

Collins

欧美动漫技法经典教程

人物绘画

[英] Philip Patenall 著
孟宪瑞 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

欧美动漫技法经典教程

人物绘画

[英] Philip Patenall 著

孟宪瑞 译

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

人物绘画 / (英) 佩特诺尔 (Patenall, P.) 著; 孟宪瑞译. —北京: 人民邮电出版社, 2009. 2
欧美动漫技法经典教程
ISBN 978-7-115-19457-2

I. 人… II. ①佩…②孟… III. 动画: 人物画—技法 (美术)—教材 IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第204797号

版 权 声 明

Learn to Draw People by Philip Patenall

Copyright © 1993 HarperCollins, Inc. All rights reserved.

Philip Patenall asserts the moral right to be identified as the author of this work.

《欧美动漫技法经典教程——人物动画》[2009.01], 由 HarperCollins 出版公司授权人民邮电出版社翻译出版。未经出版者书面许可, 对本书的任何部分不得以任何方式复制和抄袭。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

本书是《欧美动漫技法经典教程》系列图书之一, 这套图书畅销欧美十余年, 每本书的作者都是动漫界的大师, 作品均提炼自生活。

本书是一本人物绘制技法的指导教程。书中内容浅显易懂, 将人物绘画中的比例和形状、光线和阴影、结构和形态、头部和面部特征、表情刻画、身体语言、取景和构图等技法贯穿于实例, 并且对绘制步骤进行了详细讲解。

本系列图书不仅适合作为动漫爱好者的自学教材, 也适合作为动漫、游戏等专业师生的学习教材。

欧美动漫技法经典教程——人物绘画

- ◆ 著 [英] Philip Patenall
- 译 孟宪瑞
- 责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 880×1230 1/16
印张: 4
字数: 96 千字 2009 年 2 月第 1 版
印数: 1—5 000 册 2009 年 2 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2008-6096

ISBN 978-7-115-19457-2/J

定价: 18.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

目 录

工具和设备	0
选择正确的介质	8
绘画过程中的测量	10
比例和形状	12
光线和阴影	16
结构和形态	18
头部和面部特征	24
刻画表情	28
手	32
脚	34
表面纹理	36
绘制草图	38
身体语言	42
取景和构图	44
运动中的人	46
室内人物	52
户外人物	54
参照片进行绘画	56
保存作品	58

这幅图描绘的是坐着的妇女背影，是使用针笔在光滑的纸张上快速绘制的

钢笔

钢笔的种类繁多，使用它可以表现出各式各样的效果。

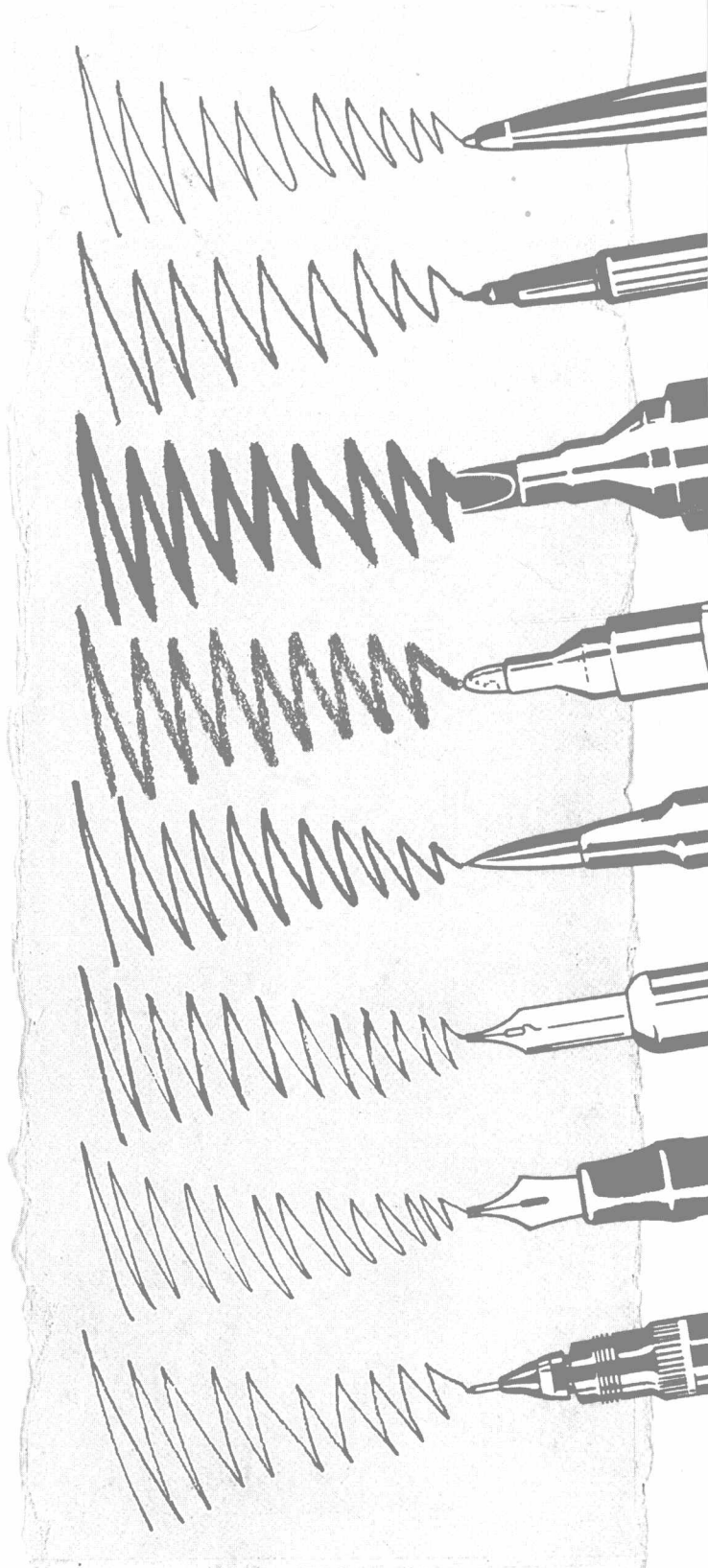
使用蘸水笔或自来水笔的时候，通过改变下笔的力度可以增大或减小所绘线条的宽度，这使绘制线条具有较大的灵活性。钢笔尖的宽度各不相同，有各种颜色的墨水可供蘸水笔使用。

