

最新人體

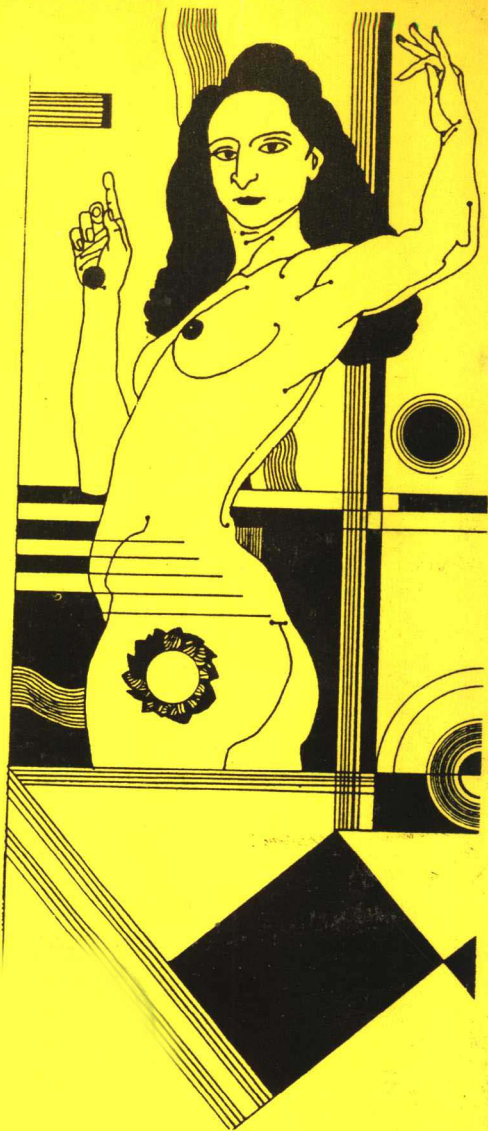

綫描 · 裝飾畫 · 速寫引導 精裝合訂本

G X M Z C B S

最新人體

綫描 • 裝飾畫 • 速寫引導 精裝合訂本

G

X

M

Z

C

B

S

新登字02号

美術叢書

最新世界時裝繪畫引導
素描人體淺描引導

最新人體

綫描·裝飾畫·速寫引導

(精裝合訂本)

廣西民族出版社出版

廣西新華書店發行 廣西民族印刷廠印刷

1992年3月第一版 第一次印刷

開本：787×1092 1/24 12印張 印數：500冊

ISBN 7-5363-1639-9/J·319 定價：23元

柴萬里 男 苗族 1954年生于廣西，畢業于廣西藝術學院美術系，現任該系服裝、染織圖案設計教研室主任、講師，中國美術家協會廣西分會會員，廣西書畫院院士，廣西民族書畫院副院長、秘書長。

專攻中國人物畫，兼攻山水、花鳥、畫風于清逸高雅中見樸拙，作品曾數次在國內外重大畫展展覽，水彩畫《紅水河暮歸》被選為全國優秀作品由中國對外展覽公司收藏，刊入《中國當代水彩、粉畫選》并赴朝鮮展。中國畫《清香圖》獲《全國墨海薈萃》金獎。近年來有不少作品為加拿大、日本、新加坡、法國、新西蘭以及港、澳、臺之行家人士收藏。

最新人體綫描引導

柒萬里

廣西民族出版社

序 言

在人類審美領域中，人們從大自然和社會生活中發現，人類自身的美才是萬物不可及的。於是人類不斷追求和陶醉人類自身這個審美對象，無論是從小說、詩歌、音樂、舞蹈或者是雕塑與繪畫，都把對人類自身的塑造與表現作為一個創造美的永恒主題。作為人類文化表征之一的人體藝術也自然成為這類審美領域中的一個重要組成部分。

