

跟我学画

活灵活现的人物

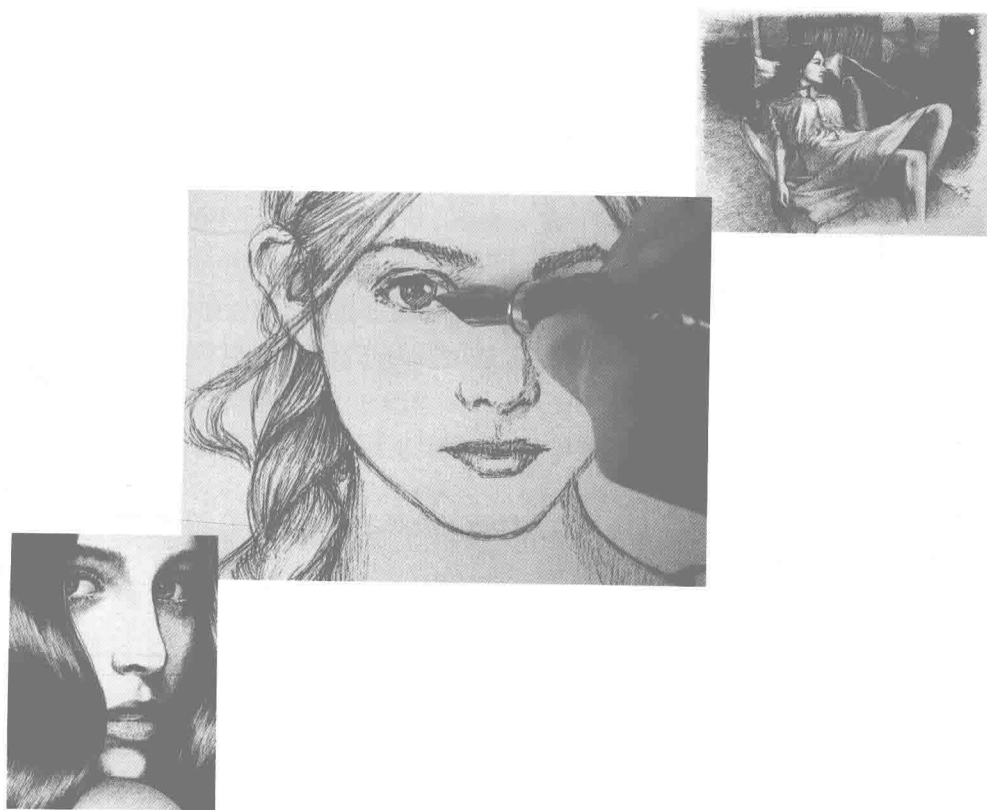
艾迪 编著



化学工业出版社

跟我学画 活灵活现的人物

艾迪 编著



化学工业出版社

· 北京 ·

绘画是造型的艺术，是美的展现，而人是最美的，同时也是各种绘画作品中描绘最多的！

本书通过大量精彩实例，手把手地教你绘制人物画。书中没有教科书中的种种条条框框，只有作者多年来的心得体会和熟练技法，带领你掌握空间结构、打型、调节调子、刻画细节，展现精彩！

本书适合喜爱绘画的人士参考。

图书在版编目（CIP）数据

跟我学画活灵活现的人物 / 艾迪编著. —北京：
化学工业出版社，2015.8

ISBN 978-7-122-24312-6

I. ①跟… II. ①艾… III. ①人物画—绘画技法 IV. ①J211.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 129906 号

责任编辑：邢 涛
责任校对：李 爽

装帧设计：韩 飞

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）

印 刷：北京画中画印刷有限公司

装 订：880mm×1230mm 1/16 印张 10 字数 282 千字 2015 年 9 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：29.00 元

