

Perfect Master Design

人物表情 表现技法

铅笔素描 大讲堂

[日] 国政一真 著

褚天姿 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Perfect Master Design

人物表情 表现技法

铅笔素描 大讲堂

[日] 国政一真 著

褚天姿 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

铅笔素描大讲堂：人物表情表现技法 / (日) 国政一真著；褚天姿译. — 北京：人民邮电出版社，2015.5

ISBN 978-7-115-37078-5

I. ①铅… II. ①国… ②褚… III. ①铅笔画—人物画—素描技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第253691号

版权声明

PERFECT MASTER DESSIN:JINBUTSU HYOJO-HEN by Kazuma Kunimasa

Copyright © Kazuma Kunimasa 2010

All rights reserved

Original Japanese edition published by Seibundo Shinkosha Publishing Co., Ltd

This Simplified Chinese language edition published by arrangement with
Seibundo Shinkosha Publishing Co., Ltd., Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency, Inc, Tokyo
through Beijing Kareka Consultation Center, Beijing.

内 容 提 要

只用素描的黑白两色，通过调节颜色的浓淡、明暗，就可以表现出多种多样的人物表情，你会不会觉得这件事很神奇呢？毕业于专业美术学校的国政一真老师，将用亲切易懂的语言和方式，为你打开一扇人物素描的大门。

本书以写实铅笔素描为主，展现了各种人物表情。全书分为4章。第1章为基础篇，介绍了素描的基本工具及描绘人物表情的基础知识；第2章详细讲解了十几种表情的描绘方式，包括不同性别、年龄、观察角度等情况下的描绘；第3章为实践篇，完整展现了描绘不同类型的人物的过程，以及两种简单的上色方法；第4章为上色篇，详细地介绍了用粉笔、水彩及马克笔为人物上色的方法和步骤。

本书的内容很专业，讲解却很亲切。对素描初学者和专业读者来说，通过阅读本书，可以轻松学到专业的美术知识。

-
- ◆ 著 [日] 国政一真
译 褚天姿
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 程彦红
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：10 2015年5月第1版
字数：388千字 2015年5月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2014-0683号
-

定价：35.00元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315

目 录

写在前面的话.....	004
序 自画像.....	005

第1章 基本篇

准备工具.....	018
了解人物面部构造.....	019
人物头部的构造.....	020
人物面部各部分的构造.....	026
眼睛	026
鼻子	039
嘴	044
耳朵	052

第2章 应用篇

添加表情.....	056
面无表情	056
喜悦·微笑	058
生气	067
悲伤	072
哭泣·叹气	074
疑惑	078
痛苦	079
吃惊	082
闹别扭	085
担心	086
恐惧	087
认真	088

做鬼脸	089
睡觉	091
其他	093
明暗效果.....	097
左上方的光	104
上方的光	105
下方的光	106
右后方的光	107
面部的创作.....	108
女性	108
男性	110
儿童	112

第3章 实践篇

速写的建议.....	114
素描人物.....	120
女性	120
男性	125
老人	131
插画1(用马克笔上色)	135
插画2(用水彩上色)	143

第4章 上色

粉笔画.....	146
水彩画.....	150
彩色马克笔.....	154

Perfect Master Design

人物表情 表现技法

铅笔素描 大讲堂

[日] 国政一真 著

褚天姿 译

人民邮电出版社

北京

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

致读者

我相信，选择了本书的读者，一定多多少少对绘画抱有兴趣。每个人都有不同的理由来学习绘画，也许您是下定决心想要认真地画一幅画，也许您是准备考入美术专业院校，或者是未来想要做一名漫画家、插画师，抑或是工作中必须要掌握的绘画技能，等等。

本书就是为您而准备的。本书不仅仅面向初学者，而且那些有基础、想要提高水平的读者也能从本书中找到自己想要的答案。如果仅以进阶者作为对象，也许会让初学者望而却步。

有的人也许会问：“绘画到底难不难呢？”

