

意大利经典素描训练教程

头像素描

短时间内描绘出人物的脸部表情和性格特征

【意】乔瓦尼·席瓦尔第 著

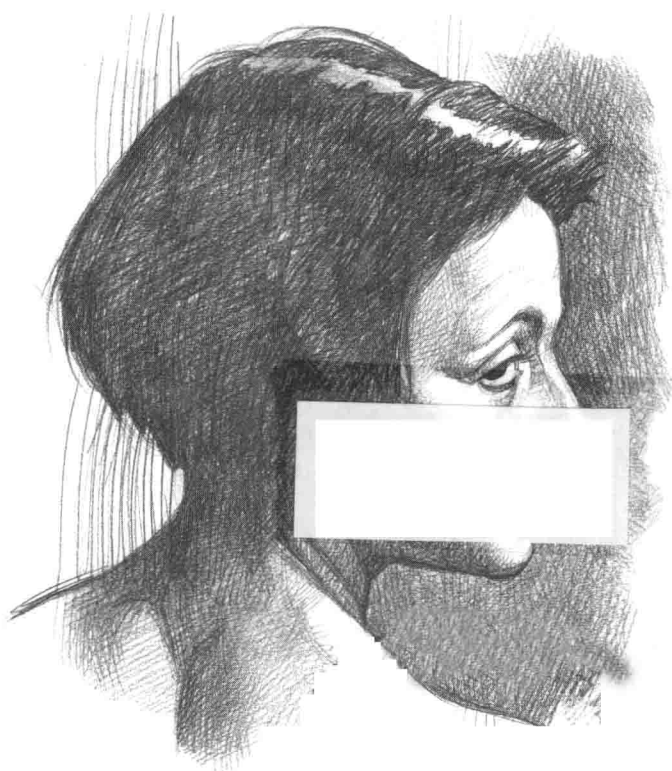
上海人民美術出版社

意大利经典素描训练教程

头像素描

【意】乔瓦尼·席瓦尔第 著

胡伟达 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

头像素描 / (意) 席瓦尔第 (Civardi, G) 著; 胡伟达译. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.7

意大利经典素描训练教程

ISBN 978-7-5322-8419-1

I. ①头… II. ①席… ②胡… III. ①肖像画—素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第077370号

意大利经典素描训练教程——头像素描

原版书名: La testa e il volto

原作者名: Giovanni Civardi

Copyright © Il Castello S.r.l., via Milano 71/73 12-20010 Cornaredo (Milano), Italy, 2011 La testa e il volto

Translation ©2013 Shanghai People's Fine Arts Publishing House

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经 Il Castello 出版公司授权, 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: 09-2013-208