版权所有 违者必究

前言

Foreword

艺术是一个感性与理性共融的东西。它多种多样，存在于我们生活的方方面面。在我看来，艺术就是人们对美的感知，并加以自己的思想所创造的产物。

绘画具有非凡的魅力，它让很多人愿意用一生去探索，去付出。每一件好的绘画作品都受尽绘画爱好者的追捧，愿意不远千里的去一睹真容。

绘画种类繁多，按绘画材料区分，有油画、水彩画、素描画、版画、钢笔画还有水墨画等。每一个种类都有自己独特的绘画语言。这些独特的语言也构筑了一个庞大的绘画体系。钢笔（出墨且不能修改的）是本书作品中主要的绘画工具，这里也称之为钢笔画。我个人认为它的表现形式是介于铅笔素描和版画之间的。它非常讲究造型，因为其不可修改的特性，较之铅笔素描难度更高。

“造型”这个词大家应该并不陌生，它可以说是绘画的基石。在我学习油画之前，当时的老师就为我安排了钢笔画的课程，来提高我的绘画造型能力。我确实受益颇深，也让我开始了对它的深度探索。本书结合了我自己从接触绘画以来的感受和经验。用图文的方式在书中呈现出来。

人物画在中西方绘画里，是一个历史悠久的绘画题材。我非常喜欢画人物画，也去看过很多优秀的人物画。总结出来了很多人物画的技巧，比如如何去抓住人物的特征、神情或是表达自己或所描绘人物的精神感受。

2015年年初《武媚娘传奇》热播，那时候真是“全民武媚娘”，每天打开手机都是各种相关消息。

那时正值假期，我是在看了十来集以后就开始画了，理由只是因为喜欢。我将完成的作品按照惯例发表到我的新浪微博上，结果意想不到，几天以后在各大新闻网站里热传。也正因为如此，我得到了和化学工业出版社合作出版本书的机会，也完成了我儿时拥有的第一个梦想——出一本书！在此，感谢化学工业出版社和一路支持我的家人、朋友和老师。

