

教你画

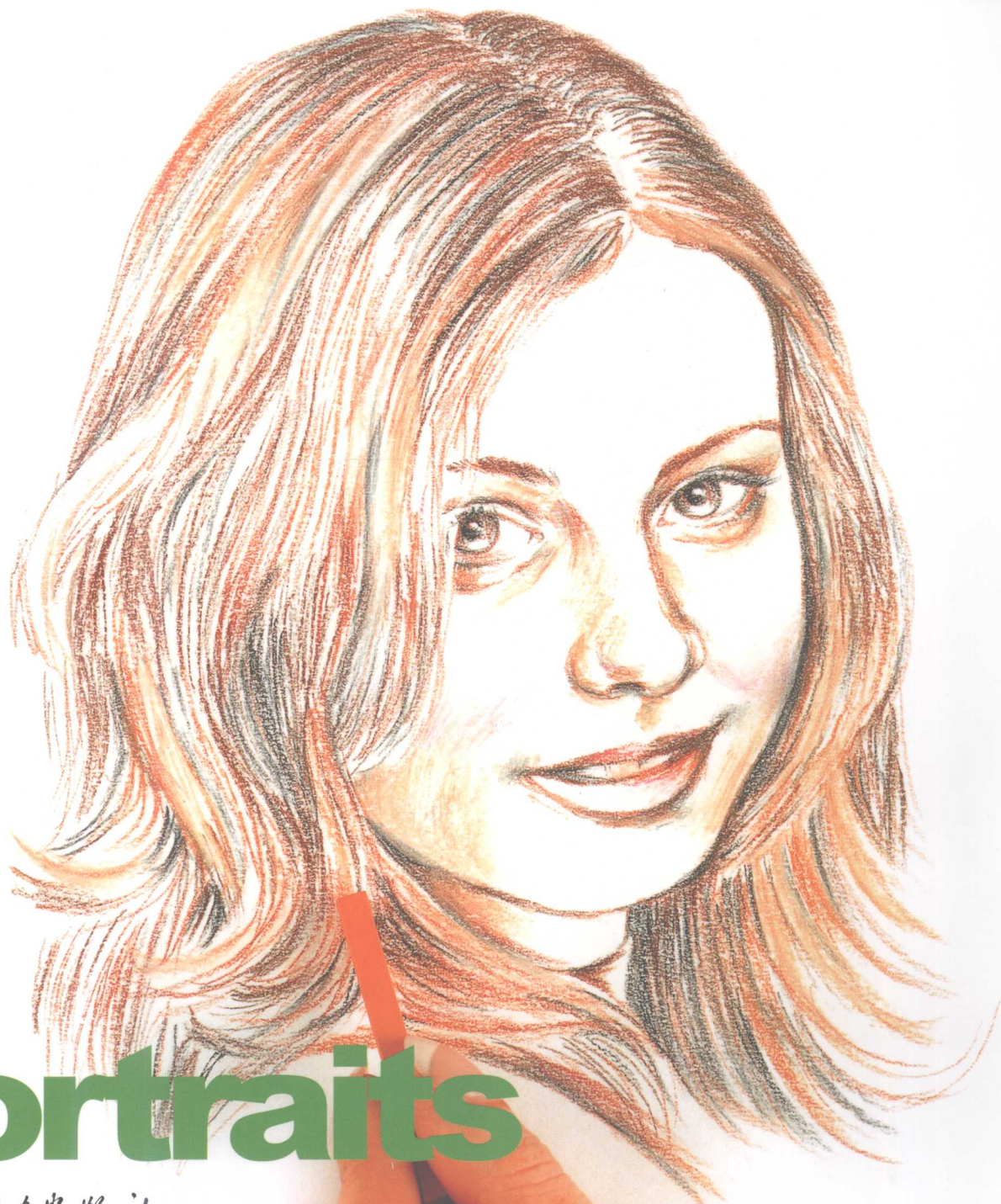
HOW TO DRAW

十个范例手把手教你画

(英) 苏茜·霍奇 (SUSIE HODGE) 著 魏静 译

肖像

绘画入门系列

Portraits

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

教你画

HOW TO DRAW

十个范例手把手教你画

(英) 苏茜·霍奇 (SUSIE HODGE) 著 魏静 译

肖像

绘画入门系列

Portraits

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

对于绘画初学者来说,一个良好的开端和拥有一套系统正规的训练方法显得尤为重要。本书作为绘画初学者的入门书籍,给学生讲授一些绘画的基本原理和方法。图解通俗易懂,画面轻松活泼,用不同的绘画工具去演示所画肖像,让读者在有浓厚兴趣的前提下学习绘画的基本技法。对绘画初学者来说,本书可谓是提供了一种正规、系统、行之有效的训练方法,其内容具有先进性、实用性、全面性和指导性。本书面向所有热爱绘画的读者,包括绘画艺术爱好者、绘画初学者、绘画及相关专业师生以及绘画行业专业从业人员等。

Susie Hodge

How to Draw Portraits

ISBN 1-84330-381-7

First published in 2003 by New Holland Publishers (UK) Ltd

Copyright©2003 text, illustrations and photographs New Holland Publishers (UK) Ltd

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publishers and copyright holders.