毡尖笔有各种各样的宽度和颜色，使用它可以绘制出粗而明亮的线条。

制图针笔的笔尖有各种宽度，用于绘制图画的细节，但在使用时应注意安全。

圆珠笔可用于素描，但线条过多时往往使颜色变得不均匀。

使用过大的压力会损坏笔尖。当完成绘画时，要记得更换笔帽并冲洗墨水笔——干的墨水很难被去除，从而阻塞钢笔，这将影响绘制的线条质量。

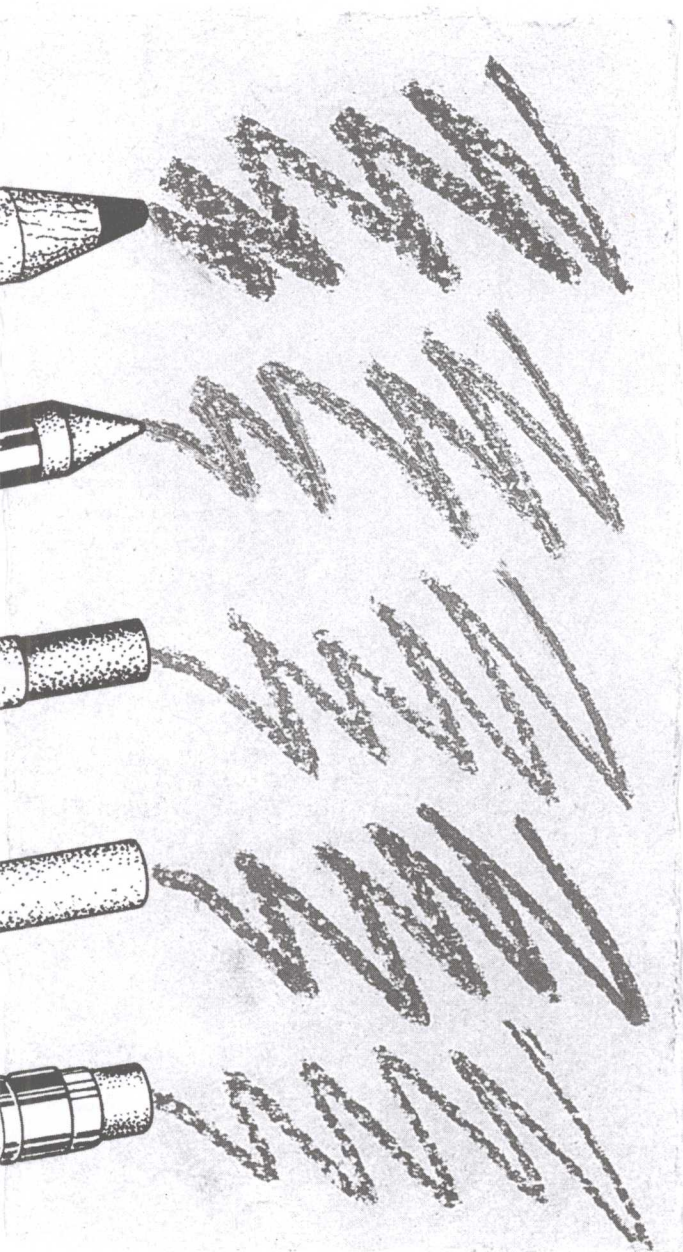
彩色蜡笔、蜡笔和粉笔

彩色蜡笔和蜡笔缺少铅笔和钢笔的精度,但是绘出的纹理、线条和色调可以创作出生动、自然的图画。

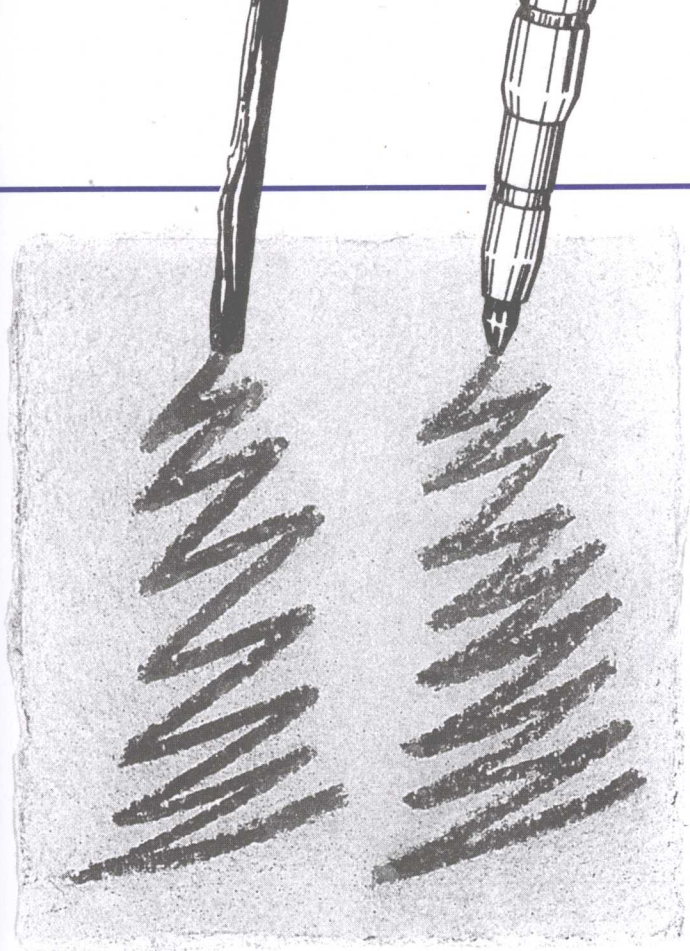
蜡笔和彩色蜡笔的颜色多样,从细微的深色到耀眼的五彩缤纷的颜色。可以用手指混合使用油性彩色蜡笔绘制的线条以创作几近于使用油画颜料创作的作品的生动效

果。最好在粗糙的纸张上使用彩色蜡笔,这可以使作品的纹理更加富于变化。最好使用重叠的交叉阴影线来混合绘制蜡笔作品——但不要过度使用,否则会将多种颜色弄混。彩色粉笔可用于创作具有细微线条的精致肖像。

蜡笔和彩色蜡笔很难被擦除,因此您应该在添加颜色之前用铅笔绘制出初步的草图。

上图描绘的是一位静坐的妇女。图中粗而流畅的笔画是使用炭笔在带有纹理的纸上绘制的。

炭笔和孔特蜡笔

炭笔可以做成棍状或铅笔的形状。它比蜡笔或彩色蜡笔要硬，可以使用炭笔的笔尖绘制细的或粗的笔画。可以使用棍的一侧来覆盖大的区域或创建较粗的笔画。尽管容易碎（碳易碎并易被涂抹）但是很快您就可以学会利用它的各种性质来绘制优美的线条或密集而浓黑的线条。

