

[美]芭芭拉·布莱德丽 著 周渊译

着装人物素描

上海人民美術出版社

着装人物素描

[美] 芭芭拉·布莱德丽 著 周渊 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

着装人物素描 / (美) 布莱德丽(Bradley, B.)编;
周渊译. —上海: 上海人民美术出版社, 2006.5
书名原文: Drawing People How To Portray The
Clothed Figure
ISBN 7-5322-4765-1
I. 着... II. ①布... ②周... III. 人物画—素描—
技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 025653 号

Drawing People; How to Portray the Clothed Figure.
Copyright © 2003 by Barbara Bradley. Manufactured in
China. All rights reserved. No part of this book may be
reproduced in any form or by any electronic or mechani-
cal means including information storage and retrieval
systems without permission in writing from the publisher,
except by a reviewer, who may quote brief passages in a
review.

本书经美国FW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: 09-2006-143 号

着装人物素描

著 者: [美] 芭芭拉·布莱德丽

译 者: 周 渊

校 者: 李玉瑶

责任编辑: 姚宏翔

封面设计: 邱敏翔

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路 672 弄 33 号)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 11 印张

版 次: 2006 年 5 月第 1 版

印 次: 2006 年 5 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 7-5322-4765-1/J · 4252

定 价: 48.00 元

着装人物素描

How to portray the clothed figure

献 词

这本书献给我的两个家庭。

给我的第一个家：我的丈夫尼尔(Neil)；我们的三个孩子，劳奇林(Lauchlin)，格兰尼斯(Glennis)和安迪(Andy)；他们的配偶；和我们的孙女，黛安娜(Diana)，莉迪亚(Lydia)。

给我的第二个家：我的众多学生们和我的“老师们”。

致 谢

感谢艺术学院里帮助、支持、鼓励我创作、出版这本书的人。感谢理查德·史蒂芬斯(Richard Stephens)，他是第一个鼓励我这个插图作者当教师的人；院长伊莉莎·史蒂芬斯(Elisa Stephens)传承并发扬了她祖父建立的传统；我的好友梅莉莎·马歇尔(Melissa Marshall)；霍华德·布罗迪(Howard Brodie)——我的良师益友、我崇拜至今的艺术家；《插图》总监戈登·西佛里雅(Gordon Silveria)；永远足智多谋的电脑博士詹姆斯·沃克(James Volker)；珍妮佛·陈(Jennifer Chang)和奥利弗·斯多比利(Oliver Staeubli)，他们的技术劳动和帮助为我节省了不少时间；还有我曾经的学生们，他们为本书提供了部分画稿，特别感谢人物画讲师黛安娜·秀莉斯(Diana Thewlis)和丽莎·贝瑞塔(Lisa Berrett)就本书画稿的选择、用词以及内容，她们给了我极宝贵的建议；感谢摄影讲师艾朗·圣地亚哥(Elan Santiago)，热情地为本书的数百张插图拍摄了精美的照片。

感谢穿着各式服装，为我摆各种造型的专业模特们，特别是杰西·克拉克(Jesse Clark)、佩吉·戴维斯(Peggy Davis)和弗朗西斯·凯利(Francis Kelly)。同时感谢我的三个孩子和我的大孙女，多年来他们在人体素描课上为我摆出各种造型——简单的、费力的，有时甚至是倒立。感谢他们一直以来都赞成“每个家庭中的孩子都会当绘画模特”的观点。

还要感谢威利茨设计公司(Willitts Designs)允许我将他们的成稿进行修改并收纳到这本书中；感谢萨特要塞州立历史公园(Sutter's Fort State Historic Park)的员工和向导，我和我的学生很享受为你们画素描的时光；感谢泰利·亨利(Terry Henry)爵士三重奏及其听众，他们使素描的灵感和美妙的音乐结合在一起；感谢美国空军给了我奇妙的经历并让我有机会在他们艺术活动的飞行中为空军人员作画。

此外，我要感谢北方之光的组稿编辑雷切儿·沃尔夫(Rachel Wolf)以及我的编辑阿曼达·麦特卡夫(Amanda Metcalf)和珍妮弗·卡达克斯(Jennifer Kardux)。将这本书从想象变成现实是个漫长的过程，在此期间她们一直在帮助、引领着我。

