

Drawing the head and hands

路米斯
经典美术课

[美] 安德鲁·路米斯 —— 著
李慧娟 —— 译

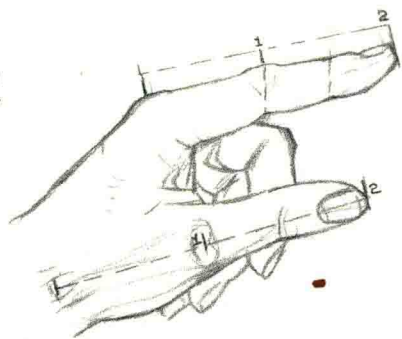
Andrew Loomis 安德鲁·路米斯

- 伯里曼绘画体系的继承人
- 美国插画大师、知名美术教育家
- 漫威、DC众多画师的启蒙导师

80年来全世界艺术家的启蒙圣经
欧美绘画学习者人手一本的素描经典

上海人民美术出版社

头手素描

头手素描

路米斯
经典美术课

Drawing the head
and hands

Andrew Loomis

[美] 安德鲁·路米斯 —— 著
李慧娟 —— 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

路米斯经典美术课. 头手素描 / (美) 安德鲁·路米斯 著; 李慧娟译.—上海: 上海人民美术出版社, 2018.1

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Drawing the head and hands.

ISBN 978-7-5586-0592-5

I. ①路... II. ①安... ②李... III. ①素描技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第270303号

西方经典美术技法译丛

路米斯经典美术课：头手素描

著 者: [美] 安德鲁·路米斯

译 者: 李慧娟

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: 棱角视觉

技术编辑: 史 湧

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 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: 2018年1月第1版

印 次: 2018年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0592-5

定 价: 65.00元

目 录

致读者	11	为什么头像素描需要解剖学知识	49
		图23. 嘴的运动原理	50
第一章：男性头像	19	图24. 眼睛的工作原理	53
图1. 基本造型为两侧略扁的球形	21	图25. 嘴唇的动态效果	54
图2. 重要的十字交叉	22	图26. 鼻和耳的构造	55
图3. 眉心十字和面部中线确定了头的姿势	25	图27. 表情——大笑	56
图4. 确定面部中线	26	图28. 各类表情举例	57
图5. 简化的头骨结构	27	图29. 通过表情塑造人物	58
图6. 表面构型中的骨骼部分	28	图30. 面部纹理解析	59
图7. 基于脖颈的头部运动	29	图31. 描绘各个年龄段的人脸	60
图8. 头部构型的块状拼接法	30		
		色调	61
头部的立体面	31	图32. 塑造立体面	63
图9. 头部的基本平面和次级平面	33	图33. 解剖学结构、框架构型和立体面的综合运用	64
图10. 头的旋转	34	图34. 在立体面上建立色调	65
图11. 头像的透视效果	35	图35. 每个头像都是一个单独课题	66
图12. 调整空间划分，塑造人物类型	36	图36. 个性特征	67
图13. 始终以面部中线为基准	37	图37. 微笑的男人	68
图14. 随心所欲塑造人物	38	图38. 年长的男人	69
图15. 丰富的类型效果，从调整球形头部和脸平面开始	39	图39. 人物刻画	70
图16. 刻画人物性格	40		
		第二章：女性头像	75
节奏	41	图40. 女性头像的构型	77
图17. 头部的节奏线	42	图41. 构建各式头像的造型框架	78
		图42. 较之男性，女性头部的骨骼和肌肉更不明显	79
头部的标准比例	43	图43. 基础式素描的魅力	80
图18. 男性头部的比例结构	43	图44. “块状立体感”也可用于女性头像的描绘	81
图19. 依照比例单位，描绘头像	44	图45. 年轻女性头像（1）	82
		图46. 年轻女性头像（2）	83
头部和脸部肌肉	45	图47. 草图（1）	84
图20. 头部的解剖学结构	46	图48. 草图（2）	85
图21. 肌肉的工作原理	47	图49. 祖母们	86
图22. 从各个角度观察头部肌肉	48	图50. 变老的过程	87

