

儿童肖像网格画法

Volti e Ritratti Infantili

[意大利] 乔瓦尼·席瓦尔第 著 陈丽洁 译

上海人民美術出版社

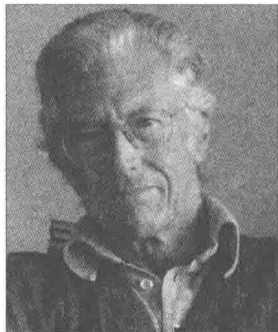
儿童肖像网格画法

[意大利] 乔瓦尼·席瓦尔第 著 陈丽洁 译

上海人民美術出版社

目录

引言.....	3
比例和绘画方法.....	4
模特画廊.....	6

乔瓦尼·席瓦尔第(Giovanni Guglielmo Civardi)于1947年7月22日出生在米兰。席瓦尔第在大学期间主修经济学,但毕业后他到医学院和布雷拉美术学院裸体学院继续深造,主要研修人物肖像画和雕塑。他拥有十多年为报纸、杂志和书籍绘制封面与插图的经验。他举办过个人作品展,而且经常前往法国和丹麦,深入学习和研究解剖学。多年来,席瓦尔第教授解剖学和人体绘画的课程,把自己的教学经历撰写成多部作品(已出版,并多次再版),其中的大部分作品已被翻译成多种语言,包括英语、法语、西班牙语、俄语、德语和日语等。2011年的《洛尔德斯的记事本》是他最近出版的一本旅行笔记。席瓦尔第目前在米兰和尼斯居住、工作。2014年起,他的一些写生绘本和许多作品的原画都被保存在米兰布雷拉美术学院图书馆的历史收藏室。

我在本书中临摹的图样都获得了模特的同意和批准,在此,我热忱感谢这些与我关系亲近的模特们。任何与他人或其他婴幼儿的相似之处纯属巧合。出于保护模特身份的目的,我特意对他们的面部特征做了少许的改变,以避免肖像和模特本人完全一致。

——席瓦尔第

建议把本书中的临摹图样作为绘画技巧的练习工具,用于艺术活动的学习环节。在未获得出版社许可的条件下,本书仅能够以个体学习的目的被个人使用或用于慈善义卖。

席瓦尔第《意大利名家经典绘画教程》系列

《人体素描与绘画技巧》

《人体素描结构与方法》

《人体形态入门》

《水粉人体写生》

图书在版编目(CIP)数据

儿童肖像网格画法 / (意) 乔瓦尼·席瓦尔第 著; 陈丽洁 译.

— 上海: 上海人民美术出版社, 2018.1

(西方经典美术技法译丛)

ISBN 978-7-5586-0492-8

I. ①儿… II. ①乔… ②陈… III. ①肖像画—绘画技法

IV. ①J211.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 207478 号

Copyright © Il Castello S.r.l.

Milano 71/73 12 - 20010 Cornaredo (Milano), Italy

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: 09-2016-365

西方经典美术技法译丛

儿童肖像网格画法

著 者: [意大利] 乔瓦尼·席瓦尔第

译 者: 陈丽洁

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 马永乐

封面设计: 金竹林

版式设计: 胡思颖

技术编辑: 戴建华

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: 上海天地海设计印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 5

版 次: 2018 年 1 月第 1 版

印 次: 2018 年 1 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5586-0492-8

定 价: 38.00 元

目录

引言.....	3
比例和绘画方法.....	4
模特画廊.....	6

乔瓦尼·席瓦尔第(Giovanni Guglielmo Civardi)于1947年7月22日出生在米兰。席瓦尔第在大学期间主修经济学,但毕业后他到医学院和布雷拉美术学院裸体学院继续深造,主要研修人物肖像画和雕塑。他拥有十多年为报纸、杂志和书籍绘制封面与插图的经验。他举办过个人作品展,而且经常前往法国和丹麦,深入学习和研究解剖学。多年来,席瓦尔第教授解剖学和人体绘画的课程,把自己的教学经历撰写成多部作品(已出版,并多次再版),其中的大部分作品已被翻译成多种语言,包括英语、法语、西班牙语、俄语、德语和日语等。2011年的《洛尔德斯的记事本》是他最近出版的一本旅行笔记。席瓦尔第目前在米兰和尼斯居住、工作。2014年起,他的一些写生绘本和许多作品的原画都被保存在米兰布雷拉美术学院图书馆的历史收藏室。

我在本书中临摹的图样都获得了模特的同意和批准,在此,我热忱感谢这些与我关系亲近的模特们。任何与他人或其他婴幼儿的相似之处纯属巧合。出于保护模特身份的目的,我特意对他们的面部特征做了少许的改变,以避免肖像和模特本人完全一致。

——席瓦尔第

建议把本书中的临摹图样作为绘画技巧的练习工具,用于艺术活动的学习环节。在未获得出版社许可的条件下,本书仅能够以个体学习的目的被个人使用或用于慈善义卖。

席瓦尔第《意大利名家经典绘画教程》系列

《人体素描与绘画技巧》

《人体素描结构与方法》

《人体形态入门》

《水粉人体写生》

图书在版编目(CIP)数据

儿童肖像网格画法 / (意) 乔瓦尼·席瓦尔第 著; 陈丽洁 译.

