

上海人民美術出版社

[美] 威廉·莫恩 著 黄卓伶 译

头像素描 完全指南

The Artist's Complete Guide to
DRAWING THE HEAD

图书在版编目 (C I P) 数据

头像素描完全指南 / (美) 威廉·莫恩著; 黄卓伶译. — 上海:

上海人民美术出版社, 2019.1

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: The Artist's Complete Guide To Drawing The Head

ISBN 978-7-5586-1055-4

I. ①头… II. ①威… ②黄… III. ①肖像画—素描技法

IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 232028 号

THE ARTIST'S COMPLETE GUIDE TO DRAWING THE HEAD

Copyright: ©2004 BY WILLIAM L. MAUGHAN

This translation published by arrangement with Watson-Guptill, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文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: 09-2017-082

西方经典美术技法译丛

头像素描完全指南

著 者: [美] 威廉·莫恩

译 者: 黄卓伶

统 筹: 姚宏翔

责任编辑: 丁 雯

流程编辑: 马永乐

封面设计: 李双珏

版式设计: 胡思颖

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(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: 889×1194 1/16 印张 10

版 次: 2019 年 1 月第 1 版

印 次: 2019 年 1 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5586-1055-4

定 价: 88.00 元

目录

前言	10
----------	----

引言

绘画方法及绘画材料	13
明暗对比法	14
晕涂法	15
绘画材料	16
替代材料	16
用铅笔绘画	17
如何画暗部	18
如何削笔	18

第一章

明暗素描法则	21
线与面	22
“虚虚实实”的线条	23
面与形	24
纸 + 两支笔 = 完整调子范围	25
暗部及其边界	26
形体上的暗部	26
投影	26
暗部的边界	28
受光部分	29
形体结构分析	30
负形	33

第二章

头像素描原理	35
亮部及暗部	36
光源	37
人造光及自然光	38
亮进暗退	38

单一视觉焦点	43
透视和 $\frac{3}{4}$ 侧面	45
透视	45
头像上的面	47
透视缩短	48
黑白灰调子的组合	52
背景的处理	53

第三章

绘画步骤	55
塑造头像	56
姿态	57
头的倾斜	59
头部比例	60
放置五官	62
眼睛的解剖结构	65
眼眶	65
眼睛的自然倾斜	67
眼睑、瞳孔和虹膜	68
不同位置的眼睛	69
眼睛的绘画方法和步骤	70
眼睛上的高光部分	72
利用纸的固有色	75
眼睛绘画的几个示范	76
鼻子和嘴巴	82
鼻子和嘴巴的结构	84
鼻子和嘴巴绘画的几个示范	86
耳朵	94
耳朵的位置	95
头发	100
几个错误的示范	105