第三章：婴幼儿头像	91	三、青春期的孩子	125
图51. 婴儿头部比例——1周岁	92	图73. 青春期男孩的头部比例	126
图52. 幼儿头部比例——2至3周岁	93	图74. 青春期女孩的头部比例	127
图53. 婴幼儿头部构型	94	图75. 青春期男孩	128
图54. 婴幼儿素描草图	95	图76. 青春期女孩	129
图55. 婴幼儿头部研究（1）	96		
图56. 婴幼儿头部研究（2）	97	第五章：手的素描	133
图57. 婴幼儿头部研究（3）	98	图77. 手的解剖学结构	135
图58. 婴幼儿面部的四分法——3至4周岁	99	图78. 手的块状造型	136
		图79. 手的比例	137
第四章：青少年头像	103	图80. 手的构型	138
一、学龄前儿童	103	图81. 手掌凹窝	139
图59. 小男孩的头部比例	104	图82. 手的素描中的透视效果	140
图60. 小女孩的头部比例	105	图83. 手的运动	141
图61. 小男孩的头部构型	106	图84. 指关节	142
图62. 小女孩的头部构型	107	图85. 画一画自己的手	143
图63. 小男孩的头部研究（1）	108	图86. 女性的手	144
图64. 小女孩的头部研究（1）	109	图87. 十指尖尖	145
图65. 小男孩的头部研究（2）	110	图88. 手的素描须多加练习	146
图66. 小女孩的头部研究（2）	111	图89. 婴幼儿的手	147
		图90. 关于婴幼儿的手的研究	148
二、学龄期儿童	115	图91. 儿童的手	149
图67. 学龄期男孩的头部比例	116	图92. 比例关系始终不变	150
图68. 学龄期女孩的头部比例	117	图93. 手的老化	151
图69. 四分法——学龄期男孩	118		
图70. 四分法——学龄期女孩	119	后记	153
图71. 学龄期男孩素描草图	120		
图72. 学龄期女孩素描草图	121		

Drawing

THE HEAD AND HANDS

BY

ANDREW LOOMIS

路米斯
经典美术课

头手素描

Drawing the head
and hands

Andrew Loomis

[美] 安德鲁·路米斯 —— 著
李慧娟 —— 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

路米斯经典美术课. 头手素描 / (美) 安德鲁·路米斯 著; 李慧娟译.—上海: 上海人民美术出版社, 2018.1

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Drawing the head and hands.

ISBN 978-7-5586-0592-5

I. ①路... II. ①安... ②李... III. ①素描技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第270303号

西方经典美术技法译丛

路米斯经典美术课：头手素描

著 者: [美] 安德鲁·路米斯

译 者: 李慧娟

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: 棱角视觉

技术编辑: 史 湧

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 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: 2018年1月第1版