Simplified Chinese translation edition copyright©2007 by China Electric Power Press

本书中文简体字翻译版由中国电力出版社出版。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2007-4879

图书在版编目(CIP)数据

教你画肖像/(英)霍(Hodge,S.)著;魏静译.北京:中国电力出版社,2008

(绘画入门系列)

书名原文:How to Draw Portraits

ISBN 978-7-5083-6416-2

I. 教... II. ①霍...②魏... III. 肖像画—技法(美术) IV. J211.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第187489号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

策划编辑:杜文哲 责任编辑:杜文哲

责任印制:陈焊彬 责任校对:罗凤贤

北京华联印刷有限公司印刷·各地新华书店经售

2008年1月第1版·第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·5印张·166千字

定价:29.80元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话(010-88386685)

目 录

前言 4

工具和材料 6

基本技法 10

范例

- 1 学画年轻女子 铅笔 18
- 2 学画婴儿 铅笔 24
- 3 学画成年男子 铅笔 30
- 4 学画黑皮肤男人 木炭条和色粉笔 36
- 5 学画成年女子 石墨笔 42
- 6 学画黑皮肤女人 彩色铅笔 48
- 7 学画小孩 钢笔和墨水 54
- 8 学画男人 蘸水笔和墨水 60
- 9 学画女人 彩色铅笔和色粉笔 66
- 10 学画三个小孩 铅笔 72

前言

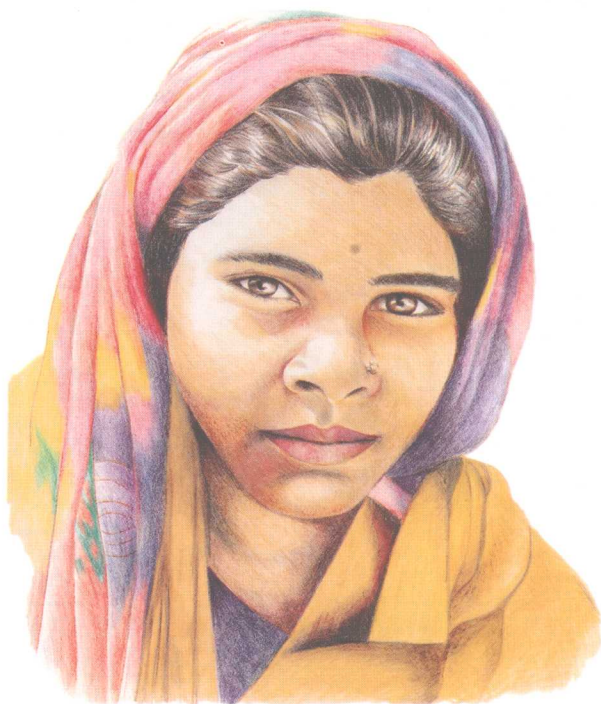
作为所有其他艺术门类的基础，绘画是表达你内心想法的最佳方式之一。许多人认为绘画是靠天赋而不是后天的学习，这种说法是错误的。另一种说法是肖像画要比其他绘画难得多，这同样也是不正确的。只要方法得当，相信学起来并不难。

爱美是人类的天性，人们都喜欢漂亮的面孔。如何才能画得好而且真实呢？如何使用钢笔和墨水、彩色铅笔、木炭条或色粉笔？如何在二维平面上画出三维立体的感觉？本书将要给你揭晓全部答案。本书介绍了手绘的工艺性和画肖像画的基本技法，以及怎样才能画出自己的风格。

害怕失败的心理会阻碍我们在绘画的道路上前进。我们中有太多的人对自己的创造力缺乏信心。但是，就像你能够学会写字一样，你同样也能学会画画。你不必非得按照一种方法画，要学会尝试用各种方法来画。

我们都知道肖像画早就存在了，古希腊时就有完美的肖像画，古罗马时期它又得到了进一步发展，当时的艺术家们认为创作的是理想中的人，其实不过是写实的面孔罢了。随着罗马帝国的消亡，教育也紧跟着下滑，在之后的几个世纪几乎没有人再创作肖像画。然后，早期文艺复兴的艺术家们在发现古老的罗马钱币之后开始创作侧面肖像画。

随着透视学的发展，三维空间感成了西方画肖像画的时尚潮流。这个时期，列奥纳多·达芬奇和他同时

试着去克服“我做不到”的想法，你能！
一旦你开始认真学，就一定会进步。

代的人研究解剖学。他们的肖像画表现了他们对面部骨骼和肌肉结构的一定程度的了解，之前很少有艺术家能够做到。直到1839年，照相技术的发明促进了肖像画的改革，一些艺术家开始用照片作为绘画的辅助材料。若干年后，艺术家亨利·马蒂斯和保罗·毕加索开始用多变的线条和图形表达想法，而不是直接画写实的肖像。

如何使用本书

本书的十个范例详细讲述了不同人的绘画技法以及所使用的工具。步骤详细地介绍和展现了画画的全过程,包括使用的材料、主题的形式以及如何参考照片写生。初学者最好从范例1(参见 P18~23)开始学起,当然你也可以选择自己喜欢的方式。每一个范例中都有一幅与范例主题相类似的参照图,你可以尝试用

