

从零开始学画肖像

一部快速学会肖像画的简明手册

[美] 马克·威灵布林克 著
[美] 玛丽·威灵布林克 译
陆晗

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

从零开始学画肖像

一部快速学会肖像画的简明手册

[美] 马克·威灵布林克

[美] 玛丽·威灵布林克

陆晗

著

译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Drawing Portraits for the Absolute Beginner. Copyright © 2012 by Mark and Mary Willenbrink. Manufactured in U.S.A. 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, except by a reviewer who may quote brief passages in a review.

This edition published by BPG Artmedia (Beijing) Co., Ltd. under license from F&W Media International, LTD, Brunel House, Newton Abbot, Devon, England, TQ12 4PU, through Copyright Agency of China.

图书在版编目 (CIP) 数据

从零开始学画肖像 / (美) 威灵布林克
(Willenbrink, M.), (美) 威灵布林克
(Willenbrink, M.) 著; 陆晗译. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2014. 10
ISBN 978-7-80501-674-0

I. ①从… II. ①威… ②威… ③陆… III. ①肖像画—
绘画技法 IV. ① J211.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 170200 号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2013-4833

责任编辑: 董维东

助理编辑: 刘 佳

责任印制: 彭军芳

从零开始学画肖像

CONG LING KAISHI XUE HUA XIAOXIANG

[美] 马克·威灵布林克 著
[美] 玛丽·威灵布林克 著
陆晗 译

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地 址 北京北三环中路 6 号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经 销 新华书店
印 刷 北京国彩印刷有限公司
版 次 2014 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
开 本 215 毫米 × 275 毫米 1/16
印 张 7.5
字 数 220 千字
书 号 ISBN 978-7-80501-674-0
定 价 38.00 元
质量监督电话 010-58572393

目录

- 3 简介
- 4 画笔
- 6 画纸
- 7 橡皮
- 8 其他工具
- 9 其他设备

1 技法与原则

10

- 11 造型+明暗=绘画
- 12 运笔和笔触
- 14 不同的方法
- 16 综合技法
- 18 理解明暗
- 20 光效
- 21 给模特布光

2 比例

22

- 23 目测比例
- 24 男性正面面部比例
- 26 男性侧面面部比例
- 28 男性四分之三面部比例
- 30 女性面部比例
- 32 老年人面部比例
- 34 儿童面部比例
- 36 面部表情

3 五官特征

38

- 39 眼睛
- 42 鼻子
- 44 嘴
- 46 耳朵
- 48 头发
- 50 手部
- 51 服装和配饰
- 52 帽子
- 53 眼镜
- 54 多样性

4 让我们来一起画肖像

56

- 58 女性
- 64 留胡子的男性
- 68 男性肖像线条画
- 72 浅色纸上的女性肖像
- 76 婴儿
- 80 盛装妇女像
- 84 侧面男人肖像
- 90 母与子
- 94 近距离特写
- 98 戴帽子的少年
- 102 小女孩的色粉笔画肖像
- 108 侧面自画像
- 112 拿玩具电话的儿童
- 118 完成你的画作
- 119 回顾与总结

从零开始学画肖像

一部快速学会肖像画的简明手册

[美] 马克·威灵布林克

[美] 玛丽·威灵布林克

陆晗

著
译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

目录

- 3 简介
- 4 画笔
- 6 画纸
- 7 橡皮
- 8 其他工具
- 9 其他设备

1 技法与原则

- 11 造型+明暗=绘画
- 12 运笔和笔触
- 14 不同的方法
- 16 综合技法
- 18 理解明暗
- 20 光效
- 21 给模特布光

3 五官特征

- 39 眼睛
- 42 鼻子
- 44 嘴
- 46 耳朵
- 48 头发
- 50 手部
- 51 服装和配饰
- 52 帽子
- 53 眼镜
- 54 多样性

10 2 比例

- 23 目测比例
- 24 男性正面面部比例
- 26 男性侧面面部比例
- 28 男性四分之三面部比例
- 30 女性面部比例
- 32 老年人面部比例
- 34 儿童面部比例
- 36 面部表情

38 4 让我们来一起画肖像

- 58 女性
- 64 留胡子的男性
- 68 男性肖像线条画
- 72 浅色纸上的女性肖像
- 76 婴儿
- 80 盛装妇女像
- 84 侧面男人肖像
- 90 母与子
- 94 近距离特写
- 98 戴帽子的少年
- 102 小女孩的色粉笔画肖像
- 108 侧面自画像
- 112 拿玩具电话的儿童
- 118 完成你的画作
- 119 回顾与总结

