

FIGURE DRAWING

人物默写 想象与创造

[美] 罗恩·蒂纳 著 张冉 译

人物默写 想象与创造

[美] 罗恩·蒂纳 著 张冉 译

上海人民美術出版社

鸣谢

献给丽琪（Rikki），是她成就了本书。

图书在版编目（CIP）数据

人物默写想象与创造 /（美）罗恩·蒂纳著；张冉译.

—上海：上海人民美术出版社，2018.1

（动漫游戏学院）

书名原文：Figure Drawing without a Model

ISBN 978-7-5586-0535-2

I. ①人… II. ①罗… ②张… III. ① 人物画—漫画—绘画技法 IV. ① J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 248934 号

Copyright©2016 by Ron Tiner. Manufactured in China. All rights reserved.

Copyright manager: Doris Ding

本书简体中文版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：09-2017-084

动漫游戏学院

人物默写想象与创造

著 者：[美] 罗恩·蒂纳

译 者：张 冉

策 划：姚宏翔

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：马永乐

封面设计：凌楚冰

版式设计：胡思颖

技术编辑：戴建华

出版发行：上海人民美术出版社

（上海长乐路672弄33号 邮编：200040）

印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16 印张10

版 次：2018年1月第1版

印 次：2018年1月第1次

书 号：ISBN 978-7-5586-0535-2

定 价：55.00元

目录

前言	6
第一章 依据真实生活描绘	11
第二章 结构和比例	29
第三章 素描练习	53
第四章 运动中的人体	62
第五章 依据想象来画	87
第六章 性格与表情	105
第七章 画面构成	121
第八章 连环画	145
结束语	158
参考书目	159

FIGURE DRAWING

without a model

人物默写 想象与创造

[美] 罗恩·蒂纳 著 张冉 译

上海人民美術出版社

鸣谢

献给丽琪（Rikki），是她成就了本书。

图书在版编目（CIP）数据

人物默写想象与创造 / (美) 罗恩·蒂纳著；张冉译.
—上海：上海人民美术出版社，2018.1
(动漫游戏学院)

书名原文：Figure Drawing without a Model
ISBN 978-7-5586-0535-2

I. ①人… II. ①罗… ②张… III. ① 人物画—漫画—绘画技法 IV. ① J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 248934 号

Copyright©2016 by Ron Tiner. Manufactured in China. All rights reserved.

Copyright manager: Doris Ding

本书简体中文版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：09-2017-084

动漫游戏学院

人物默写想象与创造

著 者：[美] 罗恩·蒂纳

译 者：张 冉

策 划：姚宏翔

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：马永乐

封面设计：凌楚冰

版式设计：胡思颖

技术编辑：戴建华

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮编：200040)