— 上海: 上海人民美术出版社, 2018.1

(西方经典美术技法译丛)

ISBN 978-7-5586-0492-8

I. ①儿… II. ①乔… ②陈… III. ①肖像画—绘画技法

IV. ①J211.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 207478 号

Copyright © Il Castello S.r.l.

Milano 71/73 12 - 20010 Cornaredo (Milano), Italy

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: 09-2016-365

西方经典美术技法译丛

儿童肖像网格画法

著 者: [意大利] 乔瓦尼·席瓦尔第

译 者: 陈丽洁

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 马永乐

封面设计: 金竹林

版式设计: 胡思颖

技术编辑: 戴建华

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: 上海天地海设计印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 5

版 次: 2018 年 1 月第 1 版

印 次: 2018 年 1 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5586-0492-8

定 价: 38.00 元

儿童肖像网格画法

[意大利] 乔瓦尼·席瓦尔第 著 陈丽洁 译

上海人民美術出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

儿童肖像网格画法 / (意) 乔瓦尼·席瓦尔第 著; 陈丽洁 译.

— 上海: 上海人民美术出版社, 2018.1

(西方经典美术技法译丛)

ISBN 978-7-5586-0492-8

I. ①儿… II. ①乔… ②陈… 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 (2017) 第 207478 号

Copyright © Il Castello S.r.l.

Milano 71/73 12 - 20010 Cornaredo (Milano), Italy

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: 09-2016-365

西方经典美术技法译丛

儿童肖像网格画法

著 者: [意大利] 乔瓦尼·席瓦尔第

译 者: 陈丽洁

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 马永乐

封面设计: 金竹林

版式设计: 胡思颖

技术编辑: 戴建华

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: 上海天地海设计印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 5

版 次: 2018 年 1 月第 1 版

印 次: 2018 年 1 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5586-0492-8

定 价: 38.00 元

目 录

引言·····	3
比例和绘画方法·····	4
模特画廊·····	6

乔瓦尼·席瓦尔第(Giovanni Guglielmo Civardi)于1947年7月22日出生在米兰。席瓦尔第在大学期间主修经济学,但毕业后他到医学院和布雷拉美术学院的裸体学院继续深造,主要研修人物肖像画和雕塑。他拥有十多年为报纸、杂志和书籍绘制封面与插图的经验。他举办过个人作品展,而且经常前往法国和丹麦,深入学习和研究解剖学。多年来,席瓦尔第教授解剖学和人体绘画的课程,把自己的教学经历撰写成多部作品(已出版,并多次再版),其中的大部分作品已被翻译成多种语言,包括英语、法语、西班牙语、俄语、德语和日语等。2011年的《洛尔德斯的记事本》是他最近出版的一本旅行笔记。席瓦尔第目前在米兰和尼斯居住、工作。2014年起,他的一些写生绘本和许多作品的原画都被保存在米兰布雷拉美术学院图书馆的历史收藏室。

我在本书中临摹的图样都获得了模特的同意和批准,在此,我热忱感谢这些与我关系亲近的模特们。任何与他人或其他婴幼儿的相似之处纯属巧合。出于保护模特身份的目的,我特意对他们面部特征做了少许的改变,以避免肖像和模特本人完全一致。