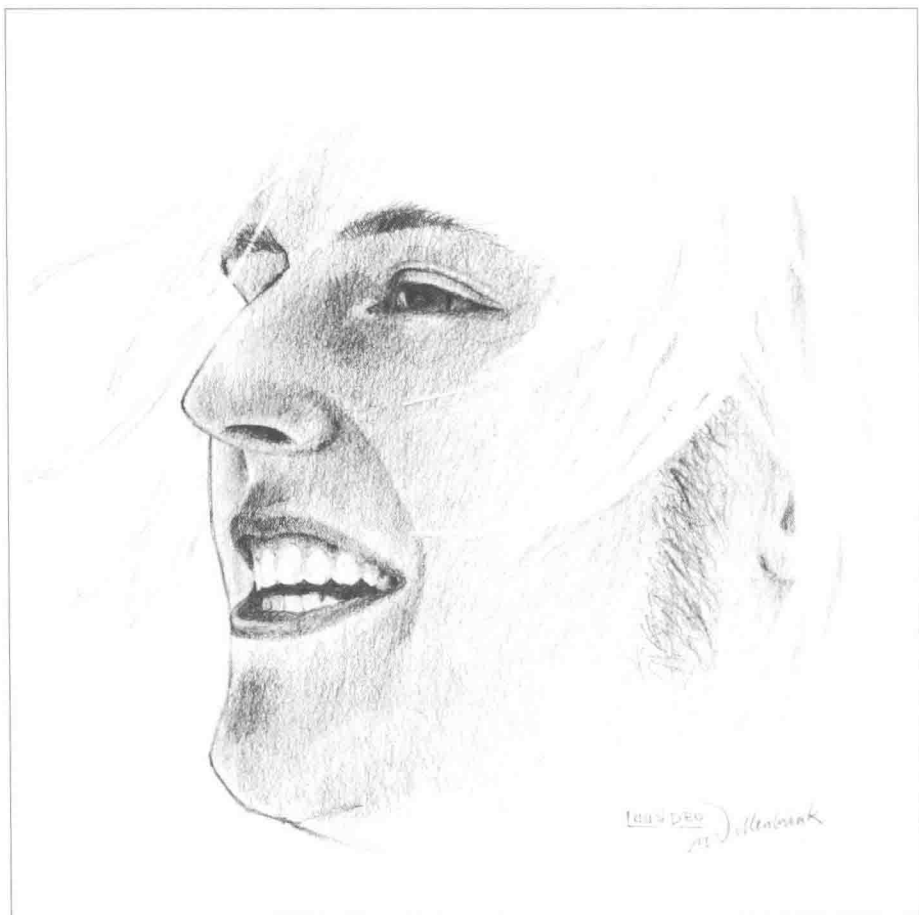
22

56

简介

我们希望这本书能在你身上产生同样神奇的效果，就像产生在我们身上的一样——通过人物素描使你与被描绘的人们之间建立更加亲密的联系与感情。人像写生可使艺术家从独一无二的视角去发现每个人独特的气质与性格。肖像画则是通过画家的眼睛使这些鲜活的人物性格跃然纸上。

通过简单的工具与方法介绍，这本书将帮你发掘绘画技能，并学会一些好用的小技巧来作画，即使你是一只菜鸟。每个人都是艺术家，当然也包括你，所以准备好来享受绘画的乐趣吧！

B. P.
铅笔素描
11" × 19" (28cm × 48cm)

必备清单

纸张

- 12" × 9" (30cm × 23cm) 细纹绘图纸
- 12" × 9" (30cm × 23cm) 中等纹理绘图纸
- 12" × 9" (30cm × 23cm) 浅灰与中度灰中等纹理绘图纸
- 12" × 9" (30cm × 23cm) 草图纸
- 8" × 4" (20cm × 10cm) 中等纹理绘图纸

铅笔

- 2B、4B、6B和8B铅笔
- 2B 炭笔
- 黑色色粉笔
- 浅灰色色粉笔（德国天鹅思笔乐1400/110）
- 中灰色色粉笔（德国天鹅思笔乐1400/724）
- 白色色粉笔

