

[美] 乔治·伯里曼 著
孙 婷 译

伯里曼

人体绘画最新实用教程

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

伯里曼

人体绘画最新实用教程

[美] 乔治·伯里曼 著

孙 婷 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

伯里曼人体绘画最新实用教程 / (美) 伯里曼著 ;
孙婷译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2014. 8
ISBN 978-7-80501-691-7

I. ①伯… II. ①伯… ②孙… 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(2014)第182532号

伯里曼人体绘画最新实用教程

BOLIMAN RENTI HUIHUA ZUI XIN SHIYONG JIAOCHENG

[美] 乔治·伯里曼 著

孙 婷 译

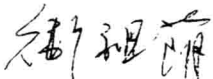
出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地 址 北京北三环中路6号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
总 发 行 北京出版集团公司
发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经 销 全国新华书店
印 刷 北京施园印刷厂
版 次 2014年8月第1版
2014年8月第1次印刷
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 22
字 数 360千字
书 号 ISBN 978-7-80501-691-7
定 价 68.00元
质量监督电话 010-58572393
责任编辑电话 010-58572703

序 言

人体结构是一项复杂的、深奥的学科，文艺复兴后，达·芬奇把艺用人体结构从医用解剖学中分离出来，从美术的角度理解、分析人体骨骼的结构以及肌肉的位置和动态，并使之成为美术家和美术院校学生的必修课。

《伯里曼人体绘画最新实用教程》的出版，为美术工作者、美术院校的师生提供了高水平的人体结构教学指导，在写生和艺术创作中发挥了十分重要的作用。此书通过生动的图解，用块面的方式向人们展示了人体的各个部位的相互关系，以及运动中的骨骼、肌肉之间的变化。因此，《伯里曼人体绘画最新实用教程》具有很强的针对性和应用性，相信此书定能给您的创作、教学及学习带来极大的方便，使您受益匪浅。

中央美术学院教授

2013年11月北京

目 录

人体轮廓的比例	1	垂落状皱褶	87
怎样画轮廓	4	垂落和飞舞状皱褶	88
测 量	9	人体头部	89
楔入、穿过和固定	12	头 骨	90
韵 律	20	头部的画法	96
光与影	25	头部的透视画法	98
可移动组块	31	头部的组块分布	103
平 衡	33	头部的构造	106
旋转或扭动	37	头部的平面	108
组块的分布	43	头部的圆形	115
构造人体模型	46	头部的圆形和方形	117
模 塑	51	头部的光和影	119
着 装	56	表 情	123
款式	58	儿童的头部	126
构成	60	头部的比较分割	127
韵律	62	面部肌肉	129
立体图	63	立方体结构	130
体 积	67	椭圆形结构	133
皱 褶	68	头部轮廓	134
皱褶类型	70	视平线以上	135
兜布状皱褶	73	视平线以下	137
管状皱褶	74	颈 部	139
折线皱褶	76	颈部的正面	140
螺旋状皱褶	80	颈部的背面	141
半闭合状皱褶	82	颈部肌肉的作用	143
死板状皱褶	85	颈部运动	146
		五 官	152
		眼 睛	152

