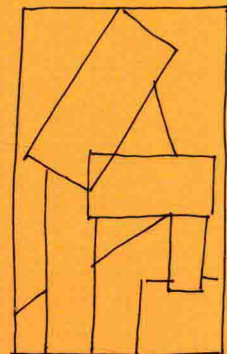
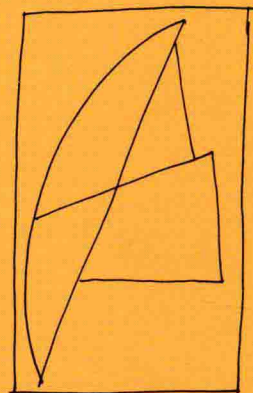
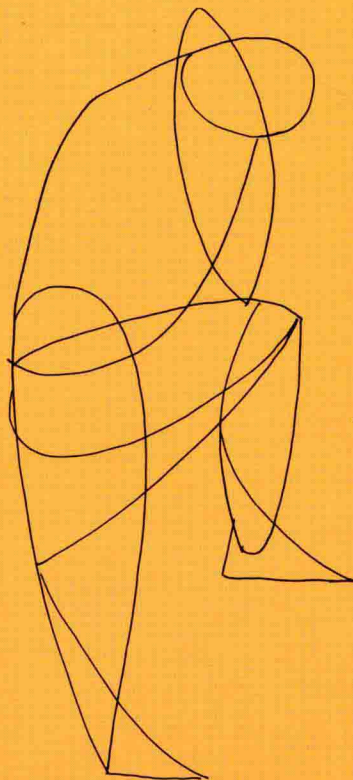
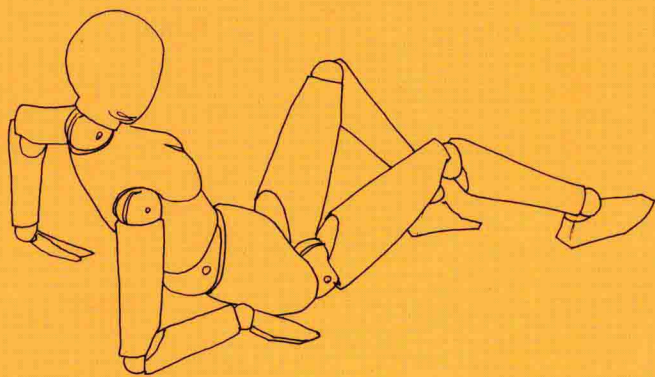

FORMA E FIGURA

[意] 乔瓦尼·席瓦尔第 GIOVANNI CIVARDI 著 赵雪娇 译

意大利名家经典绘画教程

人体形态入门

上海人民美術出版社

意大利名家经典绘画教程

人体形态入门

[意] 乔瓦尼·席瓦尔第 GIOVANNI CIVARDI 著 赵雪娇 译

上海人民美術出版社

本书中所有插图都是与专业模特合作所画，如有雷同，纯属巧合。
我们鼓励谦虚的态度：对于任何你所做的事情，你都可以找到比你做得更好的人。

乔瓦尼·席瓦尔第
(Giovanni Civardi)

图形符号验证 赫尔曼·布尔哈夫 (H.Boerhaave)

在我们生活的这个可悲的时代中，
仿佛任何事物都没有价值，所有事物都好像贴上了价格的标签，
没有对过去的愿望，也没有对未来的希望，
所有事物仿佛都在当今时代被破坏。

乔瓦尼·席瓦尔第

图书在版编目 (CIP) 数据

人体形态入门 / (意) 乔瓦尼·席瓦尔第 (Civardi, G.) 著; 赵雪娇译.—上海: 上海人民美术出版社, 2015.07

书名原文: Forma E Figura: Introduzione al disegno del corpo umano
(意大利名家经典绘画教程)

ISBN 978-7-5322-9517-3

I. ①人... II. ①乔... ②赵... III. ①人体画—素描技法—教材
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第114280号

Originally published in Italy by Il Castello s.r.l. Collane Tecniche, Milano
Copyright © Il Castello S.r.l., via Milano 73/75-20010 Cornaredo (Milano), Italy