其他工具

- 擦笔
- 画板
- 面巾纸
- 打孔器
- 可塑橡皮
- 镜子
- 转笔刀
- 尺子
- 剪刀
- 衬纸
- 白色乙烯基橡皮

其他参考装备

- 圆规或游标卡尺
- 灯箱
- 定画液
- 夹笔器
- 转印纸

画笔

铅笔的选择多种多样，石墨芯、炭芯和色粉芯的最为常见。铅笔虽然被称为铅笔，它的笔芯其实并不含铅。

石墨、炭精与炭笔

石墨条的笔触顺滑，但色调永远达不到真正的黑色。真正的黑色调可以用炭笔或炭精条画出来，但画面易污。

石墨芯是一条圆柱形铅芯，只有表面的涂漆而没有木皮包裹。

这种笔既可以画出较粗的线条，也可以有较细的笔触，问题是稍不小心就有可能断成两截。石墨条和炭精条都没有套杆。用侧锋画粗线，用笔端画细线。

彩色铅笔

一般的彩色铅笔具有蜡质，因而难以擦除。比较容易擦掉的是色粉彩铅（水溶性彩铅），它有类似于一般彩铅但更灵活多样的绘画效果。

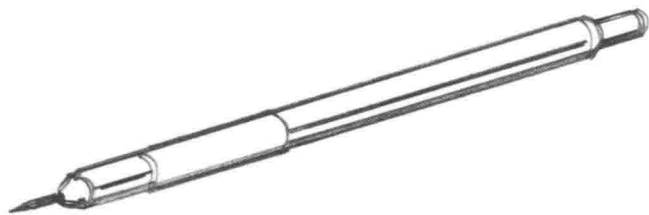
自动铅笔

自动铅笔可以替代传统的木杆铅笔。虽然很方便，但大多数的自动铅笔只有很细的笔芯。夹笔器可以夹住一个直径2mm的铅芯，这比一般的自动铅笔粗很多。

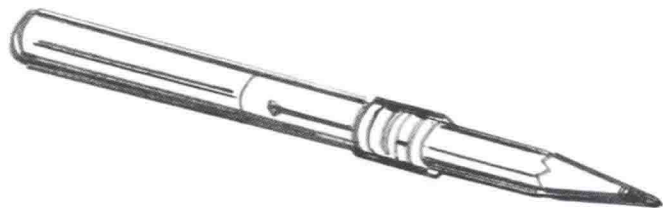
画笔的选择

通常的画笔或辅助工具包括一般的木杆铅笔、石墨铅芯、石墨条、炭笔、炭精条、彩色铅笔以及自动铅笔等

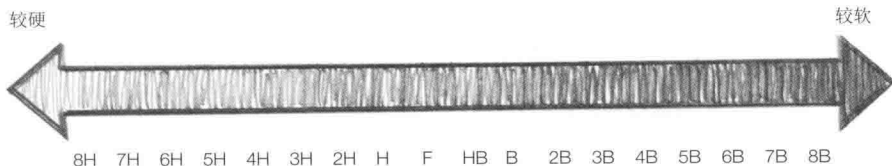
夹笔器

形式和用法上等同于普通的木杆铅笔，但夹笔器中的铅芯较为脆弱，用力运笔时容易折断

加长笔杆

当木杆铅笔剩下太短而难以握住的时候，可以用这种加长笔杆来增加铅笔头的长度

铅笔的软硬

铅笔的软硬一般会在笔杆上有所标明。标了H的铅芯会比标了B的要硬。在这个软硬范围当中，F和HB居中。软笔芯适用于创造丰富的深色调，但不如硬笔芯那样可以持久地保持尖锐的笔触。

削铅笔

你需要经常性地削铅笔以保持有一个足够尖锐的笔尖。

削铅笔可以用转笔刀，也可以用美工刀或砂纸。部分画家偏爱于手工削铅笔，以便于控制笔尖的形状和削掉的铅粉量。

1

削木皮

(注：上图为右手习惯者示范)