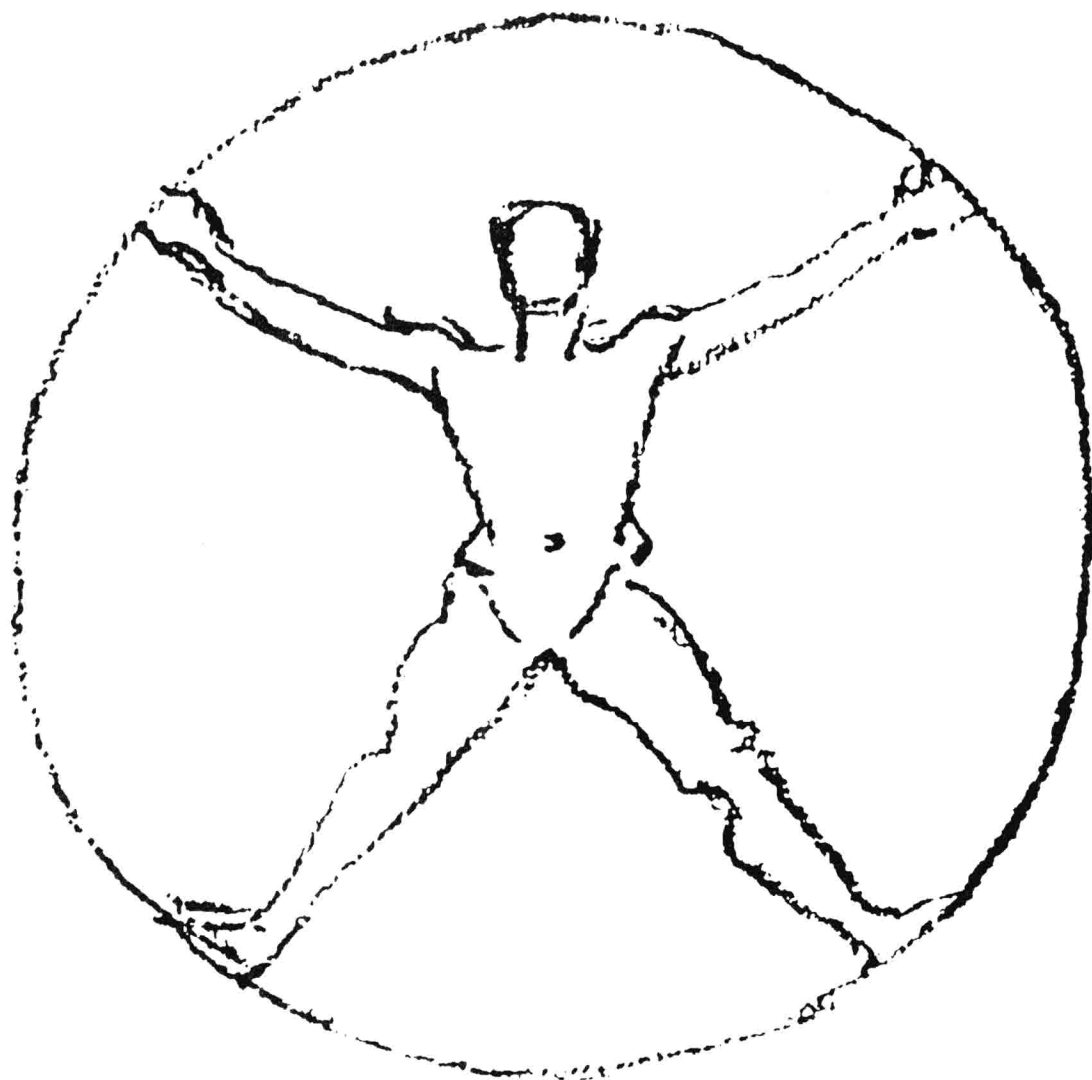
鼻子	154	肘部	231
嘴巴	159	肘部——前视图	232
耳朵	162	肘部——后视图	233
耳朵的面	164	肘部——侧视图	235
下巴	165	手部	236
躯干——前视图	168	手的构造	240
躯干的组块	170	手的解剖	242
躯干肌肉	173	手的表现	244
躯干结构	174	手腕和手	249
躯干胸廓	175	手和胳膊的机理	252
躯干轮廓	176	手的肌肉	254
躯干的平面——前视图	181	手部——后视图	256
胸腔	182	手的拇指侧	264
躯干——后视图	183	手的小指侧	270
运动	186	手指	274
躯干和臀部的机制	189	手的指关节	276
肩胛带	190	手指的组块	279
三角肌	192	手指的解剖	282
肩胛骨	194	手指	284
肩胛骨的机制	197	拇指	292
胳膊	198	拇指的解剖	295
伸肌组合	205	拇指的马鞍状关节	296
胳膊上臂	207	拳头	297
胳膊的机制	215	婴儿的手	302
前臂	216	骨盆	304
腋窝	222	髋部	308
肩部和胳膊的组块	224	髋部肌肉	309
旋前肌和旋后肌	229	下肢	310

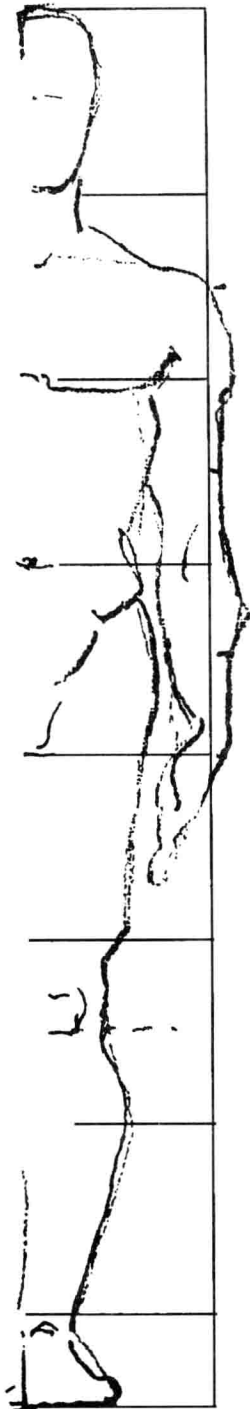
大腿和小腿·····	311
膝盖下部·····	315
膝盖·····	324
脚部·····	330
外展和内收·····	333
脚部骨骼与肌肉·····	336
脚趾·····	338

