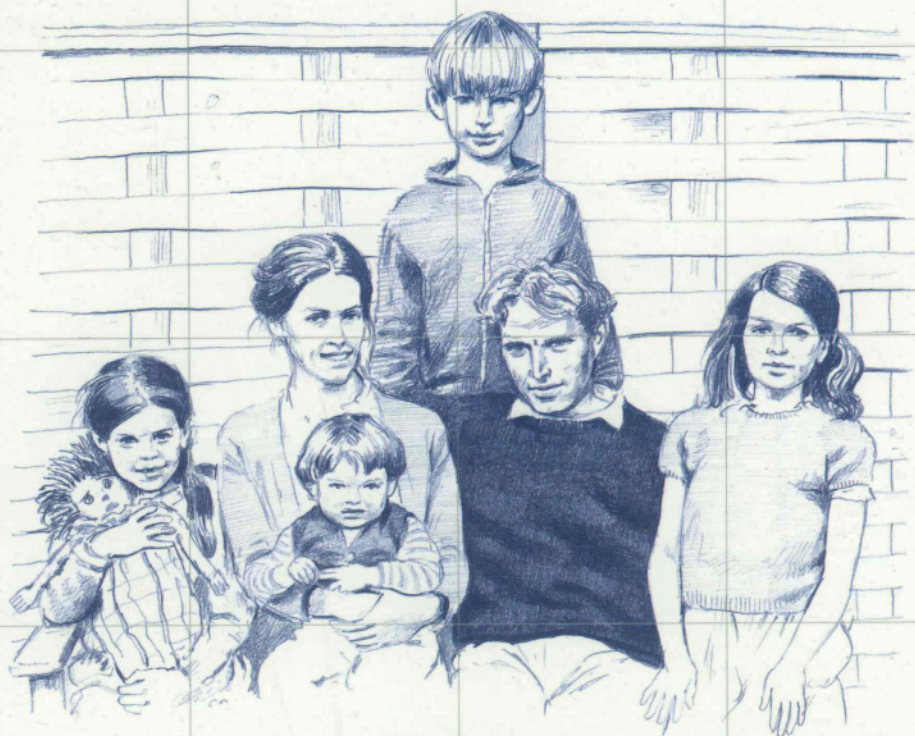

【英】柏林顿·巴博 著

非常素描
教室

ARTIST'S
WORK BOOK

轻松学画人物肖像

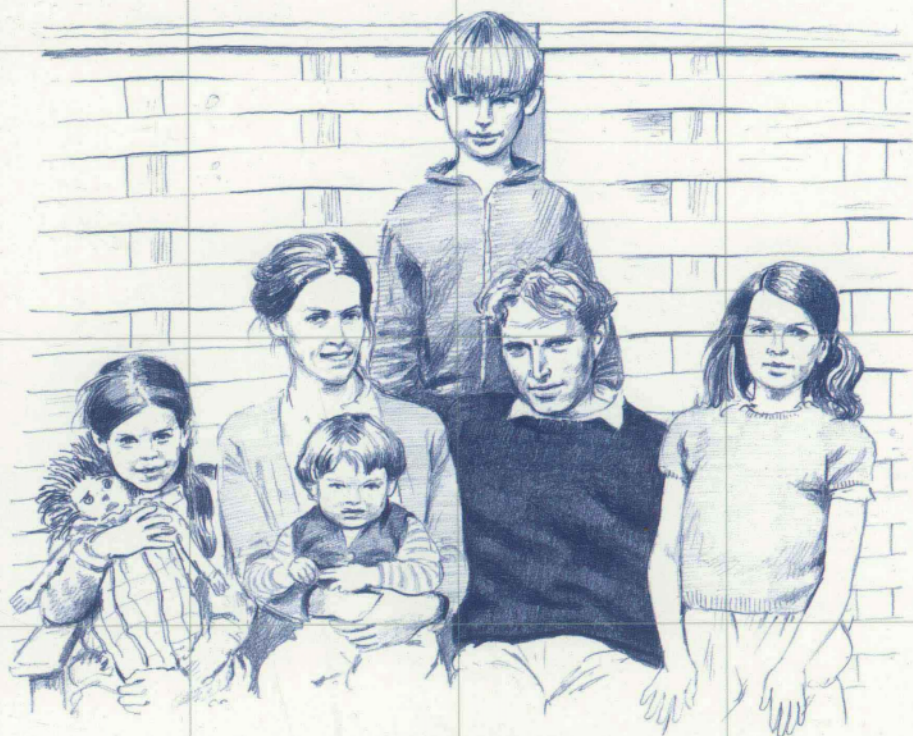
The Practical Guide to

DRAWING
PORTRAITS

上海人民美術出版社

【英】柏林顿·巴博 著

非常素描
教室

ARTIST'S
WORK BOOK

轻松学画人物肖像

The Practical Guide to

DRAWING PORTRAITS

上海人民美術出版社

舟
PDG

非常素描 教室

ARTIST'S
WORK BOOK

轻松学画人物肖像

The Practical Guide to
**DRAWING
PORTRAITS**

世界上每个人的性格、外貌特征千差万别，为绘画提供的创作题材无穷无尽，可能这就是画人物肖像的乐趣所在吧。在本书中，作者同时也是画家的柏林顿·巴博（Barrington Barber）为读者介绍了人像绘画的各个步骤，从如何画准人物五官的位置开始，直到怎样成功地进行人像的创作。无论你是经验丰富的绘画工作者，还是毫无经验的初学者，本书制定的课程、练习和小贴士都将有助于你实现最理想的画面效果，让你轻松学画人物肖像。

“非常素描教室”丛书为那些有兴趣在某一绘画领域深入探究的画家提供了实践性的指导，目前本系列还包括：

- 轻松学画静物素描
- 轻松学画日式漫画

ISBN 978-7-5322-6965-5

9 787532 269655 >

定价：18.00 元

非常素描
教室

ARTIST'S
WORK BOOK

轻松学画人物肖像

The Practical Guide to
**DRAWING
PORTRAITS**

【英】柏林顿·巴博 著
韩薇 译

上海人民美术出版社

非常素描

PDG

图书在版编目 (C I P) 数据

非常素描教室: 轻松学画人物肖像 / (英) 巴博 (Barber, B.) 著; 韩薇译. - 上海: 上海人民美术出版社, 2011.1

书名原文: Artist's Workshop: The Practical Guide to Drawing Portraits

ISBN 978-7-5322-6965-5

I. ①非... II. ①巴... ②韩... III. ①肖像画-技法 (美术) IV. ①J211.25

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第199139号

非常素描教室: 轻松学画人物肖像

原版书名: Artist's Workshop: The Practical Guide to Drawing Portraits

原作者名: Barrington Barber

原书出版号: ISBN 978-1-84837-278-8

Copyright © 2009 Arcturus Publication Limited

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying recording or otherwise, without written permission of the publisher.

本书的简体中文版经 Arcturus 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: 09-2010-350

非常素描教室: 轻松学画人物肖像

著 者: [英] 柏林顿·巴博

译 者: 韩 薇

责任编辑: 徐 捷

装帧设计: 徐子卿

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海惠顿实业公司

开 本: 889×1194 1/16 3印张

版 次: 2011年1月第1版

印 次: 2011年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-6965-5

定 价: 18.00元

目录

前言	6
头部比例	8
头部测量	10
儿童头部比例	12
头像素描：基础篇	14
头像素描：提高篇	15
不同年龄的表现	16
五官特写	18
头骨结构	20
头部肌肉	21
开始画肖像	22
明暗表现	24
不同绘画工具的表现效果	26
技法训练	27
风格表现	30
构图	34
场景	36
人物姿态	38
群像	40
打破陈规	42
双人像	43
自画像	44
漫画	46
索引	48

前言

什么是肖像？曾经有个故事：毕加索为他的一个朋友画了一张立体主义风格的肖像画，马蒂斯看到之后，认不出画中是谁。于是毕加索在肖像中添加了一道小胡子，马蒂斯立刻就看出那人是谁了。这个小故事很典型地说明了肖像画技法的重点：无论画中人与实际的对象在相似度上相差多远，但肖像画一定会记录人物的某些显著特征。要抓住这些特征，就需要花大量的时间来仔细观察对象，找到他独有的个体形象特征。

在画人物肖像的时候，是该在一定程度上美化对象还是将他的缺陷毫不避讳地表现出来，始终是一个纠缠不休的问题。对于有些人来说，比如克伦威尔，他就要求得到一张“完全真实的、包括所有缺点”的肖像，但是，几乎很少有人能诚心接受自己的外貌就像画家如实描绘的那样。因此，绝大多数肖像画家总是想办法为对象找到一个最佳的视觉效果。比如说改变一下光源，轻微调整头部的动态，或者尽量让对象放松下来，想办法减轻模特面部的紧张感，努力在模特面部寻找一些令人满意的元素并将其突出等。所幸的是，大多数人总会有那么一些好看的特征，可以作为肖像画强调的重点，让画家悄悄地弱化那些不美的地方：比如过分紧张的嘴巴、不够饱满的下巴或是过分突出的耳朵和鼻子。此外，还要考虑如何处理岁月在人脸上的留下的痕迹，为了使画面更易让人接受，可以轻微地弱化脸上的线条、皱纹以及松弛的肌肉等，但仍要保持其基本的特征，体现它们的识别性。

本书提供了丰富的表现技法，以及值得吸收和借鉴的有价值的学习内容。同时，书中所提供的所有肖像作品，无一不具有指导价值，它们总是提供一种有效的方法，告诉你怎样去描绘好朋友、家人、各种相熟的人，甚至是陌生人。此外，我还希望大家能够认识到：每一张脸都存在着无数的差异，尽管有时候这些差异是那么微小，但正是这些微小的差异使成千上万张脸各不相同。人脸有一种了不起的功能，它能展示非常多的表情，表达各种复杂的情绪。正因为如此，一代又一代的画家才不遗余力，尝试用各种

方法来探寻人脸的秘密。

当然，画家们的尝试得到了什么结果，这取决于他们技法的高低。要熟练掌握描绘肖像的技法，路只有一条，那就是练习。你画得越多，技法就越娴熟。如果你没有条件有规律地进行人像的写生训练，临摹也不失为提高技法的好办法。通过改变场景，比如改变光源或环境，你可以画出不同的肖像画，这也是很多画家之所以觉得肖像画具有无穷吸引力的原因之一。肖像画的表现方法的确具有无限的可能性。

Barrington Barber

绘画工具

可以用来画肖像的介质和工具非常多。当然，我们要从中找出一些更适合的去进行创作。

选用什么工具和材料，一方面取决于个人的条件，更主要的取决于个人喜欢尝试什么样的方法。你不需要购买以下清单中所有的物品，这个列表只是呈现一种试验的渐进过程，当你使用某种工具已拥有足够的自信时，你或许可以尝试另一种工具。最开始，你可以选用清单中介绍的那几种型号的铅笔来画，当你感到想要

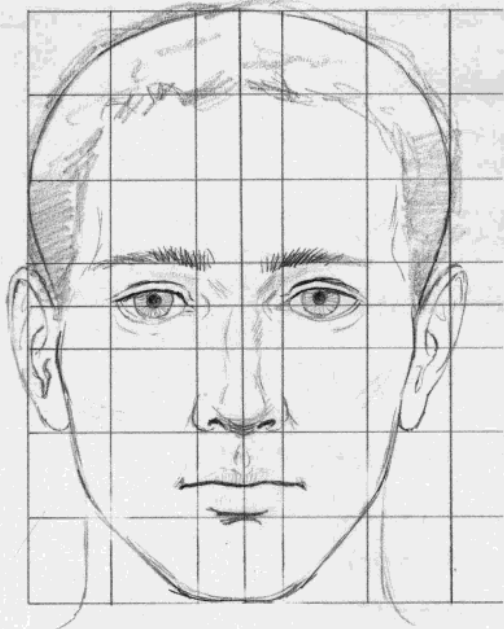
尝试其他的绘画方式时，就可以换一种笔来画。需要注意的是，每一种工具都有它自身的特性，要想实现最理想的效果，就必须逐渐熟悉并掌握每一种工具的品性。实际上，这个过程也会帮助你确定某种工具是否能表现出你所想要的效果。所以，在学习的初期，不必那么贪心急于尝试各种材料和工具，而当你决定采用某些工具和材料时，则需要持之以恒。

头部比例

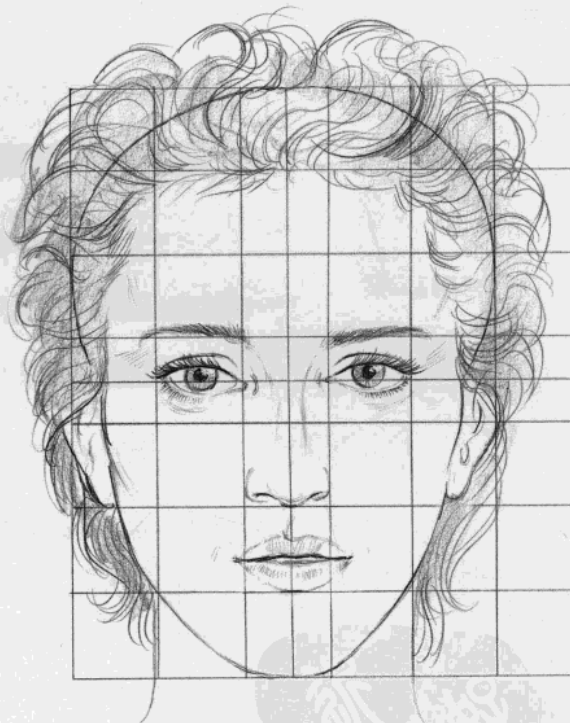
对于初学者来说，用画格子的方法来了解头部的比例非常有用，这样可以确定各个部位的比例是否正确。下图所示的面部比例普遍适用于世界上所有人种的成年人，因此当你面对模特时，也可以用这种比例关系来进行比对。无论是正面还是侧面，在依据下图的比例来进行观察时，模特的头部必须是向上直立的，如果头部倾斜了，那么各部分的比例就会发生变化。

