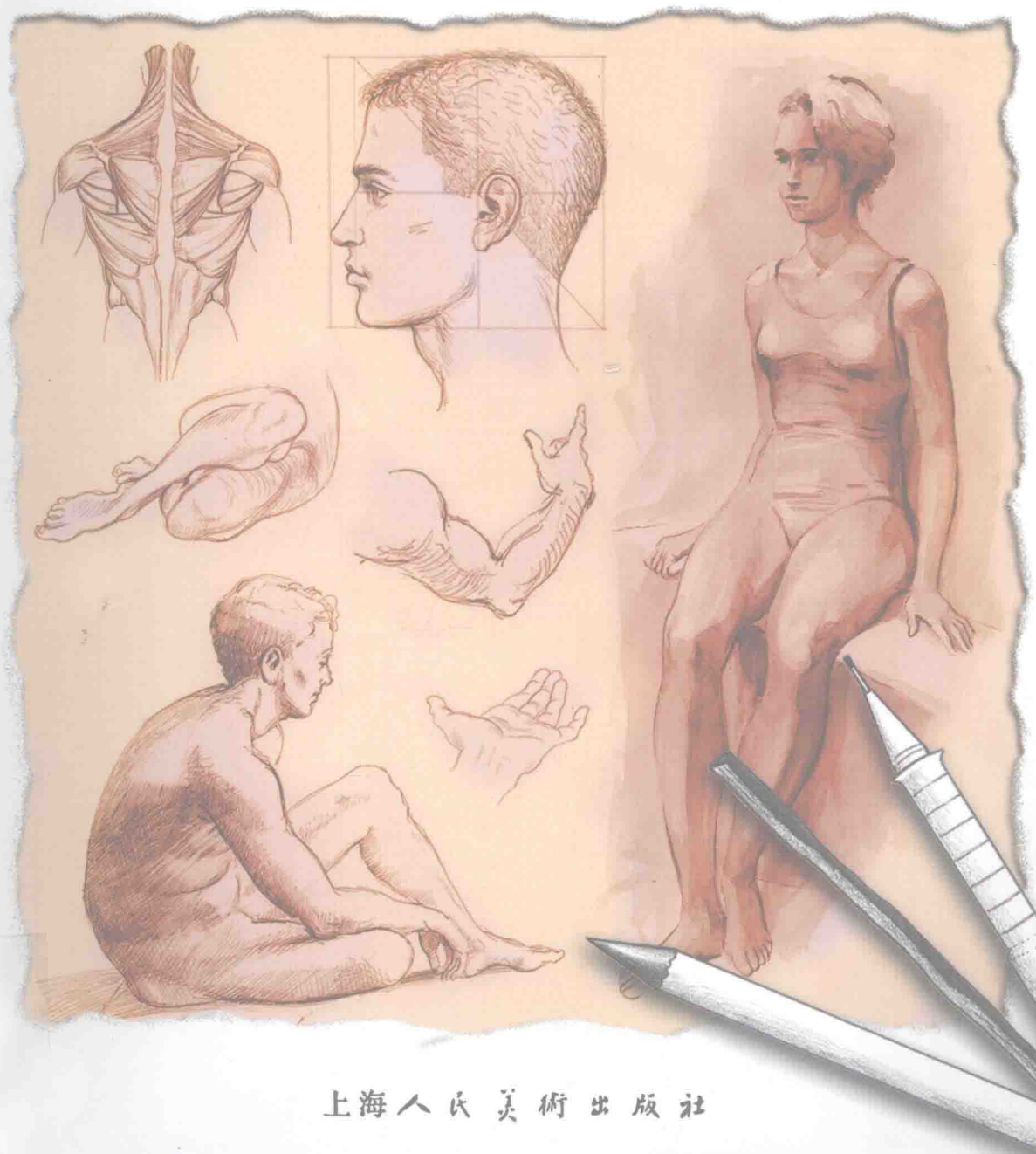

[英]巴林顿·巴伯 著 刘芳芳 译

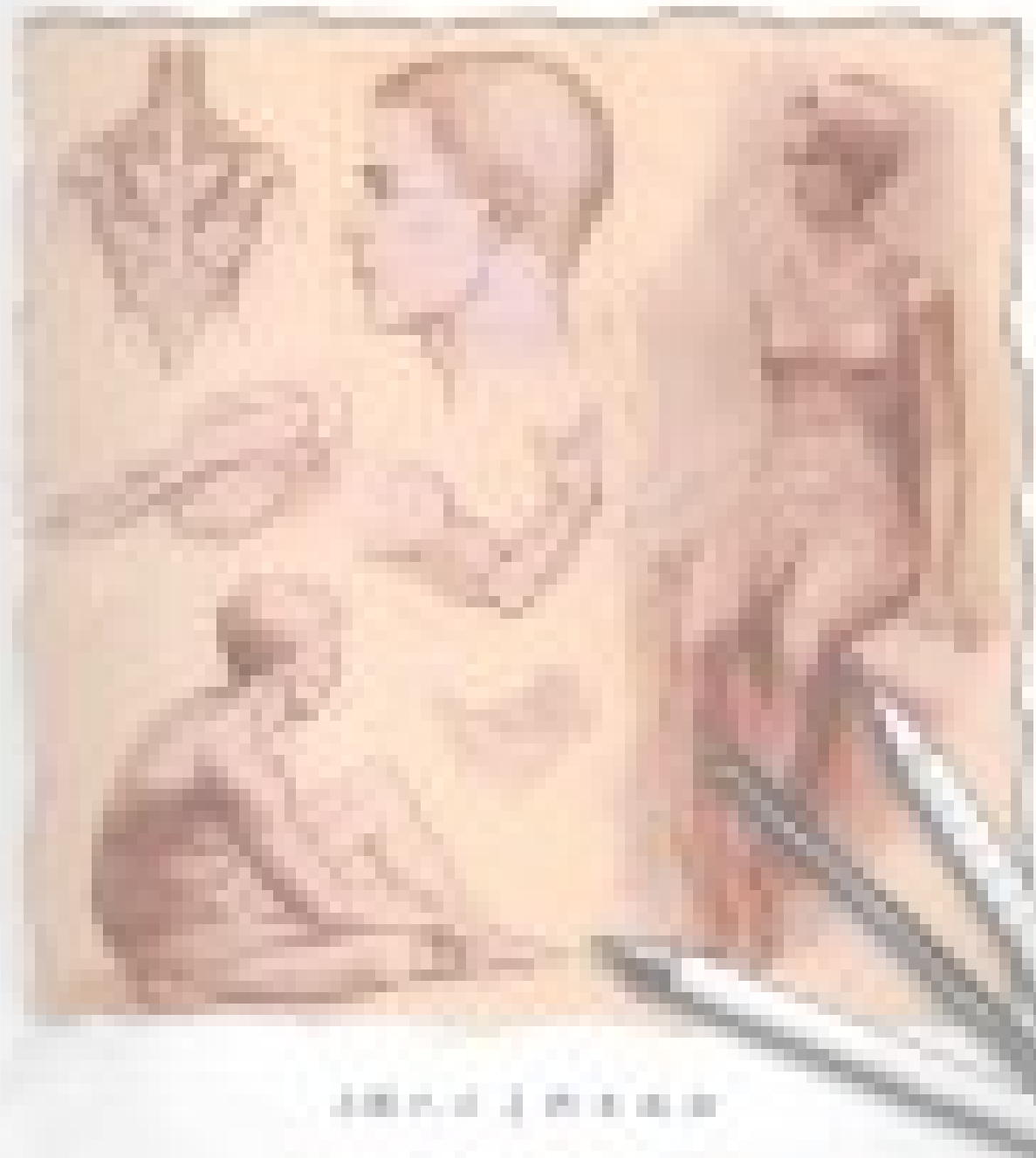
英国人物素描基础

上海人民美術出版社

英国人物素描基础

英国人物素描基础

[英] 巴林顿·巴伯 著
刘芳芳 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

英国人物素描基础/(英)巴林顿·巴伯 著;刘芳芳 译.—
上海:上海人民美术出版社,2014.8
ISBN 978-7-5322-9083-3

I.①英... II.①巴... ②刘... III.①人物画技法—素描技法—指南 IV.①J214-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第155867号

Copyright©2005 Arcturus Publishing Limited/Barrington Barber
All rights reserved. No part of this Publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without written permission in accordance with the provisions of the Copyright Act 1956 (as amended). Any person or persons who do any unauthorised act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

