

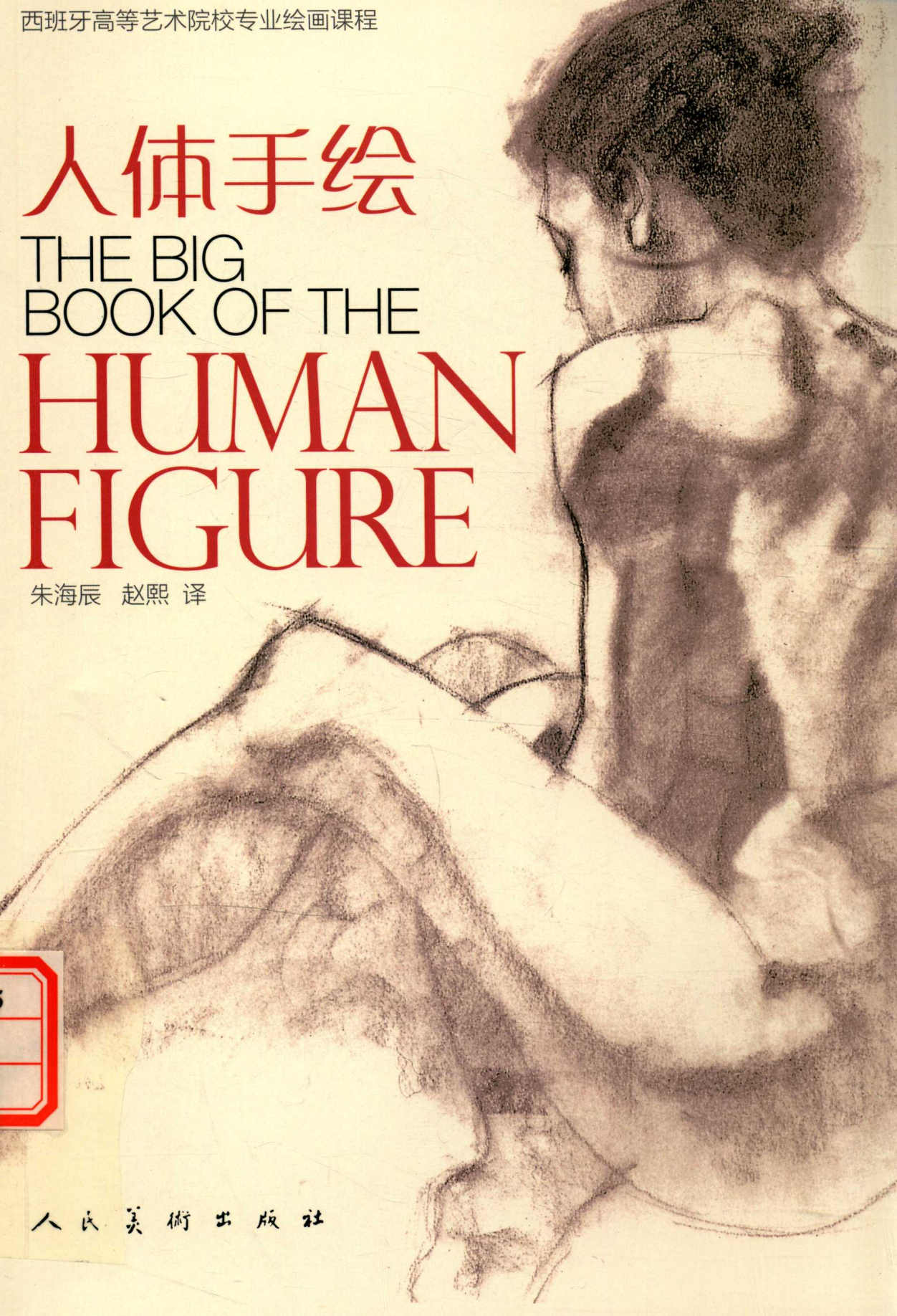
西班牙高等艺术院校专业绘画课程

人体手绘

THE BIG
BOOK OF THE

HUMAN FIGURE

朱海辰 赵熙 译

人民美術出版社

人体手绘
THE BIG BOOK OF THE
HUMAN
FIGURE

朱海辰 赵熙 译

人民美术出版社

Original Spanish Title: El Gran Libro de la Figura Humana

© Copyright 2013 by ParramónPaidotribo—World Rights

This simplified Chinese translation edition arranged through THE COPYRIGHT AGENCY OF CHINA