左手持笔，笔尖冲外。右手持美工刀，用左右拇指固定并支撑住右手的拇指，传力使刀片切入铅笔的木皮。旋转铅笔，削下木皮，露出铅芯

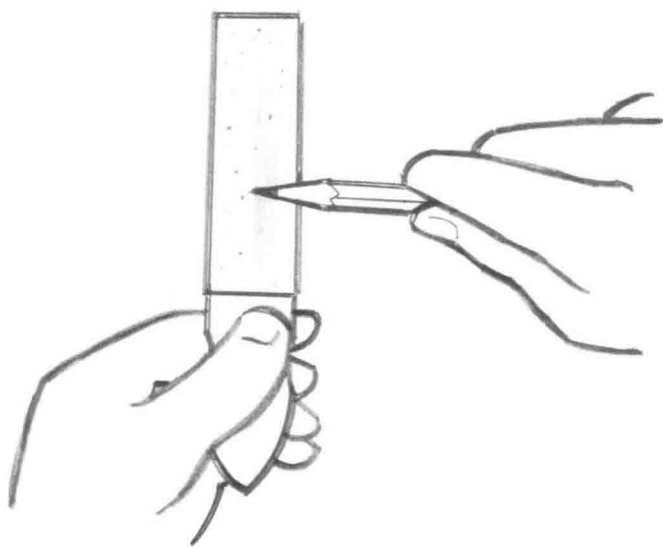

转笔刀

许多不同类型的转笔刀都可以方便快捷地削铅笔，小型的更适合外出携带

铅是怎么回事？

所谓铅笔只是一个惯常的称呼。但铅笔的笔芯实际是由石墨、木炭或色粉等制成的，和铅没什么关系。

2

磨笔芯

在砂纸上来回摩擦笔芯也可以使它变尖

使用笔套的铅芯

有专门的转笔刀用来应对套在笔套里的石墨铅芯。使用方法类似

画纸

用作草图和素描的纸张具有很多种重量、尺寸、纸质、成分与颜色。

重量

草图纸的重量一般在50~70lbs(105~150gsm),比素描纸要薄。素描纸一般要在90lbs以上(190gsm或更高)。

纸张越重就越适宜在绘制正稿时使用,并能承受更重的运笔压力,同时更禁得起橡皮的涂擦。

尺寸

小尺幅的画纸可以放于口袋和掌中,适用于速写。大尺幅的画纸则适用于画速写和最终稿。

纸质

纸质因不同的纸张而各异。

纸质表现了纸张表面的光滑与粗糙程度。纸质的选择取决于画材的类型以及你期望得到的绘画效果。

素描与速写本

这类本子方便携带,也可以从中撕下单张画纸,在画板上使用

质地粗糙的画纸适合炭笔一类的软质画笔,而光滑的画纸则适合用石墨铅笔描绘出更多的细节。

成分

草图纸和素描纸一般是由木浆、棉或两者的混合物制成的。

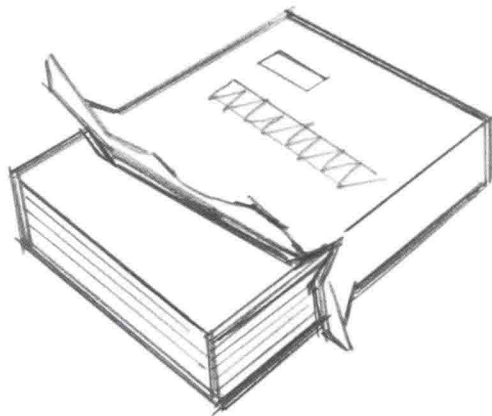
较便宜的纸张通常由木浆做成,还有酸性成分,因此时间久了就会发黄。

考虑到这一点,当我们准备作一幅完成稿时,最好选择中性画纸。

颜色

你可以用有颜色的画纸来体现不同的效果。在素色画纸上,作品一开始就已具备基础色调,所以你可以同时运用高光和暗调,而非单纯的暗调。

彩色纸也有单张出售。

复印纸

如果你担心浪费了作画的好纸,可以试试在较为便宜的复印纸上打草稿。虽然这种纸并不耐久,但对习作与练笔来说已经足够了

画板

在画纸后面垫上一个平整坚固的画板,便有了一个很好的支撑,便于更好地控制运笔的力道。画板有不同的尺寸选择,材料一般是树脂或者轻质木材

橡皮

橡皮擦用来去除笔迹

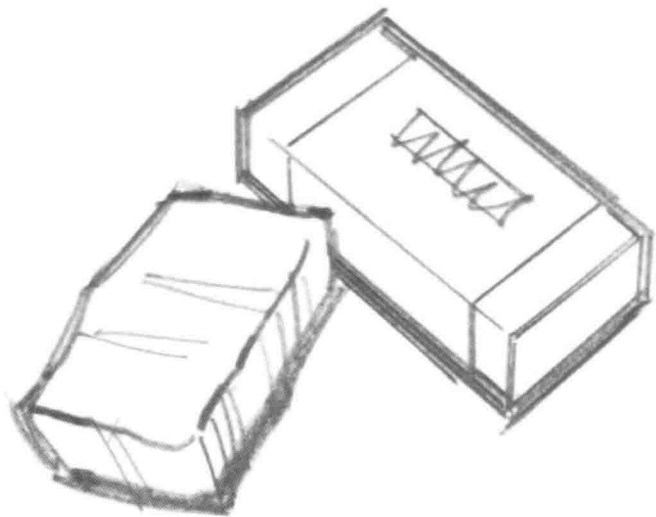
可塑橡皮或白色乙烯基橡皮都非常好用。当然，橡皮用得越省越好，因为任何的涂擦都有可能损伤画纸并造成笔触的污损。

柔软的像油泥一样的可塑橡皮对纸张的表面相当温和。使用的时候只需按着它在画面上轻点即可。如果达不到效果，就顺着同一个方向轻轻擦拭。如果还不行，就试试用白色乙烯基橡皮来搞定那些难以擦除的笔迹，这种橡皮也很好用，并且不易污损纸张。

