

英国艺术院校美术专业绘画课程教材

肖像绘画表现技法

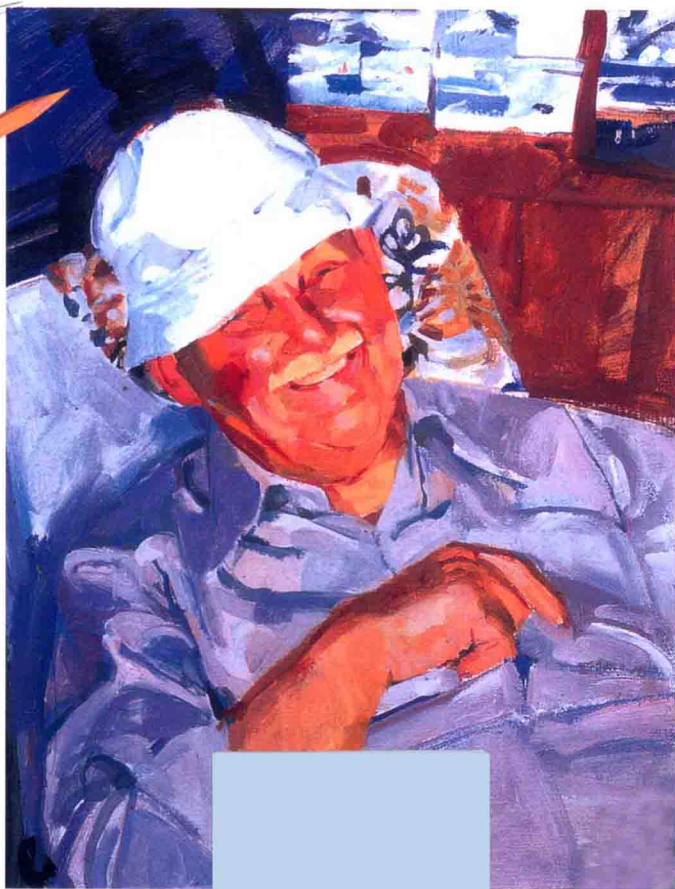
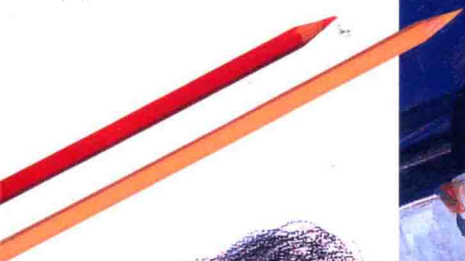
[英] 约翰·瑞内斯 著

叶东翔 译 叶东炜 莫山英 校译

一本成功绘制肖像的专业教材

14种媒材的表现技法

手把手，指导每一个绘画步骤

从眼睛及五官位置的确定
到表情性格的描绘，再到构图平衡
助你完成一幅出色的肖像画作品

英国艺术院校美术专业绘画课程教材

肖像绘画表现技法

[英] 约翰·瑞内斯 著

叶东翔 译 叶东炜 莫山英 校译

图书在版编目(CIP)数据

肖像绘画表现技法 / (英) 约翰·瑞内斯著; 叶东翔译. —
南宁: 广西美术出版社, 2013.5

英国艺术院校美术专业绘画课程教材

ISBN 978-7-5494-0809-2

I. ①肖… II. ①约… ②叶… III. ①肖像画—素描
技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第110282号

原版书名: Drawing & Painting People

原作者名: John Raynes

Original Edition © John Raynes, UK.