第四章

实践	107
五个基本绘画步骤	108
回顾	108
示范	109

深入	118
如何实践及练习	118
自我评价	121
磨炼你的绘画技能, 更进一层	121

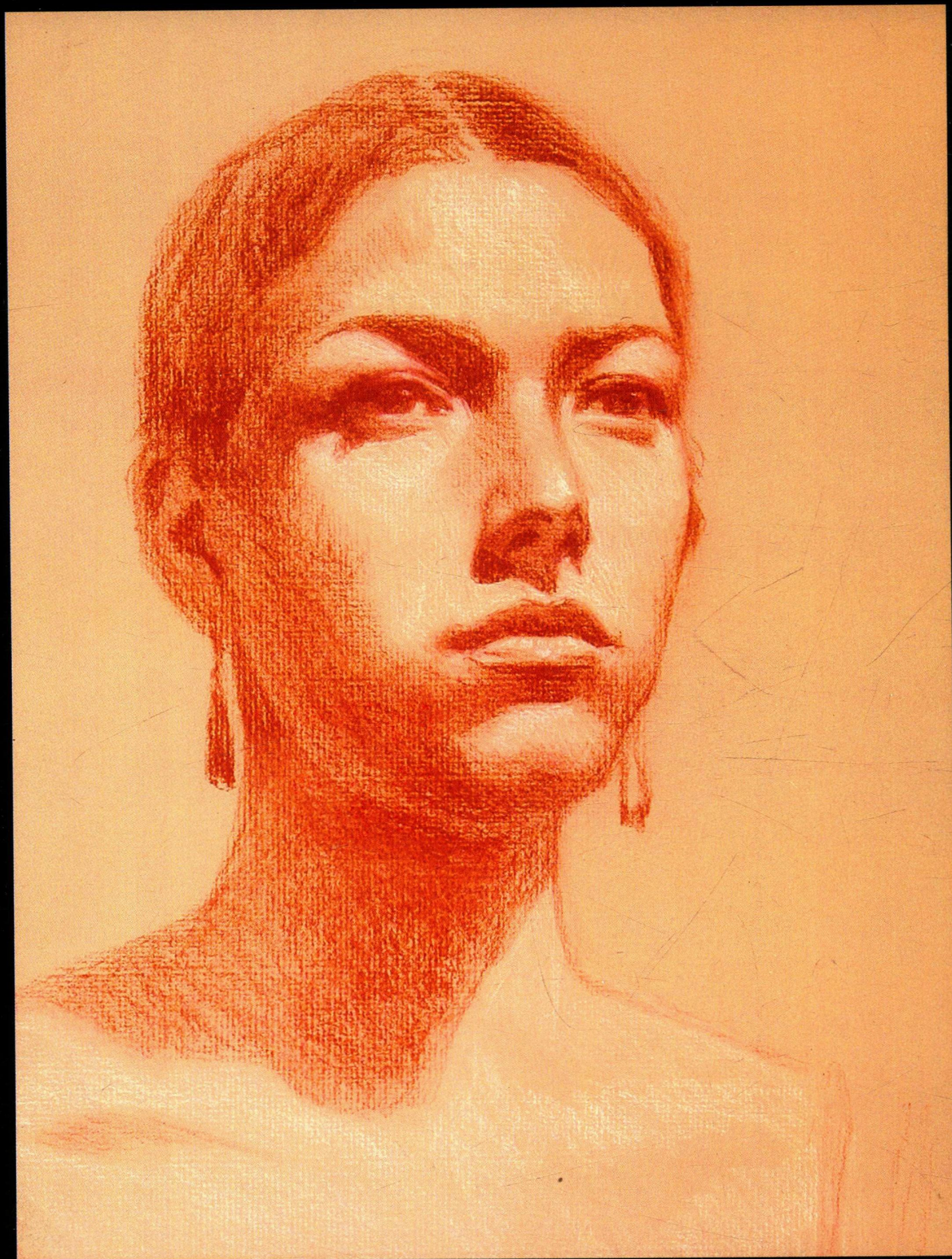
第五章

参考多种材料创作	123
将多种参照材料组合起来	124
一个示范	126
组合绘画的实例	128

第六章

彩色绘画	133
从素描到彩色绘画	134
色相“环”	136
补色	136
色彩纯度	138
三次色混合	138
色彩的冷暖	140
色彩关系	142
色彩的暖进冷退	142
类似色	143
印象派的色彩	145
色粉画	148
色粉画材	149
色粉画的保存与养护	150
用炭笔素描	150
铺上色调	150
用色粉作画	151
画背景	152
色粉绘画范例一	153
色粉绘画范例二	156

The Artist's Complete Guide to
DRAWING THE HEAD

头像素描 完全指南

[美] 威廉·莫恩 著 黄卓伶 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

头像素描完全指南/(美)威廉·莫恩著;黄卓伶译. — 上海:

上海人民美术出版社, 2019.1

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: The Artist's Complete Guide To Drawing The Head

ISBN 978-7-5586-1055-4

I. ①头… II. ①威… ②黄… III. ①肖像画—素描技法

IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第232028号

THE ARTIST'S COMPLETE GUIDE TO DRAWING THE HEAD

Copyright: ©2004 BY WILLIAM L. MAUGHAN

This translation published by arrangement with Watson-Guptill, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文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: 09-2017-082

西方经典美术技法译丛

头像素描完全指南

著 者: [美] 威廉·莫恩

译 者: 黄卓伶

统 筹: 姚宏翔

责任编辑: 丁 雯

流程编辑: 马永乐

封面设计: 李双珏

版式设计: 胡思颖

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(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: 889×1194 1/16 印张 10