头像素描

著 者 [意] 乔瓦尼·席瓦尔第

译 者 胡伟达

责任编辑 徐捷

装帧设计 董颖 葛宏斌

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 电话: 021-54044520

网 址 www.shrmms.com

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本 889×1194 1/16 4印张

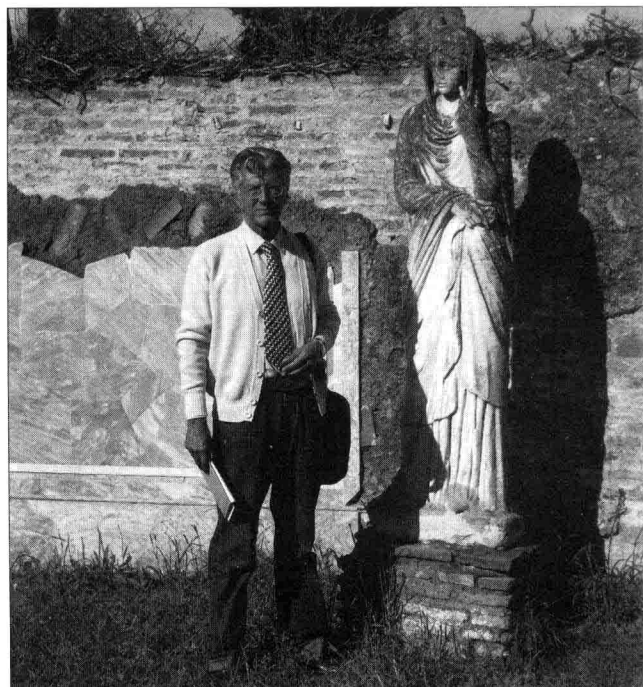
版 次 2013年7月第1版

印 次 2013年7月第1次

印 数 0001-4000

书 号 ISBN 978-7-5322-8419-1

定 价 24.00元

关于作者

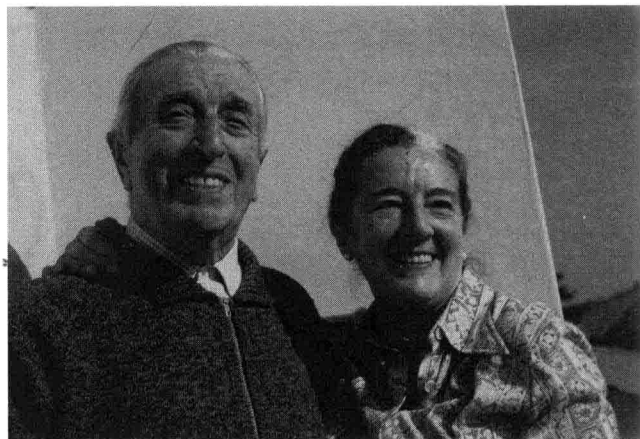
乔瓦尼·席瓦尔第于1947年7月22日出生于意大利米兰, 是一名插画家、肖像画家以及雕塑家。在之后的多年时间里, 他致力于艺术性的人体解剖与骨骼构造方面的研究。与此同时, 他还从事着人体绘画的教学工作。

“也许, 快乐是痛苦稍纵即逝的一个表情。

每一个婴儿的新生, 都体现着一种永恒。”

——乔瓦尼·席瓦尔第

本书中对绘画的复制是经过模特同意或告知过本人的, 如有雷同, 纯属巧合。

献给我父亲母亲。

意大利经典素描训练教程

头像素描

【意】乔瓦尼·席瓦尔第 著

胡伟达 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

头像素描 / (意) 席瓦尔第 (Civardi, G) 著; 胡伟达译. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.7

意大利经典素描训练教程

ISBN 978-7-5322-8419-1

I. ①头… II. ①席… ②胡… III. ①肖像画—素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第077370号

意大利经典素描训练教程——头像素描

原版书名: La testa e il volto

原作者名: Giovanni Civardi

Copyright © Il Castello S.r.l., via Milano 71/73 12-20010 Cornaredo (Milano), Italy, 2011 La testa e il volto

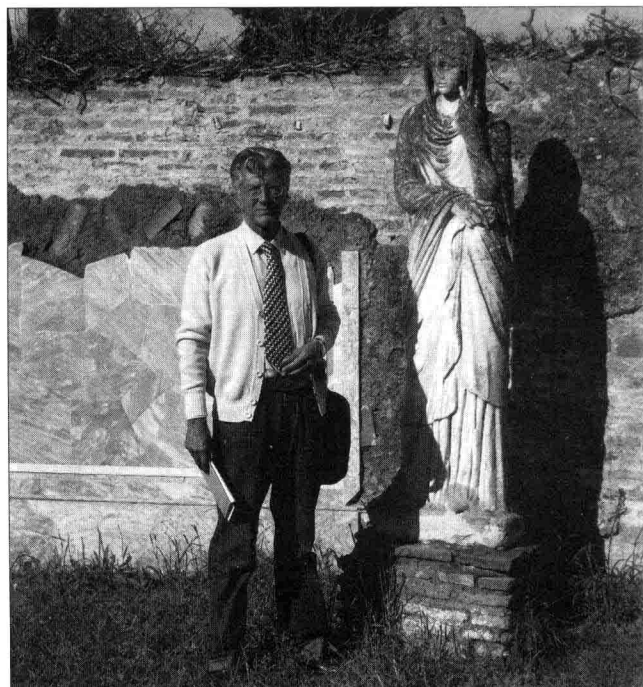
Translation ©2013 Shanghai People's Fine Arts Publishing House

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经 Il Castello 出版公司授权, 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: 09-2013-208

关于作者

乔瓦尼·席瓦尔第于1947年7月22日出生于意大利米兰, 是一名插画家、肖像画家以及雕塑家。在之后的多年时间里, 他致力于艺术性的人体解剖与骨骼构造方面的研究。与此同时, 他还从事着人体绘画的教学工作。

“也许, 快乐是痛苦稍纵即逝的一个表情。
每一个婴儿的新生, 都体现着一种永恒。”

