上的位置，横穿中间垂直线，标记一条横线画鼻子。

3 将鸡蛋向右旋转45度。在耳朵的位置自上而下再画一条垂直线。此时，鸡蛋看起来像一个橄榄球。

4 让鸡蛋略微前倾，眼线呈弧线状，从中间向两边弯曲上升。就是这条弧线让头部看起来像是“朝下看”。

蛋形头部明暗面的分布

手握蛋壳,让从窗户照射进来的最亮的光线或聚光灯灯光打在蛋壳前面的右上部分,观察蛋壳上的阴影。你是否注意到了即便是稍微倾斜蛋壳时,蛋壳上阴影部分的变化?将鸡蛋置于底座上,这样阴影模式就保持不变。在蛋壳上及其周围,你可以看到多种不同的光影类型。在蛋壳“面部”的亮面和暗面之间,你将会看到中间色。(中间色通常出现在从面部偏射过来的光或光掠过的平面上。)

现在,按照你所看到的蛋壳上亮面,暗面和中间色的位置画出蛋形头部,线条要横穿整个轮廓。这就是你画出的第一个“头”。如果你愿意的话,可以画上嘴巴、耳朵、头发和脖子。

实验:

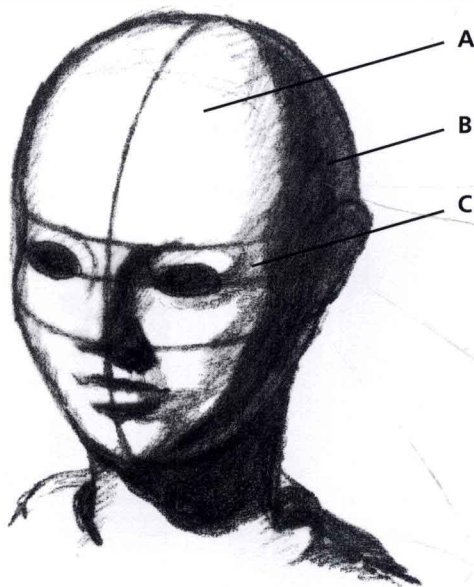
画20个蛋形头部,让蛋壳微微向左倾斜然后向右倾斜。同样,让蛋壳向左转四分之一,然后向右转四分之一,或者让头向上看或向下看。在画四分之三侧面时,你可能需要在两边画耳朵的位置再绕鸡蛋自上而下画一条垂直线。

注意:在给蛋形头部画嘴线时,记得嘴线不是在鼻子与鸡蛋底部的中间位置,而是离鼻子要稍微近一些。

投影和反光

在真实的人物头部上,你也会看到投影和反光。投影是由阻碍光线的事物所形成的。它虽然很重要,但却比较微弱。比如在肖像中,我们可以看到鼻子在脸颊曲线上或鼻子与上唇间的投影,或下巴在颈部上的投影。投影可以告诉我们投射出阴影的事物的大小与形状。它还可以为我们描绘出阴影所投射到的表面的轮廓。投影让五官看起来更真实(立体)并能显示出光线射入的方向。

在塑造轮廓时要考虑到的最后一个因素就是反光。从某种意义上来说,反光就是投影的对立面。当光影十分明亮时,光线会在面部反射出一个类似衬衫的浅色形状,被反射回来的光因此被称做反光。反光十分微弱,不及中间色明亮。若把反光画得太亮,头部轮廓看起来就不立体了。

A) 亮面: 头部受光的部分。

B) 暗面: 头部背光的部分,光线无法直接照射到。

C) 中间色: 面部与光源成一个角度的平面,光被偏射到或掠过该平面。它既不属于亮面也不属于暗面,而是一个侧面平面。在面部这样的圆形形状上,中间色是亮面和暗面中间的过渡区域。

练习:

画男性侧面头像

画头像时,很重要的一点是:即使没有模特也应该知道画头像时要关注的是什么。在这一部分,你将会学到构造头像和精确画出各年龄阶段的人物的头部比例的方法。不断地按照以下图解练习,直到你能够轻松地画出人物头像。一开始时,先模仿图解中的头像画法,然后根据自己的想象创作人物头像。不要借助机械装置,而是训练自己的眼睛来判断头部各部分比例关系。想想你是在做什么。

要完成这些练习,你需要一支钢笔或铅笔、纸、可塑橡皮和一把尺(如果你想要的话,还有方格纸)。为了变换绘画节奏,你可能要用杂志里的头像照片来练习对头部五官间的比例关系的处理。这会帮助你从在本书中学会的理想比例过渡到各年龄段真实人物头部的实际比例。最后你会为你所发现的各种不同的头部比例而感到惊喜。

