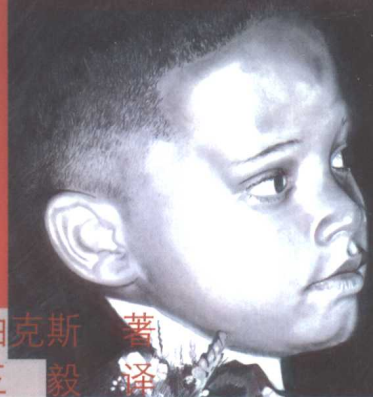

肖像素描 的 诀窍

[美] 卡丽·斯图尔特·帕克斯 著
王 毅 译

亚马逊书店最畅销的肖像素描教材

SECRETS TO DRAWING REALISTIC FACES

CARRIE STUART PARKS

湖北美术出版社

美国

联邦调查局 画像专家

教你画出

惊人逼真 的肖像

肖像素描的诀窍

戴安娜·希尔伦和安斯利·斯图尔特

28 × 36cm

肖像素描的诀窍

〔美〕卡丽·斯图尔特·帕克斯 著 王毅 译

湖北美术出版社

NORTH LIGHT BOOKS

卡丽·斯图尔特·帕克斯是一位获奖水彩画家，也是一位国际知名的司法模拟画像家和教师。

1981年，卡丽开始作为一个兼职的司法模拟画像家，为位于科达伦的北爱达荷州犯罪实验实工作，4年后，她参加了一个由联邦调查局人员任教的合成画像进修班，成为她这一地区的第一位合成画像专家。不久，卡丽的同事们就要求她把自己掌握的知识教给他们。于是，卡丽设计了一套确保成功而又压缩精炼的画像教程，可以教任何人去画逼真的人像，——不管他是多大年龄或是何等素描水平。

卡丽和她的丈夫里克在全美进行巡回教学，为联邦调查局人员、特勤处人员、执法人员以及平民和儿童讲授合成画像课程。由于她成功的画像教学和出色的专业成就，卡丽获得了许多奖项。

卡丽令人惊叹的合成画像，成功地帮助了全美各地对于各类犯罪嫌疑人的查找和抓捕，这里面包括系列杀人犯、强奸犯、白人至上主义者罪犯和爆炸案罪犯。卡丽模拟合成的犯罪嫌疑人画像，也刊登在“美国最紧急罪犯通缉令”和“20/20”电视节目中。

里克和卡丽目前居住在北爱达荷州的一座面积为680英亩的农场里，卡丽就是在这里长大的。你可以用以下的e-mail地址或网站与她联系：

banjoart@nidlink.com

www.imbris.net/~banjoart/table.html

图书在版编目(CIP)数据

肖像素描的诀窍/[美]帕克斯著；王毅译，—武汉：湖北美术出版社，2003.8

ISBN 7-5394-1393-x

I.肖... II.①帕...②王 III.肖像画—素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第060459号

Secrets to Drawing Realistic Faces

Chinese Translation Copyright © 2003 by Open Books Shanghai

Copyright © 2003 by Carrie Stuart Parks. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher.

合同登记号:图字:17-2003-003号

肖像素描的诀窍

作者:[美]卡丽·斯图尔特·帕克斯

译者:王毅

策划编辑:彭年生 屠月芳

责任编辑:曾琪琳

装帧设计:陈华沙 瞿朱珠

出版:湖北美术出版社

发行:全国新华书店

印刷:上海师范大学印刷厂

版次:2003年7月第1版

2003年7月第1次印刷

开本:889×1194 1/16

字数:38千字

印张:9

印数:0001-4000

书号:ISBN7-5394-1393-x/J.1202

定价:28.00元

献 词

谨以此书纪念我的爸爸埃德温·扎林斯·图尔特（“耐德”），并献给我们生活中的那些平凡英雄。

致 谢

我觉得，我应该对我所遇到的每一个人都说一声谢谢。不过，如果我让自己这样做的话，这本书里就不会有地方容纳其他内容了。所以，我还是想把谢意集中在那些使本书得以出版的朋友们身上，我希望其他那么多值得我感谢的人能够理解。我深切的谢意是不能用排名及其顺序来衡量的。

我很感谢北光出版社，首先是感谢雷切尔·鲁宾·沃尔夫，是她给了我写作此书的机会，我非常感谢她打开了这扇门。我也感谢迈克尔·伯杰，是他首先明白了这一切；我还要感谢贝特·弗格森以及其他所有使本书能够面世的出版社工作人员。

