

从零开始 学画人物

[美]马克·威灵布林克 [美]玛丽·威灵布林克 著 孙扬 译

简明&易学
教你成功画人物

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

从零开始 学画人物

[美] 马克·威灵布林克 [美] 玛丽·威灵布林克 著 孙扬 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Drawing People for the Absolute Beginner.
Copyright © 2014 by Mark and Mary Willenbrink. All rights reserved.
Published by North Light Books, an imprint of F+W Media, Inc., through
Copyright Agency of China, 10151 Carver Road, Suite 200, Blue Ash, Ohio, 45242.

图书在版编目 (CIP) 数据

从零开始学画人物 / (美) 马克·威灵布林克, (美) 玛丽·威灵布林克著; 孙扬译. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2017. 2

书名原文: Drawing People for the Absolute Beginner

ISBN 978-7-80501-924-6

I. ①从… II. ①马… ②玛… ③孙… III. ①人物画—素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第140410号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2015-1843

责任编辑: 董维东
助理编辑: 刘舒甜
责任印制: 彭军芳

从零开始学画人物

CONG LING KAISHI XUE HUA RENWU

[美]马克·威灵布林克 [美]玛丽·威灵布林克 著 孙扬 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 鸿博昊天科技有限公司
版次 2017年2月第1版第1次印刷
开本 889毫米×1194毫米 1/16
印张 7.5
字数 62千字
书号 ISBN 978-7-80501-924-6
定价 49.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

目录

- 3 简介
- 4 铅笔
- 6 纸张
- 7 削笔器和橡皮擦
- 8 其他材料
- 9 准备工作

1 技巧和方法

- 10 握笔和线条
- 11 素描技法
- 12 结构素描、调子素描、轮廓素描和黑白素描
- 13 混合技法
- 14 临摹和转移
- 15 背光法、向光法和失边
- 16 练习结构素描
- 17 比例法
- 18 对齐法
- 19 图像对比
- 20 光效
- 22 透视

10 2 比例与特征

24

- 24 成年人的身体比例
- 26 男女体征对比
- 27 骨骼结构
- 28 动作和柔韧
- 29 弯曲点
- 30 平衡
- 32 动态身体
- 38 身体类型
- 40 头部和肩部
- 44 胳膊
- 46 手
- 49 腿
- 50 脚
- 52 衣服
- 54 衬衫和裤子
- 55 裙装
- 58 帽子和头饰
- 59 鞋子和靴子
- 60 姿势和肢体语言
- 61 运动姿态

3 一起绘画人物吧!

62

- 63 常见的错误
- 64 教授
- 68 拿洒水壶的幼童
- 72 骑士
- 76 坐着的舞者
- 80 读书的小女孩
- 84 倚身的青年男子
- 88 芭蕾舞者
- 92 吉他演奏者
- 96 坐着的女人
- 102 坐着的年轻男子
- 106 跑步的年轻男子
- 110 小提琴手
- 114 维多利亚裙子

从零开始 学画人物

[美] 马克·威灵布林克 [美] 玛丽·威灵布林克 著 孙扬 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

目录

- 3 简介
- 4 铅笔
- 6 纸张
- 7 削笔器和橡皮擦
- 8 其他材料
- 9 准备工作

1 技巧和方法

- 10 握笔和线条
- 11 素描技法
- 12 结构素描、调子素描、轮廓素描和黑白素描
- 13 混合技法
- 14 临摹和转移
- 15 背光法、向光法和失边
- 16 练习结构素描
- 17 比例法
- 18 对齐法
- 19 图像对比
- 20 光效
- 22 透视

10 2 比例与特征

24

- 24 成年人的身体比例
- 26 男女体征对比
- 27 骨骼结构
- 28 动作和柔韧
- 29 弯曲点
- 30 平衡
- 32 动态身体
- 38 身体类型
- 40 头部和肩部
- 44 胳膊
- 46 手
- 49 腿
- 50 脚
- 52 衣服
- 54 衬衫和裤子
- 55 裙装
- 58 帽子和头饰
- 59 鞋子和靴子
- 60 姿势和肢体语言
- 61 运动姿态

3 一起绘画人物吧!