让我来回答您：难！但是不用担心，难的不是本书，而是绘画本身。

绘画不是一件简单的事情，并不是知道了窍门所在就能很快掌握的。那么怎么做才好呢？是不是只要读好本书就可以了呢？答案当然是否定的，要想真正地掌握绘画，只有不断勤学苦练。

因此，本书是为了让您提笔作画而存在的。

目 录

写在前面的话.....	004
序 自画像.....	005

第1章 基本篇

准备工具.....	018
了解人物面部构造.....	019
人物头部的构造.....	020
人物面部各部分的构造.....	026
眼睛	026
鼻子	039
嘴	044
耳朵	052

第2章 应用篇

添加表情.....	056
面无表情	056
喜悦·微笑	058
生气	067
悲伤	072
哭泣·叹气	074
疑惑	078
痛苦	079
吃惊	082
闹别扭	085
担心	086
恐惧	087
认真	088

做鬼脸	089
睡觉	091
其他	093

明暗效果..... 097

左上方的光	104
上方的光	105
下方的光	106
右后方的光	107

面部的创作..... 108

女性	108
男性	110
儿童	112

第3章 实践篇

速写的建议.....	114
素描人物.....	120
女性	120
男性	125
老人	131
插画1(用马克笔上色)	135
插画2(用水彩上色)	143

第4章 上色

粉笔画.....	146
水彩画.....	150
彩色马克笔.....	154

写在前面的话

素描指的是仅用黑白两色，通过调节颜色的浓淡、明暗来表现画面的绘画方式。

素描的目的也是多种多样的。

草稿、作品的构思图、每天的练习画都可以当作自己的作品。另外，素描的工具也不局限于铅笔这一种，钢笔、木炭、墨或是蜡笔等都可以尝试使用。

素描也包括画稿、速写画及简略画等。

素描是所有绘画表现技法中最基本的部分。通过学习这一基本部分，也许之前感到困惑的地方就突然间变得上手了。学习了素描之后，定会对你的绘画水平的提高有所帮助。

本书中的例图以一般的写实铅笔素描为主，展现出了各种人物表情。为了满足更多读者的需求，还列举了多种画材及表现方法。希望大家不仅仅是在自己的人物画作品上添加一些表情，而且能够通过本书，创作出能够表现更深层的人物情感的作品。期待着大家亲手创作出全新的人物形象。

那么让我们开始吧。

序

自画像

首先，我要和大家一起画一幅自画像。

虽说是一起来绘画，但我并不能看到大家的脸。

虽然不能针对你们每个人的脸部特征提出建议，但实际上人类的面部特征是有一定的相似性的。

在分析表情、加深理解、进行实践之前，先来描绘一下自己最熟悉的脸吧。

大家准备好镜子了吗？本书介绍的是人的脸部的画法，而自己是最常出现的模特，因此镜子是一定要准备好的。镜子的大小以能够照到整个头部为宜。要选择稳定的立式镜子，手持式的镜子是不可以的。

画自画像是必须的，在观察表情时也需要用到镜子。本书只能为大家提供方法和建议，而最近的模特，就是你自己，仔细观察、发现，然后动手去创作，这才是提高绘画水平的捷径。

很多人会说：“我已认真地看过书……”