First published in 2001 as *FORMA E FIGURA: INTRODUZIONE AL DISEGNO DEL CORPO UMANO*

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：09-2012-785

意大利名家经典绘画教程

人体形态入门

著 者: [意] 乔瓦尼·席瓦尔第

译 者: 赵雪娇

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 姚轶淳

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海晨熙印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 7

版 次: 2015年7月第1版

印 次: 2015年7月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9517-3

定 价: 28.00元

目 录

引言	7
人物外形的观察	8
图 1- 观察测量人物尺寸与大小的方法	8
图 2- “反面”图形的设计	8
图 3- 人物外形几何化	8
图 4- “开放性”外表与“封闭性”外表	9
图 5- 特点	14
图 6- 艺术表达	14
图 7- 失真	14
人体的结构和比例	18
图 8-9-10- 人体构造：骨骼	18
图 11-12- 人体构造：肌肉	19
图 13-14-15- 男性和女性	25
图 16- 人体头部结构	30
图 17- 人体的比例	31
图 18- 人体头部各部分之间的比例、身体各部分之间的比例	32
图 19- 比例：关节运动的幅度和人体几何比例图	32
人体结构分析	36
图 20- 人体几何化：轴线、体积、量	36
图 21- 横断面和横断面轮廓	36
图 22- 人物简图、轮廓线条、对比线条	37
图 23-24-25-26-27- 重力、人体的平衡	41
空间的组织：透视和排版	47
图 28- 线性透视和成角透视	47
图 29- 绘画色调的透视	48
图 30-31 缩小图和特殊透视法	48
图 32- 人像与构图	48
图 33- 构图、装框、尺寸、规格的选择	49
图 34-35- 选择人物动作和观察视点	49

静态与动态	58
图 36-37- 稳定状态 : 静态动作	58
图 38-39-40- 垂直状态 : 直立人像	58
角度和倾斜度 : 坐姿人像	
水平状态 : 俯身人像和躺卧人像	
图 41- 紧绷状态的人像 : 刚性与柔韧性	59
图 42-43- 不稳定动作、动态动作	59
图 44-45-46- 不稳定状态 : 连续的运动	60
素描绘画的实验过程	72
练习建议	
图 47- 视点的变化	72
图 48- 角度设计	74
图 49- 人体局部	74
图 50- 整体色调和局部色调	74
图 51- 线条、影线以及线条的组织	78
图 52- 光与阴影	78
图 53- 色调对比	78
图 54- 阴影绘画	82
图 55- 人物轮廓、外形的绘画	82
图 56- 色调的绘画	82
图 57-58- 人物动作的绘制	86
图 59- 人体手脚部分的绘制	86
图 60- 人物外观的绘制	90
图 61- 人像及其抽象化	90
图 62-63-64- 人物与褶皱	93
图 65- 人物与环境	97
图 66- 人像与头部肖像	97
图 67- 艺术人体与自然人体	100
图 68- 色彩塑造	102
附录	
素描绘画的原则	104
图 69- 构造轮廓的方法	104
图 70- 认识轮廓的方法	106
图 71- 人体素描的方法与风格	107
课程计划	110
参考书目	111

FORMA E FIGURA

INTRODUZIONE AL DISEGNO
DEL CORPO UMANO

dc779/06

意大利名家经典绘画教程

人体形态入门

[意] 乔瓦尼·席瓦尔第 GIOVANNI CIVARDI 著 赵雪娇 译

上海人民美術出版社

本书中所有插图都是与专业模特合作所画，如有雷同，纯属巧合。
我们鼓励谦虚的态度：对于任何你所做的事情，你都可以找到比你做得更好的人。

乔瓦尼·席瓦尔第
(Giovanni Civardi)

图形符号验证 赫尔曼·布尔哈夫 (H.Boerhaave)

在我们生活的这个可悲的时代中，
仿佛任何事物都没有价值，所有事物都好像贴上了价格的标签，
没有对过去的愿望，也没有对未来的希望，
所有事物仿佛都在当今时代被破坏。

