

伯里曼人体绘画教程全集

伯里曼人体绘画教程全集

伯里曼着装形体绘画
伯里曼头部、五官和面部绘画

DRAWING FIGURE FIGURE FIGURE
HEAD HEAD HEAD HEADACES

[美] 乔治·B·伯里曼

李秋实 刘乐/译

伯里曼 着装形体绘画

伯里曼 头部、五官和面部绘画

[美] 乔治·B·伯里曼

 湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

伯里曼着装形体绘画·伯里曼头部、五官和面部绘画 / (美) 伯里曼著; 李秋实等译. —长沙: 湖南美术出版社, 2010.7

(伯里曼人体绘画教程全集)

书名原文: Drawing the Draped Figure-Heads, Features and Faces

ISBN 978-7-5356-3764-2

I. ①着... II. ①伯... ②李... III. ①人物画-技法(美术)-教材 IV. ①J211.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第128467号

DRAWING THE DRAPED FIGURE · HEADS, FEATURES AND FACES

伯里曼着装形体绘画 伯里曼头部、五官和面部绘画

出版人: 李小山

作者: [美] 乔治·B·伯里曼

翻译: 李秋实 刘乐

责任编辑: 陈刚 李宇平

责任校对: 伍兰 黎平

装帧设计: 萧睿子

出版发行: 湖南美术出版社(长沙市东二环一段622号)

经销: 湖南省新华书店

制作: 嘉伟文化

印刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

(郑州市兴隆铺路3号)

开本: 787X1092 1/16

印张: 8

版次: 2011年2月第1版

2011年2月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5356-3764-2

定价: 25.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0371-63601610

献给
埃莉诺·布莱尔

引言

衣服不是别的，它就是环绕身体的衣料。为了更好地表现它所具有的各种形态，我们应该学会以一种相对直接的方式来表现衣褶的不同特点，因为每一个衣褶都明确地承担着独一无二的角色，就像演员在舞台上扮演不同角色那样。

衣褶千姿百态。有的衣褶是由支撑点向四周辐射而产生的，它们紧贴身体，从而使衣料表面的凹进程度降低到最小值，或者不规则地从一边到另一边曲折伸展。有些衣褶是笔直的、环状的或V字形的；有些衣褶是下垂的、交叉的或环绕身体的。有些衣料或凹或凸，就像绳索状的边缘一样。所有的衣褶都有自己的特点。有的衣褶会与反方向而来的衣褶交会并逐渐消失，也有的会突然中止。每一个独特的衣褶都有它自己的样式、特征和风格，每一种衣褶都具有其相应的功能，所以每一种衣褶都必须被当做一种完全不同于他者的对象加以研究，然而，自始至终必须遵循难以预见的节奏法则。

如果你要研究一个面或一只手臂，或者一条腿，以及肘部或者膝关节处的转折关系，这些衣褶必然汇集在一起，当经过或进入另一部分时，它们则是紧密联系在一起。因此，每一部分必须有一个具有指示功能的名字。

1. 圆管形
2. 之字形
3. 螺旋形
4. 半搭扣形
5. 兜布形
6. 下垂形
7. 稳定形

在接下来的章节中，会将它们的含义阐释清楚。

目 录

- 节奏 7
- 衣褶的七种样式 8
- 衣料 10
- 衣褶的不同特点 12
- 圆管形衣褶 14
- 之字形衣褶 16
- 螺旋形衣褶 20
- 布局 24
- 兜布形样式 26
- 半搭扣形衣褶 28
- 兜布形 30
- 下垂形衣褶 35
- 稳定形衣褶 36
- 搭扣形衣褶 38
- 膝盖 41
- 形态 44
- 下垂形或飘扬式衣褶 46
- 半搭扣形 50
- 衣褶的布局 52
- 上臂和前臂 58
- 着装形体 63

节 奏

如果缺乏隐含的、微妙的、对称的飘垂，线条的布置和衣褶的形态就不会是完整的或者协调的。大自然提供了既对称又协调的线条和形状。这些节奏存在着规律，但并不明确。

节奏存在于海洋和潮汐的运动中、恒星和行星中、树木和草地中，还有云彩和蓟花的冠毛中。它是所有动植物生命的一部分。这种绝对的运动表现在或轻或重的音节中，在语言的连贯与停顿中，在有节奏感的乐声中，在美好的想法中，在奇异的想象和细腻的情感中，诗歌和音乐都是节奏的具体表现。如果没有节奏，就不会有诗歌和音乐。在素描和油画中，节奏存在于轮廓、色彩、光线和阴影中。因此在描绘人物形象时，为了表现出这种节奏，我们必须在许多块面中取得平衡，分清被动面或者非活动面的从属关系，取得更加有说服力的、棱角分明的姿态效果，自始至终都要将这种隐含的、微妙的、对称的飘垂铭记于心。