62

- 63 常见的错误
- 64 教授
- 68 拿洒水壶的幼童
- 72 骑士
- 76 坐着的舞者
- 80 读书的小女孩
- 84 倚身的青年男子
- 88 芭蕾舞者
- 92 吉他演奏者
- 96 坐着的女人
- 102 坐着的年轻男子
- 106 跑步的年轻男子
- 110 小提琴手
- 114 维多利亚裙子

简介

人体形态简直令人惊叹！当我们创作这本《从零开始学画人物》时，屡屡被复杂且精密的人体折服。当你浏览本书时，我们不仅希望你能学到如何准确地绘出人像，还能够发现每个人身上的独特之处。

这本书将会教你借助简单的工具并运用基本的技巧提高绘画水平。即便你是一名不折不扣的绘画“菜鸟”，也能利用我们介绍给你的有趣的妙招和技巧来学会人物绘画。

不论你是一名“菜鸟”还是经验老到的画者，绘画技巧都是会不断提高的。不论你水平是高是低，这本书都会让你受益匪浅。

人人都是艺术家，也包括你，所以让我们一起享受绘画吧！

马库斯
石墨铅笔画
30cm × 23cm

需要的材料

学习如何绘画人物，你只需要铅笔和纸。不过为了让你的学习过程更容易和有趣，你或许还需要一些其他材料。

纸张

22cm × 28cm 复印纸

23cm × 30cm 中等纹理绘画纸

23cm × 30cm 中等纹理素描纸

还可根据小样尺寸剪裁纸张

铅笔

2B、4B、6B和8B石墨铅笔，自动铅笔，
0.05mm石墨铅芯自动铅笔

其他材料

大铁夹

圆规或直尺等测量工具

软橡皮

灯箱

纸胶带

装裱

隔纸

固定喷雾剂

直尺

临摹纸

复写纸

色度表

还可选用的材料

绘画板

画架

画笔延长器

削笔器

擦字胶

木质模特

铅笔

你可以根据想要获得的绘画效果选用不同的铅笔和纸。在选择最合适的作画用笔时，应当考虑两点要素：笔芯的质地和软硬度。

绘画时所选用的铅笔一般都用木质外壳包裹笔芯。“铅笔”一词虽有一个“铅”字，但铅笔却不含铅。

石墨、木炭和碳

石墨铅笔、木炭铅笔和碳铅笔虽然外形相似，但笔芯却不同。

石墨铅笔质地较坚硬，可用于勾勒线条，笔迹呈亮灰色。

木炭铅笔质地柔软，可以画出纯正的浓黑色，但是易于涂抹的特质使其不适用于勾画线条。

碳铅笔的笔芯由油烟碳制成，有些还加入了石墨和木炭成分。碳铅笔能画出和木炭铅笔一样的浓黑色，且质地更坚硬，不易涂改。

以上三种材质还可以制成没有木质外壳的条状，可以用两端

勾勒较细的线条，用侧面大面积上色。但是没有了木质外壳的铅条用起来容易弄脏手。

彩色铅笔和彩色粉笔

彩色铅笔有除黑白灰之外的多种颜色可供选择。根据种类的不同，彩色铅笔笔芯的软硬程度和蜡状程度也有区别。这种画笔适用于细节线条的描绘，但是不能累加色层和擦改。

彩色粉笔和彩色铅笔的区别在于前者的笔芯质地柔软，可以叠加色层，还可以用软橡皮抹去。

自动铅笔

自动铅笔使用可替换石墨笔芯，用于勾勒细线条。推出式铅笔也被称作卡钳式铅笔，是自动铅笔的一种，使用可替换笔芯，笔杆粗细程度与传统木杆铅笔相近。与其他自动铅笔不同，推出式铅笔可画出粗细程度不同的线条。

