

日韩名师课堂

轻松学素描

人物篇

[韩] 金忠元 著
黄 晨 译

韩国**权威**美术教育家畅销系列丛书，

蝉联韩国图书畅销排行榜**4年!**

韩国累计销售突破**400,000册!**

本系列随书附送练习册，跟着大师学素描吧!

上海人民美術出版社

日韩名师课堂

轻松学素描

人物篇

[韩] 金忠元 著

黄 晨 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

轻松学素描——人物篇 / (韩) 金忠元著; 黄晨译. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.9

书名原文: Sketching Made Easy—Human Face Drawing Techniques
ISBN 978-7-5322-8568-6

I. ①轻… II. ①金… ②黄… III. ①人物画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第160374号

스케치 쉽게 하기 - 인물 드로잉

(SKETCHING MADE EASY: Human Face Drawing Techniques)

Copyright © 2007 by 김충원 金忠元 Kim Choong-Weon

All rights reserved

Simplified Chinese Copyright © 2013 by SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

Simplified Chinese language edition arranged with JINSUN PUBLISHING CO., LTD.

through Eric Yang Agency Inc.

本书中文简体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: 09-2012-721号

日韩名师课堂

轻松学素描——人物篇

著 者: [韩] 金忠元

译 者: 黄 晨

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

封面设计: 马思贻

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 8印张

版 次: 2013年9月第1版

印 次: 2013年9月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8568-6

定 价: 28.00元

轻松学素描——人物篇

目录

- 第一章 面部结构 | 11
- 第二章 面部轮廓 | 23
- 第三章 面部明暗 | 39
- 第四章 面部素描 | 49
- 第五章 多种面部表现 | 63

Face Sketch

日韩名师课堂

轻松学素描

人物篇

[韩] 金忠元 著

黄 晨 译

上海人民美术出版社

试读结束，需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

金忠元，韩国著名美术教育家、插画家。

首尔大学美术学院研究生毕业。

著有美术教材60余册，活跃于新闻传播、品牌咨询、广告设计以及图书出版等众多领域，始终满怀热情与好奇，在艺术、设计的道路上不断创新。

现为明知专科大学传播设计专业教授，致力于培养艺术领域的青年才俊。

轻松学素描——人物篇

目录

- 第一章 面部结构 | 11
- 第二章 面部轮廓 | 23
- 第三章 面部明暗 | 39
- 第四章 面部素描 | 49
- 第五章 多种面部表现 | 63

Face Sketch

Face Sketch

前言

面部，是人们最爱描绘的人体部位之一。

简单地讲，“面部”一词有两层涵义，一层是形而上学的涵义，可理解为“承载精神之碗”；另一层则是现实涵义，即“五官所处的人体部位”。作画时，做到“形似”简单而“神似”难。这是因为，人物素描超越了单纯的形体刻画，它更注重复杂而微妙的神态描写。从中国的古墓壁画、埃及金字塔中人们发现了人类历史上最初的人物画，它们有着显著的共同点：描绘逝者生前的模样时，重要人物画得较大，陪衬人物画得较小，人物脸部较正常比例略大。由此可见，从很久以前人们似乎就形成了一种习惯，即刻画人物时更重视视觉性而忽视了现实性。

完成一幅优秀的人物肖像画并不简单，这是因为，想要成功地塑造眼前的形象，敏锐的分析与洞察力是必需的，而描绘面部时，一些陋习会妨碍观察，需要及早改正。可以这样说，比起以创意的视角或灵感发掘新事物，人物画的难点更在于从实际出发，将所见事实一五一十、原封不动地描绘出来。

因此，学习人物素描的第一步就是“驯服”眼睛，养成新的观察习惯。

许多人忌讳画人物，即使是职业画家也莫不如此。原因有二：首先，许多人很难打破刻画人物的固有观念，掺入了主观意识，不知不觉间，笔下的人物便慢慢“走形”，变成了画者心中既定的模样。这样的作品怎么看都隐含着画者或是其他人的影子。

其次，画人物与画动植物有着明显的不同，刻画后者时即使作品与实际有偏差但看上去依然称得上形似。而作为人类自身，人们对自己的长相再熟悉不过，因此品评人物画时难免吹毛求疵，尤其描绘面部时，一旦与