印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16 印张10

版 次：2018年1月第1版

印 次：2018年1月第1次

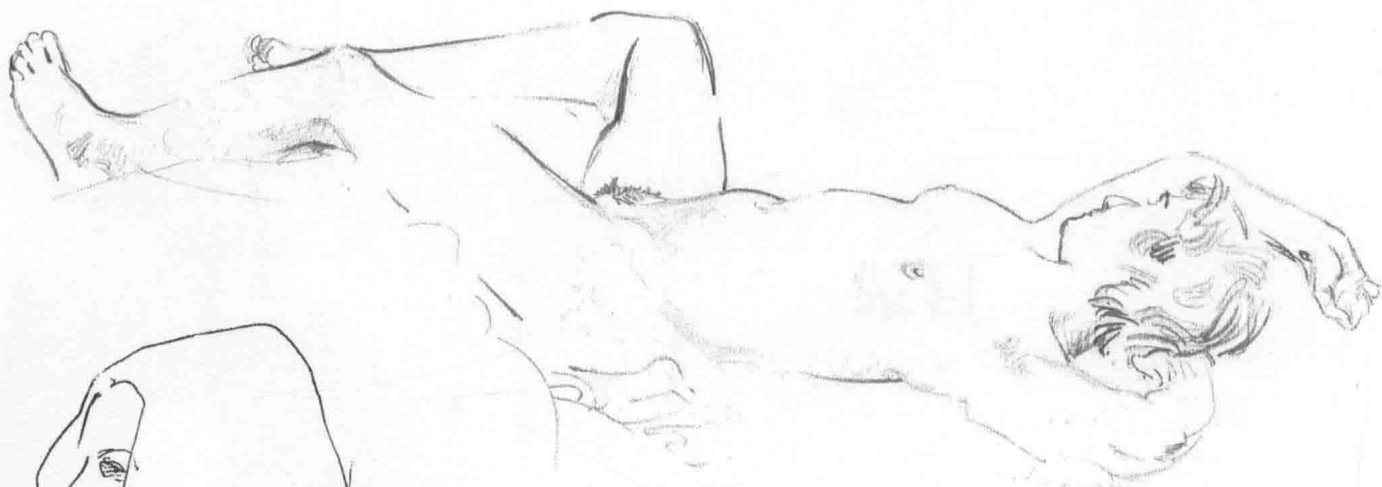
书 号：ISBN 978-7-5586-0535-2

定 价：55.00元

目录

前言	6
第一章 依据真实生活描绘	11
第二章 结构和比例	29
第三章 素描练习	53
第四章 运动中的人体	62
第五章 依据想象来画	87
第六章 性格与表情	105
第七章 画面构成	121
第八章 连环画	145
结束语	158
参考书目	159

前言

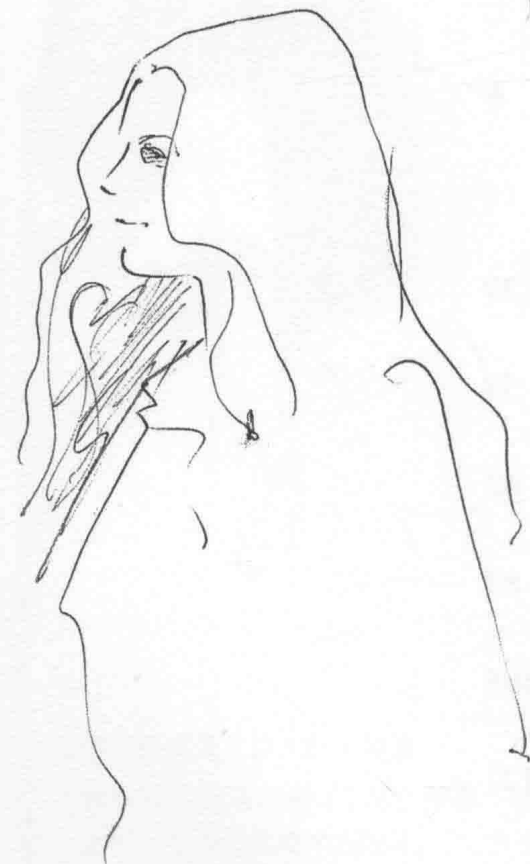
本书主要内容是创意人体素描。你将学习到如何运用自己的想象力进行创作，而非在画室里面对照摆出姿势的模特，凭借观察来进行素描，换言之，凭借自己头脑中的形象来进行创作。

这并不是唯有具备艺术天赋的人才能够做到的事，每一个人都能做到。当人们称赞一位画家富有“天赋”“才华”“创造性”和“原创性”时，这通常是说，他或她的才能是十分罕见的，而且在某种意义上是神乎其神般地与之俱来的。绝大部分关于素描技法的书籍，都在强化着这种神话——尽管它们可能是完全无意的。这些书籍的作者通常都回避创造性的概念，并且几乎完全集中于讲解如何根据摆好了姿势的模特、静物或者是景色来进行素描创作。偶尔，他们也多少会建议使用照片作为素描的基础。虽然他们认为这样只会创作出枯燥乏味、毫无生气的作品，但是仍然把这种练习作为万般无奈的办法。于是，创造性似乎就成了那些稀有天才们的独有才华，他们大概用不着去读那些技法书籍！

或许天才的确是迥然不同、异乎常人，但那些富于想象力和创造力的画家并非如此。我们每一个人，都有在自己的头脑中构思形象的自然能力。

否则，我们根本无法阅读科幻作品。要想理解故事情节，我们必须能够想象出那些虚构的事件、背景和人物，它们仿佛是真实的。虽然这些想象出来的场景，其视觉效果可能逊色于看录像，但仍然能够表达出主要内容。如果我们想要进一步加强必要的技巧，我们可以把这些脑海中的形象作为创造性素描的来源。

人们通常把不用模特的素描称为记忆性素描，但是，这个名字很容易让人误解，它让人觉得这种素描就像面对模特进行创作一样，只不过是把记忆下来的形象复制出来罢了。储存在头脑中的形象似乎是看得见的，但

