

人体与动物结构

黄更 杨锦程 译
江西美术出版社
JIANGXI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

特辑

如何造型与绘画

完美人体

循序渐进掌握人体绘画方法

动物创作技巧

从记忆中精确还原动物形态

学习如何绘制

- 富有表现力的手
- 面部细节特征
- 肢体动作
- 健硕的躯干
- 衣着表现
- 大幅度动作
- 坚实的臂膀
- 腿部与臀部

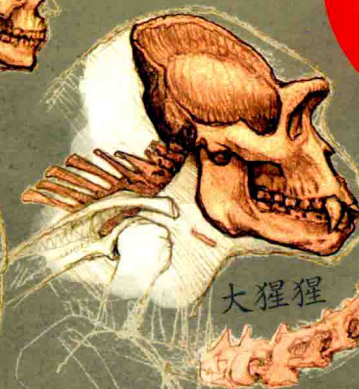
传统与数位绘画技法学习!

了解人体各部位的结合方式!

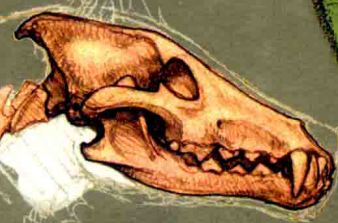
224页
造型、绘画
技法要领

人类

大猩猩

恶狼

在人物身上呈现逼真的服饰!

附赠光盘

边看边学……

28

幅绘画教学, 含视频教程、画笔、高清图等素材。

FANTASY & SCI-FI DIGITAL ART
ImagineFX

黄金版

欢迎

ANATOMY

essentials

本书由江西美术出版社出版 未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
版权所有, 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

人体与动物结构·特辑 / 黄更, 杨锦程译. —南昌: 江西美术出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5480-2788-1