我在本书的结束语中提到许多人，对于他们的精湛艺术和美好面容，我再一次表示感谢。

我感谢我的爸爸和妈妈，他们给我以终生的爱和鼓励。我谢谢我的“大哥”斯蒂芬，还有他的妻子戴安娜和女儿希尔伦，他们很耐心地作我的模特。我谢谢我的“小弟”斯考特和他和蔼可亲的一家人：劳里、杰夫、本特利和安斯利，数年来，

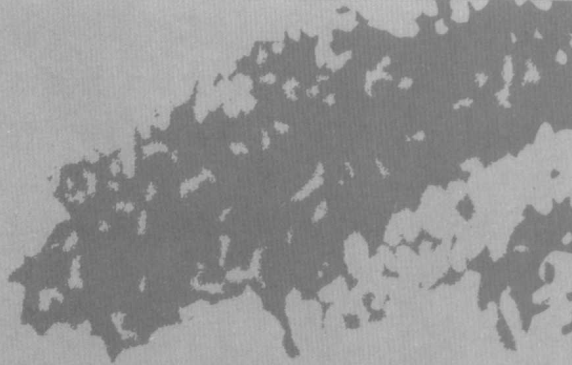
他们一直朝着卡丽阿姨的照像机展示微笑。我感谢唐·帕克斯，感谢他对我夫君里克的照料和送给他的礼物。我感谢唐娜、J. B. 科尔、斯凯莱和科特尼·林赛，他们给我以源源不断的爱。

在这些年中，有许多人支持我们，他们让我们走进他们的家中，走进他们的心灵。对于博伊德和辛迪·布赖恩特、凯姆和格里·海因斯、艾达和吉姆·雷米尔、凯西和鲍勃·冈萨雷斯、戴比和帕特·托罗卡、埃德·詹妮、吉米和卡西·钱皮恩、托尼·雷丁和诺尔马·谢泼德，我要说一声迟到的发自内心的“谢谢”！