以下面两张完全正面的脸为例，横向可以划分为五格，纵向可以划分为七格。注意中心线垂直穿过脸部，并且标示了头部的完整长度。两眼离中线的距离相等，中线从正中穿过鼻子、嘴唇和下巴。

横向解读：完全正面

- 眼睛的宽度为整个脸宽度的五分之一，与一个格子等宽。
- 两眼之间的距离为一个格子。
- 外眼角距离耳廓一个格子。
- 外眼角距离内眼角一个格子。
- 左内眼角距离右内眼角一个格子。

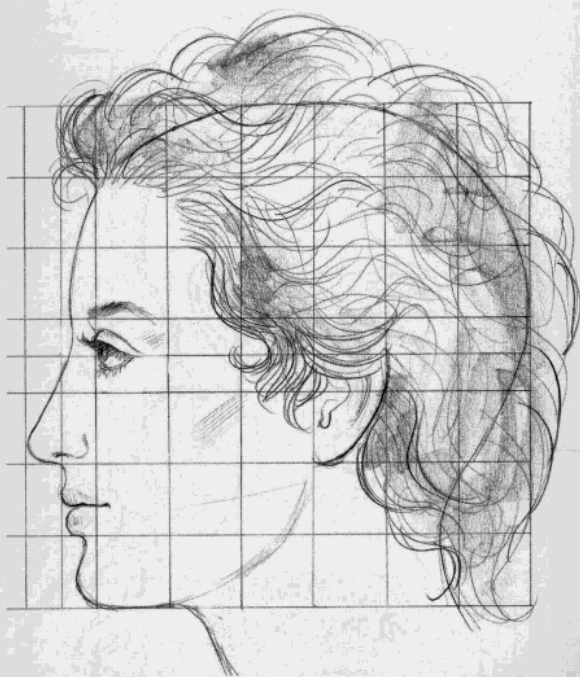
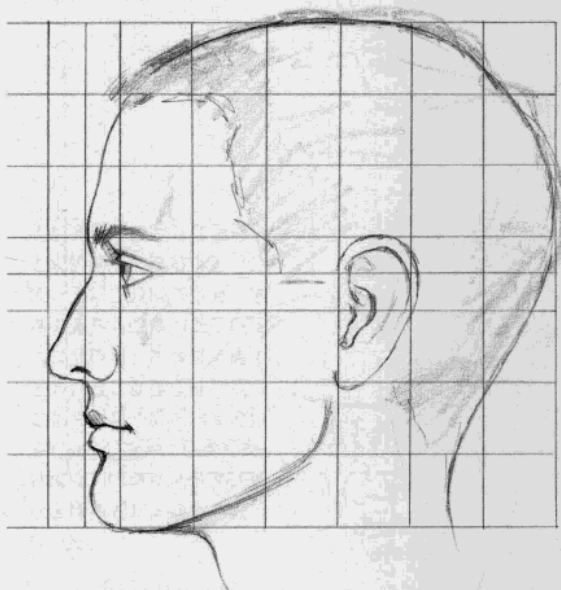

纵向解读：完全正面

- 眼睛：位于头部上下二分之一线上。
- 发际线：距离头顶一个格子。
- 鼻子：底部距离眼中线一个半格子。
- 唇底线：距离下颌骨底边一个格子。
- 耳朵：包括整个鼻子的长度，再加上眼线到眉毛的距离，一共两个格子。

为了便于比较，本页所示的两张侧面图 and 上页所采用的尺寸完全一致。侧面的头部比例可以用横向七个格子、纵向七个格子来划分，包括鼻子。别忘了，每个人的头型是不一样的。这个格子图可以

帮助你了解每种头型之间的差异。但是，当你要表现与模特的相似性时，你需要的是另一种的观察技巧。

横向解读：90° 侧面

- 鼻尖距离眼部的最前端为一个格子。
- 耳朵的宽度为一个格子，耳朵最前端距离鼻尖四个格子，
- 距离后脑勺最外沿三个格子。
- 鼻翼的宽度为二分之一格子。

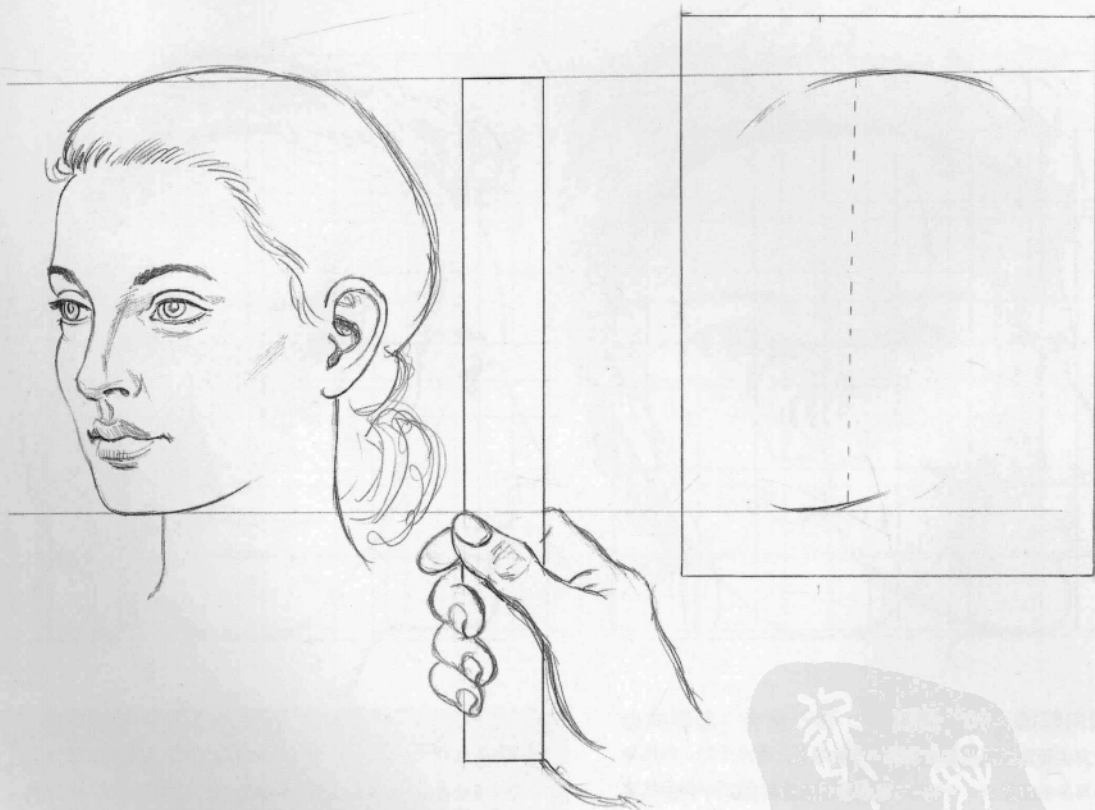
小贴士

记住，通常来说，女性的头部体积小于男性，但各部分之间的比例却完全一致。有关儿童的头部比例见第 12 页，他们的头部比例与成年人有着显著的不同。

头部测量

要想增加对头部的理解，并且逐渐精通描绘头部的各种特征，最有效的办法就是进行真人尺寸大小的写生练习。如果未经过真人模特的写生练习或积累足够的经验，就希望画出缩小尺寸的头部是非常困难的。但是，对于很多初学者来说，却往往存在一种错误的理解：没有理由地认为这很容易。

要理解头部的结构，就需要标画出各种节点和区域，也就是测量某一个点到另一个点之间的距离。在接下来的练习中，你需要一个真人模特，一件测量工具，比如一把直尺或一把卡尺、一支铅笔和一张大的绘图纸。

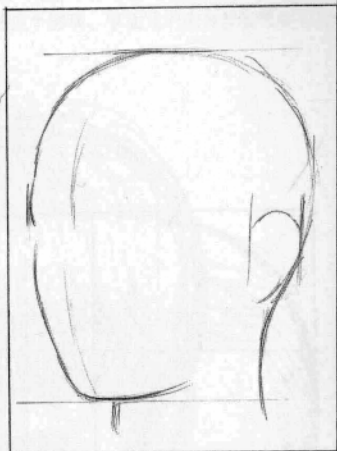
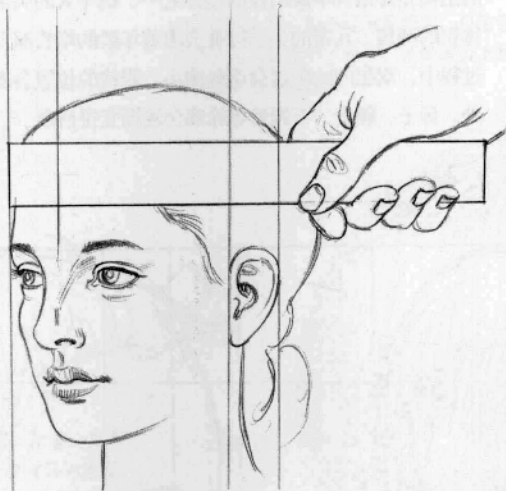

测量头顶最高处到下巴最底端的距离，将这个长度用两条线画在你的纸上。再测量头部最宽的两点之间的距离，也用两条直

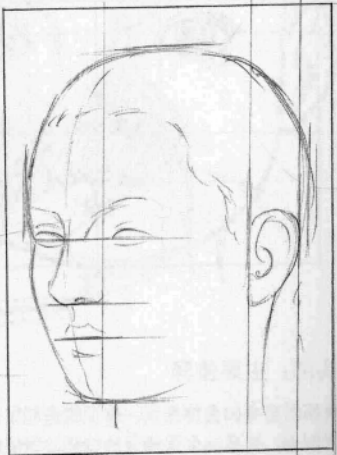
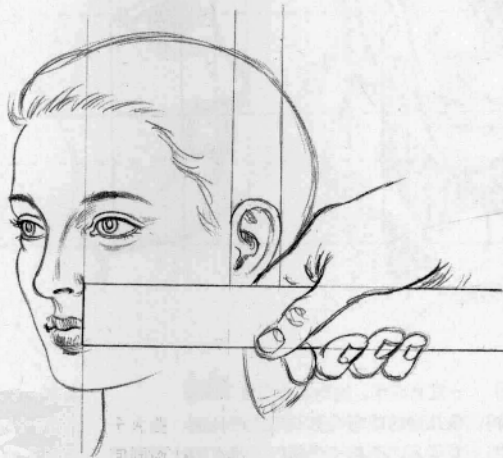
线画到纸上，如果视点在对象的正前方，头部最宽的部位往往就在位于两耳上方的位置。将头部的长度和宽度比例在画纸上

确定下来，然后在这个范围内，将头部的其他部位，同时从水平和垂直两个方向、二维化地定位到纸上。

测量眼线的位置，从垂直方位来说，眼线通常位于整个头高的二分之一处，除非头部是倾斜的。确定你的视点位置，即你从哪个角度来观察对象，假设我们从四分之三侧面来观察对象，那么，准确测量两眼中线到耳廓最前端的距离就非常重要。

测量鼻翼外侧到耳廓最前端之间的距离。接着确定耳廓的外形以及双眼的位置。准确测量从内眼角到鼻子底端的长度距离。接着确定唇中线的位置，你需要仔细观察这条线到鼻子底端的距离以及它到下巴底端之间的距离。再接着，你需要测量并连线近端嘴角到耳下颌骨点之间的距离。

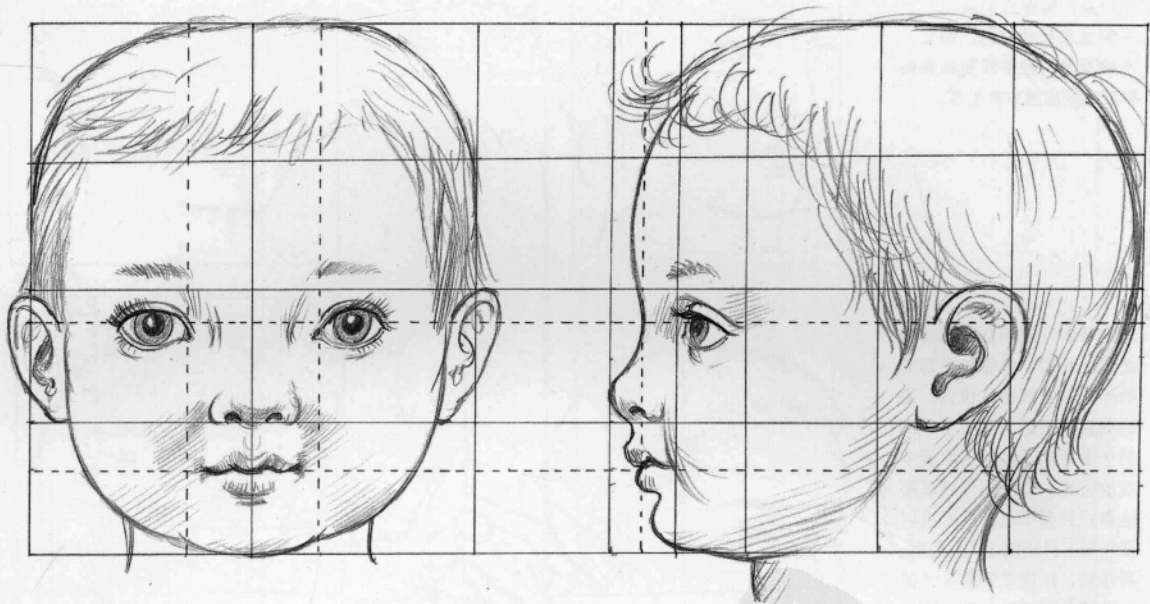

小贴士

尝试从各种角度来勾画头部的外形轮廓并确定五官的位置，多做这样的练习非常重要，因为观察角度不同，对象所呈现的形象也是完全不同的。

儿童头部比例

学习人物肖像素描，要记住儿童和成人在外貌特征上是有着显著差异的，头部的结构差异是其中最明显的差异之一。成年人的头部体积大约是一个两岁儿童头部体积的两倍。儿童的头部特征会随着年龄的增长而发生变化，比如从孩子到成人的过程中，双眼间的距离会逐渐缩小，眼线的位置会逐渐上移至整个头高的二分之一处，鼻子、颧骨、下颌骨等轮廓会逐渐变得清晰。