World rights reserved

本书经约翰·瑞内斯授权广西美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 20—2012—191

英国艺术院校美术专业绘画课程教材

肖像绘画表现技法

XIAOXIANG HUIHUA BIAOXIAN JIFA

著 者: [英] 约翰·瑞内斯

译 者: 叶东翔

校 译: 叶东炜 莫山英

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

图书策划: 覃西娅

责任编辑: 覃西娅

版权编辑: 韦丽华

装帧设计: 冬 冬 小 慈

责任校对: 尚永红 孙 琪

审 读: 陈宇虹

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西大一迪美印刷有限公司

版 次: 2013年6月第1版

印 次: 2013年6月第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 8

书 号: ISBN 978-7-5494-0809-2/J · 1724

定 价: 63.00元

版权所有 翻版必究

目 录

CONTENTS

脸部和头部 11

皮肤和头发的颜色 33

性格和表情 47

姿势 75

肖像的构图和光线 91

修改 122

装裱 123

英国艺术院校美术专业绘画课程教材

肖像绘画表现技法

[英] 约翰·瑞内斯 著

叶东翔 译 叶东炜 莫山英 校译

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

肖像绘画表现技法 / (英) 约翰·瑞内斯著; 叶东翔译. —
南宁: 广西美术出版社, 2013.5

英国艺术院校美术专业绘画课程教材

ISBN 978-7-5494-0809-2

I. ①肖… II. ①约… ②叶… III. ①肖像画—素描
技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第110282号

原版书名: Drawing & Painting People

原作者名: John Raynes

Original Edition © John Raynes, UK.

World rights reserved

本书经约翰·瑞内斯授权广西美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 20—2012—191

英国艺术院校美术专业绘画课程教材

肖像绘画表现技法

XIAOXIANG HUIHUA BIAOXIAN JIFA

著 者: [英] 约翰·瑞内斯

译 者: 叶东翔

校 译: 叶东炜 莫山英

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

图书策划: 覃西娅

责任编辑: 覃西娅

版权编辑: 韦丽华

装帧设计: 冬 冬 小 慈

责任校对: 尚永红 孙 琪

审 读: 陈宇虹

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西大一迪美印刷有限公司

版 次: 2013年6月第1版

印 次: 2013年6月第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 8

书 号: ISBN 978-7-5494-0809-2/J · 1724

定 价: 63.00元

版权所有 翻版必究

引言

在所有可以被艺术家选用的题材中，人物无疑提供了多样性和创造性的选择。从对近距离一张面孔的观察到大范围一组人群的描绘，成功地刻画这些，对学习和实践总有帮助。

能够画出得到认可、令人信服的人物肖像，并不容易，狄更斯笔下的一个人物说：“肖像有两种：严肃的和傻笑的。”决定一幅肖像画得像不像的因素既微妙又难以捉摸，这不仅仅在于画对了头发和皮肤的颜色，鼻子、嘴巴、眼睛形状准确。当然，这些无疑也是重要的。

这本书的目的在于帮助你观察什么是决定画得像与不像的因素，并建立指导原则，提供建议，使你有信心刻画人物，并且利用多种媒材来解释和表现肖像画。

在探讨如何刻画人物形象之前，不妨用一点时间来探究我们是如何观察他人的。正常的社会交往中，脸部特征，尤其是眼和嘴，往往是我们注意的焦点。当我们观察这些五官特征时，能够得到某种提示，有助于我们理解对方做出的

