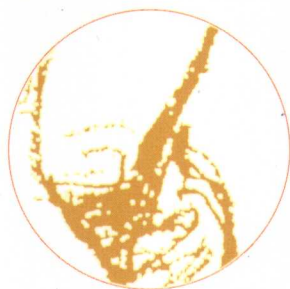
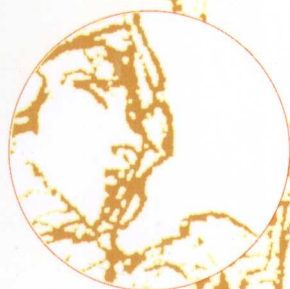

西方最经典权威的人体结构绘画教程

跟伯里曼 学画人体结构

[美] 乔治·伯里曼/著 班昭 移然/译

013024781

J206.4
02

跟伯里曼 学画人体结构

[美] 乔治·伯里曼/著 班昭 穆然/译

北航

C1632248

武汉出版社
WUHAN PUBLISHING HOUSE

J206.4

02

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

跟伯里曼学画人体结构 / (美)伯里曼著; 班昭, 移然译. — 武汉: 武汉出版社, 2013.3

ISBN 978-7-5430-7387-6

I. ①跟… II. ①伯… ②班… ③移… III. ①绘画理论 - 艺用人体解剖学 IV. ① J206.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 312645 号

书名: 跟伯里曼学画人体结构

著 者: [美]伯里曼 著 班昭 移然 译

特约编辑: 李异鸣 杨 肖

责任编辑: 卢 琳

封面设计: 柏拉图工作室

出 版: 武汉出版社

社 址: 武汉市江汉区新华路 490 号 邮 编: 430015

电 话: (027)85606403 85600625

http://www.whcbs.com E-mail: zbs@whcbs.com

印 刷: 三河市南阳印刷有限公司 经 销: 新华书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 22 字 数: 180 千字

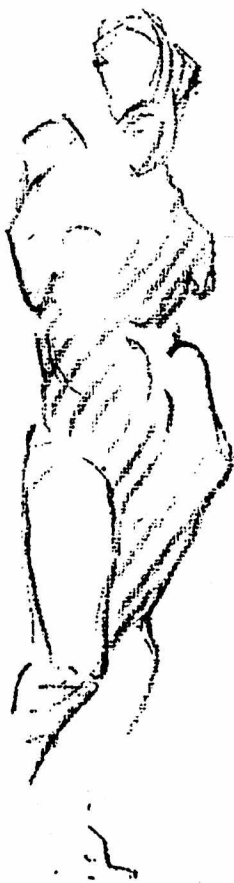
版 次: 2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

版权所有·侵权必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

序言

本书对人体结构绘画的讲解以块面形式进行，这种方法可以描绘人体在弯曲、旋转和扭动过程中的韵律，让画面更具有动态感觉。通过本书循序渐进的讲解，你可以掌握人体结构到光影平衡的各种绘画技巧，避免学术报告一般晦涩的语言，让人体绘画变得更加浅显易懂。希望通过本书图文并茂的讲解，可以触发你领悟更多独立深入的人体绘画技巧。

目录

CONTENTS

序言

跟伯里曼学画人体轮廓 / 001

- 如何画人体轮廓 / 002
- 人体的比例 / 008
- 测量 / 011
- 活动的区块 / 014
- 楔入、穿过和固定 / 016
- 平衡 / 024
- 韵律 / 028
- 旋转和扭动 / 033
- 光和阴影 / 039
- 组块分布 / 045
- 制作人体模型 / 048
- 制模 / 053

跟伯里曼学画人体着装 / 058

- 着装 / 058
- 时尚 / 060
- 构成 / 062
- 着装形体 / 064
- 褶皱 / 068
- 褶皱的种类 / 070

- 兜布型褶皱 / 072
- 折线型褶皱 / 073
- 管型（带型）褶皱 / 077
- 半搭扣型褶皱 / 079
- 螺旋型褶皱 / 082
- 垂落型褶皱或飞舞型褶皱 / 084
- 呆滞型褶皱 / 086
- 体积 / 089
- 韵律 / 090