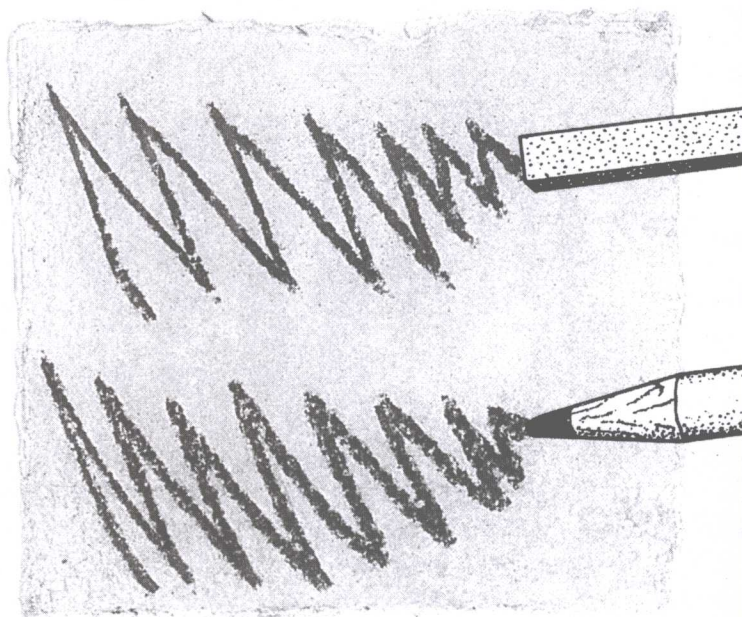
可以使用指尖来混合和软化笔画。可捏挤的橡皮泥也可用于混合笔画，并且还可以使用它擦除炭痕迹或在阴影区域创建高光。使用粉笔、彩色蜡笔或蜡笔也可以为图画添加高光。

孔特蜡笔是棍状的。它没有炭笔那样易碎，但是因其具有略微滑腻的质地，所以更难涂抹或擦除。孔特蜡笔的颜色有棕褐色、赤褐色、白色和黑色。

在使用孔特蜡笔、彩色粉笔或炭笔进行创作时，可以使用一张干净的纸将完成的部分覆盖起来以起到保护作用，在绘画时可以将手放在纸上。

上图中的两个人物是使用粗而生动的彩色粉笔线条绘制而成的。

毛笔

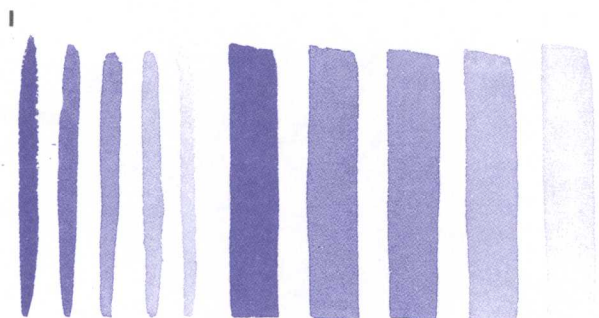
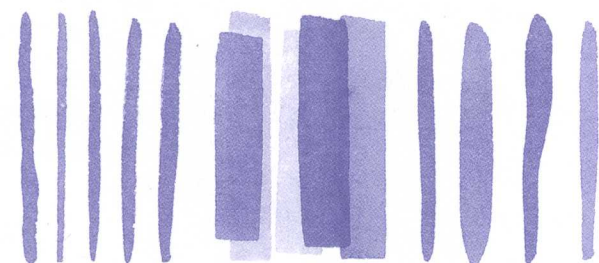
当然，毛笔是用来向大或小的区域添加色彩的。但是也可以用它来创造精致细微、既生动又极具动感或令人吃惊的刚劲有力的线条。富有弹性的毛笔比“僵硬的”毛笔更具表现力，因此，在使用之后务必清洗毛笔并将它们竖立起来保存。

毛笔的笔尖有各种大小和形状。又长又尖的毛笔可用于绘制粗笔画或细笔画。

笔尖短而尖的毛笔易于控制，最好将这种手笔用于添加精确的细节。

扁毛笔（短的或长的）最适合用于进行覆盖大面积的创作。

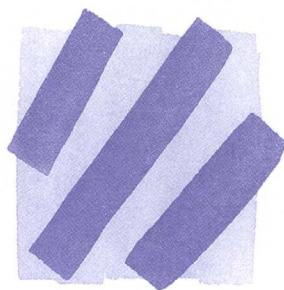
最好的制刷纤维是黑貂的毛。由这种毛制成的笔非常昂贵，但经久耐用，使用这种毛笔可以创作出极好的效果。便宜一些的由松鼠毛和合成纤维制成的毛笔也可用于绘制高质量的作品。

1. 不同的毛笔在相同的纸上可以绘制出效果不同的笔画。这些图形是使用以下种类的毛笔绘制的（从左到右）：小的尖毛笔、扁毛笔、大的尖毛笔。
2. 通过添加更多的水，水彩画色调的强度会逐渐降低，从这些使用不同量的水绘制的笔画中可以看到这种现象。

3

4

3. 如果想要绘制色彩均匀浓厚的水彩画，应首先涂一层淡色，然后逐渐向下面的湿层添加深色的涂层。

4. 如果需要在—层颜色上绘制其他色调或颜色并在两层之间留下明显的边缘，则可以在第一层水彩干燥以后再添加另一层以防止颜色融合。

5

6

5. 如果将水彩绘制到用少量水弄湿的表面，水彩颜料将扩散并被纸张吸收，这样可以创作出具有柔和边缘的彩色区域。

6. 将油墨或浓的水彩绘制到浸湿的纸上可以产生一种有趣而又不寻常的效果，如漩涡和斑点。

湿介质

油画颜料价格昂贵，需要慢慢地晾干，并且需要绘画者掌握有效使用油彩的技巧。水彩颜料或水墨较便宜，更加适合业余爱好者使用。

水彩可以用水稀释，表现透明色调和柔和的效果（尤其在吸水纸上）或者使用较少的水以生成浓烈而生动的色彩。透过透明的涂层显示出来的铅笔痕迹可以增添趣味性并有助于勾勒外形轮廓。