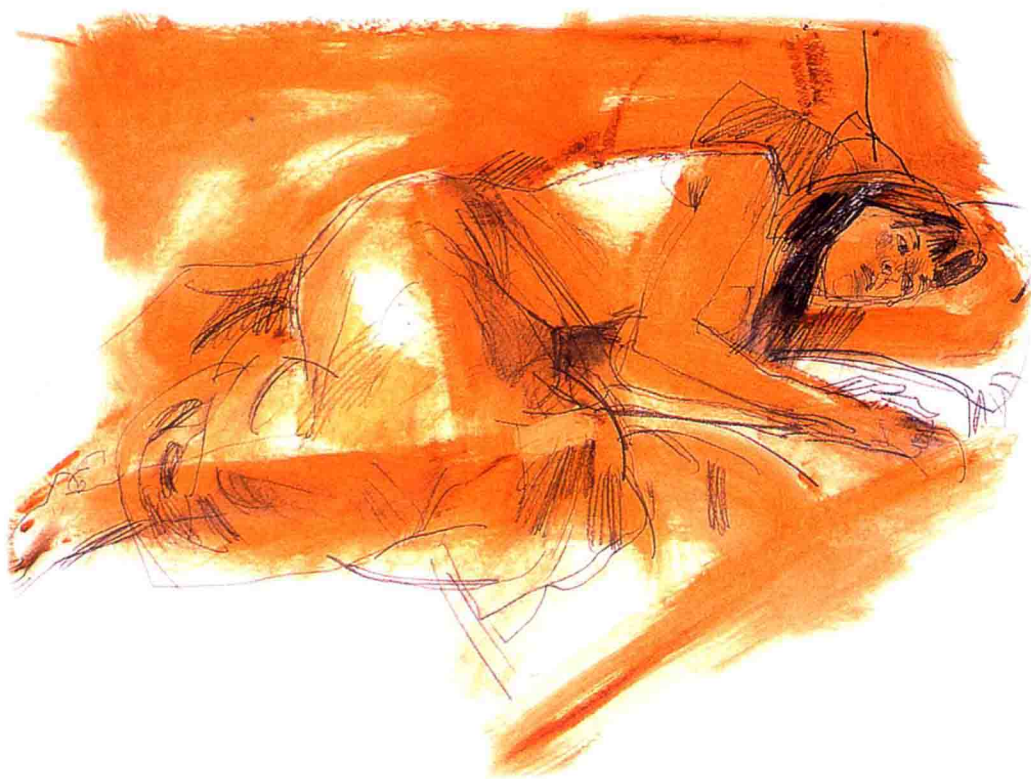
反应，由此来加强或否定我们看到或听到的一切。虽然我们意识到注意力此刻集中在这些方面，但在更深层面上，我们还记下了一些很重要的信息，正是这些信息使我们能在众人中轻而易举地快速识别出一张熟悉的脸来。

一个明显的问题是：脸部识别信息是由什么提供给我们的？它只能是某个面孔独一无二的抽象图案。

在我们的视觉记忆中，有一张由许多熟悉面孔构成的地图。它使我们能在几笔简单模糊的轮廓中，确认某个位置的痕迹代表眼、鼻、嘴，它告诉我们，我们正在看的是一个独一无二的人，这就是画得像与不像的问题所在。在这样一个抽象的外形中，你必须把注意力放在五官及五官之间的空间距离上。

完整的形体

右图：也许我们想不到，身体的姿势也可以像脸部表情那样被迅速识别，只是全身像，如斜靠着的、坐着的、站着的等姿势，需要全面地练习，以便加深我们对被画者的认识。

学习基础知识

为了能够画出一幅和模特相像的作品，艺术家首先要确定并创造一个抽象的外形，否则，即使五官特征都画得异常地准确，如果它们的位置不对，那还是会画得不像。艺术家必须准确地观察五官之间的距离，抽象的外形要画得准确。

能找到任何外形的特点，这是关键。无论何时，你只要有观察脸部的机会，在不会引起误解的前提下，就细看一下脸部特征。看看颧骨的形状、下颏的角度、唇线到眼线的距离等。想象一个可以装下整个五官的脸部形状，判断一下它们与整个头部的比例。

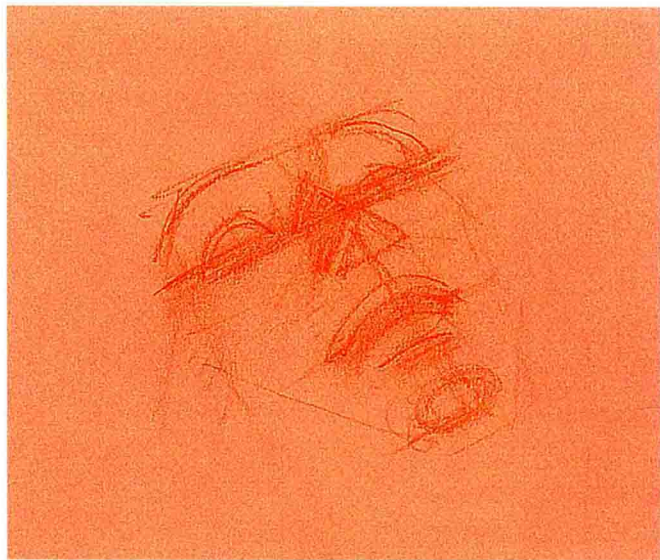
本书中的初期练习，将通过各种测量方法和对头部解剖学的理解，帮助你掌握描绘外形个性特征的方法。头骨的结构决定了头部和脸部的比例和形状，本书的第一部分将会对此进行详细研究。我们也将学习面部肌肉，尤其是表情肌，还有就是研究起到支撑和移动头部作用的颈部肌肉。