不同的绘画工具去表现,还有一张不同姿势的照片作为你画画时的参考。如果从临摹本书的范例开始,你能够学会用相同的材料画出范例中的图像。不要因为画面的结果而失去信心,这仅仅证明了你当前的能力。画肖像画时一开始舍去过多的细节和影调是很有效的学习方法。不要因为一开始的挫折而灰心丧气。在画画的时候,要对自己有信心,试着用学到的技法去画你认为合适的人。

工具和材料

铅笔和纸是开始学习绘画所用到的最简单的工具。不过很快你就会尝试用各种不同的材料和技法，但是要避免不必要的花费，不要因为简陋的材料而感到失望。开始先使用一种你自己能够熟练掌握的工具，然后逐渐寻求新的技巧。

很快你就会发现自己能够用艺术家的眼光去观察别人了。比如，眼睛的形状是怎怎样的，怎样渲染头发，因此要时刻携带铅笔或钢笔和速写本以便随时记录视觉信息。记住没有人会看这些速写，它们仅仅是帮助你提高观察能力的私人资料而已。同样，尝试用不同的材料画各种影调。

铅笔和纸是大多数人开始画画时用的材料，但是当你手头只有一支圆珠笔的时候也能垫着硬纸盒子画画，而且能够产生出很特别的效果。一开始先不要在材

料上面花费太多，要学会自己慢慢积累新的材料并且试验它们的性能。

铅笔 铅笔是由石墨与黏土制成。铅笔的型号各式各样，它们标在铅笔的外皮上面。“H”表示铅笔的硬度，“B”表示铅笔的黑度（即软度），“F”表示硬度在“HB”和“H”之间的铅笔，“HB”铅笔当然要算是中等软度的，“2H”铅笔是非常硬的，而“6B”铅笔是非常软的型号（其数字越高，相对应的硬度或软度也越高）。用软型号的铅笔画影调会比较容易，软铅笔还可以用手来融合影调以及用橡皮修改并且不会留下难看的痕迹。自动铅笔在刻画细节的时候非常有效，但是却很难找到软型号的铅笔芯。

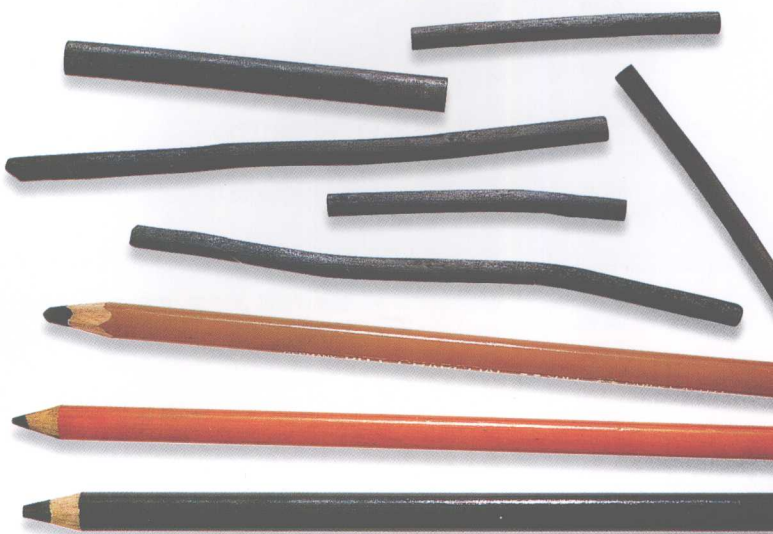
石墨笔 石墨笔是由固体石墨制成的，通常没有木头或塑料制的表皮，这样使用石墨笔的一侧就像使用石墨笔的笔尖一样方便。一些石墨笔有一层喷漆的或纸质的表皮，以免石墨弄脏你的手指。水溶性石墨笔能够在纸上与水融合，从而产生一些特殊的效果。