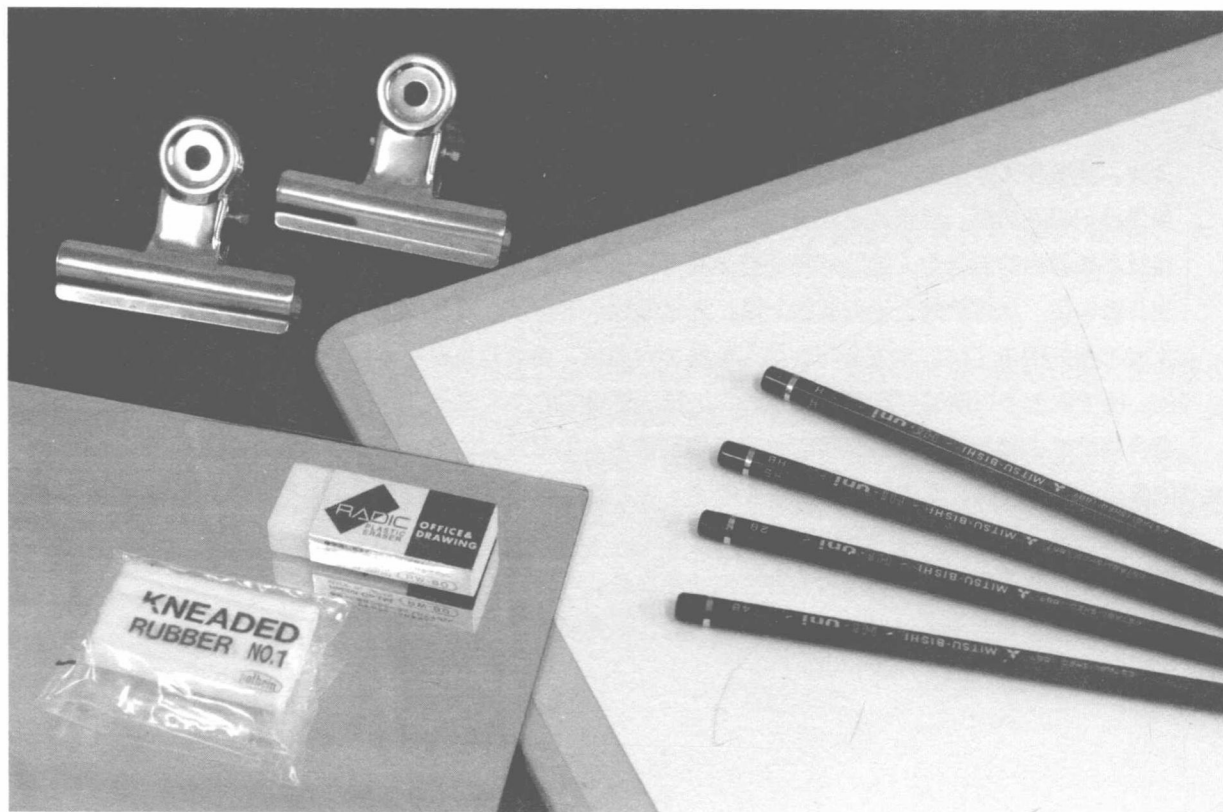
然而重要的并不是读书，而是实实在在地动手去画。

如果真的想学习书中的知识，在打开书的同时，一定要在你的面前放上一面镜子。

Step 1 准备

准备的工具

- 镜子（选择立式且能够照到整个头部的镜子）
- 铅笔（本部分选用的是 4B、2B、HB、H）
- 橡皮
- 可塑橡皮
- 画板
- 夹子 2 个
- 画纸（尺寸选择 4 开大小）