你一旦掌握和理解了头部结构，就可以进入对细节的观察。五官的每个部分都有连带关系，你会发现，深入地研究这些面部的细节是很有好处的。

探寻差异

上图：对秃顶或剃光的头部进行素描，可以让你观察不同形状的头颅，通常面部毛发会遮挡头颅的肌肉系统和骨骼结构。

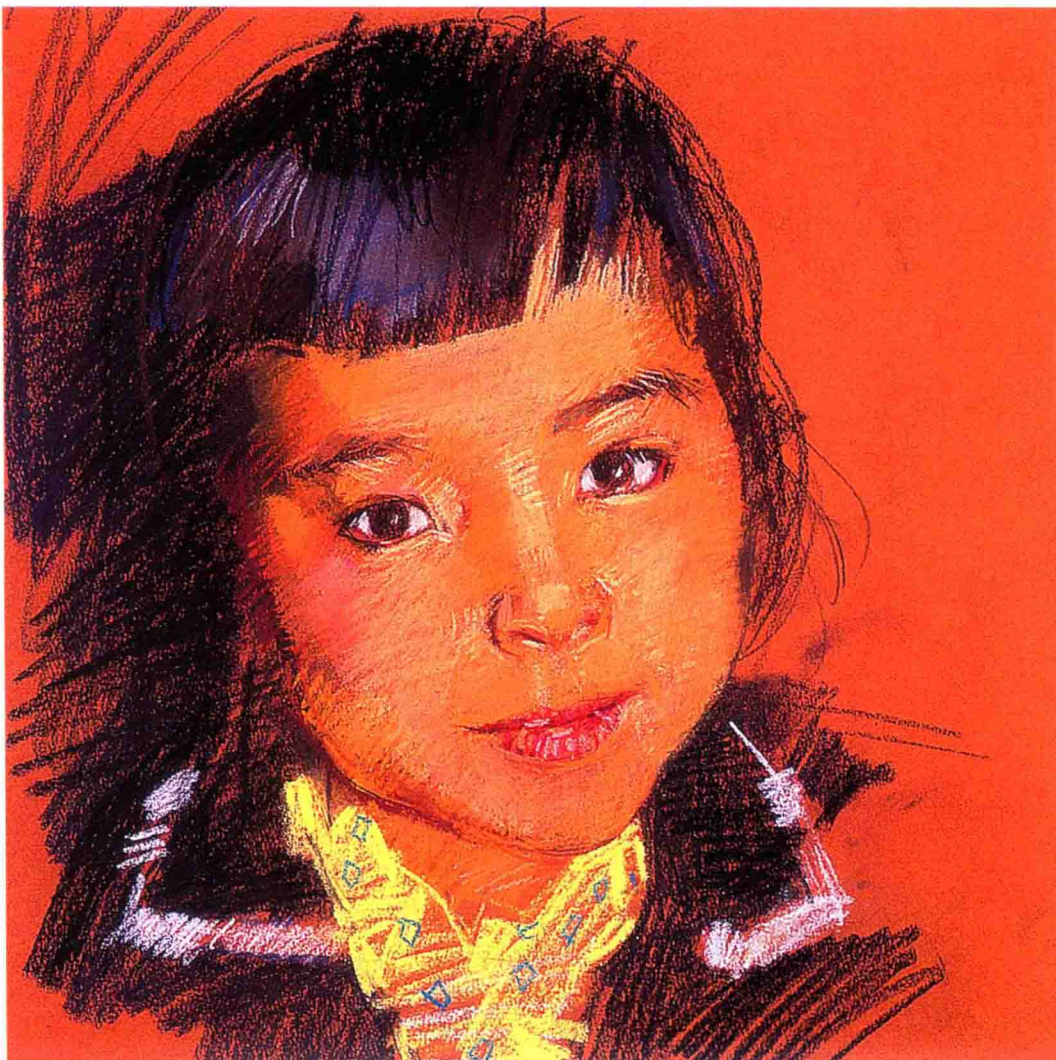

关于抽象

上图：构成脸部的一些抽象图案在初期的绘画中是非常明显的，你应该在绘画过程中持续寻找它们。

皮肤和头发颜色

右图：无论模特的种族背景和肤色如何，正确地给皮肤着色绝对不能掉以轻心。要观察暖色和冷色肤色的差异，然后如实描绘。虽然会有许多困难，但一丝不苟地观察最终会使你受益匪浅。