绘画在于表现真我，同时也是一个历练的过程。

以本书献给热爱绘画的你。

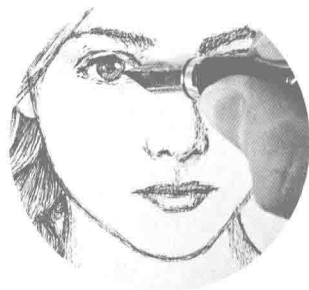
艾迪

目录

Contents

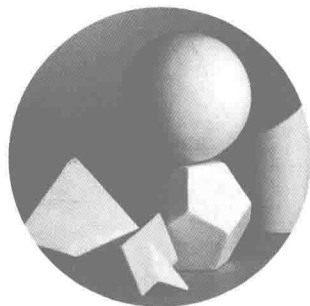
1 什么是钢笔画

| 1 |



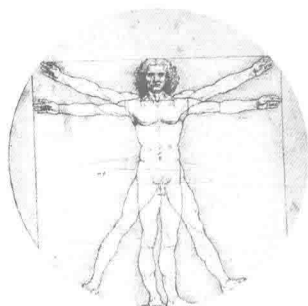
2 几何、透视、空间

| 5 |



3 人物画入门

| 12 |



4 快速人物画

| 18 |



5 精细钢笔画

| 60 |



1 什么是钢笔画



图1-1

作画工具的介绍：

钢笔现在已是人们普遍使用的书写工具，它的发明是在19世纪初。

在早期的贮水笔中，墨水不能自由流动。写字的人压一下活塞，墨水才开始流动，写一阵之后又得压一下，否则墨水就流不出来了。这样写起字来当然很不方便。

1884年，美国一家保险公司的一个叫沃特曼的雇员，发明了一种用毛细管供给墨水的方法，比较好地解决了上述问题。这种笔的笔端可以卸下来，墨水用一个小的滴管注入。

而在更早的时候，用墨水绘画则是用鹅毛制作成笔居多。

下面这张达·芬奇的手稿就是由蘸水笔绘制的。



图1-2

但是大家不要以为在钢笔发明后蘸水笔就被取代了，其实不然。当代有很多的画家仍然使用蘸水笔。

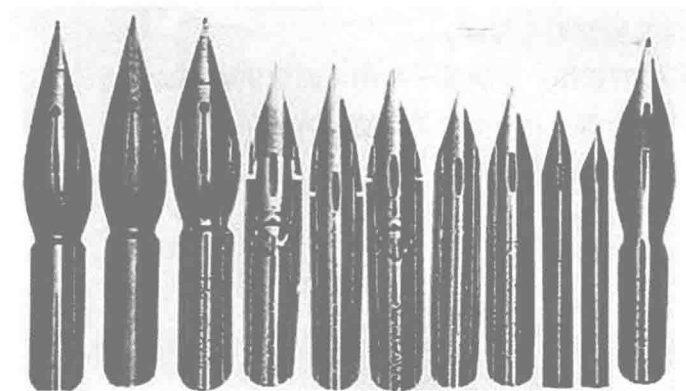


图1-3

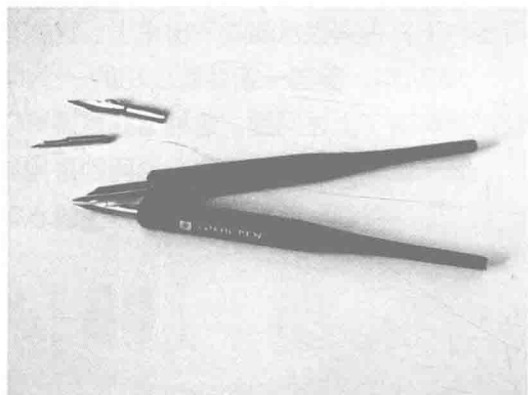


图1-4

随着时间的发展又有了我们现在的水性笔和针管笔，这些工具大大的方便了我们绘画，也使得画面拥有了不同的效果。

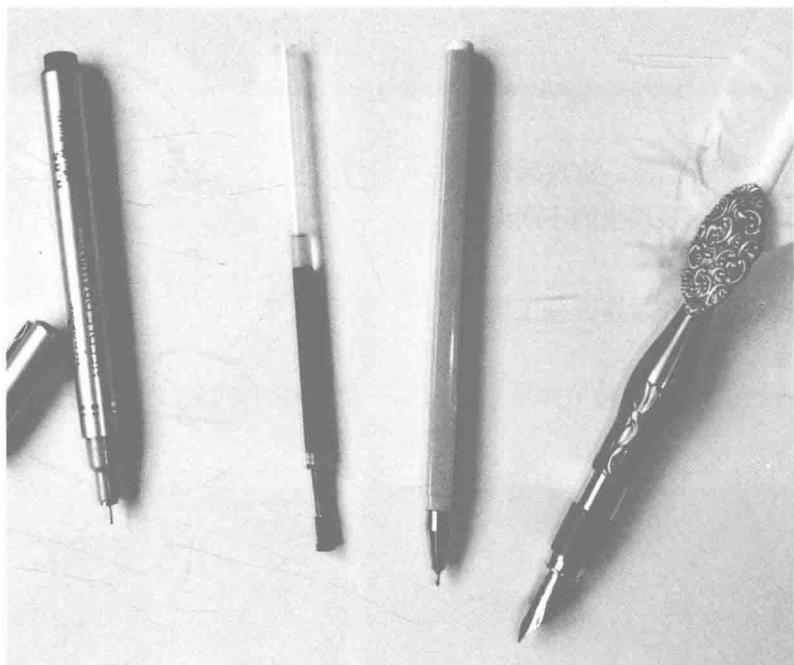


图1-5

图1-5展示的是笔者在画钢笔画时所用的主要给画工具，从左到右依次是，针管笔、水性笔和它的笔芯以及钢笔。这些工具在文具店或者网店都可以买得到，只不过可能样式各有不同罢了。

