

R DRAUIMG EALISTICALLY

B
BOOKS

日本超级漫画课堂

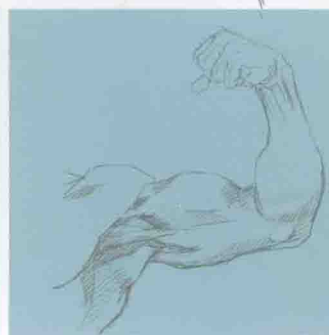
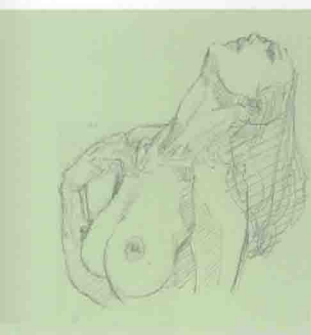
人物素描 与写实

(日) 西泽晋◎著
刘月◎译

抛开一味的临摹，
离开原作进行独立创作。

彻底剖析人物身体的构造以及各部分的结构关系，系统化、
正规化地学习人物写实绘画技巧。

超级漫画课堂

人物素描与写实

(日) 西泽晋◎著 刘月◎译

想要把人物表现得更加真实生动，就要充分了解人体的构造以及写实绘画技巧

辽宁科学技术出版社
· 沈阳 ·

TITLE： [リアルなキャラクターを描くためのデッサン講座]

BY： [西澤晋]

Copyright © 2009 Colors Ltd.

Original Japanese language edition published by Seibundo-Shinkosha Publishing Co.,Ltd.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the publisher.

Chinese translation rights arranged with Seibundo-Shinkosha Publishing Co.,Ltd.,Tokyo through Nippon Shuppan Hanbai Inc.

©2013, 简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。

本书由日本株式会社誠文堂新光社授权辽宁科学技术出版社在中国范围独家出版简体中文版本。著作权合同登记号：06-2010第217号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

日本超级漫画课堂. 人物素描与写实 / (日) 西泽晋著; 刘月译. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-5381-8342-9

I. ①日… II. ①西… ②刘… III. ①漫画—人物画技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第258224号

策划制作：北京书锦缘咨询有限公司(www.booklink.com.cn)

总 策 划：陈 庆

策 划：李 伟

设计制作：季传亮

出版发行：辽宁科学技术出版社

(地址：沈阳市和平区十一纬路29号 邮编：110003)