跟伯里曼学画人体头部 / 091

- 人体的头部 / 091
- 头骨 / 093
- 头骨的凹凸与起伏 / 097
- 怎样画头部 / 099
- 头部透视画法 / 102
- 头部组块分布 / 107
- 头部构造 / 110
- 怎样画头部平面 / 112
- 头部的轮廓 / 119
- 视平线上方 / 120
- 视平线下方 / 122
- 头部的圆面 / 124

- 头部的圆和方 / 126
- 头部立方体结构 / 128
- 头部的椭圆结构 / 131
- 头部的光与阴影 / 132
- 分割比较 / 136
- 儿童的头部 / 138
- 面部的肌肉 / 139
- 面部表情 / 140

跟伯里曼学画人体五官 / 143

五官 / 143

- 下颌 / 143
- 下颌运动 / 144
- 眼 / 146
- 耳 / 148
- 鼻部 / 151
- 嘴部 / 156

跟伯里曼学画颈部 / 159

颈部 / 159

- 颈的正面 / 160
- 颈的背面 / 161
- 颈部肌肉的功能 / 163
- 颈部肌肉 / 164
- 颈部运动 / 166

跟伯里曼学画人体躯干 / 172

躯干 (一) / 172

- 前视图 / 172
- 躯干组块 / 174
- 躯干的平面前视图 / 177

- 躯干肌肉 / 178
- 躯干构成 / 179
- 躯干胸廓 / 180
- 躯干轮廓 / 181
- 胸腔 / 186

躯干 (二) / 187

- 后视图 / 187
- 躯干组块 / 188
- 躯干与臀部 / 193

跟伯里曼学画人体四肢 / 194

- 肩胛骨 / 194
- 三角肌 / 196
- 肩胛骨机理 / 198
- 胳膊 / 202
- 胳膊的各个方向视图 / 210
- 三头肌和二头肌 / 218
- 胳膊机理 / 219
- 前臂 / 220
- 前臂各向视图 / 222
- 肩部和胳膊组块 / 226
- 胳膊对前臂在肘部的楔分 / 230
- 旋前肌和肱桡肌 / 231
- 肘部 / 233
- 肘部各向视图 / 234
- 腋窝 / 238
- 手 / 240
- 手的表现 / 244
- 手腕与手 / 249
- 手腕骨骼 / 251
- 手和胳膊的机理 / 252

- 手的解剖 / 254
- 手的肌肉 (一) / 257
- 手的肌肉 (二) / 261
- 手的构造: 手掌视图 / 265
- 拇指侧 / 267
- 小指侧 / 272
- 拇指 / 276
- 拇指解剖 / 279
- 马鞍状关节 / 280
- 拇指块面 / 281
- 手指 / 284
- 手指解剖 / 286
- 拳头 / 297