Right manager: Ruby Ji

本书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:09-2013-432号

西方经典美术技法译丛

英国人物素描基础

著 者:[英]巴林顿·巴伯

译 者:刘芳芳

策 划:姚宏翔

责任编辑:姚宏翔

统 筹:丁 雯

特约编辑:孙飘丝

封面设计:刘鹏林

技术编辑:季 卫

出版发行:上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号 邮政编码:200040)

印 刷:上海市印刷十厂有限公司

开 本:787×1092 1/16 印张 13

版 次:2014年8月第1版

印 次:2014年8月第1次

书 号:ISBN 978-7-5322-9083-3

定 价:38.00元

译者简介

刘芳芳

女 1980年生

工作单位

大连工业大学外国语学院 讲师

目录

引言	6
人物素描的第一步	8
人体素描	50
穿衣服的人物素描	76
人物写生	94
人物组图	108
人物动作	128
人物细节	148
人物绘画风格与技巧	176
完整作品的绘画步骤	188
索引	208

The Fundamentals of
**FIGURE
DRAWING**

英国人物素描基础

[英] 巴林顿·巴伯 著
刘芳芳 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

英国人物素描基础/(英)巴林顿·巴伯 著;刘芳芳 译.—
上海:上海人民美术出版社,2014.8
ISBN 978-7-5322-9083-3

I.①英... II.①巴... ②刘... III.①人物画技法—素描技法—指南 IV.①J214-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第155867号

Copyright©2005 Arcturus Publishing Limited/Barrington Barber
All rights reserved. No part of this Publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without written permission in accordance with the provisions of the Copyright Act 1956 (as amended). Any person or persons who do any unauthorised act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

Right manager: Ruby Ji

本书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:09-2013-432号

西方经典美术技法译丛

英国人物素描基础

著 者:[英]巴林顿·巴伯

译 者:刘芳芳

策 划:姚宏翔

责任编辑:姚宏翔

统 筹:丁 雯

特约编辑:孙飘丝

封面设计:刘鹏林

技术编辑:季 卫

出版发行:上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号 邮政编码:200040)

印 刷:上海市印刷十厂有限公司

开 本:787×1092 1/16 印张 13

版 次:2014年8月第1版

印 次:2014年8月第1次

书 号:ISBN 978-7-5322-9083-3

定 价:38.00元

译者简介

刘芳芳

女 1980年生

工作单位

大连工业大学外国语学院 讲师

目录

引言	6
人物素描的第一步	8
人体素描	50
穿衣服的人物素描	76
人物写生	94
人物组图	108
人物动作	128
人物细节	148
人物绘画风格与技巧	176
完整作品的绘画步骤	188
索引	208

引言

F从16世纪中期开始，人们认为绘画是最负盛名的艺术领域，这使当时最伟大的艺术家们开始对此产生兴趣。虽然他们精通素描和绘画的所有领域，但是当文艺复兴时期那些著名的艺术工作坊全面启动的时候，那些绘画大师往往只画人物，作品中人物以外的部分都由其学生来完成。现在就开始为你素描职业生涯中最有趣，也是最困难的阶段做好准备吧——但是

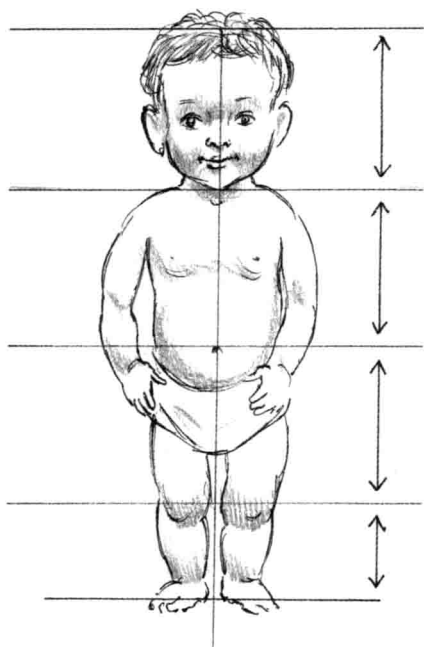
不要因为困难而感觉太沮丧。在多年的教育工作中我发现，只要你能辛勤工作并且拥有坚持取得成功的愿望，就一定能够学会很好地绘画出所有事物。