最后，同样重要的是，感谢我的丈夫给了我可以依靠的宽厚肩膀，感谢他包容我数月来一心只想着“这本书”，是他告诉我(正合时宜)：“别把书的事一拖再拖，现在就着手干吧！”于是我就写了，也就是您现在已看到的这本。

目 录

致读者 8

1 人物画的类型 10

第一章 人体模特写生 12

第二章 在速写本上作画 20

第三章 在画室里作画 26

2 绘画的基本要素 32

第四章 比例和透视法 34

第五章 明暗程度 40

3 绘画辅助 46

第六章 伸展和收缩 48

第七章 各种裹身和重叠部分 54

第八章 各种关系 60

第九章 韵律与连贯性 70

第十章 综合运用绘画辅助 76

4 衣褶的画法 84

- 第十一章 衣褶对画面的作用 86
- 第十二章 衣褶的构造 94
- 第十三章 衣褶的类型 106
- 第十四章 人物身上衣褶的画法 114

5 衣服的画法 120

- 第十五章 衣服的各种要素 122
- 第十六章 衣服绘画的提示 130

6 其他内容 142

- 第十七章 人物造型的设计 144
- 第十八章 头和手的画法 148
- 第十九章 孩子的画法 162

- 词汇 170
- 离别赠言 173
- 关于作者 173
- 索引 174

致读者

图书馆的书架上通常摆满了精美的裸体人物画册，其中一些已经成为经典，但是很难找到着装的人物画册。我在艺术学院教授人物插图画已有多年，然而专业画家们在我绘制工作室时的反应，坚定了我创作此书的信念。我的创作目的是让画家能更自如地控制笔下的人物——穿他们想让“他们”穿的衣服，说他们想让“他们”说的故事。

在画人物时，你需要考虑两件事。你试图传递什么信息；你想通过你的画传达什么见解？第二，在传递见解时，你会用什么原理和辅助？

个人见解——画作的内容

回想一些让你印象深刻的人物画或肖像画。你能找出它们的共同点吗？个人见解就是我所欣赏的每一幅画作的共同要素。我记得每一幅作品都反映了作者的见解。莱奥纳多·达·芬奇在一幅练习衣褶的静坐人物肖像的习作中柔和地运用了他个人的看法。他巧妙设计的衣褶表现了画中人的恬静。汉斯·荷尔拜因在他构图细腻、完美的肖像画中微妙地展现了人物的性格，

问候我的读者

我画这位向导的时候她忙着签署附近地域的地契，再现了 1864 年加利福尼亚州萨特要塞的开拓者的生活。现在，她正在起草我写给你们的话。

他的见解也因此显而易见。卡特·珂勒惠支有一幅作品，描绘了悲痛欲绝的母亲怀抱着自己死去的孩子，作者在作品中表现的情感如此强烈以至于有些观众不敢直视画作。尽管这些画家的风格和所画人物迥然不同，但是他们都表达了自己的见解。你几乎能听到他们在告诉你他们的所见、所感——他们是怎样和人物联系起来的——在作画之前、在与我们分享之前。

个人见解是一幅好的画作的基本要素，但作者不需要具备绘画经验或接受教育。看法来自我们的内心。即使是孩子，对自己绘画的对象和画作也有强烈的主张。在我们看来是涂鸦，在孩子看来是一个穿梭于宇宙的动作英雄或是最美的公主。我们成年人应该保留孩子们展现给我们的热情。在画画之前，先形成自己的见解。对于所画人物的见解，无论是性格、类型、姿态、姿势或任何打动你的东西都是你绘画的目标。

原则和辅助——绘画的方法

我们学到的关于绘画的知识，无论是来自讲师、书本、自学、试验或是模仿，都教我们表达对绘画的见解。

本书所强调的绘画辅助及手法也将帮助你表达自己的见解。理解并反复练习这些手法会让你自如地控制你笔下的人物。

人物素描有没有正确的方法？

没有！人物素描没有正确的方法。对许多学生来说各种绘画的方法是冲突的。换个角度思考，将每种方法看作是有不同侧重点的不同经验。所有的方法都是有用的，都能成为我们永无止境的绘画学习的一部分。你的大脑在吸收了你学习的知识后，不知不觉将它们融合在一起，发展成一种最适合你的风格。然后，你的风格真正显露出来——你的美学、教育和经历的独特组合。