——乔瓦尼·席瓦尔第

头像素描

著 者 [意] 乔瓦尼·席瓦尔第

译 者 胡伟达

责任编辑 徐捷

装帧设计 董颖 葛宏斌

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 电话: 021-54044520

网 址 www.shrmms.com

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本 889×1194 1/16 4印张

版 次 2013年7月第1版

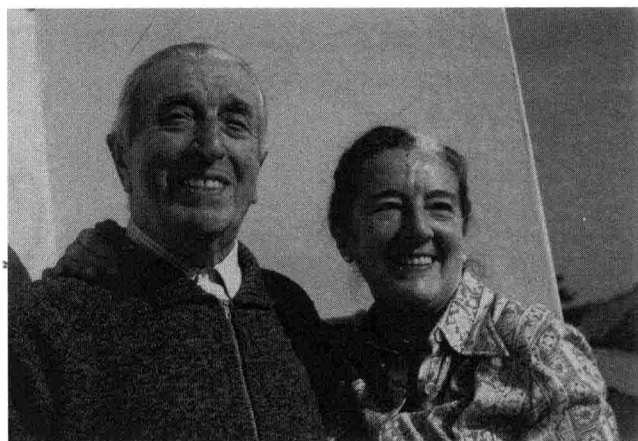
印 次 2013年7月第1次

印 数 0001-4000

书 号 ISBN 978-7-5322-8419-1

定 价 24.00元

本书中对绘画的复制是经过模特同意或告知过本人的, 如有雷同, 纯属巧合。

献给我父亲母亲。

目录

内容简介	3
绪论	4
骨骼构造与外部形态	8
方法与材料	10
分步示范：铅笔	14
分步示范：水彩	22
分步示范：水粉	28
成年人头部和脸部的画法	36
婴儿、青少年头部和脸部的画法	48
老年人头部和脸部的画法	56

内容简介

对人类面部和身体的描绘一直是艺术作品的核心，好的肖像画不仅要表现出个体的身体特征，还要通过其面部表情等反映出性格特点。当我们想起某人的时候，我们首先想到的是某个标志性的表情，而要把这种表情画下来的冲动则来源于对一种与众不同的东西加以记录以及将其展示的渴望。一个人的外貌和他的性格是紧密相关的，让一张肖像画脱颖而出的关键就在于对人物特点的处理上。

在观察能力方面，最有效的提高方法就是多进行速写练习。对于头部的描绘（此类习作常以“偶然创作”的形式出现），最好的方法就是解剖其结构，分析各部分之间的比例关系和与之相关的面部特征。为保证肖像画的重要属性——与主体相似性的两个关键点分别是笔触的准确度和面部特征的确切位置，我们需要获取更多的关于脸部方面的知识。此外，作者对模特情绪和性格特点的移情作用也会对完成作品大有裨益。

在本书中，我将引导艺术工作者们关注生活中最普通的面孔的美。即使是偶然相遇的陌生人的脸也会因各具特点而变得富有吸引力。术语“有特点的脸”其实就是指的一张有特定个人气质和惯用表情的脸，它能激发艺术家的好奇心和审美。

简言之，对于艺术家这类有着用铅笔填充速写本习惯的人来说，仅仅在公共场合观察行人活动，就能够得到大量迷人且有趣的脸部素材。

绪论

思想的深度往往由轻盈的笔触来填补。

石膏模型的应用

在开展人类头部研究时，尤其是在研究早期，运用石膏这种材料将有助于将头部结构真实且高质量地再现出来。在传统艺术学科知识中，石膏模型不仅为一些艺术大家，比如多纳泰罗、米开朗基罗和乌东所用，在一些古代艺术文明当中，比如古希腊和古罗马艺术当中也是屡见不鲜。与此同时，在艺术教学中，许多学生还会经常使用石膏模型作为其创作手段。有些人认为石膏模型是一种过时的创作方法，但是如果从思想和艺术自由的角度来看，这一技巧如今仍然是鲜活的，而且可以避免在使用活动的模型时的那种紧迫感。通过这种方法，学生们可以借助探索均衡关系、测量体积以及通过对不同颜色调和的技术研究来提升自己的艺术观察力。

照片的运用

摄影在艺术中的运用也是十分广泛的。有时候，一些不可或缺的艺术素材单凭绘画是无法表达的，比如在人群中突然出现的一些动作和行为，一些转瞬即逝的现象和无法重复的景观。这些事物的独特之处往往赋予了摄影实践操作性的优势：

比如它可以留住一个婴儿瞬间的表情以及一些身体上的细节；再比如摄影本身的形式以及它对于光的使用，往往可以使哪怕只是一个不经意的眼神都无法逃脱，这些都是草草记下的素描手法所无法达到的。摄影也可以让肖像画家在模特不在的时候，在任何时间、任何地点完成作品。但这种形式的绘画创作绝不仅仅是简单地复制照片上的内容，而是客观地记录下有用的信息，从而将直观观察到的模特的样子（如果模特在的话）与照片中模特所展现的样子联系起来，择其所优、取长补短，用以创作出更加生动的作品。艺术家的任务就是在为一幅图景营造出它应有的氛围。这不单单是对想象的一种总结，更是一种升华。简而言之，摄影并不是直接观察或源于生活的绘画替代品：它更应该被看作是画家可以随时拿来运用的一种工具。

当你用照相机拍下一些照片来做参照记录，尤其是在使用其他人所拍摄的照片时，一定要清楚一点：一些照相器材所拍出来的照片往往是存在着视觉盲点的。人的视觉具有双目性的特点，而照相机则是“单眼”看世界的。照相机在调整焦距时会造成被拍照者脸部比例扭曲以及远处景物失真的情况。这种扭曲也许十分细微，但这些细微的瑕疵，只有靠拍摄者调整摄影距离才能达到正确的水平，或者用更先进的电子摄影设备重新翻拍才能弥补。摄录的影片和数码照片所要求的感光度，尤其是色彩鲜艳照片的感光度，要比人眼所形成的景象投影低得多。它们几乎都是在一些比较极端的光照条件下拍摄的：要么是在灯光灰暗的阴影中，要么是在十分明亮的强光下。因此，当要使用摄影技术来为绘画取材时，应该避免强烈的外部光照和弱小的内部亮度。选择阳光发散度较高的白天进行摄影是较好的选择。