I. ①人… II. ①黄… ②杨… III. ①数
码技术—应用—绘画 IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字
(2014)第093901号

翻 译: 黄 更 杨锦程

责任编辑: 陈 军 李 佳 蒋 博

人体与动物结构·特辑

REN TI YU DONG WU JIE GOU TE JI

出版发行 江西美术出版社

社 址 南昌市子安路66号

网 址 <http://www.jxfinearts.com>

经 销 全国新华书店

印 刷 恒美印务(广州)有限公司

版 次 2014年5月第1版

印 次 2014年5月第1次印刷

印 数 4000

开 本 965毫米×1270毫米 1/16

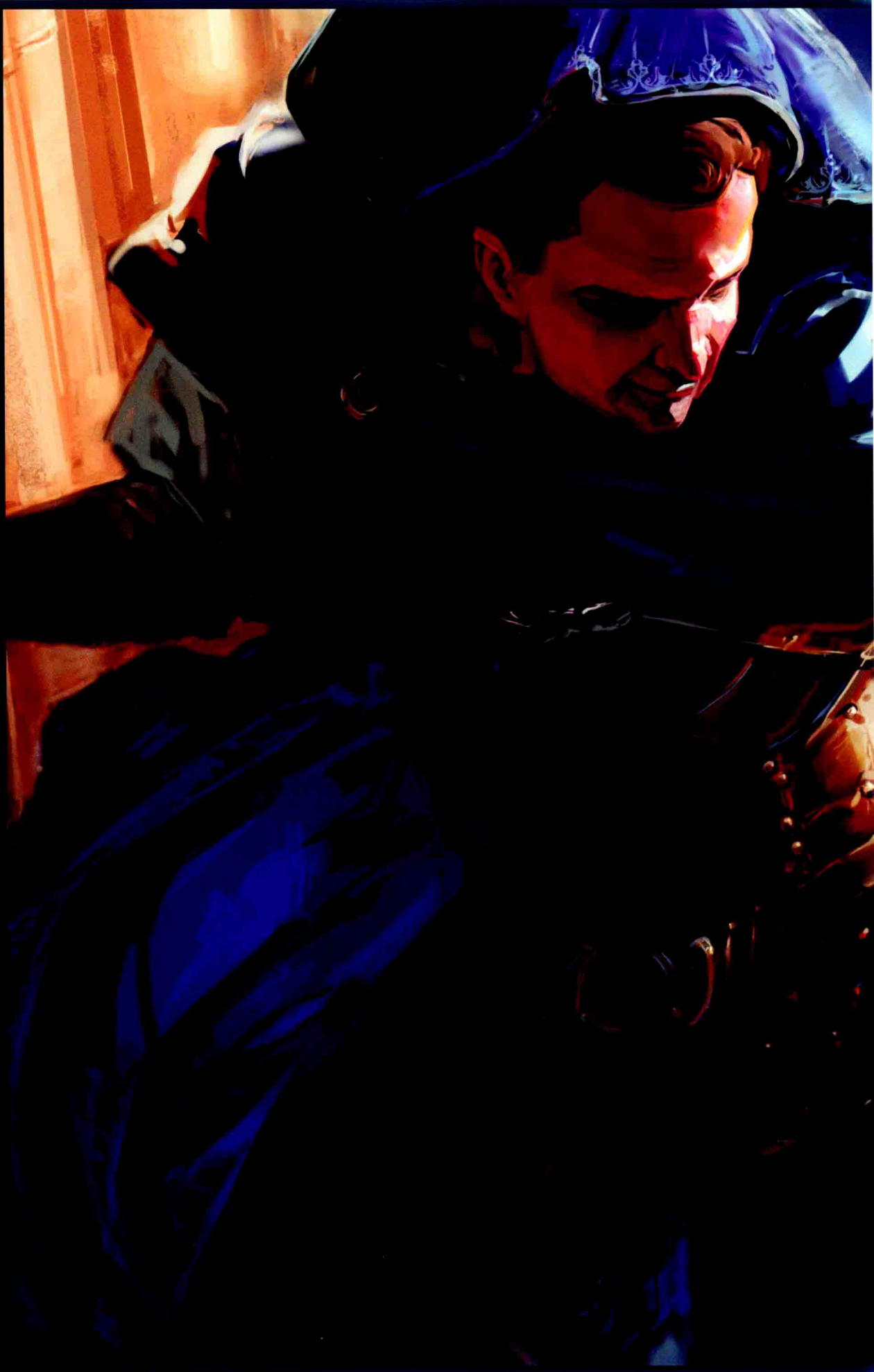
印 张 14

书 号 ISBN 978-7-5480-2788-1

定 价 88.00元

赣版权登字-06-2014-151

合同登记号-14-2014-001

FEATURED ARTISTS

精选艺术家名单

Donato Giancola
Larry Elmore
Marko Djurdjevic
Gerald Brom
Jon McCoy
Brian Froud
Aleksi Briclot
Henning Ludvigsen
Mario Wibisono
Dave Seeley
Ken Kelly
Brothers Hildebrandt

Ron Lemen
Chris Legaspi
Jack Bosson
Marshall Vandruff

Joel Carlo
Warren Louw
Dave Kendall
Nicole Cardiff
Justin Gerard
Anne Pogoda

Lauren K Cannon
Marta Dahlig
Cynthia Sheppard
Mélanie Delon
Jeremy Enecio
Marek Okon
Jonny Duddle
Andy Park
Bobby Chiu
Jim Pavelec
Frazer Irving

ANATOMY

essentials

目录 CONTENTS

人体与动物结构的绘画技法

人体解剖

26 人体轮廓的构造

掌握人体形态的绘画方法

32 光影和形体素描

如何表现光线与阴影

38 画由心生, 通过想象绘画人物

发挥想象力进行人物的创作

44 同场景中多个人物的构图

通过具象绘画表述故事场景

48 躯干

人体的核心结构

54 腿部

表现双腿支撑身体的力度

60 脚部

描绘立体而有力的脚

64 肩膀与上臂

身体上最复杂的部位

70 前臂

身体上另一个灵活多变的部位

76 手部

删繁就简, 让手部的绘画易于掌握

80 头部

将头骨分解成简单的形状

肌肉与人体结构

86 肩部结构

人体复杂部位形态解读

92 背部的绘画与造型

用简单的形状描画背部

98 手腕的动作

探索皮肤下这个灵活而又复杂的部位

104 丰满结实的臀部

画出身体的基础

运动与人体结构

112 姿势与运动

动态人物绘画技巧

116 运动中的人体

让人体运动绘画栩栩如生

122 服饰褶皱的细节处理

理解面料的张力与常见的褶皱类型

动物艺用解剖

130 轮廓

探索皮肤之下的动物形态

136 躯干

动物身体核心部位运作机理

142 后足

学习动物运动的绘画

148 前足

保持动物身体平衡的支柱

154 头颈

掌握动物共有的特征

160 面部

动物的面部表情绘画

166 龙的绘画实践

学习龙的形态和解剖结构

传统绘画向数位绘画的演进

172 绘画的艺术: 理论

绘画基本理论阐释

176 绘画的艺术: 实践

将理论知识付诸实践

180 动物特征的描绘

运用动物绘画技巧创作想象中的生物

184 十大魔幻主题动作姿势

魔幻主题动作姿势照片素材

186 人物姿态要领

让人体的姿态夸张一些

190 传统与数位艺术的融合

不同绘画媒介的跨界组合

196 采用混合媒介绘画农牧神

数位绘画技法与传统绘画技法的融合。

198 传统绘画意境的再现

在Photoshop中重塑传统的绘画意境。

202 肌肤绘画技巧解密

数字化皮肤色调的处理。

208 艺术家问与答

专业画师绘画技巧分享。

014057657

J218.7-39
16

ANATOMY

essentials

J218.7-39

北航

C1742609

欢迎

ANATOMY

essentials

本书由江西美术出版社出版 未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
版权所有, 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

人体与动物结构·特辑 / 黄更, 杨锦程译. —南昌: 江西美术出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5480-2788-1