白色粉笔 白色粉笔作为硬性材料通常用于刻画细节以及表现明显的数字符号或者作为较容易融合的软性材料。

铅笔

石墨笔

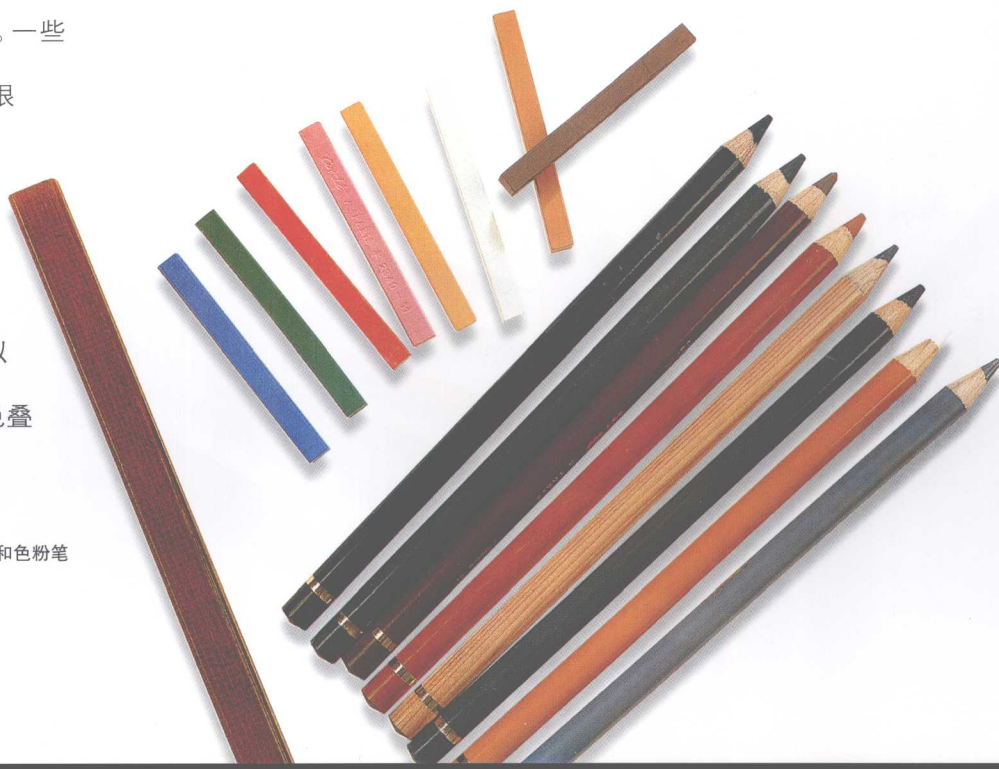
木炭条、绘画铅笔
和色粉笔

木炭条和炭笔 在人类早期的绘画材料之中，绘画工具通常是不同粗细的木炭条。细的木炭条能用来很好地表现动物的皮毛、羽毛或其他细节，而粗的木炭条可以用来表现大面积的影调。压缩的木炭条比较硬并且能画出较深的线条，但是不容易融合也不容易蹭脏。炭笔有一层木头外壳，因此不容易散乱并能画出较细的线条。然而木炭条和炭笔都不容易用橡皮修改，不过它们可以画出对比强烈的以及大面积的影调。

色粉笔 色粉笔都是用天然色素与阿拉伯树胶混合制成的。最常用的颜色是那些基本颜色，如白色、黑色、灰色、褐色、鲜红色和深棕色等。其他种类的颜色也会经常使用。这些工具通常用于表现纤细的、轮廓清晰的线条以及大面积的色调。它们能在画面上相互融合，但是不容易用橡皮修改。

彩色铅笔 彩色铅笔通常有许多不同颜色和外形，同样它们也有不同的硬度和软度的型号，如标准型、水溶型以及粗或细的铅笔芯。一些彩色铅笔里面添加了许多蜡质和颜色很深的色素，一些有较细的铅笔芯，可以画出很细的线条，另外有的彩色铅笔其中含有黏土成分，能够很容易在画面上融合颜色。分层画颜色可以产生出不同层次的颜色，用不同的颜色叠加会产生很特殊的效果。

彩色铅笔和色粉笔

钢笔 钢笔有许多种不同的类型。针管笔是最常用的类型，不过针管笔的笔尖画出的线条缺少变化。蘸水笔是用钢笔杆加上可调节的、灵活的金属笔尖制成的。这种笔尖适合用于刻画细节和轮廓线以及画面上的字体，笔尖很适合刻画动物的皮毛。自动墨水钢笔、圆珠笔、针管笔以及特殊的绘画钢笔具有各种样式的笔尖，不仅可以用作画速写，也可以用于细节的刻画。几乎所有钢笔都可以画出纤细、流畅的线条，具有光滑、精细的效果。

墨水 印度墨水（它实际上产自中国）具有黑色、防水性和容易干燥的特点。其他防水性墨水有多种颜色。水溶性墨水可以被水稀释并且可以与不同的颜色调和。

钢笔和墨水

削笔刀 美工刀与刻刀，具有固定的或可伸缩的刀片，对于想控制笔尖的形状和保持锋利的笔尖，这两种削笔刀是很好的选择。它们也经常用来切掉橡皮变脏的边缘。如果你想要一个好用的削笔刀，就要保持刀刃的锋利。

橡皮和擦笔 它们通常用于修改错误以及融合颜色。可塑橡皮通常称为橡皮泥，能够塑造成为小块，用于修改很难接触到的区域或者用于在较重的色调区域擦出亮部。坚硬的绘图橡皮通常用于去除硬铅笔或石墨痕迹以及修改小的错误。

对于融合木炭条、色粉笔、粉笔和彩色铅笔的颜色来说，一支纸质擦笔，是很有用的。

固定剂 固定剂是由树脂被溶解于无色的酒精溶剂里而制成的。它通常用于防止由铅笔、木炭条或其他软性材料所创作的画面被蹭脏。当固定剂喷射在画面上时，酒精溶剂会蒸发掉，剩下一层薄薄的树脂会与画面上的色粉融合固定于画纸上。