* 如果觉得准备画板、夹子和画纸太麻烦，也可以选择写生本。

如果只是练习的话，准备这些工具就足够了。

当然也不需要画架。

不要给自己设定太高的门槛，让我们轻松地开始吧！

调整镜子的位置，使其能够照到整个头部。

这时，不要正对镜子，面部最好稍稍侧一些。

稍微倾斜的构图能够增加头部各部分的角度，绘画时更能凸显立体感，不仅能够画出眼睛、鼻子和嘴巴，连平时很难看到的耳朵也能观察到。

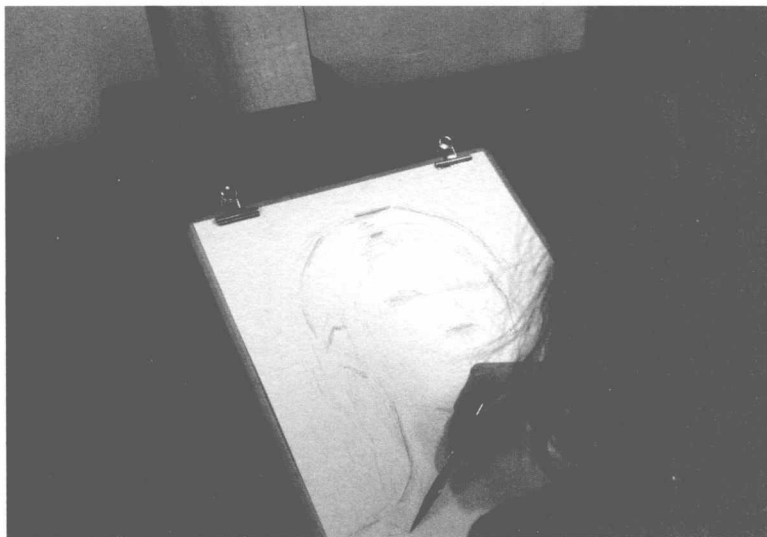
最好不要做任何表情。这样就能够画出一幅基本的素颜画像了。

Step 2 底稿

将画板架在桌子上，准备开始绘画。

如果直接使用硬度高的铅笔（如 HB、H 等），容易损伤纸面。

这里我们选择柔软的 4B 铅笔，轻轻地进行绘画。

这次的素描是为了学习描绘表情知识做准备。

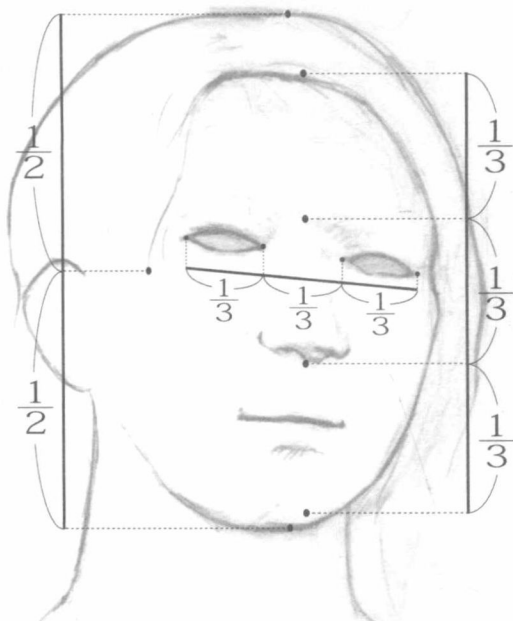
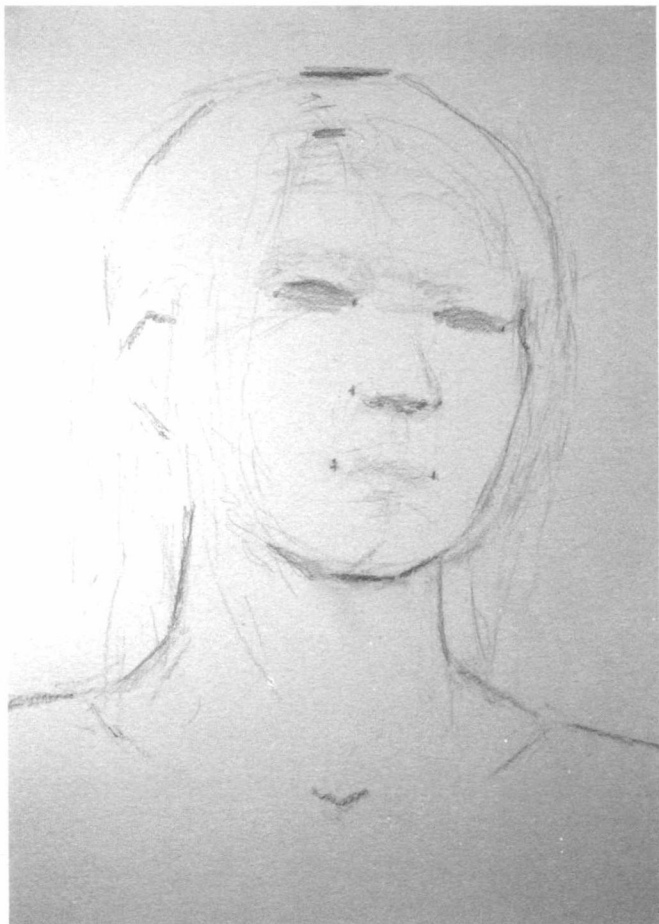
微妙的凹凸质感也要仔细地画出来，因此实际的尺寸要比你的头部更大。

