

How to draw the
Human Figure
怎样画人物素描

(英)维克托·安布鲁斯 绘图
(英)马克·安布鲁斯 编文
符荆捷 翻译

江苏凤凰美术出版社

How to draw the Human Figure

怎样画人物素描

责任编辑 曹智滔
装帧设计 黄 卫
文字校对 杨 媛
责任监印 朱晓燕

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰美术出版社（南京市中央路165号 邮编：210009）
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京玉河印刷厂
开 本 787mm×1092mm 1/8
印 张 14.5
版 次 2016年9月第1版 2016年9月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5580-0963-1
定 价 62.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

图书在版编目（CIP）数据

怎样画人物素描 /（英）马克·安布鲁斯著；符荆捷译. -- 南京：江苏凤凰美术出版社，2016.9
ISBN 978-7-5580-0963-1

I. ①怎… II. ①马… ②符… III. ①人物画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第222424号

COPYRIGHT NOTICE（版权声明）

DRAWING ANIMALS BY VICTOR G.AMBRUS
HOW TO DRAW HUMAN FIGURE BY VICTOR G.AMBRUS
Copyright:©
This edition arranged with Regency House Publishing Limited
through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.
Simplified Chinese edition copyright:
20XX JIANGSU FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
All rights reserved.

目 录

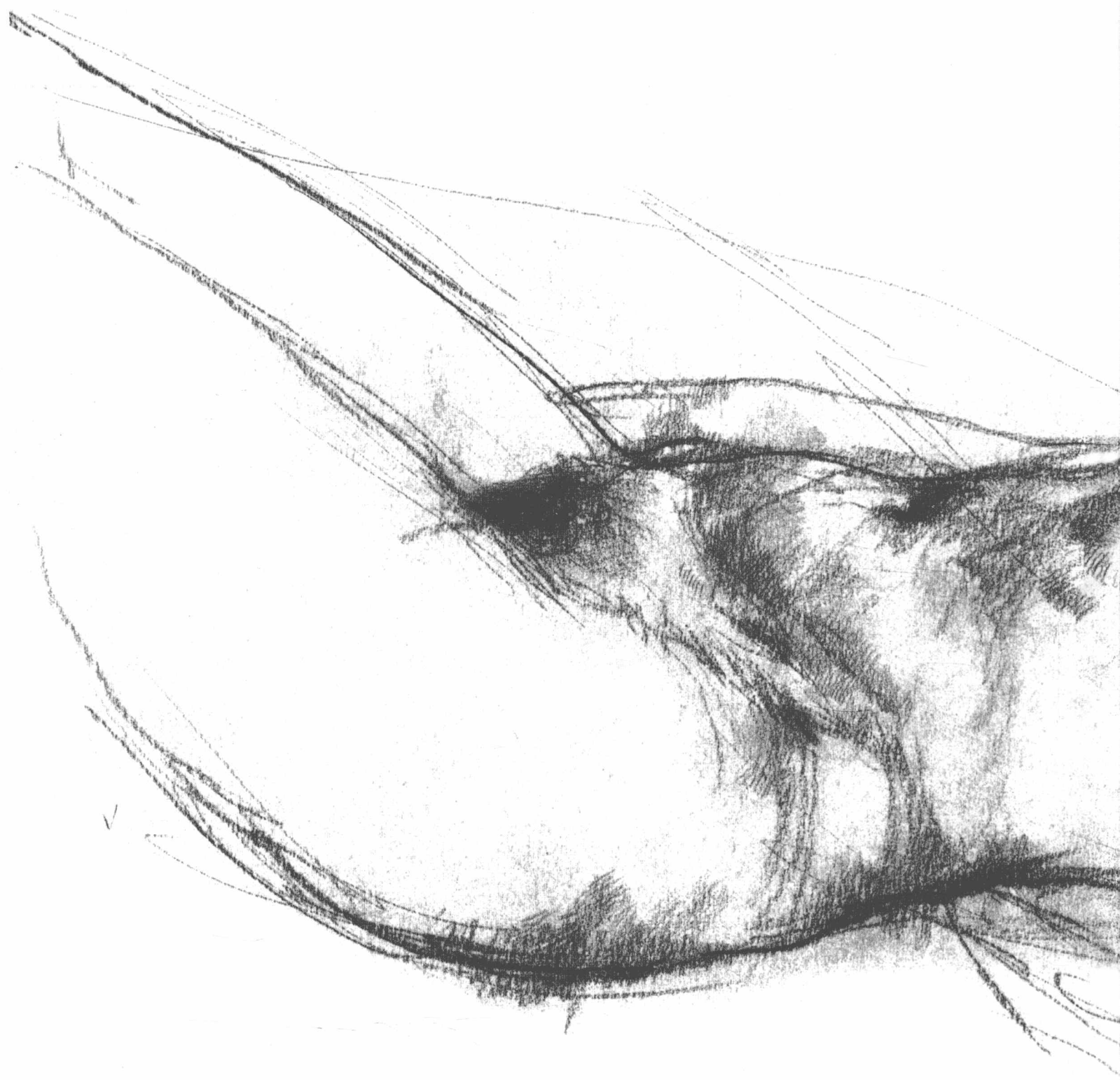
引言.....	8
开始画人体.....	10
速写.....	12
透视和阴影.....	14
卧姿.....	16
斜躺和倚坐姿态.....	18
男性人体.....	20
背像.....	22
坐姿.....	24
浅调子.....	26
线条画和深调子素描.....	28
画面中的头和手.....	30