鉴于画肖像的最基本的方式是画侧面,我们将从画侧面头像开始。你将要研究的绘画是以边长为5cm的正方形为基础的,每个正方形被分成四个边长为2.5cm的小正方形。在画纸上用钢笔画几个正方形(也可以用方格纸),然后用铅笔在正方形内画头部。一个身高两米的男性的头的实际大小是:从头颅顶部到下巴和从鼻尖到后脑勺约长为23cm。

1 把眼睛画在中间水平线上(1-3),让线条看起来穿过下眼睑。(眼睛实际上在头部中间部分。)

2 将正方形的左边线段等分成七份。试着用眼睛估量而不是用尺子测量。

3 眉毛处于线c上,与眼球上头颅的前凸出的部分在同一水平线上。

4 鼻子的底部处于线e上,在眉线和下巴线的中间位置。软骨的一侧在鼻孔上方凸出,下部弧线就在线e上。鼻尖可能向上翘,高于线e,也可能向下弯曲低于线e。

5 耳朵的顶部与眉毛并列排在线c上。耳垂下部则与鼻子底部并列排在线e上。耳朵位于中间垂直线上,向后脑勺延伸。

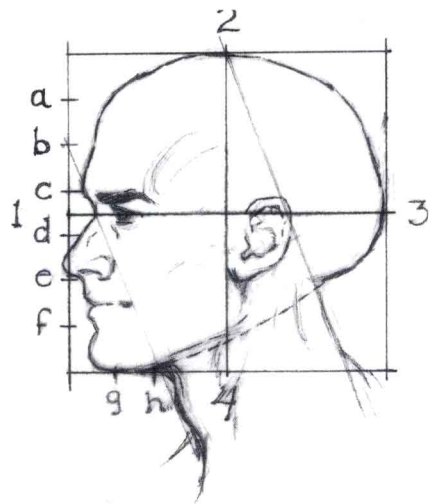
6 从线c出发,向正方形顶部线段中点2按正方形画前额曲线,然后延伸至后脑勺上的中点3。继续画曲线直至与鼻子底部和耳朵底部处于同一水平线e上的某个点,这条曲线就构成了头颅底部。

7 嘴巴位于线e和线f之间,下唇在线f上部凸出。在底部线条g上画一条下巴线并延伸至线h。

8 从线h出发,略微弯曲向上至后脑勺画一条虚线作下颌线。

9 从眉毛突出的位置线c出发穿过线h轻轻画一条斜线,以便在下巴下画出颈部的前部。

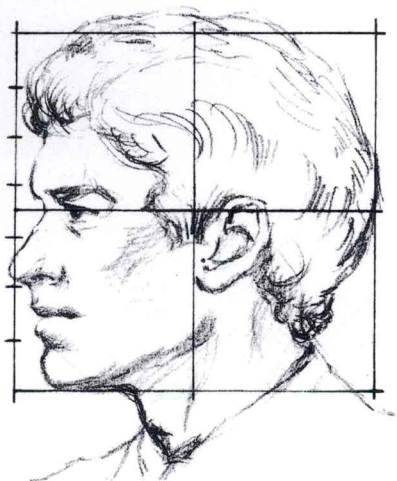
10 从头颅顶部中点2出发,穿过头颅底部画一条步骤9中所画斜线的平行线,以便画出颈部的后部。

练习：

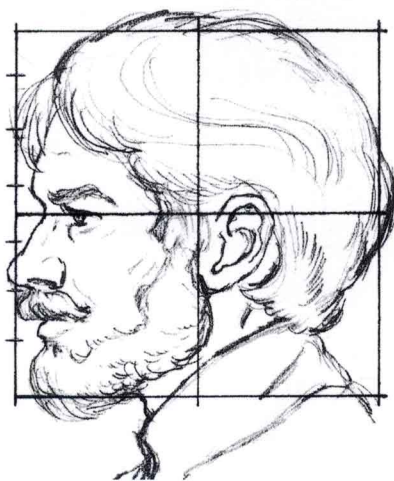
拓展训练

下面，让我们来轻松一下。把描图纸覆盖在你刚刚所画的头部上，画上头发、山羊胡、鹰钩鼻或向后缩的下巴。尽管所有头像都是不一样的，但是在图表中画头像能够帮助你了解应该从你周围的人们或你的模特身上寻找什么。每天画20个头像直到你能熟练完成头像绘画为止。

