

铅笔时装人物画法

庞卡 著

上海人民美術出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

铅笔时装人物画法

庞　卡◎著

上海人民美術出版社

图书在版编目（CIP）数据

铅笔时装人物画法 / 庞卡著. -- 上海 : 上海人民美术出版社，2019.3

ISBN 978-7-5586-0443-0

Ⅰ. ①铅… Ⅱ. ①庞… Ⅲ. ①铅笔画－人物画技法 Ⅳ. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2019）第029898号

铅笔时装人物画法

著　　者	庞　卡
策　　划	潘志明　姚琴琴
责任编辑	姚琴琴
装帧设计	颜　英
技术编辑	史　湧
调　　图	徐才平
出版发行	上海人民美術出版社 （上海长乐路672弄33号）
印　　刷	上海颛辉印刷厂
开　　本	889×1194　1/16
印　　张	9
版　　次	2019年4月第1版
印　　次	2019年4月第1次
印　　数	0001-3300
书　　号	ISBN 978-7-5586-0443-0
定　　价	56.00元

目 录

序 一 / 1

序 二 / 3

第一章 基础知识 / 5

铅笔画 / 5

绘画工具 / 5

画人物时的握笔和排线 / 6

第二章 解剖知识 / 8

人体的基本结构 / 9

骨 骼 / 10

肌 肉 / 11

颈 部 / 12

肩 部 / 13

臂 部 / 14

膝 部 / 15

第三章 头部的画法 / 16

头 部 / 16

五 官 / 17

眼 睛 / 18

眉 毛 / 21

鼻 子 / 22

嘴 唇 / 24

耳 朵 / 26

发 型 / 32

第四章 手、足的画法 / 37

手 部 / 37

足 部 / 39

第五章 时装人体的画法 / 41

第六章 时装人物的画法 / 56

时装人体木模的画法 / 57

时装设计画的人体原型图样 / 67

时装画的步骤练习 / 73

第七章 图 例 / 112

序一

——庞卡先生的商业插画素描

庞卡先生是中国插画界老一辈画家，他的父亲庞亦鹏更是中国商业插画第一代几乎唯一的宗师。庞卡先生在美国商业绘画界勤勤恳恳工作了几十年，把自己的“月份牌”年画功力，与美国插画的精髓融会贯通，形成一套完整的掌握西方商业插画的基础教材。这类书在国内少有见过，而国内画家来美国、去欧洲也仅仅是盯着“前卫艺术”、“当代艺术”不放，忘记了商业插画始终是西方绘画最大的类别。因此，庞卡先生的书，真有点“雪中送炭”的意思。

虽然“纯”艺术家未必看得上，学院派可能觉得“太”商业，可是要知道，在庞大的艺术市场中，这可是唯一的一门有恒久市场基础、又是唯一有高低标准的艺术形式。我在美国的艺术学院当了二十多年教授，但见纯艺术专业（fine art）学生越来越少，一个1500人的美术－设计学院中寥寥十来个人撑着，不动手，坐在教室里侃大山；而插画专业（illustration）越来越大，经常达到200人，并且毕业后大量涌向广告界、电影界，每年拍电影要画分镜头本就不知道要雇佣多少插画专业的毕业生。

插画与一般绘画有什么不同之处呢？简单一点讲，插画是用视觉技巧来解释文本（interpretation or visual explanation of a text）、概念（concept）、程序（process）的，而一般绘画无需解释文本，或许有概念，但是并非绝对，而程序本身就是艺术形式。然而，对于插图来说，程序是需要视觉解释的。我们举几个典型的插画例子：广告插画、海报、宣传单张插画、杂志插画、书籍插画、教材插画、动画、电子游戏、电影设计，这些均是最典型的插画应用空间。试试比较一下“纯”艺术，后者有多少实际使用功能呢？从应用型上来说，把插画划归设计是正确的，即便纯艺术也有图解性，但和插画的图解性并非同类，区别在于：艺术的目的是自我，设计的目的是为他人。艺术的功能是提出问题，设计的功能是解决问题。这样对比，就知道商业插画和“纯”艺术不是一回事了。既然不是一回事，其技法，训练就不同，这样才有了给“纯”艺术的训练，同时也有了庞卡先生这一类的商业艺术的训练。讲这些话，艺术界很多人不爱听，那是受了几十年学院派写实单一训练、又不知道外面的情况的糊涂人才如此，随着眼界和思想的逐渐开放，我估计越来越多的人了解了真实的情况，就不应该对商业插画有什么成见了。

“插画”（illustration）这个术语是在中世纪后期才第一次在英国出现的，原词估计与宗教启蒙（illumination; spiritual or intellectual enlightenment）有关，用图解方法启蒙，就是插画。从字源角度再往上探索，就是早年法国用的拉丁文中的“illustration”。虽然今日的插画包含范围非常广泛，好像一般性自由撰稿艺术家做的有文本、概念、程序解释作用的素描、绘画、版画、拼贴、数码设计、多媒体、3D模型都算，但是万变不离其宗，还是从手绘开始的。按照不同的目的分，插画可以粗略地分为表现形式（expressive）、风格形式

需要全本请访问 www.ertongbook.com

（stylised）、写实形式（realistic）、高技术形式（highly technical）几种。主要的服务范畴有考古插图、植物标本插图、概念艺术型插图、时装插图、信息说明插图、技术说明插图、医疗说明插图、科学说明插图、技术结构插图、书籍插图、绘本（Picture books）、叙述性插图（Narrative illustration）等。

从西方艺术发展的过程来看，的确曾经有过一个阶段插画不如纯艺术的地位高，甚至还有不如平面设计高的时候。但是，随着绘本、绘本小说（graphic novel）、电脑游戏工业的发展，插画又迎来了一波新的高潮，因为插画比单纯的文字更容易国际化传播，也更加符合全球化的趋势，图画比文字容易沟通、交流，这是绝大部分人认同的。插图拍卖价格也水涨船高，2006 年，美国插画家诺尔曼·洛克威尔（Norman Rockwell）的插画作品《决断家庭纽带》（Breaking Home Ties）在当年的苏富比拍卖会上拍出 1500 万美元，应该是说明插画身价趋势的一个很好例子。类似的插画家还真不少，比如早年画美女海报的画家艾佛格伦（Gil Elvgren）、瓦加斯（Alberto Vargas）等人，他们的作品价格都相当高，在拍卖市场很受追捧。