一旦画面被固定，甚至连橡皮都不能够修改。无论如何，在已经固定了的画面上继续画画是可以的。在画画时不时地固定画面也是一件很平常的事情。最好买不含氯氟烃的喷雾器，产品介绍里会有说明。用手操控的喷雾器和自动喷雾器都是可以使用的。

画纸和绘画基底材料 画纸的表面决定了材料画上去的效果。质量好的纸是中性的，其抵消了酸度，并且时间长了不会变黄或变脆，它上面经常贴着“非酸性”的标签。素描纸就是标准的纸，常常有白色、米色和彩色，并且有多种型号、尺寸和材质。

水粉画纸有多种颜色，通常有表面纹理，这是为了固定住浮在上面的颜色颗粒。纸的一面通常是有纹理的，这是画画时常用的一面，不过要是你喜欢也可以使用另一面。水粉画纸有两种型号，较厚的纸要比薄的纸耐磨而且可以反复使用。

水彩纸同样有多个种类，并且可以用于多种绘画方式。热压纸有一个光滑的表面，适合细致的绘画。冷压纸有表面纹理，使它能够适应多种方式的绘画。试采用有表面纹理的、有色的或者是手工纸、卡片以及带有敷层的特殊的纸绘画，这样可以增加画画的乐趣并且为你的创作开发另一种思路。

速写本是由纸或不同表面纹理、颜色以及重量的卡片制成的，它有不同的尺寸，并分别装订成肖像构图的和风景构图的两种。

画板和画架 把画纸固定到一块画板上会使你的工作顺利进行，这是显而易见的，不过事先要确定画板对于画纸来说足够大，并且表面光滑。你可以从美术商店里购买特制的画板，也可以用一块三合板或中等密度的纤维板制作一个。

画架有许多尺寸，因此要选择一个无论坐着或是站着都感到合适的画架。一些画架可以折叠放到画箱

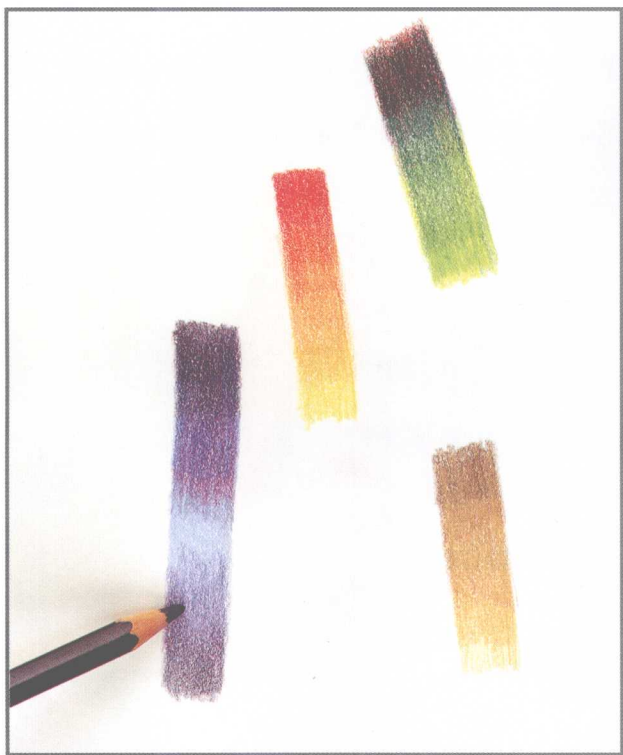

削笔刀、橡皮、擦笔、固定剂、画纸和画板

里。这时最要考虑的是它的牢固性。一个画架必须足够结实，以能承受画板的重量以及你画画时的压力。最实用的选择是用一个可以调节的桌式画架。

基本技法

许多初学者感觉肖像画很难画，这多数是因为他们没有抓住对象的主要特征。因此要训练自己把对象抽象概括为一系列的线条、形状以及影调的能力，这样你才能够画出惟妙惟肖的肖像。我们中的大多数人认为我们在画自己所看到的对象，坚信我们正在画自己面前的事物，但是事实上，我们仅仅是在画我们想象中的对象。首先，确定使用纸的方式，是传统肖像的垂直构图还是风景画一样的水平构图。考虑人物的取舍以及基本的画面轮廓。在开始之前，试着勾画一些小的草图以选取一个最佳构图。