I. ①人… II. ①黄… ②杨… III. ①数
码技术—应用—绘画 IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字
(2014)第093901号

翻 译: 黄 更 杨锦程

责任编辑: 陈 军 李 佳 蒋 博

人体与动物结构·特辑

REN TI YU DONG WU JIE GOU TE JI

出版发行 江西美术出版社

社 址 南昌市子安路66号

网 址 <http://www.jxfinearts.com>

经 销 全国新华书店

印 刷 恒美印务(广州)有限公司

版 次 2014年5月第1版

印 次 2014年5月第1次印刷

印 数 4000

开 本 965毫米×1270毫米 1/16

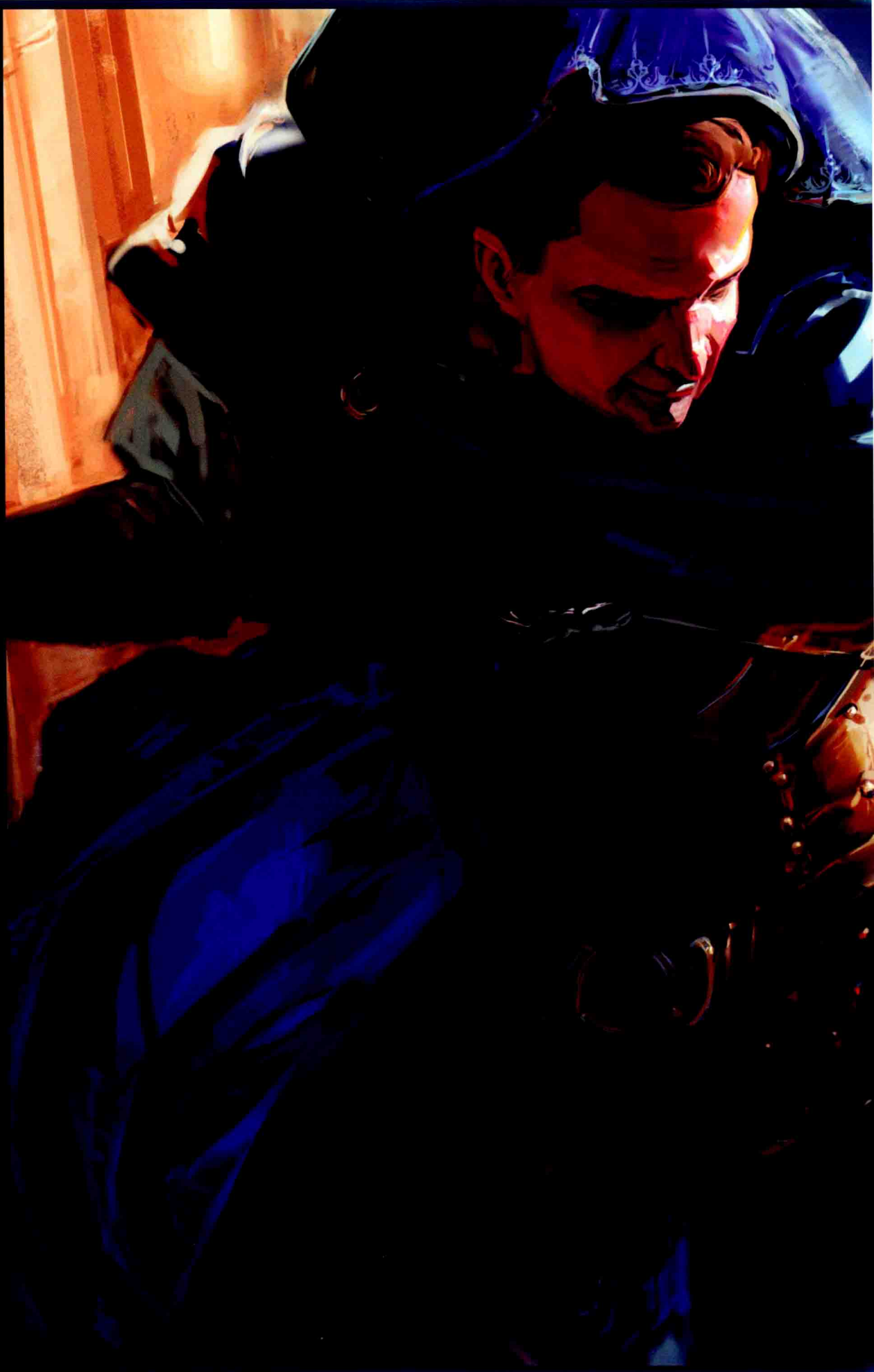
印 张 14