著作权合同登记号：01-2013-6422

图书在版编目(CIP)数据

人体手绘 / 朱海辰, 赵熙译. -- 北京: 人民美术出版社, 2016.1

ISBN 978-7-102-07272-2

I. ①人… II. ①朱… ②赵… III. ①人体画—绘画技法 IV. ①J211.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第181214号

人体手绘

编辑出版: 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 56692185

(010) 56692193

邮购部: (010) 65229381

翻译: 朱海辰 赵熙

责任编辑: 薛倩琳

责任校对: 马晓婷

责任印制: 赵丹

设计制作: 陈风明

制版印刷: 浙江影天印业有限公司

经销: 新华书店总店北京发行所

版次: 2016年1月第1版第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16

印张: 10

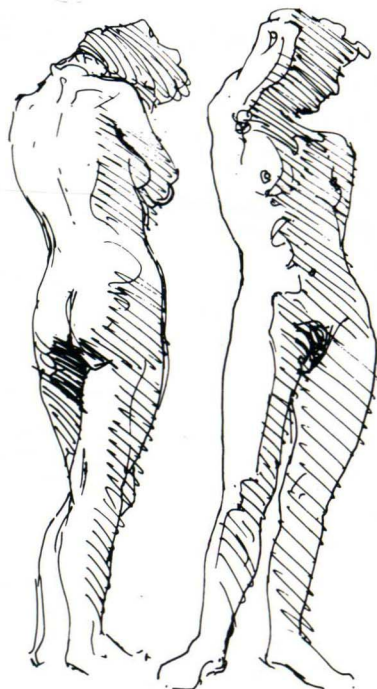
印数: 0001—5000册

ISBN 978-7-102-07272-2

定价: 58.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

Text: Gabriel Martín Roig

Exercises: Gabriel Martín and Óscar Sanchis

Photography: Estudi Nos & Soto

Layout: Toni Inglés

08 理解人体

10 结构和表现

- 12 基本的人体比例
- 14 基本的人体解剖
- 16 头部结构
- 18 躯干和后背
- 20 四肢
- 22 手和脚
- 24 简单的形状框架
- 26 理解姿势
- 28 裸体：草图和线条
- 30 站姿

32 形体上的光

- 34 裸体人像的阴影
- 36 色阶和造型
- 38 光的质感
- 40 轮廓线和速写
- 42 擦画男人体
- 44 添加肤色
- 46 肤色研究

50 美丽的裸体

- 52 有表现力的处理——梳妆
- 54 写实表现肤色
- 56 马克笔表现裸体
- 58 水彩裸体
- 62 光源下男人体的解剖特征

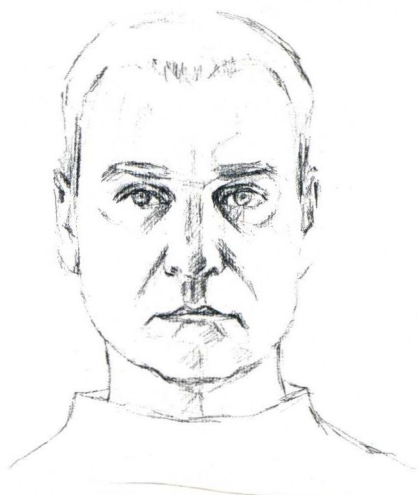
64 穿衣人体与背景

66 穿衣人体

- 68 衣服
- 70 褶皱和布料
- 72 表现穿衣人体
- 74 炭棒表现穿衣人体
- 76 水彩街头人物
- 78 服装的趣味
- 80 明暗法人像
- 84 皮夹克上的光影

86 环境中的人体

- 88 人体与背景
- 90 室内人体：环境与氛围
- 92 城市中的人体
- 94 街头市场
- 96 室内人体
- 98 水彩室内人体
- 102 逆光人体