人體凝聚着勞動的結晶，蘊含着和諧、豐富、精緻、均衡、節奏起伏等大自然的法則，蘊含着剛健、雄壯、崇高、凝重、高雅、柔美、溫馨、質樸等一切美的要素，大凡從事造型藝術並為此犧牲與追求的人，均曾經或企圖為人體的美而創造與謳歌。

綫條在造型藝術中，是一種最古老的繪畫語言，是中國繪畫與書法藝術的基根，它集中體現着東方的審美風格和趣味。綫條在造型藝術方面的神奇表現決不在色彩之下，無論是東方的或是西方的造型藝術大師們，無論是任何品種或是使用什麼樣的工具，在其作品中也會出現各種不同韻味的綫條的自然流動：中國歷史上的吳道子、周昉、武宗元、陳老蓮、任伯年、齊白石、徐悲鴻以及西方繪畫歷史上的達·芬奇、安格爾、米開朗基羅、波提切利、馬蒂斯和畢加索等等對於綫的創造和表現使人們愈來愈認識到綫條的創造力。

人體本身就是流動着的綫條。人體綫描正是人體美——人類對自身審美與古老繪畫語言的綫的自然流露和有機的組合。如何從此中發現美和創造美，全無固定的模式，只憑着您熱忱與努力，本書僅以一人之管見，嚙嚙切切、班門弄斧，旨在引玉，懇請讀者多提寶貴意見。

一、綫描人體寫生

綫描人體寫生是通過運用綫條的表現手段理解和熟悉人體結構與運動的規律，培養敏銳地捕捉人體結構在運動中復雜多變的節奏動勢的表現能力，並從領悟人體動態中的節奏韻律。人體外形的劃分：

①頭部；②軀干（頸、胸、腹、背）；③上肢（肩、上臂、肘、前臂、腕、手）；④下肢（髖、大腿、膝、小腿、踝、腳）。

人體的一般比例：

以人的頭為比例尺度，我國人體身高一般為七個頭或七個半頭。

男人體身高的一半在耻骨上下；（因人而稍有差異）；女人體身高的一半在耻骨以上，因此在感覺上較之男性，女人體的軀干略長，下肢稍短。

男性兩肩寬為二個頭，女性兩肩寬略小於二個頭。

男女人體長寬比例的差別：

男人體肩部寬而腕部小；女人體肩部較其腕部窄，因而形成男人體上大下小，女人體上小下大的不同特點。

手臂為三個頭長（上臂為 $1\frac{1}{3}$ 頭長，前臂為一個頭長、手為 $\frac{2}{3}$ 頭長）。

腳長度等於一個頭長。

二、材料和工具的選擇：

根據自己的習慣選擇熟悉的工具和材料是使自己在作畫中能夠達到得心應手的重要保證。除了使用熟悉的工具和材料外，一些新材料的運用也不妨拿來試試，有時還可能表現出意想不到的效果。

總之，用什麼樣的筆和材料並無常規，只要能掌握和熟悉它，均能畫好。

這裡列舉一些工具和材料，僅供參考選擇：白報紙、宣紙、絹、布、白版

紙、水彩紙、色底紙等；毛筆、鋼筆、鉛筆、炭筆、水彩筆、炭精棒、針管繪圖筆等等。

三、綫描人體步驟圖例：

上面說到，綫描人體寫生主要是對人體動態結構以及節奏的訓練和表現，頭與肢干的細微處是不重要的，但是，我們對人體比例的尺度却又是以頭作為對比的依據的，因此，初學綫描人體寫生時，面對模特所形成的動態有一個大概的認識，然后就自己畫紙的大小，先確定頭頂綫的位置，有了這個點之后，再把整體比例的依據——頭的大小確定下來，接下來最重要的就是要找出既能與頭連接還能充分體現整個人體動勢的主要動態綫先作一個簡潔又不是十分準確的綫條。（如步驟圖一）