庞卡先生的《人体模特画法》《铅笔人像画法》《铅笔时装人物画法》，以自己的实践经验为基础，精心编辑，有自己完整的商业插画体系，并且和西方体系是融合的。他语言不多，以大量的图例说明商业素描的方法和程序，容易上手，很能解决实际问题。如果照着一步步推进，学习的人必有所得。庞卡先生是我在美国多年的老朋友，如果从工作背景来说，他是商业插画体系，我是纯粹学院派体系，但是正因为我在学院派待了足够长的时间，才认识到商业艺术在西方是大艺术、是显学，因而更加关注他的工作、创作、著述。在这里祝贺庞卡先生的图书出版！

王受之

美国洛杉矶帕萨迪纳艺术中心设计学院教授

汕头大学长江艺术与设计学院院长

序二

——真情、善意、美画

时下庞卡的名字被年轻的读者们忘怀了，在青年同行中亦为知不多吧！其原因是他举家迁居美国已有数十年之久，几乎被国内同行所遗忘。其实老庞与我是同辈人，但他的从艺资历不知比我显赫多少，20 世纪 50 年代初，他参加第一届全国青年美展并摘得油画创作组的桂冠，中国画组获一等奖的是孔伯容所画的《博古》、贺友直的《火车上的战斗》，而我当年所画的一幅油画因被判抄袭而名落孙山，激起我一时怨愤，掰断了油画笔，并把所有画具颜料送给他人，立誓不当什么画家，尤为油画家，从此另择一条苦心劳作的艺人之路至今。

老庞的画艺是圈内同行有目共睹的，加上他风度翩翩美男子的气质与家世背景，更显得不同凡响。老庞的父亲庞亦鹏先生是当年老上海滩的“广告大王”，他的广告画受到美式风格的影响，颇具新意和创意，使得很多厂商都纷纷指定由庞亦鹏先生来设计。20 世纪 40 年代庞亦鹏先生就创立了自己的广告公司，他的广告包罗万象，出众的设计能力加上极高的知名度使“亦鹏”二字无人不晓，是当时上海滩广告界一个响当当的品牌。所以论业务能力、设计能力这些都是令业界同行们难以望其项背的。而庞卡又是庞亦鹏先生唯一一位继承父业的骄子，其传承与动力无可异议，庞卡与当时另一位油画巨擘——张充仁先生有师生之谊，继又与哈定先生交往并受益，所以说老庞在全国青年美展的摘桂似在情理之中。

时下的国画、油画已被从艺学子视为专科科目，但在当年并非如此，国画、油画并不吃香，老百姓更接受年画、宣传画、连环画这些更贴近生活的大众美术。正巧当时国家也正鼓励画家转行，老庞亦随众多画家转至上海人民美术出版社的年画创作室，从油画家转身为专职的月份牌年画画家，老庞创作了许多月份牌年画，还有些古代题材，例如《太平军李秀成攻打上海》，其画风不同一般月份牌的甜俗，回想当年的油画头名状元改行年画，颇感大材小用。

与老庞相识是缘于当年国家经济困难时，出版系统将其下属的出版社以及新华书店等有关出版部门的从业人员，集中起来办学习班，学习内容为《毛泽东选集》四卷本，老庞和我同分在一个小组，天天碰头，时时相见，也就越来越熟悉了，正因此经历，老庞夫人尔璨大嫂称我们为“患难兄弟”。改革开放不久老庞举家去了大洋彼岸，经此一别数十年之久，直至去年老庞夫妇回国探亲才相见，均是乡音依旧鬓毛衰，我们都是已近耄耋之人。

老庞带来了近年在美国的新作，颇为喜人，他又回归到昔年的油画创作了，画作风格明快斑斓。同时，老庞在美国还不忘教书育人，并总结了多年的教育心得，精心编绘了三本可供青年学子使用的素描基础教材：《铅笔人像画法》《人体模特画法》《铅笔时装人物画法》，并且他还有继续出版动物画技法的打算。依我个人之见，这些基本的绘画技法是青年学艺之徒的范本，是进入艺术大门的正确指南。身处不同的国度，艺术理念的迥异，中西绘画感悟的融合，老庞精确又严谨的绘画技巧犹如一位忠厚的长者向后人娓娓道来的心灵独白。绘画终究是一门手艺技能，年轻时打下的夯实基础与终身砥砺才是攀上艺术巅峰的唯一途径，才是青年学子们从艺的正道，一步一个脚印，千里之行始于足下。

又有感于老庞和尔璨大嫂出国旷久，但他俩依旧本着一份画家的职业良心与操守，所以愿为二位不忘归谊的同行故交，在此写上几句开场白话。

戴敦邦

目 录

序 一 / 1

序 二 / 3

第一章 基础知识 / 5

铅笔画 / 5

绘画工具 / 5

画人物时的握笔和排线 / 6

第二章 解剖知识 / 8

人体的基本结构 / 9

骨 骼 / 10

肌 肉 / 11

颈 部 / 12

肩 部 / 13

臂 部 / 14

膝 部 / 15

第三章 头部的画法 / 16

头 部 / 16

五 官 / 17

眼 睛 / 18

眉 毛 / 21

鼻 子 / 22

嘴 唇 / 24

耳 朵 / 26

发 型 / 32

第四章 手、足的画法 / 37

手 部 / 37

足 部 / 39

第五章 时装人体的画法 / 41

第六章 时装人物的画法 / 56

时装人体木模的画法 / 57

时装设计画的人体原型图样 / 67

时装画的步骤练习 / 73

第七章 图 例 / 112

第一章　基础知识

铅笔画

所谓铅笔画是指用铅笔画的画。包括铅笔素描、铅笔速写等。就所使用的画材分类来说，木炭、铅笔、彩色铅笔、蜡笔等硬性笔所绘制的画也属于铅笔画的广义范畴。

绘画工具

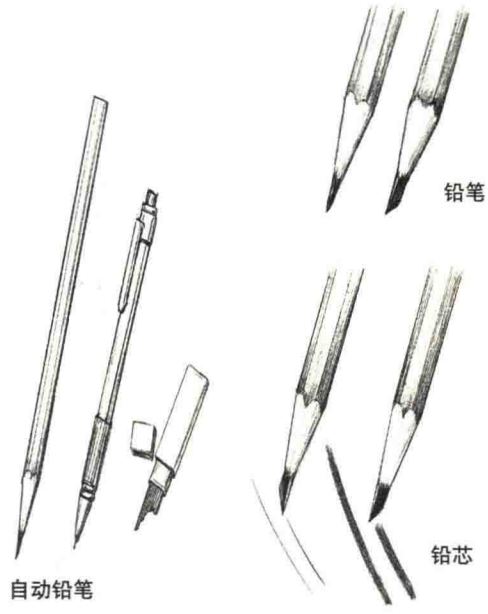
1. 素描铅笔：铅笔有软（B）硬（H）之分，B 数越大调色越浓，笔芯越软；H 数越大色调越淡、铅芯越硬。作画时，应先用软铅再用硬铅，可以根据需要选用铅笔，灵活调节色调的深浅变化。