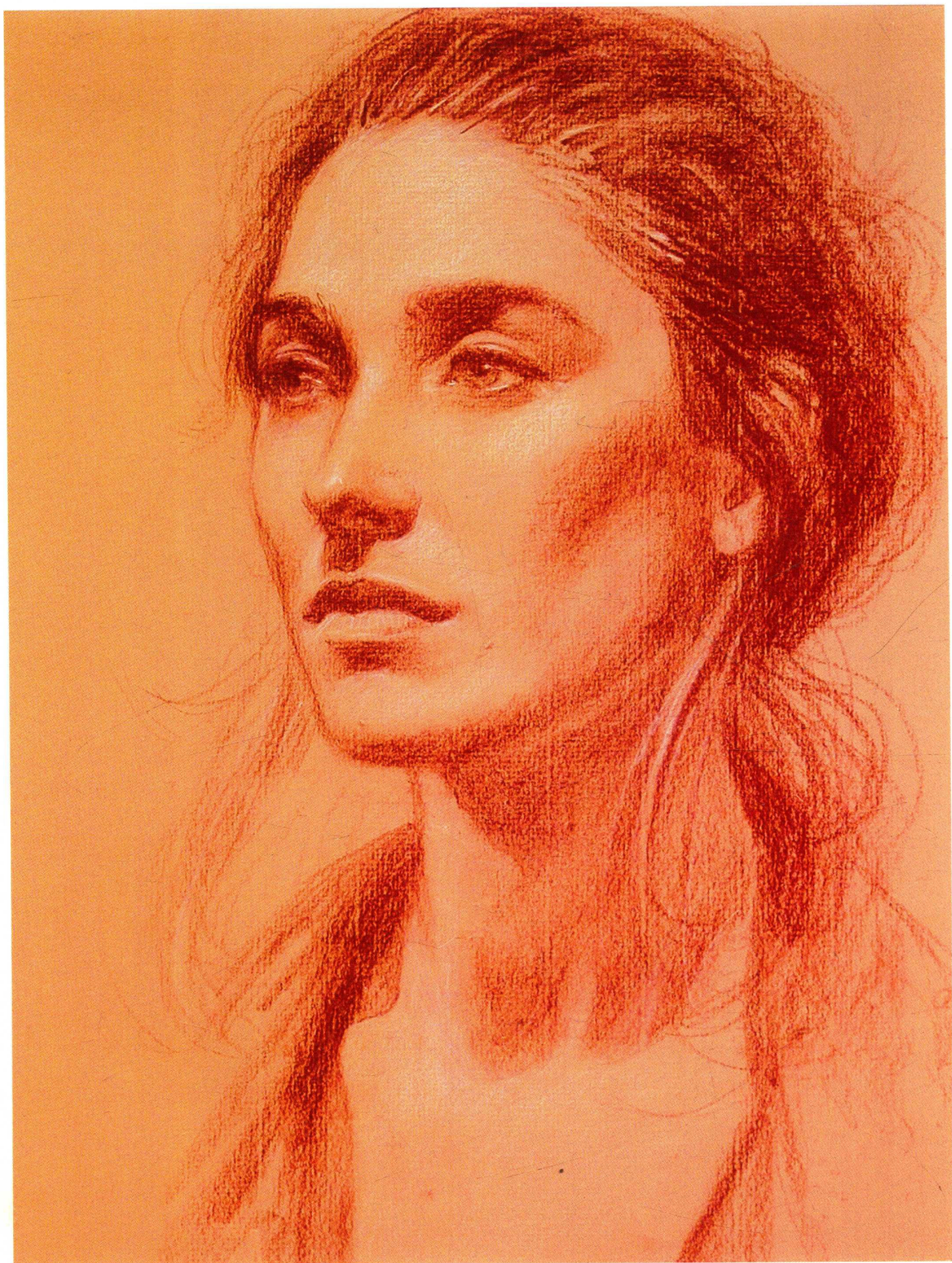
版 次: 2019年1月第1版

印 次: 2019年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-1055-4

定 价: 88.00 元

谨以此书献给我的孩子们，
布兰特妮、梅根、韦斯顿、泰森、马修、布拉德福和布莱恩特。

目录

前言	10
----------	----

引言

绘画方法及绘画材料	13
明暗对比法	14
晕涂法	15
绘画材料	16
替代材料	16
用铅笔绘画	17
如何画暗部	18
如何削笔	18

第一章

明暗素描法则	21
线与面	22
“虚虚实实”的线条	23
面与形	24
纸 + 两支笔 = 完整调子范围	25
暗部及其边界	26
形体上的暗部	26
投影	26
暗部的边界	28
受光部分	29
形体结构分析	30
负形	33