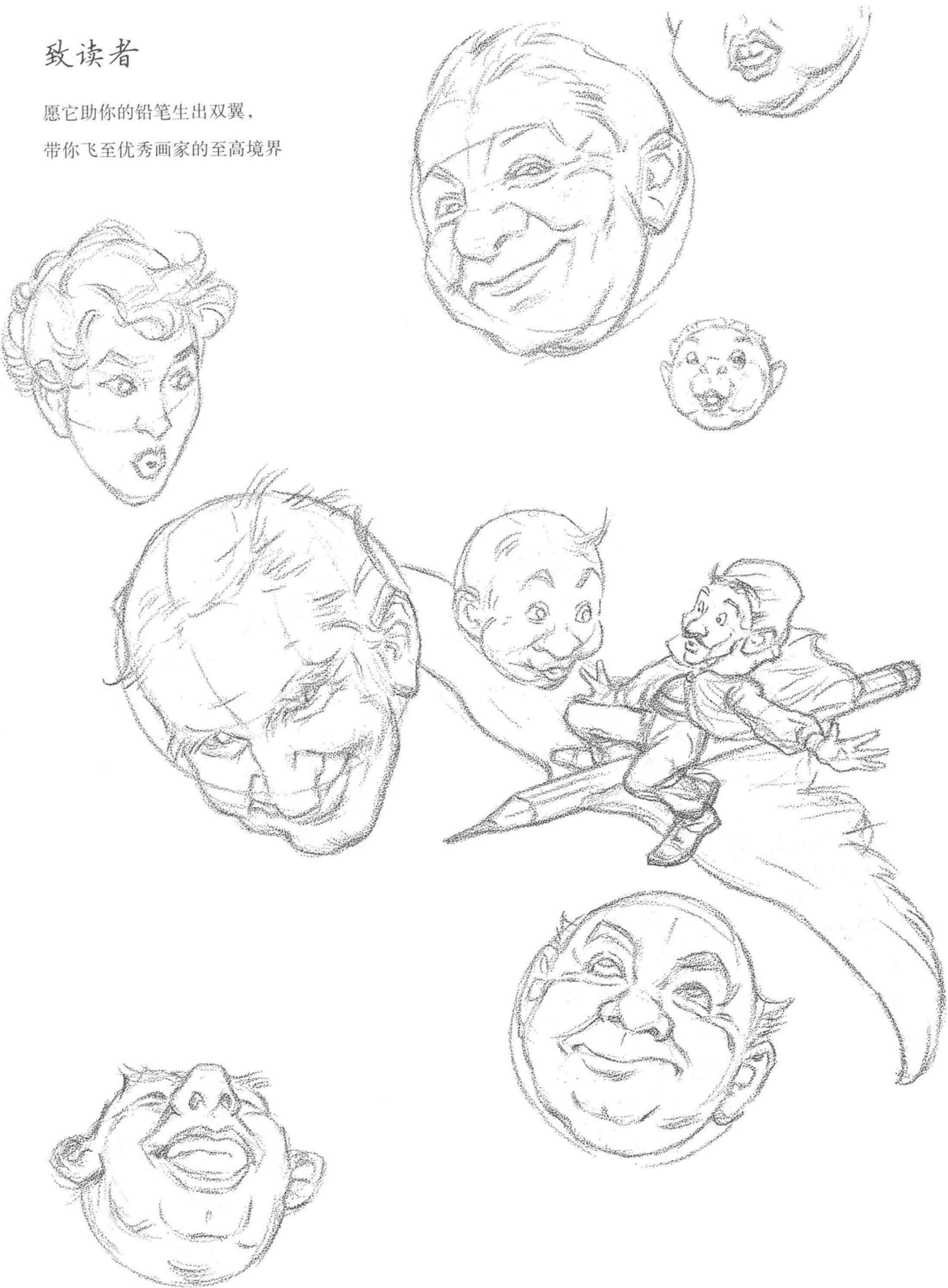
印 次: 2018年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0592-5