肖像练习（1968年），油画，21×26厘米（8¼×10¼英寸）

A.摆造型

为了画一张好的肖像作品，需要模特摆出一个适合展示其面部特征且有利于画家构图的造型。

1

2

3

4

B.经典或传统式肖像画

在这种情况下，模特保持静止或者沉思的造型。例如，受代表性肖像画的主流传统影响，将面部的四分之三和一部分的躯干置于灯光之下，其目的是达到构图上的平衡。

1

2

3

4

5

C.非传统式肖像画

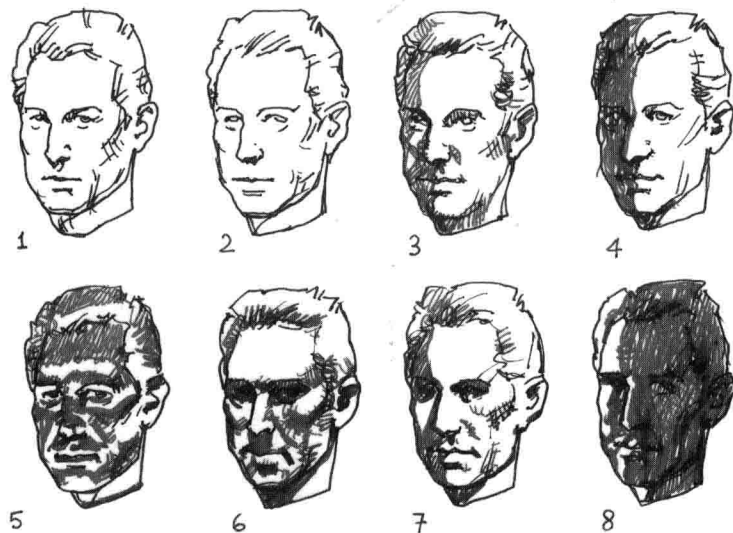
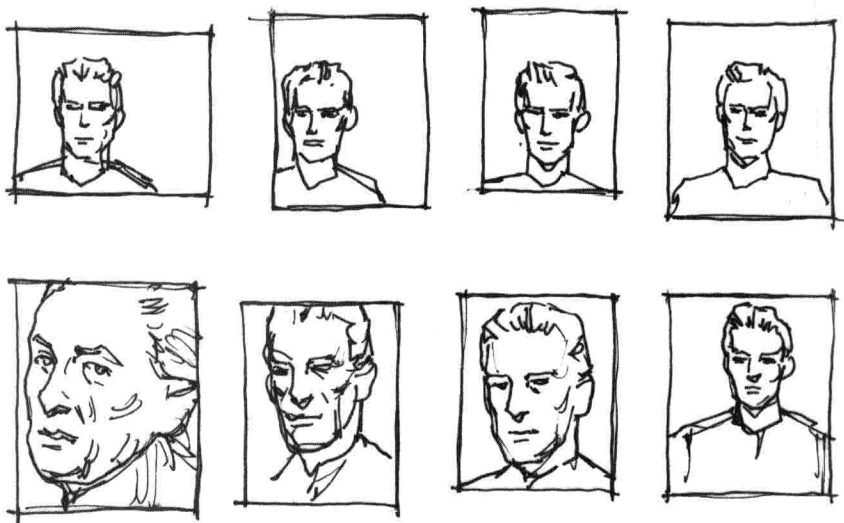
艺术家通常在一段练习后会想要打破常规，寻求新的构图方法。被描绘的主体会表现出一种即兴的、转瞬即逝的表情，仿佛在告诉欣赏者，他们所看到的是某个运动的瞬间。这类构图通常源于某次偶然的速写。

在构图时要考虑人物主体是如何存在于画面的，该如何摆放、从哪个角度来进行表现。通常，中心位置是画家最常用的构图方式。

创作准备

在创作过程中应该避免这样一种情况：头部相对它的支撑结构来说太大或者太小。这样会造成整个画面的结构向一个方向倾斜，也会使整个头部比例显得不完整。有一些绘画的“潜规则”往往是不能被书面化的：艺术家应该寻求合适的方法来打破这些规则，这样才能保留作品不同寻常却又不失乐趣的效果。但前提是这些打破常规的办法并不是基于一种美学上的判断，也不是基于对艺术家能力和技术上的否定。

