

figure
形体 绘画

细节与时尚的艺术表现

[英] 莎朗·皮斯克 著
李冬梅 译

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

形体绘画：细节与时尚的艺术表现/[英]皮斯克著；李冬梅译.

北京：中国文联出版社，2009.6

ISBN 978-7-5059-6445-7

I.形… II.①皮… ②李… III.人物画—技法 (美术)

IV.J211.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第074977号

北京市版权局著作权合同登记章图字：01-2009-3008号

Copyright © Sharon Pinsker, David&Charles, 2008

书 名	形体绘画——细节与时尚的艺术表现
作 者	[英]莎朗·皮斯克
译 者	李冬梅
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
出 版 人	宋建民
责任编辑	李满意 王小陶
责任校对	李兰华
责任印制	焉松杰
印 刷	北京百花彩色印刷有限公司
开 本	787×1092 1/12
印 张	11
版 次	2009年6月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-6445-7
定 价	78.00元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

figure
形体 绘画

细节与时尚的艺术表现

figure
形体 绘画
细节与时尚的艺术表现

[英] 莎朗·皮斯克 著
李冬梅 译

中国文联出版社

谨以此书献给
我的父亲和母亲、安娜和亨利·皮斯克

目录

序 6

身体各部位分析 10

躯干 12

形体 16

面部 20

头 26

手 32

脚 34

身体语言 36

风格 40

灵感 42

观察力 44

模特 46

画图工具 50

调色板 54

运动 58

服装 64

头发 70

细节 72

人物性格 74

冲击力 80

视角 82

复习回顾 86

简约之美 88

用光 92

情绪氛围 96

变形 98

作品赏析 102

鸣谢 128

索引 128

序

长久以来，绘画人体一直是鼓励我进行创作的原动力。迄今为止，我还从未发现任何事情，能像综合表现人体的美丽和神秘那样吸引我，那么富有挑战性。

对我而言，能够师从于大卫·卡尔（David Carr）和莎莉·曼恩（Sargy Mann）这样的颇具灵感的艺术家学习人体绘画，已经是荣幸之至。而在进入伦敦艺术大学中央圣马丁艺术与设计学院进行深造时，我又幸运地选择了当时相对较为冷门的时尚设计专业，学习绘画写生。

我选择时尚设计系是因为我无法想象自己能够适合美术系的学习。在20世纪70年代，不列颠艺术产生前的二十年，我对人体素描所表现的兴趣被认为是保守和没有意义的，那时候像对垃圾桶进行的“发现性雕刻”或者把腐烂的鱼放在透明的玻璃鱼缸中这样的行为艺术统统是大逆不道的。所以我选择了时尚设计系，因为在这里学习与了解人体结构及其力学原理是进行服装设计的关键，这样我就可以间接地追求我真正兴趣之所在。

长久以来，古斯塔夫·克利姆特（Gustav Klimt）、埃贡·席勒（Egon Schiele）、亨利·马蒂斯（Henri Matisse）这些伟大的画家一直是我崇拜的偶像，现在我又接触到了像雷内·格鲁诺（Rene Gruau）和布歇（Rene Bouche）这些伟大的时装艺术家们的作品。比起单独的服装，我更喜欢画那些穿着时装的模特。幸运再次降临，我成功地考入纽约帕森斯设计学院攻读研究生学位，那里开设了专门的时尚插画课程。

努力捕捉模特的个性与气质，进而通过富有表达力的姿态定位来保持其自然状态；抓住轮廓和细节；把握动态形体的美丽和特质；学习插画设计；掌握留白的重要性——所有的这些都把单纯的形体绘画引入时尚、肖像绘画、电影脚本、商业动画设计与艺术方向。尽管这一切似乎是逐步发展的必然结果，在一个领域素描学习的必要条件逐渐被引入下一个领域，但当其发生的瞬间又完全是突发和无法预见的。

我的大多数作品都被封存在画筒里或尘封在储藏间的储物柜里。如果仅有的少数作品能够被选为书籍杂志的封面，成为车身广告或路旁广告，或者极其偶然地作为商业动画或音乐广告而上了电视，我还是要将这些归功于一直以来的好运。我唯一敢保证的就是我所有曾经发表的作品都要经过一个思考过程和长期酝酿，这些也将在本书中——呈现。此外，历年来在这个领域我所借鉴的经验也都将在此呈现。

本书主要分为三章，每一章都分为几节，从不同角度讲解如何使形体绘画更具冲击力。本书将以我的作品为例，讲解思维过程训练和经验的重要性以及如何将其付诸实践。无论你已经人体素描领域有所涉猎，试图进一步发展或转行，还是你从事其他行业而仅仅试图解决在素描方面的某些难题，我都希望本书可以对你有所帮助。