乔瓦尼·席瓦尔第

图书在版编目 (CIP) 数据

人体形态入门 / (意) 乔瓦尼·席瓦尔第 (Civardi, G.) 著; 赵雪娇译. —上海: 上海人民美术出版社, 2015.07

书名原文: Forma E Figura: Introduzione al disegno del corpo umano
(意大利名家经典绘画教程)

ISBN 978-7-5322-9517-3

I. ①人... II. ①乔... ②赵... III. ①人体画—素描技法—教材
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第114280号

Originally published in Italy by Il Castello s.r.l. Collane Tecniche, Milano
Copyright © Il Castello S.r.l., via Milano 73/75-20010 Cornaredo (Milano), Italy

First published in 2001 as *FORMA E FIGURA: INTRODUZIONE AL DISEGNO DEL CORPO UMANO*

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：09-2012-785

意大利名家经典绘画教程

人体形态入门

著者：[意] 乔瓦尼·席瓦尔第

译者：赵雪娇

策划：姚宏翔

统筹：丁雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：孙飘丝

封面设计：姚轶淳

技术编辑：季卫

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码：200040)

印刷：上海晨熙印刷有限公司

开本：889×1194 1/16 印张 7

版次：2015年7月第1版

印次：2015年7月第1次

书号：ISBN 978-7-5322-9517-3

定价：28.00元

目 录

引言	7
人物外形的观察	8
图 1- 观察测量人物尺寸与大小的方法	8
图 2- “反面”图形的设计	8
图 3- 人物外形几何化	8
图 4- “开放性”外表与“封闭性”外表	9
图 5- 特点	14
图 6- 艺术表达	14
图 7- 失真	14
人体的结构和比例	18
图 8-9-10- 人体构造：骨骼	18
图 11-12- 人体构造：肌肉	19
图 13-14-15- 男性和女性	25
图 16- 人体头部结构	30
图 17- 人体的比例	31
图 18- 人体头部各部分之间的比例、身体各部分之间的比例	32
图 19- 比例：关节运动的幅度和人体几何比例图	32
人体结构分析	36
图 20- 人体几何化：轴线、体积、量	36
图 21- 横断面和横断面轮廓	36
图 22- 人物简图、轮廓线条、对比线条	37
图 23-24-25-26-27- 重力、人体的平衡	41
空间的组织：透视和排版	47
图 28- 线性透视和成角透视	47
图 29- 绘画色调的透视	48
图 30-31 缩小图和特殊透视法	48
图 32- 人像与构图	48
图 33- 构图、装框、尺寸、规格的选择	49
图 34-35- 选择人物动作和观察视点	49

静态与动态	58
图 36-37- 稳定状态 ; 静态动作	58
图 38-39-40- 垂直状态 ; 直立人像	58
角度和倾斜度 ; 坐姿人像	
水平状态 ; 俯身人像和躺卧人像	
图 41- 紧绷状态的人像 ; 刚性与柔韧性	59
图 42-43- 不稳定动作、动态动作	59
图 44-45-46- 不稳定状态 ; 连续的运动	60
素描绘画的实验过程	72
练习建议	
图 47- 视点的变化	72
图 48- 角度设计	74
图 49- 人体局部	74
图 50- 整体色调和局部色调	74
图 51- 线条、影线以及线条的组织	78
图 52- 光与阴影	78
图 53- 色调对比	78
图 54- 阴影绘画	82
图 55- 人物轮廓、外形的绘画	82
图 56- 色调的绘画	82
图 57-58- 人物动作的绘制	86
图 59- 人体手脚部分的绘制	86
图 60- 人物外观的绘制	90
图 61- 人像及其抽象化	90
图 62-63-64- 人物与褶皱	93
图 65- 人物与环境	97
图 66- 人像与头部肖像	97
图 67- 艺术人体与自然人体	100
图 68- 色彩塑造	102
附录	
素描绘画的原则	104
图 69- 构造轮廓的方法	104
图 70- 认识轮廓的方法	106
图 71- 人体素描的方法与风格	107
课程计划	110
参考书目	111

引言

总有些东西的缺失折磨着我。

——卡米尔·克劳德 (Camille Clandel)