——席瓦尔第

建议把本书中的临摹图样作为绘画技巧的练习工具,用于艺术活动的学习环节。在未获得出版社许可的条件下,本书仅能够以个体学习的目的被个人使用或用于慈善义卖。

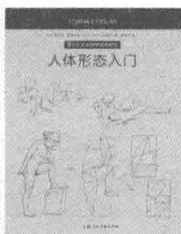
席瓦尔第《意大利名家经典绘画教程》系列

《人体素描与绘画技巧》

《人体素描结构与方法》

《人体形态入门》

《水粉人体写生》

引言

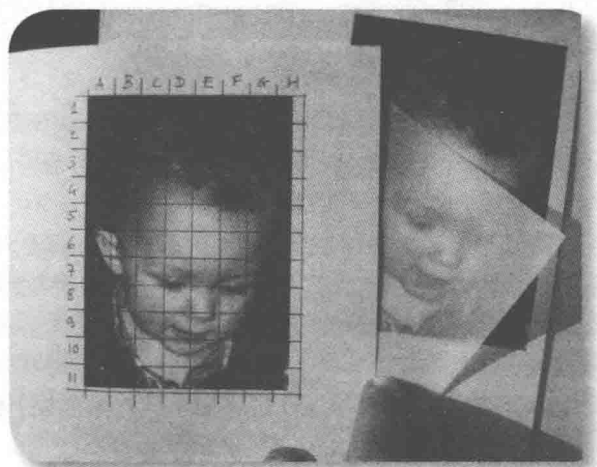
本书依据的原理非常简单且拥有古老的传统。从恩斯特·贡布里希¹ (Ernst Gombrich) 的作品中得到关于艺术家训练的灵感启发以后, 就能够用最佳的方法概括这个原理。无论是在中世纪和文艺复兴时期的艺术作坊, 抑或是在后期的美术学院中, 人们都深信每一种艺术都是“概念性的”, 也就是说, 人们首先必须在理论和实践方面学习如何绘制图片的结构, 比如绘制人体结构, 之后才能够参照个人和生物等模型练习自己的绘画技巧。

那时, 作坊间流传着许多模型绘画册, 里面收录着艺术大师们直接绘画的图纸以及临摹他们优秀作品的图纸。大师们的弟子必须对着绘画册中的模型进行临摹练习, 并且将有帮助的图片制作成索引, 用来构思和实现作品。

精确地临摹一张图片需要思索很多手工或技术上的步骤, 包括如何保持真实的尺寸、如何按比例调整尺寸、如何将原本的尺寸变大或者缩小。举例来说, 最常见的临摹过程有图片的直接影印、照片印刷、远距离投影 (不透明物体利用投影放大器, 透明物体则利用投影仪)、通过透明的纸张或发光的桌体使用透明法临摹, 以及电脑数字化的重新制作等等。这些方法为艺术家们提供帮助, 让他们的准备和实践工作更加便利, 但是这样显然会降低艺术家自身理解和诠释的能力。那么, 为了展现手工绘画的内涵, 更为合适的方法是采用最简单、直观和古老的方法——划分方格法, 也称为网格。这个方法² 不仅能够有效地应用于复杂形态的写生绘画, 也可应用在与原图相同或不同比例的平面图临摹绘画中。这两种情况都需要在绘画者的视线和他的目标绘画图像之间放置一张方格网形图。在临摹位置固定的写生对象时, 我们需要使用一个四边形的框架, 并且在框架上确定好数量适宜的水平和垂直方向的细线, 从而划分出一幅网格。这幅网格起到观测器的作用, 根据需要的尺寸在纸上绘制类似的网格以后, 绘画者就能容易地在对应的单个方格中重点描绘观察到的细节。根据第 5 页总结得出的直观的准则, 在临摹一张平面图 (比如照片、图样等等) 的时候, 绘画者应当直接在被临摹的原图上, 或者参照原图翻印的相同图纸上绘制网格。

艺术家用来临摹图样的网格本身就是具有灵感的。事实上, 这种方法与古埃及艺术中用于定义形体比例的标准相似, 也与解剖学角度确定形体各部分位置的标准类似。这样的情况下, 在根据确定的格式进行绘画的时候, 以及在忠于原画准确临摹的时候, 使用“网格工具”是必要的。同时, 在另外一种情况下 (即目前的情况), “网格工具”也适用于复制描绘一张已有的图样。

尽管不同时代的许多艺术家, 比如大卫、德加、安格尔、波蒂尼、克林姆特等等都运用过这个方法, 但显然, 使用网格临摹图样的方法几近机械化, 只能作为帮助绘图的权宜之计。这个方法不应当降低艺术家真正的观察力、理解力和诠释的能力, 不应当完全抹灭图样直接展现的姿态, 也不应当阻止个人风格的进一步发挥。总而言之, 此方法不是为了掌握绘画或逃避在比例判断中遇到的困难, 而是一种在初级阶段帮助绘画者的辅助工具, 并能引导初学者进行更为深入的思考和学习。另外, 当代几乎所有的艺术观点都摒弃对艺术家“学究式”的严格培养, 远离了传统的教学步骤和方法 (即使不完全背离), 而是让艺术家完全自主地培养绘画的“好技巧”。