照明

对于脸部照明的要求有以下几点：

1. 运用漫射的灯光
2. 使用前部照明
3. 45度的灯光（用轻微的灯光打在人脸的一侧）
4. 侧向灯光（从一侧打光）
5. 下部打光
6. 上部打光
7. 上部45度或者上部侧向打光
8. 下部45度打光

脸部的光照条件可以是自然的也可是人为创造的。在街道或者一些公共场合进行素描时，作者需要适应所在地点及所处的光照条件。如果觉得当时的光照环境不理想，还可以改变方位以调整到最合适的光照角度，至少要把调整光照作为完成一件成功画作的重要内容来对待。然而，当作者在画室里对着模特作画时，光的强度、选择的最佳光照类型和角度就成了完成一幅成功画作的中心要素。比如，在创作“半身塑像素描”时，如图1、2、3和5所示的光的使用是合适的，其他图所示的光照形式则更适用于营造舞台效果，或是“泛化的”脸部绘画研究。

源自生活的速写和研究

公共场合是观察处于各种状态且带着各式各样表情的陌生人的最佳场所。一个艺术家要具有随时随地记录不同脸部特征的习惯。此类速写可以训练绘画者的手上技巧，同时也能提高观察能力。完成的速写作品可以为之后更好的绘画构图做铺垫。这里是我去巴黎途中绘制的一些速写作品。这些作品都是在不同情境和状态下完成的。大家在阅读下文后会注意到，我所使用的这些作品为后面的一些介绍埋下了伏笔。

骨骼构造与外部形态

如果画家了解了一些关于解剖学上的人体结构基础，那么他在画人物肖像时，就会更加直接和细腻。事实上，颅骨的形状——不同的性别存在一定的差异——是由整个头部的形状及每个人特有的面部特点所决定的。

人的颅骨由两部分组成，这两个部分又是由无数骨骼聚集组合在一起而形成的。这两个部分分别是颅顶和下颌骨。人的脸部也有无数的肌肉组织。人的下颚是由咀嚼肌牵动的，而咀嚼肌又包括咬肌和一些颤动肌。这当中大多数的肌肉只是在脸部出现表情，或者人体执行一些比如嘴唇和眼睑动作等生理学功能时，才会发挥作用。颤动肌负责着脸部的一些活动，同时还能制造出人在生理及心理交流时脸部一些细微的表情变化。随着年龄的增长和发育的成熟，颅骨的形状和尺寸也会随之变化。这对于形成每个人独特的脸部比例和特征影响深远（参见第36—48页的图表）。另外，各种各样的内部进化和外部环境的影响也会造成不同民族、种族的人的颅骨形状的不同。如下图所示。

人的颈部在头部肖像绘画时不能被忽视。画家在作画时，需要对颈部的肌肉结构和尺寸比例仔细斟酌。描摹颈部应该准确反映出模特姿势的动态、活力以及丰富的表情。

人的头部作为一个整体，在几何学上是接近一个卵形体的形状，颈部就好比是用来束缚胸锁乳突肌及后侧斜方肌这两块肌肉组织的圆柱体。

颈部外层结构一般是按骨层次的结构来分布的，这一特色对颈部的长度产生了重要影响。

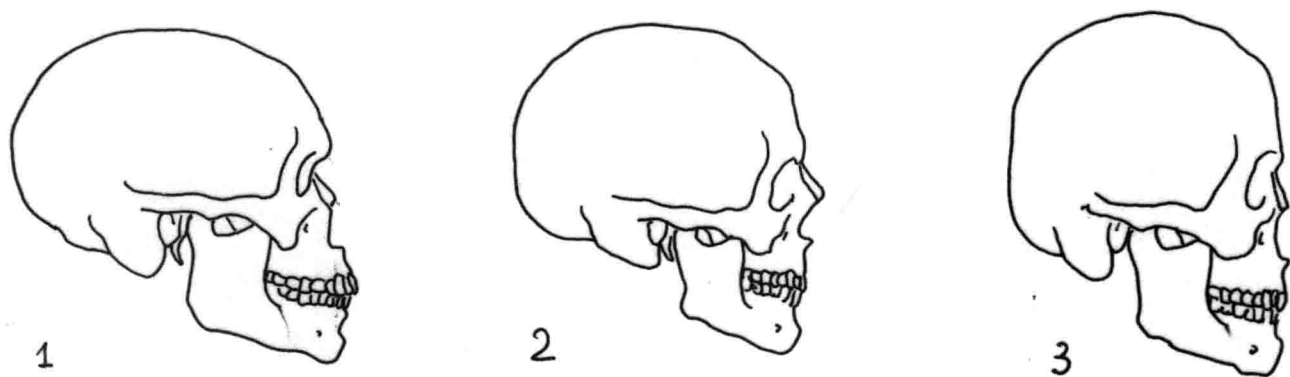
眼睛是脸部最重要的部分：当眼睑与眼球分开时，就可以看到虹膜和瞳孔以及用来表明凝视方向的眼白。