只有你自己知道你画人物的目的。如果这本书和我的建议适用于你的技巧水平，那么让它们成为你进步的平台，帮助你探究任何你最感兴趣的对象。

1

人物画的类型

“你画画的时候是站着还是坐着？”

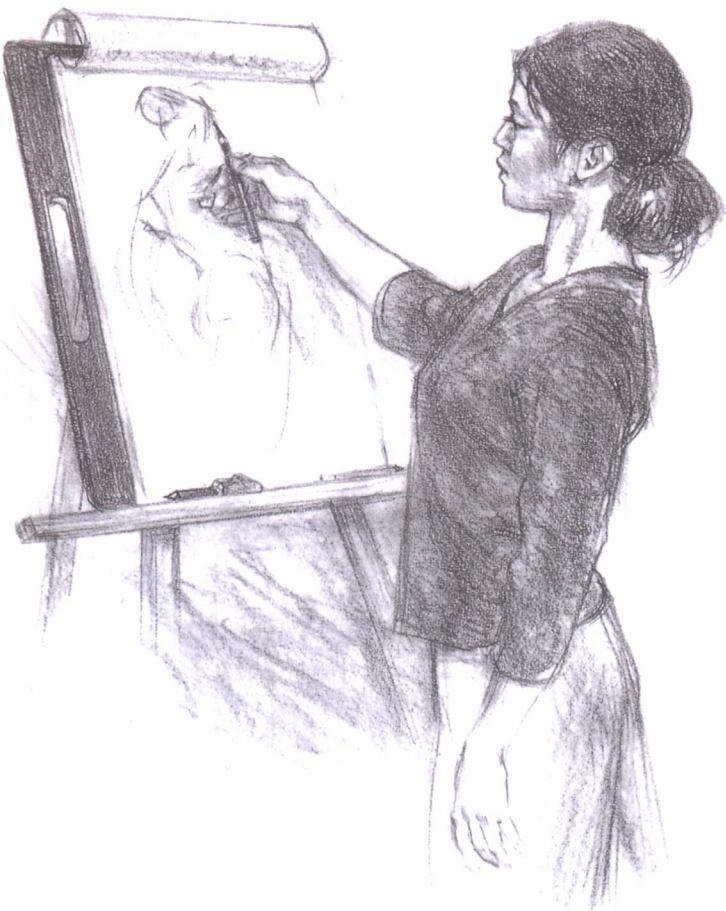
许多作客我课堂的特邀画家被问及这个看似微不足道的问题时都会在心里抱怨。但是，当某个人处在学习阶段时，任何令人困惑的问题，无论具体或是抽象，都是重要的。抽象的心理技巧——最为重要——由通过观察和教学累积起来的知识发展而成。具体的技巧则是能让你的双手画出你想象的图案的技术能力。

让我们从具体技巧开始，在各种环境下、为不同目的而进行人物绘画。第一部分关于所有的实物——我们的绘画工具、我们的画姿、我们的身体以及我们的双手——让它们为我们工作。有效地控制这些要素能帮助你在任何环境下自如地运用你的抽象技巧，无论是人体模特写生、素描或是在画室。掌握绘画法则的方方面面能让绘画的每一种类型朝着它自身的方向蓬勃发展。

第一章

人体模特写生

画家在纸上画出各种图案来表达他们的想法。从头脑到手的生理转化对实现这个目标尤为重要。身体的放松和灵活性使得画家的所思所想通过他们的手臂、指尖及画笔直接由头脑传送到画纸上。你越是轻松地移动你的手臂、手腕和手，你表达关于所画对象的想法的能力也就越不受限制。为了清晰地表达他们的艺术信息，舞蹈演员和音乐家必须发展并掌握他们的身体技巧。因此，一个画家的双手和手臂也应该不受任何技巧限制，时刻准备画出他或她脑中的图像。

如果你能在动作幅度较大的情况下画画，那么你因此而熟悉的手势和手部自如的移动也能运用到动作幅度较小的绘画中。因而，这一章节将介绍如何在较大的画纸上绘画模特，包括能帮助我们培养身体自由度和控制度的绘画方法、过程、画姿和绘画工具。