接着让我们一起来看看这几种笔表现出来的效果吧！



图1-6



图1-7



图1-8

图1-6~图1-8分别是钢笔、水性笔和针管笔在画同样一个眼睛时所表现出的不同细致程度以及质感。

笔者在绘画的过程中往往是将这些工具混合着使用的(图1-9)。

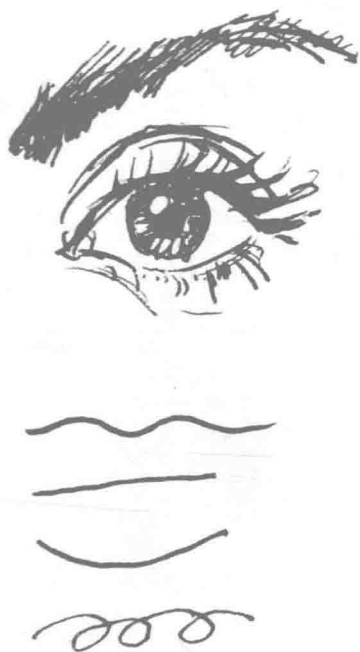


图1-9

正如大家所见,传统的钢笔所绘出的线条随着用笔的力道不同而各有粗细,颜色很深,画出的效果类似版画。

针管笔所表现的效果类似于自动铅笔,很细但是又具有铅笔不具备的不可修改性,颜色也更深。

水性笔(这里包括油性签字笔,也就是平时大家写字的笔。)的效果则比较中肯,比针管笔要略深一点,很适合大面积涂抹。(笔者在画大面积的头发或者深色服装时就很喜欢用水性笔。)

刚才大致讲了下笔者喜欢使用的材料,现在来说说当代钢笔画的定义。

传统的钢笔或者水性笔、针管笔、蘸水笔等使用墨水的笔绘制的图案都可以叫做钢笔画,但是现在绘画是多元化的,没有谁规定钢笔画就一定是黑色,用彩色墨水画的大部分人也称之为“彩钢”(彩色钢笔画)。在使用钢笔勾勒了形态以后,使用水彩或者彩色铅笔上色的也叫做钢笔淡彩。