嘴唇是一个极富动感和表现力的部位。它可以制造许多夸张的表情，也可以反映出每个人的不同特点。嘴唇分布在我们颞骨两个半圆的突起上，上下嘴唇的分界线通常是在门牙长度的中间附近。

耳朵是人脸上一个复杂的部分，但是我们却能通过一些简单的线条勾勒出耳朵整个圆锥体的形状。耳朵会随着年龄的增长越发表现出每个人的特色。

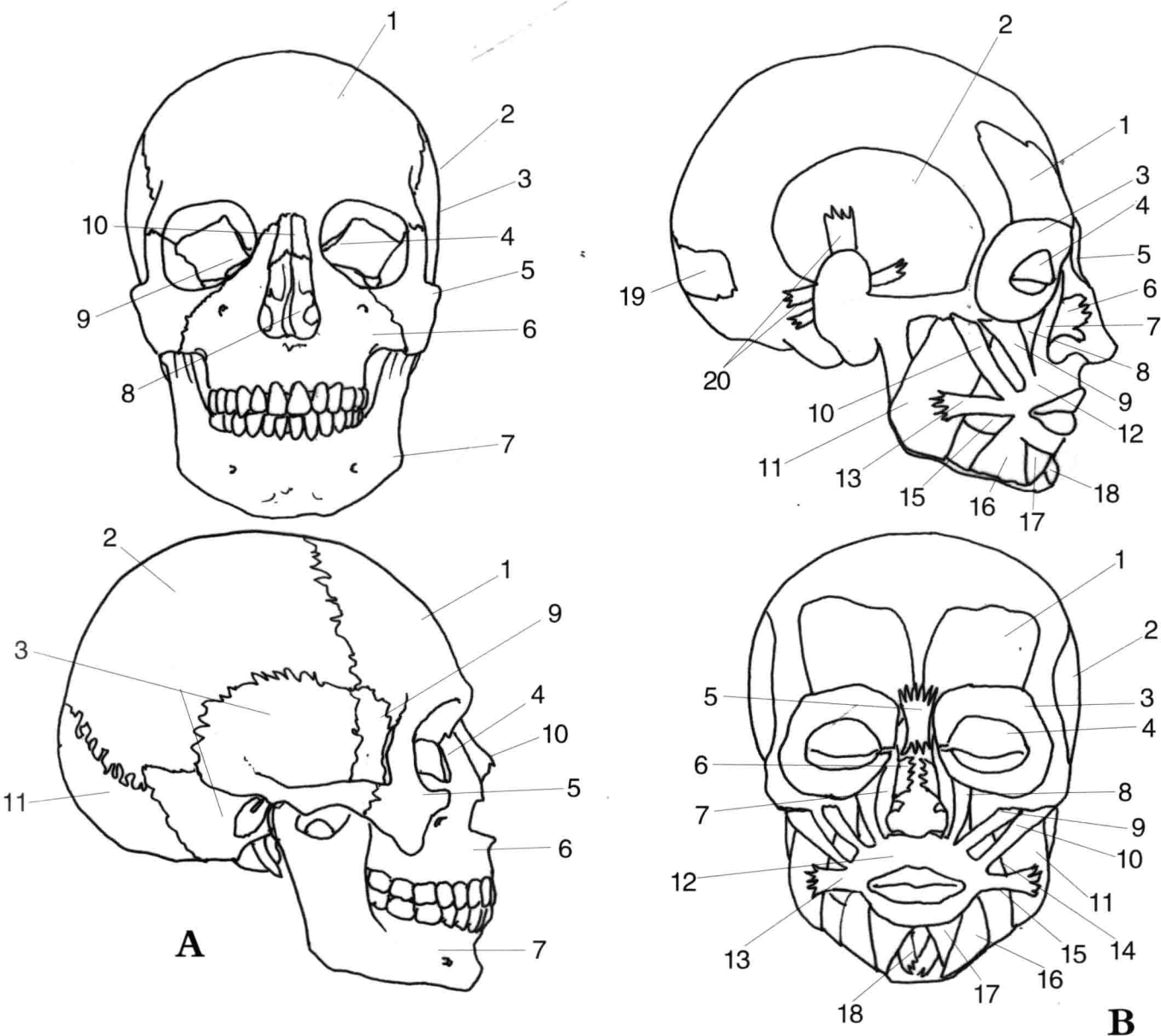
鼻子是脸部的一个主要特征，在绘画中应该被塑造为实体的形式。同时在估量鼻子的尺寸与阴影时，需要作者拥有一种合理判断的能力。