104 诠释人体

106 更具创意的视觉

- 108 色彩的重要性
- 110 扭曲和风格化
- 112 风格化的人体
- 114 摇曳的线条
- 116 多种画法表现斜倚人体
- 120 直观的人体
- 122 主观肤色
- 126 户外裸体
- 128 中性色与刻划人体
- 132 色块人体

136 分析肖像

138 研究面部

- 140 面部元素
- 144 实现相似
- 146 婴幼儿和老人
- 148 油画男人头像
- 150 笔触表现头像
- 154 水彩小女孩
- 156 线条水彩人像
- 158 老年人半身像

人体手绘

西班牙高等艺术院校专业绘画课程
朱海辰 赵熙 译

人民美術出版社

Original Spanish Title: El Gran Libro de la Figura Humana

© Copyright 2013 by ParramónPaidotribo—World Rights

This simplified Chinese translation edition arranged through THE COPYRIGHT AGENCY OF CHINA

著作权合同登记号：01-2013-6422

图书在版编目(CIP)数据

人体手绘 / 朱海辰, 赵熙译. -- 北京: 人民美术出版社, 2016.1

ISBN 978-7-102-07272-2

I. ①人… II. ①朱… ②赵… III. ①人体画—绘画技法 IV. ①J211.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第181214号

人体手绘

编辑出版: 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 56692185

(010) 56692193

邮购部: (010) 65229381

翻译: 朱海辰 赵熙

责任编辑: 薛倩琳

责任校对: 马晓婷

责任印制: 赵丹

设计制作: 陈风明

制版印刷: 浙江影天印业有限公司

经销: 新华书店总店北京发行所

版次: 2016年1月第1版第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16

印张: 10

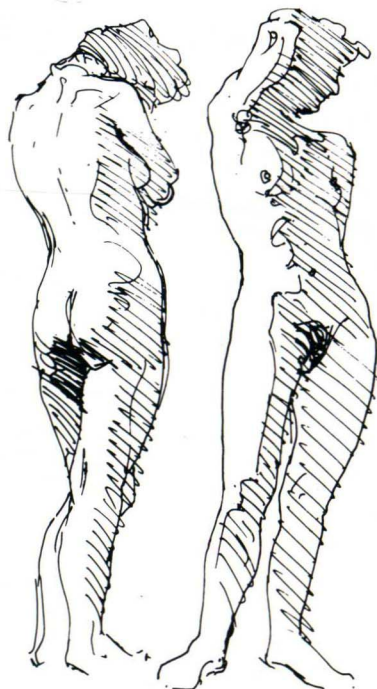
印数: 0001—5000册

ISBN 978-7-102-07272-2

定价: 58.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

Text: Gabriel Martín Roig

Exercises: Gabriel Martín and Óscar Sanchis

Photography: Estudi Nos & Soto

Layout: Toni Inglés

人体手绘
THE BIG BOOK OF THE
HUMAN
FIGURE

朱海辰 赵熙 译

人民美术出版社

08 理解人体

10 结构和表现

- 12 基本的人体比例
- 14 基本的人体解剖
- 16 头部结构
- 18 躯干和后背
- 20 四肢
- 22 手和脚
- 24 简单的形状框架
- 26 理解姿势
- 28 裸体：草图和线条
- 30 站姿

32 形体上的光

- 34 裸体人像的阴影
- 36 色阶和造型
- 38 光的质感
- 40 轮廓线和速写
- 42 擦画男人体
- 44 添加肤色
- 46 肤色研究

50 美丽的裸体

- 52 有表现力的处理——梳妆
- 54 写实表现肤色
- 56 马克笔表现裸体
- 58 水彩裸体
- 62 光源下男人体的解剖特征

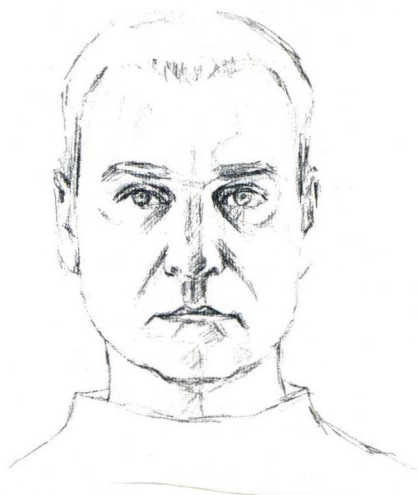
64 穿衣人体与背景

66 穿衣人体

- 68 衣服
- 70 褶皱和布料
- 72 表现穿衣人体
- 74 炭棒表现穿衣人体
- 76 水彩街头人物
- 78 服装的趣味
- 80 明暗法人像
- 84 皮夹克上的光影