我深深地感谢我亲爱的朋友弗兰克和巴巴拉·佩雷蒂，感谢他们这些年来在友情上和艺术上的激励与爱护，我发自内心地永远感激。

最后是最要表示谢意的——我的好丈夫里克，感谢他永远不变的爱、耐心、友谊和艺术上的激励！

我主耶稣尊荣赐福，真挚感恩！

目录

开头的话 8

① 看看这一块：材料与用具 12

铅笔与橡皮 其他工具

② 问题 18

为什么画像这样困难？ 天生的画家

③ 定位 28

测量作为定位手段 平面化和视觉指示

④ 形状 42

训练你的大脑 分解 简化与联系 测量 颠倒重新命名与注意细微差异 实虚形状 质疑比较 平面化

⑤ 明暗处理 58

把握明暗的方法 明暗度/线条 分解, 斜视和比较 质疑 寻找 检查准确性

⑥ 画眼睛 76

眼睛作为形状 找中心 联系 眼睑折缝 巧妙地画完眼睛 眉毛和睫毛

⑦ 画鼻子 94

鼻子作为形状 鼻子位置 鼻翼位置 基本的鼻翼形状 鼻孔要素 鼻孔形状 画好鼻子的窍门

⑧ 画嘴唇和牙齿 106

嘴的各个部分 嘴的明暗 处理牙齿

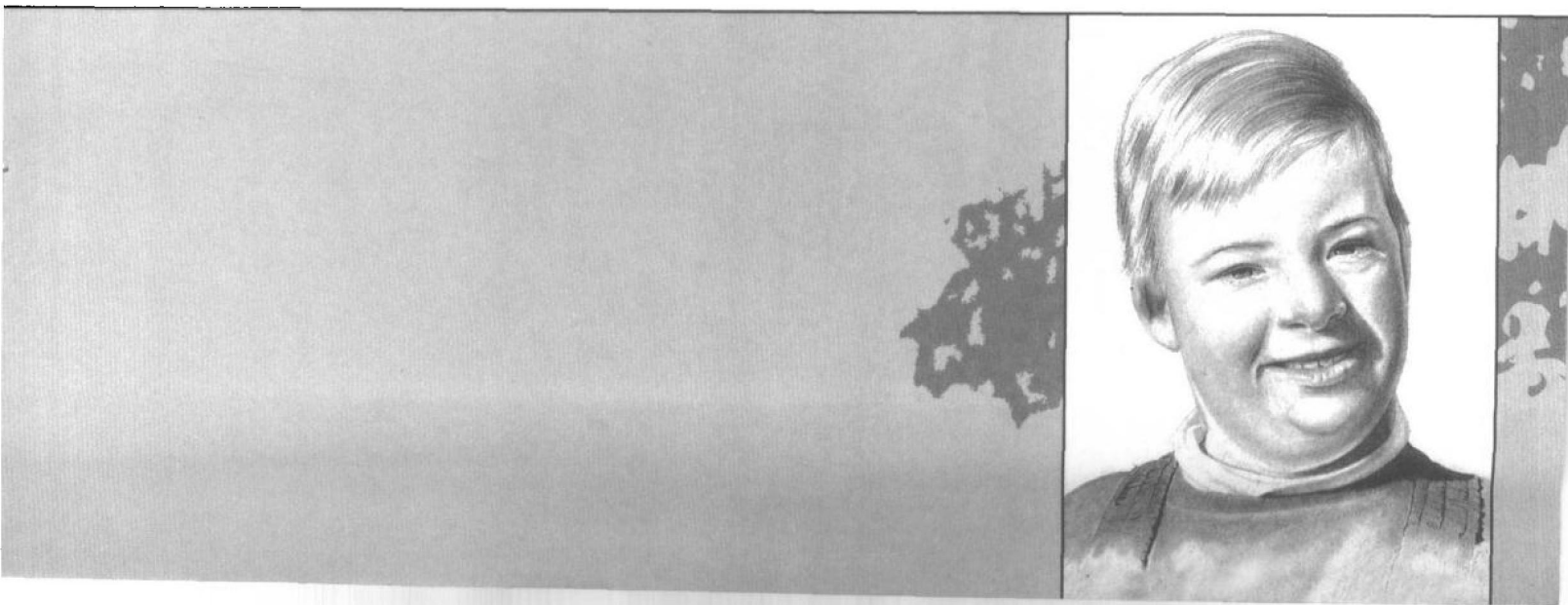
⑨ 画头部 116

头的结构 头的形状 脸颊 下巴 脖子 女性面部 儿童与成年人的特征比较 画耳朵

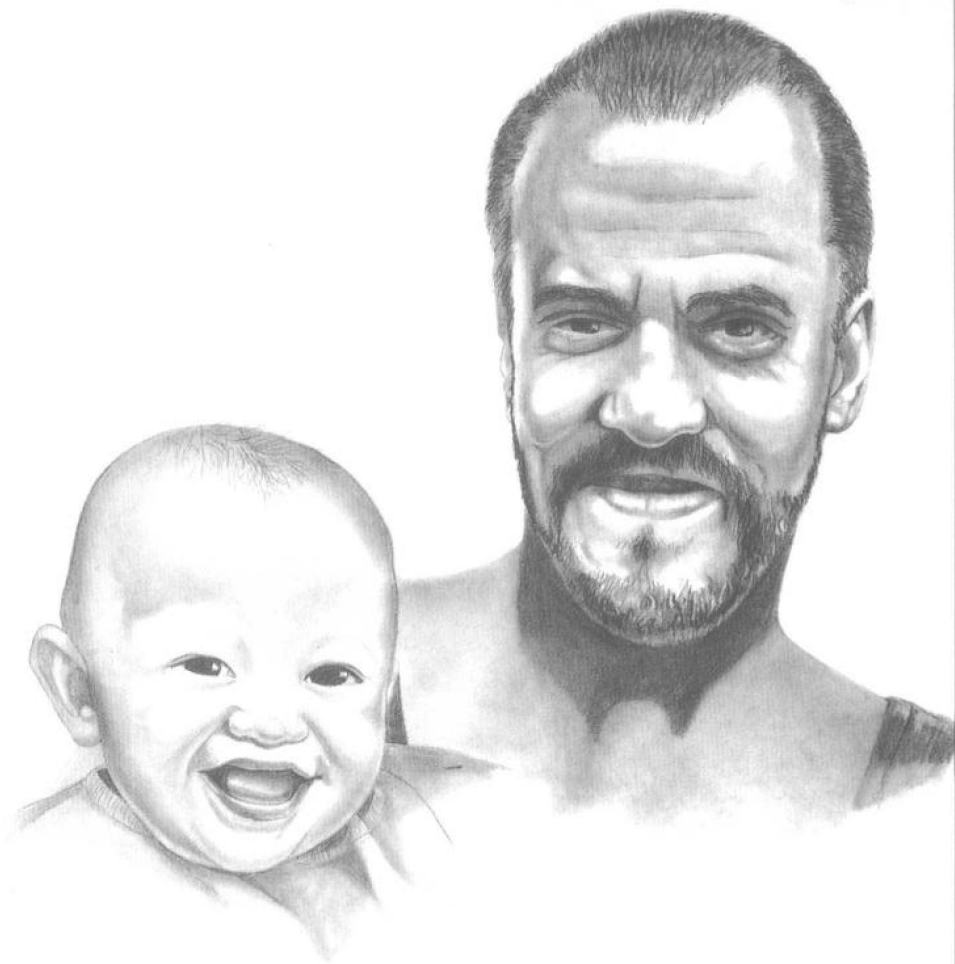
⑩ 画头发 132

画不同类型的头发 不同的发型

结束的话 141

在我艺术生涯的头10年中，我只画动物，使用湿加湿（wet-on-wet）的水彩技法。我开始画鸟，它们全都显示茸毛而不仅是羽毛！我如今用我的画鸟作品来参加各种竞赛。