第二章

头像素描原理	35
亮部及暗部	36
光源	37
人造光及自然光	38
亮进暗退	38

单一视觉焦点	43
透视和 $\frac{3}{4}$ 侧面	45
透视	45
头像上的面	47
透视缩短	48
黑白灰调子的组合	52
背景的处理	53

第三章

绘画步骤	55
塑造头像	56
姿态	57
头的倾斜	59
头部比例	60
放置五官	62
眼睛的解剖结构	65
眼眶	65
眼睛的自然倾斜	67
眼睑、瞳孔和虹膜	68
不同位置的眼睛	69
眼睛的绘画方法和步骤	70
眼睛上的高光部分	72
利用纸的固有色	75
眼睛绘画的几个示范	76
鼻子和嘴巴	82
鼻子和嘴巴的结构	84
鼻子和嘴巴绘画的几个示范	86
耳朵	94
耳朵的位置	95
头发	100
几个错误的示范	105

第四章

实践	107
五个基本绘画步骤	108
回顾	108
示范	109

深入	118
如何实践及练习	118
自我评价	121
磨炼你的绘画技能, 更进一层	121

第五章

参考多种材料创作

将多种参照材料组合起来	124
一个示范	126
组合绘画的实例	128

第六章

彩色绘画

从素描到彩色绘画	134
色相“环”	136
补色	136
色彩纯度	138
三次色混合	138
色彩的冷暖	140
色彩关系	142
色彩的暖进冷退	142
类似色	143
印象派的色彩	145
色粉画	148
色粉画材	149
色粉画的保存与养护	150
用炭笔素描	150
铺上色调	150
用色粉作画	151
画背景	152
色粉绘画范例一	153
色粉绘画范例二	156

前言

本人至今已教学三十年,在此过程中,我不断被问及可推荐哪些书来深化和提高我在工作室传授的技巧。遗憾的是,由于市面上大多数书都是教读者如何用线条勾勒头像轮廓及如何在头像上铺上明暗色调的,没有任何一本书能够深入论述我教授的技巧。我教授的素描方法是用面来塑造,而非线,同时也继承了已有几百年历史的明暗对比法。为了满足如此之多的专注于绘画的学生要求,本书应运而生。本书介绍、强化、提升我在过去三十多年的教学课程及理论。

毫无疑问,明暗对比法的基础是在二维平面上创造三维立体的错觉图像。这一法则是基于光的研究。光线投射到头像上,就会产生明暗及投影。当精确地描绘出明暗及投影,就会产生真实感及三维立体感。

本书的一切都围绕明暗产生。若明暗的大小、形状及位置正确,就能够传神地表现出人物的真实感、性别、年龄、表情以及国籍,画面会生动且产生立体感。事实上,若读者不是追求所画对象的完全逼真,就不应仅专注于此,因为当读者运用我教授的技法时,逼真感就会自然而然地获得。一旦读者获得用明暗塑造结构的自信,那么就能够画任何物或人并且将之画好。有些画家说他们擅长画物体,但不擅长画人物,这只是因为他们不懂得一个简单的事实,即无论是画人物、风景、静物、动物或者肖像,绘画方法都是相同的,那就是用明与暗塑造。

本书为读者介绍基本原理及绘画的五个步骤——打好姿态轮廓、构造头像比例、画出明暗、明暗边界处理及添加深入细节,以使读者能够逼真地画出对象。因为每个步骤相互联系且依次递进,因此读者最好按照