真人比对，再细小的偏差也会一览无遗，可见人们对于人物画的“精度”要求极高。

正如本书名，要想很轻松地完成作品，追求形似并非首要任务。形似方为佳作，这样的固有观念从小就深深地植入了我们的思想与意识，然而事实真是如此么？

绘画也是一种语言。正如语言学习必须经过听、说、读、写等阶段，学习绘画也必须熟悉几种基本要领、反复练习，方可做到炉火纯青、一挥而就。

只要坚持素描练习，您就会发现某一天自己瞬间摆脱了“形似即佳作”的固有认识，达到了炉火纯青的境界。那时候我们才会真正体会到作品的意境，不知不觉中自己的作品不仅达到了“形似”的要求更有了“神似”的高度，那一刻自豪与快乐也会油然而生。

综上，我们的学习步骤是先学习一般人物的绘画技巧，其次再进阶到描绘特定的对象。

本书中的“素描”一词意思较为广泛，包括了简单的结构速写、上明暗调子前的底稿绘制以及最写实的明暗素描。

书后附有素描练习册，便于您随时练习。对于学习素描的朋友，该书的作用因人而异，望它成为您的良师益友。

最后祝愿您超越书本，画出更优秀的作品！

김충원

金忠元

轻松学素描小贴士

1. 消除恐惧

画好人物的秘诀很简单，就是别觉得它很难！像6岁孩子画母亲的肖像那样无所顾忌地一气呵成就可以了。

但对于成熟、考虑甚多的成年人这并非易事。自认为在绘画方面没有天赋，担心最后自己的作品惨不忍睹，或是一直都无法摆脱“形似方为佳作”的固有观念的束缚，诸多负面因素接踵而至，甚至连提笔作画的勇气也荡然无存。

要相信，只要会写自己姓名的人都可以画一手好画！提笔作画前的忧虑、强迫自己一定要画好的强迫情绪人人都不可避免，然而只要一丁点勇气，结果会截然不同。

与本书中的图例要画得别无二致，这样的想法也会成为作画的累赘。抛开“形似方为佳作”的固有观念，其实已经在学习人物素描的道路上进了一大步。“我的作品只属于我一人，任何人都无法模仿，也不用向其他人炫耀邀赏”，如果能有这份豁达，那又是一大进步。

2. 人们的脸其实都大同小异

所谓某人眼睛大，并非眼球真的很大，而是遮盖眼球的上眼睑张开角度更大而已。真正决定长相异同的是骨骼与皮肤的细微变化产生的差异，只要消除了这些差异，所有人的长相都是相同的。西方的一些美术高等院校开设基础解剖学课程的原因就在于研究人类外貌的共同特征，从而进行更深层次的人物画学习。相似的骨骼结构与相似的肌肉组织构成了大同小异的外貌特征，了解了这一事实，人物画的学习也就不如想象的那样困难了。

人物画的难点之一在于不可过分夸大细小的差异。即使眼睛再大，眼球的大小与骨骼结构是不变的，而刻意将眼睛画得又圆又大则完全地破坏了面部各结构间的均衡比例。

3. 勿以绘制肖像画的标准苛求自己

即使是拍照也存在失真的情况，更何况作画，要明白笔下的人物与真人一模一样的情况几乎是不可能的。

以某人为对象作画时，画者是以自身的感觉表现眼前的人物，因此可能刻画得十分神似，但也很有可能与真人相去甚远。这虽为难点，却也是人物素描魅力之所在。

如今电脑制图技术日益发达，智能绘图设备也应运而生，机器在采集电子相片后，仅需几秒即可完成一幅与真人一致的肖像画。而机器毕竟是机器，画者没必要逼迫自己如机器般精准。

4. 享受作画的过程

有人说，自己没有绘画天赋就没必要学习绘画，此言差矣。无论学习何种技能，任何人都做不到一蹴而就。还未开始就放弃，等于是断送自己学习的机会。

无论是毕加索还是梵高，都和您一样，是从最基础的素描学起，继而成为大师的。因为最终的作品没有达到预期而感到懊丧，这样的心情，世界级大师会有，刚拿起铅笔的初学者们也会有，无一例外。