我们必须找到真正的美的秘密。

——J.A.D. 安格尔 (J.A.D.Ingres)

本书所收录的图画作为说明性的部分，从真实图像着手，诠释何为人体素描。通过本课程的学习，学习者可以了解人体素描的重要内容。事实上，绘画和观察的规律适用于任何主题的素描创作，但在人体素描中更加难以掌握，因此，需要学生认真地学习与对待。

本书教授了一些人体素描创作的技巧与方法，它们相互对立、协作并且互补。通过本课程的学习，我们可以增强对人体结构的认识与理解，提高人体素描创作的水平。也许掌握这些技巧和方法并不简单，但通过运用，我们的素描作品会更加生动、更加真实而富有意义。我们可以通过不断地进行基本功练习，进行一系列对学生绘画思维、观察力以及捕捉人物情感的训练，以此帮助学生更准确地观察人物，提高学生对人物的敏感性，从而使学生的绘画技巧更加成熟，作品更加生动。如果我们不提高运用这些技巧与方法的能力，

而满足于现在的水平，那么只会降低绘画作品的质量。

本书与我1997年出版的《人体速写》一书有许多相似之处，两书都从宏观角度出发，教授人体素描的绘画技巧，同时，两书的内容也是互相补充的。本书中的例图都附有讲解，希望图示与文字搭配可以帮助学生更好地学习本课程。

本书中图示（基础图、重要的教学示例图）是用铅笔、中国墨水笔或毛毡笔绘制在33×48cm的Fabriano速写纸上，除此之外，所有图示都是在“Nudo”工作室中完成的，同时，还要感谢本书中敬业的模特。

乔瓦尼·席瓦尔第

2001年3月

米兰

人物外形的观察

学会观察是所有艺术形式中最重要。

——爱德蒙·德·龚古尔 (Edmond de Goncourt)

图 1— 观察测量人物尺寸与大小的方法

我们在素描创作时，应当注重培养准确观察人体比例的能力，做到准确地观察人体各部分之间的比例以及人体各部分与整体之间的比例。图示中介绍了一些观察测量的方法：

—— 首先，确定人物的高度，并在画纸上确定最高处 (A) 和最低处 (A_I)。

—— 其次，根据观察，确定最大宽度 (B B_I) 和最大高度 (A A_I)；有时也需要确定其他重要部位 (例如，肩膀 B_{II} B_{III}) 的尺寸大小。

—— 找到人物高度和宽度的中间点，过两点的水平线和垂直线相交叉，确定作品的中心点。

—— 通过借助垂线 (铅垂线) 和水平线，确定人体其他的要点以及点与点之间的联系，重新认识人体结构，以此进行素描创作。这一过程中，确定对角线以及人体各部分之间的角度关系可以提高绘画的准确性。

—— 通过估计人体各部分长与宽的比例，或者估计人体轮廓与画纸边缘之间的距离，来确定人物其他部分的尺寸；如果模特姿势复杂，为了确定各部分正确的尺寸大小，则需要选择人体某一部分 (头部的高度、前臂的长度、膝盖的宽度等) 的尺寸作为标准，将人体其他部分与其进行比较。

图 1 中所有尺寸并不是人体结构精确的比例与尺寸，而是一种帮助学生发现参照点并按相关比例和尺寸进行绘画的训练。

图 2— “反面” 图形的设计

当人物占据固定的空间并且确定“正面”图形时，那么它周围的空间、由人体各部分以及环境中的物体所限定的空间则构成了所谓的“反面”图形。它们的轮廓则是相反的图形，通过观察，我们可以认为这些相反的图形与那些由主体所限定的图形是一样的，它们是不可分割的，两者共同构成了整幅作品。通常，这种反面图形具有平面几何图形的形状 (三角形、圆形、多边形等)，所以很容易测量这些图形的尺寸，同时也降低了人物素描的难度。

图 3— 人物外形几何化

我们开始创作时，首先需要观察人物的外形，而模特的动作展示出了人物的外形。通过借助线形几何图形或立体几何图形 (正方形或立方体、圆形或球体、三角形或锥体等)，抽象表现出人体的轮廓，我们称之为“几何化”原则。为了更好地认识人物的轮廓、找到合适的透视角度，我们可以将人物轮廓简化成基础的几何图形，简化了的几何图形有助于我们准确地确定图形尺寸 (也就是图形的长与宽)，有助于我们整合人体各部分外形，还有助于我们塑造整体人物。