鹰翼

水彩

爱达荷 科达伦

Frame of Mind Gallery 藏品

(71 × 57cm)

开头的话

在这本书中，你会很快注意到，我是从一个异乎寻常的方向走上肖像画这条路的，如果我把自己走到今天所经过的一些路途告诉给你的话，你理解起来或许会容易一些。

我的背景与绝大多数画家相似，我是在电脑出现之前的年代，作为商业性画家而受到训练的。如今电脑已经可以做所有那些设计和书写的工作了。我和我的同学或是同事坐在一张桌前，上面满是乱七八糟的东西，老师称之为“静物”。我们被认为应该知道去寻找什么，知道怎样用炭条或铅笔去打底。教授会在教室里转来转去，对

于我们画的效果评说几句，或者是耸耸肩膀。我们是艺术系的，这意味着我们是“艺术家”，作为艺术家，人们就认为我们多少是天生知道怎样去画。教给了我们一些技法，然后就让我们自己去摸索奋斗。人们认为艺术是不能教的，它是一种天生的才能，是一些人生而有之的。由于我发现素描很难，我就认为自己缺乏素描才能，这就是原因。

于是，我决定把自己的努力放到水彩绘画上，我是一个没有耐心的画家，水彩画来得快。我可以相当好地画出一幅画中的几个基本形状，剩下的工作就全都是技术性的了。

从1981年开始，我就作为一个兼职的司法模拟画像家，为位于科达伦的北爱达荷州犯罪实验室工作。我倒愿意吹吹牛，说我之所以会被雇用，是因为我有着如同达·芬奇一样高明的绘画才能，福尔摩斯般的破案能力和F·李·贝利一样的法庭经验……够了，确切地说当然不是这样。我之所以被雇用，是因为我爸爸就是这个犯罪实验室的主任，而我则是他惟一认识的画家。

我起初的职责是勾画犯罪现场，准备那些在法庭上要当堂显示的物证。有一天，爸爸的桌上来了一张宣传单，说联邦调查局研究所将要举办合成画像学习班。爸爸总是认为联邦调查局的训练很有意思，于是，在1985年，我就参加了联邦调查局研究所在弗吉尼亚昆第克举办的一个为期两周的合成画像学习班。对于什么是合成画像我毫无所知，而我却将成为来自爱达荷的第一个合成画像家。

我了解到，所谓合成画像，通常就是把分开的一些面部特征组合到一起，画出一张脸来，受害者或者是目击者可以从许多这样的脸中进行识辨。合成画像是执法部门与目击者之间进行视觉交流的一种形式，它被用来辨认尚未知晓的犯罪嫌疑人。

回到爱达荷后，我在州内各地工作，还到了华盛顿州东部，进行模拟“坏家伙”头像的工作。我的画像获得了一些成功的案例，自己的素描水平也提高了。1986年，一位探长找到了我，问我是否能够教他合成画像。

接下来的这一年中，我一直在想这位探长的要求，我能教合成画像吗？如果我教的话，我还能继续

干这一行吗？或许我会失业吧？然而，最后我做出决定：如果我教的话，在这个领域里，我的工作将更为有效。无论如何，我一年也只能为不同的机构画30到40张画像，如果我教10个学生的话，一年就会画出300到400张合成画像，会有更多的犯罪嫌疑人被辨认出来。

于是，我所要做的就是决定教什么东西。一个合成画像家必须做好两件事：画像和访谈。第二年，我参加了各种各样的关于访谈的课程和讨论会，我读了有关这个题目的每一篇文章、每一本书，与警官们交谈。这样，访谈的这一部分内容，我就准备好了，可以教了。至于画的这一部分内容，很幸运，我在联邦调查局研究所遇到的那个人，那位高明的、很有天赋的艺术家，成了我的丈夫和素描指导者。在他的帮助下，我的素描技能提高了。

根据这样的基点，我做出了开办自己的合成画像学习班的决定，这是从未有过的。我决定教授合成画像，并不要求我的学生业已具备素描才能。

选择了这条路后，我就开始实施。学习班为期一周，总课时是40小时。在这段时间内，我只有2天半的时间用来讲授人脸的各个方面，我需要半天的时间教访谈，还有一天是学生们练习，剩下的星期五，我留作机动。

我的那些身为执法人员的学生中，有许多早已是颇有天赋的画家了，许多人也已具备了挺好的涂涂画画的能力，但是，有些人却是连起码的基础都没有，然而，所有这些都学得同样的好。