头部：主要差异

●相对自身的身体来说，孩子的头部显得特别大，这是一个很明显的特征，即使你的画面中仅仅出现孩子的头部和肩部，也要注意准确表现这个特征。孩子的头部在体积上比成年人小，但相对他自己的身体来说，其所占的比例则要大多得多。

●儿童的颅骨及其以上的部分要大于颅骨以下部分，随着孩子的成长，上半部分所占比例会缩小，而下半部分比例则会增加，

一直到成年，比例才会固定下来。

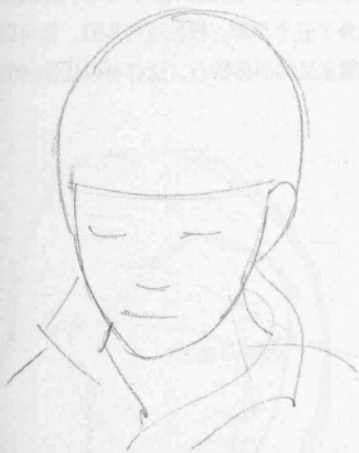
●儿童的眼睛在脸部所占的比例，要大于成年人，而鼻子和嘴巴，所占的比例则明显要小，两眼之间的距离也比较宽，鼻子比较短，鼻孔向外，因此整个鼻头显得上翘，这是因为鼻梁骨还没有发育完全的缘故。

●下颌骨和牙齿在整个脸部所占的比例也比较小，同样也是由于这两个部位还没有发育完全的缘故。成年人的眼线位于整个

头高一半的位置，这个准则不适用于儿童，儿童眼线的位置处于头高二分之一线以下。

●对于幼儿来说，额头既宽又大，耳朵和眼睛所占比例也很大，鼻子小而上翘，脸颊饱满浑圆，嘴和下颌骨都很小。

●即使孩子的头发比较茂盛，但发丝也比较纤细，因此，儿童头颅的轮廓会相对清晰。

步骤一

在动笔之前，将他的头作为一个整体来看，把整体的头型画在纸上，画准头部的大轮廓至关重要。接下来勾画各个部位的轮廓线，比如头发覆盖的面积、眼睛、鼻子、嘴巴的位置。

步骤二

塑造眼睛、鼻子、嘴巴以及其他细节，如头发、脖子等部位的外形结构。

步骤练习

在决定绘制一张肖像之前要考虑一个问题，即从哪个角度来描绘对象的脸，视点的位置与人物性格表现息息相关，自信的人通常仰视或直视前方，下巴高抬，而内敛的人则通常目光低垂，就像本页上的这个男孩。下面我们来分步骤地学习这张肖像画的绘制过程。

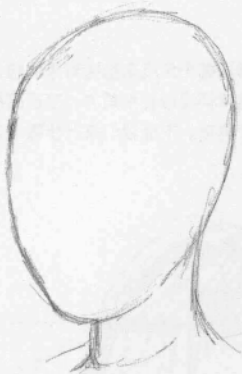
步骤三

这是素描的最后步骤，即画出光影和明暗色调，这样做可以表现头发以及衬衫的质感，并用不同的明暗层次来突出表现眼睛、鼻子、嘴巴等部位的特征。你会注意到，在以上这幅画面中，表现明暗线条的方向是各不相同的。在明暗表现中，没有某种单一的、“正确”的方式。当你在练习时，你既可

以尝试用单一方向的线条来画明暗，也可以综合各种方向的线条，使明暗表现与轮廓线协调，有时也可以适当地晕染，使暗部形成一个整体的灰色调，而不是一根根的线条。此刻你所做的，目的只有一个，就是表现出你理想中的画面效果。柔和平滑的色调会使画面呈现照片一样的效果，而跳跃的线条则会使画面更加生动。

头像素描：基础篇

和本书之前所讲述的一样，在你开始落笔之前，首先要观察、理解头部的基本外形和你的视点位置。在以下练习中，我分了五个步骤。根据这些步骤，你可以抓住对象所独有的外貌特征——那些具有识别意义的面部特点，这样可以让你画的肖像更具真实感。

步骤一

确定整个头部或头颅的大体形态，以及头部和脖子的位置、结构关系。有的人头部线条圆润、呈一个长的椭圆形，而有的人头部外轮廓方直。在第一个步骤中准确、清晰地把握好外轮廓，会使接下来的每个步骤变得更容易。

步骤二

分析头发是怎样覆盖在头上的，以及头发的厚度、面积与整个头部是怎样的比例关系。画出发头的基本轮廓，但是在此时不要去拘泥那些小的细节。

步骤三

现在，确定五官的基本外形和位置。从画双眼开始，确定眼睛的大小、位置以及外形，包括眉毛。

接下来画鼻子，确定它的外形（它是上翘的、笔直的还是鹰钩形的，是宽阔的还是狭窄的），再确定它的倾斜角度以及它从脸部向上突出的体积大小。

接下来观察一下嘴部，确定它的宽度和厚度以及它在整个下巴部位所占的比例。

步骤四

脸部的结构通常可以用明暗关系来体现。画出脸部大的明暗转折关系。

步骤五

完整地画出整个头部的明暗色调。需要注意的是，暗部的深度是不一样的，有的地方很深，有的地方则相对要浅，需要画出层次，加深最深的部位，且留出那些灰部。

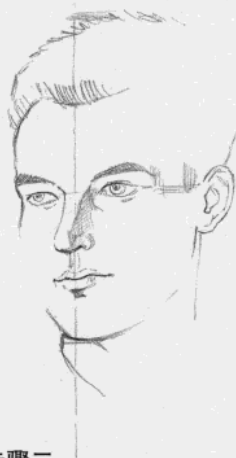
头像素描：提高篇

头像素描的起稿还有一种方法，即以五官的中心线为起点，逐渐扩散到整个头部的轮廓。首先，在纸的中间位置画出一条纵向的中心线，标出顶端和底端，然后根据本页所示的步骤来画。在这个过程中，要仔细观察你的模特。

步骤一

在中心线上画出双眼所处的水平位置，它们处于头高的二分之一处。大致勾画双眼的外形。

步骤二

画出双眼以及眉毛的轮廓。需要注意的是：距离你较近的那只眼睛比远端的那只眼睛要圆满一些。还要注意，从你所处的视点看过去，远端的眉毛与头部边缘相交的位置在哪里。

步骤三

轻轻勾画暗部的位置，注意不要把明暗交界的线条画得太粗太死。

步骤四

首先画出那些最明显的暗部。注意根据脸部结构来刻画明暗色调——比如鼻子的侧面和上唇——因此，在需要明暗强烈对比的部位，需要加深暗部，反之，在明暗对比弱的地方，暗部就不能画得很深，必要时甚至可以用橡皮轻轻提亮一些。仔细地画出整个头部的暗部，特别注意，在明暗逐渐转换的部位，亮部和暗部的位置要画得准确。

小贴士

在画的过程中，努力准确地表现你所看到的，而不要去画你根本没有看到的东西。相信自己的眼睛，它们非常精确。

不同年龄的表现

本页所示的每个孩子的头像，都有一个值得注意的特点：脸部单纯光洁。孩子的脸上几乎没有皱纹，紧绷的肌肉让他们的脸蛋鼓起，显得圆圆的。相对于成年人，他们的五官也没有那么显眼，特征不突出，正因为如此，可画的东西好像没那么多，因此要画好儿童的脸庞是一件困难的事情。

还有一点值得注意，相对前面两页所展示的成年人头像来说，孩子们的鼻子和嘴要靠得近一些。从侧面来看，儿童的鼻子显得很很小，下巴向前翘起，被头发覆盖的头部面积显得很大。

尽管每个孩子在外貌上千差万别，但总体上说，他们的眼睛、鼻子、嘴巴的结构都比较简洁，脸庞线条柔软、饱满，头发较多。对画家来说，要画好这些幼儿的肖像有着

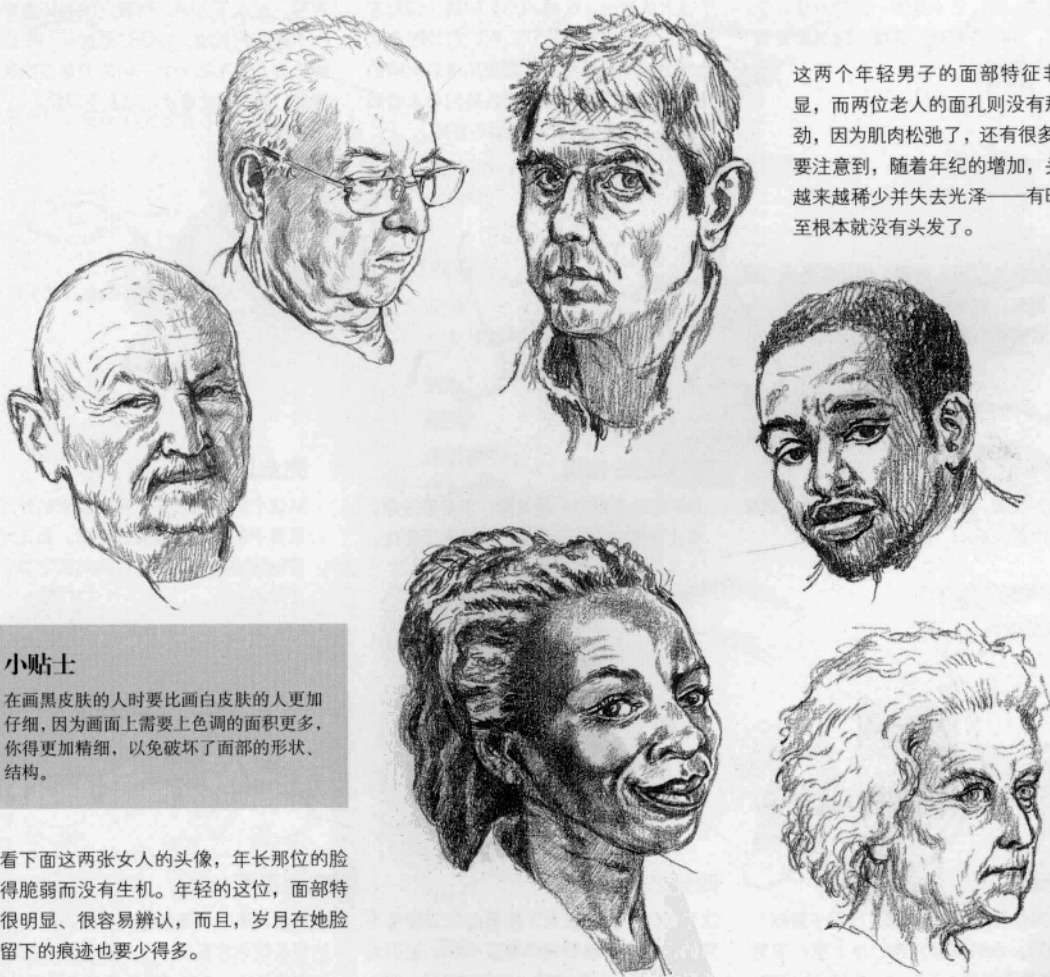
这样那样的困难，首先就是，你得决定哪些特征是你认为最能表现对象特点的，如果你没有找对，那么就无法很好地表现出孩子年幼的特点。同时，你又不必表现太

多的细节，因为孩子的皮肤娇嫩，五官柔和。

画成年人的肖像时，他们的面部特征就比较丰富而且突出，当你面对一个模特时，首先要寻找最能表现对象性格特征的特点，人的脸部最具识别意义的因素莫过于眼睛、鼻子和嘴的结构关系，然后是整个头部的大体形态。即使一开始你对这些特征的表现有些夸张也无需担心，因为弱化它们比强调它们要来得容易。老年人的脸上比年轻人的脸上有更多岁月留下的痕迹。如前所述，画头像时我们可

以采用从中心线开始，画出五官，然后扩展到头部外轮廓的方法，先在纸的中央画出面部五官的纵向中心线，标出顶端和底端，然后跟随以下步骤，在整个练习中继续仔细观察模特。

这两个年轻男子的面部特征非常明显，而两位老人的面孔则没有那么刚劲，因为肌肉松弛了，还有很多皱纹。要注意到，随着年纪的增加，头发会越来越稀少并失去光泽——有时候甚至根本就没有头发了。

小贴士

在画黑皮肤的人时要比画白皮肤的人更加仔细，因为画面上需要上色调的面积更多，你得更加精细，以免破坏了面部的形状、结构。

来看下面这两张女人的头像，年长那位的脸显得脆弱而没有生机。年轻的这位，面部特征很明显、很容易辨认，而且，岁月在她脸上留下的痕迹也要少得多。

五官特写

眼睛

从侧面看，眼睛的外形很简单。

90° 侧面

眼睑覆盖在眼球的上方，其弧度和眼球的弧度保持一致，它本身有一定的厚度，是突起的，如果没有这个厚度，眼睛就无法闭合。

四分之三侧面

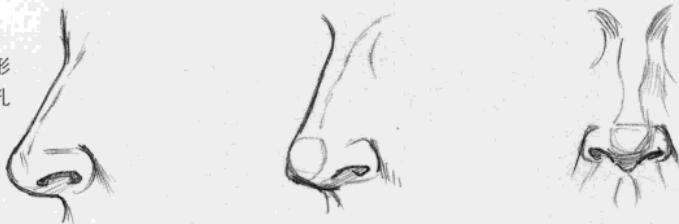
从这个视点看过去，眼睛的形状已经发生了很大的变化。远端的那只眼睛，相对来说要接近正侧面的形状，眼睑在外眼角的地方仍然可以看到厚度。近端这只眼睛的外形则相对比较完整，因为我们可以看到内眼角。远端眉毛比近端眉毛要短。

完全正面

从这个角度看过去，两只眼睛有点像镜面对称。在水平方向，两眼之间的距离等于一个眼睛的长度，需要注意的是，虹膜上部八分之一至四分之一的部分常被眼睑所覆盖，而虹膜的底边则触及下眼睑。