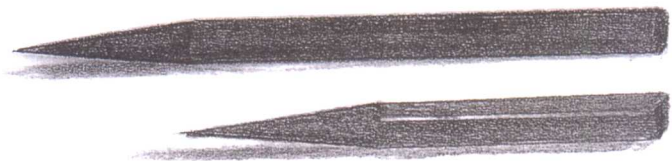
合适的画姿

这个学生在美术课上摆的画姿非常成功。她离画板的距离使她能将整个画纸尽收眼底。她把画板放在画架上，这样就能看到模特的整体。她握画笔的手非常灵活，能自如地画各个方向的笔触。

握笔的方法虽然简单，但不同的方法却有不同的效果。正确的握笔姿势能扩大你动作的幅度，使你能画出各种不同的笔触。这样，也能提高你在作画时表达个人见解的能力。

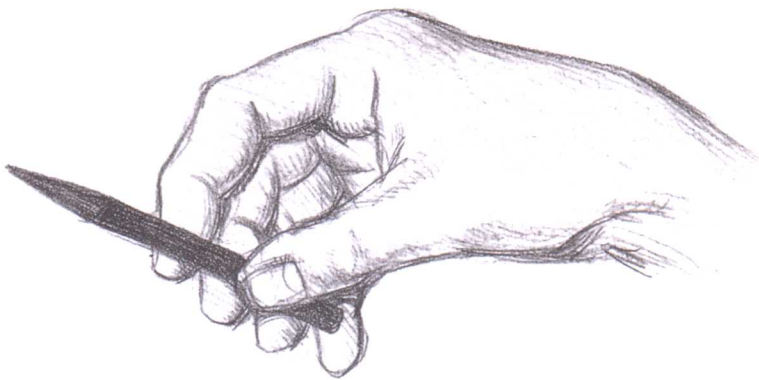
软铅笔增加灵活度

拥有灵活手腕的绘画者可能会自如地使用烤肉叉和点燃的火柴。然而使用短小的软铅笔能帮助增加灵活度。短小的画笔使你的手贴近画纸，你能像感受雕塑那样感受你的对象。使用软铅笔能轻松地画出线条，而不用费太多力气。削尖的画笔让你能自如地运用线条和色调。

让自己有多重选择

手掌朝下握住削尖的画笔能使你灵活地画出各个方向的笔触，自如地在线条与色调之间转换，甚至是画上图这样的两分钟草图。

手掌朝下握住画笔

这是命令！手掌朝下握住画笔，你就能画任何方向的笔触。若是手掌朝上，那么让画笔与你的手指垂直，而不是平行。画画的时候，也要让画笔与你的手指交叉。如果画笔与你的手指平行，它就“卡”住了，你无法画出各个方向的笔触，也无法在线条与色调之间进行转换。

使用削尖的软铅笔

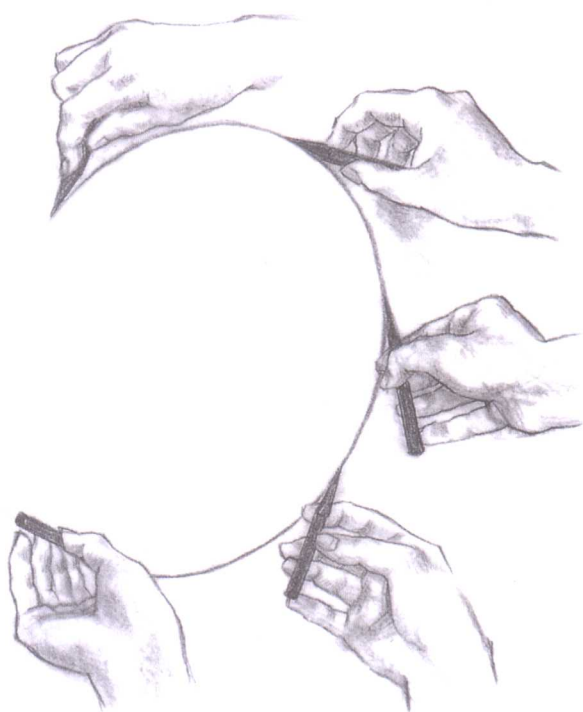
我推荐短小的软铅笔，比如X-soft的扁型炭笔或是深棕色的蜡笔。Conte Bistre是个不错的选择。削笔的时候，用美工刀在笔上做一个长记号，然后用砂纸将笔的各边打磨光滑。这样，画线条的时候你就能用笔尖，而画色调的时候就能用笔侧了。