- 与手相连的指关节 / 302
- 婴儿的手 / 305

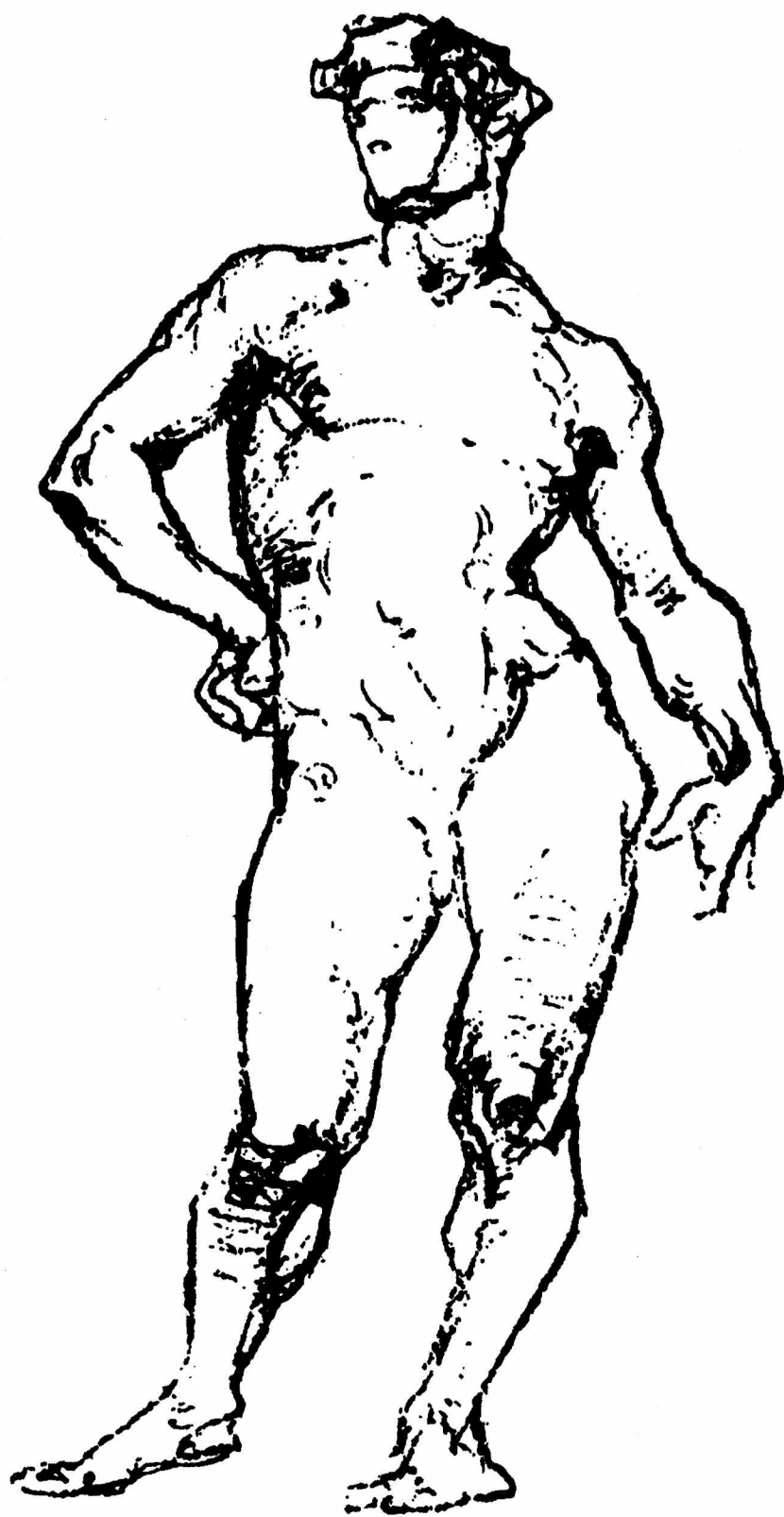
骨盆 / 307

- 骨盆 / 309
- 髋部 / 311

下肢 / 313

- 大腿和小腿 / 314
- 膝部 / 327
- 足部 / 333
- 运动 / 334
- 外展与内收 / 335
- 足部的骨骼和肌肉 / 339
- 脚趾 / 341

跟伯里曼
学画人体轮廓

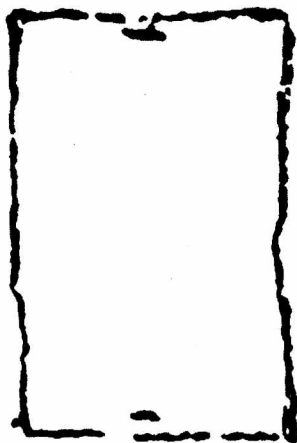

► 如何画人体轮廓

下笔前，你是否明白自己要画什么？在你的大脑之中是否有一个你将要画的人体的动态感觉？通过变换角度观察你的模特，你可以感受到运动和静态不同的内在本质。在脑海之中构思是绘画的第一步，这也是绘画中强调的意在笔先。