我现在有三个轮训班，它们都充分显示着培训的成功。我丈夫和

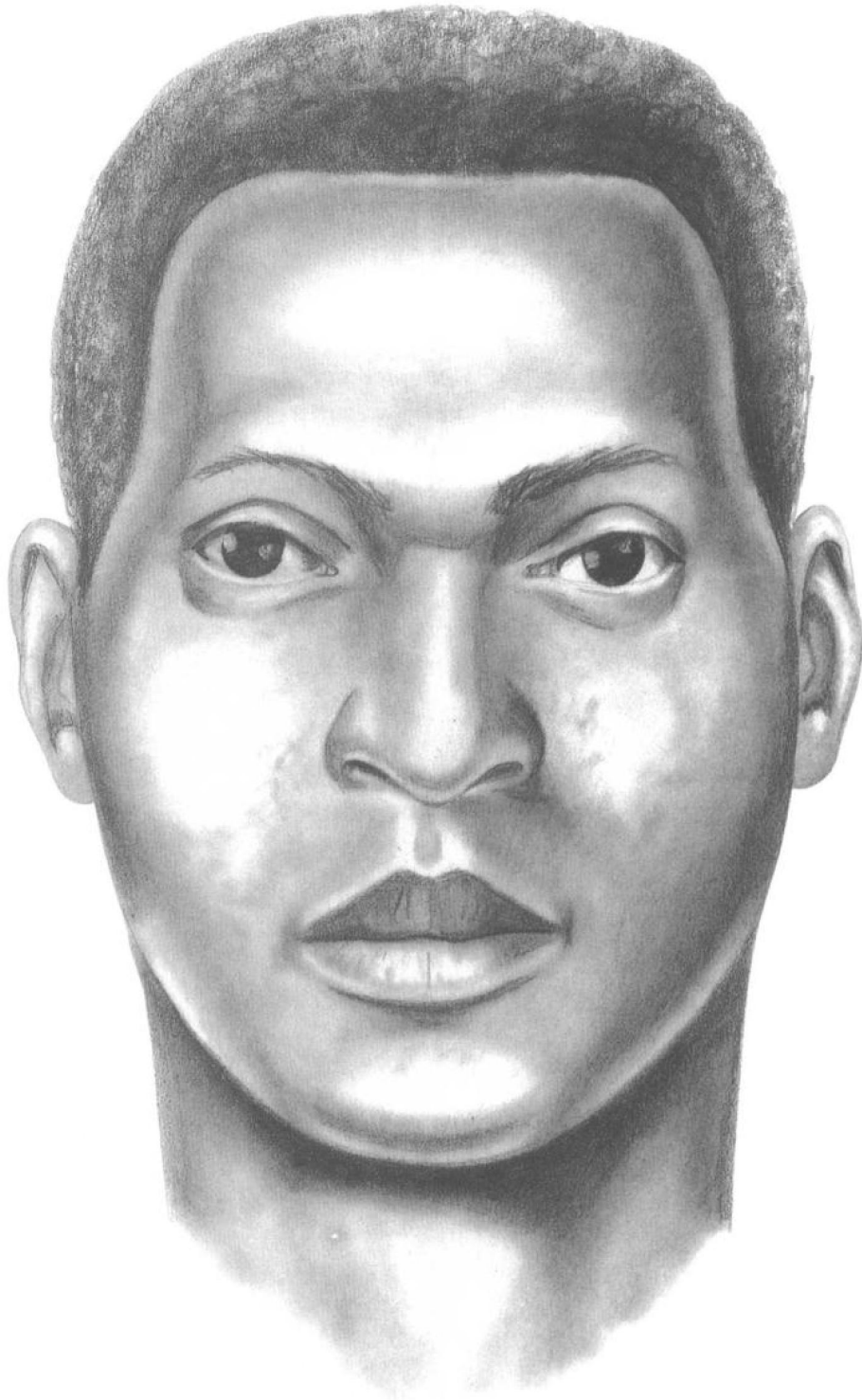
我来往于全国各地，给各个执法机构讲授司法合成画像，这些机构包括从联邦调查局到只有两个人的那些小部门。我们的学生的那些画像确证了不少罪犯，如杀害儿童的罪犯、强奸犯、诱拐犯、杀人犯、银行抢劫犯、毒犯和美国历史上最大的系列纵火犯。

我开始时用的教学参考材料是关于“画脸”类型的书籍，但我很快就认识到必须使用更为详细的教材，就像这本书一样。我教给学生的关于面部特征的认识程度，已有的任何素描书籍中都没有。合成画像家们不能画他们感觉中的东西，也不会像通常的画家那样得到一张绘画执照。他们的作品不是来自他们那些创造性的梦想，而是来自一位目击者的可怕回忆。