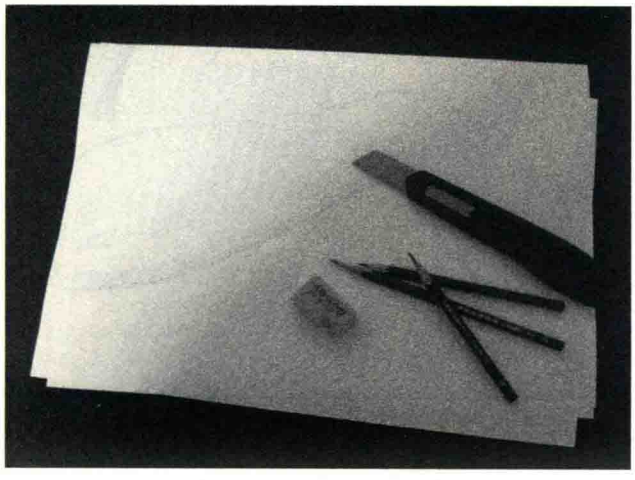
2. 橡皮：一般用专用美术橡皮。在绘画的过程中，尽量少用橡皮，待到有非改不可的时候使用。橡皮不仅可以用来改正错误，而且可以修饰画面，丰富画面的层次感。有可塑性橡皮及软橡皮供选择。

3. 素描纸：素描用纸通常以铅画纸为宜，太薄、太粗、太滑都不合适，现在市场上多有专业素描纸售卖。在作画时，画纸要平整，不可以随意调转画纸作画。

4. 美工刀：美工刀削铅笔不宜削得太尖。

5. 其他：画板、画架、夹子、胶带等都是素描绘画必备工具。





小贴士：

除了素描铅笔之外，还有自动铅笔、炭笔。其中，炭条以烧透的树枝而成，色泽黑，质地松，附着力差。炭精条质地较炭条硬，附着力强，不易擦除。

因此，虽然与铅笔相比，炭笔颜色更黑、浓，但也更难擦去。固然它的表现效果比铅笔要好，但绘画难度也更大，因而初学者还是以铅笔练习为主。

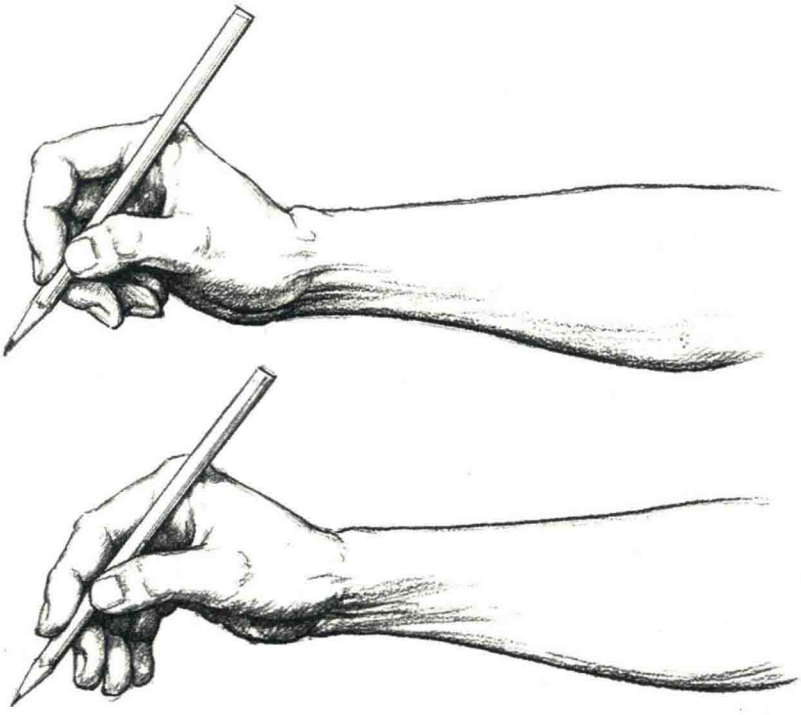
画人物时的握笔和排线

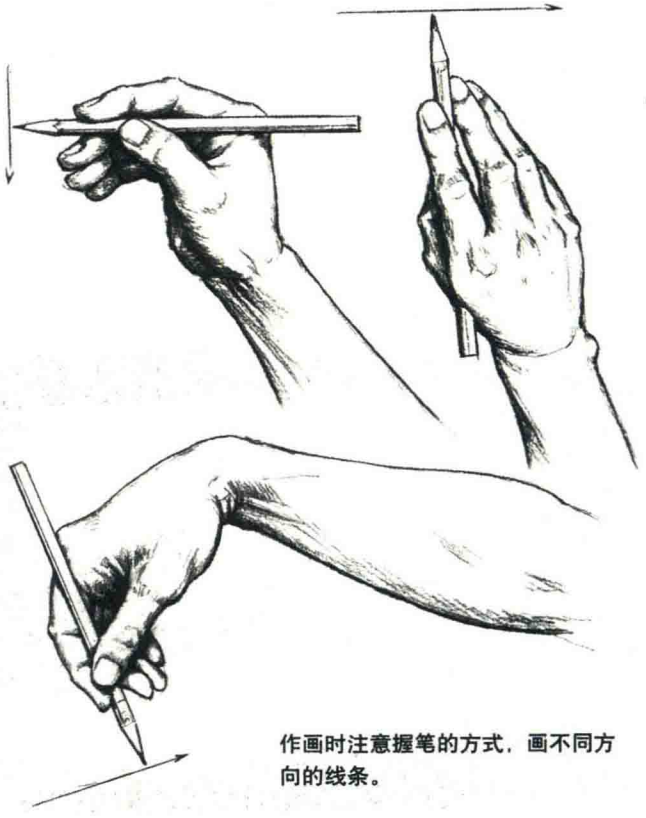
1. 运用手腕画较长线条：舒展手指，握紧铅笔不要动，运动手腕，就能画出较长线条。