水粉画是水彩画的一种形式，具有不透明的鲜明色彩，可以将铅笔绘制的草图遮盖起来。

丙烯颜料可以用水稀释作为水彩使用。如果未经稀释就使用丙烯颜料，绘画效果看上去更接近油画。

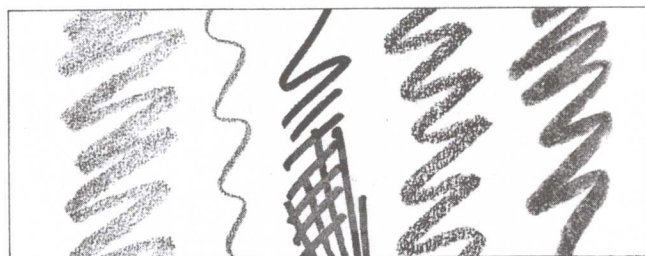
使用一张厚纸，这样在使用湿的介质时纸张不会出现褶皱。还需要一个用于混合颜料的调色板，以及一罐或若干罐水。

我使用蘸水笔和墨水来勾勒轮廓，然后为上图添加了一些细节，使用一层淡水彩层作为背景色调。

油性蜡笔和彩色蜡笔不溶于水性颜料，可以将这两种不同的介质结合起来使用，得到一种引人入胜的效果，为图画增添一种与众不同的风格。

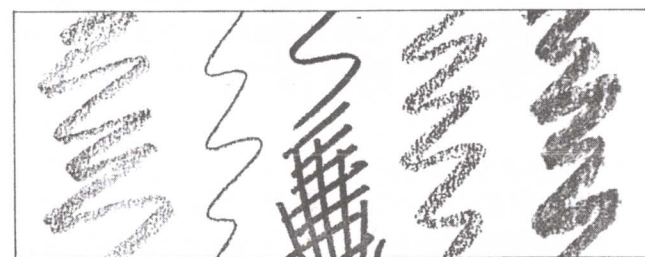
新闻纸 (Newsprint) 价格低廉, 适用于绘制草图和练习绘画。

描图纸 (Tracing paper) 是半透明的, 可以用于快速摹图像。

文具纸 (Stationery paper) 通常有标准的尺寸, 非常适用于使用钢笔进行创作。

图画纸 (Cartridge paper) 通常表面粗糙且质量优良, 是一种最通用的绘图用纸。

绘画用纸

对纸或板的选择是非常重要的, 这可以从根本上改变最终作品的效果。在选择纸张时有几条“要”和“不要”, 但是可以试验不同介质的组合以找到适合您创作的介质。

一般情况下, 造纸的方法有3种。

手工制作的纸非常昂贵且纸的规格各不相同。与大量生产的纸不同, 手工纸具有很高的质量并且经久耐用。如果一幅要装在画框中的正式肖像画是在外观精美的纸上绘制的, 那么这幅画将会给人留下更加深刻的印象。

与手工纸一样, 字型纸也是单张制作出来的, 但是纸张之间的差异却很小。这种纸有正面和反面之分。

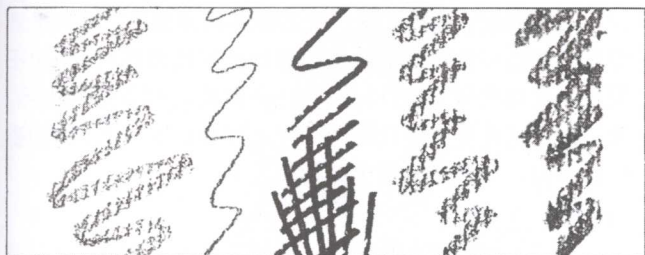
机制纸是成卷制造的, 然后被切割成同样大小的规格。

纸张的制作过程可以影响纸的表面质地——热压纸具有光滑的表面, 但是模具中用于制造横纹纸或直纹纸的模型可以生成细微的整体表面纹理。

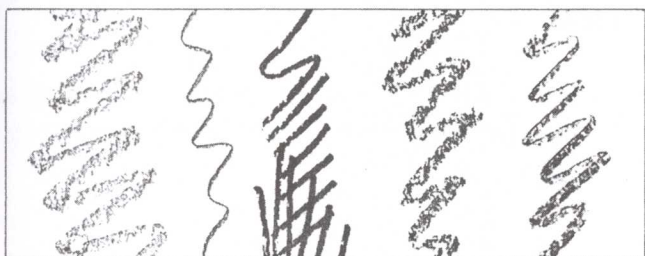
一些纸和板不适用于某些介质——如彩色笔、蜡笔或粉笔不适合在光滑的表面上进行创作时使用, 因为颜料的颗粒无法很好地粘在表面上。另一方面, 如果在非常粗糙的纸上使用细的针笔绘画, 您将发现粗糙的表面会导致细线条中断——光滑的艺术卡片或纸板最适用于这种类型的绘画工作。在浅色的粉彩纸上使用孔特蜡笔或炭笔可以创造出吸引人的绘画。

水彩需要厚且吸收性好的纸以便颜料可以保留在纸上, 还可以防止水彩渗透到衬垫下的纸上; 当使用大量的水时, 厚度有助于防止纸张变得褶皱。

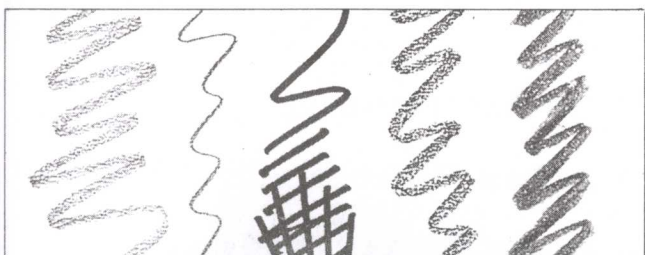
分别使用 (从左至右) 3B 铅笔、2B 铅笔、毡尖笔、彩色粉笔和炭笔在上述纸张样品上绘制出各种笔画。可以看到每种介质在不同的表面上的变化效果。