当然这一切都是某些人去定义,去分类的,也是一种主流观点,但笔者认为绘画是“无界”的,不同的只是使用的材料罢了。

2 几何、透视、空间

2.1 几何

在这里谈到几何，喜欢美术的朋友们应该第一反应就联想到了各种各样的几何体。

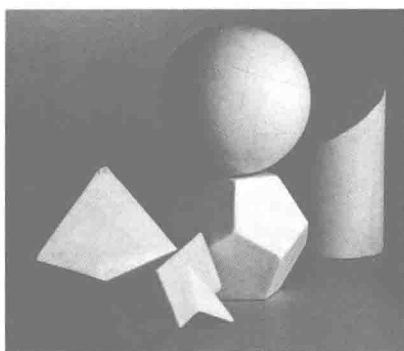


图2-1

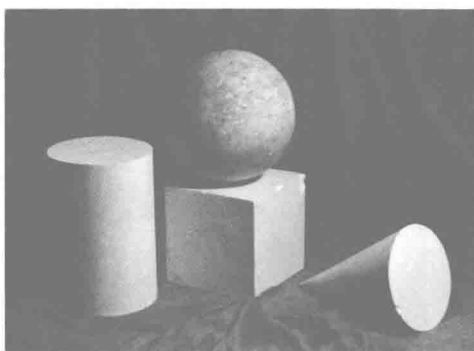


图2-2

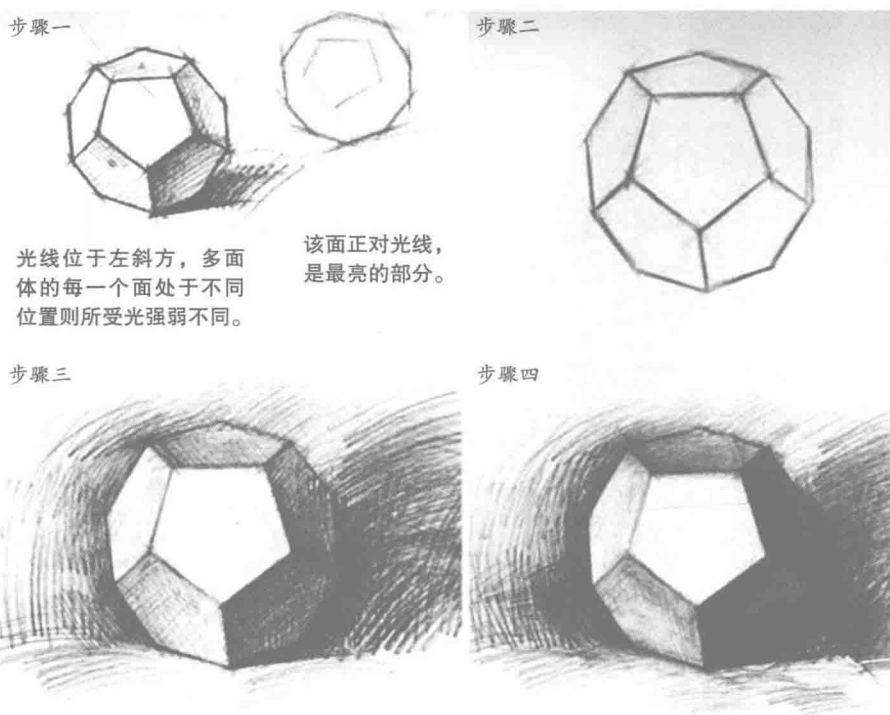


图2-3

在各种基础美术书里都是这样的!

那么你是否有疑问,我们为什么要去画这些几何体?
为什么几乎每本基础美术书里都有它的存在?

如果没有这些疑问,说明我们的学习有些盲目了。当然,笔者也曾是这样“盲目”过来的。6岁的时候笔者就在和这些几何体打交道,去临摹书本上面的它们,去对着静物台写生。在笔者的印象里它们就是一堆形态古怪的没用的白色石膏,古怪的形状摆哪都占地方!

但是后来随着接触绘画越来越久,笔者明白了这些东西的作用。它可以帮助我们了解透视,了解空间关系,了解细微的光影关系。就如球体在阳光的照耀下,它会呈现柔和的明暗交界线,就如达·芬奇《岩间圣母》中的天使侧脸柔和的光影一样。



图2-4



图2-5

你看!洒在天使额前的阳光,就像拥有光滑鹅卵石的小溪的溪水,缓缓地流在金色河床上。
细腻柔和的光影变化,无一不贯穿于绘画的基础里!