橡皮蒙版

用橡皮蒙版可以只露出需要擦除的部分而使操作更精确。

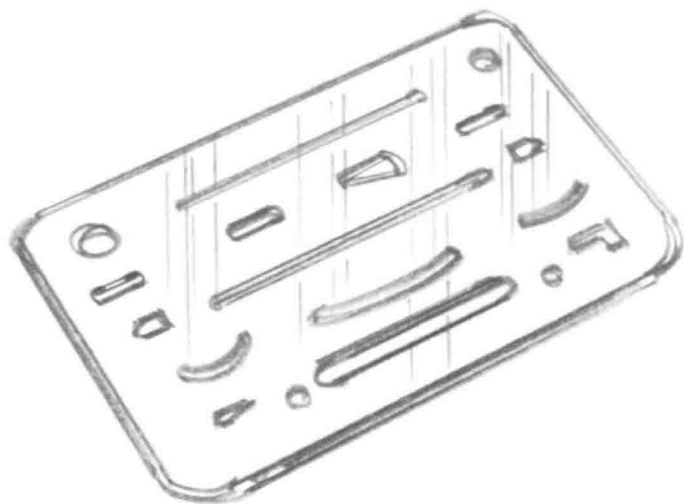
用蒙版盖住你不想碰到的地方，在蒙版的开洞或沿着蒙版的边缘擦掉你不想要的地方。

可塑橡皮或白色乙烯基橡皮在绘画中很常用

橡皮小常识

最好别用铅笔上自带的橡皮帽，它通常只会晕染笔迹并弄脏画面。

橡皮蒙版

橡皮蒙版是一种帮助精确控制擦除区域的金属片

其他工具

除了基本的装备，其他一些工具可以使你的创作更加简单而有趣。

圆规

圆规或游标卡尺可以用来测量尺寸和比例。

圆规适用于参考照片作画的情况，游标卡尺则同时适用于照片临摹和写生。参考第二章中的具体说明。

镜子

一面手持的小镜子对于观察自己的面部特征、细节和表情很有用。

灯箱

艺术家用灯箱将结构草稿誊写到画纸上。将画纸叠在草稿纸上，借由背后的灯光，将图像描摹在画图纸上。或者你也可以用一扇明亮的窗户来代替灯箱。

面巾纸与擦笔

有时候你会想用涂抹的方式使较软铅笔的笔触更加柔和。

面巾纸适合用来涂擦面积较大的区域，而用紧实的纸卷做成的擦笔则比较适合处理更加小的范围。

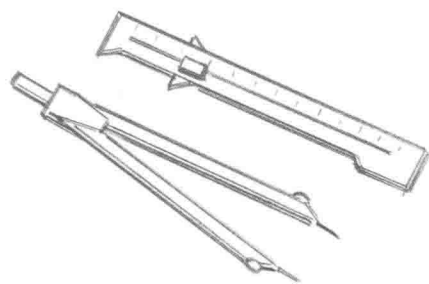
转印纸

使用转印纸（也称复写纸）可以轻松便捷地将草稿转印到正式画稿中去。

同时，你也可以自制一种转印纸，也叫作墨粉纸。方法是找一张克数较重的拷贝纸，用较软的石墨铅笔或石墨条将它的一面仔细涂黑，用棉球蘸酒精将涂上的石墨粉融合均匀，晾干。使用时，将附着石墨粉的一面向下，覆于画正式稿的画纸之上、草稿之下。用较硬的铅笔沿着草稿的线条再画一遍，就能通过墨粉纸上的石墨屑将图稿转印到正式画纸上了。

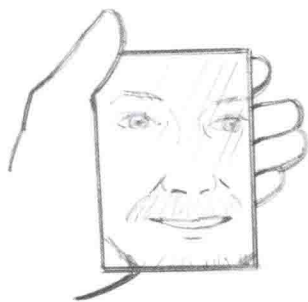
定画液

定画液的作用在于保护画稿免遭污损，尤其适于用在炭笔或色粉笔等较为松散的画材所完成的作品上。喷涂时注意选择通风良好的环境。

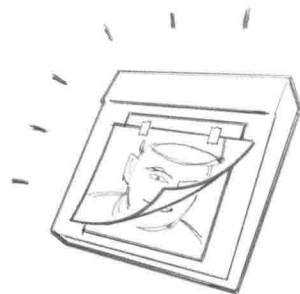
测量工具

圆规与游标卡尺都是方便的测量工具

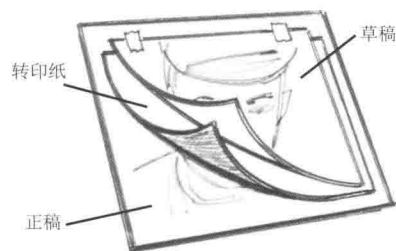
利用镜子

用一面小镜子来观察、研究自己的五官

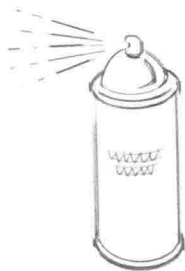
使用灯箱

用灯箱可以很方便地将草稿誊写到正稿上去

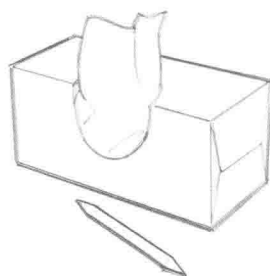
转印图画

用转印纸（也叫复写纸）将草稿转印到正式画稿上去

定画液

喷涂定画液可以防止完成的画作受到污损

面巾纸与擦笔

这些工具可以帮助使色块与笔触更柔和

其他设备

在这儿有一些帮你建立起工作平台的小技巧，无论你是准备照模特来画还是临摹照片。

临摹照片

临摹照片使你以一种二维的视角来研究所画的对象。从某种意义上来说，临摹照片比实物写生要简单一些，因为对象是平面的，并且不会移动。当然，生命力和鲜活的人物性格还是更容易在模特写生的过程中被捕捉到。