安格尔纸 (Ingres paper) 通常与炭笔或彩色蜡笔一起使用, 颜色有白色和浅色两种。

水彩纸 (Watercolour paper) 较厚且吸收性好, 因此很适用于水彩这种湿介质。

光泽纸板 (Bristol board) 比较硬并具有光滑的表面, 因此最适用于绘制钢笔画。

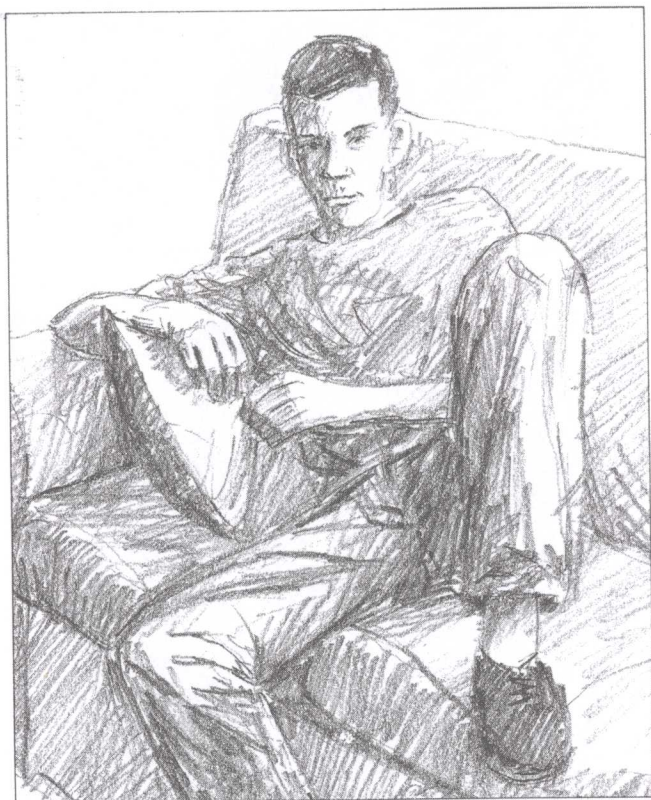

坐标纸 (Layout paper) 是半透明且重量轻的纸, 最适合使用铅笔和钢笔在其上进行创作。

在图画纸上使用 4B 铅笔绘制, 这使得该草图极具质感 (右图)

选择正确的介质

在绘画时，选择正确的介质是非常重要的，尤其是当您想要创造一种特殊的效果或表达特定的情感时。使用不同的工具组合可以创作出具有不同风格和侧重点的作品。通过观察这几页上的几幅图画就可以看到这一点。他们姿势都相同，但是效果却十分不同。

可以看到，在光泽纸板上使用圆珠笔（图2）可以绘制出尖细、清晰的线条。将这幅图与软铅笔肖像（图1）和炭笔画（图5）相比较。尽管这两幅图的线条都没有图2的清晰，但是两幅图中色调和对比度的使用都达到了极好的效果。作品中的人物似乎也表达了一种更加温和、更加忧郁的心情。

熟悉了各种不同介质和不同纸张表面的组合，您将很快发现自己可以快速想起用于表达特定感觉或效果的理想组合。

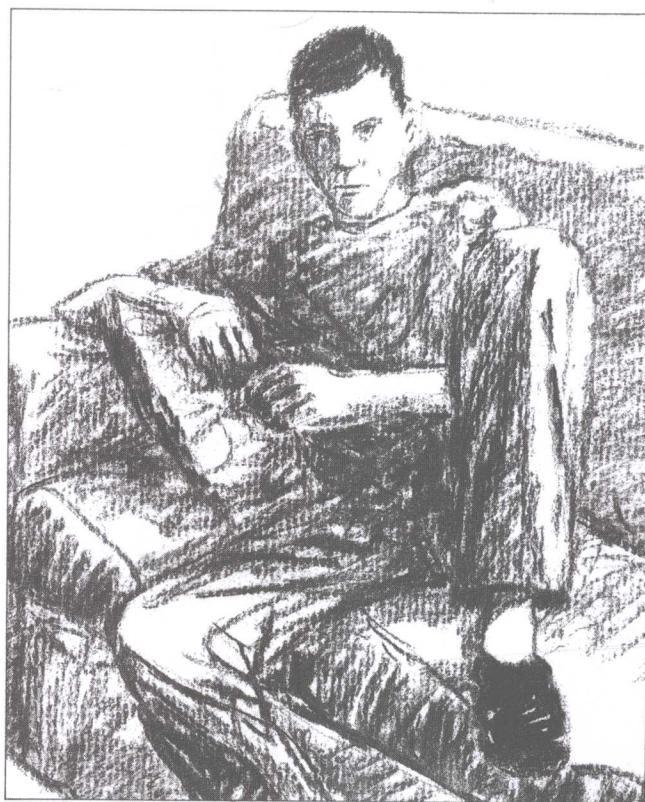
这几页上的几幅绘画是使用以下介质和纸张表面的组合绘制的：

1. 在图画纸上使用软铅笔绘制。
2. 在光泽纸板上使用圆珠笔绘制。
3. 在厚图画纸上使用蘸水笔和墨水绘制。
4. 在描图纸上使用硬铅笔绘制。
5. 在带纹理的纸上使用炭笔绘制。
6. 在水彩纸上使用水彩绘制。