人体轮廓的比例

所有人体轮廓测量都是通过把人体分为各个部分来测量的。测量的概念有很多，理性的和感性的，它们之间是有区别的。

假如使用特定比例，即使是理想的平均比例，仍然会导致绘画作品没有个性。另外，要想运用这些所谓的艺术准则，人体必须在视平线上，这样轮廓才会显得正直富有刚性。头部或身体的微微扭动都会改变视觉上的比例，虽然实际比例并没有改变。

男性

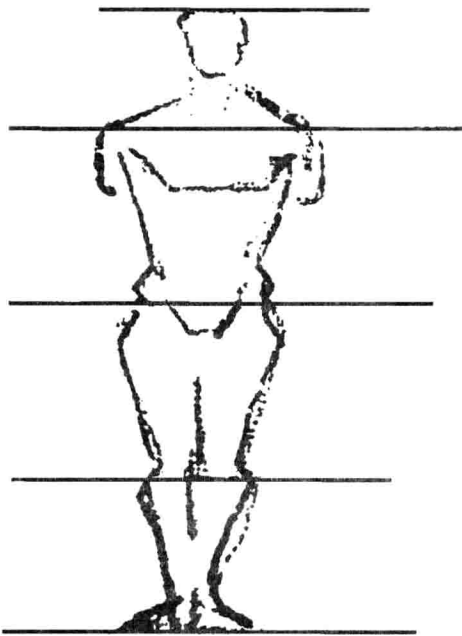
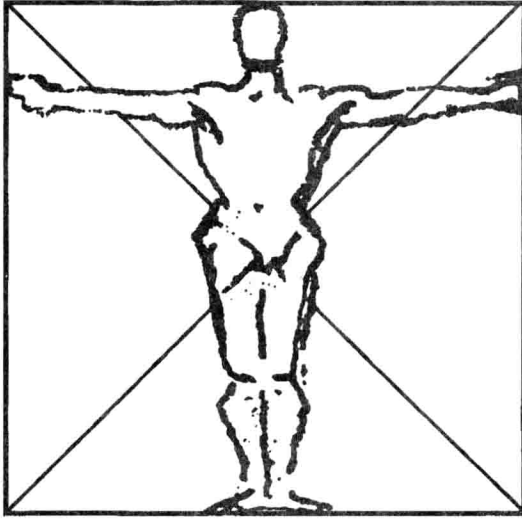
保罗·瑞查尔博士的测量法
7.5个颅骨长