定 价: 65.00元

致读者

愿它助你的铅笔生出双翼，
带你飞至优秀画家的至高境界

在此谨向我挚爱的妻子埃塞尔·O·路米斯献上我的衷心感谢。感谢她在我编写本书过程中所给予的莫大帮助。

目 录

致读者	11	为什么头像素描需要解剖学知识	49
		图23. 嘴的运动原理	50
第一章：男性头像	19	图24. 眼睛的工作原理	53
图1. 基本造型为两侧略扁的球形	21	图25. 嘴唇的动态效果	54
图2. 重要的十字交叉	22	图26. 鼻和耳的构造	55
图3. 眉心十字和面部中线确定了头的姿势	25	图27. 表情——大笑	56
图4. 确定面部中线	26	图28. 各类表情举例	57
图5. 简化的头骨结构	27	图29. 通过表情塑造人物	58
图6. 表面构型中的骨骼部分	28	图30. 面部纹理解析	59
图7. 基于脖颈的头部运动	29	图31. 描绘各个年龄段的人脸	60
图8. 头部构型的块状拼接法	30		
		色调	61
头部的立体面	31	图32. 塑造立体面	63
图9. 头部的基本平面和次级平面	33	图33. 解剖学结构、框架构型和立体面的综合运用	64
图10. 头的旋转	34	图34. 在立体面上建立色调	65
图11. 头像的透视效果	35	图35. 每个头像都是一个单独课题	66
图12. 调整空间划分，塑造人物类型	36	图36. 个性特征	67
图13. 始终以面部中线为基准	37	图37. 微笑的男人	68
图14. 随心所欲塑造人物	38	图38. 年长的男人	69
图15. 丰富的类型效果，从调整球形头部和脸平面开始	39	图39. 人物刻画	70
图16. 刻画人物性格	40		
		第二章：女性头像	75
节奏	41	图40. 女性头像的构型	77
图17. 头部的节奏线	42	图41. 构建各式头像的造型框架	78
		图42. 较之男性，女性头部的骨骼和肌肉更不明显	79
头部的标准比例	43	图43. 基础式素描的魅力	80
图18. 男性头部的比例结构	43	图44. “块状立体感”也可用于女性头像的描绘	81
图19. 依照比例单位，描绘头像	44	图45. 年轻女性头像（1）	82
		图46. 年轻女性头像（2）	83
头部和脸部肌肉	45	图47. 草图（1）	84
图20. 头部的解剖学结构	46	图48. 草图（2）	85
图21. 肌肉的工作原理	47	图49. 祖母们	86
图22. 从各个角度观察头部肌肉	48	图50. 变老的过程	87

第三章：婴幼儿头像	91	三、青春期的孩子	125
图51. 婴儿头部比例——1周岁	92	图73. 青春期男孩的头部比例	126
图52. 幼儿头部比例——2至3周岁	93	图74. 青春期女孩的头部比例	127
图53. 婴幼儿头部构型	94	图75. 青春期男孩	128
图54. 婴幼儿素描草图	95	图76. 青春期女孩	129
图55. 婴幼儿头部研究（1）	96		
图56. 婴幼儿头部研究（2）	97	第五章：手的素描	133
图57. 婴幼儿头部研究（3）	98	图77. 手的解剖学结构	135
图58. 婴幼儿面部的四分法——3至4周岁	99	图78. 手的块状造型	136
		图79. 手的比例	137
第四章：青少年头像	103	图80. 手的构型	138
一、学龄前儿童	103	图81. 手掌凹窝	139
图59. 小男孩的头部比例	104	图82. 手的素描中的透视效果	140
图60. 小女孩的头部比例	105	图83. 手的运动	141
图61. 小男孩的头部构型	106	图84. 指关节	142
图62. 小女孩的头部构型	107	图85. 画一画自己的手	143
图63. 小男孩的头部研究（1）	108	图86. 女性的手	144
图64. 小女孩的头部研究（1）	109	图87. 十指尖尖	145
图65. 小男孩的头部研究（2）	110	图88. 手的素描须多加练习	146
图66. 小女孩的头部研究（2）	111	图89. 婴幼儿的手	147
		图90. 关于婴幼儿的手的研究	148
二、学龄期儿童	115	图91. 儿童的手	149
图67. 学龄期男孩的头部比例	116	图92. 比例关系始终不变	150
图68. 学龄期女孩的头部比例	117	图93. 手的老化	151
图69. 四分法——学龄期男孩	118		
图70. 四分法——学龄期女孩	119	后记	153
图71. 学龄期男孩素描草图	120		
图72. 学龄期女孩素描草图	121		

路米斯经典美术课：头手素描

致读者

每个人，无论男女老少，都有一张清晰而独特的面孔，这是多么幸运啊！如果千人一面，像番茄上贴的品牌标签一样毫无区别，那势必会天下大乱。我们只需回想一下就能发现，人生的主要内容就是与形形色色的人联系交往。想象一下，如果卖鸡蛋的琼斯和开银行的史密斯长得一模一样；桌对面的那位也许是墨菲太太、古德布莱特太太，或者特罗斯基太太——她们的样貌相同，令你无从分辨。想象一下，书报杂志和电视荧屏上只有男女两个面孔，那生活还有什么乐趣！即使长相并非你的出众之处，即使你与美貌无缘，我们仍要感谢大自然的恩典，因为至少你我都是独立个体，无论面容姣好还是丑陋，每个人总有属于自己的一张面孔。