在绘画之前，首先要考虑的是将要描绘的人体在纸上的位置，这决定画面构图的布局 and 平衡感。

作两个标记来表示你所绘人体的高度。

用简短的直线画小方块规划出头部的轮廓，要注意脖颈转动的位置，应该仔细处理，从喉结到锁骨之间的凹陷位置画出一条线，可以帮助你找到中心位置。

在脖颈到锁骨之间的凹陷处画一条斜线，这可以标记出肩部运动的方向。此处应注意在锁骨之间做一个中心记号。

以身体的承重一侧开始描绘，从最外侧的一点上勾出髋部和大腿的轮廓，用线条勾勒出身体的大概运动方向。

接下来，以头部的宽度为基准，勾勒出身体相对静止那一侧的轮廓。

回到身体相对动态的一侧，勾勒出脚部线条。此时，画面中人体的重心已经确定下来。

找到人体中心偏上一些的位置，继续勾勒静态一侧的线条至膝盖的位置。

在膝盖的外侧，勾勒出另外一只脚的线条。

在绘画者的眼中，应把头部看作是一个立方体，它具有前、后、侧、底等多个面。你可以将其同双眼平行，使用透视法来勾勒。

描绘脖颈轮廓的时候，应从脖颈与锁骨之间的凹陷处找出基准点，然后向下至胸部中心画出一条线。

在这条线的右侧，也就是胸部和腹部连接的部位，画出另外一条直线。用这条线来表现出人体的姿态，即表现扭曲或者倾斜的胸部轮廓，也可以表现出直挺而又厚实的胸部轮廓。

现在，应勾勒出大腿和小腿，它们支撑了身体大部分的重量。大腿是圆弧形的，膝盖则是方形的，小腿是三角形的，而脚踝也是方形的。

然后，勾勒双臂。

用简单的线条勾勒出人体的轮廓，表现出了人体大概的比例、动态侧面和静态侧面的平衡以及和谐与韵律。

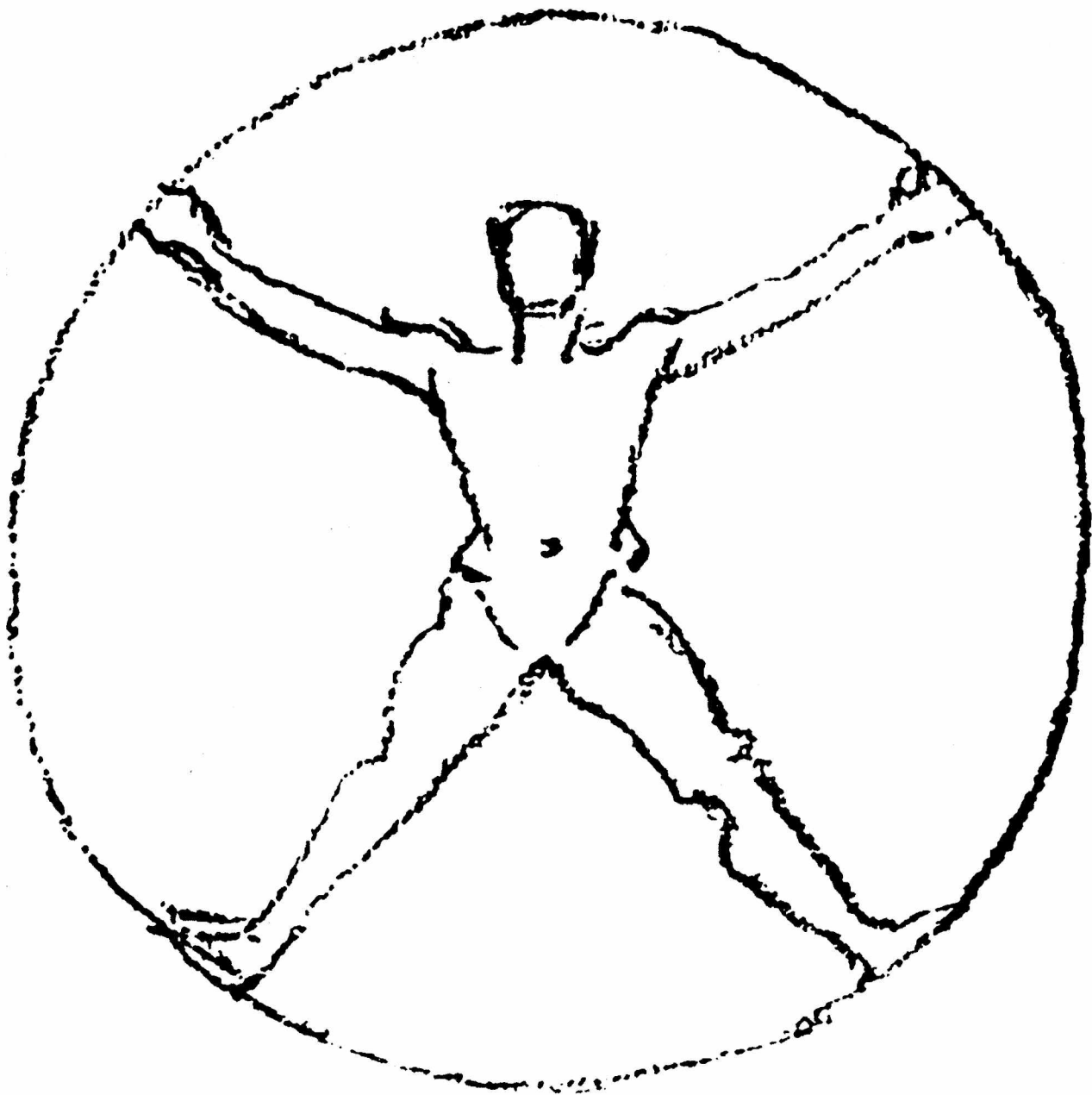
此处应该谨记：人体绘画的主体是头部、胸部和骨盆，这三大组块本身是固定不动的。在绘画者的眼中，这三处应是立体的块状物，分别具有四个面。它们相互之间保持着对称和平衡的位置关系，但若是这几块以不同角度向后、向前弯曲或扭动旋转，那么人体也将因为这些块面位置的移动和变化而形成动态。