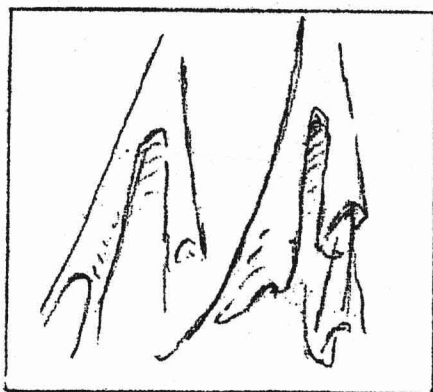
衣褶的七种样式

许多老师和艺术专业的学生都应当是乐于去掌握一些有关衣褶的明确知识的，以及一些着装形体上衣褶的相关理念，这些理念能够解释潜藏在各种形式之下的诸多原理。为了使这一点清楚明了，并且尽可能地简单，我们可以通过建立在事实基础上的插图图解展示出来。这些重要的原理都建立在这样一种理论上，那就是每一个衣褶都有不同的功能和特征。

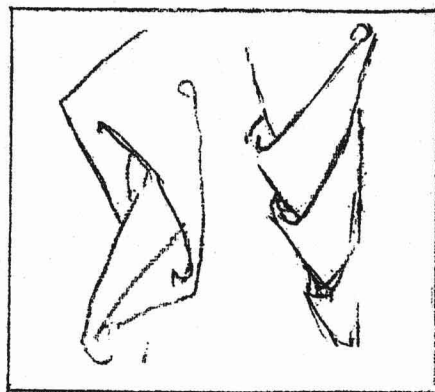
对于这个问题，我们缺乏简明质朴的理解。就迄今为止已经出版的大部分书籍而言，它们含混不清，而且几乎没有任何教育价值。

第 8 页和第 9 页的图展示了七种截然不同的衣褶，每一种在着装形体中都发挥了独一无二的作用。

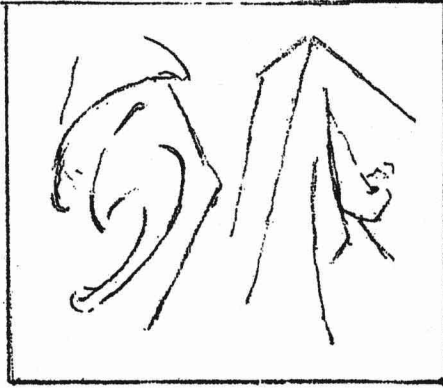
人们能够制定出一套权威的准则，但是任何一套准则都有可能被改变或者被取消，尽管如此，人们仍然需要清楚地理解这些准则，以便尽可能地加以运用，或者有意识地予以突破。