86 环境中的人体

- 88 人体与背景
- 90 室内人体：环境与氛围
- 92 城市中的人体
- 94 街头市场
- 96 室内人体
- 98 水彩室内人体
- 102 逆光人体

104 诠释人体

106 更具创意的视觉

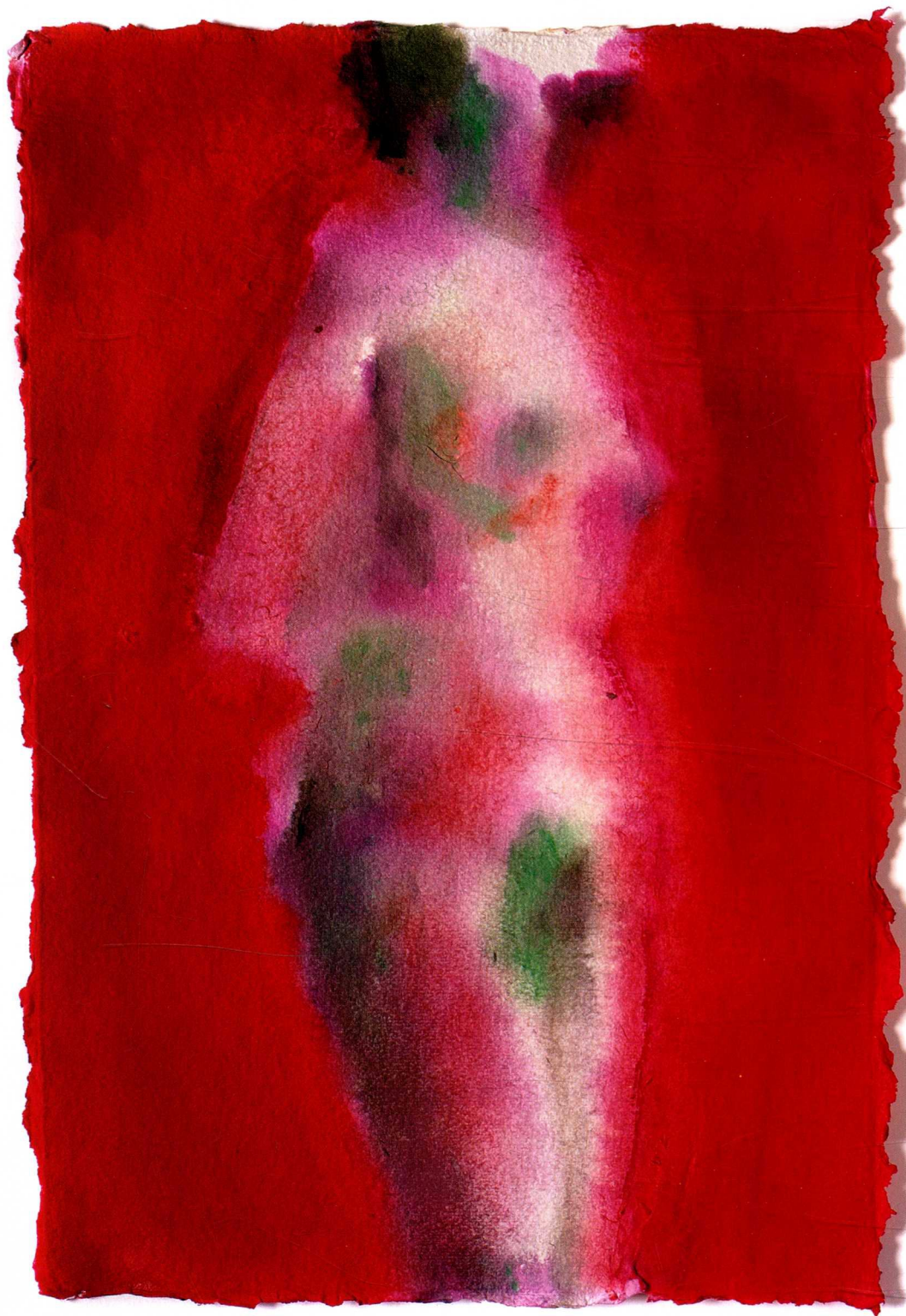
- 108 色彩的重要性
- 110 扭曲和风格化
- 112 风格化的人体
- 114 摇曳的线条
- 116 多种画法表现斜倚人体
- 120 直观的人体
- 122 主观肤色
- 126 户外裸体
- 128 中性色与刻划人体
- 132 色块人体