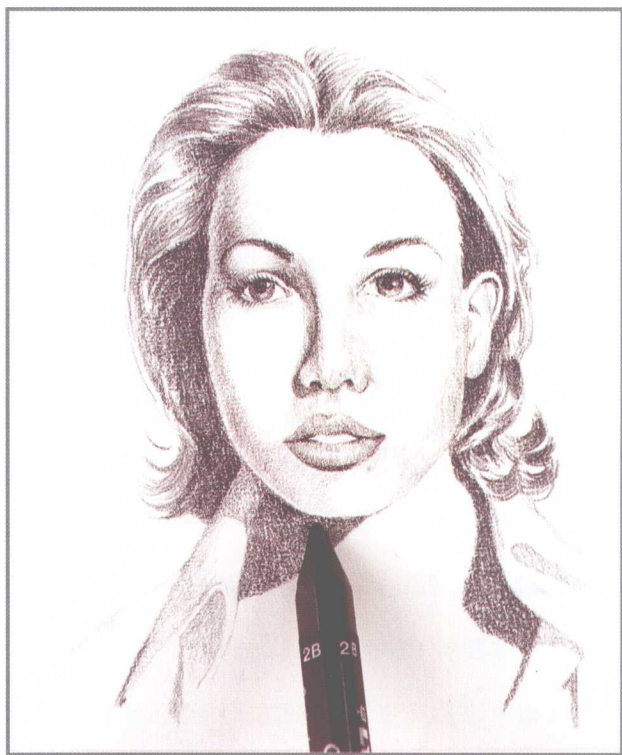

融合

开始的时候要先学习从不同的角度观察对象。要从低视点观察对象，这会使主体看起来更加有立体感。从高视点观察或者是从一侧水平观察主体很有意思，是另一种感觉。学习画成功的肖像画范例并且研究艺术家们的构图。

有些技术需要反复练习，就像钢琴家练习钢琴那样练习。当你对这些技术很熟练的时候，你会发现画肖像画其实很简单。

融合 这是通过融合已涂好的调子，从而获得从

影调

明到暗的影调的一种传统方法。使用这种方法的最佳材料是蜡笔、色粉笔、木炭和石墨。越软的材料就越适合使用这种方法。你可以用两种颜色通过融合加深或者提亮调子。

影调 (a) 粗石墨笔非常适合用来画大面积的影调。首先要区分出主体的深调子、中间调子以及亮调子。

(b) 画出头发，用重的或是亮的线条顺着头发生长的方向画。不要去画每一根头发，仅仅按照头发生长方向，表示出亮部、中间色调和暗部即可。

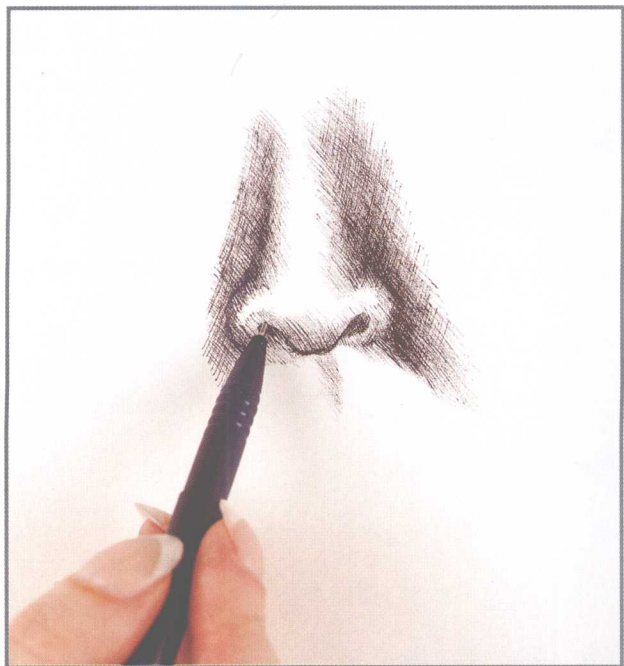
(c) 有几种获得渐变影调的方法。使用绘画工具(在这里是一支铅笔)，开始时用很轻的笔触画，然后逐渐加深调子直到变得很重为止。重复调整没有过渡好的一些区域，也可以用排线法或交叉排线法画影调。