印 刷 者：北京和谐彩色印刷有限责任公司

经 销 者：各地新华书店

幅面尺寸：185mm × 260mm

印 张：11

字 数：280千字

出版时间：2014年5月第1版

印刷时间：2014年5月第1次印刷

责任编辑：修吉航 谨 严

责任校对：舒 心

书 号：ISBN 978-7-5381-8342-9

定 价：36.00元

联系电话：024-23284376

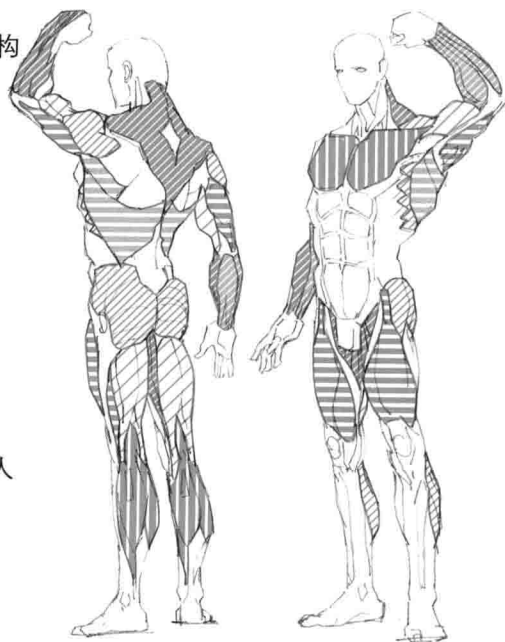
邮购热线：024-23284502

E-mail: lnkj@126.com

http://www.lnkj.com.cn

6 了解人体构造——为了更真实地描绘人体

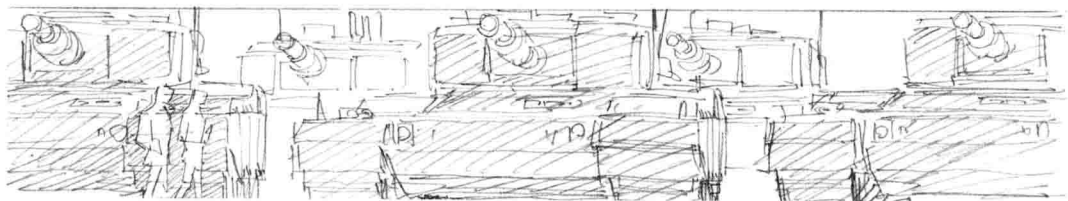
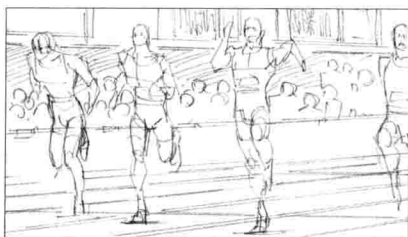
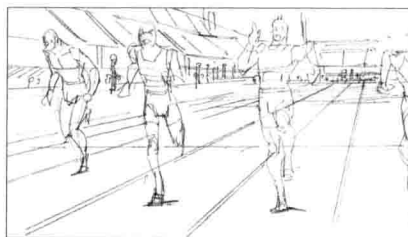
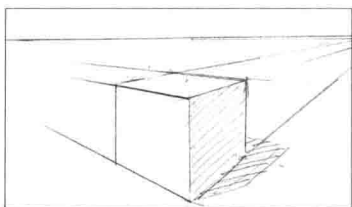
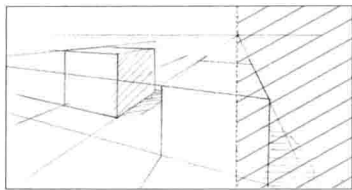
- 6 Part 01 ……基础8头身图的平衡感
- 7 Part 02 ……三分法的男性比例
- 12 Part 03 ……三分法的男女差异
- 13 Part 04 ……三分法的女性比例
- 19 Part 05 ……头部的平衡感
- 20 Part 06 ……男性头部的画法
- 22 Part 07 ……女性头部的画法
- 24 Part 08 ……先画面部的方法
- 26 Part 09 ……头部骨骼与肌肉的结构
- 31 Part 10 ……注意牙齿的画法
- 32 Part 11 ……头部的脂肪与松弛的结构
- 36 Part 12 ……手臂肌肉的结构
- 39 Part 13 ……手臂骨骼与肌肉的结构
- 43 Part 14 ……画肘部的要点
- 49 Part 15 ……锁骨和胸锁乳突肌的结构
- 54 Part 16 ……肩胛骨的结构
- 73 Part 17 ……腿部的结构
- 81 Part 18 ……肌肉功能一览表
- 82 Part 19 ……手的结构
- 90 Part 20 ……耳朵的画法
- 91 Part 21 ……褶皱的构造
- 101 Part 22 ……通过想象作画
- 105 Part 23 ……表现动作画面的重点
- 120 Part 24 ……练习题
- 122 Part 25 ……写给想成为动画作者的人

第2章

124 写实素描的画面构成

- 124 Part 01……能够使画面平衡的黄金分割点
- 127 Part 02……给人联想的“可能性空间”
- 129 Part 03……电视剧以镜头为中心
- 132 Part 04……通过写实了解镜头的特征
- 135 Part 05……对相机位置的思考
- 139 Part 06……特写画法的正误
- 144 Part 07……一点透视的景深压缩画法
- 148 Part 08……路径画法的正误

