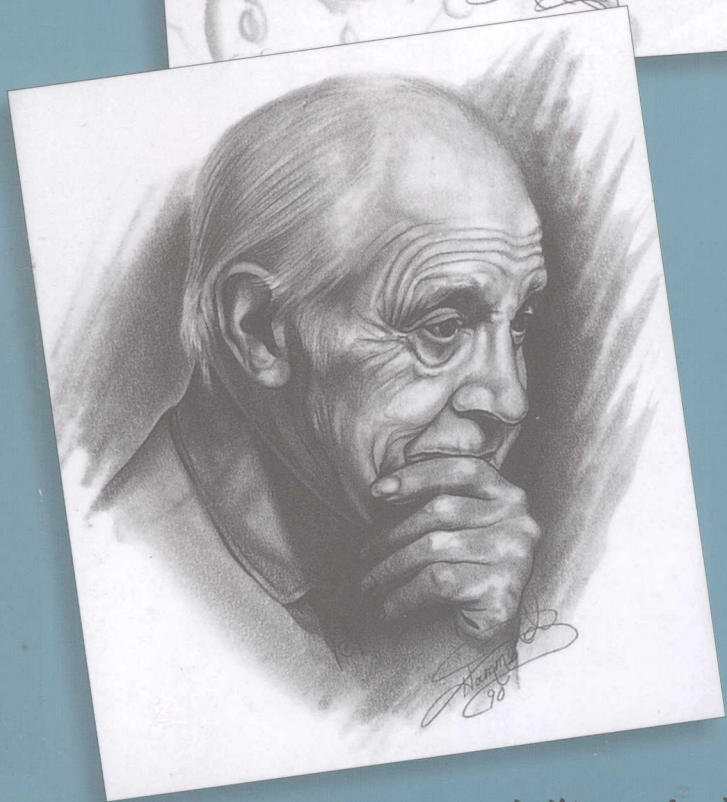
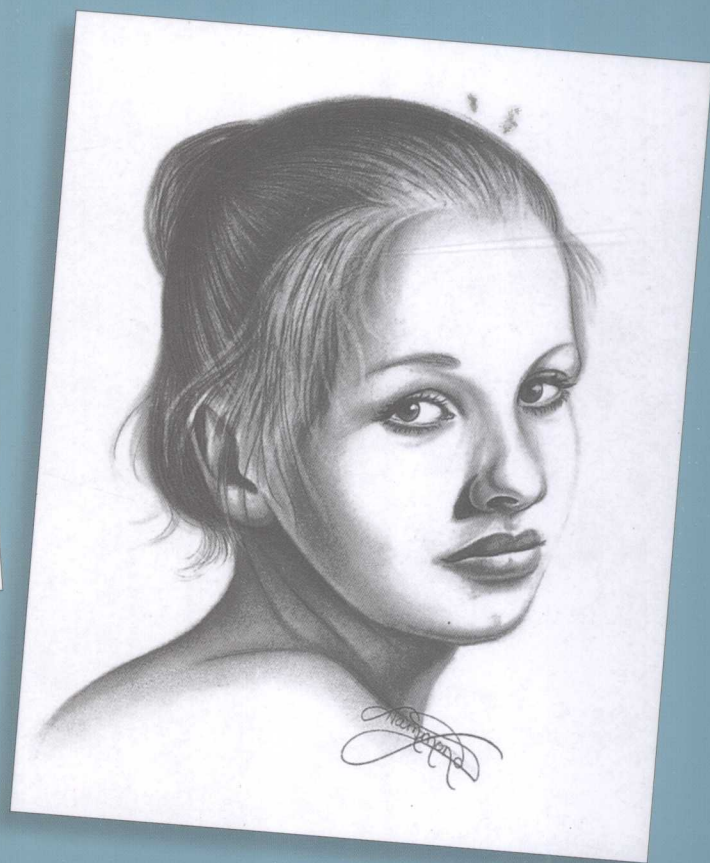
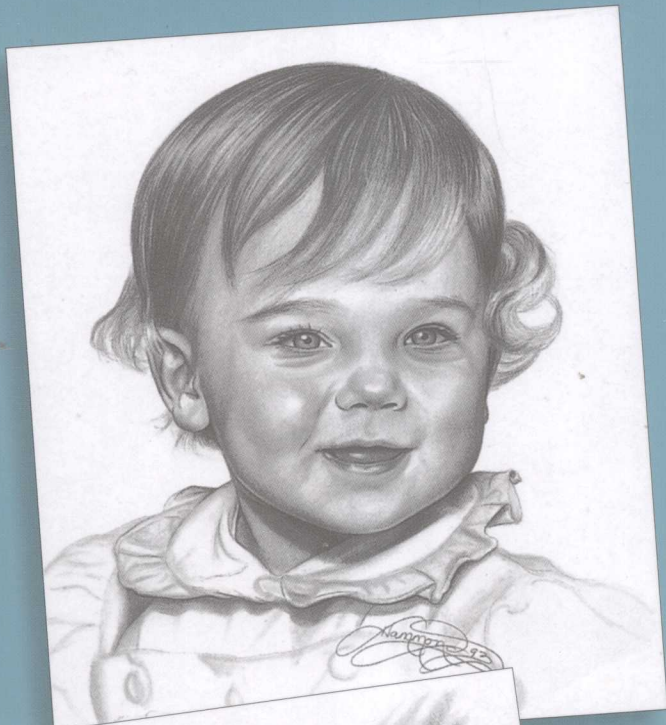