石墨、木炭和碳的选择

选用石墨、木炭和碳作为笔芯的铅笔还可以制成没有木质外壳的条状。

自动铅笔和推出式铅笔

自动铅笔的细笔芯可以用于画细线条。推出式铅笔也被称为卡钳式铅笔，可以用于画粗线条。

颜色的选择

用彩色铅笔和彩色粉笔可以画出灰色或者更多其他颜色。

素描全炭笔

这种画笔有粗厚的石墨笔芯，外表涂有一层漆，没有木质外壳。当使用粗厚笔芯的侧面时，可以画出非常粗的线条。

铅笔延长器

这是一个可以将用剩的铅笔头插入其中的一段管套，可以使画笔物尽其用。类似的工具也可以用于炭条。

铅笔软硬度

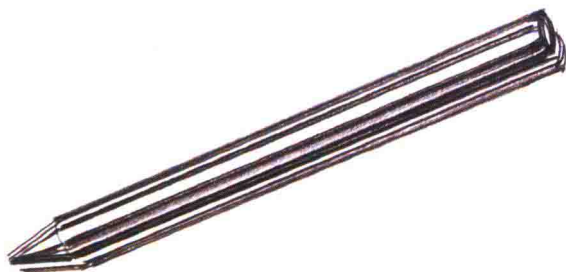
铅笔的笔芯根据其软硬度进行区分。较为坚硬的笔芯用字母H标注，较为柔软的笔芯用字母B标注，除此之外还有F型和HB型。我们用数字标注笔芯的柔软或坚硬程度。笔身上标注的数字

越大，分别表明其柔软或坚硬程度越高。如8H的笔芯比2H的笔芯更坚硬，8B的笔芯比2B的笔芯更软。

坚硬的笔芯可以在绘画过程中长时间保持较细的笔尖状态。不过这类笔芯画出的黑色的饱和度不如软笔芯画出的色度。所以，你若想画出多种质地的线条，最好准备不同类型的铅笔。

学生级vs艺术家级

一些美术用品有质量区分，例如学生级或专业/艺术家级，当然后者的质量更好。

素描全炭笔

如果要画更粗的线条，可以选用这种画笔。但是因为缺少外壳，所以这种笔比较容易折断。

让你的铅笔更耐用

铅笔延长器让那些短得没法握在手中的铅笔头也能物尽其用。管状的延长器可以套在铅笔的尾部，所以铅笔头不再是毫无用处了。

更坚硬

更柔软

8H 7H 6H 5H 4H 3H 2H H F HB B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B

铅芯从软到硬

铅芯从软到硬有不同型号，位于中段的铅芯软硬适中。

纸张

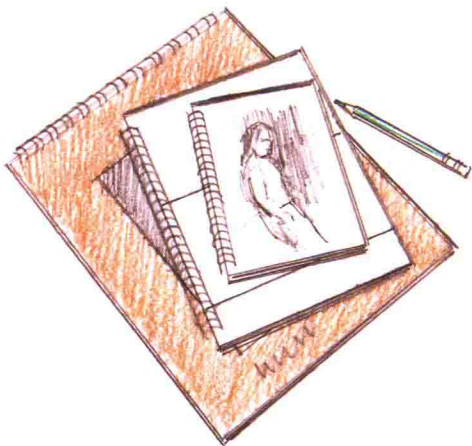
素描纸和绘画纸因其重量、材质和纸面质地不同而有区别。除了纯白色外，纸张还有灰白色、灰色和彩色可供选择。

重量

纸张分为素描纸和绘画纸。素描纸一般重50磅到70磅（ $105\text{g}/\text{m}^2\sim 150\text{g}/\text{m}^2$ ），绘画纸则重90磅（ $190\text{g}/\text{m}^2$ ）以上。绘画纸比素描纸更厚，所以在绘画时可以撑得住擦拭和有力道的下笔。