2. 运用手臂画长线：手指伸直，紧夹铅笔，手指手腕不动，运用手臂画长线条。

3. 运用手臂大幅度横扫，画出挺拔的长线条。

4. 画线条练习，运用手腕，用中等速度，练习各种方向的线条，深浅间隔要均匀。





作画时注意握笔的方式，画不同方向的线条。

要点

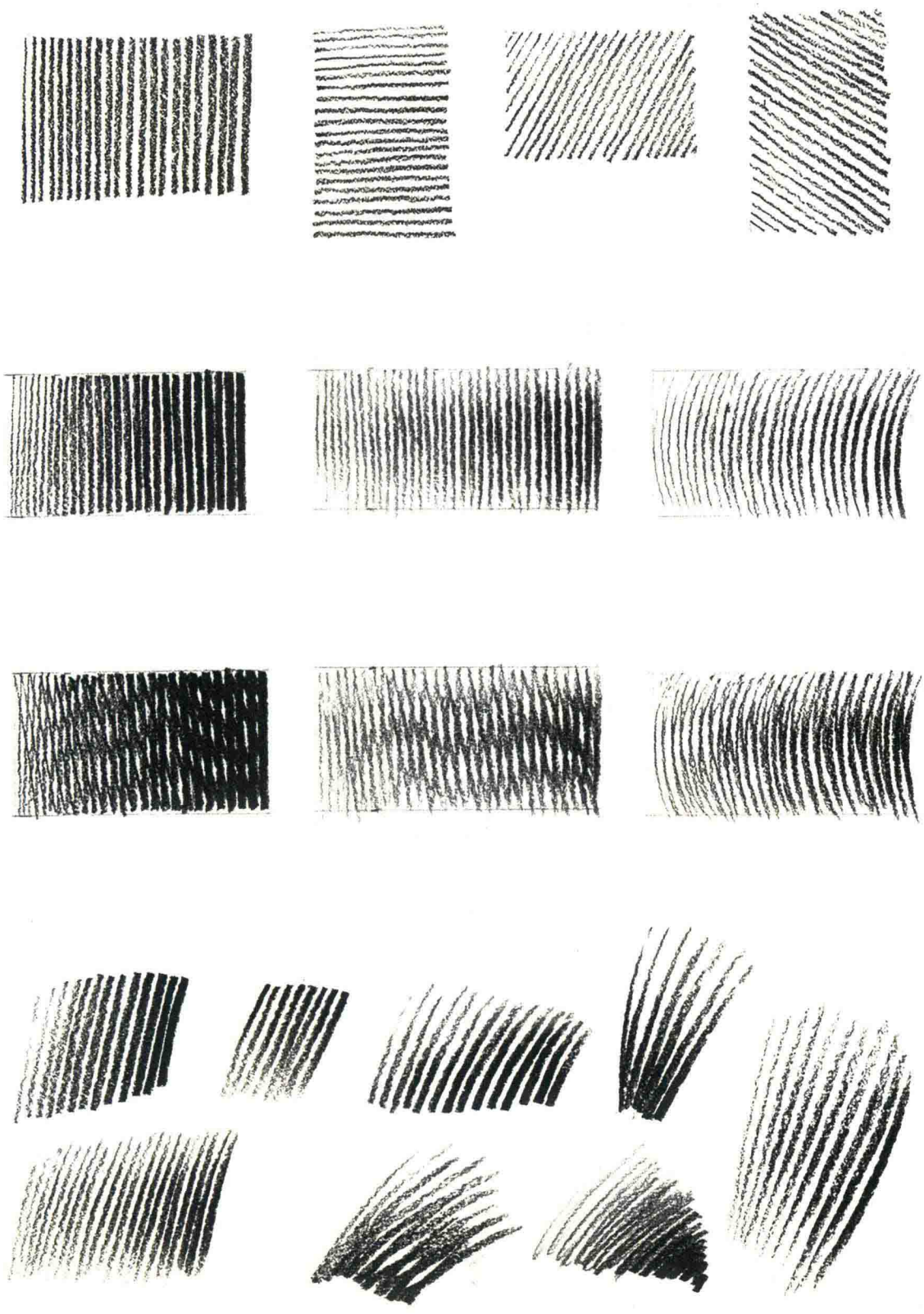
线条的美感会直接影响整个画面，线条起着举重若轻的作用。在练习线条的时候，要注意握笔的方式以及手、腕、肘各部位之间的协调。