[美] 李·海曼德 著 王毅 译

画相片素描的诀窍

20个逐步讲解的范例
“海曼德铅笔柔化技巧”
教你轻松画出
栩栩如生的肖像

上海人民美術出版社

画相片素描的诀窍

[美] 李·海曼德 著 / 王毅 译

上海人民美術出版社

关于作者

李·海曼德是一位定居于堪萨斯城的插画画家。毕业于内布拉斯加大学，曾担任堪萨斯和内布拉斯加两地的警方模拟肖像画家，并获得NAMTA（美国全国绘画材料交易协会）颁发的执照。

在插图这一艺术领域中，无论从精细的户外图画、技术图解、艺术绘画和油画，还是商业性绘画，她有独到的见解并都有所擅长，尤其精于肖像画。

作者虽已身为人母，但仍乐于从事自己所喜爱的工作。如今，已在定居地的奥屋尔兰德区开办了私人工作室——海曼德插图和绘画指导工作室。以多年的实践经验和特色化经营教学模式深受学生、商户的青睐。

图书在版编目(CIP)数据

画相像素描的诀窍 / (美) 海曼德 (Hammond, L.) 著; 王毅译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2009. 9

书名原文: How to Draw Lifelike Portraits from Photographs
ISBN 978-7-5322-6451-3

I. 画… II. ①海…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(2009)第134337号

How to Draw Lifelike Portraits from Photographs

Copyright©1995 by Lee Hammond. 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.

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：09-2009-377

西方经典美术技法译丛

画相像素描的诀窍

著者：[美] 李·海曼德

译者：王毅

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：赵春园

封面设计：赵春园

技术编辑：陆尧春

出版发行：上海人民美术出版社

(地址：上海长乐路672弄33号 邮编：200040)

印刷：上海印刷十厂有限公司

开本：889×1194 1/16 9印张

版次：2009年09月第1版

印次：2009年09月第1次

书号：ISBN 978-7-5322-6451-3

定价：38.00元

英制与公制换算表

将	转为	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1
平方英寸	平方厘米	6.45
平方厘米	平方英寸	0.16
平方英尺	平方米	0.09
平方米	平方英尺	10.8
平方码	平方米	0.8
平方米	平方码	1.2
磅	公斤	0.45
公斤	磅	2.2
盎司	克	28.4
克	盎司	0.04