学习美术没有所谓的失败，一切都是为了成就杰作而必经的过程。把学画视为一生的课题，怀着闲适的心态，享受作画的过程，为每一个细小的成果犒赏自己，如此甚好。

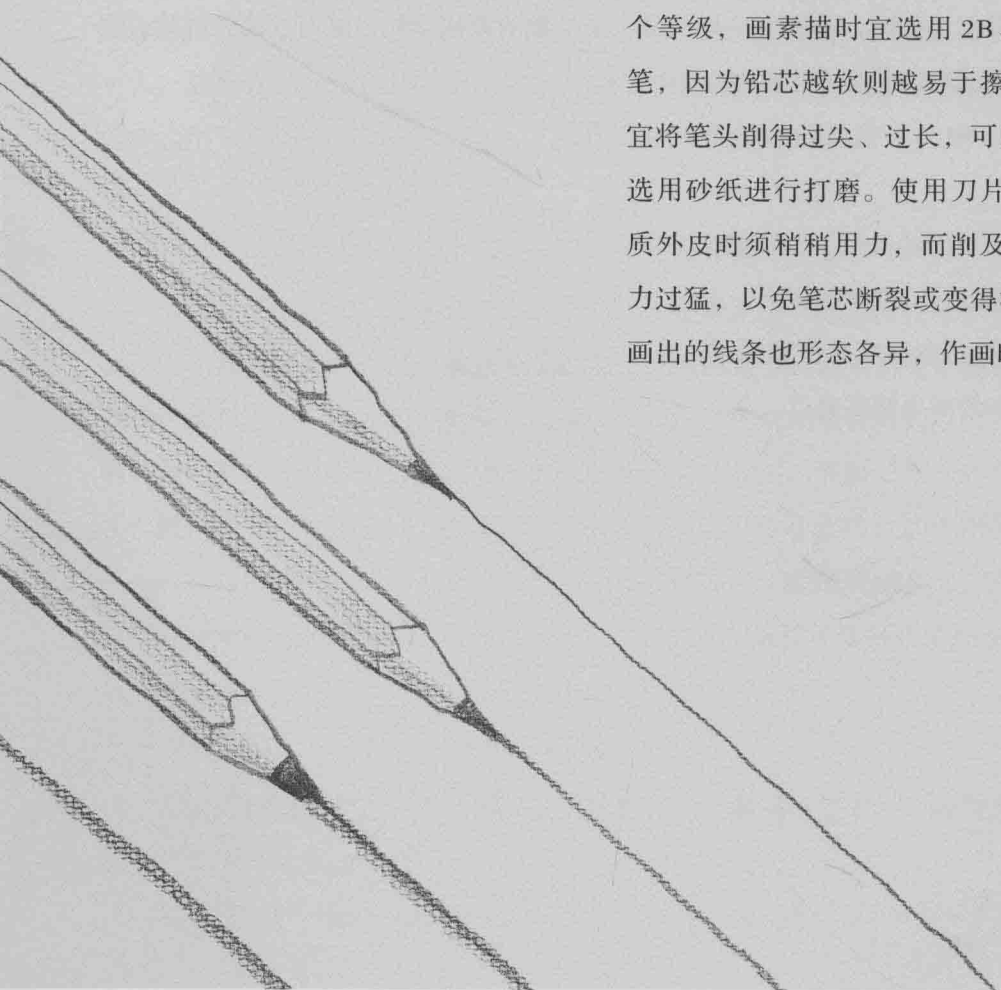
关于画材

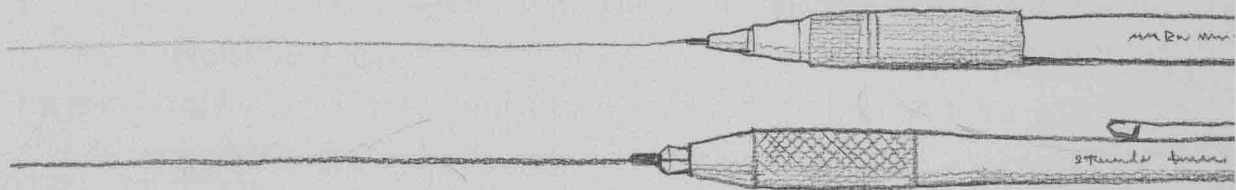
铅笔

铅笔是全世界用途最广的笔具、画具。它集各种优点于一身，价格低廉、易于选购、使用简单、便于擦除，使用时不受时间、地点的限制，能完成各种复杂的表现技法，与其他画材配合起来相得益彰……