练习线条时，忌讳线条太乱、头重脚轻，落笔过重，布线过于死板等。

线条有轻重、强弱、虚实、疏密的变化，用线条的变化来表现事物的形体及光线变化。

在塑造形体的过程中，熟练掌握和运用线条的变化，可以增强形体的空间感。而由线条表现形体面的变化，则可以增强形体的立体感。

作画时注意握笔的方式，落笔要平稳自然，产生的线条感觉是轻松生动的，整个画面更加灵活。



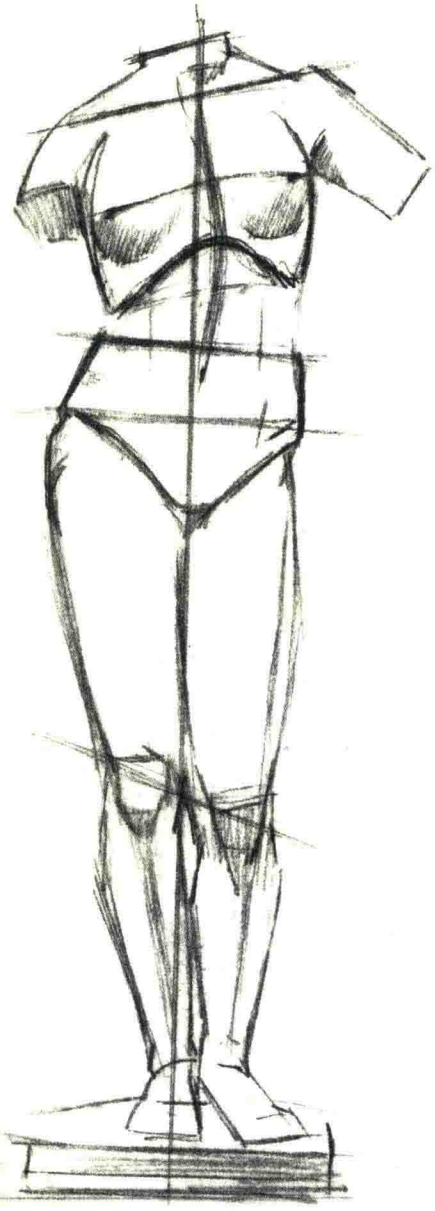
需要全本请访问 www.ertongbook.com

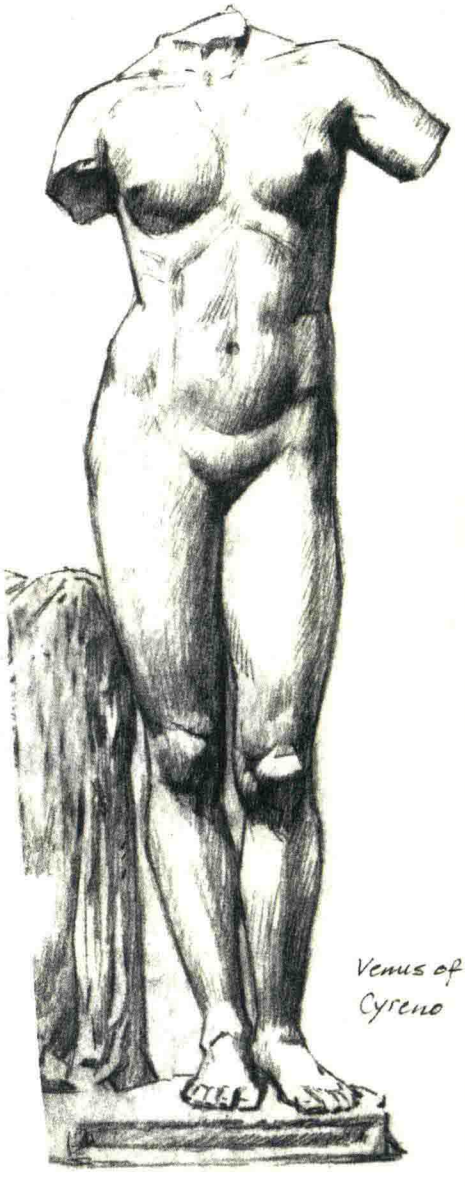
第二章 解剖知识

对于绘画艺术而言，准确描绘人体，学一点解剖知识是对人体系统描述最有效、最直接的一种方式。

善用经典雕塑，学习人体解剖：

这尊缺头缺臂的维纳斯，姿态协调完美，它证实了：躯干与双腿，是构成人体姿态的因素。记住画人体，首先要确定胸廓、骨盆与双腿的姿态，然后再画头及双臂。头与双臂的动作，不会影响身体的姿态。古希腊女人以丰腴为美，由脂肪包着健壮的肌肉，形成浑圆的块形，关节轮廓不明显，形体完美，但也较难画。



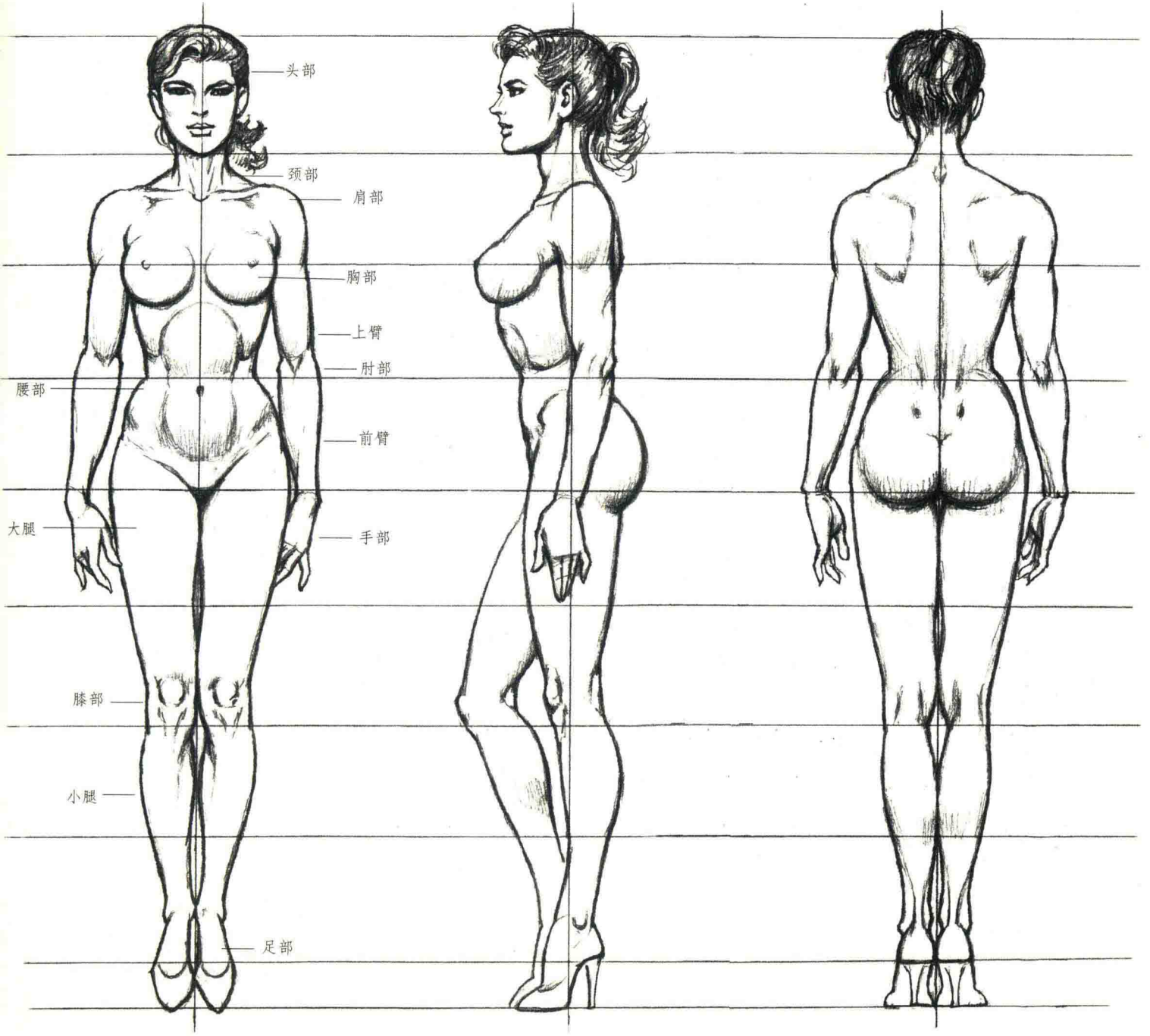


人体的基本结构

一般人体有男、女、老、幼四类，男性人体在解剖上具有明显的图案特点，一切形状都略似平面及立体的几何形。背部以三角形为主；胸部是长方形和半圆形；颈部如圆柱，前呈三角形；大腿也呈圆柱状，内侧呈三角形。