1. 恩斯特·贡布里希, 《艺术与幻觉》(《Art and Illusion》), Phaidon Press 公司, 伦敦, 2002。

2. 阿尔布雷特·丢勒 (Albrecht Dürer) 描述这个过程的画像非常著名。

文献说明:

乔瓦尼·席瓦尔第, 《新生儿和儿童——脸部和表情的绘画》(Neonati e bambini-disegnare volti ed espressioni), Il Castello 出版社, 科尔纳雷多, 2015。

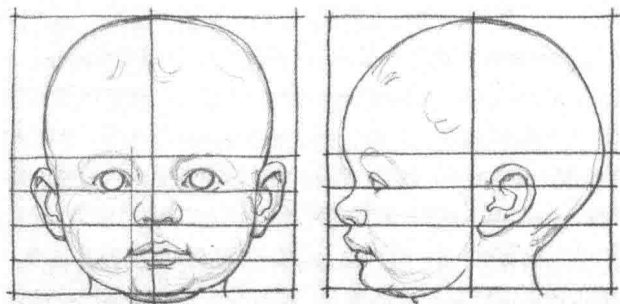
欧仁·德拉克罗瓦 (Delacroix Eugène), 《绘画教学》(De l'enseignement du dessin), Revue des Deux Mondes出版社, 1850。

雷·史密斯 (Smith Ray), 《画你所见》(How to Draw & Paint What You See), Dorling Kindersley公司, 伦敦, 1984。

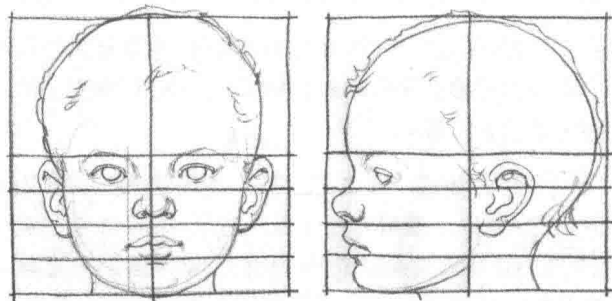
比例和绘画方法

比例

幼儿头部的比例与成人有很大的区别。儿童头部的整体形状比成人更圆，头部的正面投影和侧面投影都能够内接于一个正方形。面部器官的位置都处于正方形水平中间线的下方，如本页下方的示意图所示。面部特征的位置与幼儿的年龄和性别有关。举例来说，幼儿的眉毛非常纤细，正好处于水平中间线之上，而眼睛则在这个位置的下方。随着年龄的增长，幼儿的脸部和头颈会逐渐变长、变大，由此改变了头部相关部分的比例。

年龄大约为 1 岁的男孩和女孩

年龄大约为 2 至 3 岁的男孩和女孩

一般绘画方法

下一页以图解的方式说明了根据一张照片或图样，运用划分网格的方法将图像放大时应遵循的一般绘画顺序。如果绘画时跳过机械的图片放大的步骤，如图解下方的剖面图所示，绘画步骤则与直观描绘真人模特的方法类同。

- A - 真人模特。
- B - 模特的照片（黑白照片纸质印刷件为佳）。
- C - 网格工具（绘画者根据需要的临摹精确度决定线与线之间的间隔）。

为了避免损坏照片，绘画者可以在原照片的复印件上绘制网格，也可以在原图的上方放置一张透明的硫酸纸并将其固定好（见第 3 页的照片）。绘画时，需要注意由于图片放大而容易造成的透视变形。