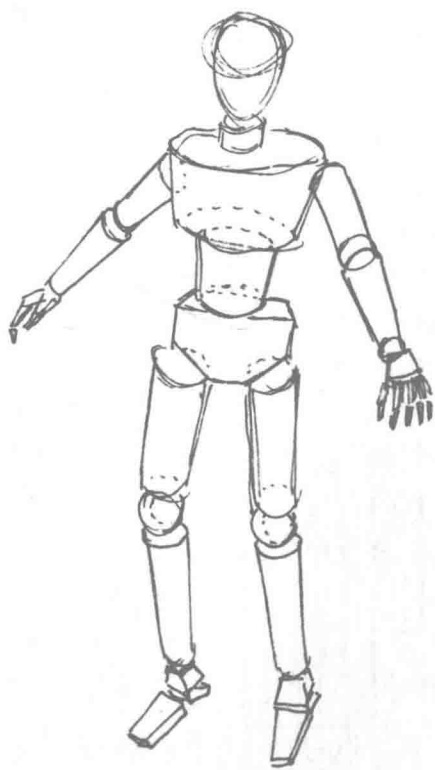


图2-6

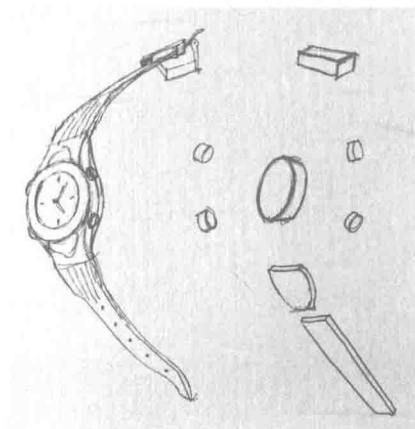


图2-7

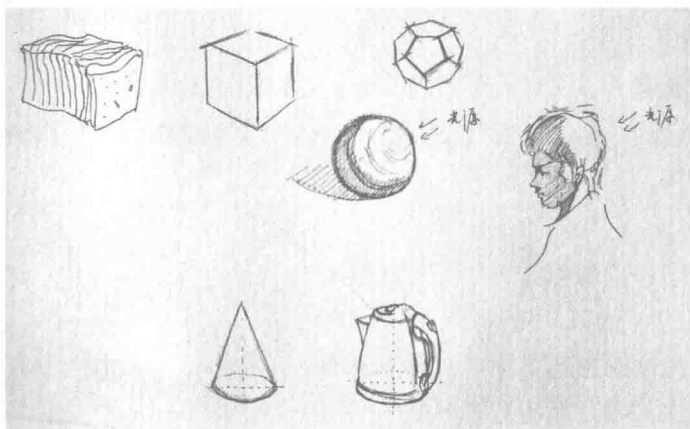


图2-8

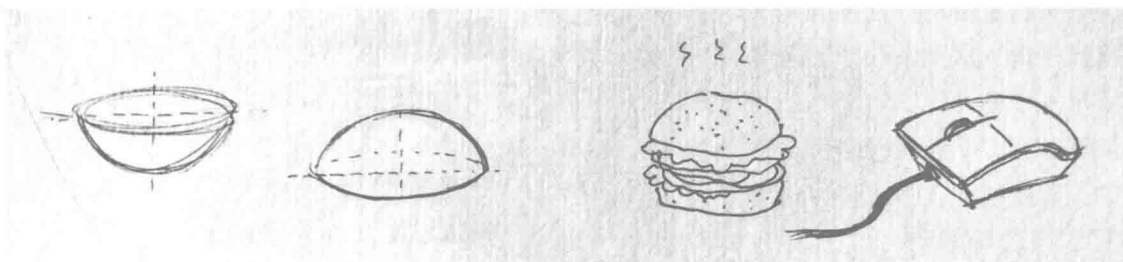


图2-9

我们生活中身边的一切物体几乎都可以用“几何”去解构，或者说是几何构建了我们生活的一切……

2.2 透视和空间

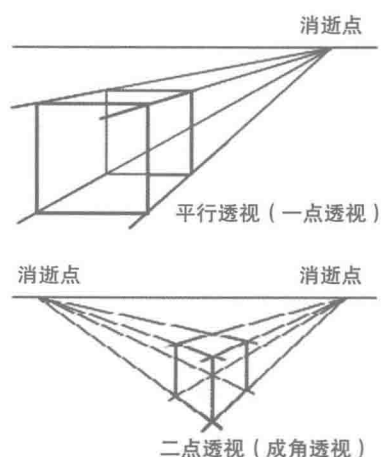


图2-10

绘画理论术语。“透视”(perspective)一词源于拉丁文“perspicere”(看透),指在平面或曲面上描绘物体的空间关系。最初研究透视是采取通过一块透明的平面去看景物,将所见景物准确描画在这块平面上,即成该景物的透视图。后遂将在平面上根据一定原理,用线条来显示物体的空间位置、轮廓和投影。

透视在绘画里往往是和空间挂钩的,画面中有了透视也就意味着有了一个三维的空间。这个空间里有前有后、有上有下、有左有右。

在大学的设计课程里会接触到平面构成和立体构成。平面构成会让我们去画很多“平面”图形(给人没有体积感的),用图形去组成“立体”的画面(给人有体积感的)。而立体构成是让我们去用生活中的各种材料,比如木头、kt板、硬纸板等去制作立体的东西,做成埃菲尔铁塔、凳子、房子等的模型。

而这一切只有一个目的,就是让我们“了解空间,构建空间”!