男性由于脂肪层薄，骨骼、肌肉较为显露。胸廓较窄，髋部较宽。颈部较粗，喉结突出。

女性人体的比例、骨骼、肌肉的结构与男性相同，只是女性的关节与肌肉比较细小，外观不甚明显，但女性的特征比较明显，如乳房丰挺，臀部圆润。



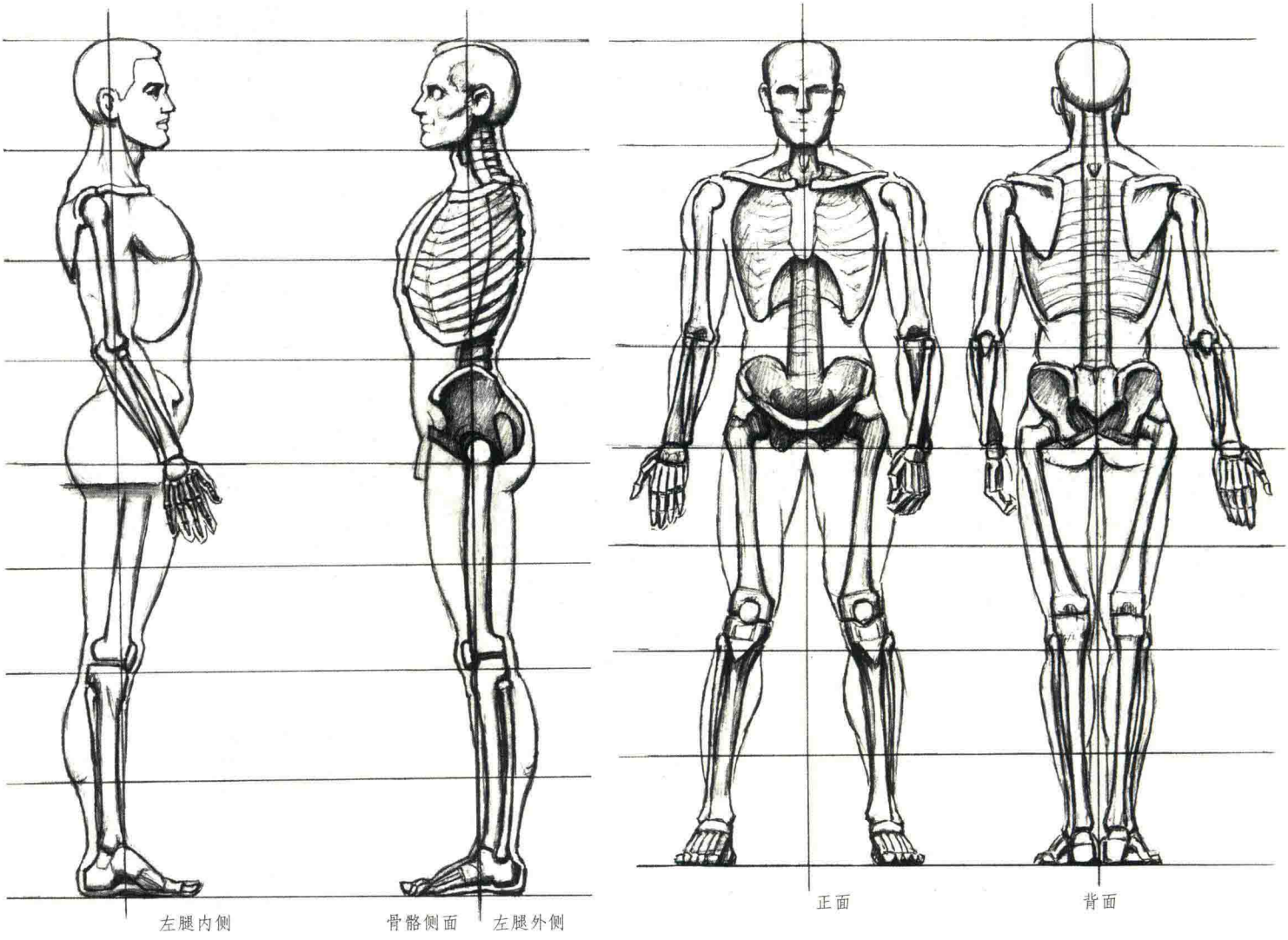
女性人体的外形示意图

骨　骼

成年人的骨骼由206块骨头组成，构成人体的一个完整支架。根据骨骼在人体的部位不同，可分为：头颅骨29块，躯干骨51块，上肢骨64块，下肢骨62块，每一块都有一定的形态。人体的骨骼没有完全挺直的线条，想要表现人物的生命力，骨骼的曲度是不可或缺的一环。