影调

影调

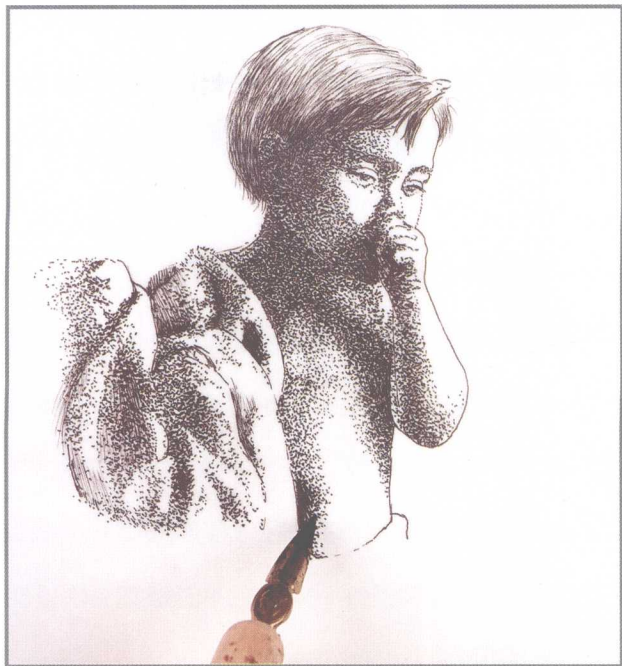
排线法和交叉排线法

排线法 这是用一系列线条处理影调的方法。线条画得紧密一些就产生出浓厚的影调，而线条分开就产生出较亮的影调。弯曲排线法可以用来表现弯曲的毛发。

交叉排线法 同样是画线条，在特定角度，使一排线条与另一排线条交叉。当你想获得浓密的影调时，使用交叉排线法。这种方法很适合用钢笔和墨水来画。

点画法 点画法也称为点描法，用排列紧密的点或疏远的点，产生出暗的或亮的影调。整幅肖像可以通过点画法与少量线条相混合的方法来完成。

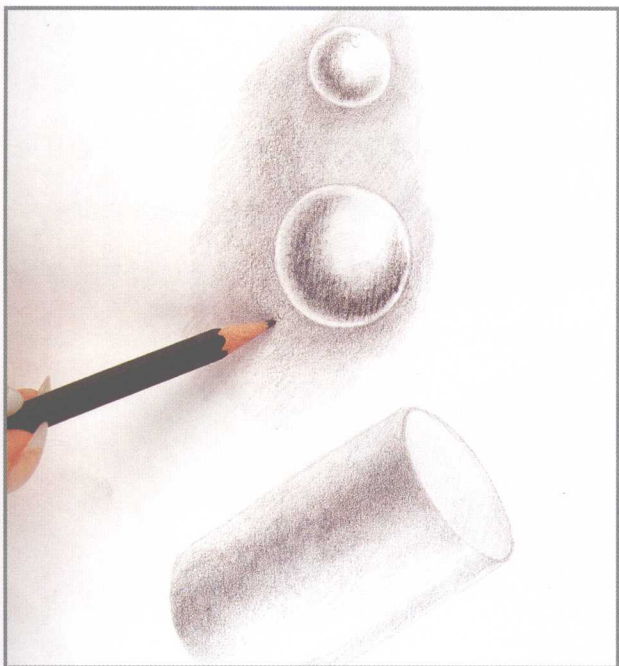
擦色法 用橡皮或橡皮泥在画面上擦出高光部

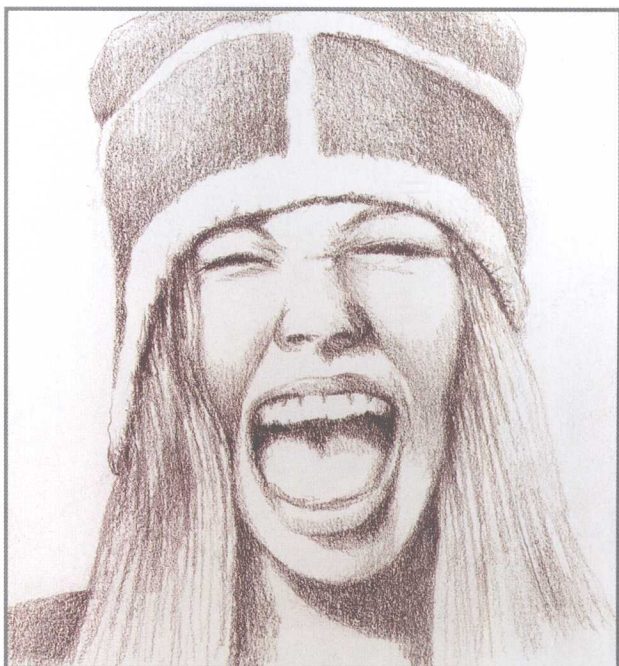
点画法

擦色法

球体和圆柱体

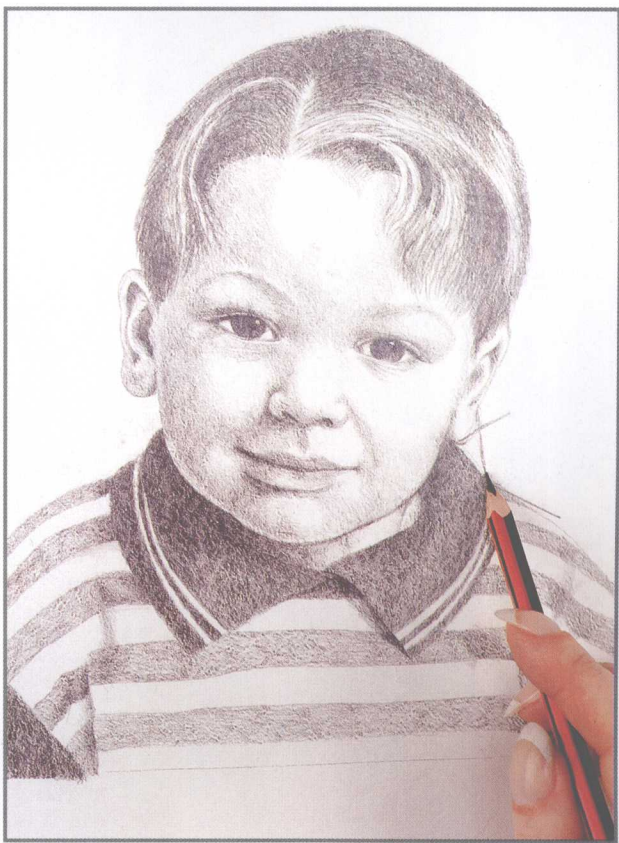
捕捉特征

分。这种方法可以在任何你想要的地方画出高光。

球体和圆柱体 给圆和圆柱上调子以使它们看起来有三维空间感。这些形体都掩藏在面部结构下面。注意光线在形体上面产生的影调，高光的边缘紧挨着最暗的区域并且最暗的区域挨着形体的外围。