无论是画家、设计师还是建筑师，铅笔都是他们最重要的伙伴。用铅笔绘制草图是将脑海中的想法变为实体的基础与关键，没有了铅笔，那么连这一基础性的步骤都不能实现。作水彩画时，铅笔素描稿有时会用作上色前的底稿，而许多名家的铅笔稿即使仅为半成品，也依然没能阻止世人将它们奉为绝世佳作，可见铅笔稿在绘画中的地位是何等重要。

根据铅芯的软硬程度，铅笔可以划分为17个等级，画素描时宜选用2B、4B等较软的铅笔，因为铅芯越软则越易于擦除。削铅笔时不宜将笔头削得过尖、过长，可以根据作画需要，选用砂纸进行打磨。使用刀片削铅笔时，削木质外皮时须稍稍用力，而削及笔芯时则不宜用力过猛，以免笔芯断裂或变得松软。铅芯不同，画出的线条也形态各异，作画时要留意哦。

活动铅·铅笔套

铅笔需要经常削并且会越用越短，而细芯自动铅笔和粗芯自动铅笔却将这一缺点完美地解决了。和铅笔一样，你可以在美术用品店买到粗细各异、硬度不同的活动铅芯，建议大家不妨购买几支不同型号的自动铅笔多加练习，选一款最顺手地坚持使用，相信很快就能上手。

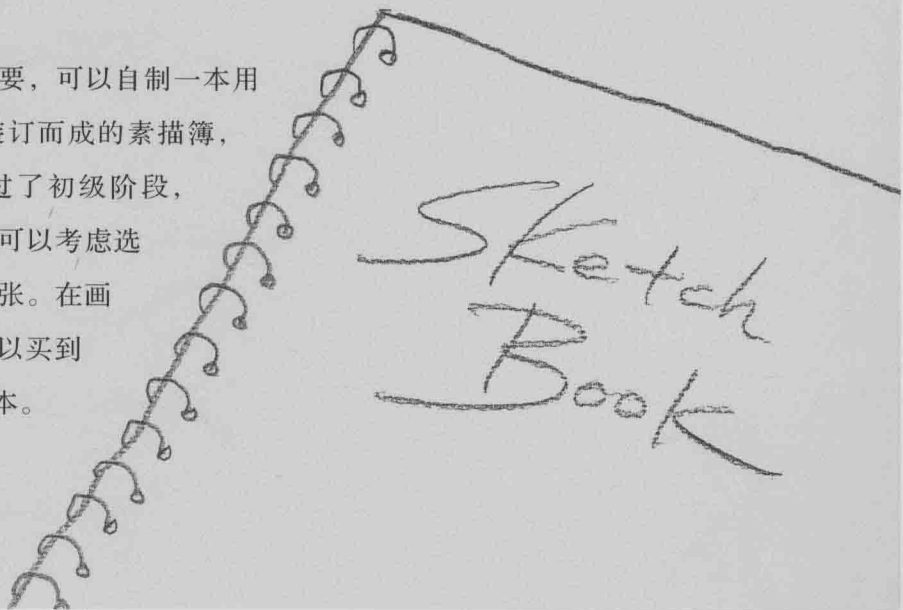

橡皮

橡皮以质地尽量柔软为好。宜购买形状稍长，印有“美术专用”字样的美术橡皮。处理画面的细节部分时，可以将橡皮从中间切开形成尖头。需要指出的是，即使是再好的橡皮也会损伤纸质，影响后期的修改。因此，应该有意识地减少橡皮的使用次数。

素描簿

为适应大量练习的需要，可以自制一本用铅画纸（薄的道林纸）装订而成的素描簿，也可去文具店选购。经过了初级阶段，作画精度要求提高之后，可以考虑选用肯特纸等较为高级的纸张。在画廊以及美术用品专卖店可以买到其他具有独特质感的素描本。

坚实的基础、端正的态度是最好的“画材”