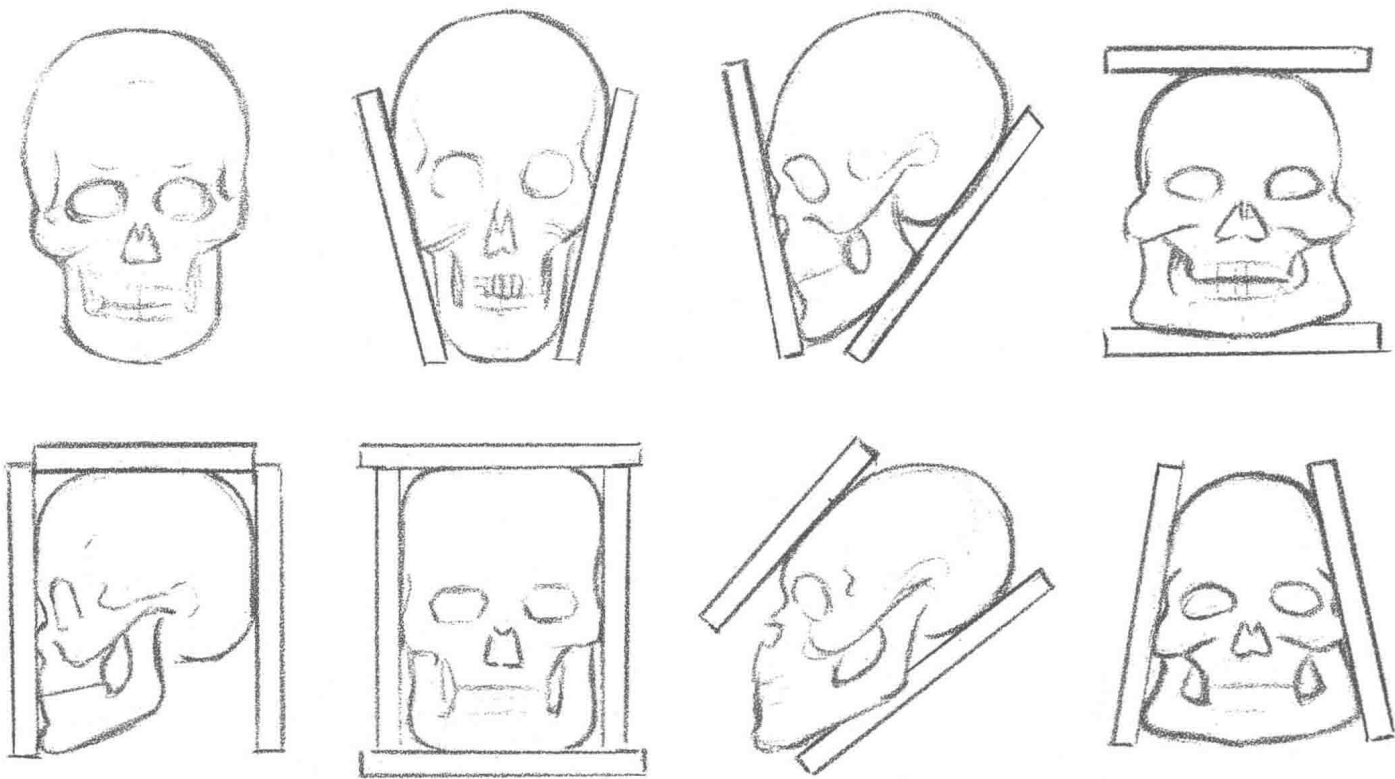
人脸富于个性特征，是一个极其有趣的研究课题。对于拥有绘画才华的人们来说，更是如此。只要你开始理解造成样貌差异的种种原因，就会深深迷上这门研究。大自然不仅通过面孔确立了每个人的身份，更向外界传递着关于我们的大量讯息。