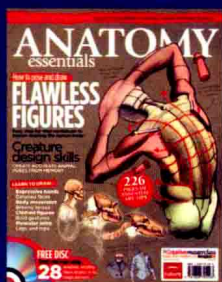
书 号 ISBN 978-7-5480-2788-1

定 价 88.00元

赣版权登字-06-2014-151

合同登记号-14-2014-001

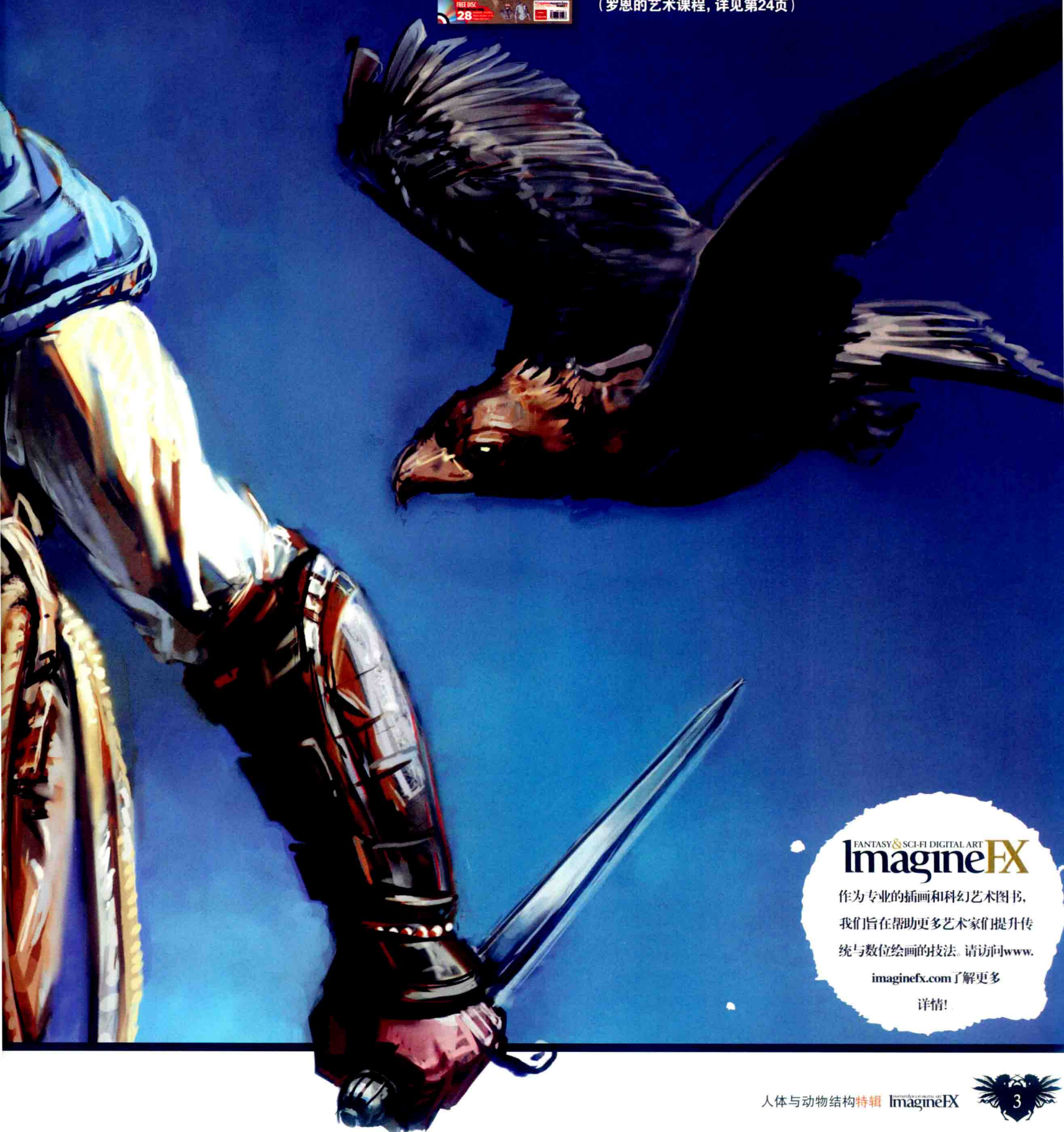

封面作品 Ron Lemen

罗恩·勒芒 (Ron Lemen) 在娱乐和插画行业已有超过18年的工作经验。他与妻子共同创办了“第二大街工作室” (Studio 2nd Street) 艺术学校，是一位非常受欢迎的指导讲师。

(罗恩的艺术课程, 详见第24页)

FANTASY & SCI-FI DIGITAL ART
ImagineFX

作为专业的插画和科幻艺术图书，
我们旨在帮助更多艺术家们提升传统
与数位绘画的技法。请访问www.

imaginefx.com了解更多
详情!