色彩

当你对描绘形状和体积有更多信心时，即可更深入地学习色彩。本书将会解析调色和对调色板的布局提出建议。和所有被光照后能见的物体一样，人的头部受到来自不同光源的照射，通过吸收和反射光制造出一系列丰富的颜色和色调。肌肉的颜色包含许多比单纯的粉黄、粉红更多的色调，经常会被视为肉色或肉粉色。要画出所有的皮肤色调，包括深黑肤色，你需要丰富的色彩。

拓展你的技能

不管你能多么熟练地描绘头的形状、比例及细节，假如你不能把要刻画的对象生动再现，那么这些都毫无意义。虽然刻画人物和众多表情有时会被认为是可望而不可即的神话，但如果勤于观察和练习就可以实现。除了过去

几个世纪的名家精品，摄影、电视和录影作品也增加了艺术家学习人物绘画的机会。另外，绘画的辅助工具也会在本书中被检验和探究。

全身像提供了更多的挑战，不管是站立、坐式还是斜靠。在这些姿势中，一些基本人体解剖学知识会帮助你理解姿态和平衡，服装、面料和形状的隐蔽效果也会对你的探寻给予补充。

所有的练习和学习必须付诸实践，对背景的选择和不同光源的选择——从自然光到剧场光和人造光，选择合适的表现形式对你成功地绘画是至关重要的。

你要怎样来画？把一个或多个放在哪里？其实需要的是理解几个简单的规则，为了创造效果有时也可以打破一些常规。同时你也可以把人们生活中的物品和场景加到你的画当中，以便更准确地刻画人物的个性和独特之处。

练习、草图和模特

本书中的练习是逐步示范，使你能掌握各种对象的特征和情境。你必须记住，没有任何一种情境可被精确复制。如果对示范阶段不以为然，按数字顺序描绘及着色是失策的。可靠的方法是做好每一步练习，相信自己的判断，你的信心就会逐步增加。

这里，值得强调的是在所有可能的情况下多观察和多练习作画，才会取得进步。习作和速写的重要性不能被忽视。本书会提供一些窍门，告诉你如何在身边寻找机会。当需要找一个顺从和有耐心的模特时，你自己就是最佳人选。大多数艺术家画过自画像，虽然你会认为你对自己的面孔了如指掌，但假如你带着真正的好奇心去观察和绘画，你会发现许多新奇之处。

材料

初学者会关心哪些材料适合表现哪些绘画主题，实际上没有必要去买画人物的特殊材料，最好用炭笔、铅笔，因为在画脸部和头部的初学阶段，用这些工具作画容易修改。你也不要受到限制，圆珠笔、记号笔，手边所有的笔都可以用。书中会描述和介绍各种你可想到的绘画工具，你也可随心所欲地进行尝试。

画素描和画油画一样，重要的是要找到一种工具和方法，它可使你在绘画过程中彻底改变整幅画。最初实验性的尝试很难找到合适的材料，你所采用的材料必须使你在绘画过程中有足够的自由来寻找形状的相似性。

运动体态

左图：这是一位舞蹈家。姿态的控制和运动使舞蹈家成为绝佳的描绘对象，哪怕是在休息的状态下。

目 录

CONTENTS

脸部和头部 11

皮肤和头发的颜色 33

性格和表情 47

姿势 75

肖像的构图和光线 91

修改 122

装裱 123

脸部和头部

把头部和脸部五官画得像，

意味着艺术家必须要考虑解剖学之准确性，

比例和大小、细节和全貌，

以及许多别的方面都要同时考虑。

实际上，学会观察，了解脸部和头部的各个组成部分，

主要在于练习和对其有常规性的认识。

形状和结构

不管五官做何运动，头部是相对静止且不能任意活动的。成功地刻画头部形状和结构的秘密在于客观地观察和仔细地刻画，这与画其他物体异曲同工。

我们很容易把注意力过分集中在脸部的细节，而忽视了头的整体形状和大小。在利用模特作画之前，最好先试着画些简单的、椭圆形的硬质物体。一个普通的鸡蛋就很适合，它非常接近人类头骨的形状。