献给我亲爱的父亲，非常想念您，
并时刻感觉到您的存在。

父亲

纪念威廉·D. 哈根。用铅笔画
在平滑的双层布里斯托尔纸上，
14×11 英寸。

致 谢

本书的顺利完成，包括书中的精髓，都要归功于过去 15 年中我有幸教过的那些可爱的学生。没有他们的一贯支持、鼓励、热情和友谊，本书只能成为我的一个梦想而已。

在本书的创作过程中，学生们给了我很大的帮助和耐心，我发自内心感谢他们；同时，在我向他们传授绘画技巧和热情时，他们所提出的那些问题，更是我编撰此书的无价之宝，对此我要特别感谢。我敢肯定，他们可能永远不知道他们在多大程度上同时也“教”了我。

还要深深地感谢我的美好家庭（以及我喜欢的那些绘画对象），尤其是我那几个令人着迷的孩子。因为我知道，与一位搞艺术的人生活在一起，并非一件易事，我们是有过不少困难时刻的。我终生都可能抱有这样的想法：家人对我的印象十有八九只是我的背影，因为我总是面对着我的书桌或打字机，日复一日，年复一年。我希望他们知道，在我的内心深处，我是怎样爱着他们。

最后，我还要向北光书局那些好朋友表达我诚挚的谢意，他们让我感觉身在家中，我们相处得如一家人。无疑，要想找到比这更好的合作团队，是不可能的。真心感谢你们的帮助和支持，尤其感谢你们的友谊。

目 录

介绍	1	第 7 章	
第 1 章		各个面部特征的组合	79
你可以做到! 请看证明	3	面部结构的准确位置和比例, 整个面部的布局; 什么是合适的底版照片。	
学生学习之前与学习之后所画肖像的鲜明对比。		第 8 章	
第 2 章		画头发	91
柔化: 画出传神肖像的关键	11	轻松的逐步示范, 画出男女老少各种不同的发型和发色。	
“海曼德铅笔柔化技巧”可以让你画任何东西都栩栩如生。		第 9 章	
第 3 章		画衣服	103
画鼻子	23	衣服的 5 种基本褶皱; 光源对织物褶皱的影响。	
画一个球形作为开始, 使用柔化技巧来构形, 抓住人物的面部特征。		第 10 章	
第 4 章		画手	109
画嘴	33	手的大小和形状的对比, 手的各个角度和面的表现。	
如何画出嘴唇和牙齿的真实色调和形状, 如何画出逼真的胡须。		第 11 章	
第 5 章		构图, 背景和渲染	121
画耳朵	45	试着在画纸上构图, 添加有创意的背景和剪裁, 用蒙太奇手法讲述一个故事。	
注意形状的联结和色调的变化, 是这些要素构成了“耳朵”; 还要注意耳朵在头部的准确位置。		结语	133
第 6 章		索引	134
画眼睛	53		
研究眼睛的结构, 注意虹膜的色调、眼睑和眉毛的形状, 画出眼睛凝视的方向, 还有如何加上眼镜。			

介 绍

像绝大多数画家一样，我也是从童年就开始画画，遵循的是每个孩子都遵循的同样的步骤，先画棍状人物，然后画家人和朋友的夸张形象。随着年龄的增长，我在画画方面的努力也更有了挑战性，因为我开始不再满足于在画画上的“正常”进步。我想画得如同已经长大的姐姐那样好——即使以今天的标准来看，她也具有罕见的绘画天赋。学校的绘画课程对我来说显得太一般了，这些课程讲授关于人物表情的创作、印象派或抽象主义，作为一些理念虽然也让我感兴趣，但并不符合我自己的绘画愿望。我的愿望就是在画纸上逼真地捕捉和再现人和物。这样一种愿望在我多年的学校绘画课程和画室工作中并没有得到满足。于是，我开始了一个漫长而又艰巨的自学过程。

经过多年的努力，我的绘画生涯终于发展成为我想要的模样。我开始出售画作，给人们讲授自己开发的这套绘画技巧。本书就是这两个方面收获相结合的产物：一方面是我多年的教学经验，另一方面则是我在教学中得到的东西。书中的许多要点，都是教学过程中我那些学生提出的真实问题。本书可以用来指导绘画自学者，也可以用于课堂教学。当年我在学习绘画时，能有一本这样的书就好了！