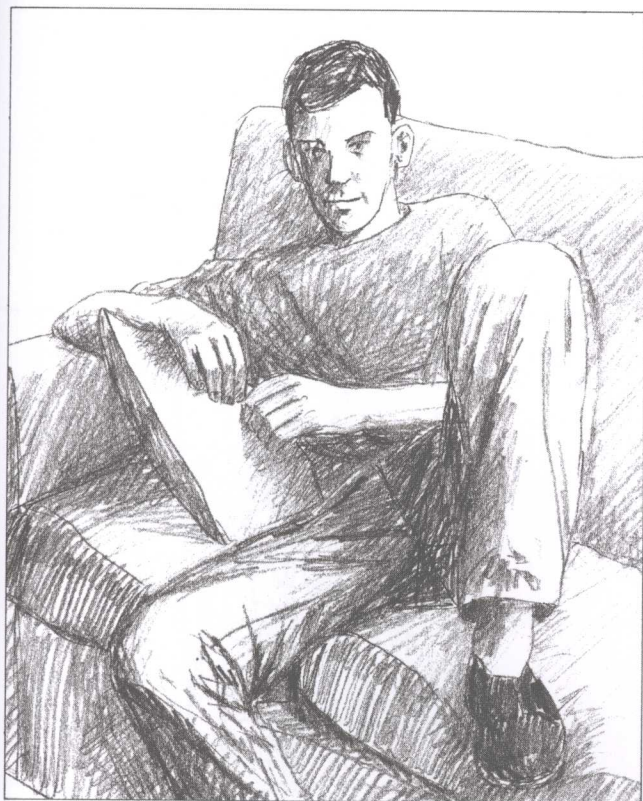

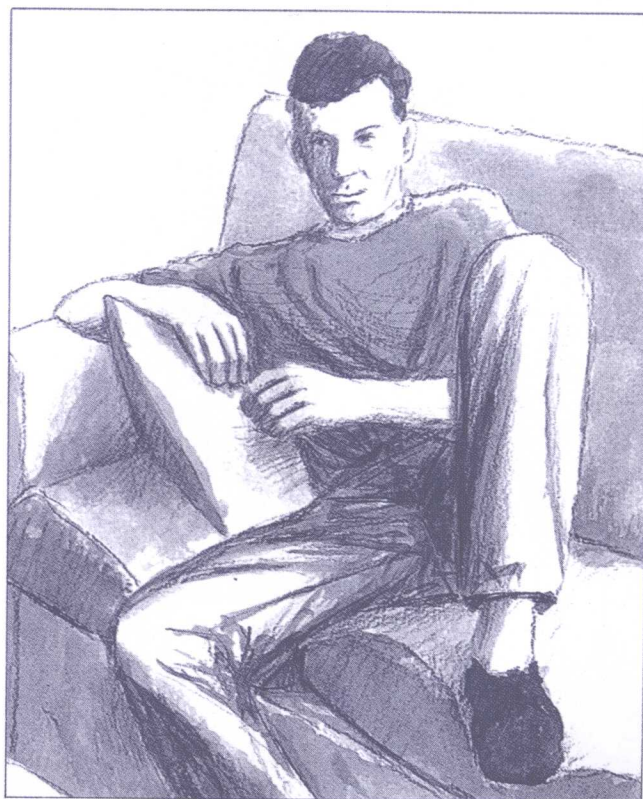
3

5

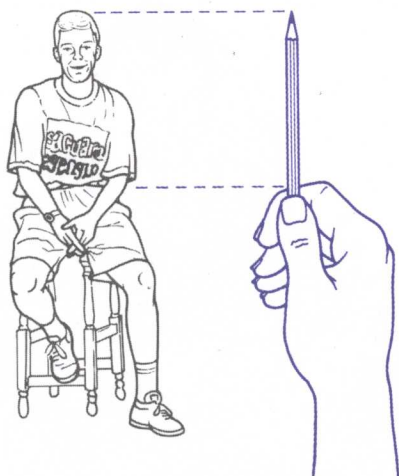

4

6

绘画过程中的测量

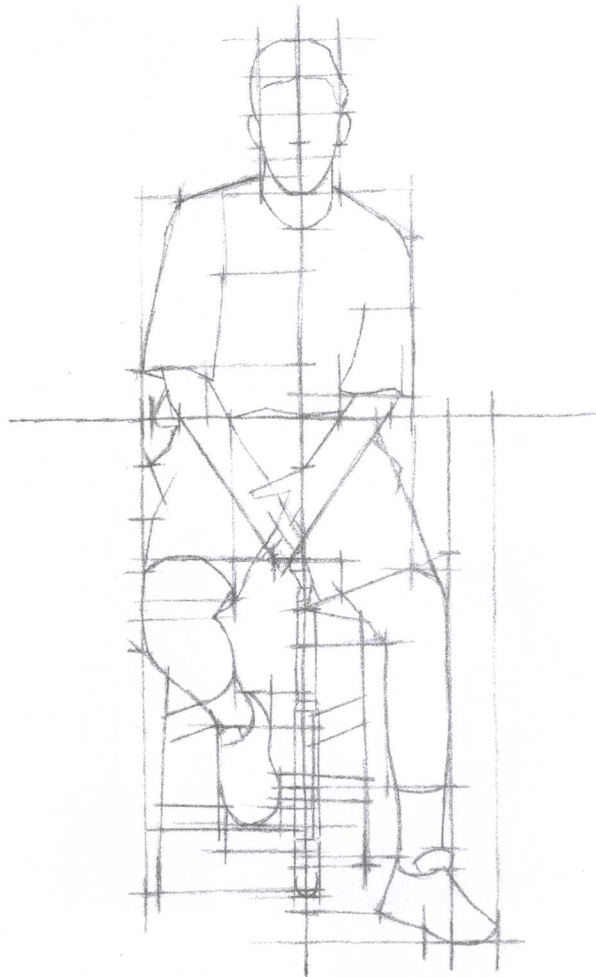
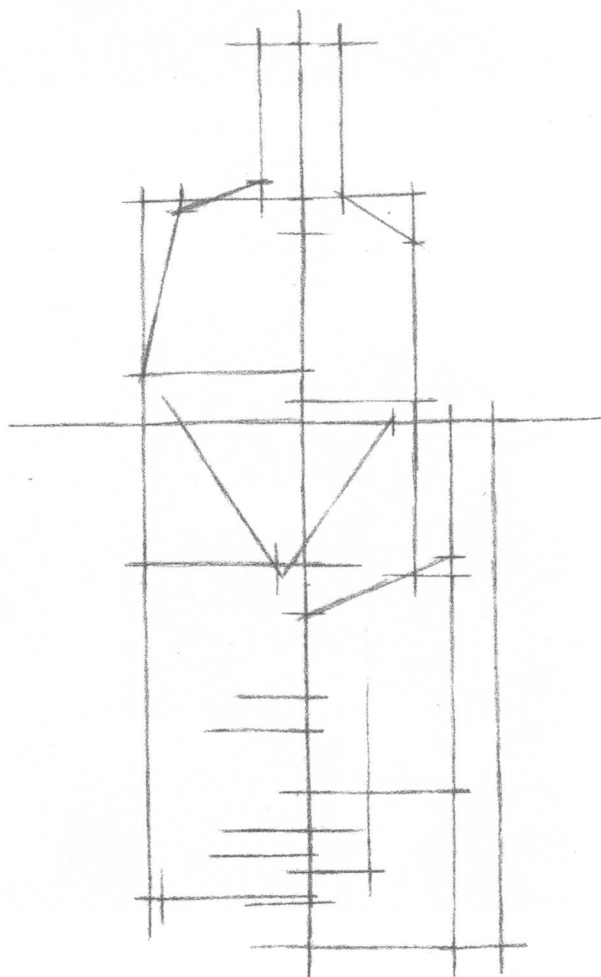
初学者往往对于完成的人物素描作品看似“不正确”而感到失望。这可能是由于脸部或身体的相对比例不正确。幸运的是，可以很容易地改变这种情况。

铅笔测量

使用铅笔进行测量。例如，如果要测量绘画对象从腰到头顶的距离，可以将一支铅笔直立起来拿在手中，拇指朝上（左图）。然后，闭上一只眼睛以避免复视，将铅笔尖对齐头部，将拇指的顶部对准腰部。使拇指保持在原位，将铅笔移向纸，以转移量得的尺寸。使用同样的方法确定宽度，并倾斜铅笔来测量具有一定角度的四肢。