由於一開始我們不但定了頭的比例和一條能夠體現大動勢的動態綫，對下面我們要畫的東西也增加了對比的依據，接下來先把接近我們視線這一邊的人體模特的結構進行描繪。因為這一面的比例結構我們易于觀察它的形的全貌。（如步驟圖二）

把另一半形和結構勾完。然後對整個畫面和描繪的人體進行一些比例、結構的調整和強調，同時要注意處處都平均對待，要考慮綫描畫面的表現藝術效果，如果留下一些既不影響人體大的結構動勢也不影響節奏效果空白，有時往往能夠給人留下一點遐想，增加藝術效果。（如步驟圖三）

第二步把另一條小腿和腳畫出，這時的畫面上已經有了兩條小腿的高低前后的節奏了，然後還是從接近我們視線的臀底定位逆行畫一條能夠體現躺着的人體的動勢綫。（如步驟圖五）

進行到這一步，問題就好辦多了，因為就目前的效果，我們已經基本上能夠揣摩到整體的動向，於是把另一條臀底綫勾出，再把腹部綫勾出并把臍位

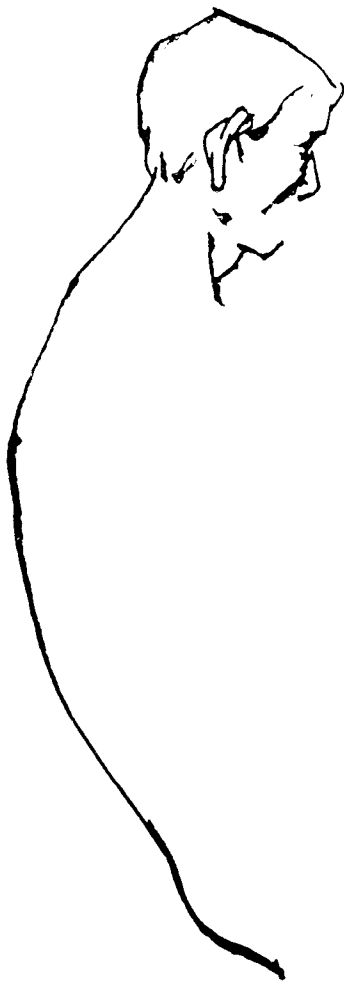
點上，按畫面目前所有的對比依據及比例，對照模特的結構比例，把左乳的透視與形狀位置勾好，按比例勾出上臂，對比着左邊軀干的動勢及結構，畫出右邊的胸廓和乳房，然後找出胸鎖乳突肌與軀干鎖骨的連結點，按動勢畫出頭部，畫出右臂。（如圖例及步驟圖六）

我們在綫描人體寫生的練習時，往往還會碰到這樣的情況，用以作為人體寫生對比尺度依據的頭見到不完全或是在整個大的動態中不重要了，而且這時的人體動勢又是平時畫得比較少，透視角度也比較大，不知從何下筆。我的經驗還是按上面所說到的，從接近我們視綫的便于表現的形先畫起（如步驟圖四）把模特左邊的小腿和腳先畫。

在進行以綫條為主要表現手段的人體寫生練習時，有些動態不論從任何角度去表現都是比較容易入畫的，這都成為我們了解人體動態和結構的極好機會，畫者不妨對一個人體動態進行多角度的練習。這一類的練習不需要考慮用綫的粗細和變化，只要能夠比較隨意而流暢地把人體大的動態特征勾繪出來就行了。

使用繪圖筆進行綫描的人體寫生和對原來的人體速寫進行整理。這類的練習，一方面能夠訓練記憶能力，更重要的是它能使原本的不完善在不失原始自然面貌的基礎上更準確、更嚴謹，同時由於注重了綫的處理，又增強了人體綫描畫面的藝術魅力。