ANATOMY

essentials

目录 CONTENTS

人体与动物结构的绘画技法

人体解剖

26 人体轮廓的构造

掌握人体形态的绘画方法

32 光影和形体素描

如何表现光线与阴影

38 画由心生, 通过想象绘画人物

发挥想象力进行人物的创作

44 同场景中多个人物的构图

通过具象绘画表述故事场景

48 躯干

人体的核心结构

54 腿部

表现双腿支撑身体的力度

60 脚部

描绘立体而有力的脚

64 肩膀与上臂

身体上最复杂的部位

70 前臂

身体上另一个灵活多变的部位

76 手部

删繁就简, 让手部的绘画易于掌握

80 头部

将头骨分解成简单的形状

肌肉与人体结构

86 肩部结构

人体复杂部位形态解读

92 背部的绘画与造型

用简单的形状描画背部

98 手腕的动作

探索皮肤下这个灵活而又复杂的部位

104 丰满结实的臀部

画出身体的基础

运动与人体结构

112 姿势与运动

动态人物绘画技巧

116 运动中的人体

让人体运动绘画栩栩如生

122 服饰褶皱的细节处理

理解面料的张力与常见的褶皱类型

动物艺用解剖

130 轮廓

探索皮肤之下的动物形态

136 躯干

动物身体核心部位运作机理

142 后足

学习动物运动的绘画

148 前足

保持动物身体平衡的支柱

154 头颈

掌握动物共有的特征

160 面部

动物的面部表情绘画

166 龙的绘画实践

学习龙的形态和解剖结构

传统绘画向数位绘画的演进

172 绘画的艺术: 理论

绘画基本理论阐释

176 绘画的艺术: 实践

将理论知识付诸实践

180 动物特征的描绘

运用动物绘画技巧创作想象中的生物

184 十大魔幻主题动作姿势

魔幻主题动作姿势照片素材

186 人物姿态要领

让人体的姿态夸张一些

190 传统与数位艺术的融合

不同绘画媒介的跨界组合

196 采用混合媒介绘画农牧神

数位绘画技法与传统绘画技法的融合。

198 传统绘画意境的再现

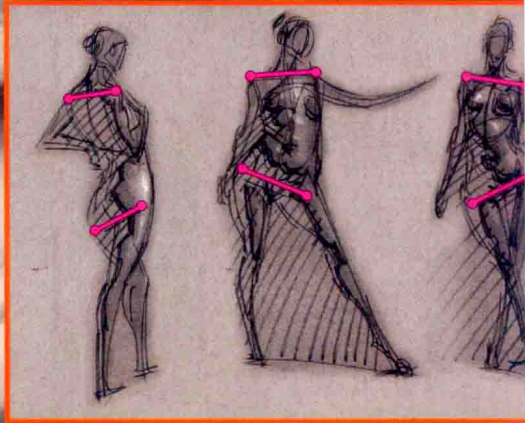
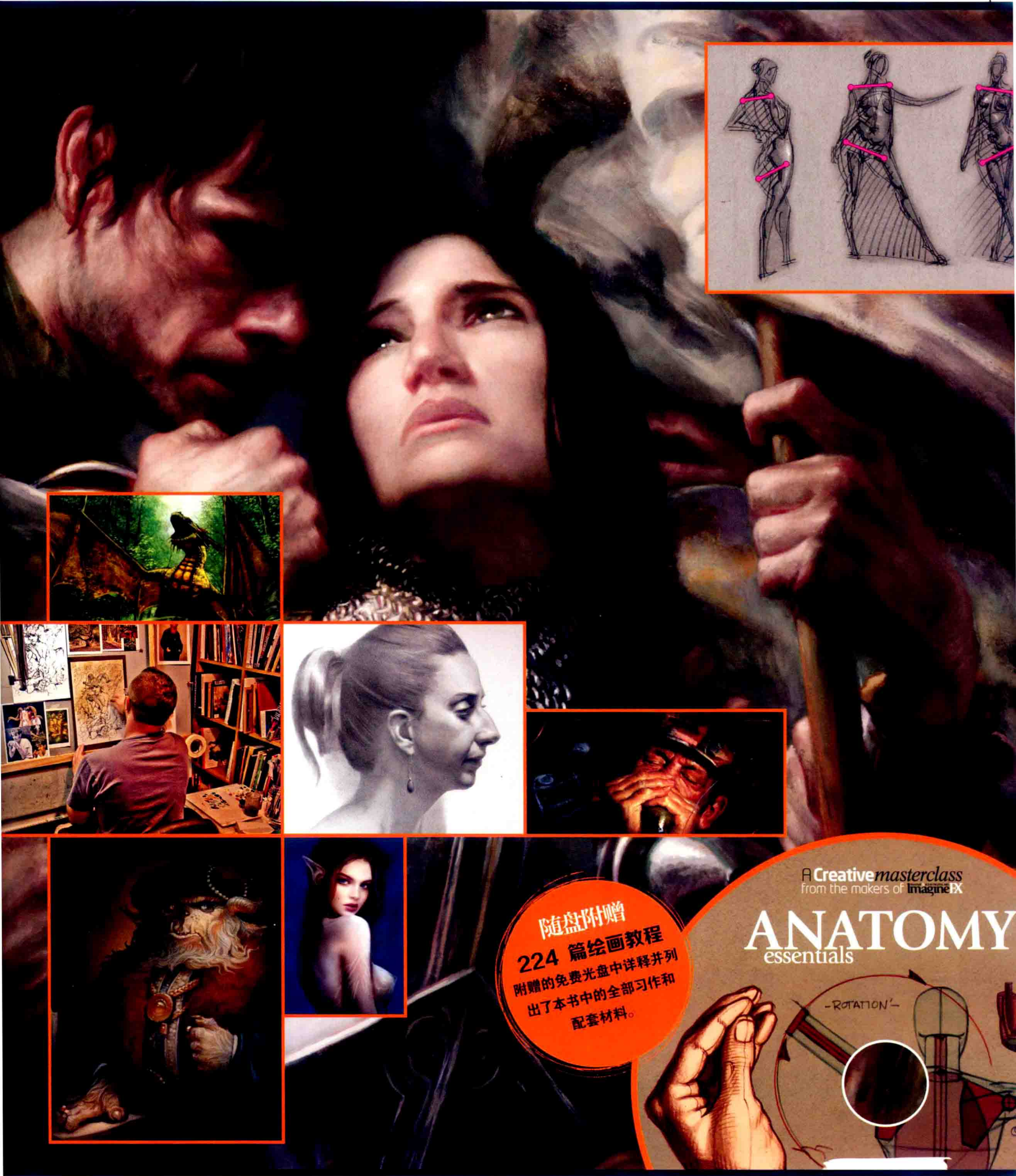
在Photoshop中重塑传统的绘画意境。

202 肌肤绘画技巧解密

数字化皮肤色调的处理。

208 艺术家问与答

专业画师绘画技巧分享。

随盘附赠
224 篇绘画教程
 附赠的免费光盘中详释并列
 出了本书中的全部习作和
 配套材料。

佳作欣赏

从艺术大师们的作品中汲取灵感,学习如何在绘画中通过解剖技巧的熟练运用,使幻画艺术作品栩栩如生。

Donato Giancola

唐 纳托·吉恩科拉 (Donato Giancola) 的作品受到多种艺术风格的影响,既包含文艺复兴时期的理性,又有“龙与地下城”时代的梦幻。唐纳托说:“我的作品风格所受到的影响,不仅来自于世界顶尖博物馆中的经典绘画作品,同时也来自于我常去的动漫书屋。”这种成功的跨界艺术风格组合仅仅是唐纳托所有故事中的一个。

通常人们认为,一位艺术家掌握的技巧越多,绘画就越得心应手。唐纳托正是这样一位顶级的艺术家,但是他对绘画中的创新过程仍充满激情。

他说:“从材质、模型、照片和图画等一大堆物品中获得参考,是我处理作品的核心方法。”

这也让人想起唐纳托本人一直反驳的一种说法:“通过照片进行参考会让你的最终作品显得粗劣廉价”。而实际上,唐纳托认为这是应该遵循的一条哲理。“通过照片进行参考仿佛就像时光回到从前,可以很好地用来评价和理解特定光照条件下发生的情况,考虑画面的细节以及捕捉人物的表情。