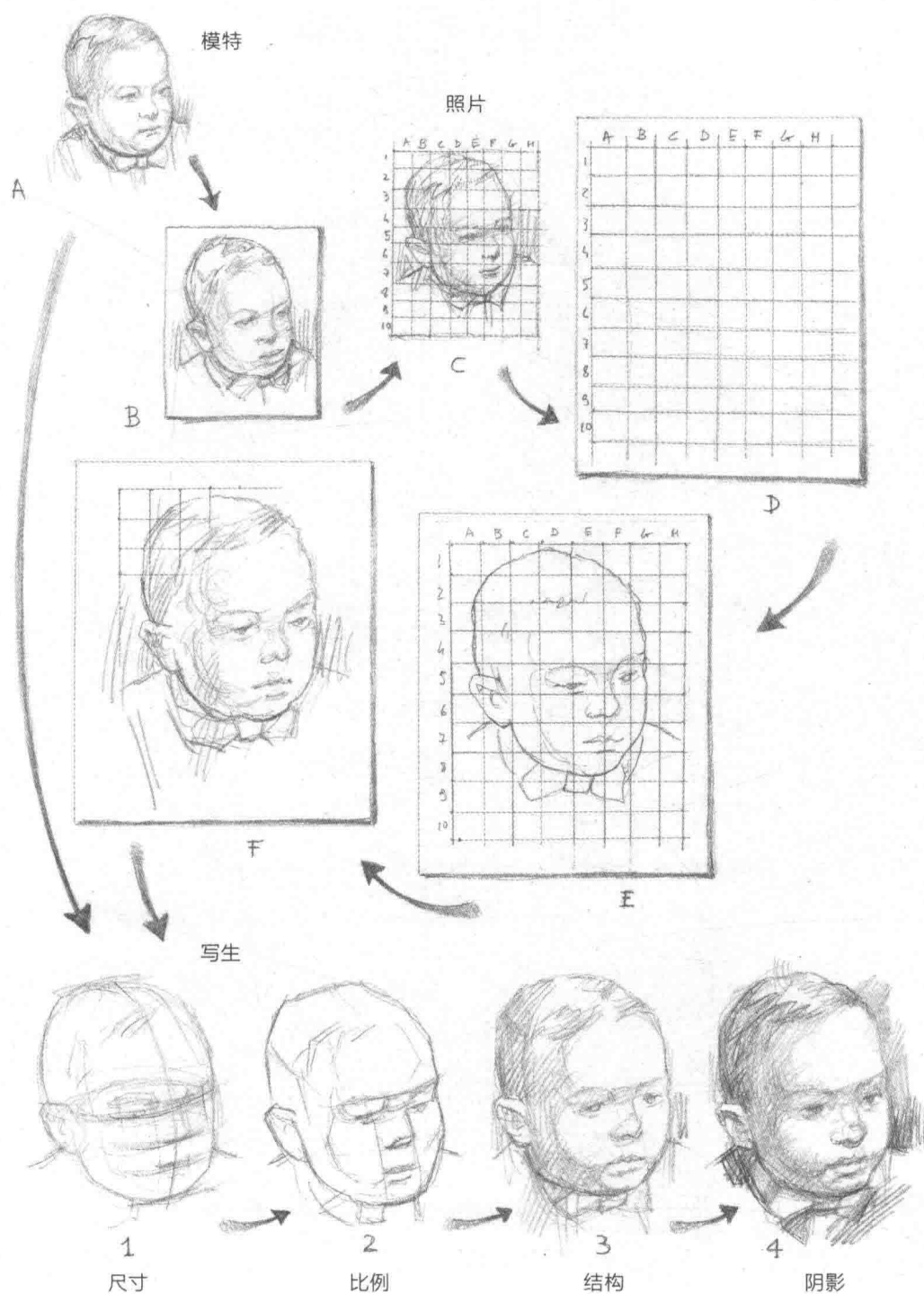
D - 在准备好的图纸、画布上绘制与 C 步骤图片数量相同、间隔更大，并且符合图片所需扩大尺寸的网格。绘画者应使用细铅芯轻轻地画出网格线，以免之后的擦除对图纸造成损坏。然后，为了帮助绘画者更好地辨识绘画的目标空间，在画好的网格两侧分别标注好数字和字母。另外，绘画者应该避免远距离的投影绘图或者可能导致图像放大或缩小的其他技术方法，如果可以，也应该在多次的练习之后避免使用网格工具而采取直接绘画的方法。