模特写生

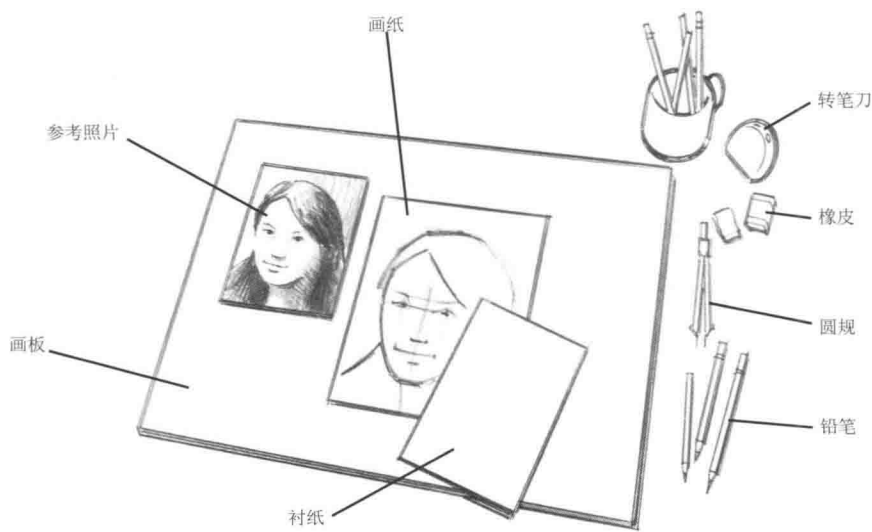
模特写生可以给你一种体会并捕捉人物性格的经验。可并不是所有人都有足够的耐心为他们的肖像画呆坐那么长时间。因此，你可能会需要在手边准备一部相机，为模特拍照，以便通过

照片临摹的方式完成画稿。

场景布光

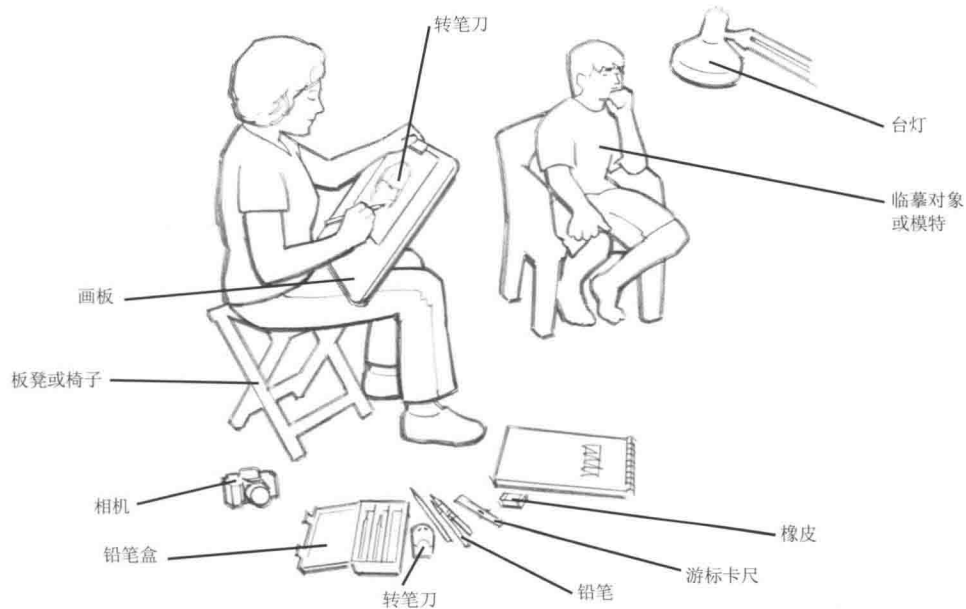
一部可调节的台灯或摄影棚灯可以控制灯光照明，从而使写生的对象呈现出更加自然或者趣味盎然的效果。