男性的头发往往被要求描绘得细致一些——比如头发的端部，画家往往会用一些散开的线条来表现这部分的头发，同时又能准确地描绘出头发的柔顺、颜色和风格。

以上的头骨轮廓分别属于三种人类群体（男性侧面图）：

1. 黑人
2. 高加索人种
3. 蒙古人种

颅骨的视图 (A) 以及头部颌面部的主要肌肉分布 (B)。

A. 骨结构

1. 额骨
2. 顶叶骨
3. 颞骨
4. 泪骨
5. 颧骨
6. 上颌骨
7. 下颌骨 (颞骨)
8. 犁骨
9. 蝶骨
10. 鼻骨
11. 枕骨

B. 肌肉分布

1. 额肌
2. 颞筋膜
- 3-4. 轮匝肌
5. 降眉间肌
6. 鼻肌
7. 上唇提肌
8. 上唇提肌 (眼眶下部肌肉群)
9. 小颞肌
10. 大颞肌
11. 咬肌
12. 口轮匝肌
13. 笑肌
14. 提口角肌

15. 颊肌

16. 口角掣肌
17. 下唇方肌
18. 颞肌
19. 枕肌
20. 耳肌

方法与材料

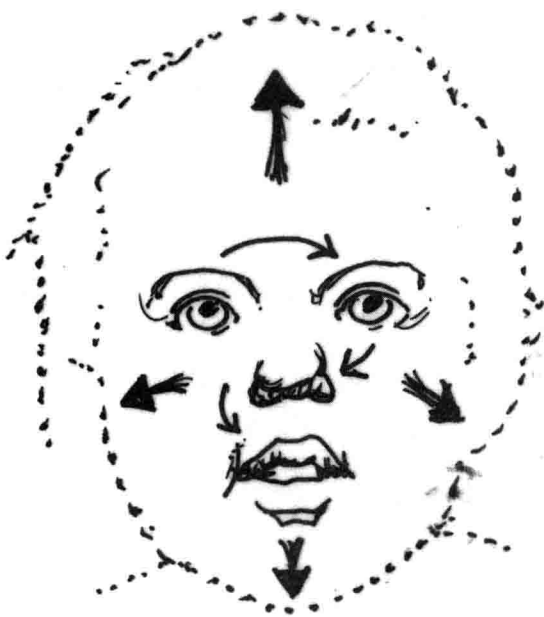
万事俱备——不……似乎仍有欠缺……

脸部绘画的方法很多，每一种方法都与绘画水果的方法有着异曲同工之妙。当然，这些方法也与艺术家的艺术态度和个人偏好有关。基于两种截然不同的观察方式，或者对之前一章节的不同理解，会衍生出两条相对的道路。第一条道路被称为“归纳法”，艺术家往往会抓住一个人的某一特征来着重开发——比较典型的是其中一只眼睛或者两只眼睛——然后基于此再增加其他一些特征，与此同时，还需要采用必要的测量方法将每一部分相关联的比例进行再调整和再确定。第二条道路是“演绎法”，它是从对头部或脸部形状和结构的整体评价开始的，然后从概括到细节，最终将关注的重点落在每个不同的脸部细节上。之后，在总体方案的基础上逐步调整，以达到正确的位置和比例关系。

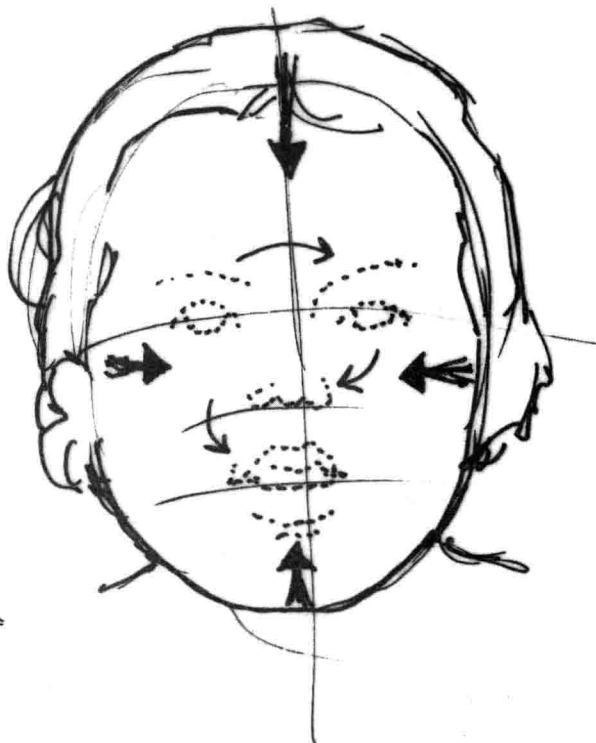
每一种方法都有其优势。在实践中，绘画者们总是择优选择，各取所长。如果其中一种更盛行，那么它就是对走在探索模特特征、造型以及心理道路上的艺术家的一种回应。

例如，“归纳法”要求绘画者在对比模特五官的相关尺寸以及判断自己与模特之间的距离时要有耐心、有原则。这里的原則是指分散的部分应该经由再次组合成为一个整体，否则即使再微小的错误也会使整个绘画过程变得杂乱无章。而“演绎法”似乎更倾向于将多种方法取长补短，结合使用。这是因为“演绎法”往往更注重艺术家本身的视角和第一感觉。