鼻子

鼻子起伏的角度因人而异，因此其外形也各不相同。对于年幼的人来说，鼻孔通常是最明显的鼻部特征。

90° 侧面

从这个角度看，最明显的就是鼻孔的形状和鼻尖的位置关系。

四分之三侧面

鼻子的外形轮廓依然清晰，但是要注意，鼻孔与鼻尖的位置关系已经发生了变化。

完全正面

从这个角度看过去，可以看到的外形就是鼻子的长度和鼻尖的形状。鼻孔成为可以清晰刻画的部分，因此要注意它们之间的关系。

嘴巴

90° 侧面

从这个角度看时，嘴的线条（仅限于唇部）变得最短。此时需要注意：是上唇比下唇突出，还是下唇比上唇突出，抑或两者相等。

四分之三侧面

这个角度，要考虑上下唇弯曲的弧度是不同的，近端的唇部线条要直一些，还因为透视的关系，远端的那一边嘴巴要短一些。

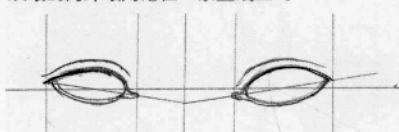
完全正面

这个视点是我們最熟悉的角度，画准嘴巴的线条就非常重要——你要非常准确地画出它的形状，否则双唇看起来会很不对劲。

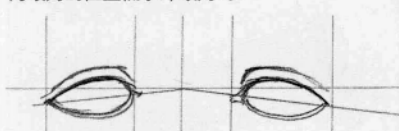
影响眼睛外形的各种角度。

双眼的内外眼角落在一条直线上吗？

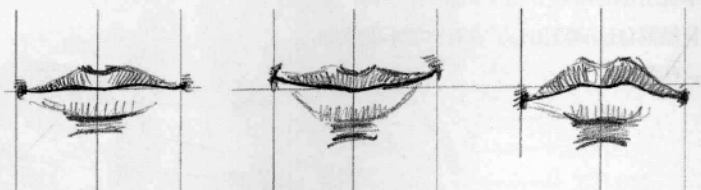
内眼角的位置低于外眼角吗？

外眼角的位置低于内眼角吗？

在刻画五官之前，先目测一下它们各个部位的比例再落笔，会帮你画得更准确。当你开始描画出它们的起始点位置时，先仔细地观察它们的外形。

眼睛通常是他人辨识我们最首要的特征，接下来是嘴和鼻子，然后才是面部的其他特征。本页展示了这些要点以及我们在描绘五官时需要考虑的各种关系。

唇间线——它是绝对平直的吗？

向上弯曲？

向下弯曲？

双唇

薄唇？

还是厚唇？

眼睑

眼睑窄？

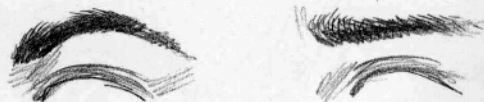
还是宽？

眉毛

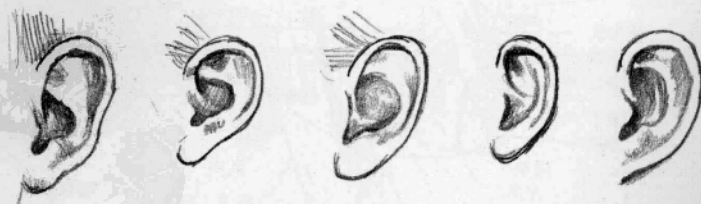
眉形是弯的？

还是直的？

小贴士

记得注意观察模特的发际线，因为这关系到你画的人看起来像还是不像，因此要画准——发际线是平直的，还是波浪形的。

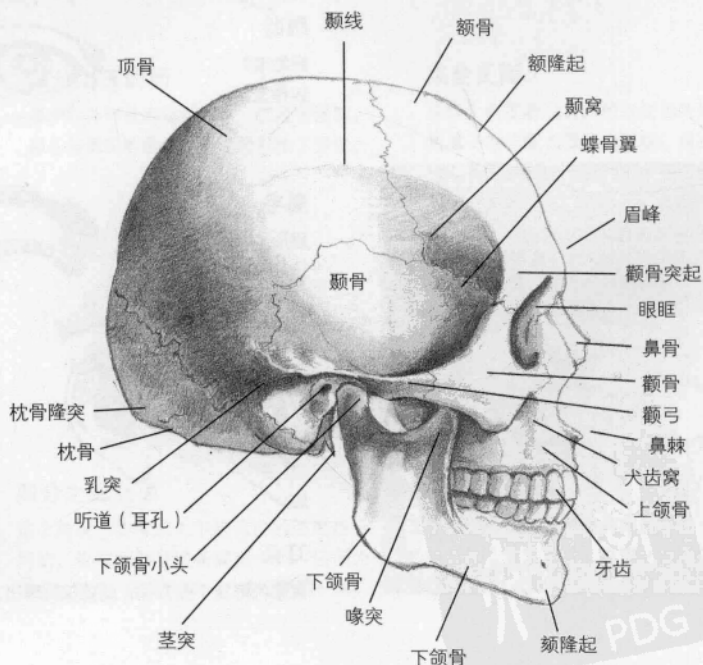
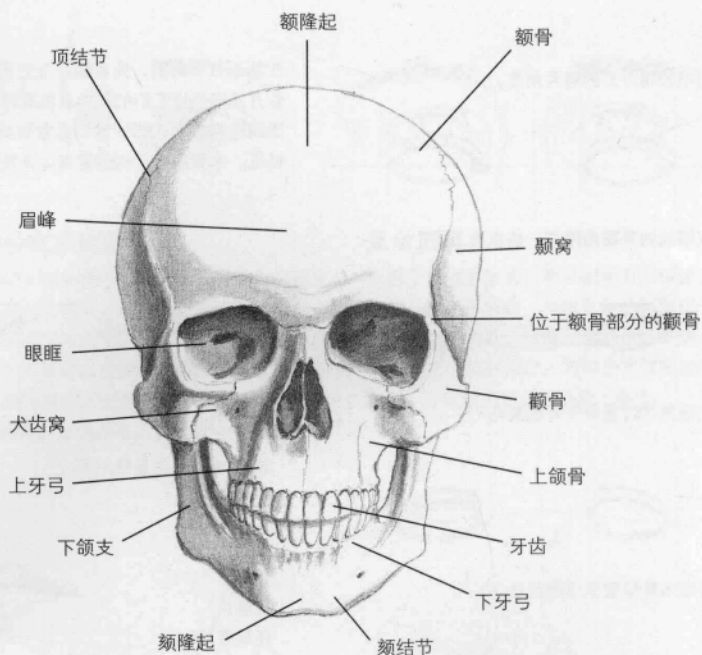

耳朵

耳朵的形状千变万化，此处仅列举出几种供参考。

头骨结构

在画肖像的时候我们需要时刻提醒自己，我们所看到的形象完全形成于那些隐藏起来的、我们所不能看到的结构，特别是在皮肤和肌肉覆盖之下的骨骼。要画好肖像，必须理解头骨的全貌。仔细地看本页所示的两幅图上的面部骨骼结构，并且触摸自己的脸和头，看看你能不能找到这些部位。

头部肌肉

在肖像绘画中，动作和表情是两项基本元素，这两者都由肌肉控制。因此当我们在表现人物的个性和性格时，必须了解肌肉所处的位置以及它们是怎么运动的。仔细研究本页所示的头部肌肉图和注释。

肌肉 / 功能

皱眉肌：将双眉缩拢

眼轮匝肌：闭眼

下唇方肌：闭合嘴巴、紧闭双唇

颊肌：牵引下颊的皮肤

咬肌：向上牵引下颌、用力地闭紧嘴巴

枕骨部位颅顶肌：牵移枕额肌腱膜和皮肤

额部颅顶肌：牵移头顶部分的皮肤

鼻孔压肌：收缩鼻孔、向下拉伸鼻子

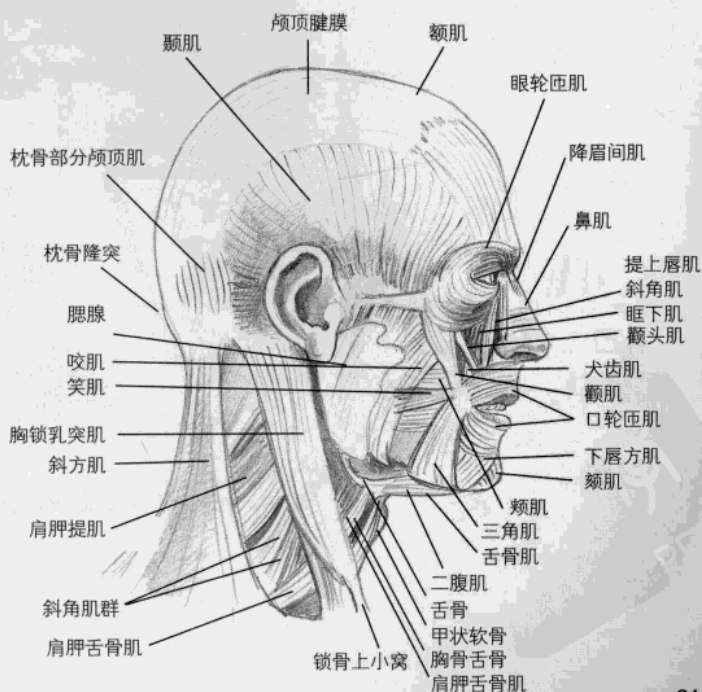
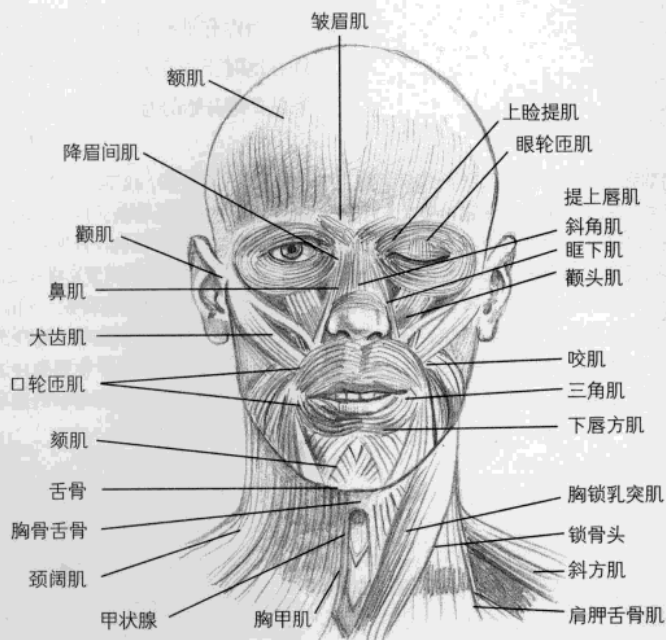
提口角肌：向上不同角度拉伸嘴唇

颊大肌：向上不同角度有力地拉伸嘴唇

降口角肌：向下不同角度拉伸嘴唇

降下唇肌：向下有力地拉伸下唇

斜方肌笑肌：向后拉伸嘴角成不同角度

开始画肖像

当你有足够的可以准确画出五官的自信时，就可以尝试画整张肖像了。也许在这时正好有人找你画肖像，但是大多数情况下，恐怕你得自己找模特，特别是在刚开始的时候。

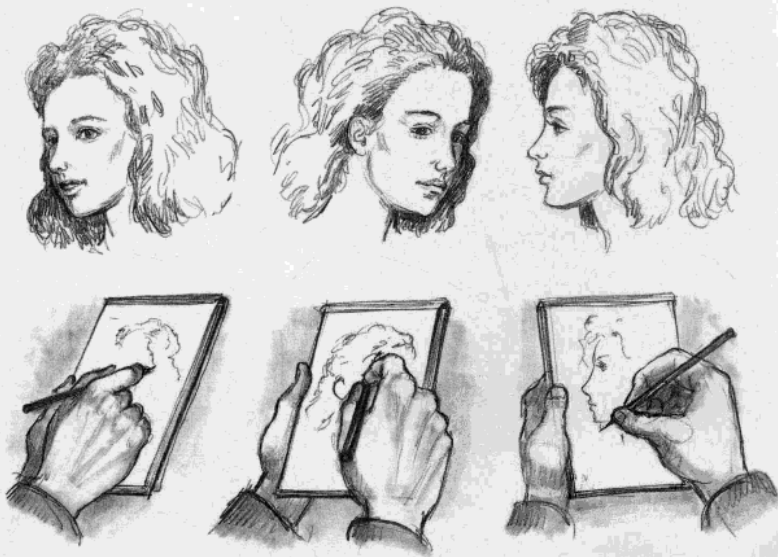
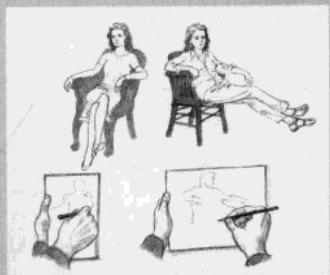
你需要和模特协商采用几种舒适的坐姿，并且告诉他每种姿势需要保持多久。一般来说，30 分钟至一个小时之内，换两三种姿势就足够了。值得一提的是，别让你的模特坐得太呆板，因为这种僵硬的姿势会影响到他的表情，也会反映到你的画中。当协商好坐姿以及休息时间后，你就可以开始画了。最初，从不同的角度尝试勾画

模特的脸部和头部，接下来，如果有需要，就勾画身体的其余部分。这样做的目的在于可以清晰地抓住模特的外形和结构。此外，你还需要从不同的角度拍摄几张照片：正面的、四分之三侧面的和 90° 侧面的。以上所述将有助于你确定哪个角度是表现模特的最佳角度，还有，你想要为这个模特呈现多少种形象？这些最初的速写可以

帮助你理解模特的五官特征和最终用怎样的手法来表现对象。改变光源环境或改变模特的表情，都可以让模特的面部发生微妙的变化，你必须确定到底要将什么样的特征纳入到你的作品中。