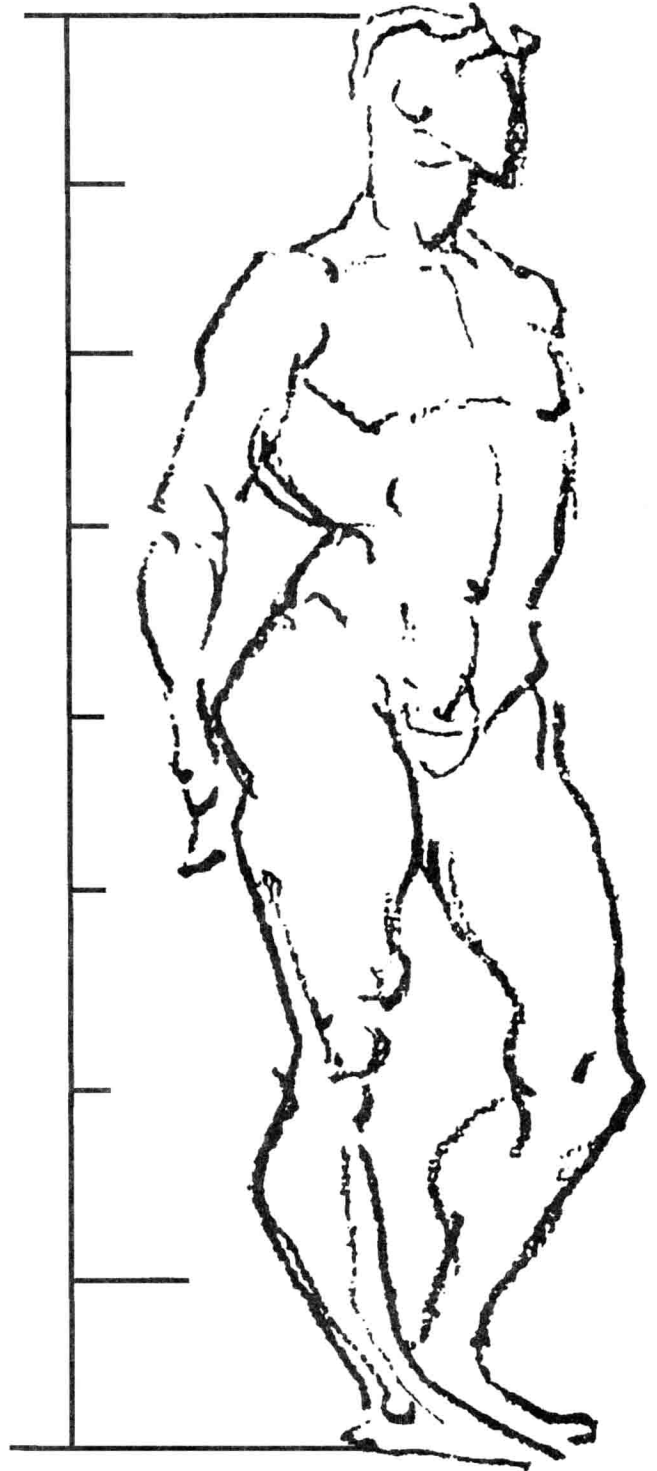
女性

从解剖学的角度讲，以颅骨为单位从水平线测量，上肢骨也就是肱骨应该是1.5个颅骨的长度。前臂拇指一侧的桡骨，大约有1个颅骨的长度。前臂尺骨或小指一侧，测量从肘到手腕1英尺(1英尺=30.48厘米)。大腿骨或称股骨，测量大约2个颅骨的长度，小腿骨或者说胫骨，是1.5个颅骨的长度。

插图展示了3种不同的测量方法：保罗·瑞查尔博士的测量方法、威廉·里默尔博士的测量方法和米开朗琪罗的测量方法。

威廉·里默尔博士

米开朗琪罗八头身

怎样画轮廓

在你下笔之前，对于你要画什么一定要有一个清晰的概念。脑海中事先勾勒出所要画的人体的动作是很有必要的。从不同的角度研究模特。感觉运动或静止时的性质和状态。构思是绘画的第一步。