有许多艺术家偏爱站着作画，用画架来固定画板，站着作画可以使艺术家移动起来轻松自如。

临摹照片

基本工具包括铅笔、转笔刀、橡皮、画纸和画板，还有你要参考的照片、圆规和用来防止手蹭上铅笔灰的垫板或衬纸

模特写生的装备

邀请一位有足够耐心的志愿者，或者给他拍张照片，再一步步地照着照片完成画作

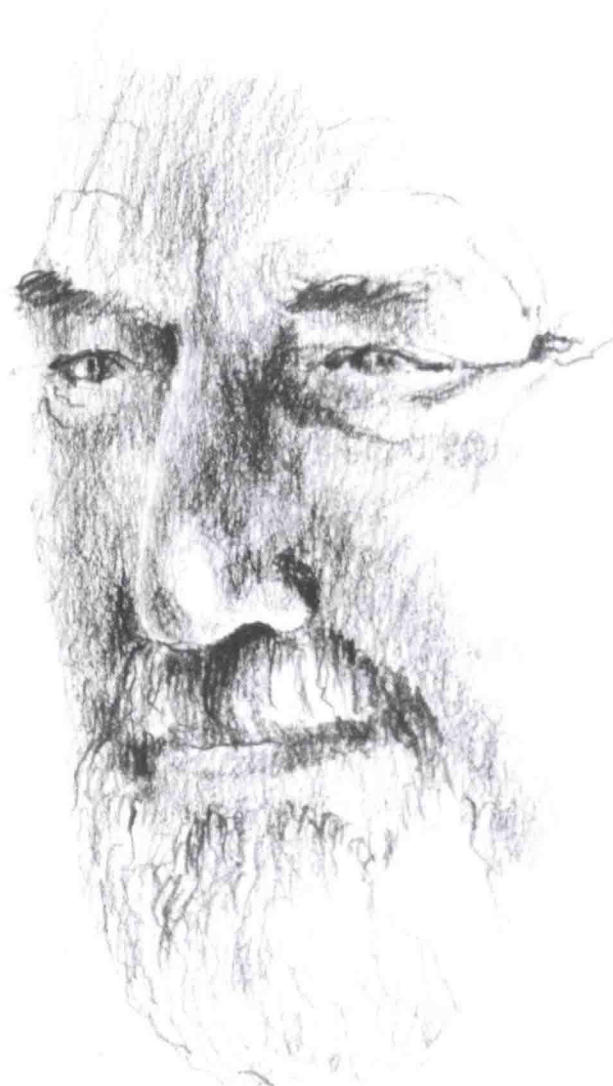
1

技法与原则

速写会让你仔细地观察对象方方面面的特征，并将你的观察体现于描画之中。一幅画作便是这种观察与体验付诸笔端的结晶。

速写和素描可以被理解成两种不同的活动。速写是一种观察研究和一个动态过程。速写的过程帮助你了解被描绘物体的结构与光影。而素描则更侧重于实现一幅最终的艺术作品。作为一个初学者，如果你注重描绘远远多于写生，那么有可能就太强迫自己了。

你应该放松下来，以享受的心态去学习如何在绘画中表达你自己。

T.R.
画纸上的石墨铅笔画
8" × 5" (20cm × 13cm)

造型 + 明暗 = 绘画

本书中收录的大部分画作和范例都由两个步骤获得。

第一个步骤是结构速写；第二个步骤是为其增加深浅色调和光影效果。在这一章里将就这些详细问题和相关技巧与绘画原则进行详细介绍。

聪明点子

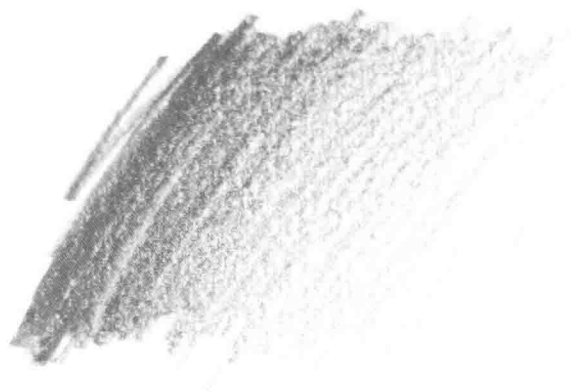
你可以先在草图纸上勾画结构速写，然后通过灯箱或转印纸转到正式图纸上。这样做可以避免在正式图稿上的反复擦改。