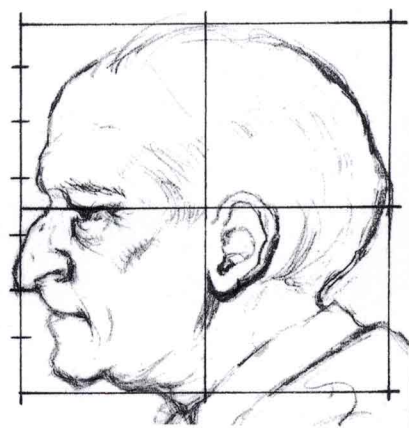
基本男性头像

这是一个经典男性头像的范例。

再多画些头发

在基本男性头像的基础上，将头发画长些，画上小胡子和山羊胡。提醒：要非常小心地画山羊胡，否则会让人误以为画的是条狗。

年老男性头像

这名男性约为80岁。他的牙齿全掉光了，脸部的下部变得更短了（就像是婴儿的下部一样）。脂肪组织已消失不见了，皮肤更为松垮，皮肤下的骨头也更明显了。在所有使我们老化的因素中，重力是最为一个因素，它使得我们的眼睑、鼻子和脸颊均向下垂。我们的脊椎变弯了，头也更为前倾了。

练习:

画女性侧面头像

首先,我们要再一次地把一个边长为5cm的正方形分成四个边长为2.5cm的小正方形。整个过程与画男性侧面头像基本一致,但是由于女性的头部形态更柔和,因此在画女性头像时要多使用曲线,少用直线。一个身高中等的女性的头部的实际大小是:从头颅顶部到下巴和从鼻尖到后脑勺约为21cm。