捕捉特征 要善于捕捉所画人物的特征，如果你想创作一个快照式的形象，就要切掉头顶以上的部分和肩膀部分，这样头部就填充了整个画面。

负形 从开始就要注意围绕在主体周围的负形空间，直到结束的时候，要不断检查它。例如，右边这幅肖像画，在耳朵和肩膀之间有一个小的三角形。

负形

构图 要思考每幅肖像的构图。下面这幅画被分成三种不同的构图方式,这取决于你选区的面积和安排对象的方式。

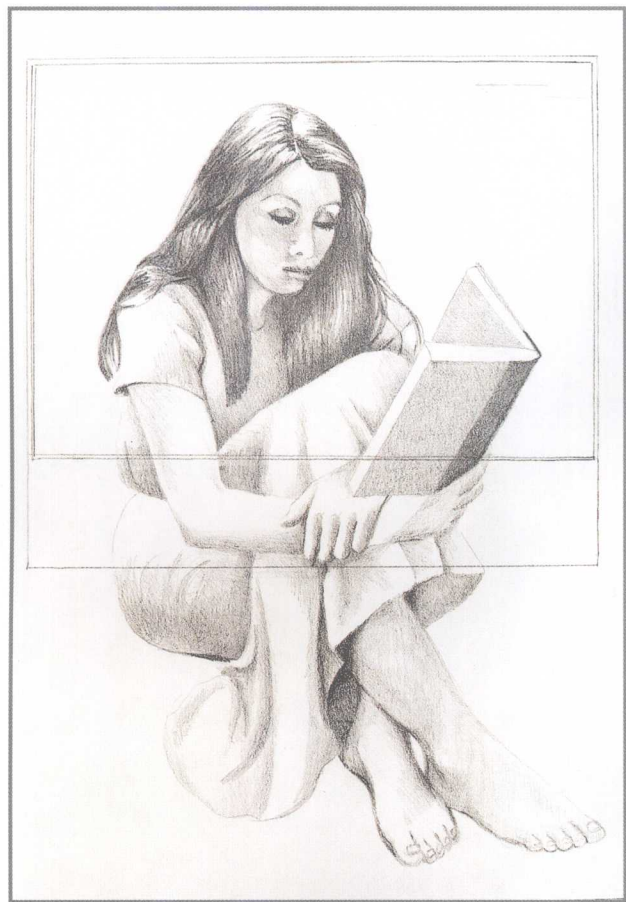
画面的主要特征

面部 (a) 没有表情的面部比有表情的面部要更加难画一些。通过观察嘴部、鼻子和脸颊捕捉一个表情并且仔细观察它的影调。

(b) 通过面部的肌肉结构图,你可以清楚看到面部的肌肉分布及结构,这幅图能帮助你理解面部的肌

肉分布。

头发 (a) 用至少三种或四种颜色的线条顺着头发的生长方向画头发,留出部分区域透出纸的颜色以暗示头发的光泽。不要去画每一根头发,但是要暗示

构图

面部(a)

出头发的形状和影调，一开始用较轻的笔触刻画，然后逐渐加深影调。

(b) 用排线法画头发。确保一些线条排列紧密而另一些线条排列疏松，产生一种有光泽和紧实的感觉，以画出一幅有真实感的图像。

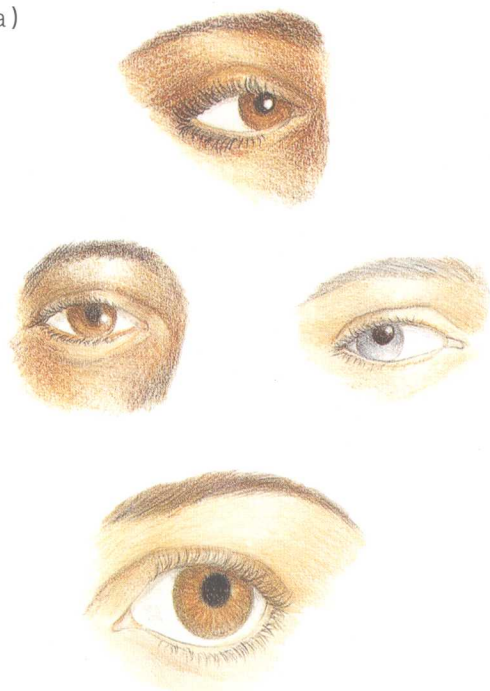
面部

头发

不同形状和角度的眼睛

(a)

(b)

眼睛 眼睛是心灵的窗口。虽然眼睛很重要,但是不要刻画得过分细致。

(a) 记住眼睛是眼睑下面的球体,不是一个平面的形状。眼睛通常覆盖住一些黑眼球,只有在表示害怕或吃惊的时候才会全部露出。

(b) 注意从不同角度观看时的眼睛形状的变化。

鼻子 因为鼻子的长度,脸部通常分为三部分:发迹线到鼻子顶端、鼻子部分、鼻底到下颌部分。鼻子基本上是三角形的,除非是侧面,不要画鼻子两侧的线条,而是用调子表示。

鼻子