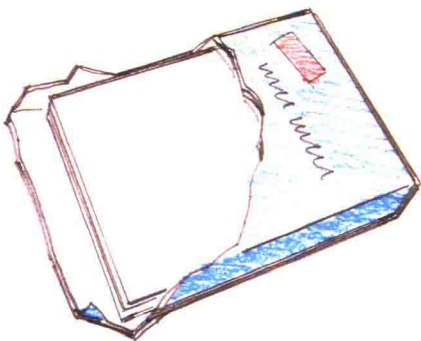
材质

用于素描和绘画的纸张通常由木浆或棉或者二者的混合物制成。木浆纸含有酸性成分，随着时间的推移会褪色和发黄。棉不含酸性成分，不像木浆会老化，所以更适合造纸。所以为了长久保存，最佳的作画纸张应当以棉为主要成分，或者是纯棉质地。

尺寸选择

不同尺寸的素描和绘画纸张可以用作快速素描和正式绘画。

纸面质地

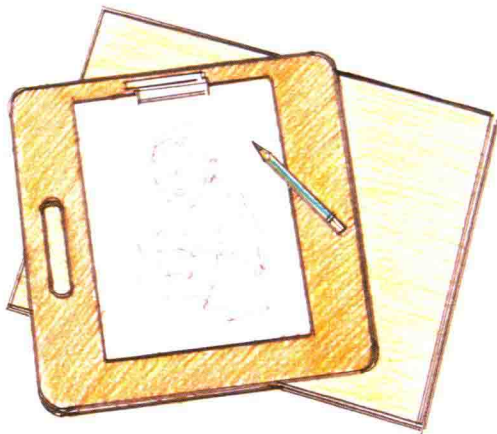
纸面质地指作画纸张的粗糙程度。光面纸张适合使用硬度较高的铅笔，如用石墨铅笔勾勒细节线条。粗糙面纸张适合使用软性铅笔，如用木炭铅笔作画。

尺寸和规格

小幅纸张便于携带，可以用于幅面较小、简易快速的素描或绘画作品。它们方便移动，还可以用铁夹子固定在画板上。

画板

画板能够为作画提供一个坚硬且光滑的支撑面，还可以方便画者控制下笔的力度。画板由纤维板或轻木板制成。有些画板的一边安装了一个固定夹子，不过你也可以用一个单独的金属夹在画板上固定纸张。

艺术家的“支柱”