超级漫画课堂

人物素描与写实

(日) 西泽晋◎著 刘月◎译

想要把人物表现得更加真实生动，就要充分了解人体的构造以及写实绘画技巧

辽宁科学技术出版社
· 沈阳 ·

前言

身为动画家的自己，在听说让我写这本书时，我想到的是“我能胜任吗？有关人物绘画所必需的知识已经在安德鲁·路米斯《人体素描》这本素描技法书中基本作了介绍，我感到自己不可能超越……真不知如何是好”。

我年轻的时候，为了能画得更加写实，曾经用功将路米斯的书临摹了好多遍。

可是想想看，路米斯所生活的年代（《人体素描》发行于1943年）和我们现在所处的年代中的写实概念是不一样的。在我们想创作出“写实”的画面时，脑子里总会不自觉地浮现出电视或电影中的镜头。别说是动画，就连漫画，恐怕有很多人也希望能画成像电影画面一样的吧。

生活在电视时代的我们，能够从透过镜头拍摄出的画面中感受到真实。这样去想象，我们便能逐渐弄清楚该怎么画。“真实描绘=写实素描创作”是本书的基本概念，写实素描的呈现方式，以及为真实表现画面中人物而加深对“人物结构”的了解是本书的主题。

人们一般容易认为想要把人物画得逼真，照着复印后的照片描摹是最省事的办法。但是实际上，这种方法基本上行不通。因此我们不是要对着照片画，而是要画出让观者感到生动逼真的感觉。一种有效的方法是强调构造，也就是多加一条线，来加强真实感。那么该怎么加这条线呢？这时如果你了解肌肉的组成、肌腱、骨骼等等的话，你就能画出用来强调它们的线条了。而如果你画出的线条能得到观者的认可，那么他们就会体会到真实感。

本书中清楚地记录了各种肌肉的功能，以及手和脚是如何随着不同肌肉的运动而做出不同的动作的。以我个人的经验，光记肌肉名称是很难记住的，但是如果按照不同功能去理解的话，可能很快就能记住。

其中特别需要注意的是肩胛骨。日本引以为豪的高科技企业制作的机器人也好，素描人偶也好，都没有肩胛骨。脊背是很难会凸显在表面上的部位，大部分人绘制的画都没有把握住肩胛骨的动作。可是为了真实地描绘人的动作，理解肩胛骨的结构与功能是非常重要的，做到这一点才能描绘出真实的形体。

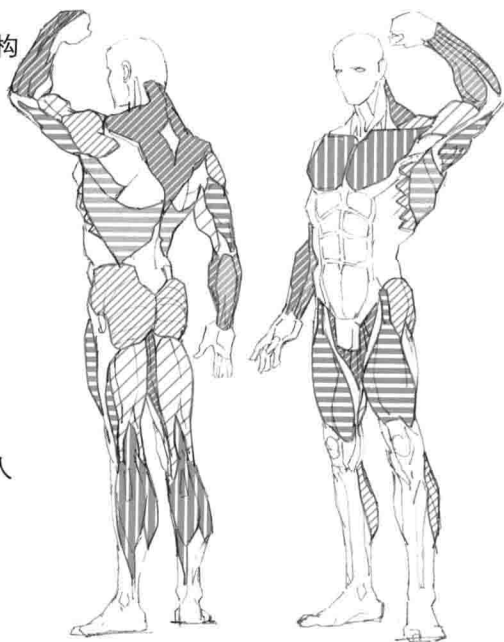
另外一个要点是画面构造的真实感。即使遵循了一点透视的法则，恐怕很多人还是会觉得“画不出像照片一样的感觉”，“应该没有出错，可是看起来却很虚假，为什么呢？”原因基本在于缺少“压缩景深”的概念。

还有一点很重要，就是视点位置的设定。我们平常在电视上看到的新闻、体育节目、电影、电视剧等都是通过镜头，在与拍摄对象有一定距离的基础上再通过变焦拍摄出来的。而在电视剧的拍摄过程中，有些地方是不允许相机进入的。我认为了解这些镜头效果以及写实拍摄的约定俗成的事项，对绘制写实画是很有帮助的。