此书的目的就是要研究如何通过一些必要的练习，使你的人物素描达到一个良好的水平。首先我会介绍人体是如何组成的，从骨架——人体框架，它是所有人体的基本——到四肢、躯干、手、脚和头这些细部。此外，了解皮肤下的人体组成以及肌肉如何包裹骨结构也是很有必要的。当你观察人体表面形状的时候，就能够深有体会了，因为如果不知道表面下的结构，便很难理解人体表面的凹凸与皱纹是如何形成的。

其次我还要介绍人体在运动时四肢的平衡状态，以及艺术家如何能创作出看起来很自然的移动效果。

最后我要仔细研究素描技巧，以及不同的艺术家们在人物素描中所使用的各种不同的方法，从最精细的手法到最富于表现力的办法。这本书还会讲述绘画模特衣服时需注意的要点，从而能使观众通过衣服看到衣服里面的肌肉形态。当然这本书的内容并不详尽，因为从艺术家开始人物素描至今，这一新的绘画形式已经发展了几个世纪。尽管如此，还是让我们一起来尽情享受这一挑战所带来的乐趣吧，不要仅仅把它当作一项任务去完成，而是应该陶醉于自己作为艺术家时，能力逐步得到提高的这一过程。

人物素描的第一步

T这本书的第一部分是研究人体的基本生理机能，观察人体的比例、结构以及男性与女性、儿童与成人间的不同。为了成功地进行人物素描，我们有必要了解皮肤下面的人体组织。如果缺乏这方面的知识，你的作品至多也只能从表面上表现出素描技巧的娴熟，而最糟糕的结果却是一点也不自然真实。

骨结构是人的基本脚手架，虽然只在人体某些地方较为突出，但是人体的大小和比例都是由骨结构决定的。

骨架或多或少的都会被包裹在肌肉中，只不过突出程度不同。例如运动员，他的腕关节骨架很突出，而大腿处的骨架则被包裹在肌肉中，形成明显的突起，从而导致了其大腿部的不平滑。当你在研究自己的模特时，这样的观察力应该成为你的第二个本能。

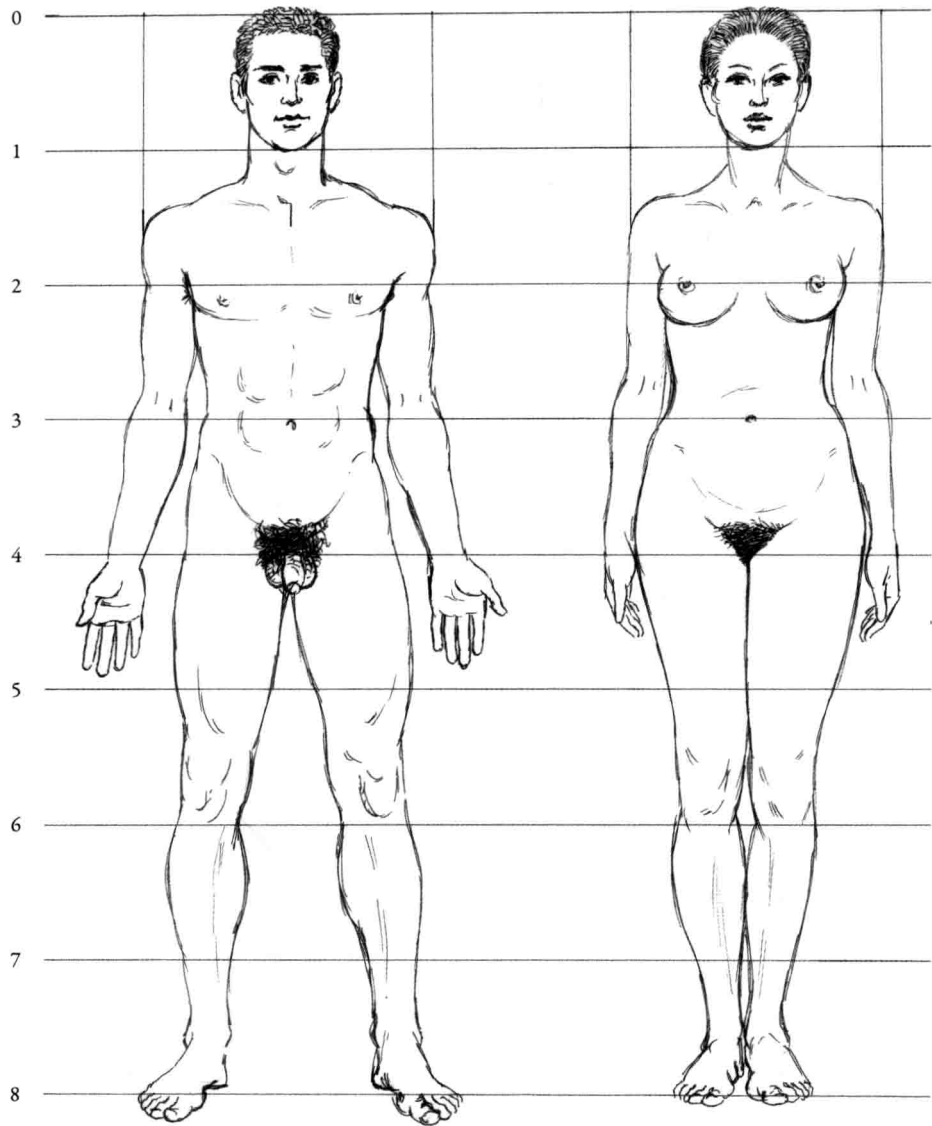
自文艺复兴时起，所有的艺术家带着极大的兴趣研究人体结构，这使得他们能够创作出优秀并使观众信服的作品，这正是我们要学习的。只有通过研究人体表面形状下的基础结构，我们才能理解如何以艺术形式进行人物素描。你会发现按照不同的人体形状进行的素描练习越多，就越想看看这些特定的表面形状和外貌是如何形成的。而你所掌握的这些知识也会自然地融入到自己的作品当中去，从而使其更加具有说服力，在这一过程中你也会体会到此技巧在素描中是如何发挥作用的。