很多初学者认为画得越小越简单，这是个错误的认识。

如果画面尺寸过小，那么一些微妙的细节就无法表现了。

Step3 确认构图

基本的面部比例。

面部的大致轮廓及五官的位置已经确定好。

大家是否也画出了如左图的效果呢？

头部的绘画并不需要像静物素描那样画出精细的轮廓。

但是，如果不遵循一些必须的定律，会使画面变得很奇怪。

这时，就要对这些关于人类头部的规则进行确认。

眼睛的位置要在整个头部的中间。

这幅作品中，视线是向上的，因此眼睛的位置在中央偏上一点的地方。

两眼之间大概有一只眼睛的间隔。

将面部从发际到下颚分为3等份，即从发际到眉弓，从眉弓到鼻底，从鼻底到下颚。

之后是比较重要的耳朵的位置。

耳朵的位置一般在第二等份（从眉弓到鼻底）的范围。

如果是正面的情况下，眼镜位于两眼瞳孔的横向连接线上。但是头部如果向上，耳朵就在瞳孔偏下的位置，如果头部向下，耳朵就在瞳孔偏上的位置。

像这样的规则在之后的章节中会有更详细的介绍。

怎么样？你的自画像也画出大体的轮廓了吗？

仔细确认重点位置，如下颚、发际、瞳孔、鼻子、耳朵的位置关系。

右上图是这些重点位置的比例。

Step4 明暗效果

添加大致的阴影。

使用较软的铅笔来绘制阴影部分。

这时要注意的是，不要立起铅笔，也不要过于用力。

一定要弄清楚光线照射的方向。

鼻子的下方和下颏的部分是需要涂上阴影的部分。

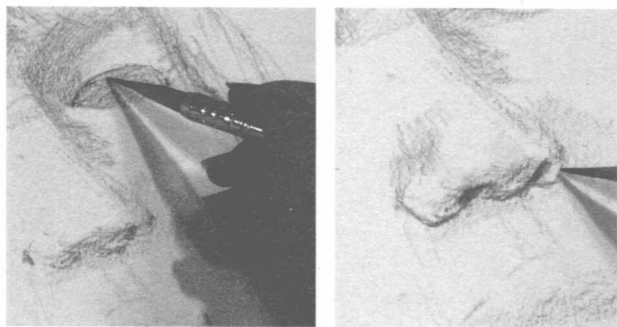
在画人像时，特别是在添加明暗效果的时候，专业画家的脑海中会浮现出像右图一样的简略的明暗效果图。