E - 根据照片上绘制好的网格，参照相应网格中的面部特征在图纸上绘画。

F - 完成整体的绘画之后，擦除网格线。

在接下来的阶段，根据适用于直接写生和参照图片间接绘画的人物形象描绘过程，我们可以遵循一个简单直观的绘画方法：

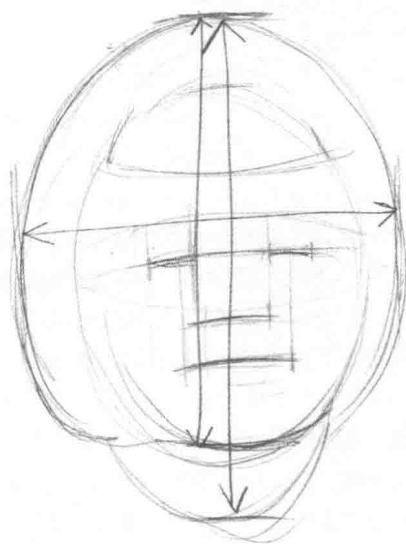
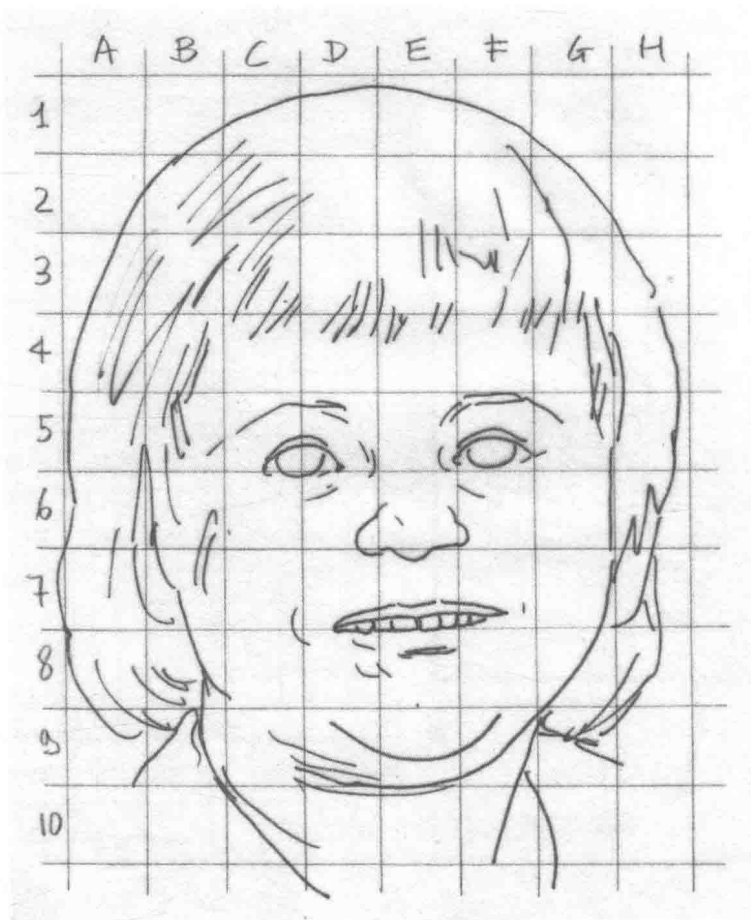
1. 确定描绘对象的整体结构并控制描绘对象的比例。
2. 描绘对象的主要“体积感”。小孩子面部的“体积感”差异非常细微，但是依然存在，不应过于强调。
3. 描绘对象的主要色调区域。
4. 细致地绘画描绘对象的面部整体形态、单个细节和明暗效果或颜色效果。

关于如何使用本书的一些思考

本书中的临摹图样旨在作为练习过程中的组成部分和提示，目的是为了能够更好地观察和学习婴幼儿年幼的脸部比例和形态。为此，我在本书的临摹图样中运用了较为“中立”的绘画风格。示意图上方的网格倾向于绘制更加简单和有实质性作用的线条，有益于即刻抓住脸部的整体形态和单个细节的位置。当然，绘画者通常会在翻印的图样（比如照片、另外一幅图样等等）上绘制网格，我更喜欢综合性地临摹足够的线条之后就开始绘画设计。另外，出于保密的原因，我也避免公布年纪幼小的模特的照片。此书的读者们能够使用每一幅“肖像画”配有的方格网形图，并且利用不同的尺寸和绘画技术对精心设计的图样进行临摹（比如钢笔和墨水画、石炭画、水彩画、油画等等），如果可能的话，尽力在作品中整合色彩的运用或是应用不同的更具个人色彩的表现风格。我使用中等粗细的石墨笔绘制了所有的图样，但是绘画中所运用的传统或创新的技术数量众多，变化多样。有些技巧非常适用于有效地描绘婴幼儿脸部柔和细致的形态，另外一些特别精细的技巧反而不太适合展现模特姿态的自发性和简洁的绘画过程。在熟练地掌握了观察比例的能力，以及随之产生的描绘形态与处理明暗的能力后，我们可以搁置网格，或丢弃它的辅助，直接用视觉判断脸部的比例和特征，进而描绘出最有意义且最个性化的图片。