136 分析肖像

138 研究面部

- 140 面部元素
- 144 实现相似
- 146 婴幼儿和老人
- 148 油画男人头像
- 150 笔触表现头像
- 154 水彩小女孩
- 156 线条水彩人像
- 158 老年人半身像

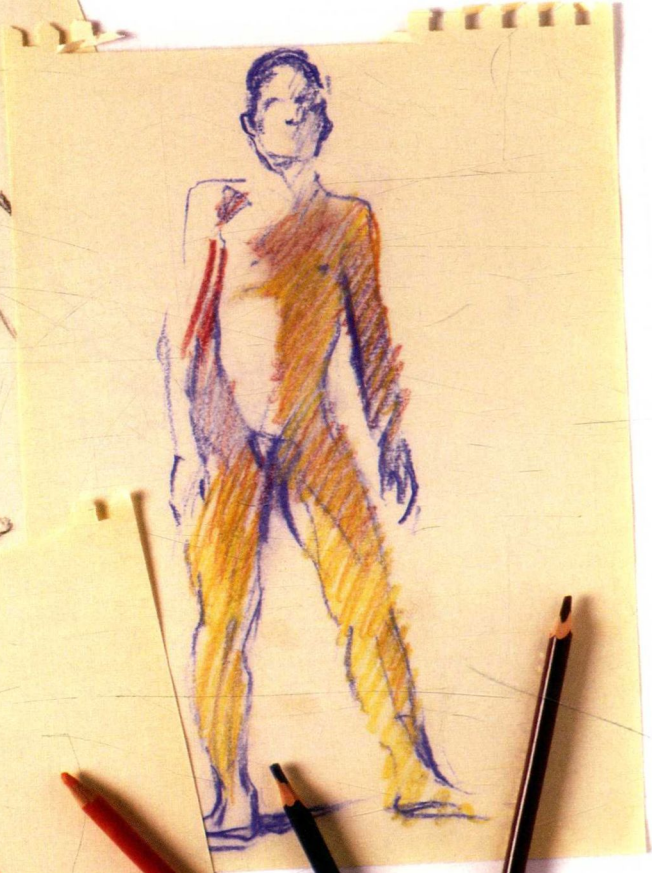

“人体” 艺术家最大的挑战

纵观艺术史，描绘人体的能力总是受到众多知名艺术家的青睐，这说明这种能力意义重大。可能正是因为是这样，在所有的学术理论和训练中，它总是扮演着一个重要的角色。对于艺术学院的学生来说，人体写生是一项基本训练，它可以活化观察技巧，拓展表现技法，有助于创造精准的画像。人体，连同肖像，称得上是难度最大的绘画题材之一了，它要求艺术家运用自己全部的技巧和知识去刻画。毋庸置疑，一个人如果能够准确地画出裸体人体，那么，他就能很容易地描绘任何其他艺术主题。

刻画人体是一项复杂的工作，需要花费大量时间去深入理解形体。艺术家必须集中精力解决结构、形体的解剖关系，以及大致的身体比例——当然，允许有小幅度的误差。刻画人体时面对的挑战要比其他主题大很多，这主要是因为它要求极高的精度，假如有画错的或画不准的地方，就会非常显眼，是无法隐藏的。当你画一棵树时，精确地刻画它的形状，并不是非常重要的，因为它不依赖于特定的比例，观察者并不会被树枝的大小所困扰。因为在自然界，尺寸和形状的变化是比较特殊的。然而，当刻画人体时，则要求精准地真实再现，在比例或细节方面的任何一个微小的错误，都很容易被人察觉。