观察发现，正方形由垂线和水平线相交产生，因此，基于正交性原则，由它所衍生出来的图形 (长方形、立方体等) 也就可以表现模特各种不同的动作。三角形 (锥体、角锥体

等)由斜线相交形成,但它的稳定性更差,因此它需要通过强而持续的张力平衡图形内部的力量。圆形(椭圆形、球体等)由连续不断的线条形成,它没有确定的方向,同时也缺少参照点,线条没有开端和结尾。

图4-“开放性”外表与“封闭性”外表

外表是事物的轮廓和外形,从艺术的角度来说,是形状、颜色、线条之间的关系,它们形成了作品中各元素所表达的意义。因此,当我们确定人物的外表,将其从空间内分割出来,抽象概括为线性图形,并使这一图形的色彩与整体图画

的色彩相协调,那么我们就能够重新认识封闭性外表;对于开放性外表,当它借助明暗对照法和色调的浓淡层次与周围环境相协调的同时,还可以借助各种自然的表演手法,例如光和阴影。

而现阶段我们应当注意观察人物外表的“特点”,注意观察模特动作表达的“内涵”。那么在某种意义上,开放性外表能够使素描的绘画效果得到延伸,封闭性外表则能够使人物本身更加生动而立体。通过观察不同的面部表情,去掉消极的,接受积极的,也可以达到类似的效果。