模特画廊

第一阶段：尺寸

第二阶段：结构

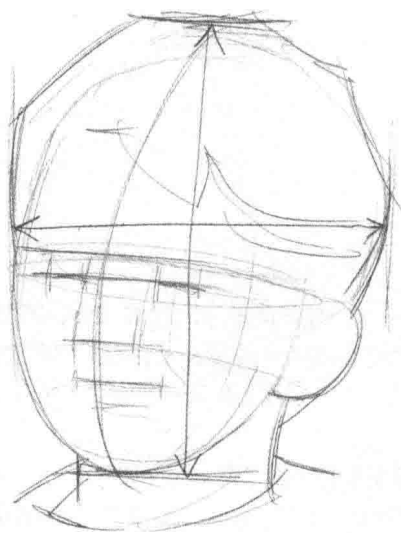

第三阶段：阴影

技术与绘画方法的注意事项：书中所有临摹的面部肖像画都是使用 HB 和 B 类铅笔在尺寸为 21 厘米 × 28 厘米的纸上绘制的，也就是说这些原画是黑白色的。在绘画的开始阶段，每一幅图画搭配的方格网形图都对临摹网格相对应的面部基本轮廓起到指导作用。在接下来的绘画阶段中，绘画者必须检查面部的比例关系和体积感，然后细致地描绘阴影的色调、面部和背景的细节，直至达到与绘画者想要的风格一致的临摹程度。

本书概括的绘画开始的三个阶段对年幼模特的直接写生具有更大的作用（参见第 5 页临摹示意图中的绘画步骤），但依然适用于利用方格划分法绘制基本线条的情况。事实上，这三个阶段指的是“概念性的”的阶段——为了分析面部形态、达到良好的临摹效果，绘画者需要恰当地运用这三个阶段中的步骤。

第一阶段：尺寸

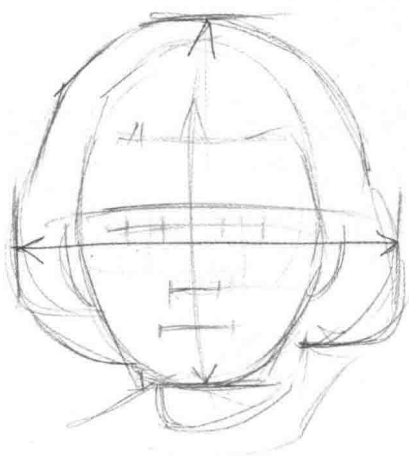
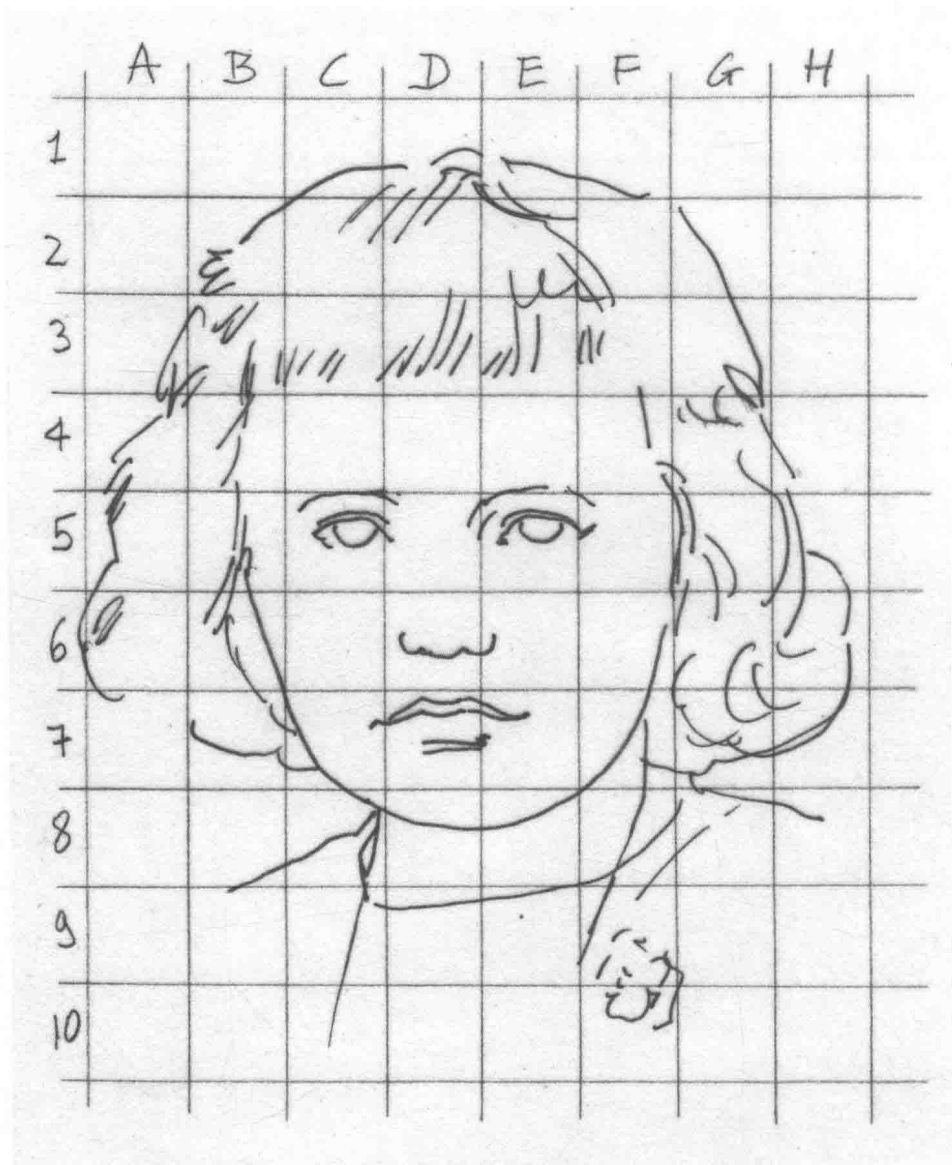