首先绘制中间的垂直和水平轴，然后使用铅笔测量的方法添加一些成直角的线（左下图）

只要绘制的网格足够详细，就可以添加一些主要形状。添加时，使用铅笔来确定比例（下图）

垂直线和水平线

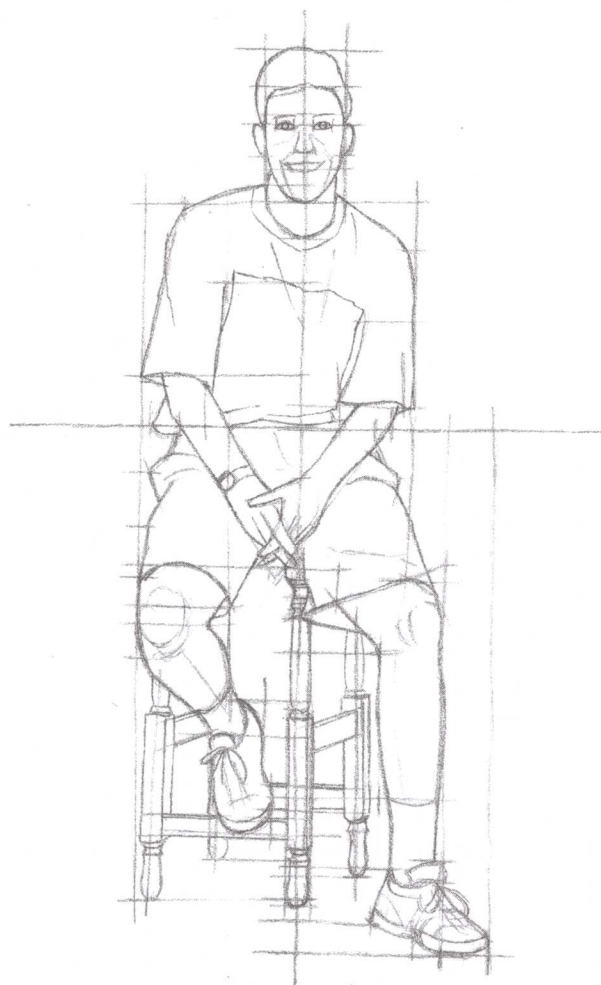
为了在图画中获得正确的比例,将图形的各部分放在简单的网格中是有帮助的。首先,找到绘画对象的主轴(对于躺着的人物而言是水平轴线,而对站着或坐着的人物而言则是垂直轴线)并在图上将其标为暗淡的线。向主轴线添加与其成直角的短线以完成网格,某些部分可能需要绘制对角线。这些线将成为参考,根据这些参考不断地进行测量,这样就可以准确地放置素描元素。识别那些与特殊

接下来,添加主要细节,如面部特征(下图)

在完成的绘画中(右图),通过添加精细的细节和色调使

绘画具有层次感和形态。在绘画的各个阶段,不断地使用铅笔测量的方法来检查比例。

的、容易识别的元素有关的线,如腰带或通过鼻子中心的线。使用铅笔测量的方法,在这些有一定特征的部位进行标记并检查比例是否正确。

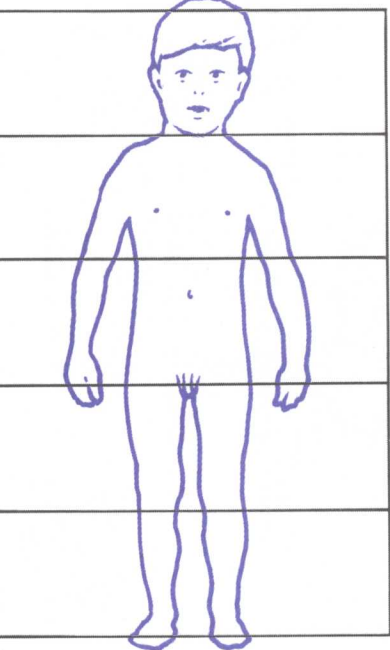
比例和形状

经过多年的观察，艺术家已经找到一种理想化的人体，身体的每一部分都与其他部分成一定的比例。对这种理想形状的认识有助于绘制身着衣服的人体。但不要拘泥于这种理想形状——任何人都不是完美的，也没有两个人是完全一样的；有些人的腿或长或短，还有一些人或胖或瘦。这几页的图形说明身体比例是如何随着年龄的变化而变化的。观察真实的人体如何与理想化的人体相背离有助于绘制实际的人物。