我希望本书不是简单的技巧揭示与程式化讲解，而是能够像一个同行那样与读者们讨论分享形体绘画的无穷魅力与挑战，希望读者们每次翻开本书时都能有新的发现和收获。

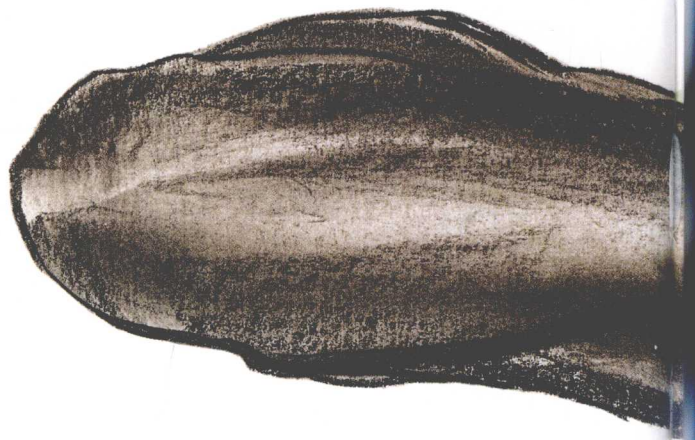
露露与莉蒂亚

露露(左侧页)和莉蒂亚(前页)两幅画从抽象与具体两个角度来诠释虚构人物。

THE BODY

身体各部位分析

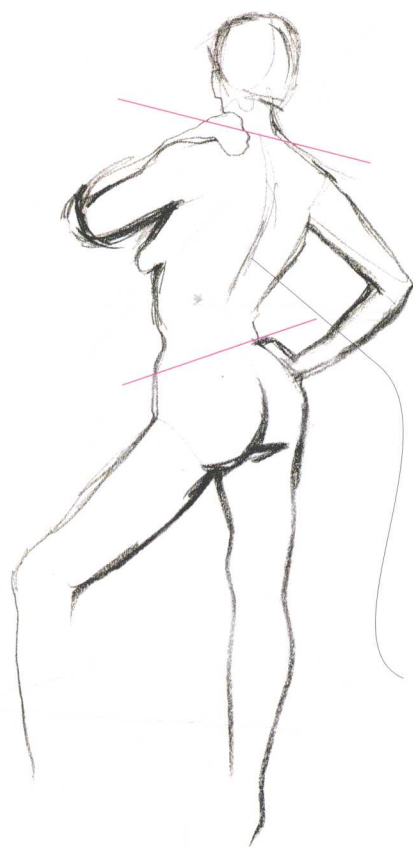
如果没有真正了解身体结构就试图用语言来描述身体各部位如何复杂、如何工作以及各部位的结合方式无疑是不可能的。同样，如果对身体没有真正的理解就希望创作出具有说服力的作品也只能是浪费精力。例如，莫蒂里安尼（Modigliani）和马蒂斯（Matisse）之所以通过几笔简单的线条就能勾勒出完美的形体，恰恰是因为他们充分理解了身体的特点。

躯干 core

要想了解骨骼和肌肉的构成，以及在静止和运动时骨骼、关节与肌肉如何维持相互间的平衡，首先就要认真观察骨骼结构和特点。当你试图创作一幅作品时，必须要牢记一点，那就是你的模特是有血有肉的生命，或者像弗洛伊德所言，每一具身体都是由“血肉和热情”组成的，你的作品绝非单纯的解剖图例或技术图纸。

当双臂举起时，锁骨后面的颈部肌肉变得更加凸起。

乳房是位于胸部的柔软组织。双臂举起时，胸部肌肉上升，双乳提升，形状发生改变。

连接肩膀与骨盆之间的脊椎形成S形弯曲。

当模特全身的重量集中在双腿时，臀部肌肉收缩，背部线条自颈部开始形成一个明显的S形。

膝盖上部大腿前侧大块肌肉（股四头肌）与膝盖下部小腿后侧（腓肠肌）也形成一个S形线条。

肌肉线条

肌肉收缩放松时形成不同的线条曲线，使形体产生韵律和动态，形成不同的形态。

找到某一个姿势的平衡中心和着力点，可以帮助我们的静态作品动态化。素描写生有助于培养观察技巧，更好地了解人体的基本结构和运动力学。我的姐姐是一名整骨医生，这使我能够有机会观察骨骼模型和阅读解剖书籍，十分有助于了解形体力学构造特点。

张力

这幅图中，因为模特斜靠在椅背上，手臂有一个张力。尽管椅子没有在画中出现，放松和受力的手臂还是有很明显的对比。

肌肉与张力

男人身体脂肪比例低于女人，而肌肉比例高于女人。即使很苗条的女性，臀部脂肪含量也要高于男性。男性肩膀和颈部相对较宽，使臀部相应地显得很窄，也使得男人的腰部线条不会很明显。骨骼受力，身体发生运动或维持某一姿势时，肌肉会相应扩张或收缩。随着肌肉的收缩和放松，脂肪相应也会发生位置变化。这些线条的变化，有助于我们理解形体素描的轮廓变化。

寻求主题

开始绘画之前首先应确定作品应讲述什么主题。这幅画模特的姿势最醒目之处便是其发辫的线条轮廓与椎骨和背部骨骼之间的一致性。

手臂和臀部

当模特站立但双脚并未出现在画中时，准确描绘身体重量、平衡和张力变得很困难。要想绘制双手停留在臀部则更不简单——我们的目标是使一切看起来很简单。

尝试摆好姿势

就像演员为挖掘所扮演的角色内心一样，我们也要尝试模特的不同姿势，尤其是那些很难坚持的动作。这有助于我们更好地体会当时的身体重心、伸展状态、张力和受力点。