How to draw the Human Figure

怎样画人物素描

How to draw the Human Figure

怎样画人物素描

(英) 维克托·安布鲁斯 绘图

(英) 马克·安布鲁斯 编文

符荆捷 翻译

责任编辑 曹智滔
装帧设计 黄 卫
文字校对 杨 媛
责任监印 朱晓燕

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰美术出版社（南京市中央路165号 邮编：210009）
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京玉河印刷厂
开 本 787mm×1092mm 1/8
印 张 14.5
版 次 2016年9月第1版 2016年9月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5580-0963-1
定 价 62.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

图书在版编目（CIP）数据

怎样画人物素描 /（英）马克·安布鲁斯著；符荆捷译. -- 南京：江苏凤凰美术出版社，2016.9
ISBN 978-7-5580-0963-1

I. ①怎… II. ①马… ②符… III. ①人物画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第222424号

COPYRIGHT NOTICE（版权声明）

DRAWING ANIMALS BY VICTOR G.AMBRUS
HOW TO DRAW HUMAN FIGURE BY VICTOR G.AMBRUS
Copyright:©
This edition arranged with Regency House Publishing Limited
through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.
Simplified Chinese edition copyright:
20XX JIANGSU FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
All rights reserved.

目 录

引言.....	8
开始画人体.....	10
速写.....	12
透视和阴影.....	14
卧姿.....	16
斜躺和倚坐姿态.....	18
男性人体.....	20
背像.....	22
坐姿.....	24
浅调子.....	26
线条画和深调子素描.....	28
画面中的头和手.....	30