在現代繪畫中，形式的表現愈來愈被畫家們所重視，追求鮮明的藝術表現形式與個人的繪畫個性、風格，以及造型藝術時代性的體現，形成了當今繪畫藝術五彩紛呈的面貌，人體綫描也可從形式的表現方面進行練習，運用人體誇張的手法，找出節奏的韻味，注重綫條的趣味和疏密組織。

(步驟圖一)

(步驟圖二)

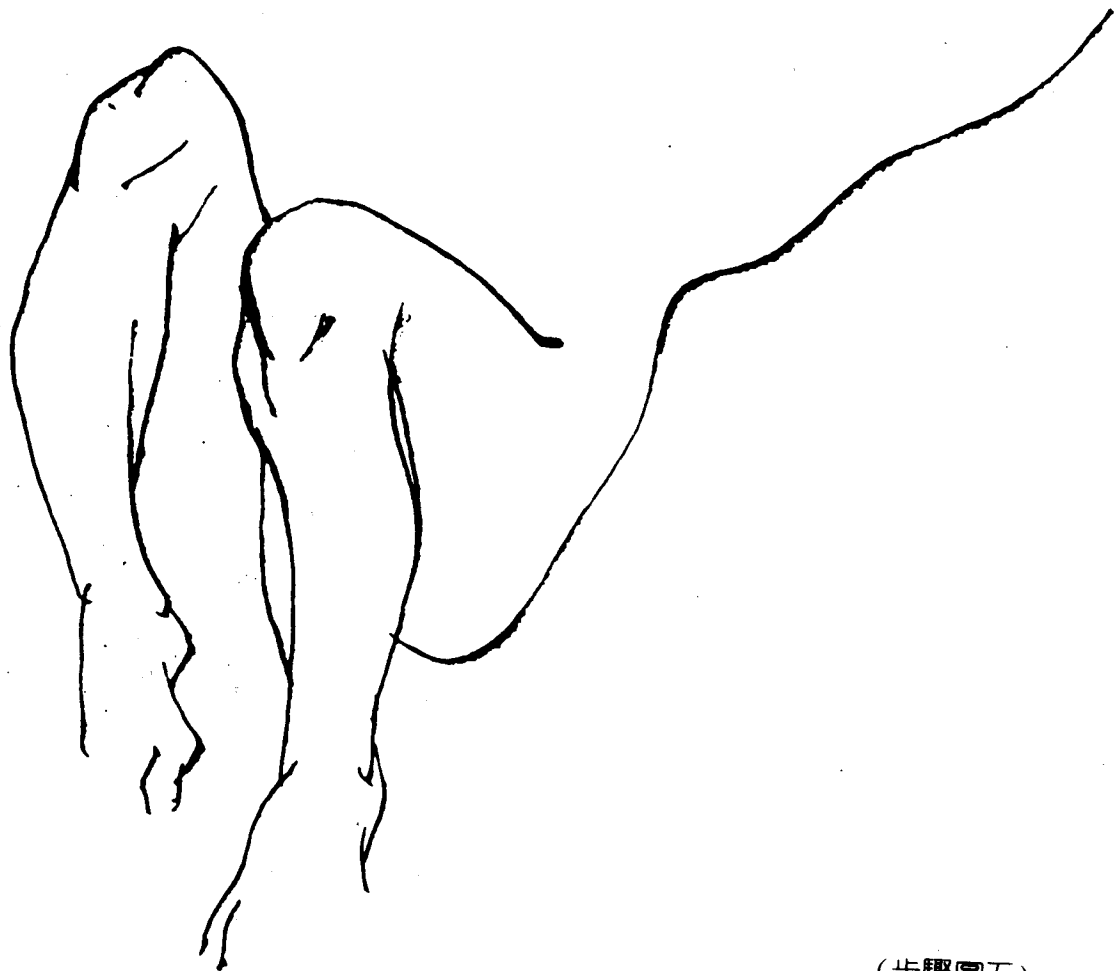

(步驟圖三)

(步驟圖四)

(步驟圖五)

(步驟圖六)