基于画面的平衡和安排，要先确定所画人体在纸张上的位置。画出两个标记作为所画人体的长度。

用直线画出小方块表示头部轮廓。在颈部改变方向要小心处理，从喉结到锁骨的凹陷处画一条线表示中心。

从颈部的凹陷处画一条线表示肩部的方向，要记得做中心记号，它应该在锁骨之间的凹陷处。

由身体承重的一侧开始，从最外侧的一点上勾出髋部和大腿的轮廓线，表示身体的大致运动方向。

根据头部的宽度，画出
身体相对静止的一侧轮廓。

然后穿过身体动态的
一侧，画出脚的一条线。
现在你已经确定了人体的
平衡。

在人体中间靠上的位
置画出一条到膝盖的静态
一侧的线。

在膝盖外部的一侧，
画一条线至另一只脚。

再回到头部，把它看作一个有前面、侧面、顶面、后面的立方体，与眼睛平行，用透视法进行绘画。

画出颈部轮廓并从颈部的凹陷处向下画一条到胸部中间的线。

在这条线的右边，胃部和胸部的结合处，另外画一条线，然后根据人体姿态用线条画出扭曲、倾斜或挺拔的胸腔轮廓。

现在要画出支撑大部分身体重量的大腿和小腿，把大腿画成圆形，膝盖画成方形，小腿肚画成三角形，脚踝也画成方形，接着画出胳膊。

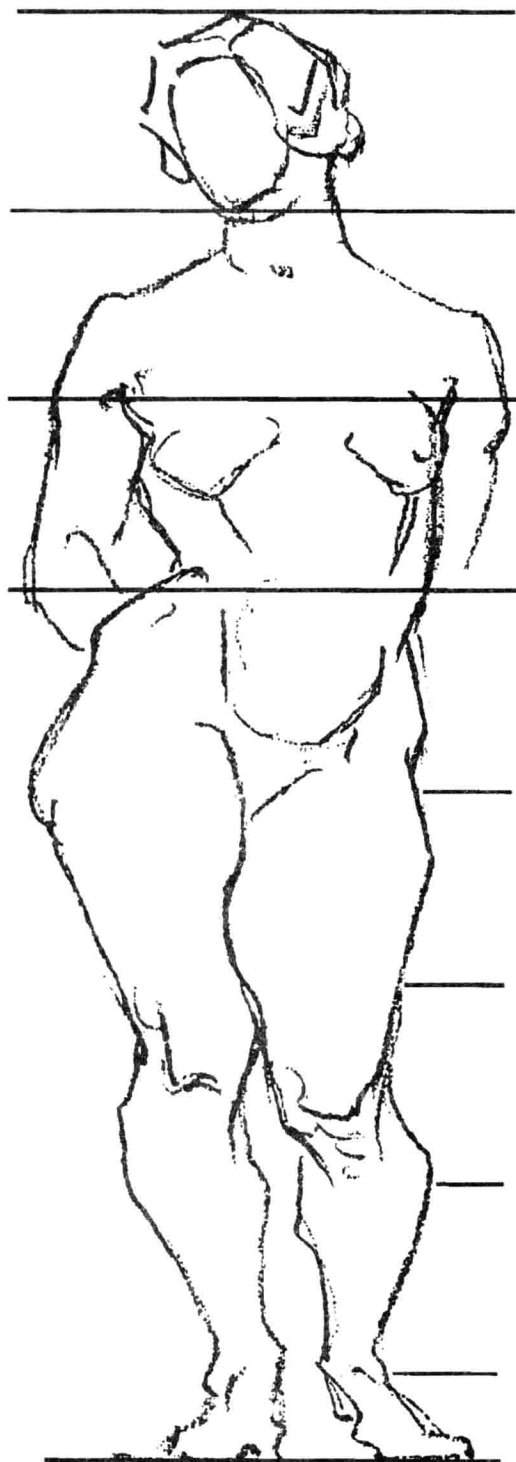
这些简单的线条勾勒出了人体轮廓，展现了人体大致的比例、动态和静态的侧面，以及它的平衡、统一和韵律。

需要记住的是：头部、胸部和骨盆是人体的三大组块。它们自身是固定不动的。把它们看作有四个面的块状物体，这样一来，它们之间的关系可以保持相互对称和平衡，人体轮廓也不会变动。但是如果这些组块向后或向前弯曲、扭转或扭曲，人体轮廓就会因为它们的移动而形成动态。

不管这三个组块形成怎样的姿态，也不管它们在身体的一侧呈现多么剧烈的动态轮廓，身体的另一侧都要体现出静态、柔和的线条。轮廓的韵律就是微妙的、生动的、和谐的融会贯通。

测量

你一定要测量，首先用眼睛进行测量，观察研究模特，比较各组块之间的比例。接着，用工具进行测量。在测量时，拇指和其他手指握住炭画笔或铅笔，用食指和炭画笔尖标出你所测量的上、下两端。把手臂尽量伸长，头部倾斜，眼睛尽可能地贴近抬起来的肩膀。

如果是测量模特，你的食指到炭画笔或铅笔间的距离应大约是1英寸(1英寸=2.54厘米)。但是，在你的画中就应该是2英寸或者更多。换句话说，所有的测量都是相对而言的，假如颅骨长度占整个人体轮廓的1/7，而你的炭画笔或铅笔是1英寸长的话，很显然不管你的画面尺寸有多大，你都应该在画作上按比例标出7个颅骨长度。一般情况下，这个尺寸你已经确定了，你的画可能介于微型画和壁画之间。

手臂通过轴与肩胛骨连接。眼睛在手臂的上方并且更靠前一些，轴和桡骨完全不同；手臂和颈部的长度不同。此外，在目标测量时，有的人习惯性地闭上左眼或右眼，有的保持双目睁开。因此，在不同的条件下很难确定一个固定的标准进行测量，用单眼或双眼完全取决于自己的习惯。但无论怎样，一定要让眼睛尽可能地贴近肩膀，手臂伸直。

在轮廓上没有标志来检测你的测量正确与否。此外，模特或许在你的视平线以上，这样就会造成人体比例有些变化。只有模特平行于你的视平线，铅笔才可以进行垂直测量。不论在视平线以上或以下，物体和前壁之间都会存在一些角度，要准确地确定这个角度还要做一些练习。要精确地确定这个角度，在一面镶板的墙或垂直杆上做出六七个间隔1英尺(1英尺=30.48厘米)的标记。坐在几英尺以外并伸直手臂，眼睛贴近肩膀，用炭画笔或铅笔准确地标出你所做的标记的间隔。如此反复练习，你就能够用炭画笔在不同的距离估测角度。这种测量角度的方法同样也适用于人体轮廓测量。