1 将眼睛置于中间水平线上——眼睛直视时,该线将会穿过瞳孔中心。眼睑的前部画在从正方形左边线段(a-f)到中间垂直线(2-4)距离的大约三分之一的位置上。

2 将边长为5cm的正方形的左边线段等分成七份后,在线c上画眉毛和头颅的凸出部分。女性的眉毛通常要比男性的眉毛的位置更高,而且更为弯曲。

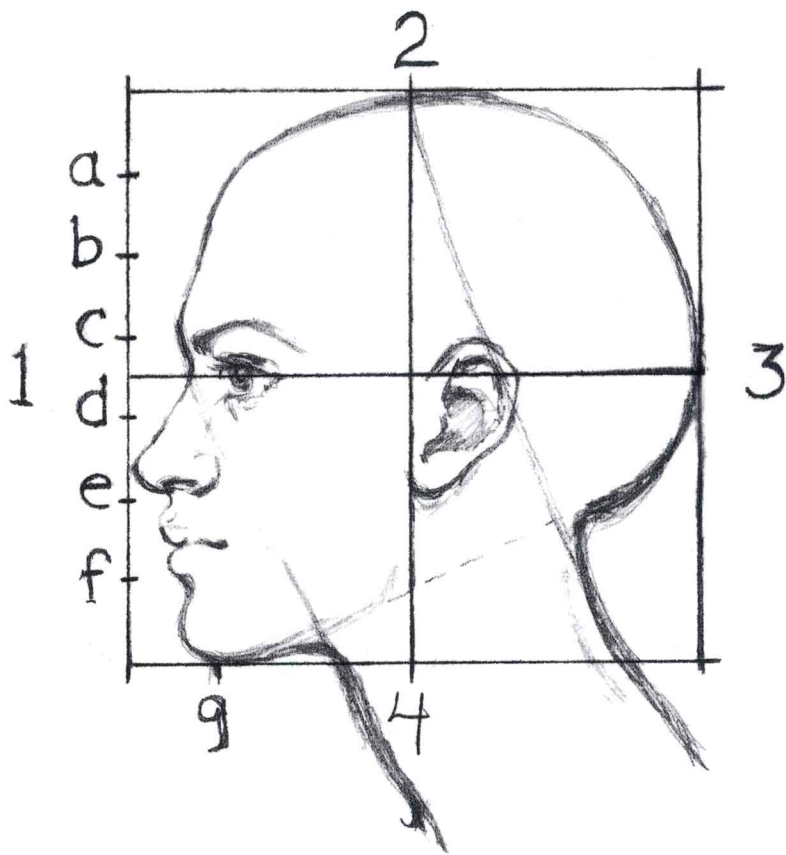
3 将鼻子的底部置于线e上,位于眉毛与下巴底部的中间位置。

4 耳朵的顶部在线c上,耳垂的底部与鼻子的底部一样,都在线e上,耳朵的前部则位于中间垂直线上(2-4)。

5 注意女性的前额比男性的前额更为弯曲。从线c出发向头颅顶部画曲线至2,然后画半圆至后脑勺的点3,接着画曲线至一点,与鼻子底部共同位于线e上。

6 在线e和线f间画嘴巴。

7 向线g画一条曲线作为下巴线。从线g向头颅底部画一条下颌线。

8 由于女性的脖子比男性的脖子要更细长,所以从在眉毛处的线c开始,向后下方画一条弯曲的斜线,使脖子窝和耳垂在同一条直线上。

9 从头颅顶部中点2出发,穿过耳朵顶部,向头颅底部画一条步骤8中所画斜线的平行线,以便画出颈部的后部。

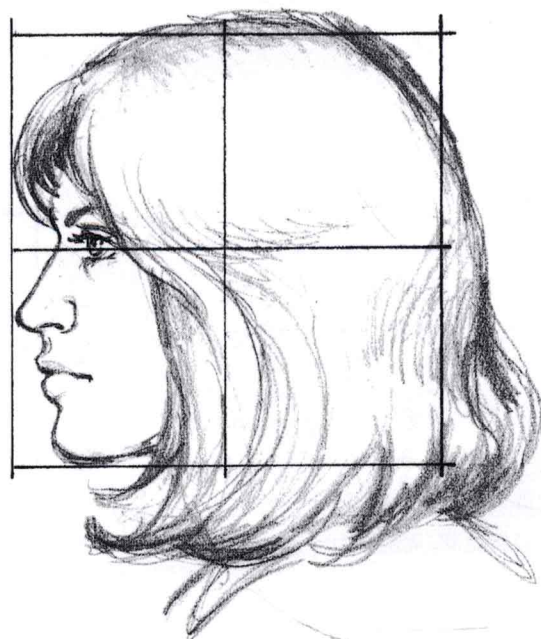
练习:

拓展训练

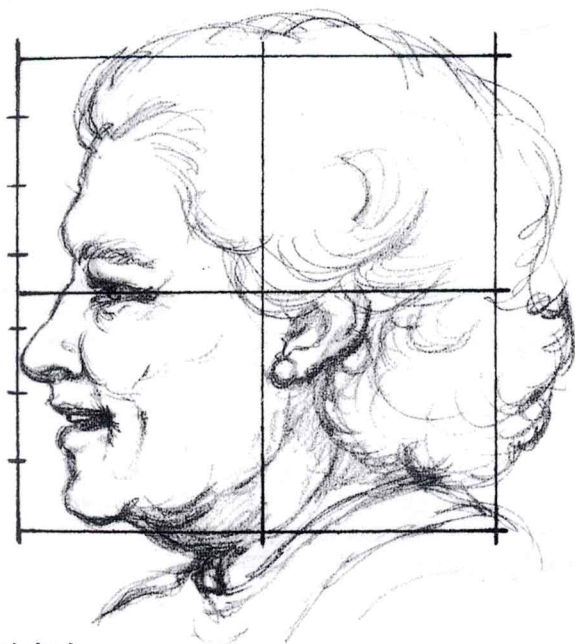
画了几张图表后,在头像上覆盖一张描图纸,并为该女性头像画头发。改变她的发型——比如变成你的发型。注意这些变化是如何影响她的年纪和性格的。至少画10种不同的容貌。先画一个中年妇女,然后把她变成一位80岁的老太太。

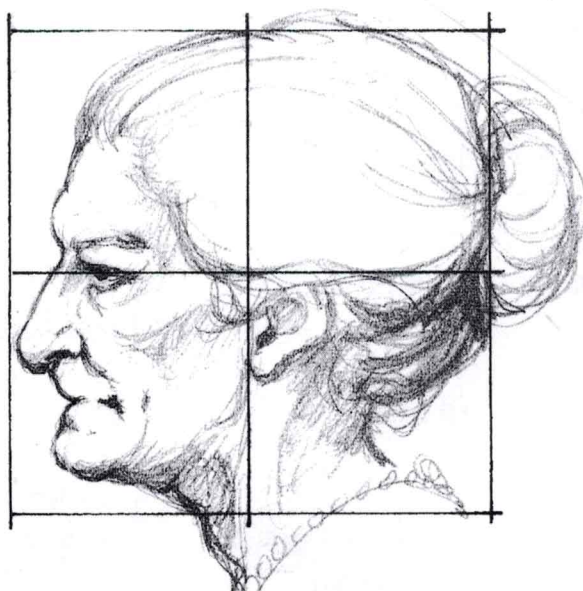
短发加蝴蝶结领

齐肩的头发

中年妇女

80岁老太太