不管你是一位绘画初学者还是已经颇有经验，要想从本书中得到最大的收获，最好是按书中的章节顺序，一个步骤一个步骤地学习。我可以担保，你不但可以在绘画上看到成果，而且会在观察事物的方式上大有收获。实践，大量的实践，就是你成功的关键。书中的这些课程，再加上你的绘画愿望，将会引导你画出一些充分展现自己能力的美妙画作。

母亲

用铅笔画在平滑的双层布里斯托尔纸上，
14×11 英寸。

你可以做到！ 请看证明

一幅好的肖像画，是许多要素相结合的产物。画家对于所画对象必须有透彻的理解，要有一双敏锐的眼睛来观察细节和光线效果，要有能力把所有这些栩栩如生地固定在画纸上。

左页的“母亲”画像，取材于家庭相册中一张普通的快照，但画出的效果很好。当你成功地学完本书后，你也可以这样来捕捉自己的记忆——画出这种生动传神、栩栩如生的美妙肖像。

在本书后面的内容中，我收入了学生的一些作品。第一个例子是一位学生在我这里学习之前所画的肖像，它们也正是绝大多数人初习绘画时的水准。

观看学生们学习之前的这些画作，你会注意到一些特点，这些特点是每个人初次拿笔来画时都会表现出来的。首先，在画面部和头发时，他们都是一种简化的描绘，通常都只使用僵硬的线条，在色调上没有柔和的过渡。因此，画出的就是一种粗疏的大致轮廓。其次，他们都缺乏对面部特征的理解。

所以，写作本书的目的就在于：让你熟悉每个面部特征那些细小却又富有表现力的细节。这种知识会渗入你的绘画之中，使你拥有在肖像画中呈现逼真效果的能力。

看过学生们未学时的画作，再来看他们学习之后的作品，你会清楚地看到他们绘画能力的变化。通过书中介绍的那些轻松易学的练习，你也可以有这样的巨大收获。

学习之前

这幅作品出自一位 11 岁的女孩之手。尽管就她的年龄而言已画得相当不错，但此画仍然显示出初画者画得艰难粗糙的共同特征。

面部特征的描绘是这幅画的主要问题，这也是我在绝大多数初画者习作中发现的共同问题。眼睛和嘴唇都被简化了，应更精准地画出它们的形状和细节。另外就是缺乏明暗处理，没有这种处理就使画面显得不逼真，而只是一种卡通画的模样。

伊琳·霍纳画，11岁。
(学习之前依据杂志上的一幅照片而画。)

伊琳·霍纳的画作，
11岁。
(学习提高后所画。)