第二阶段：结构

第三阶段：阴影

第一阶段：尺寸

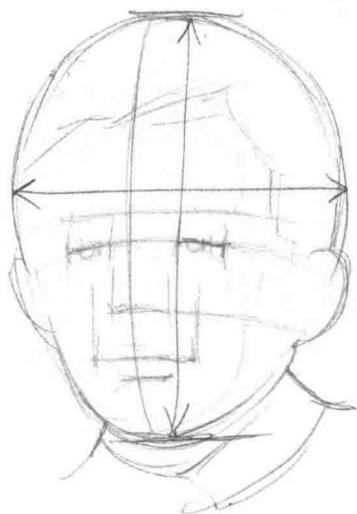
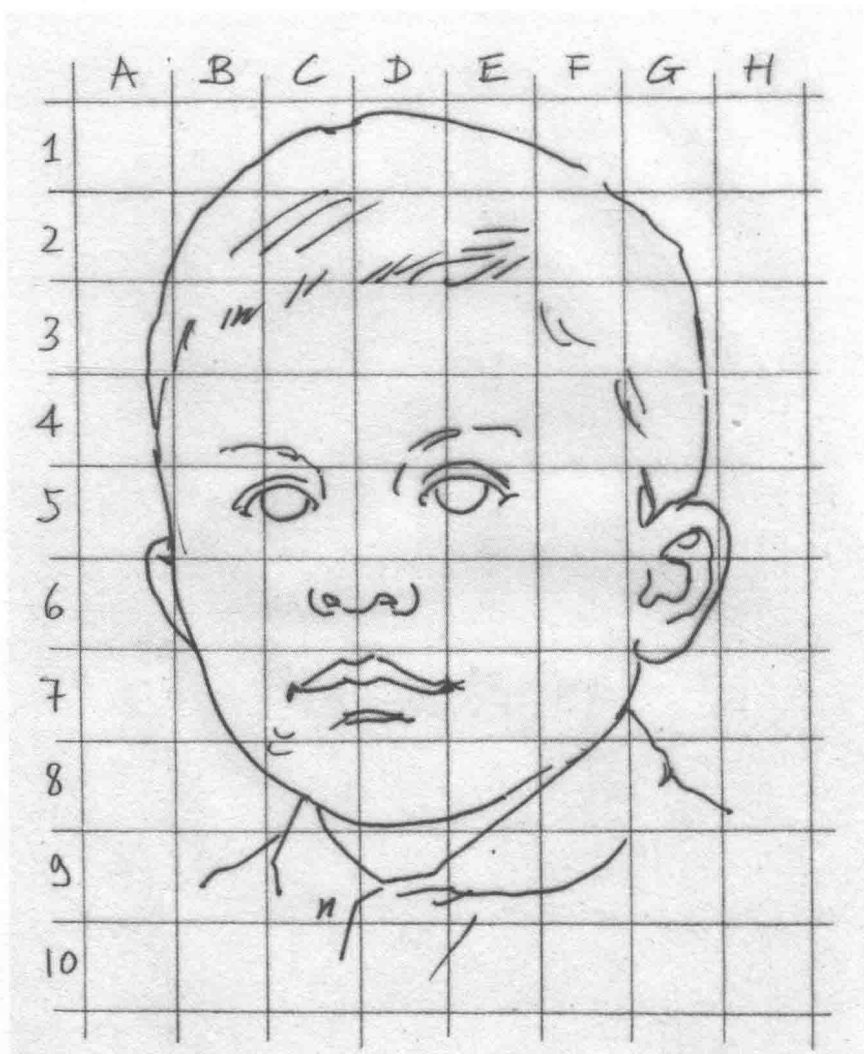

第二阶段：结构

第三阶段：阴影

第一阶段：尺寸

第二阶段：结构

第三阶段：阴影

181
2015