不要零散地观察面部，要留意光与影的表现。

Step5 细节的描绘

现在画面已经变得清晰，眼睛、鼻子和嘴的位置已经画好了。

这时要注意的是，一定不要将各部分用轮廓线勾勒出来。

眼睛的部分，上眼皮的下侧有阴影，要仔细地描绘出来；下眼皮的上方处于受光的部分，因此不要画得过于清晰。

鼻孔的阴影、鼻翼的轮廓等都要仔细处理，不要太突出。

接下来确认一下各部分的位置关系是否合适。

在绘画的过程中，镜子中头部的位置也会改变，可能会有位置错误的情况出现。

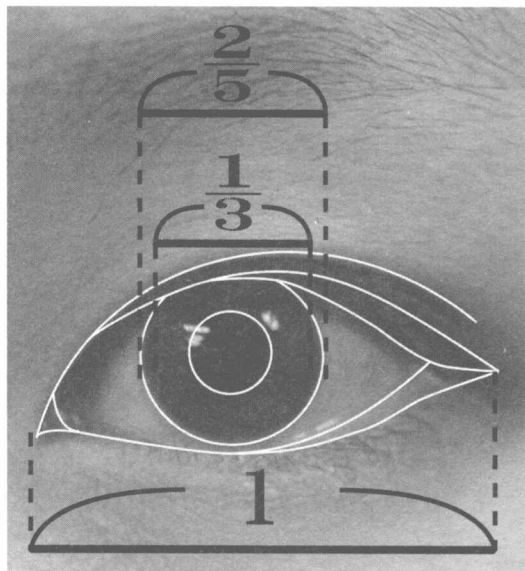
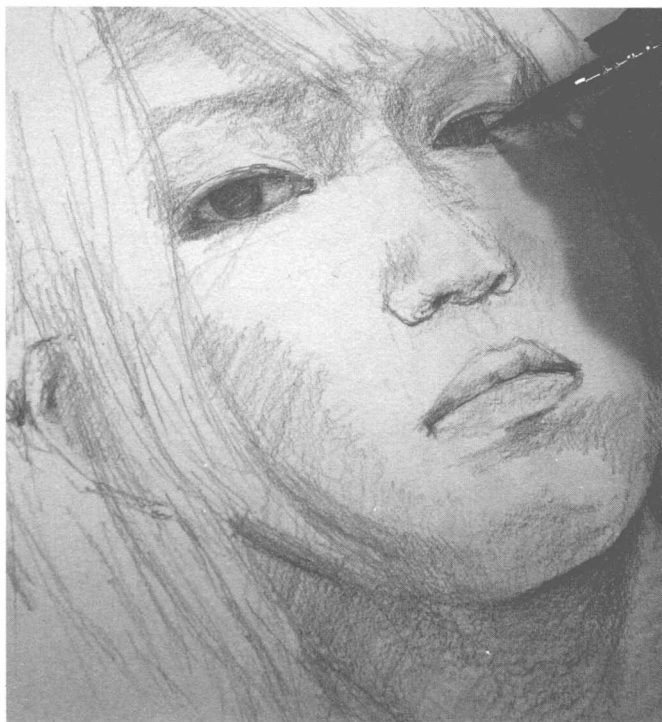
提早发现错误，就能尽快地改正。