作画时，有一个平面、坚韧的支撑非常重要。可以用纤维板和木质画板为作画提供支撑。

用复写纸热身

复写纸是专业素描纸的完美替代品。低廉的价格不会让人望而生畏，而且非常适合快速的热身素描。

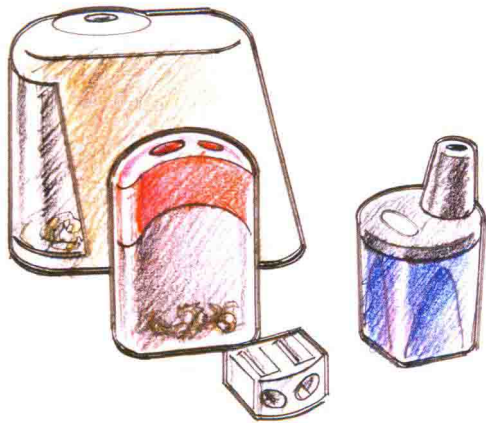
削笔器和橡皮擦

削笔器和橡皮擦是便于获取的绘画工具。当你作画时，需要削尖笔头保持适宜的笔触。

你也许习惯在素描时使用铅笔末端的橡皮。这种内置的橡皮固然方便，但通常弊大于利。请务必选用质量上乘的橡皮擦。

削笔器

你有电动削笔器、手动削笔器或者美工刀和砂纸可供选择。如果要露出更多的铅芯或者削尖软性的笔芯时，可以使用美工刀削笔。削推出式铅笔时应当用转笔刀。

保持尖锐的笔触

削笔器有不同的形状、尺寸和颜色。有些尺寸小的易于携带，可以在室外作画时使用，一些尺寸大的、电动的削笔器适合在室内使用。

转笔刀（见上图）专为推出式铅笔设计。将推出式铅笔插入其中旋转，就可以削尖笔头了。

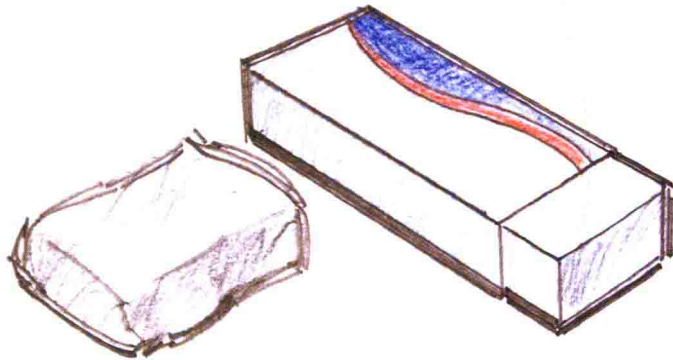
橡皮擦

涂改会破坏纸面的质地并且影响画面效果，所以最好减少擦拭、涂改的次数。一个可行的方法是，在作画时以浅色铅笔打底，随着你对画面效果的信心增强而加深用色。采用这一方法将会减少涂改的次数。

但是当涂改不可避免时，务必小心擦拭，切勿使纸张起皱。使用橡皮擦时，一定要万分小心。

美术用橡皮擦分为两类：软橡皮和塑料或乙烯橡皮。软橡皮质地如黏土一般，且擦拭后不留残渣。使用这种橡皮时，采用在纸面点压的方法，或者在需要修改处轻轻前后摩擦，最适合擦拭浅色铅笔画出的线条。

塑料或乙烯橡皮非常适合擦拭深色线条。这类橡皮使用后留下的残余呈线状而不是残渣，所以使用后非常容易清理。

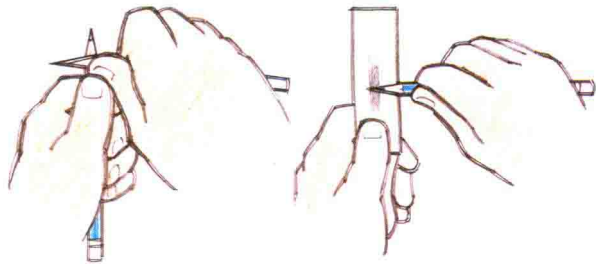

软橡皮和塑料橡皮

软橡皮用于擦拭浅色铅笔笔迹，而塑料橡皮可以擦除深色、顽固的笔迹。

用美工刀和砂纸削铅笔

一手紧握铅笔，另一只手握美工刀，拇指抵着刀背，将刀面向笔头方向推。使用美工刀削铅笔一定要小心。握笔的拇指抵着推刀的拇指向前，修剪铅芯周边的木壳。然后在手中转动铅笔，将下一处需要削的部分置于刀下。保持这一组动作，直到笔头处的铅芯均匀地露出。将笔头在砂纸上摩擦，直到磨成希望的尖锐度。