手、手腕和手臂的灵活性能使你画出任何方向的线条和色调。笔触的方向必须和你想表达的想法联系起来,同时也必须和对象的形状相联系。莱奥纳多·达·芬奇在他众多优秀的习作中只运用了单方向的线条。不过,这只是你选择使用的一种技巧,而不是因为你只能从同一个方向画线条。

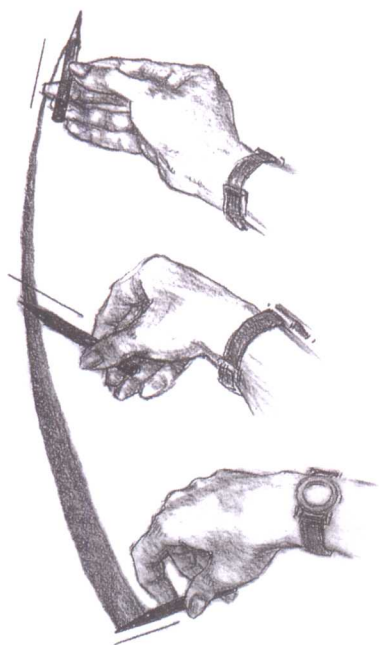
使用整个手臂

想象一只宠物捅破你的画纸,将脑袋伸了过来。你画画的时候,感受一下这个脑袋,就像雕塑家那样。将你的手指移到画纸的左上方,沿着它的脑袋移到下颌,留心你手臂的运动轨迹。当你的手指移向左上方时,你的胳膊肘抬高了。移到下颌时,你的胳膊肘贴近身体,手掌则是向上的。

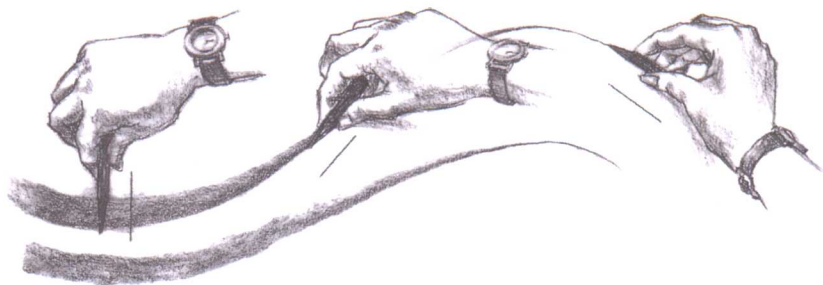
将手臂的移动运用到画笔

画一个椭圆或圆,向刚才感受宠物脑袋一样感受你画的图形。画的时候,转动你的手、手腕和手臂。

转动画笔

反复练习线条与色调之间的转换。画细线条时，握着的画笔与所画线条保持平行。转换至淡色调时，逐步转动你的手臂和手腕，直到画笔与所画线条垂直。当画笔完全与线条垂直时，色调是最厚的。