学习之后

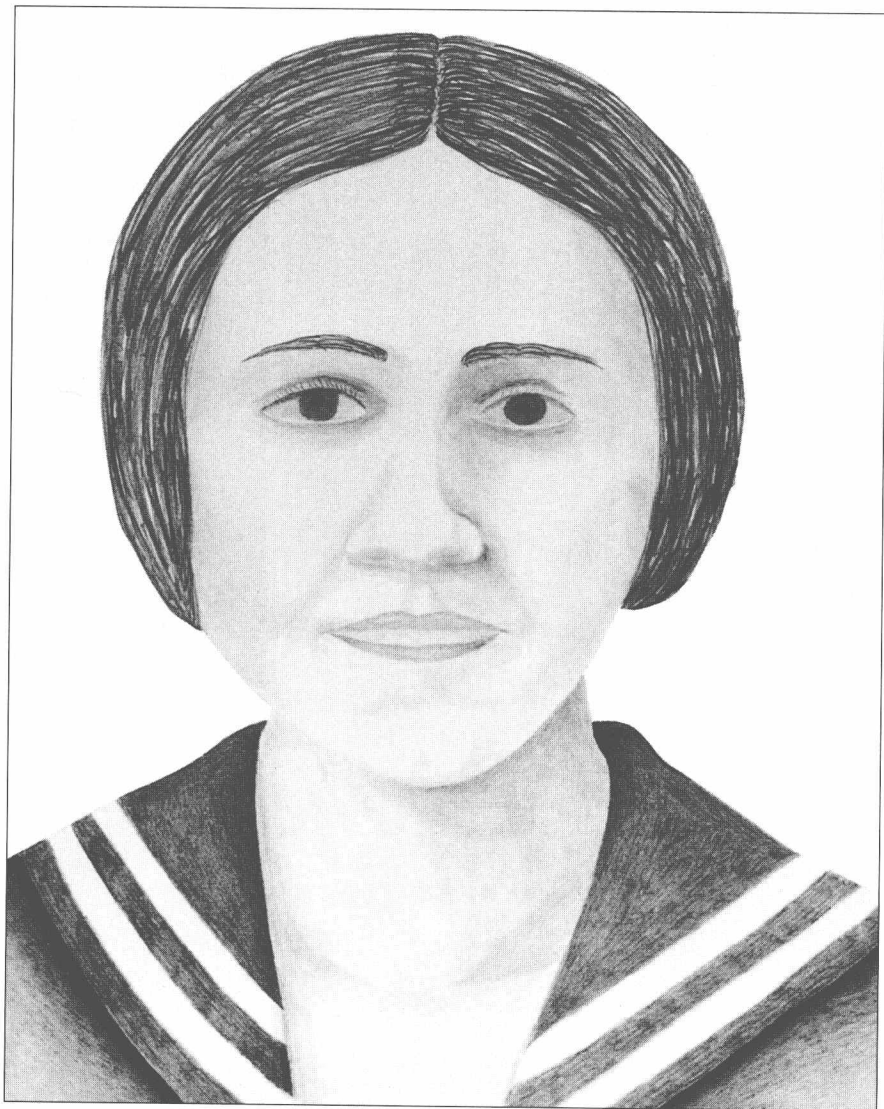
这是女孩画的第二幅画，依据的还是前面用过的那张照片。可以看出，她的作品更为逼真，其“观看”

和表现事物的能力得到了提高。

人物的面部特征不再是粗疏的轮廓，而是用色调表现出了它们的形状。脸的外形用不同层次的色调呈现出来，头发也显得黑而饱满。

学习之前