其他材料

其他材料可以让作画的过程进展得更顺利。

定量工具

在作画中需要定量，即测量和确定作画对象的大小和尺寸。最简单的方法是利用铅笔笔杆的长度确定，但更精确的方法是采用工具，如圆规和缝距尺。

圆规类似于罗盘，在根据照片作画时，非常容易用来调整间距和对比尺寸。

尺子是在根据照片作画或者写生真人模特时，用于对比大小和调整尺寸。

色度表

色度表上呈现了一系列不同的色度。将这个小工具置于画作和作画对象上，可用来对比色差。

临摹和转移工具

为了完成一幅画作，你或许需要描摹和转移草稿。在图像后方放置一个灯箱可以帮助你將草稿描摹到绘画纸上。

另一个方法是用复写纸（也称石墨纸）将草稿转移到画纸

上。将复写纸夹在草稿和画纸的中间（画纸在底层）。按照草稿图上的线条，再用硬铅笔描画一遍，由此，图案就被复写到了画纸上。

可以购买现成的复写纸，也可以利用临摹纸和石墨铅笔自制复写纸：用软石墨涂抹临摹纸的一面，然后用被酒精轻微润湿的棉球擦拭，将石墨均匀覆盖在纸面上。

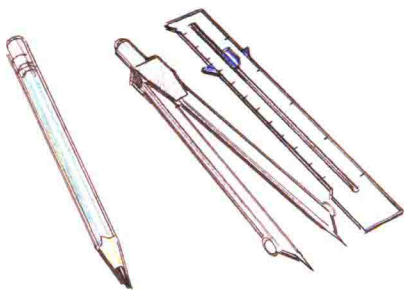
在第一章“临摹和转移”部分可查看更多有关灯箱和复写纸的内容。

纸胶带

在描摹和复写时，使用纸胶带把纸张贴合并固定。这种胶带的好处是可以将纸张贴合得很好，并且拆去胶条时不会撕扯纸张。

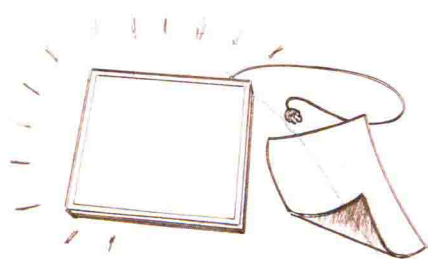
固定喷雾剂

固定喷雾剂将画出的线条更好地附着在画纸上，并且防止已经画完的部分被擦蹭。因为炭笔画出的线条质感柔软且呈粉状，所以非常容易被擦蹭。在通风良好的区域为画作喷上固定喷雾剂。

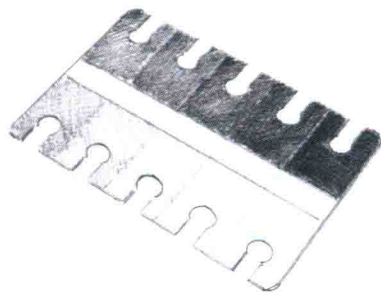
定量工具

虽然可以用铅笔丈量，但是圆规和尺子更精准。

灯箱和复写纸

将草稿转移到画纸上时，可以选用灯箱和复写纸。

色度表

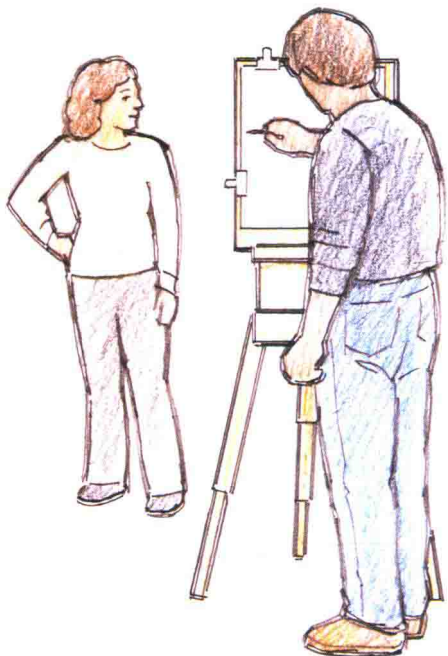
色度表可以帮助你决定画作的颜色更深或是更浅。

准备工作

绘画是记录我们所见的一个过程。我们可以通过观察一个真实的模特或者照片作画，或者临摹作为参考材料的图画。笔者认为，临摹一名真实的模特非常自然且必要，而临摹照片更加讲究技巧和精确性。