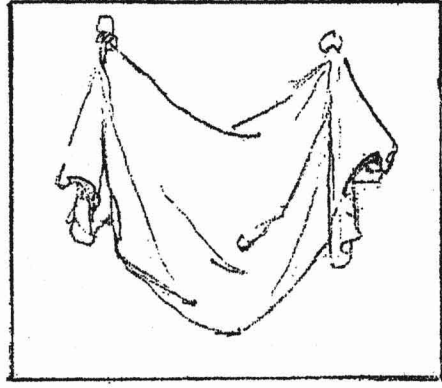
圆管形

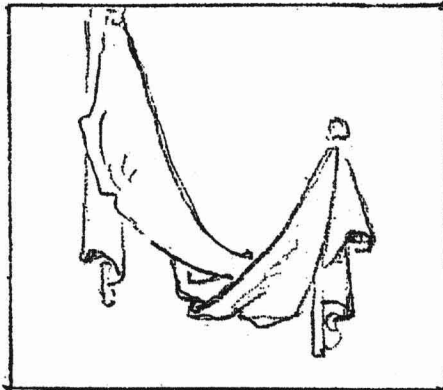
之字形

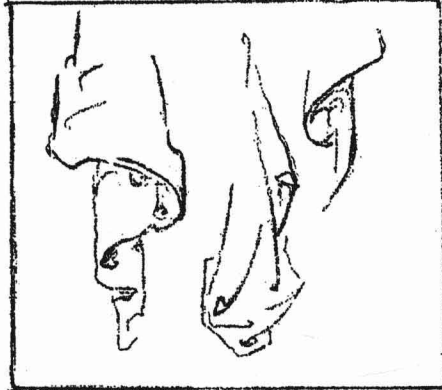
螺旋形

兜布形

半搭扣形

下垂形

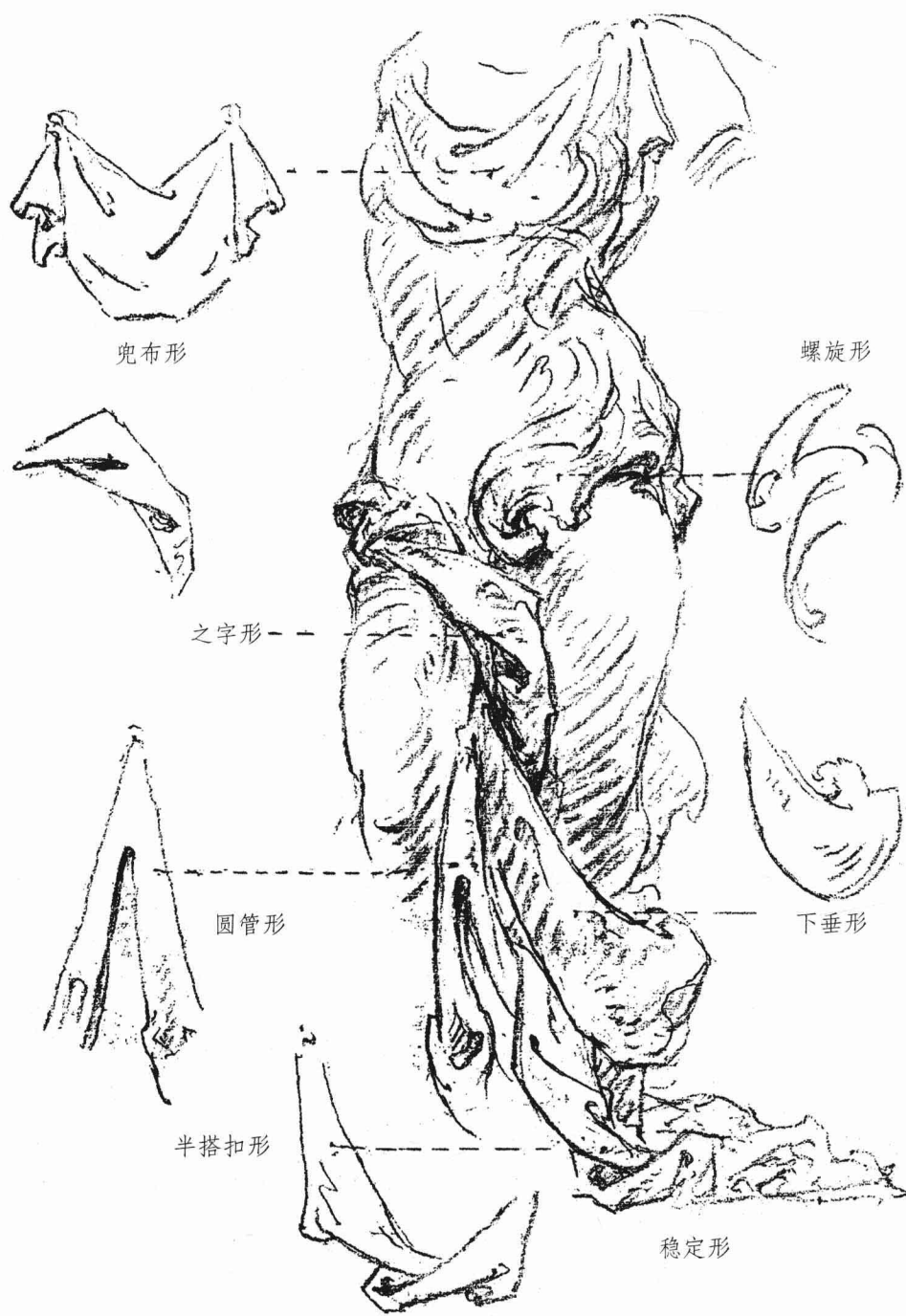

稳定形

衣 料

衣料本身是没有形状的。把它们放在地板上，就与地板相适应；丢在椅子上，就呈现出椅子的轮廓；挂在衣架或者钩子上时，衣料就从支撑点上垂落下来。因此，衣料本身并无确定的形状，它的形状完全取决于位于其下的物体。衣褶可能呈环绕状，也可能下垂，或者被向上提。意识到这一点是了解衣褶的第一步。从来没有一模一样或者千篇一律的衣褶，每一个衣褶都有自己的明显特点。为了展示衣褶之间巨大的差别，我们下面以胜利女神像作为例子。首先，兜布形是所有衣褶中最容易理解的，这种衣褶是从肩膀上的固定支点垂落下来所形成的。其次，围绕着臀部有一种螺旋形的衣褶；在前面，与之相对的是一种全然不同的衣褶，它从一边到另一边是不规则的，呈之字形。紧随其下的是另一种形状独特的衣褶，被称为圆管形衣褶或者绳状衣褶。在它下面出现了另一种类型的衣褶，被称为半搭扣形衣褶。这种衣褶又与那种伏于地面的褶皱形状相同，后者被称为稳定形衣褶。此外，还有一种由于身体的运动或由于风的原因所形成的飘离身体的衣褶，被称为下垂形衣褶或者飘扬式衣褶。