我有很大的优势。没有其他的肖像画家能够有我这般丰厚的对于人脸的熟悉——一个个箱子里装满了成千上万张人脸照片，在这些年中，我把这些照片放在一台投影仪上，对数千张人脸进行测量，从中所获得的知识就用在了这本书上；我也必须想出办法，怎样在极短的时间内教我的学生把肖像画好；我研究了学生们在班上的画像以及他们在模拟辨认成功后寄给我的那些合成画像；我既倾听他们提出的问题，也反省着自己的解答。

通过讲授成人教育课程和居民中的艺术教育项目，我把这样的班扩展到平民和孩子们之中，他们的作品在本书中也可以见到。

我希望各位从学习本书中这些肖像的绘制上得到乐趣，上帝保佑你们的艺术之旅。

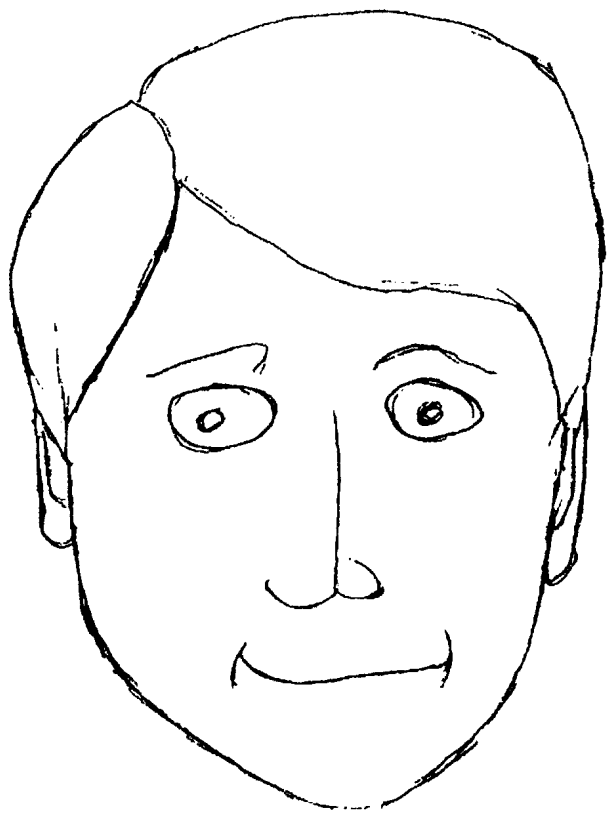
合成的人脸画像是由各种特征组合而成，这些特征是受害者或者目击者从众多人脸照片中，或是联邦调查局的面部特征资料中挑选出来的。这样的素描作为一种手段，帮助确认那些尚未知晓的犯罪嫌疑人。这张画像是我从至少 10 张人脸中选择特征组合而成。

合成画像
30 × 23cm

看看这一块：

材料与用具

这两幅画出自同一位画家之手，他是我的一个学生约翰·海因兹。请注意，仅仅是一周的指导，就使他的技艺有了怎样的提高！

自画像

约翰·海因兹 30 × 23cm

我的合成画像班与绝大部分素描学习班很不相同。不像大学里的班级，也不像艺术机构里的讲授，我的这些班很快就结束，5天的时间里凝聚着高密度的讲授。学员们只有两天半的时间来学习绘制任何一张脸。绝大部分学生都很紧张，要在2天时间内学会绘制肖像，他们很觉恐慌；他们所在的部门为他们来读这个班付了不低的学费，他们也因此感到了压力；而那些强奸案和杀人案能否侦破，常常也依赖于他们模拟画像是否画得到家。除了上述这些因素外，我的基本学员又都是佩枪的警官。所以，我清楚地解说此门艺术的第一条规则（见下方），以建立适宜的学习氛围，这一点就很重要。

第一条规则

不在于你画得多好，而在于你画画的用具多酷。

基本材料

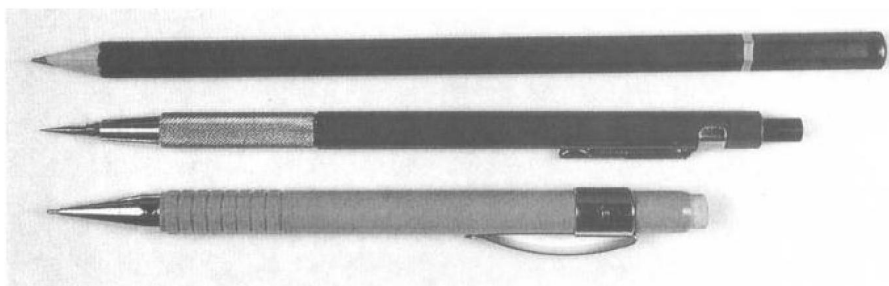
哈！你觉得自己已懂艺术了。你只要弄到那些合适的家伙，就可以和那些搞艺术的家伙玩一玩了。