我们的思想、感情和态度，甚至于生活方式，均在脸上有所反映。皮肉的活动——表情的力量——丰富了人脸的功能，使其远远不止于身份识别。让我们稍稍关注一下脑海中浮现出的无数张面容吧。抛开表情中的心理和情感因素，我们可以通过简单的语言描述，用基本的技术原理来解释微笑、皱眉，以及面部表情的其他所有变化的成因。我们常会说某人看上去心怀愧疚、面有惭色、心慌意乱、志得意满、火冒三丈、沾沾自喜、信心十

足、心神沮丧——表情的含义总是千差万别，此处实在无法一一枚举。正是嵌入颅骨的几块肌肉构成了各种表情的制造机制，但这些肌肉和骨骼架构其实并不复杂，要学习掌握它们也绝非难事！这简单的机制中包含了众多兴趣点，可谓是一笔不小的财富呢！

首先澄清一点，人物头像的生动描绘并不需要什么“心灵探索”或者读心术之类的高超技能，而主要在于准确诠释头部形态，忠实再现其比例、角度和明暗效果。素描作品中的其他特质则都源于形态诠释的方式方法。只要把握到位，人物的神韵或个性就会自然而然地显露出来。作为画家，我们只需要观察、解析，然后着手去画。只要结构精准、明度层次得当，一双眼睛就会栩栩如生，跃然纸上，这完全得益于画家的精湛技法，而与读懂模特心灵的能力无关。

人类头部特征之所以有如此大的差别，其主要原因在于颅骨本身的形状区别。头有圆的、方的、窄的、椭圆的；下巴有上窄下宽的，也有后缩的。有天庭饱满的，也有额头较短的。有些人的脸总体呈凹状，有些人则向前鼓凸。鼻子和下巴有挺拔的，也有瘪塌的。有大眼睛的，也有小眼睛的，眼间距也宽窄不一。耳朵的形状大小更是五花八门。面庞有瘦削的，也有胖嘟嘟的，面部骨骼有粗大的，也有细巧的。嘴唇有长的、宽的、薄的、丰润的、凸出的；鼻子的形状大小也是如此多变。所以你现在明白了，上述变量的搭配组合能衍生出数以

百万计的面孔。当然，基于平均律，某些元素的固定组合势必会反复出现。正因如此，有时候没有亲缘关系的人们也会彼此相似。每个画家都有这样的经历：总有人说画中的人物很像他的某个熟人或亲戚。

为了作画的目的，最简单的办法就是把颅骨想象成柔软可塑的材料，即通过挤压，变成特定形状——就像我们把橡胶球捏成各种形状，却又不改变它的实际体积一样。虽然颅骨形态各异，但实际的长宽高尺寸却十分相近，也就是说，体积基本一致，只是形状不同。假设我们用软泥做出颅骨的模型，然后将其夹在两木板之间，继而挤压成各种形状。于是，我们便可基于同一体积，制造出或狭长、或宽阔的头型，上窄下宽的下巴，以及其他各种头部形态。我们所关心的不是头为何会长成这般模样，而是要分析其形态特征，进而确定所要描绘

的人物头部属于何种颅骨类型。再过一段时间，当你更加熟悉颅骨构造之后，就能举一反三，随心所欲地描绘出各种头型，并达到逼真效果。与此同时，你也能精准刻画出面前所有人物的头型。当你掌握了面部骨骼上的肌肉分布，你就能在同一头型上，变化出各种表情。需牢记的是，颅骨的位置是固定的，除下颌之外，颅骨均不可发生移动，而皮肉却是活动的，时刻变化的，并受健康状况、情绪和年龄的影响。人的一生中，颅骨在发育成熟之后，就不再发生任何变化，并成为支撑各类皮肉形态的基础架构。因此，颅骨始终是描绘的基础框架，其他面部特征都建立在颅骨之上。

我们可以按颅骨确定五官的间距。对于画家来说，这一点比五官本身更为关键。在我们的结构图中，五官必须准确到位。只要做到这点，接下来的