这也是一幅学生在学习之前的画作。尽管她也试图用一些明暗处理来创造形状和圆润感，但由于面部特征未能画到位，所以就不逼真。头发不是因为有厚度而丰满，只是些簇集的铅笔线条而已。

沃娃·哈斯画（学习之前画。）

内尔
沃娃·哈斯画，
10×8英寸。

学习之后

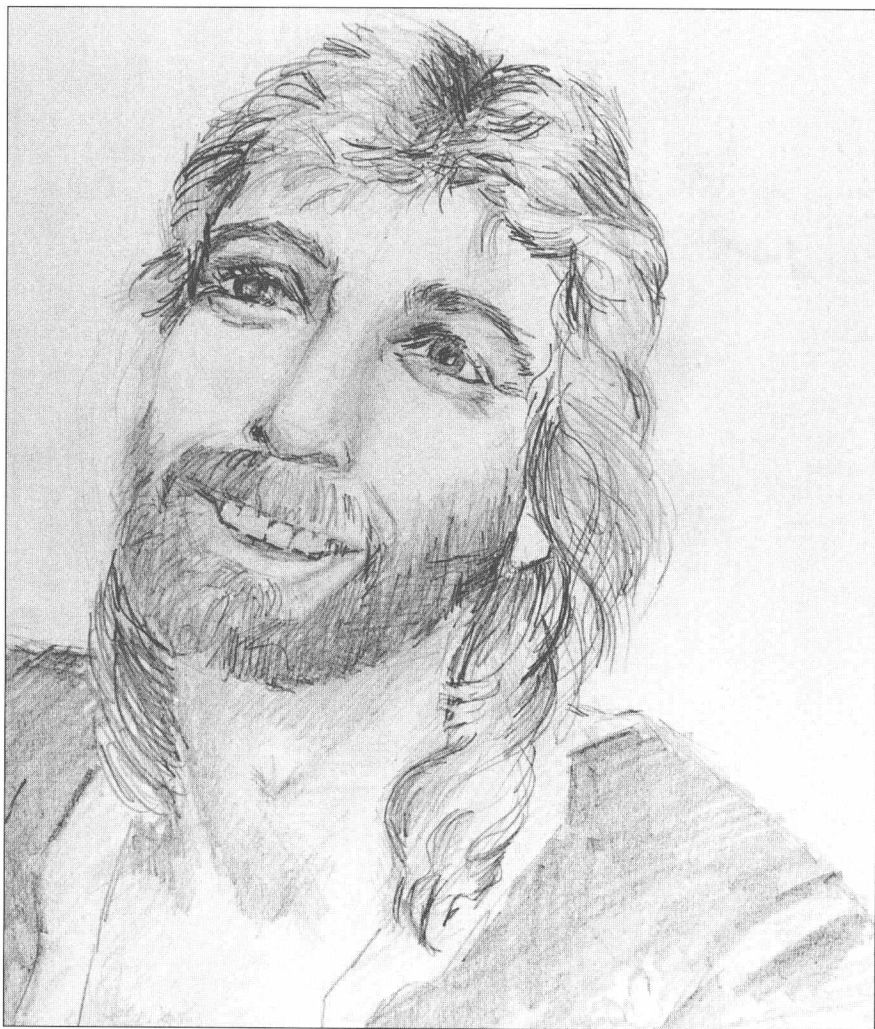
很难相信，这幅肖像与前面那幅习作出自同一人；更令人难以置信的是，这是她学习了本书内容后