绘画,则是在纸或布等平面的材料上,构建一个“立体的空间”。

图2-11这幅作品是笔者高中时期的一张16开的钢笔画,那时候因为读的是艺术高中,要准备春季写生,所以笔者会根据一些照片去画画。

这张画着重表现的就是给人一种仰视的视角,从上到下、从远到近的展示一个建筑。

那时候的作品当然是不成熟的,如果笔者现在去画,则会把远处的石墙再画简单点(虚一点),再把高处的那个横过头顶的“横梁”再描画一下,把里面的光影画得透一点。

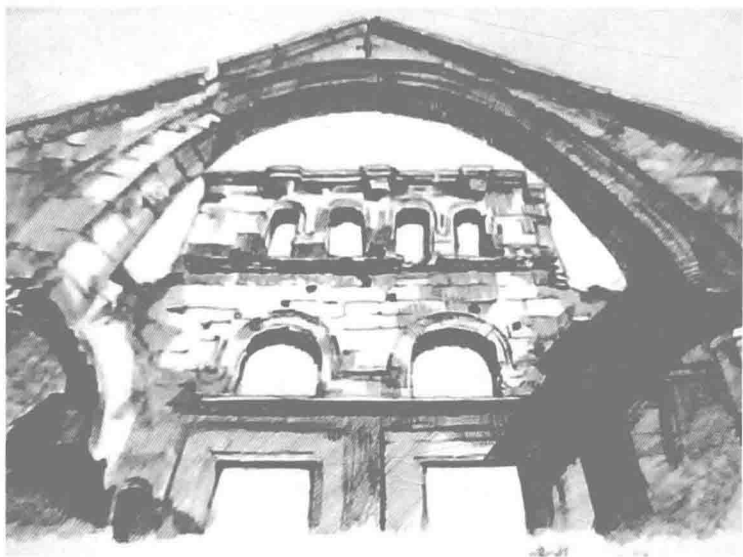


图2-11

这幅作品的尺寸是对开，笔者在大一的时候创作的。在学院的新生作品展展出过，然后同笔者另外几幅作品一起被“收藏”了。那时候画得还是比较“刻板”的。

不过空间的关系还是很明显，近大远小，远处汇焦于一点。和在高速公路前方的路一样，路在前方“消失”在一个“点”里。



图2-12

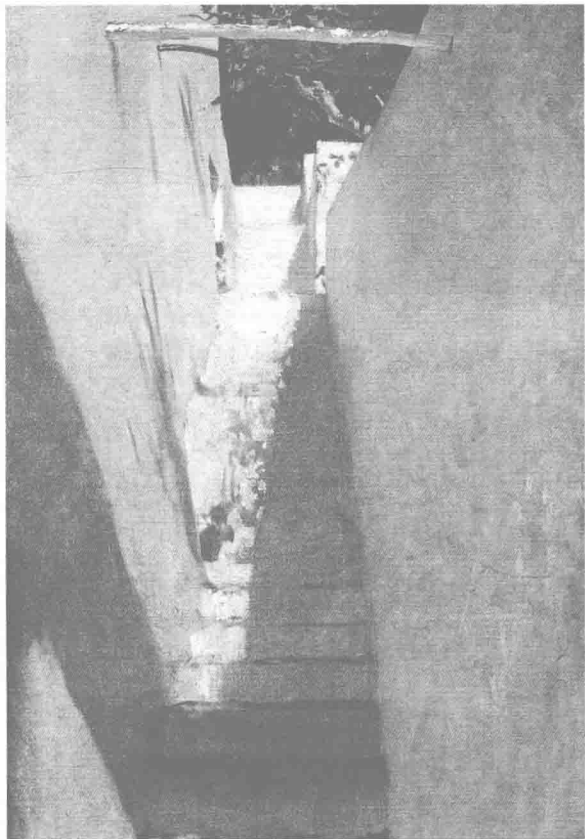


图2-13

萨金特的这张油画，是一个向上的楼梯，很漂亮的光影变化。笔者很喜欢他的作品，有时也会去用钢笔画或者油画去临摹。

这张画也是一个标准的近大远小，远处汇聚成点的范例！假如楼梯可以无限制的延长，在我们可见的视角里，楼梯的最远端则会变成一个“点”。

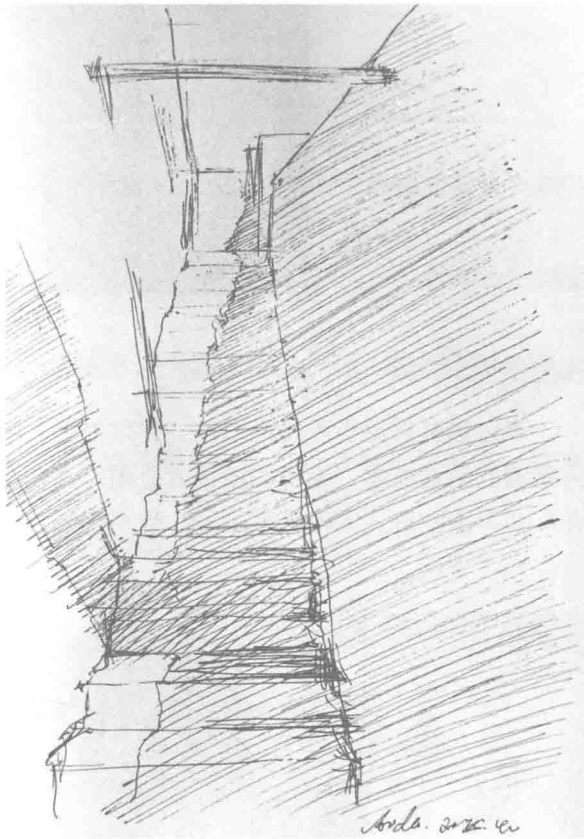


图2-14

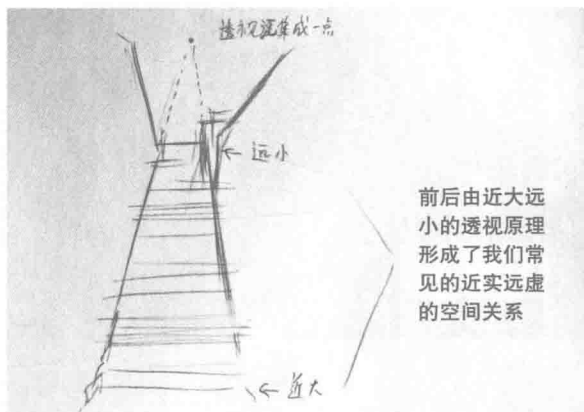


图2-15

跟我学画活灵活现的人物

10

10



10

10



10



10