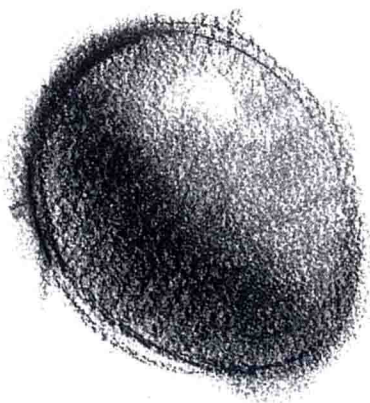
因为人的头骨上软组织相对较少，所以它的基本构造

几乎完全依赖于皮下骨骼的结构。即便是大部分活动肌肉所在的脸部区域，也是由眉弓、颧骨和下颌骨的形状所决定的。

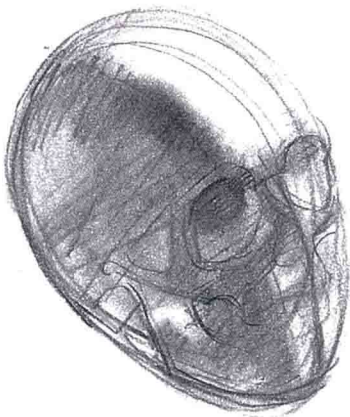
画头骨或石膏头骨模型是非常有指导意义的，当领会了头骨的构造时，你对于脸部会有更深刻及全面的理解。

头骨的基本形状

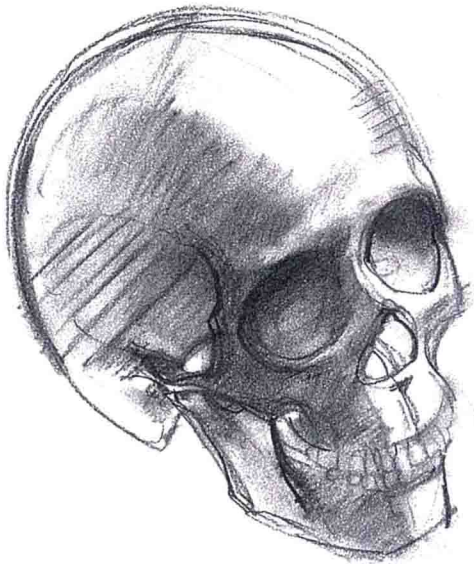
从许多视角看，整个头骨恰好与一枚鸡蛋的形状相符。左图是一枚普通鸡蛋的图案，用明暗色调来表现它光滑的椭圆形。这是一个非常有益的练习。在中间的画里，轻轻地勾画眼眶、颧骨和下颌骨，但形状还是椭圆形。甚至当颧骨及下颌骨完成后，右图更细化的头骨仍接近先前的椭圆形。当然这并不是一成不变的，比如有时椭圆形不适用于正面。但找到一个像这样可以完全概括的形体，有助于你在绘画过程中达到稳定的效果。

基本卵形

轻轻勾画眼眶、颧骨和下颌骨

完成

填充头骨

左图：本图中橙黄色部分是表现头骨中的空洞是如何被球形的眼和下颌庞大的肌肉群所填充的。软骨和鼻部的软组织是基础骨结构的主要附着物。另外，要注意观察嘴唇和太阳穴的位置。

覆盖头骨

右图：其他覆盖头骨的组织相对较薄，主要由头皮和脸部表情肌肉组成，嘴唇和外耳会格外饱满些。

额头和太阳穴产生的平面。

鼻部一侧的平面与面部一侧的平面交相呼应。

红线标明了正面与侧面的交会处。

平面化

左图：虽然头骨与椭圆形非常相似，但它有些地方是较平坦的，如太阳穴、脸颊区域等，此刻脸面与头部一侧（橙黄色部分）的平面几乎呈一个直角。