不管这三大组块出现什么样的变化，也不管身体的一侧有多么剧烈的运动，人体另一侧都会出现静态而又柔和的线条特性。这是一种微妙的、难以捕捉但却栩栩如生的特性，它是如此和谐地贯穿整体，而这正是人体的韵律。

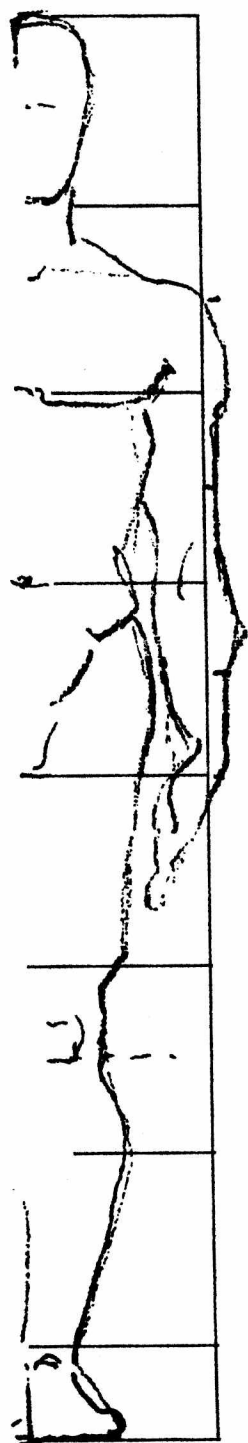
► 人体的比例

对人体的比例尺寸进行测量，都需绘画者将人体分割成若干个固定的比例尺寸部分，不管你的测量观念是理性的还是感性的，虽有不同但这一做法都适用。

假如你所使用的是特定的比例，就算这些比例反映出了正常的人体尺寸，也会让你的人体绘画作品缺乏个性。除此之外，若你套用这些所谓的艺术标准，让人体必需处于视平线之上，就会让你的作品显得僵硬，即便你在头部或者身体部位勾勒了细小的弯曲动作，实际的比例并没有明显变化，但视觉上产生的比例却已经发生了改变。

以解剖学的眼光来看，把头骨当作是计量单位。从视平线开始测量，人体的肱骨，也就是人们常说的上肢一般约等于1.5个头骨的长度。前臂大拇指一侧的桡骨大约等于1个头骨的长度。前臂尺骨或者小指一侧，从肘部到手腕的长度约为30厘米。股骨，即大腿骨的长度约为2个头骨长。胫骨，即小腿骨，它的长度约等于1.5个头骨。