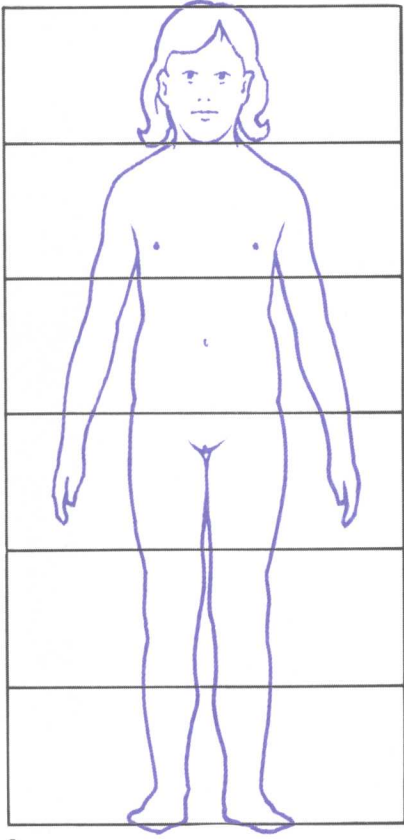
在不同的成长阶段，以头长为单位的身体高度（下图和下一页图）

- 图1 3~4岁：5个头长
- 图2 7~8岁：6个头长
- 图3 10~12岁：7个头长
- 图4 青少年：7.5个头长
- 图5和图6 成人：8个头长

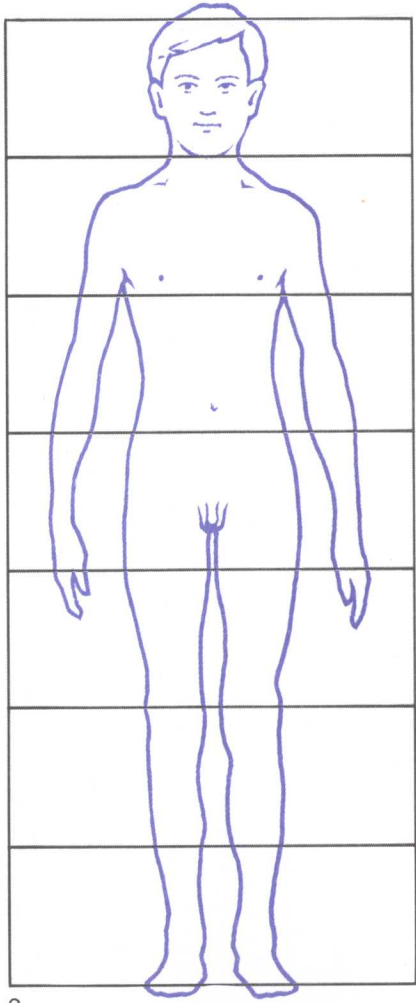
这些图形（下图）说明在人的成长过程中，相对于头部，四肢长度的变化过程。

1

2

3

3~4岁的小孩（图1）的腿长大约是2个头长，而成人的腿长和头长的比例是4：1（图5和图6）

这幅简单的用B铅笔所绘的婴儿绘画显示了婴儿头部相对于身体的大小（右图）

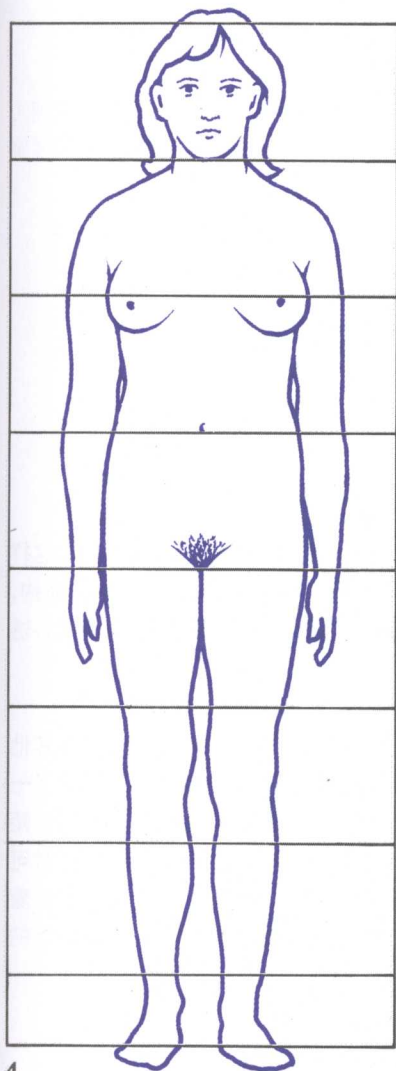
儿童

就与身体的比例来说,儿童的头部远远大于成人。当儿童长大以后,相对于身体来说,头变小了。女孩进入青春期的时间较早,但是对于所有人来说,青春期预示着人体有更多强健的肌肉,以及身体各部位的脂肪的增加或减少。

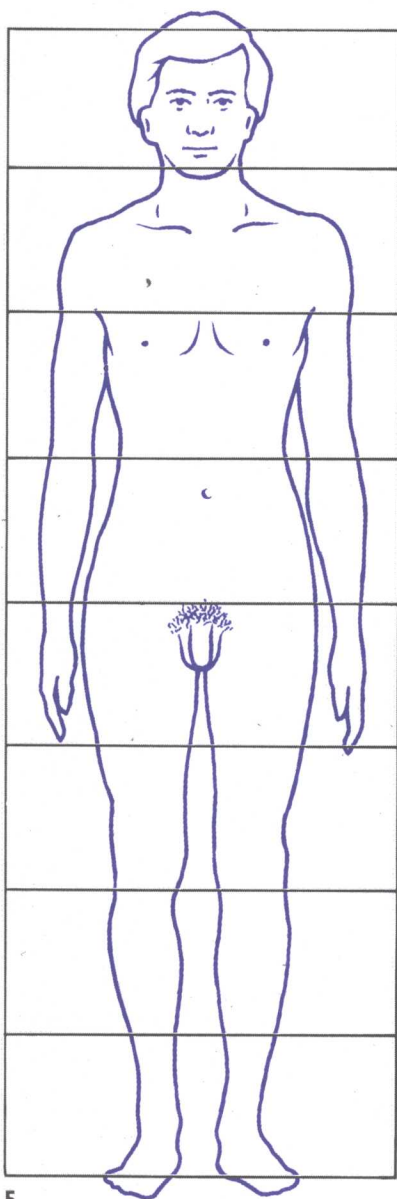
成人

就成年人来说,男性比女性要高,但是男性和女性的

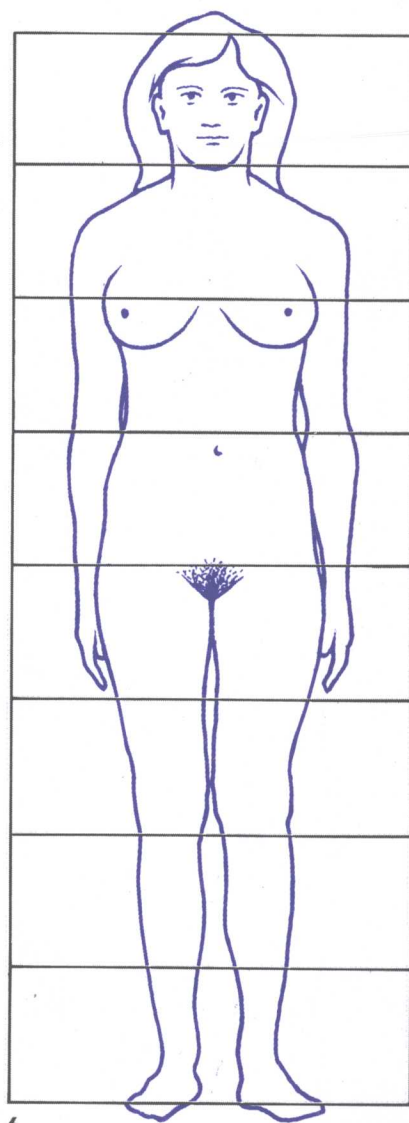
身高都是约8个头高。根据这个理想的头和身体的比例关系,我们可以大致测定身体其他部位的相对大小。男性的躯干有3个头的长度,下巴、乳头、腰部和胯部可粗略地标记3个部分;臀部位于身体的中间部分;大腿和小腿的长度都是两个头长,肩膀的宽度刚好超过两个头的长度。而女性的比例略有不同。她的躯干比男人的稍长一些,但是她的腿稍短一些。她的腰部到肩部的尺寸较短,但是她的腰部到大腿的尺寸较长。

4

5

6