男性和女性骨骼比例相差较大，女性的骨盆较宽，男性的胸骨较宽。因此，男性呈倒三角形，肩宽腰细；女性呈正三角形，腰细臀宽。

女性从头到脚都和男性不同，女性的下颌弧度优美，颈脖细致，手脚细小柔软，臀部浑圆，位置略低，腿肚线条柔美不似男性发达，而脚踝弧度较大。

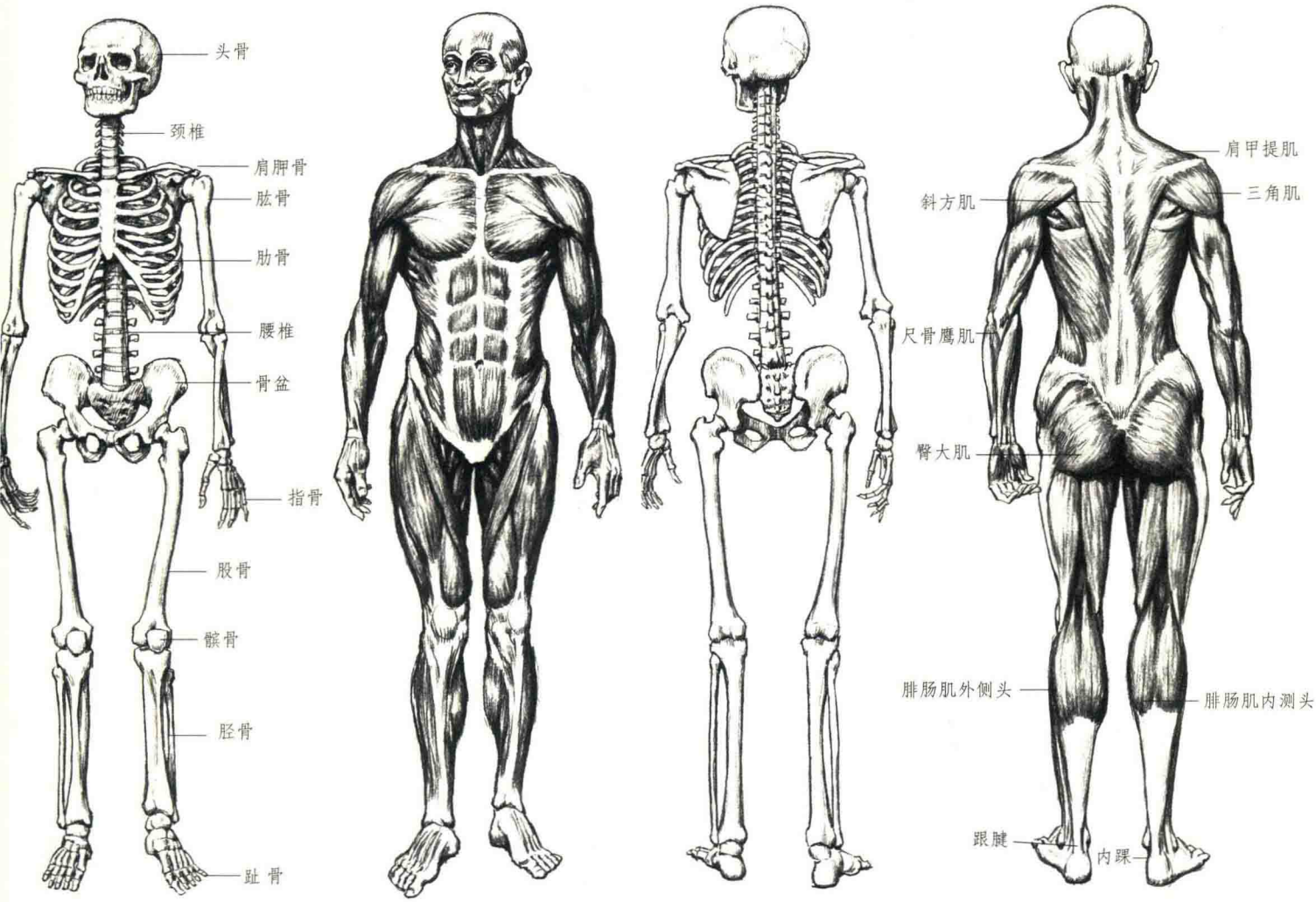


人体骨骼三面示意图

肌 肉

人体全身有500多块肌肉，通常是左右对称地覆在骨骼外面。人体的肌肉按照不同的形态可分为：长肌、短肌、阔肌和轮匝肌。长肌，大多位于四肢部位；短肌，大多处于躯干的深层位置；阔肌，通常位于胸、腹，形状扁薄宽大，能进行整体及局部的运动；轮匝肌，在口部和眼部周围，担负睁眼闭眼和张嘴闭嘴的动作。

一般来说，女性的肌肉不明显，但腿部和臀部的肌肉强而有力。



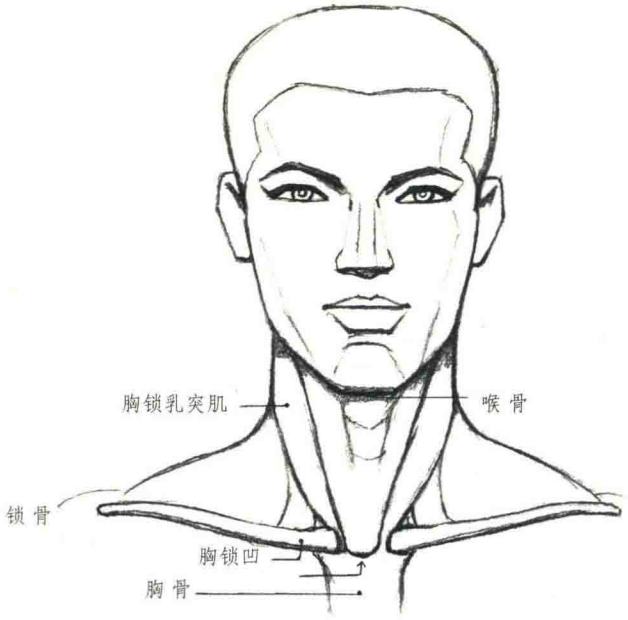
人体肌肉两面示意图

颈 部

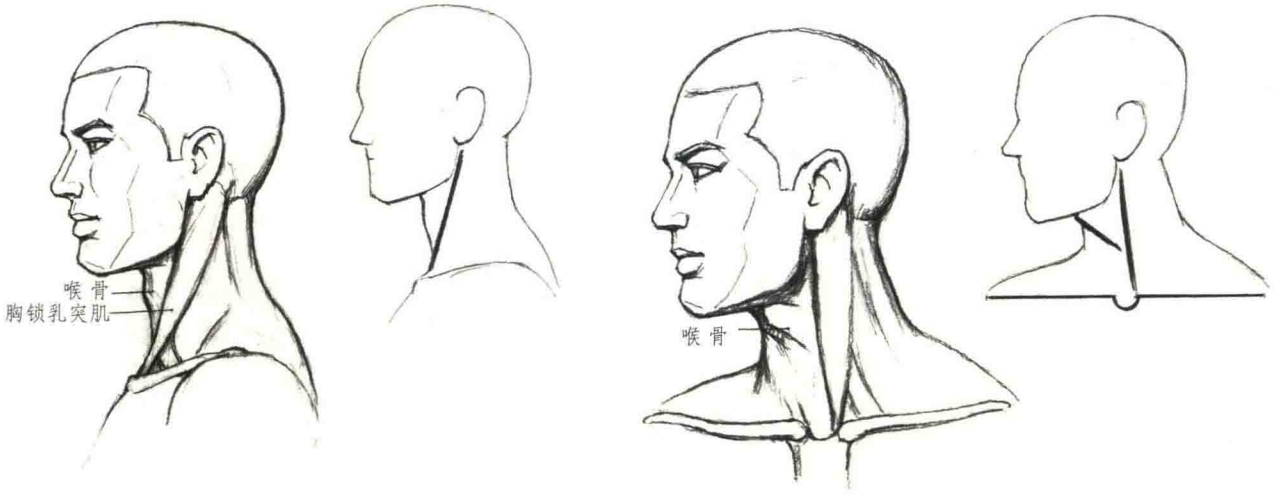
颈部是人体最活跃的部分，整个颈部看起来是个大致的圆柱形。颈部的颈椎和胸锁乳突肌等颈部肌肉，能做前屈、后伸、前移、后移、回旋和侧转头部的动作。