直到20岁,唐纳托才真正上了一堂正规的艺术课程。此后,他在艺术学习路途上的脚步不断加快。多年来,他的学习方法始终没有改变。“我经常去参观博物馆,学习和临

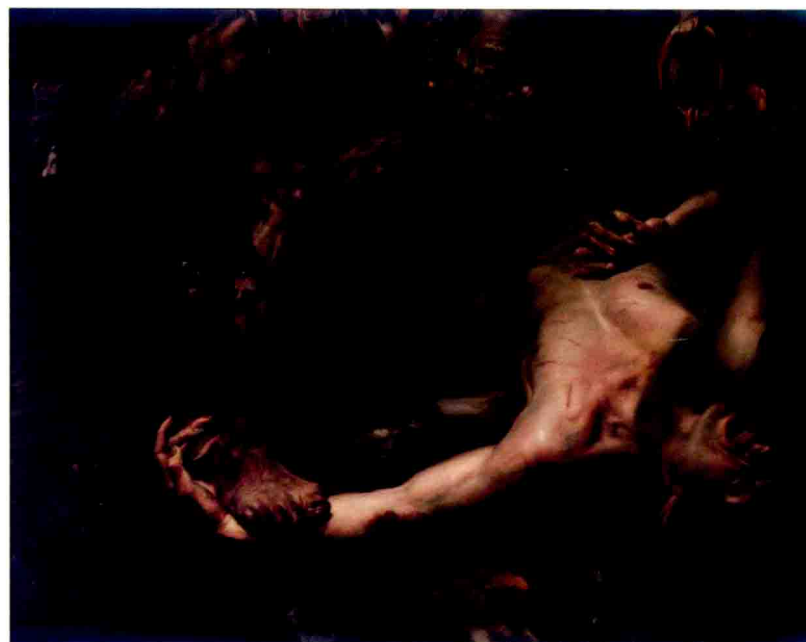
摹伦勃朗 (Rembrandt) 和鲁本斯 (Rubens) 的原画”唐纳托说,“我一生都在绘画,并且在每次进行新的项目时都不断挑战自我。”

唐纳托的故事远不止这些。“我更倾向于采用能让我意识到所要表述概念的方法进行创作。抽象是起步阶段的重点,然后我逐渐转向经典流派、写实主义以及人物,学习卡拉瓦乔 (Caravaggio) 和约翰·威廉姆·沃特豪斯 (J.W.Waterhouse) 的作品,真正理解了什么才是最棒的作品,它们是不会随着时光的流逝而褪色的。”

如果要为这位艺术家贴上个标签,“轻松驾驭高品质与商业绘画”则再合适不过了。他自我评价道:“我是一个在科幻流派中集经典、抽象和写实于一身的艺术工作者。”

www.donatoart.com

Pictured right: The Tower of Cirith Ungol. 48" x 36" Oil on Panel. © 2012 Donato Giancola.

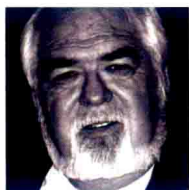

Triak-ogil: "I threw down my enemy". 29" x 44" Oil on Panel. © 2012 Donato Giancola.

Larry Elmore

拉里·埃尔莫尔(Larry Elmore)出生于美国肯塔基州路易斯维尔,他的幻画作品已经达到了世界级的高度,以色泽丰富的英雄人物、半兽人、巨龙和恶魔的形象成为了众多新生代艺术家的榜样。

早先拉里热衷于绘画香车和美女,之后他开始进行龙的绘画。路易斯维尔围绕在群山和森林之中,通过对本土自然生态环境的了解,拉里对爬行动物有着清晰的构想。也许他是第一个将龙画得如此栩栩如生的艺术家!

拉里于1966年就读于艺术学院,当时他被要求从当代艺术入门,进行艺术设计的学习。但是拉里却有着不同的想法。受弗兰克·弗雷泽塔(Frank Frazetta)作品的启发,他从“低端”艺术开始探索,如通俗漫画的封面和野蛮人英雄的形象。但是仅仅这些还不够。“我在历史书本中看到了欧洲地图,并了解到了‘战斧文化’。”此后拉里开始了对凯尔特人的思索。

从越战战场服役回来后,拉里发现了一款正处在开发初期的幻想主题游戏。当时,《龙与地下城》这款游戏正在加紧制作,拉里觉得他可以为这款游戏注入一些全新的元素。“那时候,这款游戏的美工差极了”,拉里回忆道。当拉里开始与克莱德·考尔德韦尔(Clyde Caldwell)和杰夫·伊斯利(Jeff Easley)共同为《龙与地下城》进行艺术创作后,他们都意识到游戏有了新的活力。“我们都明白我们当时拥有国内最好的工作。每个人都期望在那里工作。那太棒了。”

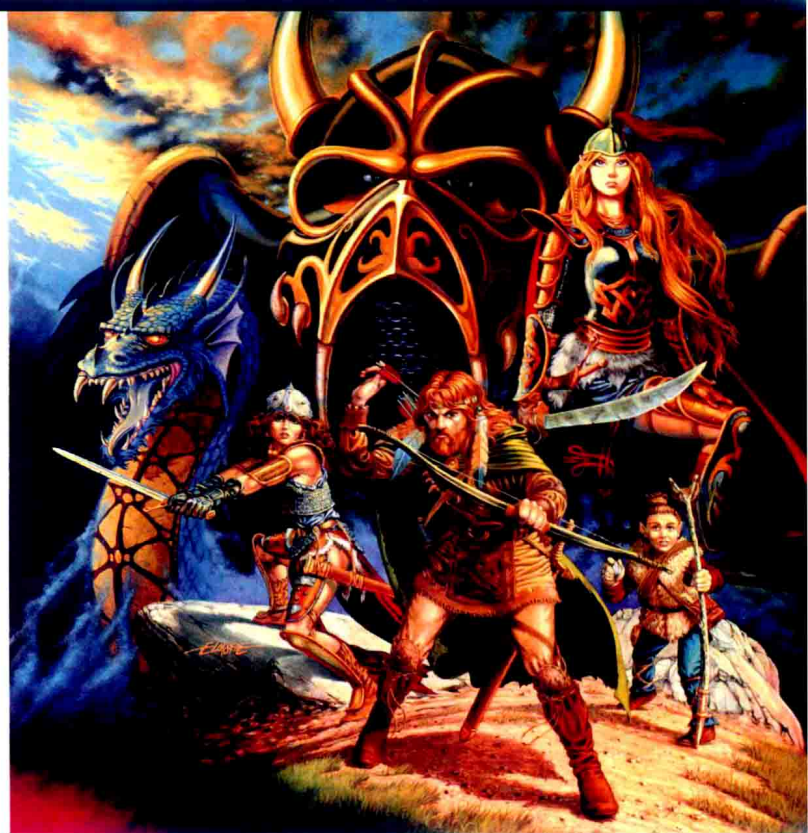
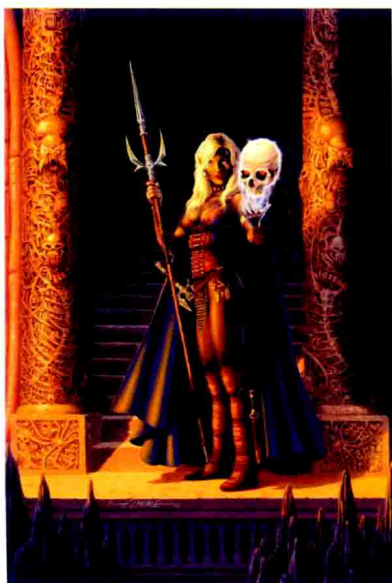
如今拉里将创作方向更集中于个人作品,但他仍驻足肯塔基,描绘本地的龙的形象。