小贴士

确定动态。如果你选择让模特坐在椅子上或依靠在其他支撑物上，那就要在速写中将这些道具也画出来。有关构图和姿态的知识，参见第 34 页到 39 页。

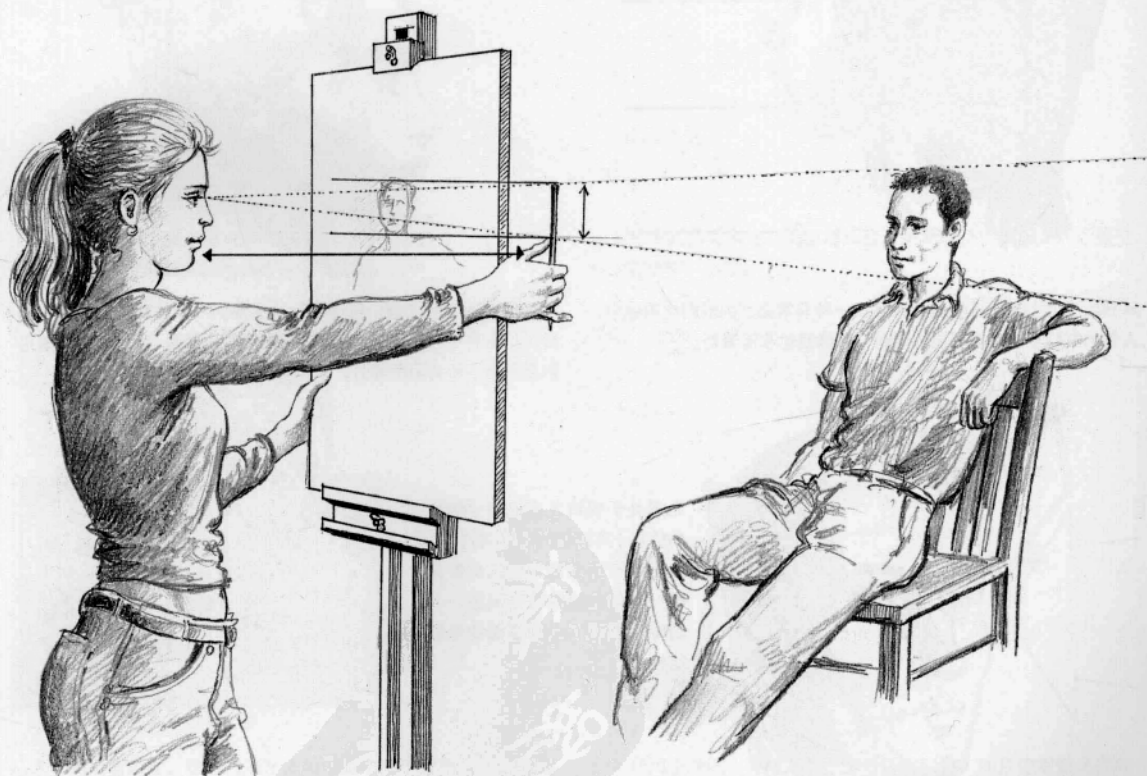
分别从人物的左侧、右侧以及全侧面进行肖像描写。

用大拇指做测量

在作画的时候，我们是根据视觉的尺度来确定对象大小的——视觉尺度就是从你站的地方望过去，对象所呈现的廓形和形状——对象各部分之间的比例关系，我们可以用大拇指作标尺的方法来确定。方法为：将你的手臂向前伸直，将手中的铅笔竖立，其方向与画板的方向一致（见下图）。一旦你掌握了这种测量方法，你就能将各

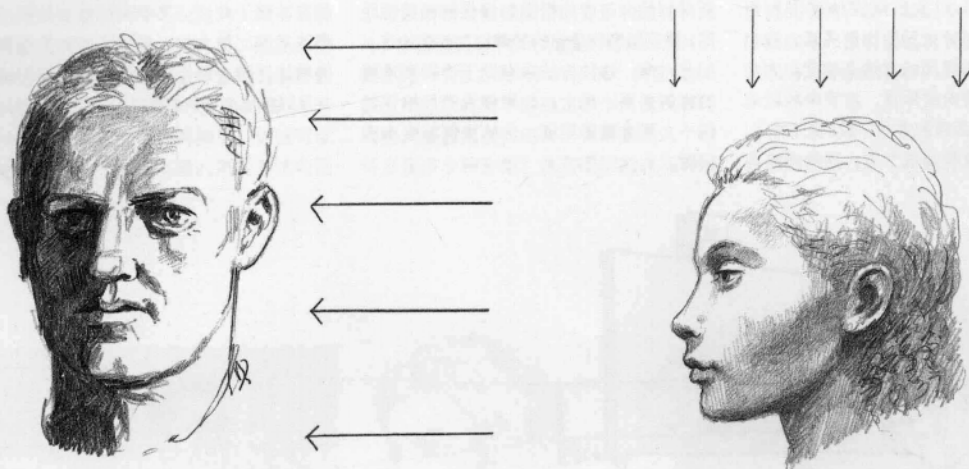
种比例关系转换到你的画纸上。你必须保证画中所有的一切都是按同一种方法测量所得到的，与你的模特始终保持相等的距离，需要指出的是你的手臂每次都要伸直。如此一来，这种方法会有助于你得到准确的比例关系。反之，如果你没有严格保持统一，那么毫无疑问，你的比例就会出现

问题。用大拇指做测量的办法，还可以用来画放大对象的画，不过，只有那些经验丰富的画家才精于此道。在学画的最初阶段，画那些尺度比较大的、可以使用大拇指测量的物体比较合适，因为这样容易发现错误并及时作出必要的修改。

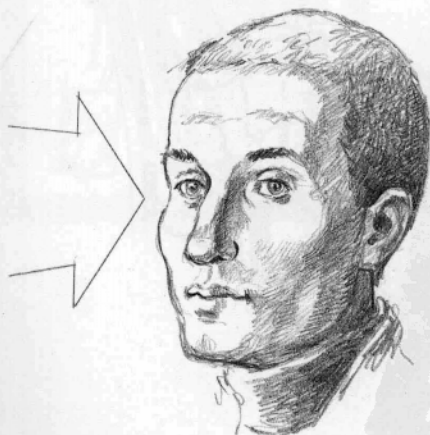
明暗表现

任何肖像画都是在某种光源环境下得到的效果，无论是自然光还是人造光。画家英格瑞斯（Ingres）这样描述典型的光源：“照明面向模特，略微高于模特并略微靠近头部。”特别是对于初学者，这种光源的好处是提供了一个清晰的视点，可以看清模特的脸，同时还便于你看到模特的头部边缘和鼻子，清晰地看到五官。

从90°侧面打光，人物的脸会呈现一种非常强烈的戏剧化的效果，人物的左脸呈现非常明显的阴影，边缘线也非常清晰。

从正顶方向来的光源，将这位女孩头部的三维体积感表现得很明显，尽管从整体上说，明暗对比要比前一张弱一些。同时，眉毛以及面颊下部的阴影部分，弱化了下巴及其下的部分。

光源处于模特正面靠近一侧脸的位置（英格瑞斯所提倡的），会呈现一种非常均衡的光影关系——如左边的这张范画——清晰地展现了人物面部的骨骼结构。

小贴士

如本页所示的几张范画，不同的光源方向会产生不同的面部形象。这个原理，对于其他物体也是一样。你可以用一盏灯或几支蜡烛来做试验，在某种光源条件下，将对象置于不同的视觉和距离，观察并记录下对象的变化。

如果采用人工光源，你就可以控制光源的方向和光量，还可以避免天气变化导致的光线变化。为了获得理想的效果，你可以准备几盏万象灯和几张大的白纸，用来反射光线。

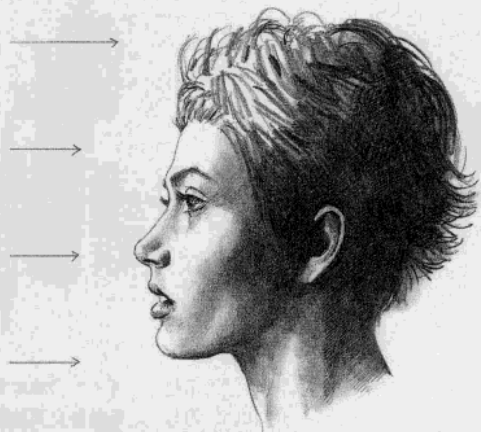
将光源设置在对象的后面时，一定要小心对待，因为这会产生非常微妙的阴影，此外，如果光线太强，你所看到的就只是一个

剪影了。通常这种情况下，会在另一个方向设置一些反射光，从而使对象呈现更为有趣的、清晰的结构。

光源仅从人脸的底部照射上来通常毫无意义，因为处在这样的光线下，人的脸会变得难以辨认。

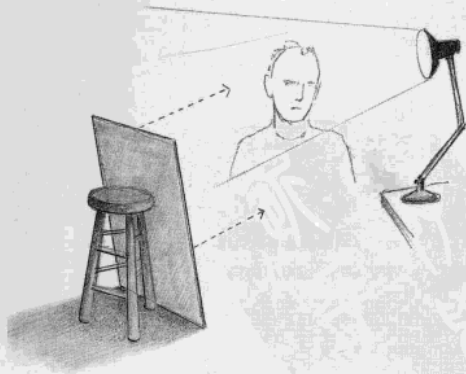
上面这张范画，从前方来光的做法要归功于英格瑞斯。微微倾斜的头部动态，使阴影柔和地分布在远端脸部。

从人物的正前方来光，使面部五官、头发以及处在暗部的后脑勺都非常清晰、明显。

从人物的后面来光，这种方法在肖像绘画中并不常用，因为这需要绘画者有着很丰富的经验，这种技法要多做练习才能掌握。

反射光用于减弱、分摊人物脸部过多的阴影，如果你想做这样的尝试，可以在主光源的反方向设置一张大的白卡纸或类似的物品来反射光线。

不同绘画工具的表现效果

画肖像有很多种技法，采用不同的技法可以获得不同的画面效果。本页以一个男青年的头像为例，为大家展示了如何用不同的处理方式来得到不同的风格。

用秃了的铅笔来绘制的全调子人像（用铅笔涂抹暗部），会产生一种柔和的、均匀过渡的暗部色调。

本画是用蘸水钢笔来绘制的，很费时间。用各种交叉的阴影线仔细地刻画暗部，同时辅以一些随意的线条，使头像看起来非常坚实。

使用毛笔和墨水，或某种单色的水彩颜料来描绘，可以得到一种水彩韵味的肖像。采用这种技法的时候，不要强求每一个笔触都非常精确。

本画尝试了用自来水钢笔来塑造形象的技法，笔触很松，这是一种快速的、增加自信和能力的训练。

最后一种方法，意在训练如何抓住形体结构，而不是追求相似性。一旦你已经画好了五官和基本色调，就可以做这种训练了，首先将外轮廓画得光滑、连贯。然后，用一支秃了的铅笔，仔细地刻画暗部，直到它们变得非常光滑细腻，尽可能仔细地刻画每个部位的外形，并使阴影的变化柔和完美。

技法训练

铅笔和石墨铅笔

铅笔是最常用、同时也是最易于掌握的工具，特别适合初学者使用。这样的练习，这对于提高你的绘画技巧非常有用。尝试本页所示的一系列简单的热身训练。事实上，你每天都可以做

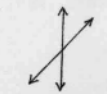
用一支铅笔画出一长条的连续方块，每个方块边长 2.5 厘米（1 英寸）。在每个方块中画上阴影，从最深的、几乎接近黑色的那一格开始，然后让下一格稍微亮一些，以此类推，尽量让每个方块的灰度等量减弱，一直到完全白纸的状态。

用交叉线来构成暗部

1. 首先画纵向的线条，每根线之间要画得细密些。

2. 在纵向的线条上覆盖上斜向的线条，从右上至左下画。

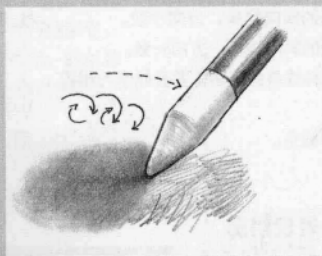
3. 覆盖横向的线条。

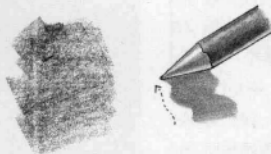
4. 再覆盖斜向的线条，从左上至右下画。

小贴士

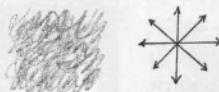
柔和精美的色调可以用秃了的铅笔来得到，它可以修正、晕化那些明显的污点。

尝试用石墨铅笔来做以下两种练习，这种训练同样适用于削得非常尖的软铅笔。

将石墨铅笔或软铅笔的笔头倾斜放倒，在纸上画出光滑的色调，同时也会出现因涂抹产生的暗点。

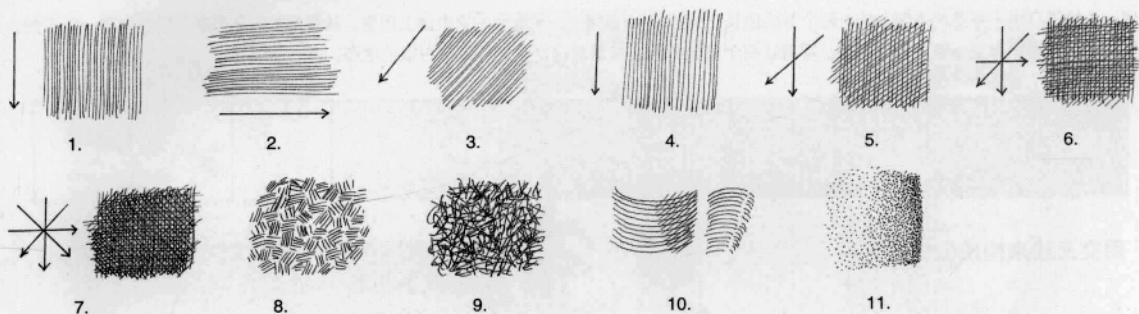

用笔头画出任意方向的线条，也是一种不错的表现方式。

技法训练

钢笔和墨水

下图展示了钢笔的各种使用技法，当然，钢笔的使用通常比铅笔要轻、要谨慎，因此钢笔画的线条不易在纸上留下暗点。

1. 紧密排列的纵向线条，方向一致。

2. 紧密排列的横向线条，方向一致。

3. 紧密排列的斜向线条，方向一致。

重复以上各种线条的练习，并开始学习组织线条。

4. 画纵向的线条。

5. 在纵向线条上覆盖斜向的线条。

6. 在此基础上，覆盖横向的线条。

7. 在以上3种方向线条的基础上，再覆盖上与上次斜线成 90° 角的斜线，形成深色。

8. 用短线构成补丁形状的、各种方向的块面，并且让彼此之间的距离越来越远。

9. 画出各种方向的、相互重叠的短线。

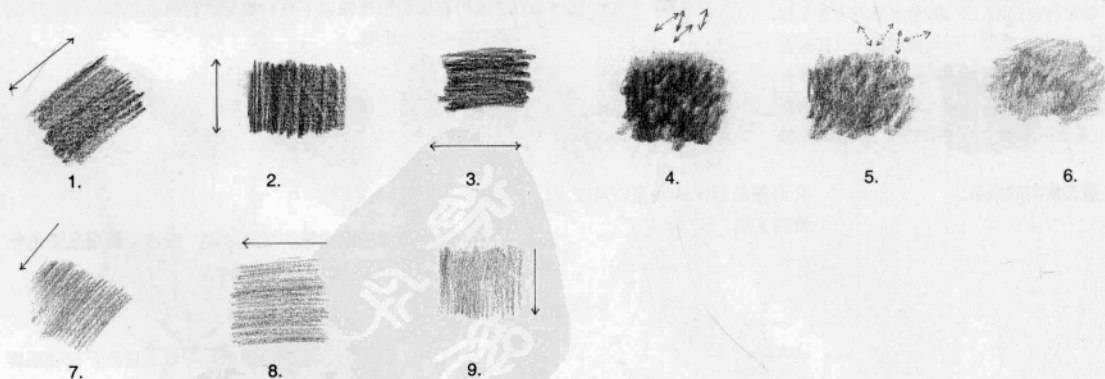
10. 跟随物体的外形画出同方向的线条，紧密排列，为表现明暗的变化，在刚才那些线条上画交叉的斜线。