我提到的这些材料和用具，绝大部分在艺术用品商店，绘图用品商店和许多办公用品店的绘图/艺术用品部都可以买到。

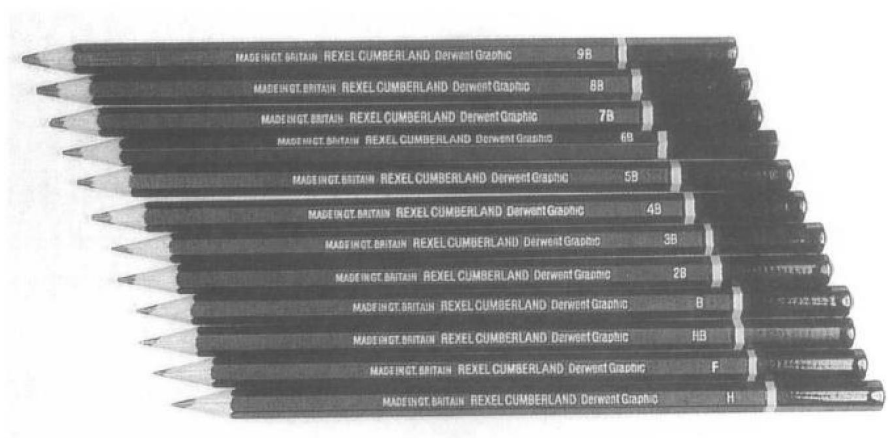
小诀窍 铅笔一定要尖。

钝了的铅笔不但用起来困难，而且它们也不酷。（请看前一页的“第一条规则”）

削尖铅笔

我倾向于使用自动铅笔，因为用一个削铅笔器就可以把它的笔铅削得很尖（削铅笔器是供这种铅笔专用的）。对我来说，通常的素描铅笔要花太长的时间才能把它削尖，而且你还要使用手工刀或者是刮胡子刀片，锋利的刀片会割伤属于我的东西，比如手指，所以我避免使用它们。如果你正在使用自动铅笔的话（照片中间的那种铅笔），这样就行了；另外还有一种自动铅笔（照片下面的那种），它们看起来与中间的这种差不多，但一个重要的区别就是：它们的笔铅非常细，没有办法削尖了。

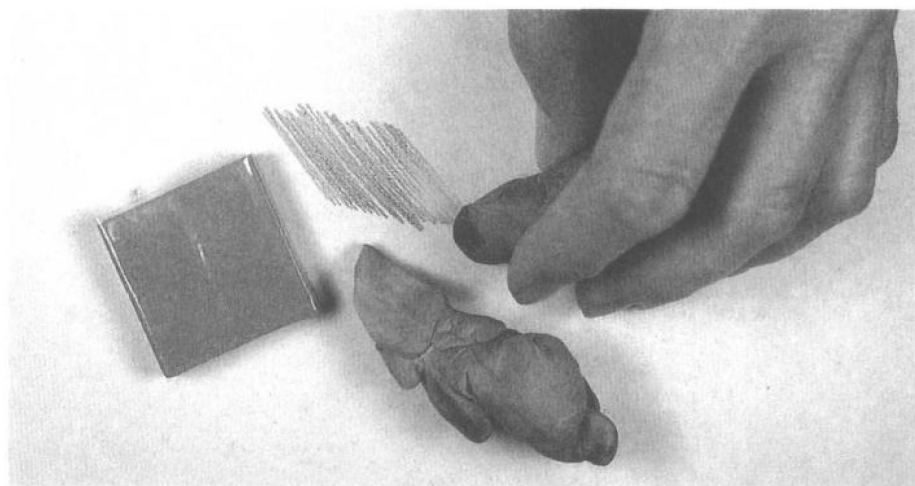

识别铅笔硬度

铅笔有各种不同的硬度，尽管“铅”这个用语并不正确，你用的其实是石墨。每个人都在用的那种黄色的学校铅笔，硬度通常是HB。如果把不同硬度的铅笔排列起来，以HB作为中间值，那么，随着它们离这个中间值越远，铅笔上面的数字也就越大。有一个简单的办法可以记住这一点：把H理解为Hard（硬），离HB越远，铅笔的硬度就越大。硬还意味着颜色较淡。从另一端来看，B可以代表Bold（醒目），数字越大，铅笔就会变得越来越粗黑。选择铅笔的硬度要依据你手上的压力、纸张，个人的口味以及你的财力而定。我通常使用不同硬度的铅笔，其中包括2H、HB、2B和6B。