综上所述，就写成了这本书，我本人自负地认为书中包含了很多有用的知识。衷心希望得到这本书的人能通过它提高自己的绘画能力。

6 了解人体构造——为了更真实地描绘人体

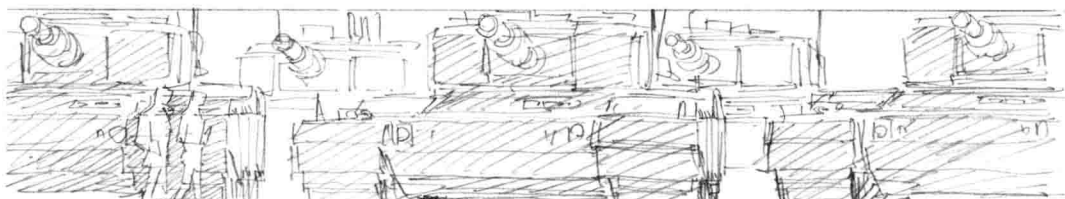
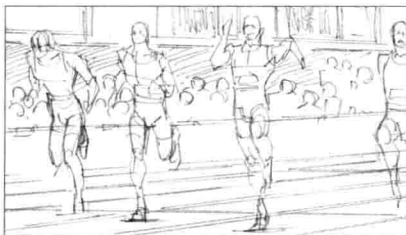
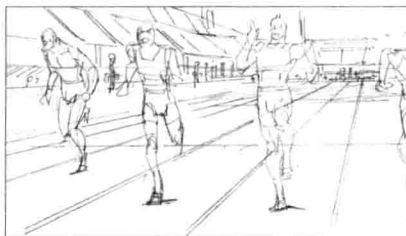
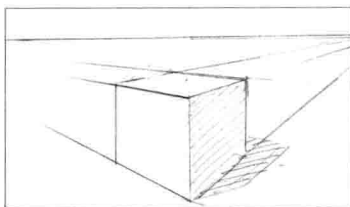
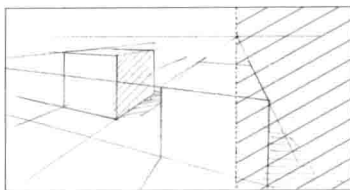
- 6 Part 01 ……基础8头身图的平衡感
- 7 Part 02 ……三分法的男性比例
- 12 Part 03 ……三分法的男女差异
- 13 Part 04 ……三分法的女性比例
- 19 Part 05 ……头部的平衡感
- 20 Part 06 ……男性头部的画法
- 22 Part 07 ……女性头部的画法
- 24 Part 08 ……先画面部的方法
- 26 Part 09 ……头部骨骼与肌肉的结构
- 31 Part 10 ……注意牙齿的画法
- 32 Part 11 ……头部的脂肪与松弛的结构
- 36 Part 12 ……手臂肌肉的结构
- 39 Part 13 ……手臂骨骼与肌肉的结构
- 43 Part 14 ……画肘部的要点
- 49 Part 15 ……锁骨和胸锁乳突肌的结构
- 54 Part 16 ……肩胛骨的结构
- 73 Part 17 ……腿部的结构
- 81 Part 18 ……肌肉功能一览表
- 82 Part 19 ……手的结构
- 90 Part 20 ……耳朵的画法
- 91 Part 21 ……褶皱的构造
- 101 Part 22 ……通过想象作画
- 105 Part 23 ……表现动作画面的重点
- 120 Part 24 ……练习题
- 122 Part 25 ……写给想成为动画作者的人

第2章

124 写实素描的画面构成

- 124 Part 01……能够使画面平衡的黄金分割点
- 127 Part 02……给人联想的“可能性空间”
- 129 Part 03……电视剧以镜头为中心
- 132 Part 04……通过写实了解镜头的特征
- 135 Part 05……对相机位置的思考
- 139 Part 06……特写画法的正误
- 144 Part 07……一点透视的景深压缩画法
- 148 Part 08……路径画法的正误