强光下的背像..... 32

全光下斜躺的姿势..... 35

男性人体的手臂肌肉..... 36

两种坐姿..... 38

年老的模特..... 40

素描写生中的头和手..... 42

站姿与坐姿..... 44

头发..... 46

寻找正确的姿势..... 49

速写本的一页..... 50

站立和休息..... 52

速写..... 54

两个相似的背像..... 56

俯视..... 60

一种不同的方法..... 62

头部..... 64

女性头部..... 66

男性头部和女性头部..... 68

两个女孩..... 70

不同的脸..... 72

头部速写..... 74

速写..... 76

头和手..... 78

两个有趣的头像..... 80

头部与调子..... 84

头发..... 86

手部..... 90

线条画..... 92

着装人体..... 94

从真人素描到服装..... 96

双脚..... 99

黑发和浅发..... 100

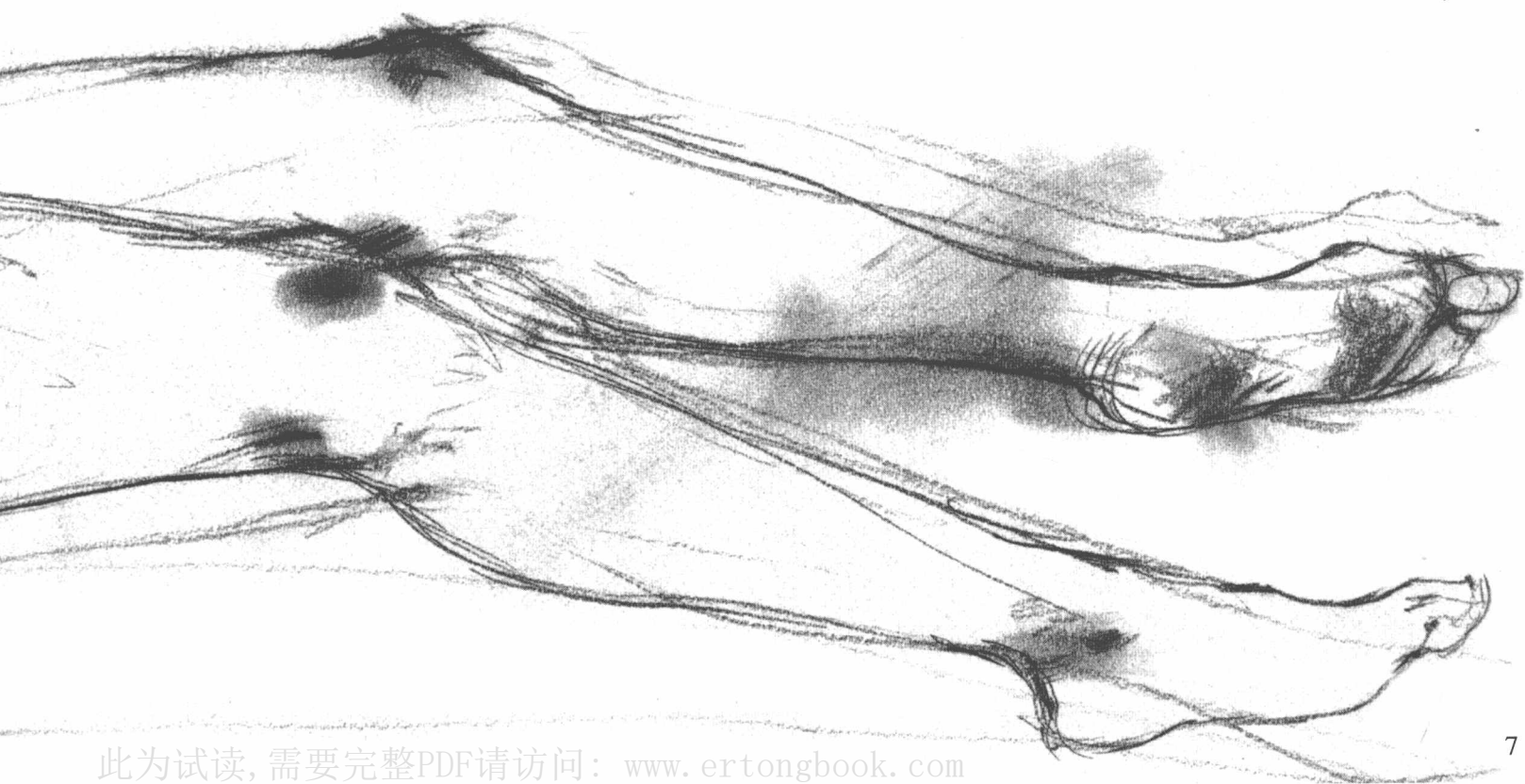
不同的服式与发式..... 102

芭蕾舞演员..... 104

站姿..... 108

结束了疲倦的一天..... 110

素描课..... 116

引言

本书包含了一系列素描作品，它们创作于过去的5年之中。其中大部分是创作于以真人为模特的素描课上，形体姿态描绘从最短的5分钟到高年级学生的习作时间——约1小时。我不打算以分解图例或是人体局部作为本书的开始。的确有许多书是这样开始的，但我更愿意画得自然些，即用相对长的时间认真观察对象，把对象画下来，然后才像通常那样印证画的各个局部。