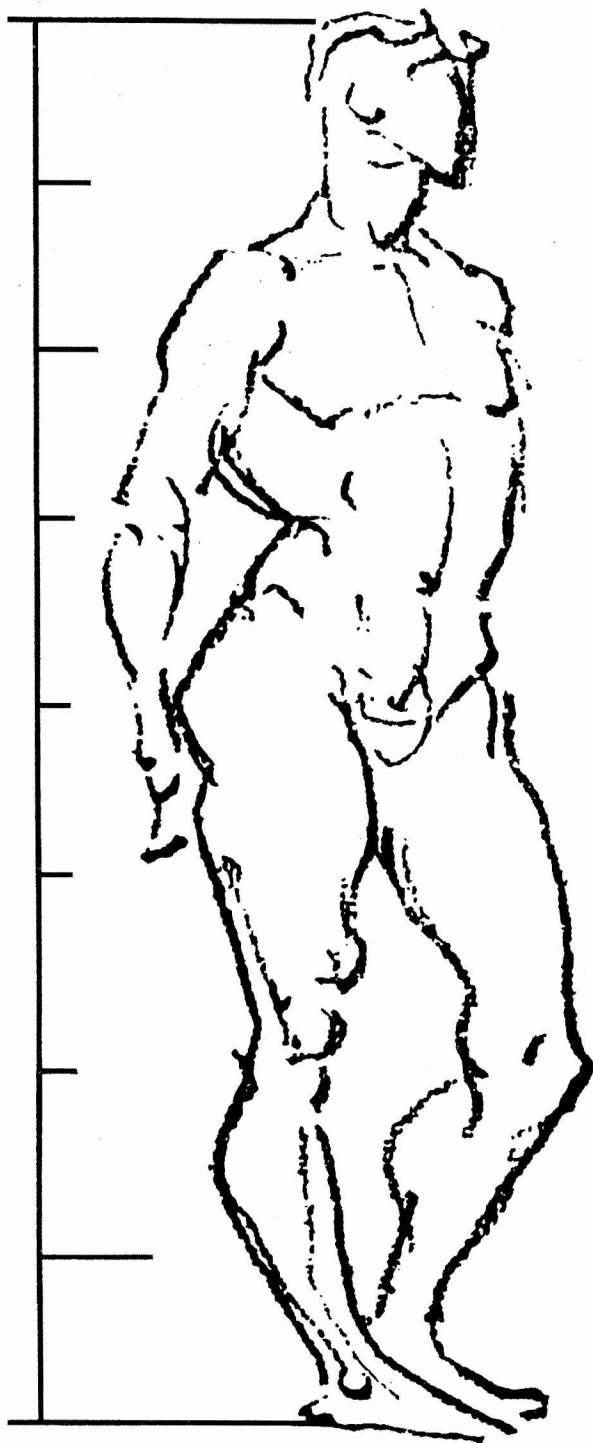

▲
男性

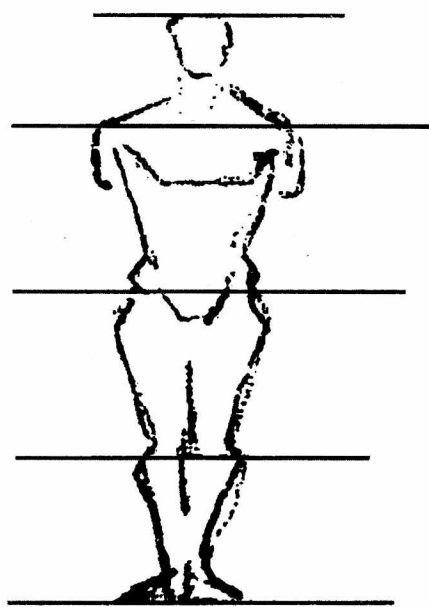

▲
女性

保罗·里查尔博士测量法
为7.5个头骨长

▲ 米开朗琪罗测量法为8个头骨长度

▲ 威廉·利莫尔博士测量法