11. 用大量的点来表现暗部。

用色粉笔表现阴影

以下的这组练习，你同样有必要进行。此外，你还需多加注意的是，别在画的时候弄脏画面。很重要的一点是，在进行色粉笔训练时，

不要用光滑的纸，选择那种有表面纹理的纸，这样色粉笔的粉末才能附着到纸上。

1. 双向画出斜向阴影。

2. 双向画出纵向阴影。

3. 双向画出横向阴影。

4. 从各种方向画出阴影，用力。

5. 从各种方向画出阴影，稍微轻一些。

6. 从各种方向画出阴影，用笔再轻一些。

7. 画出单向的斜线。

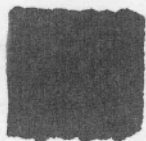
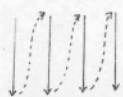
8. 画出单向的横线。

9. 画出单向的纵线。

毛笔和清水

要想尝试毛笔的使用方法，最好先做以下这些练习。在落笔之前，一定要保证毛笔充分吸满了水和色彩，因此，事先要在调色板或调

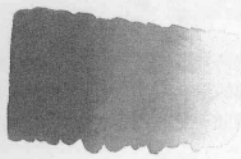
色盘里将颜料和色彩充分混合，并保证充足的量。此外，纸要平整，不能拱起。

将墨水或水彩颜料与清水调合，蘸满毛笔，尽可能均匀地、平整地将水墨平涂到水彩纸上。

重复上一步骤，并尝试各种方向运笔。

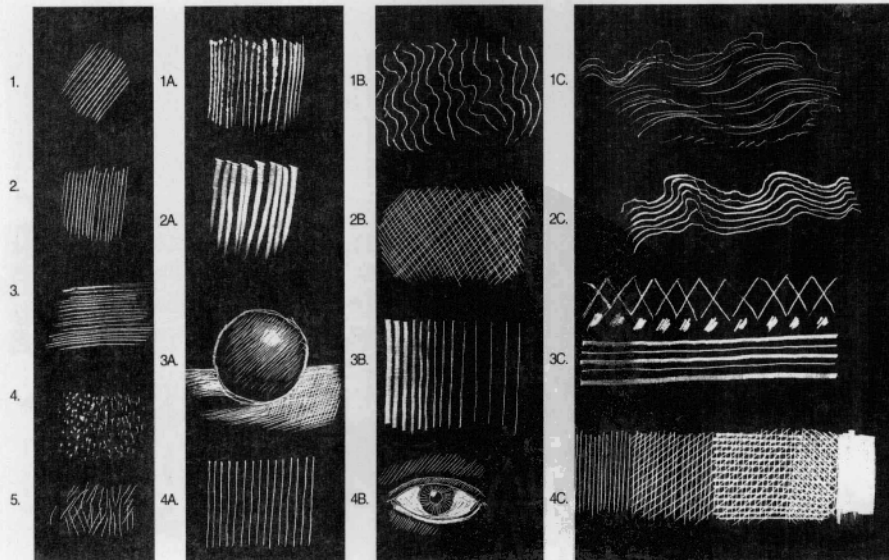
将毛笔蘸满色彩，随着你不断往下画，增加毛笔上的水分，会得到越来越淡的色调。继续用这支笔画，不要再蘸颜色，直到笔上的水墨用尽，然后擦去最后留在纸上的那点色彩。

用笔蘸上水墨，在纸上画出各种柔软的线条，体会其中不同的韵味。

刮板画

在刮板上分别尝试用圆头刮刀和弯边刮刀做练习，并尝试寻找手感。如下图所示，弯边刮刀刮出的线条比圆头刮刀刮得要宽、要深。

1. 斜向的细线
2. 纵向的细线
3. 横向的细线
4. 轻啄
5. 轻啄和轻刻线
- 1A. 纵向的深线
- 2A. 同样深度的纵线
- 3A. 画一个圆球，并将边缘线刮出来
- 4A. 轻浅的、等长的纵线
- 1B. 刮出的波浪线
- 2B. 交叉的细线
- 3B. 从深到浅逐渐减弱的线
- 4B. 刮出眼睛的形状并刮亮周围
- 1C. 轻轻刮出的波浪线
- 2C. 用力刮出的波浪线
- 3C. 十字交叉图案
- 4C. 从左至右，越来越多层的十字交叉线

风格表现

以下几页所展示的一系列肖像画,都是用我们之前介绍过的某种技法来表现的。其中每一张都使用了某种特定的技法,并且抓住了人物的特征。

在雕刻家艾瑞克·吉尔(Eric Gill)为阿里斯泰德·梅洛(Aristide Maillo)所画的这张肖像上,概括了脸部的细节,且暗部分布均匀。对不同部位轮廓线的有意强调或弱化,将有助于三维效果的表现,不过该画浅浮雕的效果更明显。

这是一张用黑色的色粉笔在棕黄色纸上表现的作品,总共花了大约20分钟。这种风格相当简约,技巧娴熟。不需要模特长时间地坐着,但人物的五官位置画得又相当精准。色粉笔线条在纸面留下的肌理效果很有趣味,人物的长髯是其明显特征。

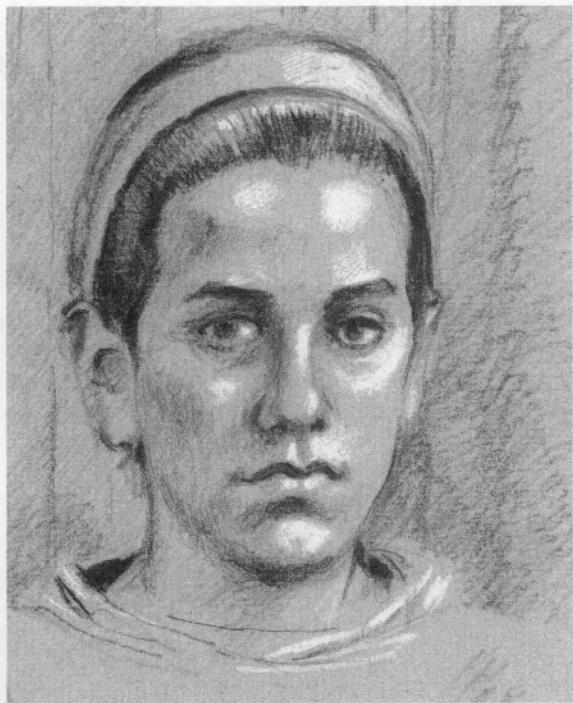
用钢笔和墨水来画是最耗时的（圆头钢笔、平整光滑的薄纸），这张侧面像用线条来表现的。采用这种方法必须快速完成，因为模特只能保持几分钟不动。一个班的同学可以轮流做模特。在这幅图中，轮廓线是强调的重点，同时又稍微加了一些暗部的处理，主要在头发部位。很重要的一点是，要集中精力快速表现，但不要过于随意。

这是一张水彩技法的肖像，充足的水分使人物的面部和背景部分的色调非常柔和。上衣和头发上的笔触是画面上最强烈的地方。眼部、鼻子和嘴部都有较深的暗部，特别是唇中线、上眼睑、眉弓以及瞳孔等处，用这种方法来塑造对象通常可以得到满意的效果，首先均匀地铺上一层浅色调，然后根据需要，再进一步加深暗部。

风格表现

这张范画，用最省力的方法表现了最充分的效果。因为画家使用了3种材料：棕褐色的 Conté 铅笔、白色的色粉笔和有色纸。请注意观察画家是怎样使用深色的 Conté 铅笔来刻画那些暗部的：只表现了最小限度的暗部，绝不过多使用，但却足够了，而且恰到好处。同样地，白色的色粉笔也仅仅用在最亮的高光部位。中间色调非常柔和，没有强调其中的某一部分。有色纸为画家帮了很大的忙，可以让画家很快地表现出画面效果，再着重强调一些细节就够了。通常，你会发现，在人像亮部的那一侧，稍微加深一下背景能更好地突出主体。

这张刮版画，画家采用的是由内及表的技法，刮出亮部区域，而留下暗部。模特的形象很理想：白色的浴袍为画面提供了足够的亮部，尽管这样一来使面部的处理有些困难。头发和发带是深色的，只需要提亮高光就可以了。

小贴士

用彩色的色粉笔在黑色纸上作画，可以得到与刮版画类似的效果，可以尝试做这样的练习，将有助于提升你对明暗平衡的判断和把握。

这张率真的儿童肖像，是用深浅不一的毡头墨水笔来画的，因此色调的变化非常丰富。毡头笔是一种非常粗糙的工具，因此，除了外轮廓线之外，我在绘画时，每一根线条之间的间距都处理得比较宽。

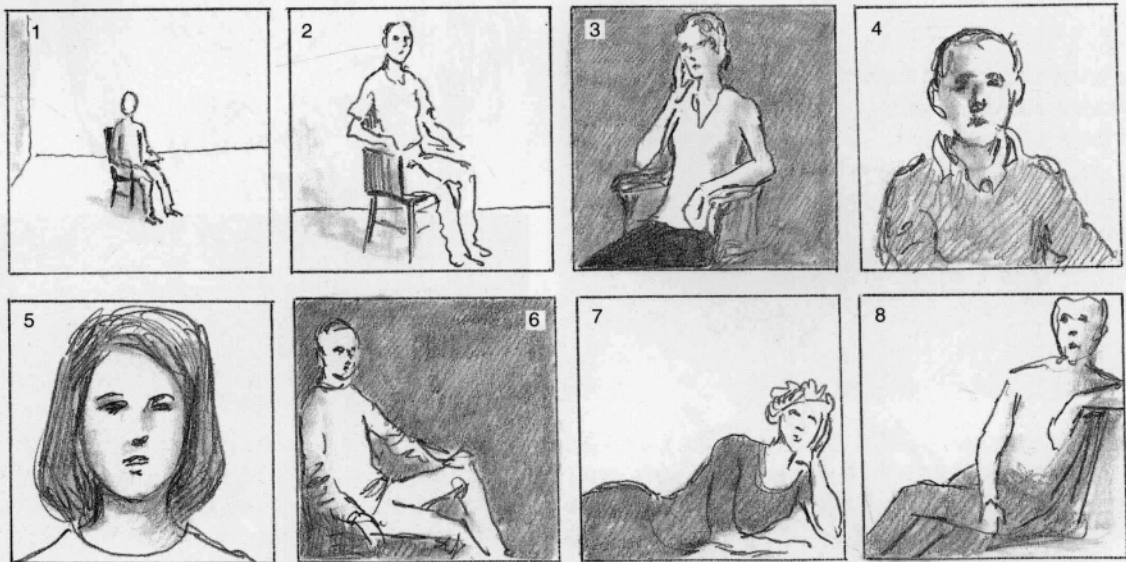

这张速写是用细笔尖的普通自来水钢笔画的。可以说用笔非常潦草，因为只有几分钟的时间可用。暗部是用简单重复的线条来画的，因为必须这样才能在短时间内画出足够深的颜色。暗部和未上色部分之间的对比很重要，它牵涉到整个画面的明暗比例关系。

构图

一旦你确定了一幅人像的主题，首先要考虑的就是如何构图。构图所需要考虑的一个最基本的问题，就是怎样在画面中安排你的模特，紧接着要考虑的就是让模特采取什么样的姿态和表情。这些决定会影响到你想要表现什么样的主题，要表达一种什么样的理念和情绪。好的构图从来不是意外得到的，都是经过精心组织的。

1. 为了让画中人能被清晰辨认，模特应该被安排得大一些。因此，要在视点和模特之间设置一个合理的距离。

2-5. 在这几张画中，视点离模特越来越近。近距离的头部特写，要求画家把模特画得很像，既要画准对象的样子，也要表现对象的精神气质，形神兼备才行。

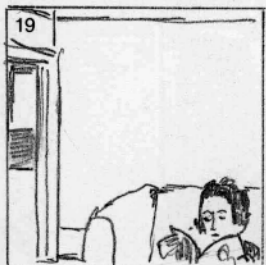
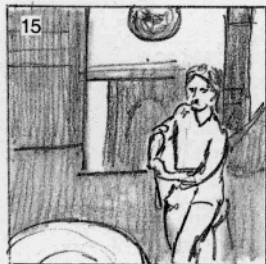
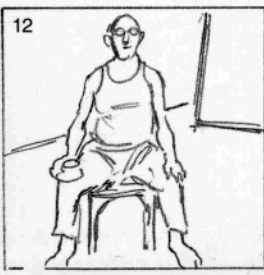
6-8. 不以画面中心点为构图中心的做法，会实现一种戏剧化的效果。这样的处理方法，目的不在于仅仅追求画得像，而且从一种审美的、艺术的角度做一些探索。画面的空白与人物的身形或面庞构成了动态的平衡关系。