第1章

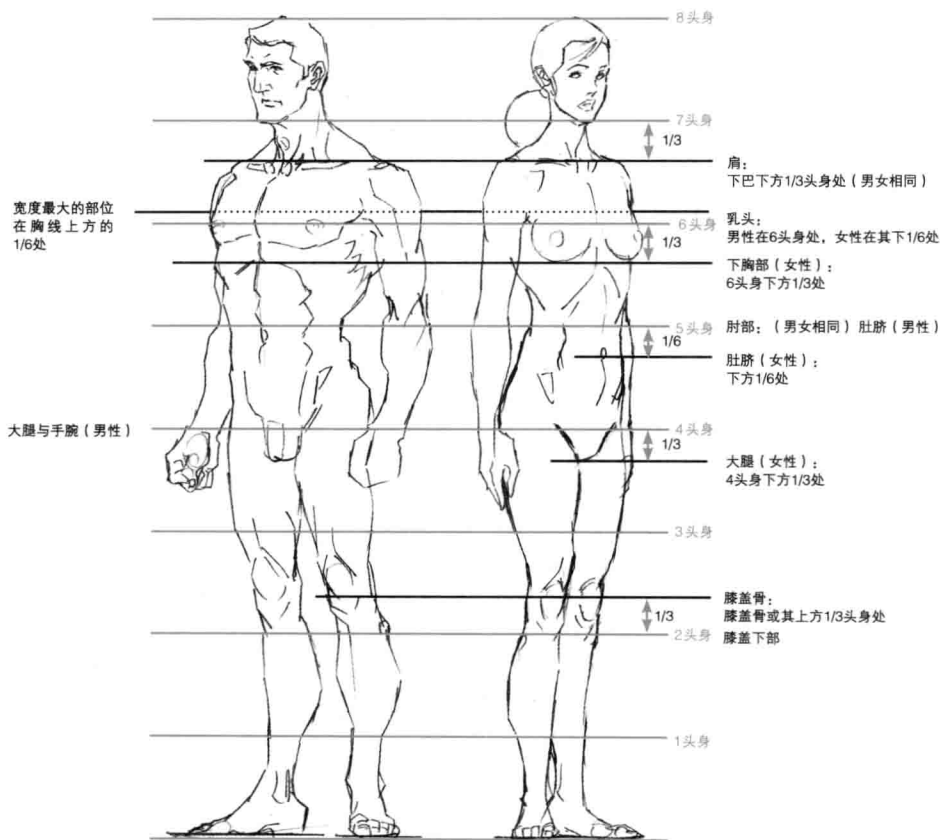
了解人体构造——为了更真实地描绘人体

为了能更真实地描绘人体，本章将介绍详细的人体构造。画出真实感是每一个画家的愿望，可是大部分人认为自己不可能画得那么逼真，在还没有付出足够的努力时就放弃了。而他们之所以画不出真实的感觉就是因为不了解肌肉的结构和骨骼的动作（特别是肩胛骨）。因此，下面将介绍绘画最基本的人体构造知识以及绘画的范例。