自上而下分别为：人体素描，实际尺寸为宽45厘米；速写，按照实际比例创作；伯纳德·金（Bernard King）《最后的钥匙》（*The Last Key*）中泰罗（Thera）形象的草稿。

一旦人们要把它画出来时，它马上就变得难以把握，最后画出来的东西，十有八九会落入俗套，毫无价值，无法表达原来头脑中想象着的那种宏大构思。

所以，我们需要利用储藏在大脑中的信息。人的记忆中充满人们看到的和记住的场景与事件，这些场景和事件，有些来源于我们的亲身经验，有些则来自我们看过的电影和读过的书籍，也有一些是因我们的意愿、希望或者恐惧而想象出来的。在这本书中，我将告诉你如何利用这庞大的资源来实现自我表达。

在选择人体的问题上，我发现我选择的是人们公认最为难画的人体形状。为什么要这样做？毕竟在世界上的所有事物中，你或许对人体是最为熟悉的。在一生之中，你一直在潜意识支配下不断地获取这些知识。你知道如何使用自己的身体做出高难度的动作——你可以直立而不会摔倒，你可以行走、奔跑、投掷、踢腿、跳舞……

然而，当你要描绘这些动作时，这种终生的学习所得并不是一下子就能够加以利用的。这是因为，这些知识是作为一系列身体技能分类存储在你的大脑中的，只有在你真正想去做这些相关的动作时，你才会使用到。这些知识稳固地、单一地存储在人的大脑中“身体技能”的部分，当你画画时，它们是提取不出来的。你完全知道这些知识，你看到一张人体动作的素描，它并未准确描绘人体，但若是你要来解释哪里不准确，你仍会觉得很难说得出来。所以，当你读这本书时，你可能会发现很多内容你都颇为熟悉，但与此同时又很新鲜。你早已经熟知这些知识，但你也许从来没有用一种理性、分析的方式来思考过。

孩子们在画画时，人体几乎一直是他们最先去尝试的绘画对象之一。他们在画画时完全不受约束，完全不会想到要去对照一个摆出姿势的模特。的确，这样的想法对于他们来说闻所未闻。本页的上方，是一个孩子画的妈妈，画中那些重要的地方，如微笑和准备拥抱而伸开的手臂，非常明显地被描绘了出来；而那些不重要的细节，如脖子、膝盖和肘部，就完全被省略了。这并不是因为这个孩子不想去画一张准确的画，相反，她正是在画对她来说妈妈身上最重要的东西——想到妈妈时孩子的情感反应。如果真有一个摆好姿势的模特，那么这位模特只能起到妨碍这个作画过程的作用。

一位6岁的小朋友画的妈妈。

我父亲的肖像画。

上图：关于临床抑郁的一篇杂志文章插图。

下图：漫画《奥利弗·特威斯特》(Oliver Twist) 中的两幅人物素描。

素描的目的到底是什么，这是一个有争议的话题。无疑，素描必须与它所画的对象有某些相似之处，否则人们就不知道所画为何物。然而，当你依据模特来画时，你需要集中精力对其进行仔细观察，这就可能关闭了你的想象之门。所以，一方面是生活本身对于画家的经验极其重要——也许是最为重要的；另一方面则是，如果你以为这就是全部的话，它同样也会限制住你。如果不能认识到这种限制，依据模特的创作不但不能成为实现创造性的开始，反而会变成过于严苛的阻碍。

人体是画家所能找到的最富有表现力的单个形象，也是进行有意义的想象性解读的最适宜对象。我们可以去画世界上的任何东西——只要我们知道它的形状就可以了，但只有当我们画人的时候，我们才真正可以说我们也同样了解所画之人在想什么。当我们画人时，我们事实上是在画我们对于这个世界的体验。靠着种种微妙的表现手段，我们可以通过可视的形式表达自己的情感反应。我们可以强调、伸长或者是扭曲通常的比例关系，以便更轻而易举地传达我们对人的理解。

本书的目的之一，就是要把素描的使用，发展成为你想象的催化剂。通过素描练习——无论是否对照模特，它能够成为打开你大脑的钥匙，这样你的各种想法就会被引导出来，最终，你的创造力也就被培育出来了。

我坚信，我们每一个人，都拥有这种绘画技能的潜力。谈到绘画，其实人人都会画画，无人例外。不过，如同其他任何技能一样，要想画得好，也需要练习——最好是大量的系统练习。你画得越多，你画得也就越好，也就愈加能够释放个人独特的创造力，这样，你的作品就会具