1

从画结构开始

用简单线条概括出的结构素描是一切描绘的基础

2

增加明暗

在结构大形的基础上，增加物体明暗的描绘

完成的肖像画

通过绘制物体的结构形态和增加光影明暗，你就能得到最终的画作

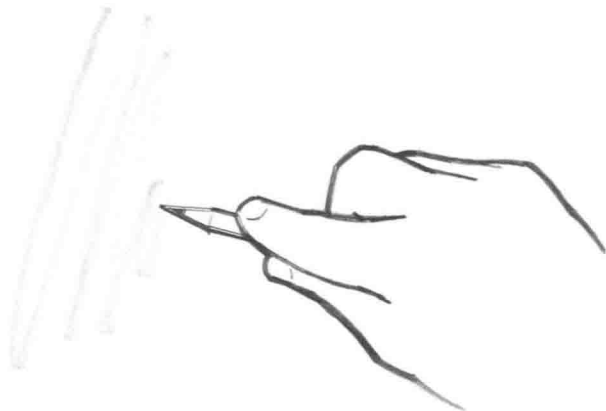

运笔和笔触

不同的运笔姿势与力度以及使用不同的画材都会形成不同的笔触效果：从松散自由的长线条到扎实有力的短线条。

通过运笔的调整，改变笔尖与纸面的角度也同样决定了线条的粗细变化。用中锋行笔，用笔尖接触纸面，画出的线较细；放倒铅笔，用侧锋行笔，由于加大了笔芯与纸面的接触，将会画出较粗的线条。

当你作画时，你会自然而然地调好一个舒服的握笔姿势，并根据绘画的需要找到运笔的规律。

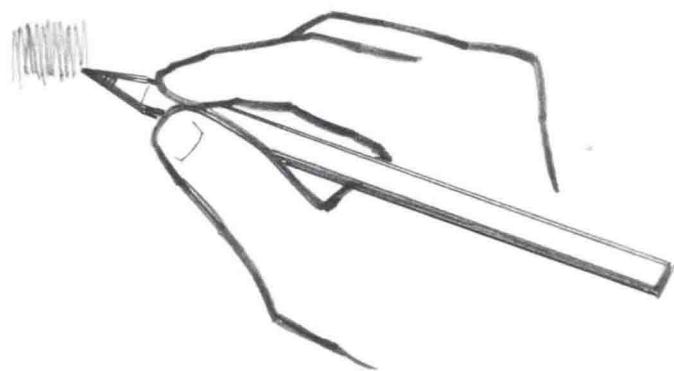
粗而疏松的线条

用拇指与其他手指持笔，手掌给予适度支撑，将笔端贴服在纸面上。用手臂的力量带动手和手腕，画出疏松自由的长线条

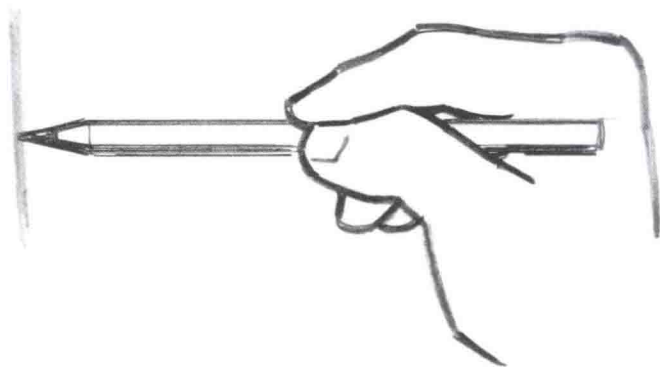
宽而短的线条

手指靠近笔端握笔，较用力。手掌与手腕贴在纸面上，将上臂的力量传至笔端

细短线

类似于写字时的运笔，将笔尖稍立起于纸面，可以画出纤细的线条。手指发力，这样的线条往往更精准而易于控制

画长线

这种情况下，运笔接近于书写，只是持笔要离笔尖更远。行笔时手及手指发力。笔尖的尖锐程度以及笔尖与纸面的角度决定了笔触的宽窄

宽且松散的线条

宽的短线

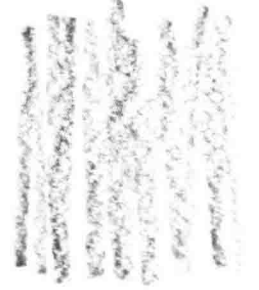
细的短线

长线条

绘图铅笔

炭笔（类似于炭精条、色粉笔或彩色铅笔）

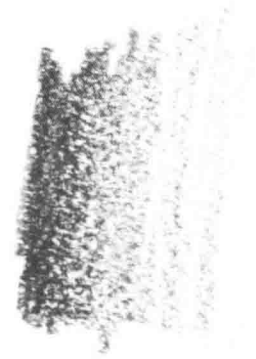

自动铅笔

运用不同的笔触

注意到这些不同的效果了吗？握笔与运笔的力度的不同会形成不同的笔触。你可能会特别偏好其中的某一些风格。一般来说，运笔越用力，笔道的颜色也会越重

随意的涂鸦

顾名思义，涂鸦是一种随意而潦草的线条，凌乱而指向不同的走向。使画面具有了一种写意的、草图般的风格

交叉线

将一排线叠在另一排另一个方向的线上以形成这种风格

平涂渐变

在平涂中通过改变画笔的压力而形成渐变的深浅变化的色调