左图：在头发上使用黑色调以突出画面的中心

上右：纸张粗糙一面的质地清晰可见

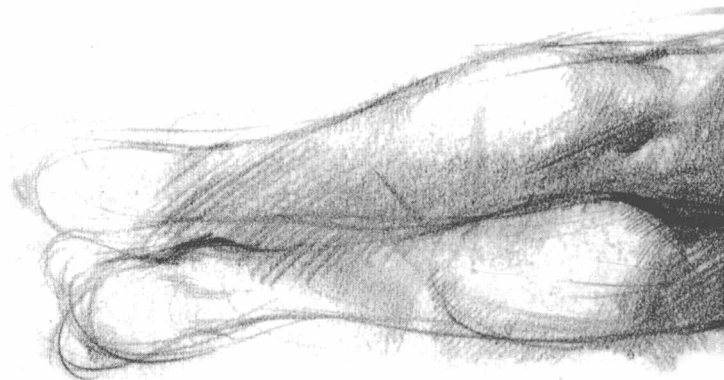
下右：用柔和的线条画成的头部

这不是一本解剖学著作，因为这一学科本身就需要一本书来解释。然而，我认为我在大学时能够打下扎实的解剖学基础是一件很幸运的事，对于我的绘画创作而言它是一个极为宝贵的基础。创作时你应时时把它记在心中并使它体现在你的画里。无论你是在画一只胳膊或一条腿，你要问一问你自己，表面之下是什么。试着遵循你脑海中的肌肉形态结构作画，这将对你大有帮助。同样的，不要将人体或脸部看作一个有边的东西，它是一个三维物体，尽力在你脑海中画出它的各个侧面，那将有助于你理解所看到的形体。调子的运用不应止步于人体轮廓，而是应该在背景中延伸，它也应该被用来突出人体的外形。

几乎所有的素描都是用碳铅笔、炭笔或木炭条画的。我认为碳铅笔较之一般石墨铅笔而言更容易精确地画出很黑的线条而非石墨铅笔的银灰色，并能够表现出从微白的肉色到深棕黑之间的诸多调子。另外碳铅笔与木炭条混合使用的效果也很好，这纯粹是个人的喜好。有人觉得它画出来的线条太硬，因为它画得很黑，除非你非常轻地拿着它并小心使用。我喜欢它还因为它的绘画效果很好，它也因此而很适合这本书。

所用的画纸有白色图画纸，以及各种染了色的诸如灰色、微棕或赫石色的纸。有的纸质地很光滑。

总体上，画色粉画时我用安格尔纸，它质地很好，两面可用，一面比另一面稍粗糙。一般来说，任何适于色粉的纸都很理想，并有很好的质地。不要用太光滑的纸。

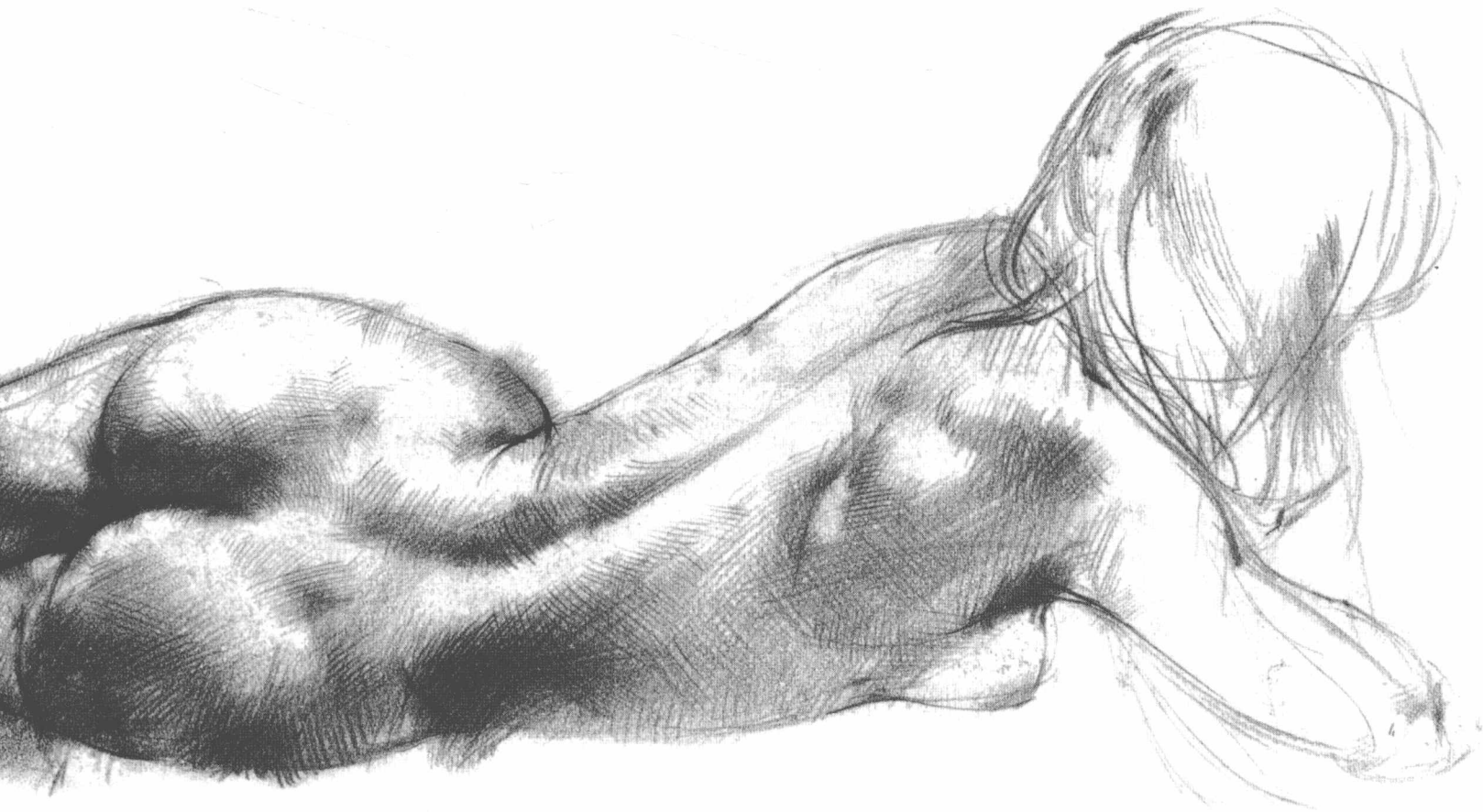
在本书后面的讲解中，我讲述了我画素描的用笔方法。基本上有两种持笔方法：其一，用笔尖进行较为精确的描绘，比如脸部特征，形体里面和周边强烈的线条，或是对于一个按透视法缩短了的手臂复杂细节的描绘。其二，当你用铅笔画速写或勾勒形体或脸部轮廓时，手持画笔的一侧画出一一种较柔和但更为清晰的线条，这也是铺着基色调的一种方法，不论是轻持画笔的明暗运用，还是重压下集中表现棕黑色阴影。比如黑发，这是一种用途很多的绘画技巧，尤其在刚开始作画不需要强烈的线条而又必须找到正确的线条来勾勒形体时。在以后的内容里你会看到大量的“探索线”留在画上，以表明在你作出正确的决断之前将会犯多少个错误。