本书给定的次序阅读。然而,将本书作为绘画指导的微妙之处在于读者可随时回顾所学,无需如我课堂中的学生一样做笔记,只需阅读,所有的笔记都已记录在本书中。

章节介绍

在“引言”中,将会介绍绘画方法,包括其历史根源及头像素描的绘画材料。

第一章“明暗素描法则”,深度剖析这一绘画方法的基本原理,包括面与形的关系,暗部及投影与其边界。

第二章“头像素描原理”,主要介绍了如何正确摆放头像及光源,如何正确地画出透视以及如何用面和负形创造出生动的画面。

第三章“绘画步骤”,主要介绍头像姿态、头部比例及头像五官。人体解剖学是一门画家需掌握的学问,只有更好地熟悉所画对象的结构,才能更准确地识别光线投射到结构上所产生的明暗。然而仅了解人体解剖学并不足够。我的家庭医生熟悉人体的每一块骨骼和肌肉,但是他并不能画好人体。当读者仔细观察人体,就会察觉到光线投射到人体上而产生的明暗变化及明暗的边线,熟悉人体解剖学更有益于这一观察过程。若读者能够准确地画出光线投射到形体上产生的明暗的大小形状及位置,那么,准确的人体结构就会应运而生。

第四章“实践”,主要教授如何将前几章所学用到实际中。本章的关键在于如何动手操作。本章通过四幅示范画教会读者如何判断所画对象结构是否正确,如何将理论用于实际,如何在细节上完善所画对象。

第五章“参考多种材料创作”,主要介绍如何将活

生生的模特、照片及想象组合起来，画出既有真实成分又有一部分是想象出来的肖像画。这种肖像画不同于传统意义上的肖像画，更类似于对虚构物体的真实呈现。

最后一章“彩色绘画”，主要介绍色粉画。由于彩色绘画的关键也是用面来塑造，因此本章所介绍的彩色绘画是将明暗对比法用于实践后的一种自然提升。使用色粉及前五章所用的相同材料，读者就能从明暗调子塑造的头像素描转而画出彩色头像。

学习的传承

本人艺术学校的老师洛尔瑟·法伊特尔森——硬线条抽象画派及后超现实主义之父教会了我明暗对比法。尽管他选择不再画人物，但他的绘画风格还是现实主义，如同拉斐尔和卡拉瓦乔。他教导我用达·芬奇、拉斐尔、卡拉瓦乔、哈尔斯、委拉斯凯兹和伦勃朗所用的方法，即用明暗塑造形体结构。他授业予我时已八十有余，现在我也将这些知识传承了下去。我所教导的学生中有些已是很成功的插画家和画家。我画得越多，看得越多，教得越多，我的画技就会越好。帮助别人发掘和发展自身天赋给予了我莫大的欢愉。

多年来我为很多书绘制插画，在如此之多的书籍中，我认为最具价值的一本书是安德鲁·路米斯所著的《创意插画》（*Creative Illustration*）（中文版由上海人民美术出版社引进，书名为《路米斯经典美术课：创意插画》）。这本书被喻为插画界的圣经。尽管这本书有些年头了，但是书中的信息还是一点都不过时。在书中，路米斯阐述了用面塑造，光线投射到形体上的明暗表现以及更多地阐述了插画的构图和步骤。对于画家，我高度推

荐由 J.H. 范德普尔所著的《人物画法》（*The Human Figure*）（多佛出版社，1985 年，1907 年首版）这本书。尽管上述两本书已不再版，但是读者依然可在图书馆或二手书市场上找到它们。范德普尔是十九世纪末活跃于芝加哥的一位伟大导师，来自全国各地的年轻画家向其求学。通过学习范德普尔这本书中他的学生及他本人的示范画，我加深理解了导师洛尔瑟·法伊特尔森传授的绘画方法。后印象派及后现代主义的流行使人们更喜爱趋于平面化的绘画，忽视了明暗对比法则，其原理也被误解及遗忘。幸好，因为有诸如 20 世纪初期的 J.H. 范德普尔及 20 世纪中期的安德鲁·路米斯这些绘画导师，明暗对比法则才得以保留及传承。本书继承了文艺复兴时期大师们所使用的绘画方法，并且对之进行深入阐述。最后，我想要感谢过去多年间为我做模特的人们，读者也会在本书中看到他们的肖像。