任何事情，明白了就变得简单，不明白则觉得很难。学习素描也是如此。

为了学好素描，须先了解面部，尤其是五官的特征、面部整体的结构比例。

作为人物素描的基础，有关线条、形体等练习的内容已在《轻松学素描——基础篇》中提及，在此不予赘述。如果需要基础练习，请参照《轻松学素描——基础篇》。

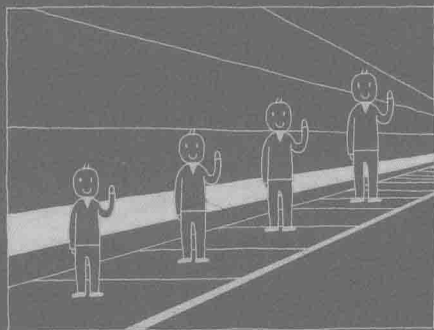
对于线条的理解是学习素描非常重要的一环，必须多加训练。需强调的另外一点是，作画时视线和纸张必须保持 90° 垂直方向，如下图所示。尤其是将稿纸平铺在书桌上作画时更须注意，否则面部的右上部位会被拉长。这时可以将座椅调高，以俯瞰稿纸的角度作画，或者准备画板用以固定画稿，调整至与视线垂直角度。

现在，请随我一起，每天一小步，开始精彩的人物素描之旅！

1

面部结构

上图中的四个小人身高相同。

仔细观察可以发现右边小人看似更高，这是因为近大远小的常识使我们产生了错觉。有趣的是，在不懂常识的孩子们眼里，四个小人分明就是相同的身高，而在具备了生活常识的成人眼中，怎么看这四个小人都觉得身高不同。可以说这是一种视觉、思维上的惯性，若发生在学画的过程中将有碍于进步。

所以第一章中将集中介绍人们对于面部认识中存在的误区，并以客观的角度理解对象。

1. 头骨圆形，眼正中

左图是一位人物素描初学者的作品，模特为35岁男性。如果认为这已经属于较高水准的画作，那么您可要加把劲了。

下图是该生经过两个月训练后的作品，模特为同一人。不得不说作品经历了质的飞跃！两张图的差异体现出了该生对于理解人物的两种截然不同的方式。

首先，许多人认为眼、口、鼻是五官的重中之重，因此作画时会不由自主地将鼻子作为面部中心，于是眼睛以下的部分明显变大，而眼睛以上的部分则被“挤压”，尤其脑部畸形的现象并不少见。究其原因，正是对面部理解存在误区所导致，“就是这样的吧”，脑海里有了这般先入为主的观念，又如何期待手中的

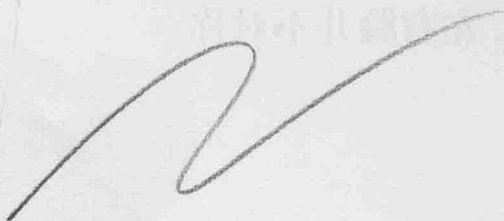
笔描绘出一张真实的脸庞呢？

要记住，头盖骨是圆形、凸起的，眼睛才是整个面部的中心。如果能记住“头骨圆形眼正中”这一法则，那么各位已经正式迈出了学习人物素描的第一步。

断续重叠的线条

圆润柔和的曲线

其次，刻画人物的线条比第一张作品干练许多。左页上图中的人物全由断续而重叠的短线条勾勒而成，很难给人以干练的感觉吧。如果觉得《轻松学素描——基础篇》中提供的线条训练还不够，那么请抽空自行练习，线条练习是学习素描的必修课。

如何纠正对绘画的认识？如何发展手工绘画的技能？这既是美术教育的初衷也是目标，可见这两个问题何等重要。解决它们看似简单实则不易，即使是从事美术教育工作 30 多年的我，如今也依然为了回答这两个问题而努力探索。但这也恰是美术最大的魅力所在，感动自己的并不一定是因为实现了某个远大的目标，也许只是因为学会了某个绘画技巧，对绘画有了全新的认知。像这样每天都能体会到小小的成就感，亦是十分快乐的。

下面的两张图，左图是文森特·梵高 27 岁学习人物素描之初的作品，此图系笔者临摹。可见即使是梵高这样的名家，在作人物画之初也难免会犯“压扁”脑部的典型错误。

右图作为修正版，我想如果我是他的美术老师，一定会以这张画来指点他的吧。