Part 01

基础8头身图的平衡感

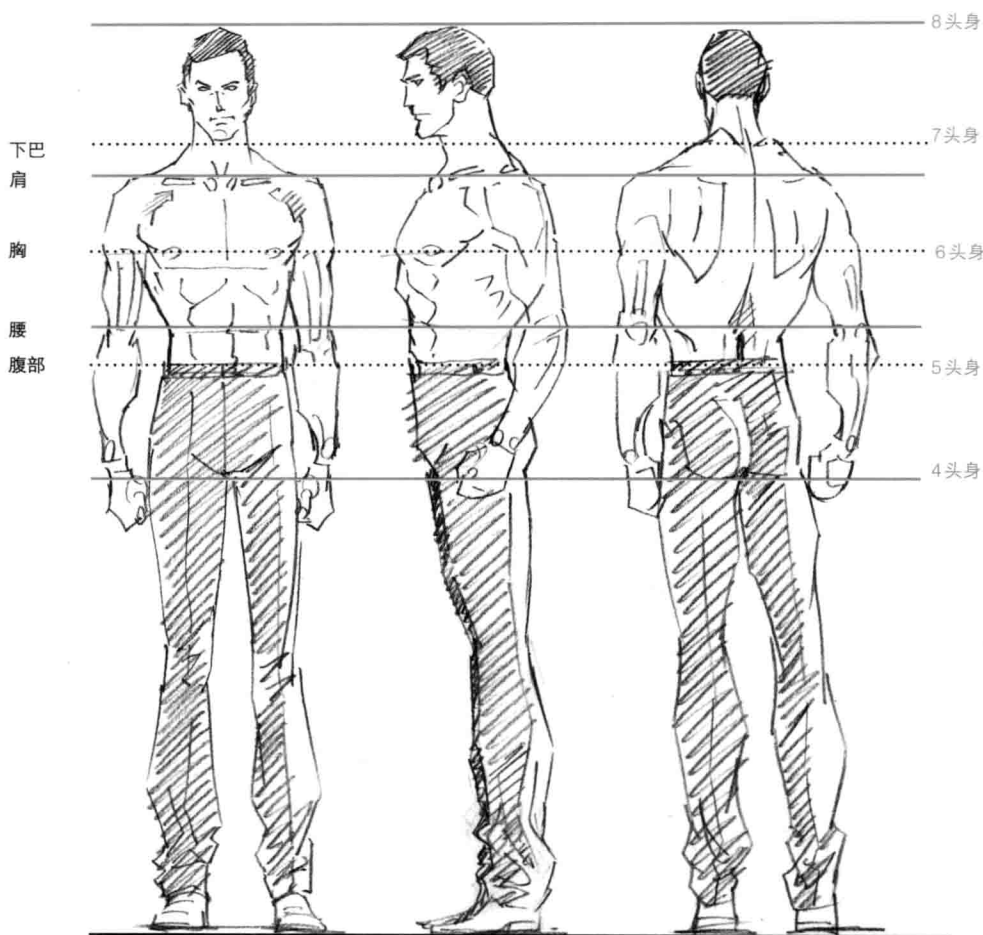
在写实描绘人的身体的情况下应该是8头身，头身的平衡是基础。如果按照各个头身来画线，我们可以看到第五至第六个头身的部位身体的轮廓是倒梯形。首先让我们来把握身体轮廓以及各部位的大体位置的平衡。

Part
02

三分法的男性比例

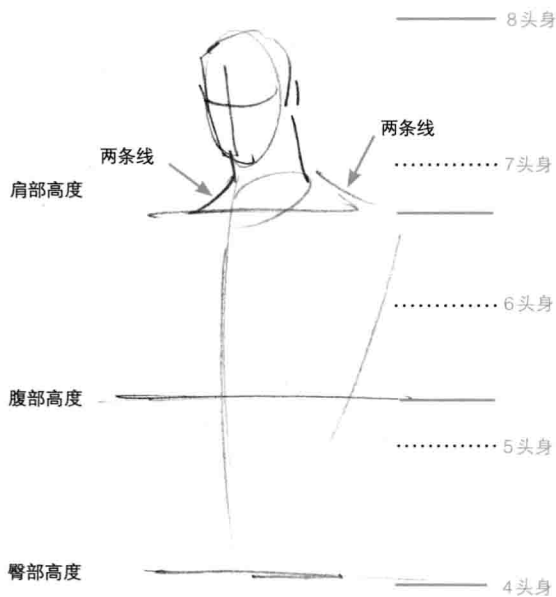
自下裆（4头身处）至头顶（8头身处）之间画两条等分线（下方的灰线）的绘制方法，我把它称为“上半身三分法”。比起8头身线，实际画的时候我更愿意使用这种上半身三分画法来取得平衡。因为用这种方法可以把握好肩和腰的高度。顺便提一句，我在实际作画的时候是从来不用规尺的。这是由于过于追求严格的比例会阻碍自己想要作画的欲望和动力。最理想的结果是能用粗略的比例来清楚地表现男女体形的差异。