与一名模特合作

对一名艺术家而言，没有比通过观察模特而获得第一手绘画资源更好的体验了。

绘画模特的准备工作

使用画架支撑纸张和作画平面，画者站着或坐着，拿着画纸和作画平面。带有一个画板的法式画架非常方便，因为它便携而且还有一个抽屉，可以放置绘画工具。

工具包括素描纸或绘画纸、画板、铅笔、橡皮擦、削笔刀和铁夹子。

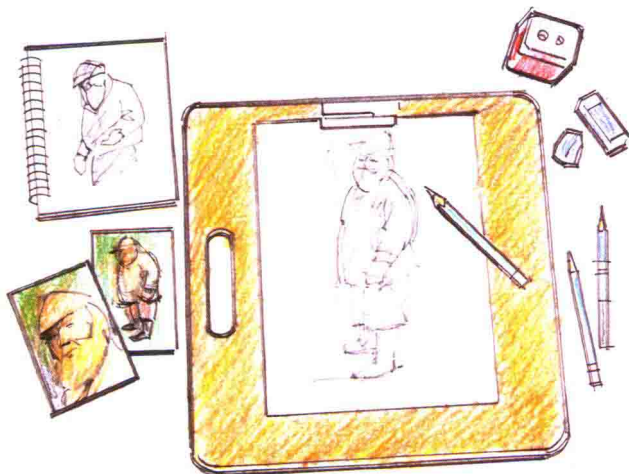
模特的姿势应当放松，使她/他不至于在长时间坚持一个姿势后腰酸背痛。可以用一个棍子或其他工具帮助支撑模特的胳膊。

可以将作画平面支起，让模特位于画纸的旁边，而不是在你视线的上面或后面。当你的目光在画纸和模特之间来回移动时，你会发现这时候更容易作画。

临摹照片和图片

如果没有模特，另外一个好方法就是临摹照片和图片。近处和不同角度的观察可以帮助画者更好地研究作画对象。

临摹照片和图片不受模特个人时间的限制，让画者有更多的自由去研究和描绘作画对象。

临摹照片和图片前的准备工作

需要的工具包括素描纸或绘画纸、画板、铅笔、橡皮擦和削笔刀。你可以坐在桌前或站在画架前作画。

户外写生

当你在户外写生时，真正需要的工具是一个素描本和铅笔，便可以完成快速的、观察性的素描。

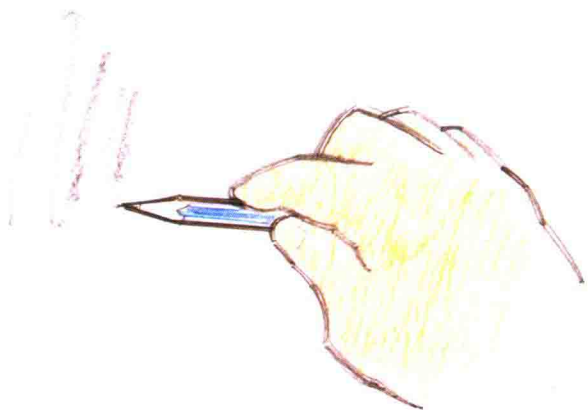
1

技巧和方法

在这一章中，我们将学习素描和绘画的技巧以及透视。素描和绘画既有相同之处也有不同之处。由于素描的目的是观察作画对象，起草和练习绘画技巧，所以讲究快速和不拘束。与之相反，绘画的目的则是完成一幅完整的艺术画作。

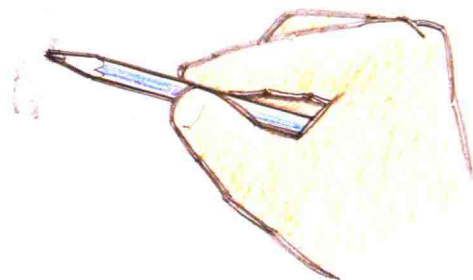
握笔和线条

如何握笔影响线条的质量，可以使画出的线条或密实有序或松散粗放。此外，握笔的角度也影响线条的粗细。垂直握笔画出的线条纤细，当铅笔和纸面的角度越小，铅芯和纸的接触面积越大，画出的线条就会越粗。作画目的不同因而握笔方式有别。如果只是热身性质的起草，可以选择轻握式或持棒式，让线条松散，自由滑动。如果希望画出精确而严密的线条，可以选择握笔式。