有自己的原创性和个性。

所以，在这本书中，我们将谈论想象性素描的基本技巧，谈论那些实实在在可以论证的东西。由于我是一个职业的插画家，所以我作为职业画家而画出来的东西，对于非艺术家来说是可以理解的：我关心的是这样一种绘画，它们对于一般人的眼睛是熟悉而亲切的。读者们，现在轮到你们了，你们自己可以在想象的空间中尽情翱翔，我希望，在下面的内容中，你们能够发现如何来展开自己想象的翅膀。

上图：习作：一名 15 岁少女。

左图：伊卡洛斯（Icarus）画像。

这是我速写本上的一页图画，按照原始尺寸创作，展现的是从二楼窗户所看到的伦敦一条繁忙的街道。我大约用了一小时完成。我先根据真实生活描绘街景中那些短暂停留的个人和人群，最后画那些行走中的人，以便补充画面上的空白。由于描绘的人物实际上是在不同时间出现的，所以，它们的相对尺寸有所差异别。

第一章

依据真实生活描绘

要想单凭记忆描绘、虚构和即兴创作，你首先得建立一个关于绘画对象的基本知识储备。依据真实生活来画，是建立这个知识储备的最好办法。通过观察研究，你可以从容不迫地、轻松地学到大量有关比例、形式和结构的知识，当然，在这个过程中，你的绘画能力也会得到提升。任何从大部头教程中获得的事实知识，都无法替代这种有价值的练习。

在花园中和正在看电视的一家人的速写。

如果你的绘画对象是人体，那么根据生活来描绘则尤为重要。如果你想画出栩栩如生、生动逼真的人物速写，你不仅需要关于人体形状和构造的第一手资料，还必须要对人如何站立、坐下以及怎样移动有透彻的了解。基于这个原因，你需要经常使用速写本进行练习。

速写本

如同一位作家需要一个笔记本来记下自己的即时感想和思考，一位运动员需要锻炼和体能训练来保持身体的巅峰状态，一位画家也需要一个速写本来保持自己的技能和锐利的视觉记忆。你的速写本是你最富价值的资产，任何一个不使用速写本的画家都缺少了这种极富价值的资产。日记、工作笔记和生活点滴的记录，这一切都将成为你学习能力和视觉记忆的延伸。

人物速写，只需要一个小小的笔记本，里面是约 23 厘米 × 12.5 厘米大小不打格的白纸，这就足够了。事实上，任何不打格的小本子都可以。我们完全没有必要去买那种价格昂贵、纸质很好的本子。这种本子还可能带来不利的一面，你会觉得用它来勾勒几笔或者是做笔记有点奢侈。而使用速写本，你需要随时准备好去挥霍它。如果心疼价格昂贵的本子，你就做不到这一点了。

若干不同规格的硬皮笔记本，里面是不打格的白纸，这种本子价钱适中。我通常使用这三种规格：一种大约为 15 厘米 × 10 厘米，很容易插进衣袋里；第二种尺寸约为 23 厘米 × 15 厘米；第三种大约是 30 厘米 × 20 厘米，放在一个手提包里旅行时使用（我发现公交和地铁上是画速写的绝佳场所）。

初学速写，最好的地方或许是家里。你的家人是理想的速写对象，

因为他们就在你身边，而且常常处于一种活动之中，这些活动不涉及大量的动作，比如阅读、看电视等。绝大部分家人也都愿意合作，当他们做家务比如洗衣服时，你画他们，他们总是很友好。

为了保持你的绘画对象的合作态度，我建议你每次画的时间不要太长。有时，你的确可以说服一个人安静地待上足够长的时间，让你画出一张细致的画；但是，绝大部分速写的最大价值就在于它是急就章。你可以快速学习怎样寥寥几笔就捕捉住一个姿势或者是一种性格的精髓。这样画，你的作品反而具有更大的生机。

在熟悉的环境画过一些速写后，你很快就有了足够的信心要拿着速写本去户外写生了。在户外，如果你找到了一个合适的、不妨碍别人的地方，人们很少会来打扰你。

你必须养成不间断画画的习惯，不管去什么地方，都要带上速写本。在任何闲暇时间，从口袋里拿出来便可以画自己周围的人。在公共汽车站等车、坐在咖啡馆里，你都有机会找到适宜的位置，快速勾勒附近的人们。我发现在这些场合，那种能够插在衣袋里的自动铅笔和圆珠笔，是很理想的工具。

在公交车站完成的速写。