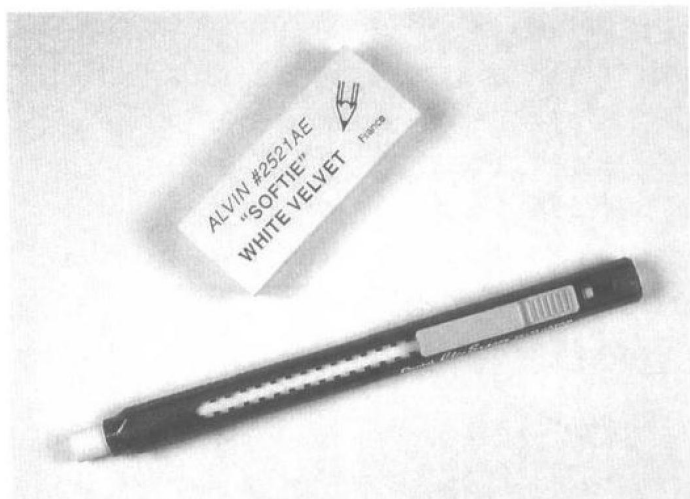
“粉红”牌橡皮

很少有人在自己的橡皮上真正花上一点时间。哦，当然，你买了一块又大又厚的“粉红”橡皮，就觉得自己已经很可以了。然而，真相却是“粉红”橡皮并不喜欢你的纸。对于那种大张的、韧性很好的、抖起来哗哗作响的纸，它很适宜；但如果你过分使用的话，就可能把你的纸擦碎了。买上一块，以备急需。

橡皮泥橡皮

出售的橡皮泥橡皮包成了整齐的、看起来堂堂正正的方块模样，但是，在你的书桌下，它们很快就跟口香糖的条状差不多了。橡皮泥橡皮非常有用，这有好几个原因。它们是“干净”的橡皮，也就是说，它们不会在你的纸上留下任何橡皮的脏痕，当你把它弄掉时，它们自己就把自己弄干净了，你又可以把它重塑成另外一种形状，再来使用。橡皮泥橡皮有两个很重要的品质：它可以捏出各种形状，来擦各种昏昏晃晃的地方；它也可以直接按贴在你的画上，起到调和色调的作用，而不会弄坏一幅特有才气的好画。

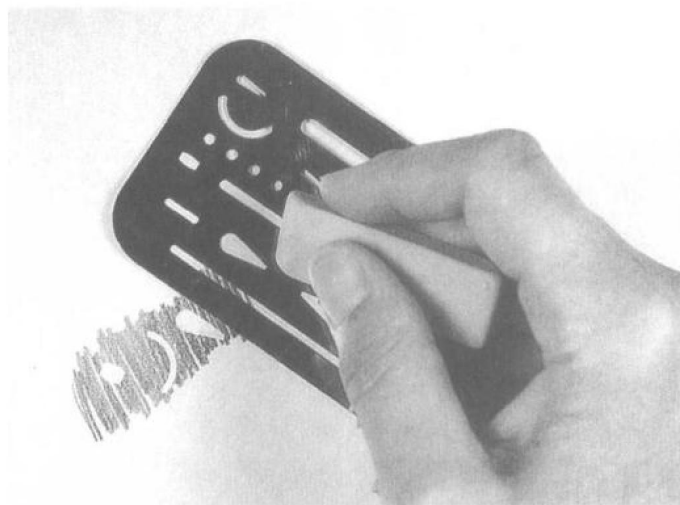
柔性橡皮

接下来就是柔性橡皮了。最好的、综合性的柔性橡皮是那种白色的塑料橡皮。它擦的效果很好，在纸上很轻柔，形状如同一支往口袋上一插即可的钢笔，也是一种时尚的显示。

电动橡皮

不错，每个人都在嘲笑我这支电动橡皮，他们都认为我是最新潮流的奴隶，追逐新奇的汽车和五颜六色的布料。然而，所有这些嘲笑在见到我这支小小电擦的神奇功效后就变成了嫉妒。没有比电动橡皮更厉害的东西了。它很小、很轻，可以像铅笔一样地握着使用。它飞快地、干净地重新界定你画作的边缘，它不仅比已发明出来的所有橡皮都要擦得更多，而且，在你使用它时，别人马上就把你视为一位真正的“画家”了。

擦模

擦模是素描的牙线，是一种不贵又不可缺少的工具，你可以用它来清除那些难以下手的地方。我有一个擦模，允许我在线条之外进行浓淡处理，可以把冒出来的部分擦除到极精确的位置，而不会影响整幅素描。