图 1

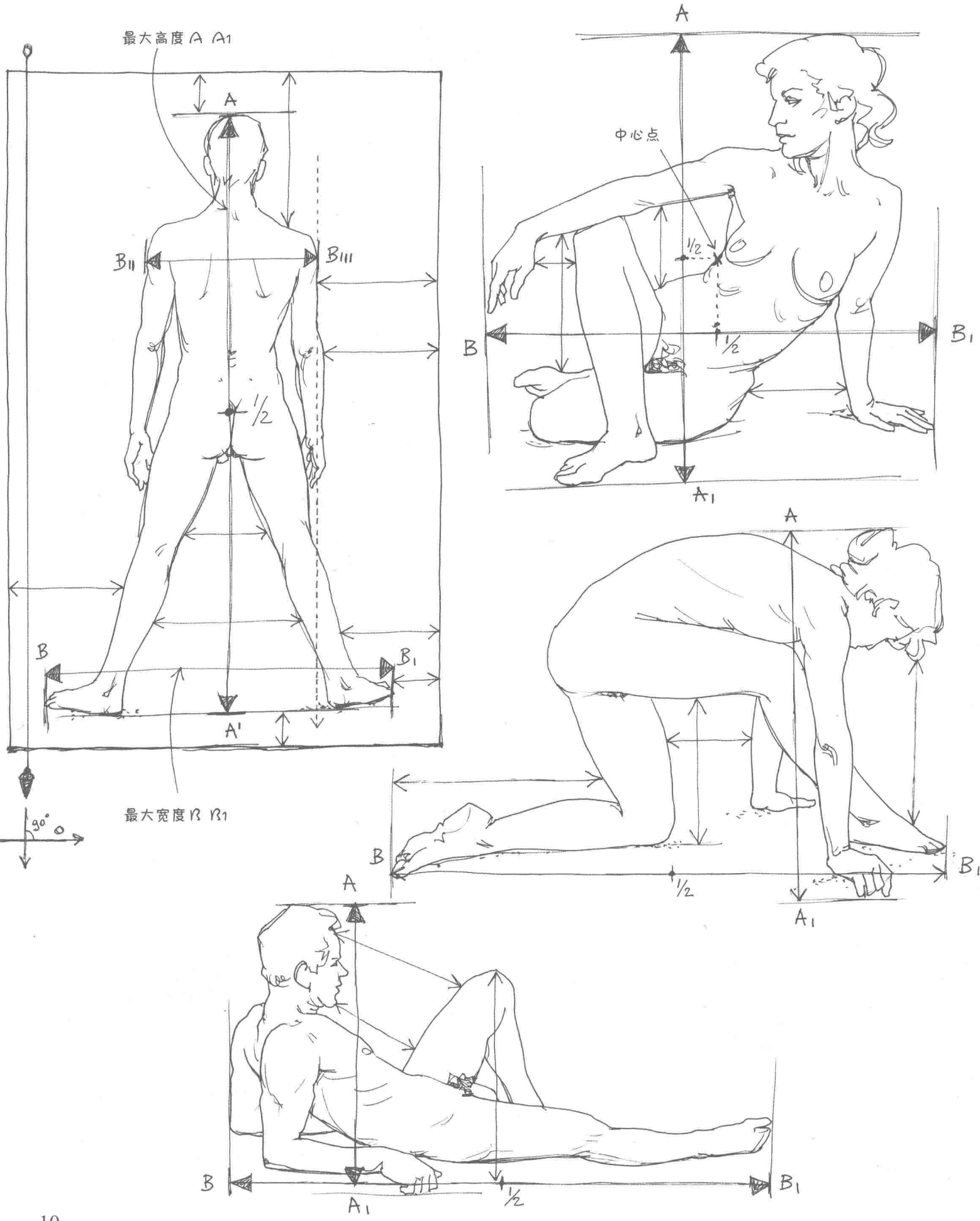

图 2

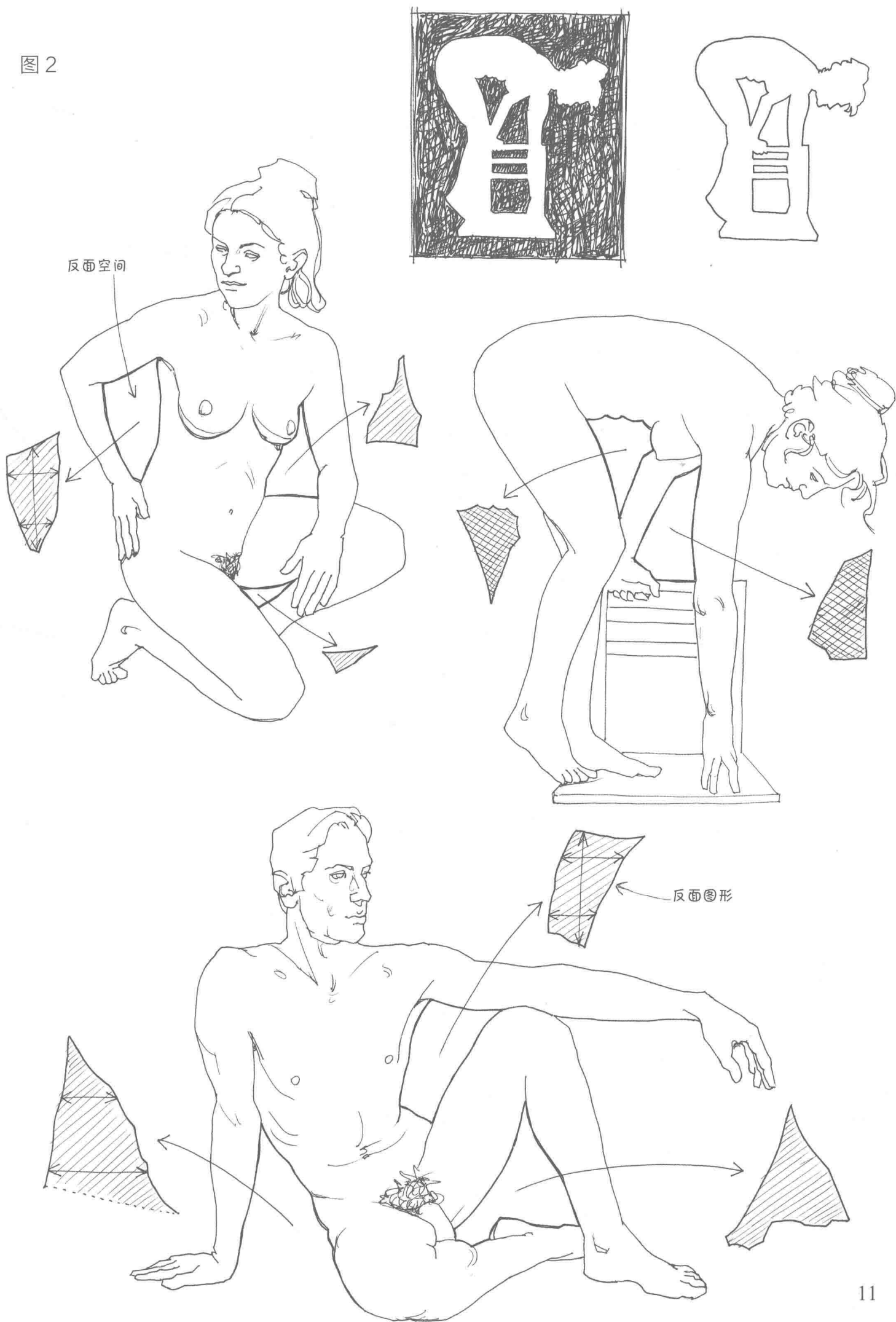