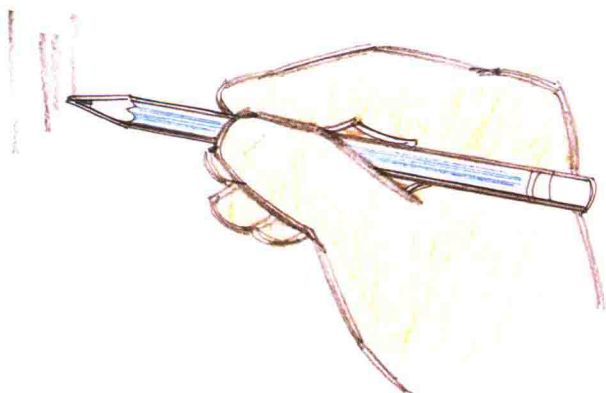
轻握式

指间和靠近手掌处握笔。握笔越靠近笔头，画出的线条越可控。由于握笔角度低，所以画出的线条较粗。

持棒式

笔尾位于手掌中。由于笔头与纸面角度小，所以画出的线条较粗。

握笔式

像写字一样握笔。握笔越靠近笔头，画出的线条越可控。由于笔锋相对直立，笔尖接触纸面，所以画出的线条较细。

素描技法

素描有多种技法。速写是快速地手绘草图，形式质朴，不拘泥于某种特定的风格或样式。其他素描技法包括结构素描、调子素描、轮廓素描和黑白素描。采用这些技法可以快速完成素描，有的强调通过线条风格诠释作画对象，有的侧重于体现质感。

速写

速写即手绘草图，是利用稀疏的线条快速起草写生的方法，不用顾及过多的比例和尺寸。这种素描技法的目的是抓住作画对象的精髓，研究其动作和姿态。速写能够提高你的观察能力和绘画技能。

限时素描练习：手绘草图

你可以通过一系列手绘草图练习速写，一张接一张练习，每一幅草图完成的时间控制在30秒~2分钟。在练习长时间作画前，多进行此类练习。练习速写的目的并非提高准确性，而是通过行云流水般的起草，观察和捕捉作画对象的精髓和动作。

结构素描、调子素描、轮廓素描和黑白素描

这些不同的素描技法可以用来研究作画对象或绘制一幅完整的图画。

结构素描

结构素描通过强调各要素的比例和位置来刻画作画对象的形态。单独使用这一技法无法体现明暗。结构素描首先勾勒出整体轮廓，再逐渐添加细小的特点。

调子素描

调子素描通过一系列亮部与阴影的刻画来体现作画对象的形态。这种技法更强调明暗对比，而非研究各要素的比例和位置。

轮廓素描

也称不断线素描。轮廓素描通过连续的线条展现作画对象的形态。这一提高画者观察力的技法与其他技法的不同之处在于：更强调轮廓和形状，而非明暗调子或比例的准确。

黑白素描（明暗对照法）

黑白素描也被称为明暗对照法，是调子素描更极端的一种表现方式，通过明暗的强烈对比来展现作画对象。这种技法的效果很特别，充满戏剧性。

混合技法

完成一幅绘画作品，可以使用多种素描技法。我们将会在第三章进行更多的讲解。用结构素描起草，然后在这之上加入其他素描技法，例如添加调子或者勾画轮廓。

以结构素描起草

利用结构素描起草，注意比例和位置的准确。在这一阶段无须添加过多的线条。

结合其他素描技法

用结构素描作为基础和指导。在这幅例图中，我们结合结构素描和调子素描，完成一幅素描画。