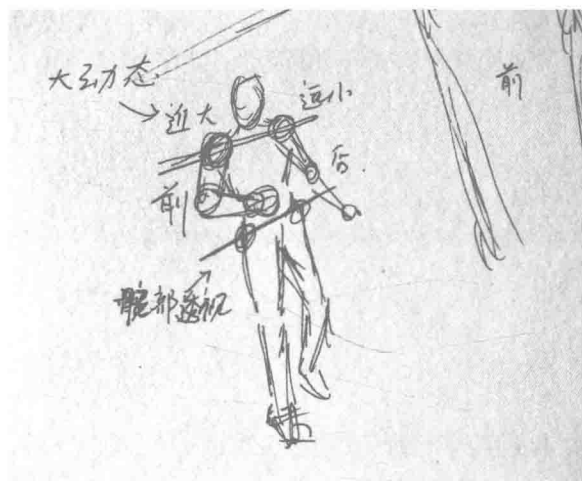


图2-19



图2-20

透视和空间不仅存在于风景或者是几个站在不同位置上的人，也存在于单个人物或者是人物肢体甚至是五官上。图2-17~图2-19应该很好地表现出了人物肢体的透视与空间关系。

人物肢体摆放的位置，我们观看到的角度、远近，让我们感受到了不同的大小。就如3/4 侧面的人物一只眼睛会比另一只看起来宽一些、大一些。

图2-17中伸出的手掌因为透视的关系显得很大。就像是“一叶障目”一样，我们把手放在离眼睛很近的地方会觉得它比远处的比萨斜塔还要大得多！

图2-18是杰森的人物草图，头部低着，前额相对于下巴要显得大。他的右臂放在前方，原本粗壮的胳膊在透视下显得更加粗壮。

图2-20中在透视下人物的右眼随面部形态的前后关系，显得比左眼要“窄”。

透视和空间是一门很深的学问，它覆盖了我们生活的方方面面。生活中的一切都可以理解为各式各样的图形通过不同的摆放位置组合而成。

绘画艺术是平凡的也是不平凡的。它记录了我们的生活，也升华了我们的人生。

3 人物画入门

人是个复杂的生物，他/她有着完美的比例、阴柔阳刚的美感、饱满的肌肉和肌肤，聪慧的大脑，以及极为复杂的情感。

这一切是其他生物无法具备的。自古以来，人一直被人们自己作为美的对象来研究、认识、表现、表达和欣赏。

绘画则是表达人体本身和人类情感最为直白也是最含蓄的方式。



图3-1

大家一定也画过一些人物画，可能画过水彩的、油画的或者铅笔的，但是不论用的是什么材料，人物基本的比例结构是需要学习的。

那么在我们一起画人物之前，先来了解一下人物的基本常识吧！