其他影响绘画方式的因素还有：对面部的理解，艺术家想要达到的美感和选择合适的绘画方法。我们可以综合地看一张脸，即以一種近乎科学的态度仔细描绘构成全脸的每一个微小细节。我们可以在这两种方法之间去寻求一种平衡。当然，有时我们会只通过线条来进行描绘，如同雕塑一般，这些线条并不需要借助细微的颜色变化，而是仅凭自身来描绘脸部的外形和结构。有时，我们会不使用任何其他元素直接描绘轮廓，仅运用明暗配合来表现人物的形态细节。当上述两种方法结合起来时，它们完全可以做到相辅相成。

从细节到概括：归纳法——从中心扩展到总体结构

从概括到细节：演绎法——从总体结构收回到中心细节

综合的（用大线条）

分析性的（描绘细节）

线性的（只用线条）

色调的（只用明暗区域）

铅笔在各种类型的绘画中被广泛应用着，这是因为它不但使用方便，能很快抓住一些自然的表情，还能准确地将其还原。铅笔既可以应用于高端的绘画作品中，也适合用来创作一些用作绘画参照的速写。我发现机械自动铅笔多用于前者的绘画，不过对于后者中一些明暗表现的绘画也十分适用。自动铅笔和传统木质铅笔在绘画中的层级都是按照其软硬程度来划分的：从最硬的6H铅笔到在绘画中被广泛应用的最柔软的6B铅笔，应有尽有。

画家也喜欢用**油墨**来作画。用油墨在纸上作画时通常要借助刷子、钢笔或其他一些特殊的工具，比如竹签、尖头钢笔、标签笔、书法笔、专业画笔（如针管笔）、圆珠笔等。色调的强度一般是通过增减线与线之间的距离，用交叉的平行线画出阴影，又或是改变线与线之间的角度来进行调整。因此，当用硬笔作画时，最好的方法是挑选高质量表面光滑的纸或硬卡纸，这是为了避免笔尖刺穿纸面墨水将纸背弄脏的情况发生。许多油墨溶剂都需要用到“干皴法”，“干皴法”是指在纸上轻柔地点刷，用几乎干燥的油墨刷扫过纸面从而形成一种不透明、朦胧的效果。

水粉画（或蛋彩画）对画家们来说是一种十分具有吸引力的画法。它可以呈现出纯粹的图像特性，并且展现出介于水彩画与丙烯画之间的中间特质。正如水彩画一样，在使用毛刷之前，水粉画也需要用适当的水来稀释颜料（即使是白色颜料也需要稀释）。与油画类似的是，水粉颜料是可以覆盖修改的，只是如果覆盖或修改得过多，就会使画面产生“灰、脏”的现象，因此在画水粉时需要绘画者拥有熟练的技巧和准确的判断，尽量做到一笔到位。还需注意的是，水粉画只可以应用于透水的纸面以及其他任何可以穿透的表面，包括纸、卡片、帆布、帆布板和其他一些材料。画作完成后，其表面应该呈现出不光泽的样子。另外，水粉画自身也可以用硬笔、油墨、石墨、木炭以及彩铅等多种材料和工具进行创作。

上述每一项技巧都具有可以让画家们自由发挥创造力的特性。在接下来为大家所呈现的几页范例中，我将创作肖像画的过程划分为五个连贯的步骤，目的是希望能够通过自我探索，充分将画家们对头部描绘的方法一步步展现出来。

这种方法其实是直观的绘画方法之一，将对进一步描绘起到促进作用。

水彩颜料、水溶性墨水、水彩笔和油墨经不同比例的水稀释后会形成极其微妙的色调。这些色调对于开展肖像绘画的研究很有帮助。这种方法与经典的水彩画画法、硬笔和油墨画中色调补充媒介的运用有着异曲同工之妙。一种单一的用水稀释后的色彩也可以体现出色调梯级上的细微差别。使用墨汁（半色调）就可以达到同样的效果，不过这需要专注于对绘画对象的光的使用以及结构阴影的调整，而不只是追求色彩的效果。用水彩上色时，我们必须要了解它其实是一个从轻到重的递增过程，这样才能保持色彩的透明度，充分发挥水彩的特性。

这一过程包括以下五个步骤：

第一步：采用简洁且准确的外形轮廓，记录下主要的比例关系。

第二步：明确结构。

第三步：尽可能用简单的方法填补阴影部分。

第四步：调整灯光，使暗的色调更加饱满。

第五步：持续专注于色调的控制和细节的把握，直到达到预期效果。一旦掌握了“视觉”的使用技巧和其他一些方法，画家就会发掘出属于他们自己的表现风格和绘画流程。

分步示范：铅笔

第一步

第二步

第三步

第四步