9. 很少有人的脸适合采用这种超大尺寸的、近距离的特写，用这种方法画的人像，也很少有人喜欢。但是，这种方法所呈现的画面效果却是最具戏剧性的。

10. 这张画所采用的构图很少见，同时也很有趣，人物的脸转向后方，所以我们看不出他是谁。

11. 人物的半身像，模特被放置在画面的某一侧，非常深的背景色为画面增加了神秘的气氛。

12. 人物被安排在画面的正中位置，采取一种很稳固的姿势，这种坐姿给人一种对抗的印象。环境非常明亮，没有给人留下可想象

的内容，强调了视觉直达对象的效果。

13. 头部和肩部都几乎没有暗部，也没有任何细节装饰。目的在于突出脸部的吸引力。

14. 一种遮遮掩掩的姿态，显示出画中人羞怯的气质和有几分不情愿的态度。

15. 人物在画中所占的比例仅有四分之一，强调的是一种生活方式和居家气息。

16. 这张画中的人物采用了一种倚靠的姿势，表现出一种神秘的、情绪化的特征，同时，他的目光也没有看着画家。

17. 这张老妇人的头像特写故意采用了一种柔和的、略微模糊的表现手法，这有点讨巧，表达了一种怜悯之情。

18. 这张脸部特写从虚空的、黑暗的背景中浮现出来，呈现出梦境一般的效果。

19. 将人物安排在画面的底部，是一种夸张的、完全非传统的构图。看起来，画中人好像要从我们的视线中沉没一般。

20. 画中的女子处在整个画面的下半部，她俯卧的姿态显示出一种调皮的、风情万种的气质。

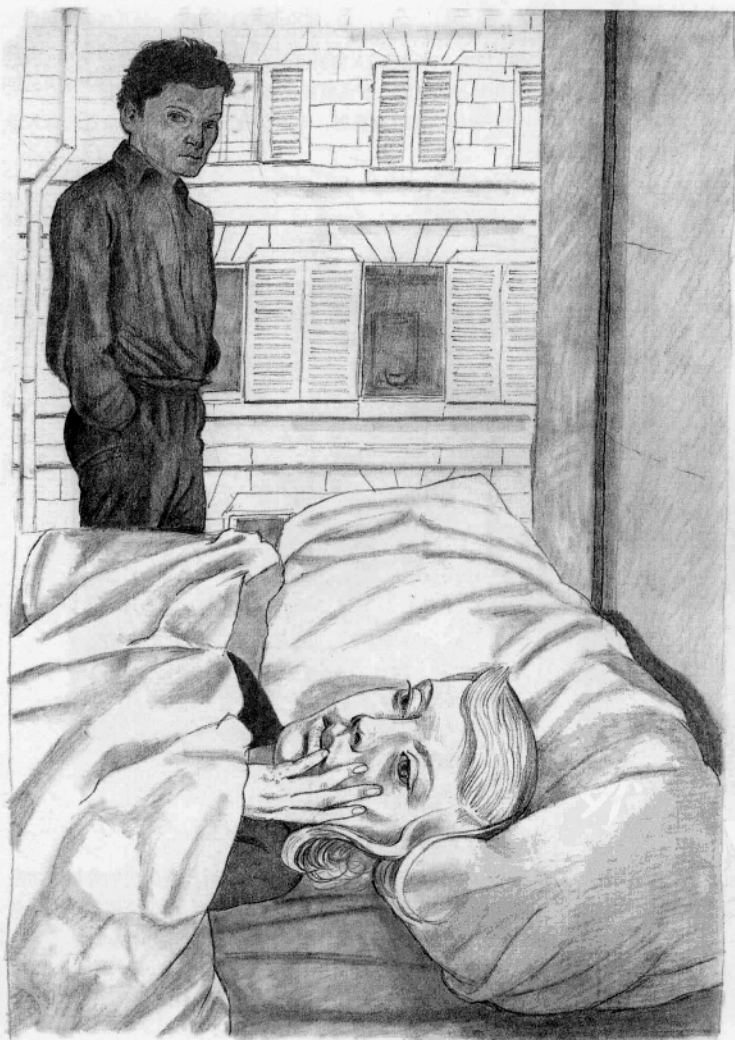
场景

以下两页所展现的作品，无疑是当代大师的人像作品。大卫·霍克尼（David Hockney）和卢西安·弗洛伊德（Lucian Freud）。霍克尼借鉴了很多传统技法，但是弗洛伊德则完全自成一格。他们两人所采用的绘画技法，既让我们对场景的安排提出很多疑问，同时又激起了我们的好奇心，这对于任何肖像画家来说都是一个良好的刺激。

大卫·霍克尼很善于在作品中表现现代生活中那些时尚的色彩，因此他被很多服装设计师邀请去画人像。在以上这幅画中，他描绘了奥赛·克拉克（Ossie Clarke）和他的妻子以及他们那只叫帕西的猫，场景是主人的家。画中人物的布局很正式，甚至是一种传统的构图，女主人所穿的黑色长裙、男主人的黑色长裤以及蹲

在男主人腿上的那只白猫，构成了一个三角区域。画面中几乎没有出现家具，有可能克拉克的家中本就如此，也有可能是画家刻意将其取消的。两个花瓶以及猫的位置，有意思地与人物主题联系起来。处于阴影中的墙面与光亮、狭长的窗户相连接，构成了居室的空间，并且与画中的人物形成了良好的明暗对比关系。

这是卢西安·弗洛伊德和妻子的双人自画像，画中的两人处在巴黎酒店的卧室内，人物的动态和难以琢磨的场景一样，都非常不正式。为什么她躺在床上，而他站在窗前？很明显，他需要站着才能画出自己的肖像，但是他并没有表现自己的身份是画家，他的手中没有相机、速写本或画架、画笔之类的东西。因此，他的意图是什么呢？这位一流艺术家采用的这种异乎寻常的表现手法，开创了一种新的理念。在这张画创作的年代（20世纪50年代），这种对某个场景偶然一瞥的画法很流行。

小贴士

不要期待你的模特能够长久地保持某个姿势，特别是画孩子的时候。你不是伟大的罗马画家卡拉瓦乔（Caravaggio），他画了很多人物肖像，他当时的名气如日中天，又能付给模特高昂的费用，因此，他的模特必须成天为他坐着、站着或保持某种姿势，但你不是他。

人物姿态

在安排模特姿态的时候，一定要考虑他们的手、胳膊以及腿怎么摆放。因为四肢的动态会对画面的效果产生很重要的影响。肖像画家要有兴趣研究人物四肢的关系，因为它们会有助于表达人物的个性和情绪状态。

这张画中人物的动态，是一种典型的休息中的状态。这个姿态很不错，因为它有一种动感，人物的手也可以得到很好地表现，结构清晰。这个姿势还可以保持比较长的时间，使画家有足够的时间来观察对象。在这个姿态中，手和前臂的动作很有意思，可以让画家对这两个部位进行深入地观察和刻画。

这是马奈（Manet）所作的肖像画，一个年轻的女子，面前有一份西梅点心，她的左手上夹着一根香烟，右手反托着面颊，这种姿态展现了一种优雅、休闲的气质。

这幅肖像看起来很轻松，窗户的外框同时也是画面的外框。四肢形成的角度与这个外框形成了有趣的结构。但这个姿态不易长久保持，因此需要快速画完或拍成照片之后再将其完成。

乔舒亚·雷诺兹 (Joshua Reynold) 所绘的德文郡公爵夫人和她年幼的儿子, 画面气氛生动活泼, 这是在那个时代是具有开创意义的一幅肖像画。母亲做出逗乐的手势, 孩子呼应母亲高兴地举起双手, 这在肖像画中是一个很新颖的姿势。画中所描绘的母子间的互动, 使这张画并不仅是一张时尚的肖像画, 还研究了发生在母子之间的互动关系。

这是作家以及布卢姆茨伯里派 (Bloomsbury Group) 的领导人里顿·斯特拉奇 (Lytton Strachey) 的肖像。在画家亨利·兰姆 (Henry Lamb) 画室中, 斯特拉奇斜坐在一张藤条椅上, 姿势很奇怪, 很不平衡。他那松松垮垮的裤腿里, 两条长腿好像没有骨头似的伸在地板上, 活像一个四肢垂着的木偶。眼镜、胡须和长发, 让斯特拉奇看起来有些稀奇古怪, 好像一个玩偶。

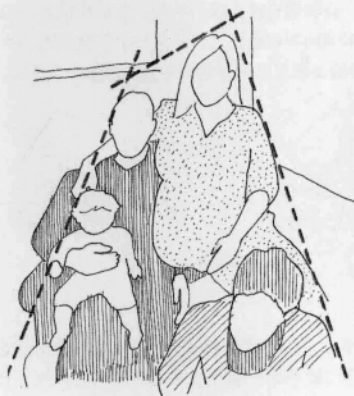

群像

要实现好的场景可以有各种各样的布局方法，本书之前对模特的动态已经讲了很多。很多画家，有意在自己的画中将各种微妙的暗示结合起来，表现群体中各个人物关系的本质。你可以选择一些物品作为道具，来联系画面中的各个人物。

在画群像的时候，有很多种办法可以将对象看成一个整体来观察和处理。在介绍完卢西安·弗洛伊德之后，我们再来看下面这张画，人物的紧凑布局是形成画面气氛的一个重要因素。本画的中心点在于婴儿和他的父母，我们的视线首先落在婴儿身上，然后移到抱着孩子的父母身上，母亲坐在沙发的扶手上。

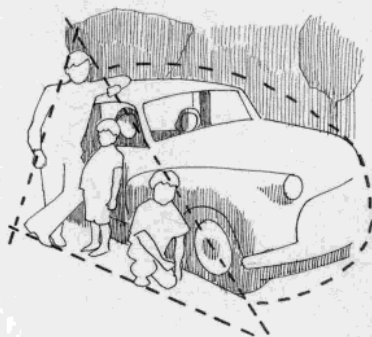
位于前景的大儿子与后面三人稍有距离，但仍旧是这个群体的一个部分。画家把父母和婴儿之间的紧密关系捕捉得很好，年长的那个男孩正在向前移动，好像他已经准备好要离开这个家了，这是对家庭关系变化的敏感解读。

这种构图形成了一个明显的向右倾斜的楔形。这种外形很具动感，但在底部又有很好的稳固性。整体上略微向右倾斜的构图，为这组人物营造了一种更加率真的氛围。

这张画既是一张家庭的群像，同时也是一张汽车的肖像，汽车处于画面的视觉中心，而不是人物的头。尽管坐在驾驶位置上的是母亲，但她并不抢眼，画面中显而易见的气氛，是那种男性惯有的拥有财产的自豪。我们可以经常在照片中发现这类轻松惬意的场景。

这张画的布局并不常见，但很动感，部分原因是因为汽车的位置。处于汽车外的三个人物构成了一个锐角三角形，同时也展现了画面的景深透视。汽车的外形，则在锐角三角形的另一侧膨起，起到了稳定整个画面的作用。

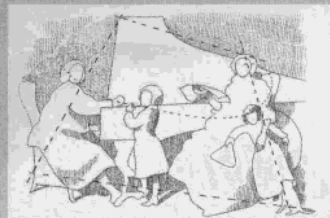

这张群像作品和18世纪的很多肖像画一样，着重暗示了对象的社会地位。画家卡尔·马库斯·图席尔(Carl Marcus Tuscher)希望告诉观众，这家人非常富有——请注意那些服装上的细节。画中的

男主人是著名的古钢琴制造家博卡特·舒迪，同时也是作曲家汉德尔的朋友。一架古钢琴被置于画面的中心位置，但又被放置在了人物的背后。如果观众不能确定这个家庭因乐器的制造而富有，也可以根据

小贴士

两个成年人的身体和支起的钢琴盖构成了稳固的梯形，而每个人物头部连接而成的弧线则引导观众的视线顺畅地流动。

图席尔对舒迪的姿态安排而猜出八九分，舒迪手拿触琴键，这种姿态的处理既平衡又很自然。

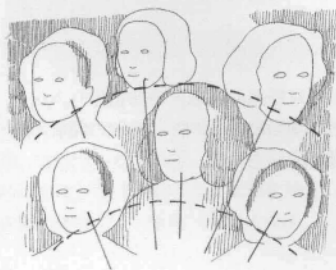
打破陈规

迄今为止我们所看到的人像布局都显得非常形式化，不论是场景的布置还是人物的动态。以下这张画所采用的布局则不同寻常。英国画家威廉·霍加斯(William Hogarth)因其进步的社会观念而著名，这张画描绘的是他的仆人，画面充满着力量和慈爱之情。

霍加斯的这张画塑造了非常鲜明的人物特征：光明、温厚和诚挚。他的这种处理方法值得学习。尽管每个人的头都是分离的，但是分布很平衡。每张脸都有各自所强调的重

点。从每个人生动的表情可以看出，霍加斯对他所描绘的对象充满了兴趣，我们可以感受到画家的诚挚之情，他真的非常了解他所描绘的对象。

六个人的头呈明显的扇形分布，每个人之间的间距大致相同，都略微偏离画面中心位置，但仍旧非常对称。

双人像

通常情况下，画家很少有机会去说服两个人同时为他做模特来画双人像，一般都是委托人主动向画家提出这样的要求。比较常见的是某些有两个孩子的父母，有时会要求画家为他们的两个孩子画一张双人像，还有某些夫妇，会在某个重要的纪念日，选择画一张双人像来作纪念。