没有必要机械地刻画一个专业模特，你完全可以选择一种放松的、自发的、感性的艺术表现方式。然而，为了画出一个令人感觉舒服、放松和自然的人体，艺术家必须具有基本的人体解剖知识。艺术家需要从审美、艺术的角度刻画人体模特，而不仅仅是简单地、刻板地描绘模特，或者将模特画得完全失真。换言之，无论如何，以人为主题的作画内容是一定会遇到的，观者们也会自发地将作品与模特进行比较。

理解 人体

人体，是具有坚实结构的体块，有着特殊的尺寸和比例关系，通过这些比例关系构建起一个和谐的整体。你必须细心观察、精心构思、注意比例，同时，还需反复调整 and 比较，用基本的、自然的身体结构，将体块们以一种和谐的方式融合在一起。

在本章中，我们会研究人体的结构、比例，提供一些基本的绘画准则和规律，这将有助于我们理解人体，进而创作出平衡、连贯、比例适当的人体。这一章中教授的原则，不是让人盲从，而是要在实践中摸索体会，它们是一幅人体创作成功的保证。

尤金·德拉克洛瓦（1798-1863），速写册页。整合图像对画家来说是非常有用的方法，可以在短短的几秒钟内，迅速表现任何模特。

结构和表现

人体的比例、解剖关系，各部分的构造，肌肉上的光影效果，都需要进行深入的分析研究和大量绘制草图进行练习，如果没有这些做基础，是不可能画好人体的。

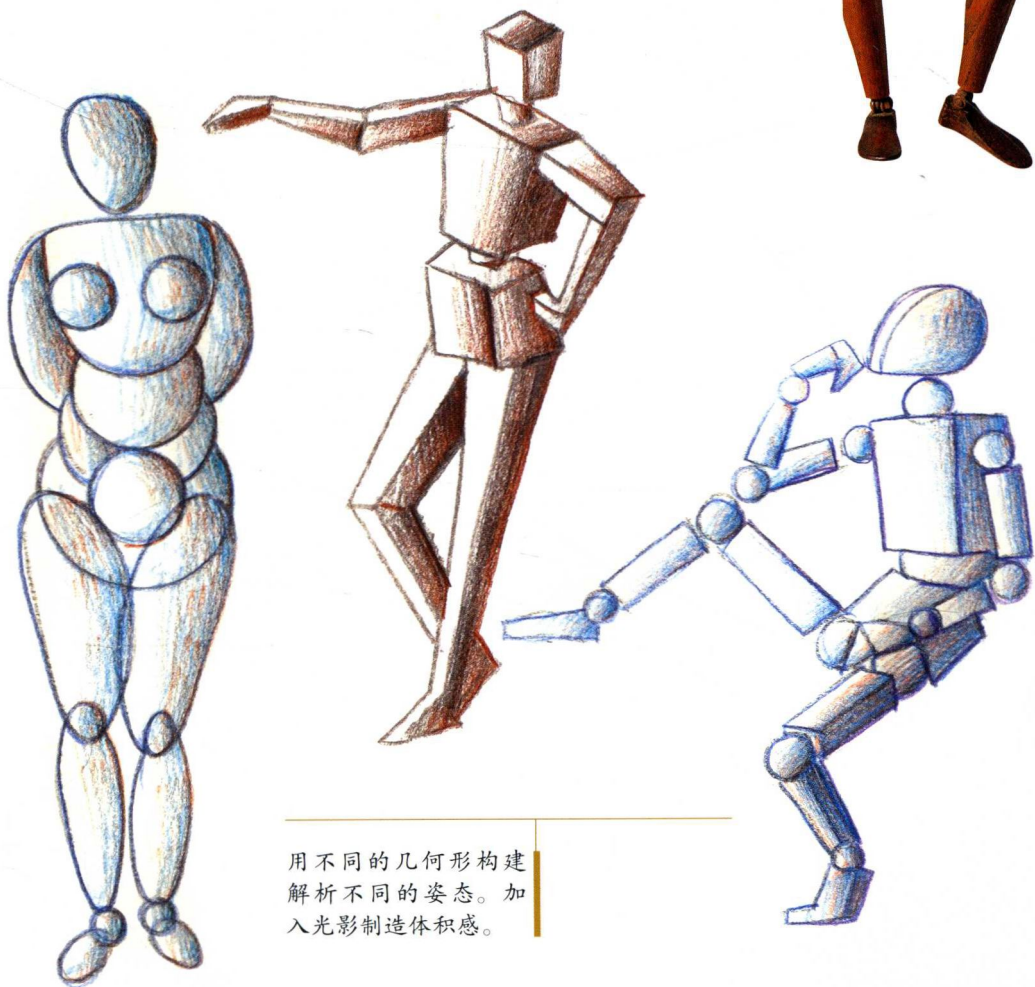
但是这并不意味着，为了准确地表现人体，需要长期详尽、科学地研究骨骼和肌肉。本书将用草图和简单的形状来阐述艺术解剖，提供一些能够让复杂人体变容易的方法。书中提供的图表，可以帮助我们关注比例关系，较轻松地找到不同结构之间的平衡，了解人体刻画中需要掌握的关键点。