这也许是本书最具有学术气息的部分，但是不要因此试图略过此书中的图解而直接画整个人体，在这个阶段做好基础工作会使你的作品更有立体感、更真实，能够使观众准确地把握住你所希望体现出的人体特点。你记得的术语可能不会比我多，但是为了学习术语所做的努力永远也不是一种浪费，根据我的经验，这些努力往往会在你几乎失去希望的时候帮助你。当你素描现实生活中的人物时，你也许就会希望利用这些图解，来体现出你实际看到的并想要画出来的东西。

人体比例

这是男性和女性身体的前视图和后视图。我将这两种性别的图画得一样大，是因为我想要说明在使用头测量的情况下，两者的比例是非常相

似的。理论上，与男性相比，女性身体在结构上稍小和纤细一些，但是实际上每个个体的大小是非常不同的，因此当你绘画的时候，一定要充分利用自己的观察力。

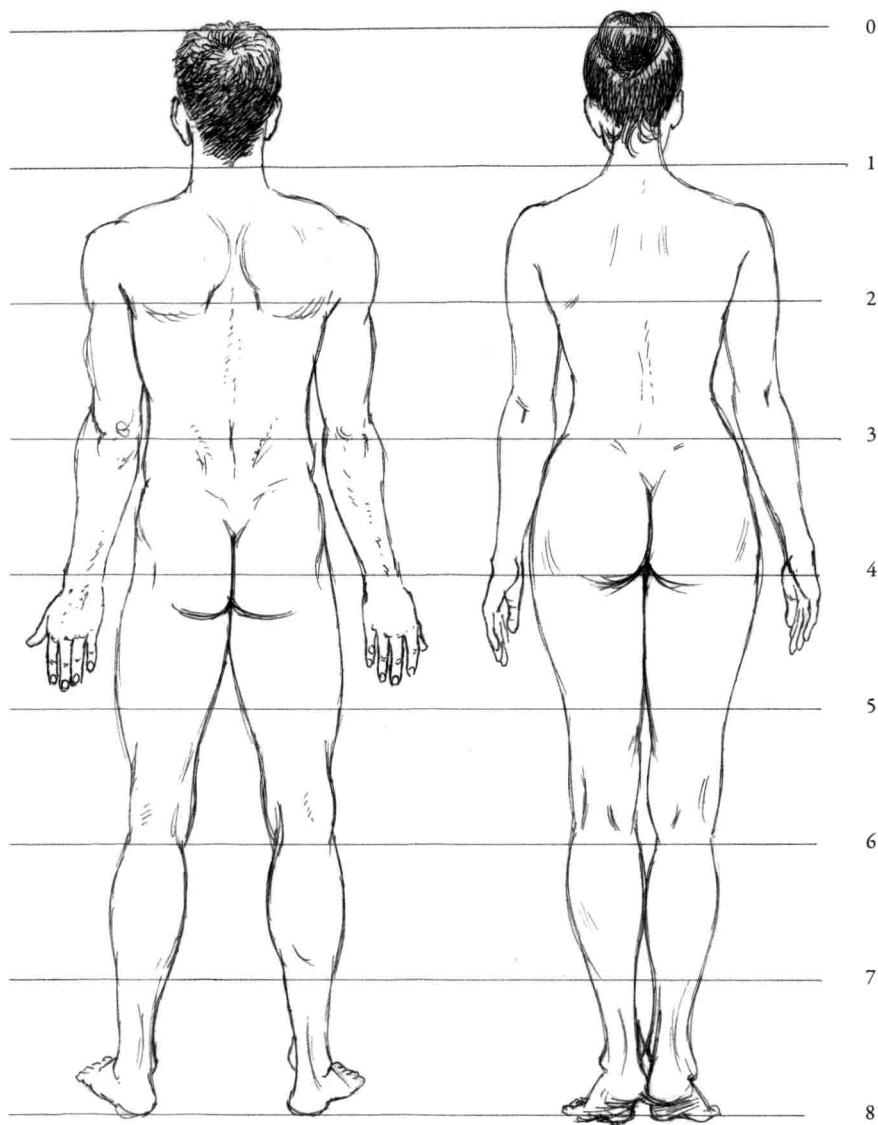

这两幅图假设男性和女性的身高是完全相同的，都是其头部高度的八倍。如你所见，这意味着整个高度的中心位于耻骨的底部，所以在这种测量方式下，头部和躯干是上半部，而腿占整个下半部。其他以

头高度为单位的位置如下：第二个单位的底线是腋窝处，第三个单位是肚脐处，第四个单位是大腿中部，第五个单位是膝关节下方，第六个单位是腿肚子下方。这个比例在学习之初能给予你巨大的帮助。

这两个图例是两个拥有健康身体的男女从后视图角度的对比。男性的肩膀比女性宽，而女性的臀部比男性宽。但是，这是一个经典的比例，在现实