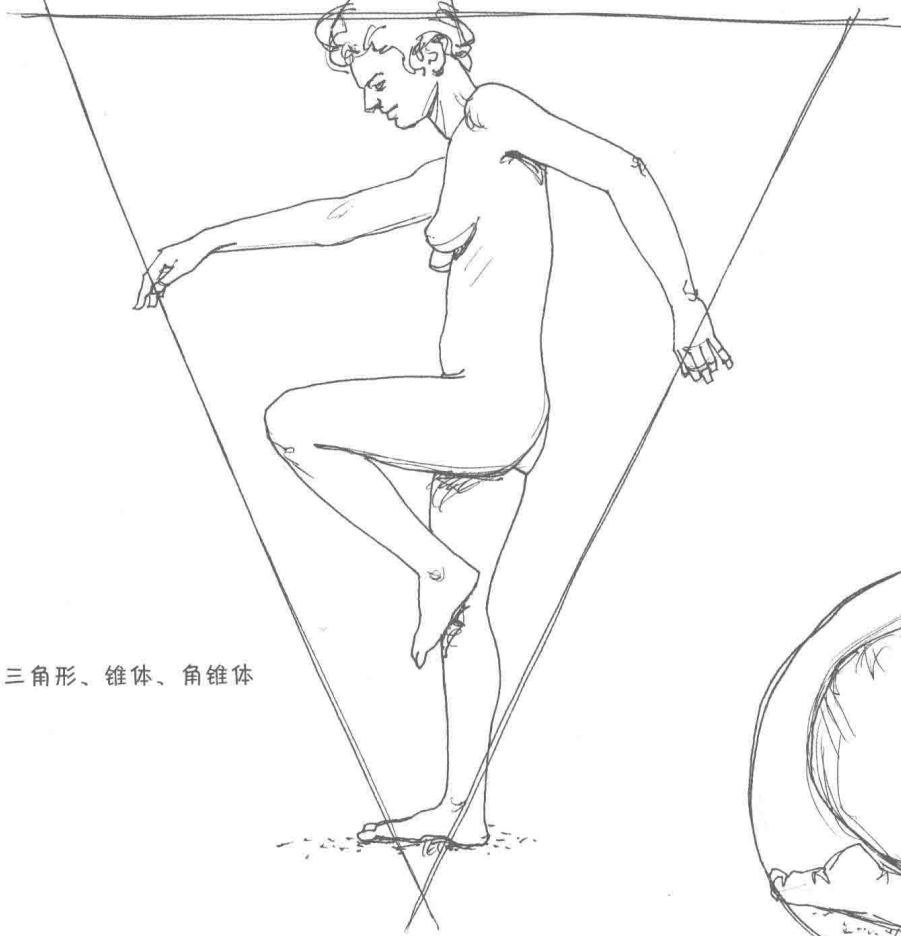

图 3

三角形、锥体、角锥体

圆形、椭圆形、球体、蛋形体

正方形、立方体、平行六面体