1

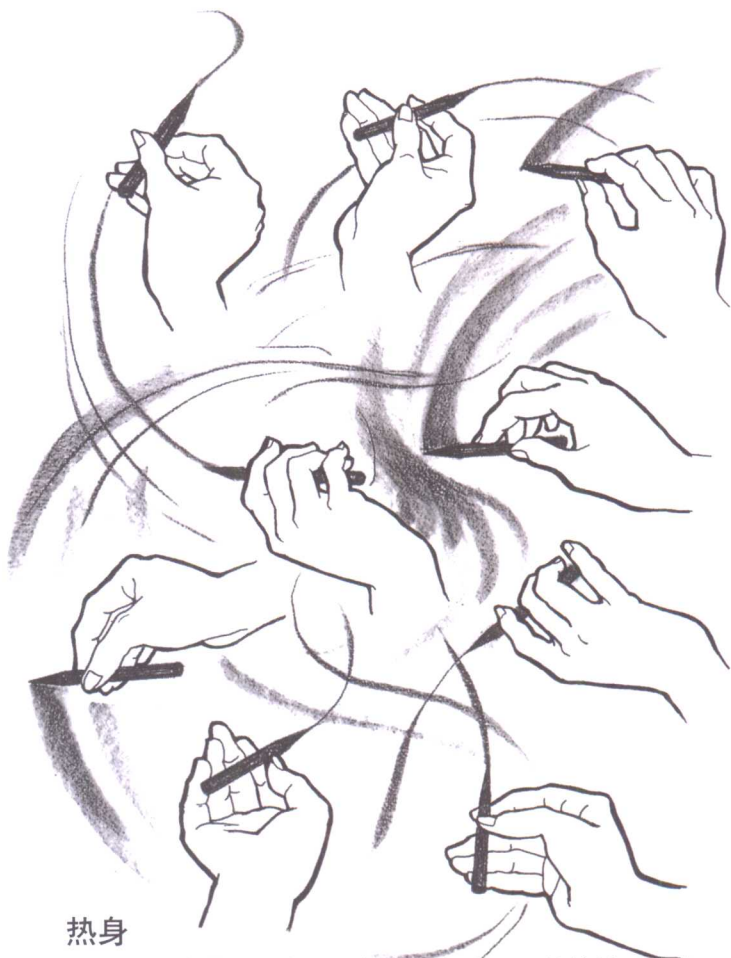

2

调整画笔的角度

变换画笔与画纸所成的角度也是改变笔触宽度的一种方法。画笔与画纸所成的角度越大（图1），画出的线条越细。角度越小（图2），画笔接触画纸的面积越大，就形成了淡色调。

热身

在每节课前进行热身。从各个方向画不同的笔触。画线条、色调和弧线。假想某个形状，然后转动你的手。找点乐趣，让手灵活起来。画过一会儿之后，查看你的画笔。如果画笔有一侧是扁平的，说明你的手没有转动。如果画笔磨得很均匀，那么你转动手的方法完全正确。

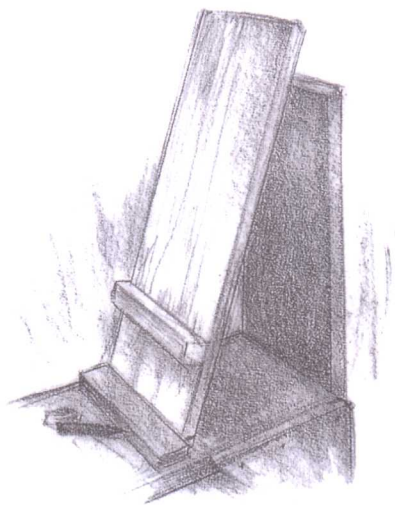
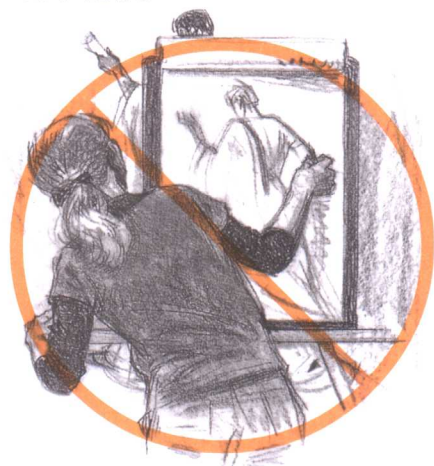
以下是站在画架前或坐在长凳上作画的提示，都是人体写生时常用的姿势：

- 确保你能清楚地看到模特，就如同你能清楚地看到你的图画。你的画架或长凳和模特成某个角度，这样你就能看到你的绘画对象在你画板的某一侧。
- 使用画板，因为它能给你平实的绘画面。
- 画画的时候放松双手，这样你的肩膀才不会紧绷。观察模特的时候，画画的手可以放下来稍作休息。

站在画架前

与画纸保持一定距离，你才能将整张画纸尽收眼底。调整画架的高度，将你的视平线保持在离画纸底边三分之二处。两脚一前一后放置，这样你能进退自如地看你的画稿。千万别从画架之后探头看模特。需要观察模特的不是画架，是你。

坐在长凳上

与画纸保持一定距离，确保你能看到整张画纸。身体坐正，你的手臂才能自如地运动。画板与长凳所成的角度能使你的视线和画纸成直角，你不能从透视的角度看你的画纸。

提升木 (Lifter)

将画纸搁在提升木块上，高个子就能自如地在画纸的底部绘画了。你能轻松地做一块提升木。

不要把画板搁在双腿上

长凳与模特成一定角度，这样在观察模特时，你就不必移动画板了。画大的图像时，将画板搁在膝部不仅限制了手的自由度，而且迫使你从透视的角度看你的画纸。