胸锁乳突肌是从耳根乳突向胸锁凹呈 V 形连接，是颈部正面明显的特征。

当头向右转动时，左边肌肉拉长，明显看得到；当头向左转时，则右边肌肉拉长，形似斜 Y 形。



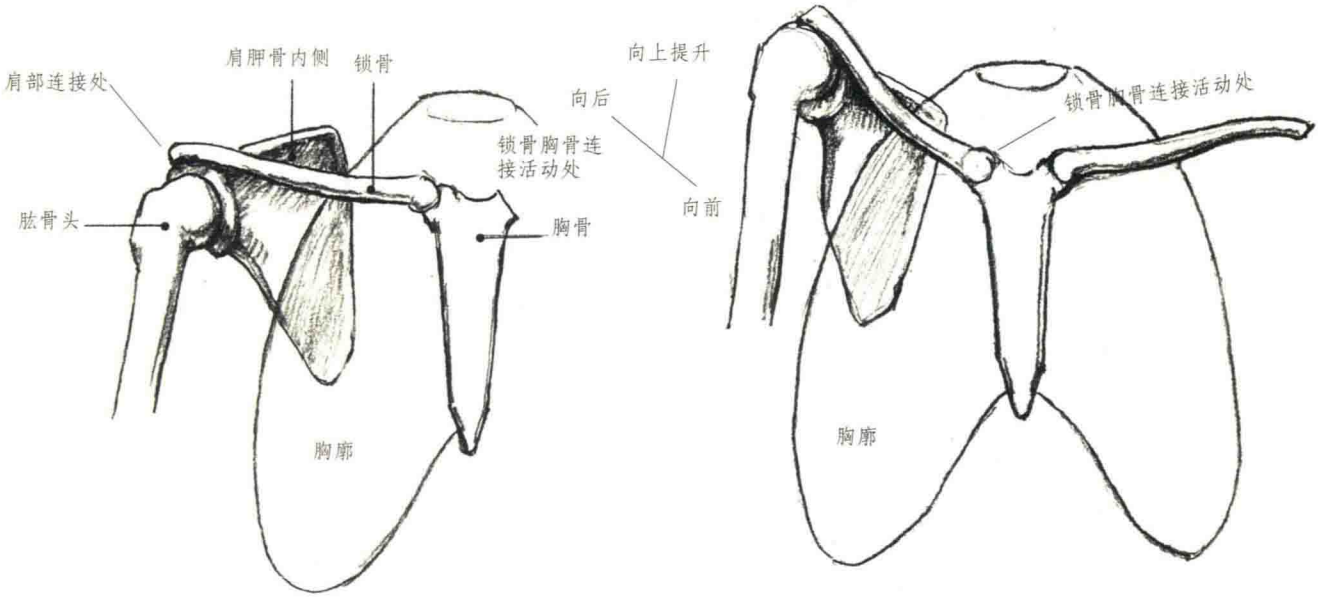
颈部的结构示意图



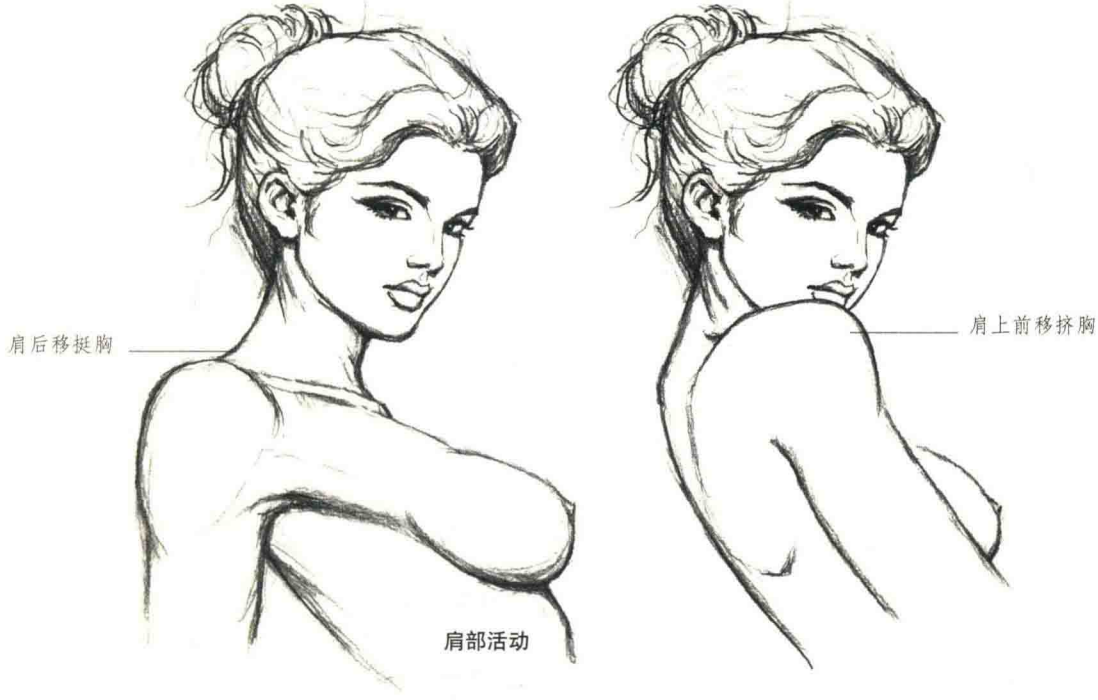
颈部的动作示意图

肩 部

肩部是由锁骨柄、肩胛骨和肱骨头连接在一起，仅由锁骨头与胸骨的一点点连接为转动点，肩部可以向上、向前、向后自由活动，形成不同姿态。肩部活动对胸部肌肉变化影响不大，而对背部的肌肉变化影响很大。



肩部骨骼示意图



肩部肌肉示意图

需要全本请访问 www.ertongbook.com