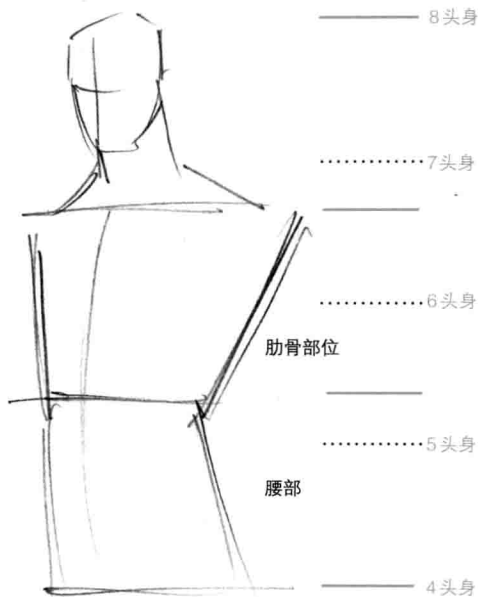
如何使用三分法作画

运用上一页介绍的上半身三分画法，按照以下的顺序来描画男性。

01 画头部和颈部，按同样的比例画两条线。

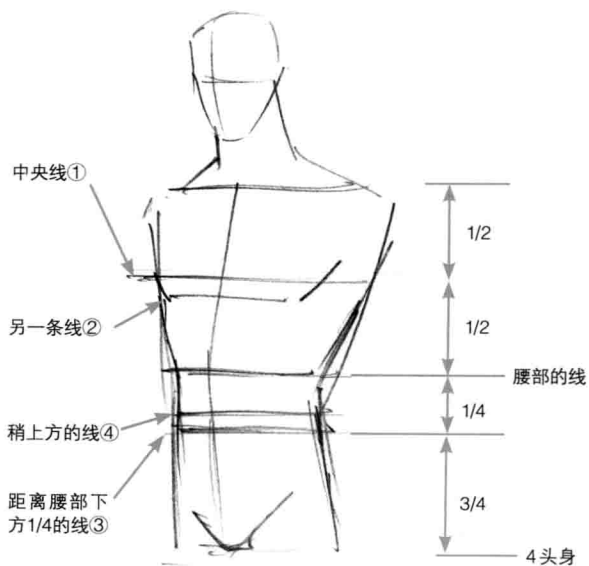

02 画出肋骨部位和腰部的梯形。

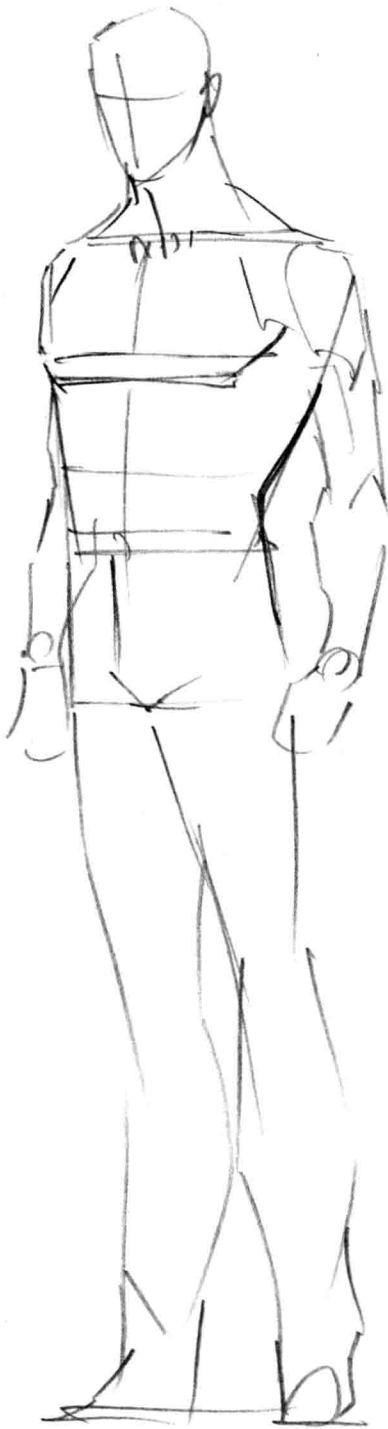

03