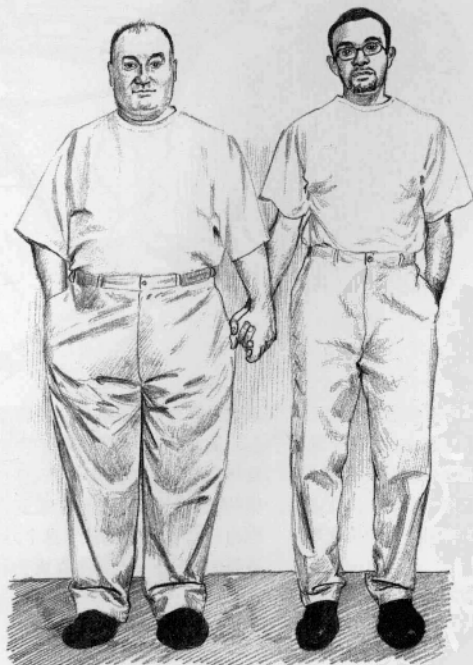

这张画中，兄弟俩的脸靠得很近，可以看到明显的家族特征，高度的相似会让人觉得他们是孪生兄弟。但是，两张脸如此靠近对画家来说并非易事。这个年龄（八岁）的孩子，皮肤光滑，骨骼的结构都隐藏在肌肤之下，脸庞上没有明显可以刻画的线条，因此无法帮助画家准确地呈现面部特征。在这种情况下，你必须准确测量脸部的尺寸——而且要快，因为八岁的孩子不会长久地坐着不动，他们的脸也会不停地扭来扭去。

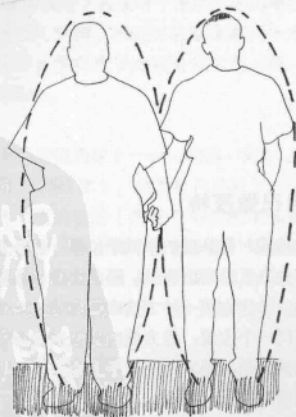
这张双人肖像是根据摄影家简·希弗（Jane Chilvers）的一张优秀的照片来画的。这张照片曾经获得人像摄影大奖，现收藏

于伦敦的国家肖像画廊（National Portrait Gallery）。我在画的时候就不打算表现太多的面部细节，因为光滑的脸庞是这张肖像的魅力之一。

这张父子双人肖像——来自摄影家约翰·那索里（John Nassari）的一张照片——表现了摄影家的幽默和家庭成员间的合作。这张画有一种幽默的趣味，人物平静而各自独立。父子穿着同样的服装显示出一种奇怪的气质。这张画很简洁，重点在于表现人物的外形，从这张画可以看出，如果你很好地把握了外形，人物的个性特征就能体现出来。

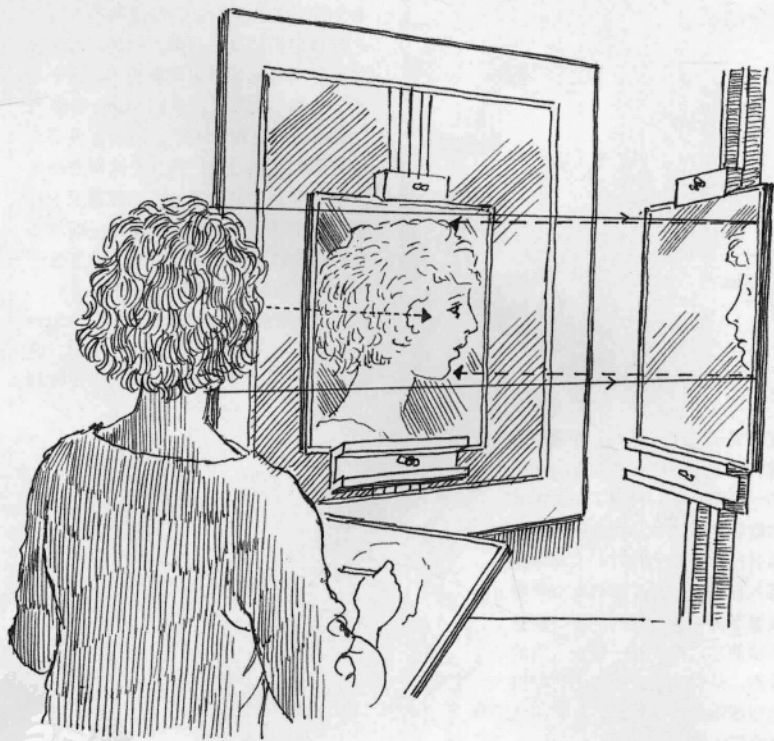
两个圆形的轮廓，靠得很近，这种构图具有强烈的视觉吸引力。

两个直立的椭圆，在中心位置重叠，是一种稳固而又简洁的构图。

自画像

画家最容易得到的模特就是自己。自己随时可画，并且愿意坐多久就能坐多久。有的画家，比如伦勃朗（Rembrandt），一直在画自画像，几乎直到生命的最后一刻。画自己是训练观察能力和拓展试验范围的最佳办法之一。因为你不必把这些画示人，所以在画的时候可以最大限度地忠于对象，并且可以完全自由地做各种各样的尝试。

给自己做模特

画自画像时最麻烦的事就是你得不停地观察镜中的自己，同时又要低下头来看画面作画。通常出现的问题是，你的头会不知不觉地移位，除非你用一种方法来确保你的头低下去之后，每次都可以再回到同一个位置。最方便的办法就是在镜子上作一个记号，你可以用圆头的毡头墨水笔在镜子上点一下，以此为参照，你的头就可以回到原来的同一位置。

为了你能方便地看到镜中的自己，你可以采用的角度并不那么多，

基本上只有正面和四分之三侧面之间的角度可以选择。当然也有些画家偏偏选择仰视和俯视的角度，但这是少数。

如果你希望更加客观地看到自己的模样，就得使用两面镜子，使其中的一个能够看到另一个镜子里形成的像。通过这种方法你可以看到自己的 90° 侧面像，这个办法值得一试，因为这样看到的像是完整的，而不仅仅是单面镜子中左右相反的像。

独特的视点

这两张肖像展现了画家斯坦利·斯宾塞 (Stanley Spencer) 处于两个不同职业阶段时的气质。尽管两张肖像的创作时间相隔 46 年，但都展现了画家对于他所从事的事业一直怀着忠诚之心和浓烈的兴趣。年轻时的斯宾塞对未来充满憧憬和自信；后一张肖像完成于画家去世的同一年，这一张则显现了画家的涵养。

这是 20 世纪名气最大的肖像画家之一——约翰·华德 (John Ward) 所绘的自画像 (1983 年)，他为自己选择了一个逆光的侧面角度。他所采用的姿势 [悬在空中的画笔和握在手里的调色板构成了平衡，骑在鼻子上的眼镜，好像夏尔丹 (Chardin)] 和着装 (正式的西服和领带)，以及一种明亮的调子，展现了一种勃勃的生机和一种公务性的气质。

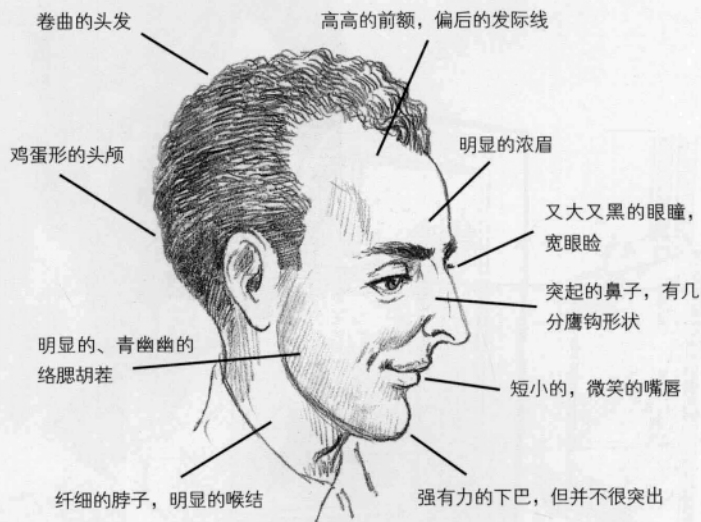
漫画

漫画是肖像画的一种极端形式，漫画的核心特点是夸张。你必须将你所画的每个部位都突破真实的束缚，创造一种夸张的外形。

漫画的步骤

每一种漫画都源于对人物面部特征的研究，并判断它们之间的关系。你在观察的时候就要确定，你准备夸张对象的哪些特征，而减弱对哪些部位的刻画。

在以下这个最初的练习中，我们根据自己想要的结果来表现对象和处理他的面部特征。看右边这幅图——你看到什么了？当你在这位模特的面部特征有了基本的判断之后，请看以下我的作画步骤。

首先，在纤细的脖子上画一个鸡蛋形的头。

接下来，观察发际线在前额上的形状并画出来。

用粗黑的线画上眉毛，再画出突出的鼻子，其体积要比真实的大一些，并画出光滑的鹰钩形状。

将耳朵的位置向后移，不要画得太小。

画出酒窝，强调微笑的表情。在下颌上画上阴影，表现胡茬。

把头发画黑，清晰勾画下巴的形状。

做试验

本页所示的几张范画，供你在试验时参考，你可以体会在表现对象相似性的前提下，可以进行多大程度的夸张。首先要尽力捕捉对象头部和面部的明显特征和一般特征。

不要随意画朋友的漫画像，除非你不介意失去他们。如果你想画的人不能给你当模特，就想办法拿到他们的照片。以下我介绍的知识好像不那么多，但是当你掌握了人物肖像描绘的有关知识后，这些指导基本上就够了。

这是两张英国艺术家翠西·艾敏（Tracey Emin）的肖像，风格不同，但都同样表现了一种娱乐的、挑衅的表情。

明显的特征：

1. 圆润的头
2. 肥胖的下巴
3. 严厉的嘴唇
4. 浓密的、紧皱的眉毛
5. 小眼睛、有眼袋
6. 布满斑点的、曾经被打过的鼻子
7. 起皱的、胡子拉茬的下巴

正常

夸张

明显的特征

1. 向上翻翘的鼻子、圆圆的鼻头
2. 明亮的眼睛
3. 稠密的眉毛
4. 头顶头发茂盛
5. 下巴
6. 微笑的厚唇

正常

夸张

索引

age of faces **16-17**

bones

head **20**

brush and wash

exercises **29**

carbon pencils **7**

caricatures **46-7**

chalk **7**

drawing **30, 32**

exercises **28**

charcoal **7**

children

faces **16**

proportion **12-13**

clutch pencil **7**

composition **36-7, 40-1, 42, 43**

conté sticks **7**

drawing **32**

crosshatching **27**

directional lighting **25-6**

double figures **43**

ears **19**

eye level **11**

eyebrows **19**

eyes **18, 19**

faces

ages **16-17**

children **16**

horizontal **8**

older **17**

features **18-19**

felt-tip pens

drawing **33**

fine line pens **7**

framing **34-5**

Freud, Lucian **37**

graphite pencils **7**

graphite stick **27**

grouping figures **40-1, 42-3**

hairline **19**

head

bones **20**

caricatures **46-7**

drawing **14-15**

measuring **10-11**

muscles **21**

proportions **8-9**

skull **20**

Hockney, David **36**

Hogarth, William **42**

horizontal

face **8**

profile **9**

Lamb, Henry **39**

lips **19**

light **25-6**

Mallioli, Aristide **30**

Manet, Edouard **38**

materials **7**

measuring

head **10-11**

men

head **9**

mouth **18, 19**

muscles

head **21**

Nassari, John **43**

nose **18**

older faces **17**

paper

toned **32**

pastel **7**

pen and ink

drawing **26, 31, 33**

exercises **27**

pencils **7**

exercises **27**

pens **7**

posing **22, 37, 38-9, 44**

profile **9**

proportions

children **12-13**

head **8-9**

reflected light **25**

Reynolds, Joshua **39**

rule of thumb **23**

sable brush **7**

scraperboard

drawing **32**

exercises **29**

tools **7, 29**

self portraits **44-5**

shading **28**

sizing **23**

skull **20**

Spencer, Stanley **45**

stub **7, 27**

styles **30-3**

tone **26, 31, 32**

toned paper **32**

Tuscher, Carl Marcus **41**

vertical

face **8**

Ward, John **45**

white carbon pencils **7**

women

head **9**

非常素描 教室

ARTIST'S
WORK BOOK

轻松学画人物肖像

The Practical Guide to

DRAWING PORTRAITS

世界上每个人的性格、外貌特征千差万别，为绘画提供的创作题材无穷无尽，可能这就是画人物肖像的乐趣所在吧。在本书中，作者同时也是画家的柏林顿·巴博（Barrington Barber）为读者介绍了人像绘画的各个步骤，从如何画准人物五官的位置开始，直到怎样成功地进行人像的创作。无论你是经验丰富的绘画工作者，还是毫无经验的初学者，本书制定的课程、练习和小贴士都将有助于你实现最理想的画面效果，让你轻松学画人物肖像。

“非常素描教室”丛书为那些有兴趣在某一绘画领域深入探究的画家提供了实践性的指导，目前本系列还包括：

- 轻松学画静物素描
- 轻松学画日式漫画

ISBN 978-7-5322-6965-5

9 787532 269655 >

定价：18.00 元

[General Information]

书名=轻松学画人物肖像

作者=(英)巴博著

页数=48

出版日期=2011.01

SS号=12734416

DX号=000008015192

丛书名=

形态项=

ISBN号=

中图法=J211.25 (艺术 -> 绘画 -> 绘画技法 -> 各种画技法：按题材分 -> 人物、肖像)

原书价=

出版社=上海市：上海人民美术出版社

主题词=

内容提要=本书是按照课程的方式循序渐进的，由一个主题衍生至下一个主题，每一个主题都用步骤图的形式来指导大家掌握最基本的绘画原则，并层层递进。相信经过一些训练之后，即使初学者也能迅速地画出令人满意的效果。

网址=<http://book.duxiu.com/bookDetail.jsp?dxNumber=000008015192&d=A8B6A43DD04A63367BB4316620AAC0CE&fenlei=1003030205>