www.larryelmore.com

“听上去我想要鱼与熊掌兼得。但我真的想试一试。”

艺人智语 为自己绘画

“20多年来,我一直在画别人想要看到的,所有的艺术都是由委员会制定的。但这对我的打击很大,我很想画自己所想画的内容。”

Marko Djurdjevic

马科·德约德耶维奇 (Marko Djurdjevic) 是一位塞尔维亚籍的艺术家，从17岁起就已经是一名专业的插画师和原画设计师。伴随艺术共同成长，马科的作品中无处不透露出丰富的生活经历。“我觉得艺术创作的过程是繁是简，就像找女朋友一样，你尝试得越多，难度反而越大。”这位艺术家说。

马科并非出身艺术世家，但是他与生俱来的创造性促使他在艺术的道路上不断前行。尽管马科将大量时间用于动漫英雄的绘

画，比如著名的Marvel漫画《刀锋战士》(Blade)，但他对于人类英雄的概念却始终保持怀疑的态度，这也成为了他创作作品的导向。他陈述道：“英雄始终是一个神话，一旦你认识到这个基本真理，你自己就会进入英雄的角色。”

早在ConceptArt.org网站创立初期，网站联合创始人Massive Black工作室的杰森·曼利 (Jason Manley)、安德鲁·琼斯 (Andrew Jones) 和科罗 (Coro) 就发现了马科的自学天赋。在参加了一次阿姆斯特丹艺术家的酒会后，马科受到了鼓舞，着手创

办他个人的工作室SixMoreVodka，同时，他也加入了Massive Black工作室。

马科在Massive Black工作室的旧金山总部工作和生活了一段时间，期间他的艺术表现力被大大地激发出来，随后，马科回到了欧洲。从南斯拉夫贝尔格莱德，到罗马尼亚布加勒斯特，目前马科居住在德国柏林。

www.sixmorevodka.com

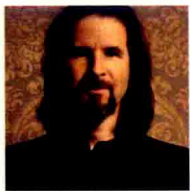
“我在纸上每一画笔的表达总是一样的——这是一扇体现我内心的窗口。”

艺人智语 一切源自细节

“要理解一位艺术家，我们必须从整体上来观看他的作品，并且需要关注那些不起眼的细节。”

Gerald Brom

拉德·布洛姆 (Gerald Brom)

于1965年3月生于美国的佐治亚，他如今已经是一名幻画作品的最终视觉定稿人。他为蒂姆·伯顿 (Tim Burton) 的《断头谷》，1994年的经典游戏《毁灭战士2》(Doom II)，以及作家迈克尔·穆考克 (Michael Moorcock) 等创作作品。他的图绘噩梦小说也已出版发行，包括早期的《拔毛机》(The Plucker)，近期的《圣诞怪兽克拉普斯》(Krampus: The Yule Lord)。他一直被奇怪的、怪兽般的或美丽的东西所吸引，他总是被一些视觉效果特别的作品震动。

早年时，布洛姆是一名商业绘画师，20岁的时候，就为可口可乐、IBM、CNN、哥伦比亚电影公司等著名代理商创作了许多具有影响力的作品。在上世纪80年代末期，他被著名的TSR公司雇用，成为一名全职插图作者，并在接下来的几年中，逐步改变了公司对于幻画艺术的想法。他创作了TSR日后畅销的《浩劫残阳》(Dark Sun) 系列作品。

虽然当今数字艺术广为流行，布洛姆仍然坚持使用传统油彩在画布上绘画。他说：“我虽然也会使用电脑进行前期创作和润色，但却无法替代用画笔在画布上创作时表现出的本色。”

他的成功也源于自学。“我没有直接从师于其他艺术家，而是通过临摹和研习自己仰慕的艺术家的作品进行学习，如弗兰克·弗雷泽塔 (Frank Frazetta)、诺曼·洛克威尔 (Norman Rockwell)、威斯 (N. C. Wyeth)、约翰·威廉姆·沃特豪斯 (John William Waterhouse) 和阿尔方斯·穆夏 (Alphonse Mucha) 等。”最终的艺术作品，无论是用于游戏、电影或是自己的艺术书籍，完全属于他自己的风格。

www.bromart.com

艺人智语
探索乐趣
“跟着感觉走！”

“艺术让我在新的环境中被大家所接受，在我孤单寂寞时，它也是我的挚友。”

Jon McCoy

“我如获至宝，因为我有幸认识不少艺术家，他们不断激励我努力地工作，以取得更好的成绩。”