一幅素描需要认真构图。构图的工作从你绘画时对角度的选择就开始了，就绘画视角而言本身不一定是最好的。比如，一个正面面对你的模特也许让其侧半身会更有趣，或者当对象是裸体时，一个背像将比平常正面像更吸引人。下一步便是将人体搬上画纸，是水平还是垂直，是画全身还是仅仅到手部，是重点画头部呢，还是草草的勾勒几笔。在你开始之前，必须做好这些决定，还要考虑调子。每一幅画都应有一个构图中心，必须有一处最有力量，它可以是专门精心绘制的手臂或腿部，也可以仅仅是一个女孩黑色的头发。

我希望这本书能够激发你探索出解决真人素描中诸多问题的新方法。人的脸部和身体是你曾试图描绘的最诱人的对象。

上图：木炭条浅色调和碳铅笔的结合使用。
下图：铅笔素描，使用交叉阴影线塑造形体，这一技巧许多大师常常使用，如米开朗基罗。

开始画人体

通常你会用很短时间画姿势速写，开始一天的作画，有时仅仅几分钟，所以没有时间拘泥于细节，你必须画下最重要的动作。此时最好用软铅笔或炭笔，手持笔的一侧，这样能够画出流畅的线条，并在需要的地方使调子更明亮。

画姿势速写将使你专注于捕捉整体的形态。

左图中，手持软铅笔的一侧，画出纤细线条的同时铺着了柔软的调子。借着来自模特右边的强光所形成的美妙阴影，我用了刚足够的调子去表现这幅背像的外形。

软铅笔在安格尔纸或是类似纸质表面粗糙的画纸上进行速写是很理想的搭配，右边这张用时 10~15 分钟，在用炭笔尖勾勒人体的外形之后，我手持铅笔的一侧铺上了大面积的灰调。自上而来的亮光照及头的顶部和身体的上半部，使脸部处于阴暗处，并用阴影塑造了人体。

速 写

一幅优雅站姿的速写。苗条的模特形体仅用线条稍作勾画，她蓬松而向后撩起的黑发给人以视觉上和调子上强烈集中的感受。

画时你必须用劲以获得头发的黑色效果，这将与速写其余部分脆弱的线条形成强烈对比。

纸的质地对于素描来说很重要。使用优质纸张作画总是值得的，优质纸张的表面能够更好的承受大量作业以及施加黑调子所带来的压力。此例中我用了两面可用的安格尔纸，一面比另一面相对粗糙。这里使用的是较为粗糙的一面，使得碳铅笔调子的效果更为有趣，画时你必须用劲去破坏纸的纹理以表现出一个深黑的立体空间。