画的第一幅画。尽管她这次画的是另外一个人，但画艺上的巨大进步是显而易见的。色调柔化了，边缘柔和了，头发有了深度和体量感，人物的神采也揭示了出来。

学习之前

这两页也是一位学生在进入我的辅导班学习之前和学习之后的画艺对比。两幅画依据的是同一张照片。这位学生在入班学习的第一天带来了自己的这张作品，这样我就了解了她在大学课程上学到的东西。同样，你看到的仍然是一种简化的描绘，画出来的是“粗略”模样，不过这位学生是想让自己的画完美一些。

注意，线条的使用仍然粗疏，在逼真程度上不精准。面部特征的比例有问题，位置也不对。

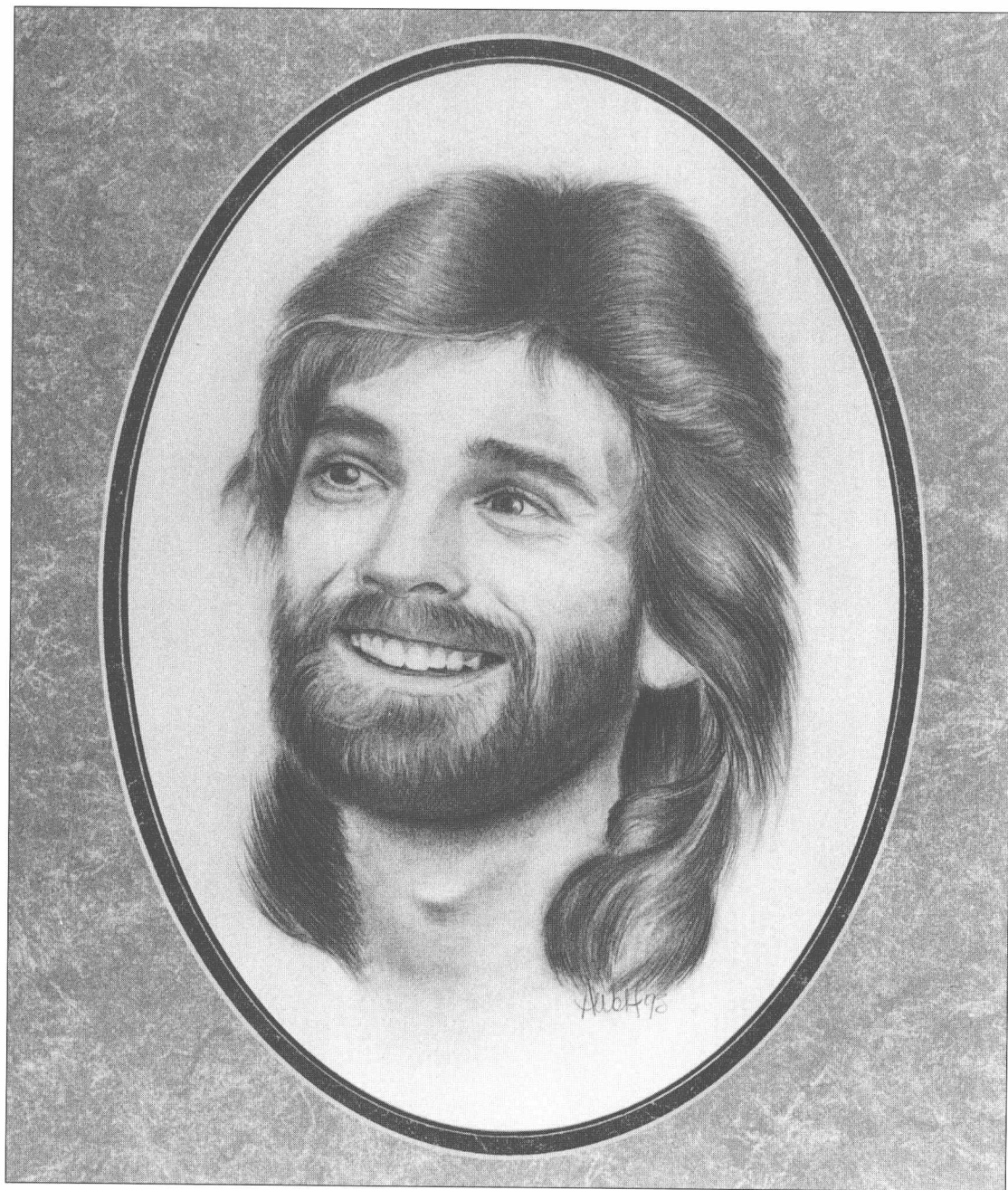

安吉·沃尔夫画

(画的是肯尼·罗金斯*，学习之前所画。)

*肯尼·罗金斯是美国当代著名歌手，译者注。

肯尼·罗金斯
安吉·沃尔夫画，
14×11英寸。

学习之后

学习了本书讲授的这些课程后，他又画了这一张，可以看出是怎么样的进步。人物的逼真程度大大提高了，柔和的色调让画面栩栩如生。面部特征的比例和位置都准确到位。

头发和胡须也有了深度和立体感，此外还有光泽和圆润感，这也是前面那张粗略画作所没有的。

我也喜欢这种将肖像用椭圆框装裱在硬纸上的方式，它使得画作有种成品和专业的感觉。

作者自画像

用铅笔画在平滑的双层布里
斯托尔纸上，14×11英寸。

柔化：画出传神肖像的关键

绘画是一种非常个人化的事情，是信息、教育和经验的一种积累，是所有这些与我们自身独特个性的结合。正是由于这一点，所以，没有哪种艺术风格或绘画技巧可以被认为是“对”的或“错”的，它们只是不同而已。

有些绘画风格和主题表达以新奇强烈的对比让人印象深刻，而本书中的这些绘画则是展现柔和圆润的效果。我觉得，这样的绘画风格能最好地体现人物肌肤柔软光滑的特点，保证了肖像画的“真实”感。

这种绘画风格可以概括为一个词：柔化，即从极深到极浅色调的平滑过渡。这种色调过渡必须非常柔和微妙，你看不出一种色调从哪里结束，也看不出另一种色调从哪里开始。

本书整体强调三个主要概念，它们要应用于你所画的任何东西：形状、亮处和暗处。训练你的眼睛来正确体察这三个概念需要时间，所以我们每次都一个一个单独讲解，慢慢讲解。一旦你能够把事物作为“形状”来观察了，描绘事物的准确性就自动提高了。

然而，最重要的目标仍然是“柔化”。如果使用得当，“柔化”能够使你画的任何形状都显得逼真。在什么位置以及如何进行明暗处理、怎样进行柔化的问题，本书从头到尾都会解说和示范，“海曼德铅笔柔化技巧”的奥秘会得到透彻的揭示！