在肋骨部位的中央画线①，在其稍下方处再画一条线②。在腰部下方1/4的地方画线③，在其稍向上方再画一条线④。这条线就是腹部。

04 在躯干的延长线上画出手和脚。

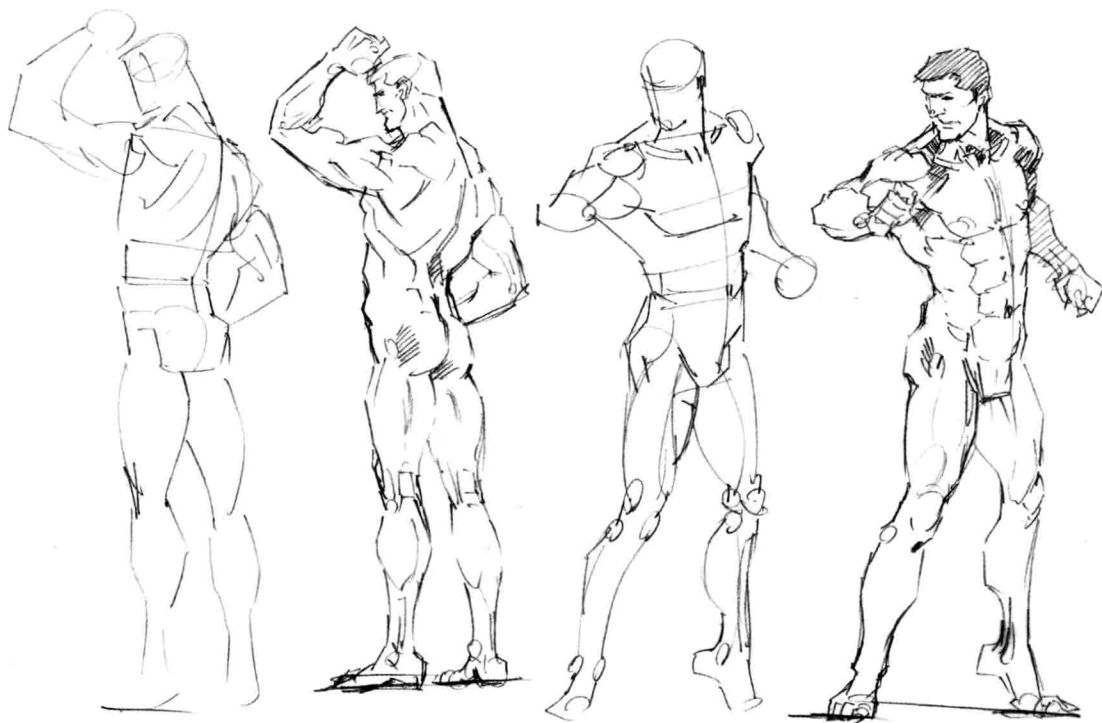
05 完成。

范例

无论是什么动作都不要胡乱反反复复地去画，而要根据上半身三分画法算出肩、胸、腰、腹部、大腿的各部分比例之后再画。在这里介绍一下画各种各样的动作时，按照比例用三分画法画出的完成图。

Part 03

三分法的男女差异

用上半身三分画法画男女不同性别时要注意以下3点。