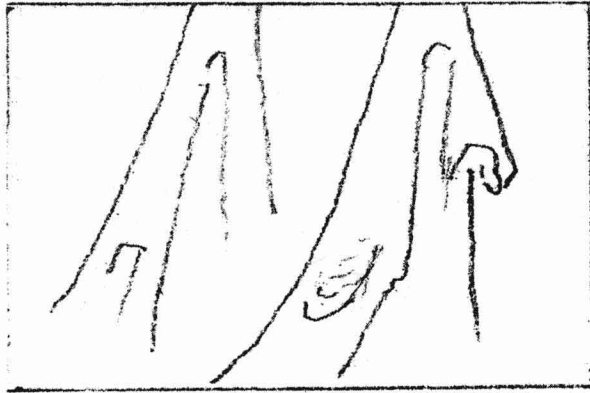

衣褶的不同特点

每种衣褶都有自身的特点。如果仅仅只采用一种形式，那么这种设计将是单调乏味的。如将衣料上提，它就会产生某一种衣褶；若垂落下去，则会产生另一种形式的衣褶。从一个支点到另一个支点的衣褶，可以产生独特的效果，例如之字形和半搭扣形，同时其他的效果随着它们的相遇会逐渐消失，而产生一种被称为兜布形的衣褶。有些衣褶棱角分明，其他衣褶则螺旋上升或富有节奏地盘旋。由于衣褶具有如此复杂的特点以至于难以把握，所以我们必须把衣褶的结构当做一种规律来认识。

圆管形衣褶

如果一块布的一角被提起来或钉起来，然后拉住另外一角，从它的固定点就会辐射出圆管形的衣褶来。无论衣料是羊毛的、棉布的还是丝绸的，也不管它的厚薄、新旧，相似的辐射线，相同的管状或类似管状的衣褶，都是普遍存在的。这是一个显而易见的事实，因此必须把它当做一个规律去认识，它反复出现，可以看成是需要你去寻找、期待你有所发现的规律。

这些从支撑点垂落下来的辐射线，是衣褶最简单的形式，也是首先要掌握的。一个简单的衣褶垂下来可能会分成两到三个衣褶。随着这些衣褶的相互分开，最开始的衣褶之间可能会为彼此留出两个或者更多的空间，然后继续分开，形成两个或更多的衣褶，直到不能细分变平为止。这些基本衣褶的打破和分开很简单，但却非常重要。施加在布料上的拉力及其力道也必须掌握。掌握这些有助于观察者对画作的理解。辐射线不应该被滥用而应该仔细加以研究。这些规律也许离开模特也可以研究，但却需要着装形体来加以证明。如果衣褶呈现不同的形式，那么你会发现圆管形衣褶是从那些支撑点辐射开来的，直到覆盖在所依附的物体结构之上，它们才会显露出形状。

圓管形衣褶

之字形衣褶

圆管形衣褶可能会弯曲。它的弯曲会使布料的外面显得僵硬，下面显得松弛。这块厚布的内侧也会大致形成一个确定的形状，而这个形状则是我们必须掌握和记住的。当弯曲的时候，这一褶皱的形状会出现全新的变化，可能会出现一种被称为之字形的衣褶。

手拉伸的力量是不均衡的，而且有时是非常快速的。为了展示这一点，拿六张报纸，把它们叠在一起并卷成一个直径为 2 英寸（5.08 厘米）的圆柱，在纸卷中部将其折弯，现在抓住纸卷弯曲的两边，并快速地从一边向另一边扭转。注意形成的样式，你就可以推断出为什么这些弯折和扭曲始终会重复。接下来在一块硬布上试试，你就会发现这是多么地相似。这种重复性务必要记在脑中，以便验证你所知道的是否和在模特上看到的相符。时刻谨记每一个衣褶都有不同于其他衣褶的特征。而且对衣褶，你将会有某种偏好，也就是说某些衣褶比其他衣褶对你更具吸引力，它使你的画变得与众不同。记住，省略那些你知道该省略的东西，这样能为你的画面带来感染力和简洁性。

同学们通过大量练习而受益匪浅，这些习作描述了相互交织的之字形皱褶。不要临摹第 17 页的作品，要从直线或曲线开始，试着将线的一端用另外的一些线条连接起来，正是这些线条把两股相对的力量结合在了一起。