在 近期的一系列好莱坞的电影，如《诸神之怒》《雷神2：黑暗世界》《僵尸世界大战》，乔恩·麦考伊 (Jon McCoy) 都参与其中。但实际上，乔恩的数位艺术设计生涯始于他的大学时代，那时他就读于哈德斯菲尔德大学，专攻运输设计专业。

他的作品拥有复杂而华丽的风格，这与他兼修艺术设计与工程不无关系，这是真实生活的写照。他说：“从历史中可以获得无限的灵感，无论是盔甲、武器、装束和结构，都对艺术家的设计有极大的帮助。此外，我还从其他艺术家的设计中汲取灵感。”

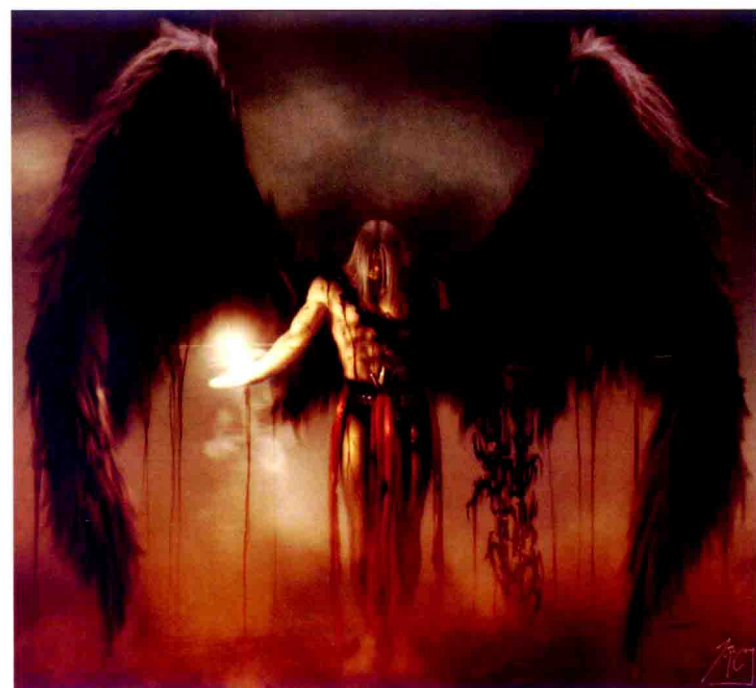
历史和现实在乔恩设计的角色中有着鲜明的结合，他的作品包含着严肃电影作品的核心思想。我们通过近期的轰动大片认识了这位设计师，但早于此，他已经是概念画设计界的领军人物了。

“通过电影让我对故事情节有了直观的感受，也让我能够理解书籍所要表达的主要思想，”他解释说，“因为我尚无法仅凭想象同时建立场景和角色。一旦有了比较直观的印象，我就能够比较容易地将故事情节联

系起来。”然而，乔恩始终坚信，能够让每个人都成为一名概念设计师，这才称得上是一本能够吸引读者的好书。“无论是电影还是书籍，他们都具有很大的影响力。”

乔恩的作品更像劳动密集型的工艺。与坊间的其他设计师不同，他并不过多依赖数码工具进行绘画。他说：“我们有时候会基于写生簿中的草图来绘制人物和场景。数码工具是一种非常不错的媒介，但是凡事都有利有弊。好的一方面是，当你发现错误时，你能够轻松而便捷地进行修正。然而坏的一方面是，一旦我们在开始时就方向性错误，会变得一发而不可收。”

www.jonmccoyart.com

艺人智语 重返自然

“我的主要灵感源于真实；大自然总是为我们提供了最绝妙的设计。”

“这不仅仅是插画。我尝试让你有身临其境的感觉。其实，我是在通过绘画表达感觉和情感。”

Brian Froud

谈

起电影《魔水晶》和《迷宫》，人们或许总会将它们与布莱恩·弗劳德 (Brian Froud) 相联系。然而，早在获得这些让他家喻户晓的名号前，他已在妖怪和精灵的世界生活多年。实际上，正是布莱恩给予了吉姆·汉森 (Jim Henson) 创作《迷宫》的想法，他给吉姆展示了一幅画作，一个被精灵包围着的婴儿的形象。吉姆希望这部电影可以表现出印度宗教的特征。

布莱恩的作品源自真实世界，却又具有狂野的个性，但我们并不会为这种特点的冲撞而感到惊奇，因为他对童话世界中人物的挚爱是如此之深。布莱恩的首场艺术展的主题就是亚瑟·拉克姆 (Arthur Rackham) 风格——经典英伦艺术家的设计，对画面环境有着极强的操控力。“我喜爱这幅画作中的树木，”布莱恩说，“非常具有表现力，而且每一棵树都拥有一张拟人化的脸，让人一眼就能留下深刻的印象。每当我欣赏拉克姆的作品时，都能唤起我对大自然的想象——大

自然生机勃勃，灵感无限，别具个性。”

在布莱恩的画作中，精灵、妖怪和地精常常被刻画成圆滚滚的、透露出黑心肠的脸型，通过这样的设计使他们不再只是孩子们的专属，而为各年龄层次的人们所喜爱。

布莱恩是典型的英伦画家。他说：“每当我浏览美式幻画艺术作品时，都会感到很惊讶。那些作品，给人以渲染过度的感受。每一个表面都是高光的。这会让我视线从作品上游离出去。不仅如此，你的思维也会因此而游离出画面。”对于布莱恩来说，这样的艺术作品只能算完成了一半。

www.worldofbrianfroud.com

艺人智语

简洁即是美

“我尽可能减少画面中的信息，并留出空间让读者来完善它。这样你就会与画面形成互动。”