暂时离开书桌，从远处观察自己的作品，看看是否有不妥的地方，再次进行确认。

进一步描绘阴影。

接下来进入眼睛的绘制，要想画出逼真的眼睛，黑眼珠的部分不要画得过大，通常为瞳孔的 $\frac{1}{3}$ 到 $\frac{2}{5}$ 为宜。

但是如果想要突出可爱的感觉，可以将黑眼珠画得稍微大一些。

上图眼睛的照片。

请确认白眼珠和黑眼珠的比例关系。

画好眼睛之后，表情更加栩栩如生了。

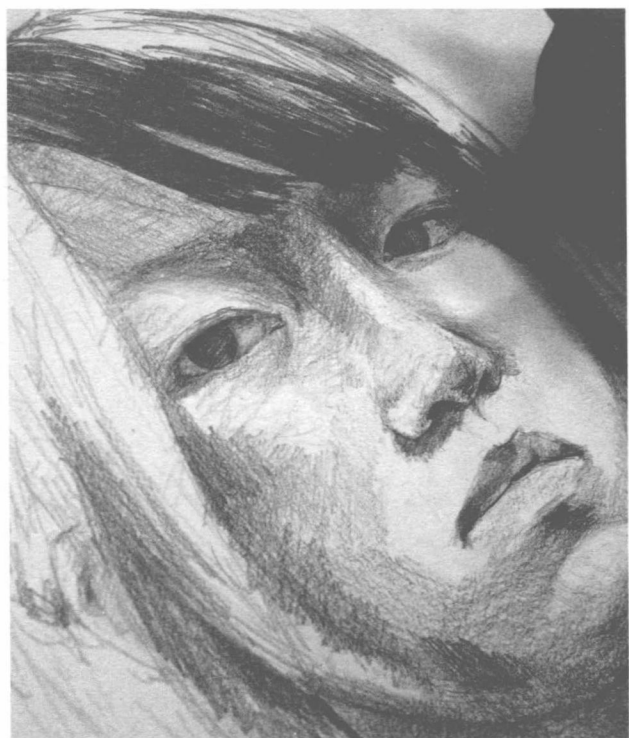

阴影的部分已经处理到一定程度后，接下来对头发进行上色。

虽然模特的头发是黑色的，但是却不能涂成全黑。

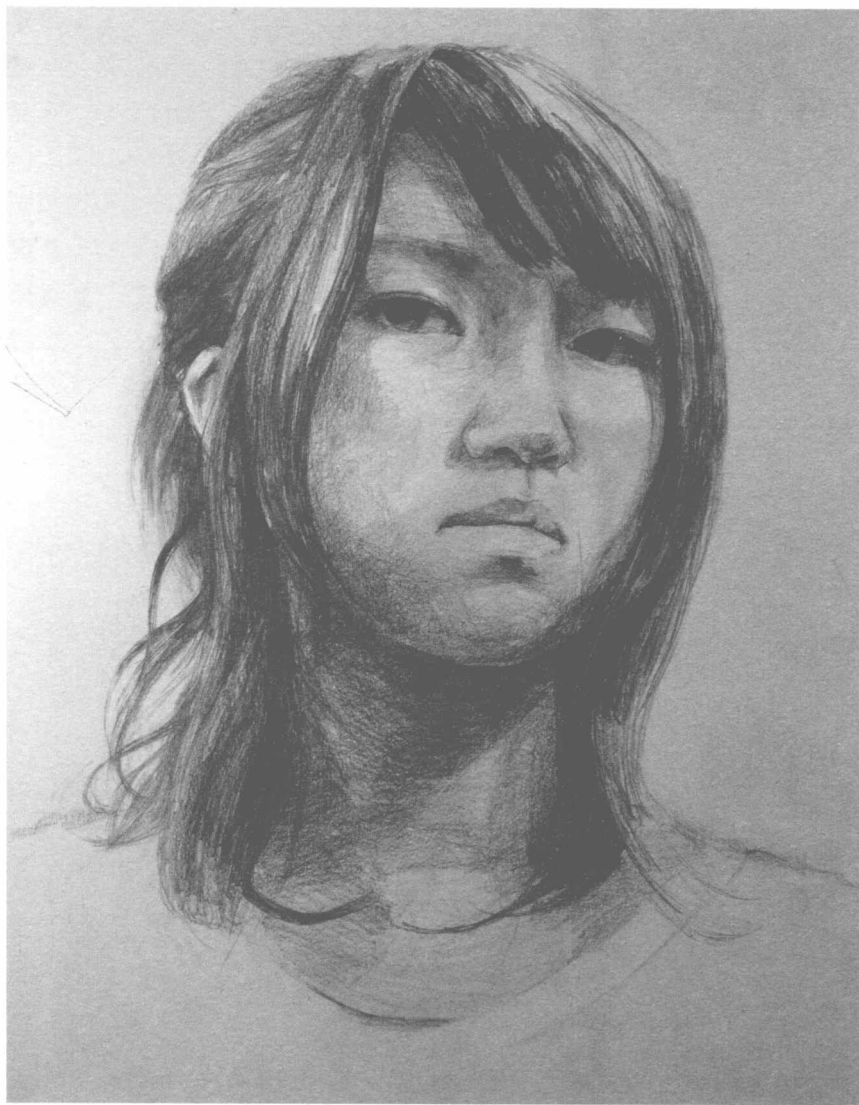
这里也要考虑到光线和阴影的关系，从阴影的部分入手。

例如底色虽然是黑色，但如果受到光照就会变得明亮一些。

发束的部分要注意，每一束头发之间的空隙由于很难受到光线照射，会比较暗。

到这一步为止就接近完成了。

处理好头部、下巴下侧、下唇下侧、上唇、鼻子下方、鼻翼两侧和颊骨下侧的阴影，会使画面更加立体。

进一步描绘阴影，表现出皮肤的质感。