刻画人体的三个阶段

理解人体可以归结为三个基本步骤。第一，仔细观察模特，捕捉形体和结构，以达到近似的程度。第二，考验解剖知识，依照已掌握和理解的人体生理结构，对画作进行修改和调整。第三，添加艺术表现力，换句话说，就是选择哪些地方该强调，哪些地方该忽略，这样才能避免画得过于呆板，进而创作出一个全新的、自发的和情感化的画面表现，这可以理解为艺术家个人化的阐释。

关节小人模型

有一种小木头人模型，许多关节可以活动，每一个部分都接近于真实的人体体块，就像一个三维立体的画一样，帮助你初步熟悉人体的比例和结构。

用不同的几何形构建解析不同的姿态。加入光影制造体积感。

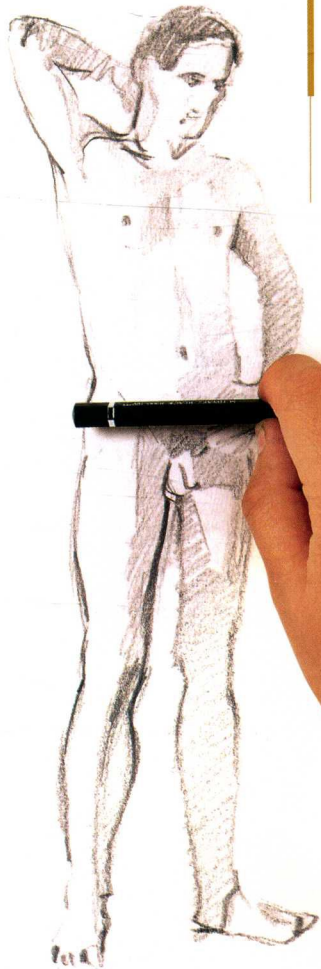
基本的人体比例

经典的
标准比例，
将人体的
高度固定
为七个半
头高。

开始研究裸体人像之前，有必要建立一些基本准则，这样我们就可以在一个比例系统的基础上，解决任何类型的人体。这个系统可以理解为一个三维关系的组合，将身体的每个部分与整个人体关联起来，使人们能够方便地推导出身体的尺寸。图中介绍的是，比例标准的男人体和女人体，均为站姿。

用铅笔测量一下，将头部的高度与整个身体的高度和宽度作比较。

比例准则

这些标线可以帮助我们画出比例匀称的人体。这种标线起源于一个标准或测量系统，自古希腊时代起沿用至今。这个准则是：以头的长度作为基本的测量单位，建立起“头身比”的线段。按照这个方法，整个人体可以测量得出：八头身高、两头身宽——虽然在现实中，人体高度为七个半头身会显得更加自然。这个头身比例系统也允许参考其他重要的端点，如腋窝、肚脐、乳头、腰部、肘部、骨盆和膝盖，与头身比例系统中的各个分割位置相对应，这可以帮助我们理解人体的解剖和结构。