生活中，人体往往是不完美的。尽管如此，这是描绘人体形状与比例的一个很好的基本导向。

男性的脖子相对于他的头来说较粗，而女性的脖子较为纤细。我们还会注意到女性的腰部比男性的窄，而且，与男性的较硬的框架相比，女性的体形给人的整体感觉较为苗条和柔软。导致这一结果

的部分原因是存在于女性身体里的额外的皮下脂肪层，而男女不同的大部分原因来自于分娩和养育孩子。女性的臀部比男性宽也是基于这个原因。

儿童的比例

儿童身体的比例变化很快，而且因为每个儿童成长的速度不同，所以某一年龄段的各个儿童的比例是不同的。因此，这里给出的这些图对儿童随着年龄增长而出现的身体比例变化只提供了一个相对平均的导向。第一点值得我们注意的就是儿童的头比一个成人的头小得多，而且只有到大约 16 岁时才会达到一个成人的大小。

儿童四肢的粗细变化也很大，但是儿童、青少年和成人之间最明显的不同往往是在成长的过程中，四肢和身体变得越来越苗条。某些身体类型会趋向于婴儿肥，这会使一个小孩看起来比较柔软和肥胖。但是你在男性与女性成年人之间所看到的肩部、臀部和手腕处的区别，在儿童身上表现得并不是很明显，因为男孩和女孩在青春之前看起来是很相似的。

将生命的开始阶段与之后其他阶段进行比较，你会发现这时期头部占整个身体的比例要大得多。这里我画了一个大约 18 个月的儿童，这是儿童成长的平均比例。整体高度只是头部高度的 3.5 倍，这意味着与成人相比，手臂和腿的比例要小得多。

