

HOW TO DRAW AND PAINT

人体结构

动态素描

揭示如何通过记忆表达人物的动态表现力

绘制动态人体

通过研究姿势、透视和比例来捕捉身体的移动

[英] Future出版公司 / 编著

邹宛芸 / 译

附赠超值光盘

300分钟超长创作演示视频
供绘图参考的专业模特照片
值得珍藏的超清分层源文件

核心技法

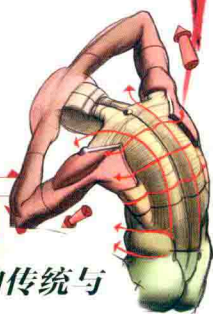
人体解剖与绘画

掌握罗恩·勒芒在全新教程中揭示的人体解剖与绘画技巧，探索人体形态的结构和韵律

76页

创作演示

学习绘制人体所必需的传统与数字艺术绘画技法

学习绘制

- 弯曲的手腕
- 丰满结实的臀部
- 肌肉结实的肩部
- 服饰的褶皱

人体结构

Welcome...

这是我们第二次与奇幻艺术家罗恩·勒芒 (Ron Lemen) 合作，呈现他绘制人体的过程。在这本特别版的 ImagineFX 中，你将看到罗恩面对实体的人体绘制，以及运用记忆来进行绘制的方法，这对立志想要成为专业艺术家的人来说是非常必要的。我们努力发掘罗恩对这一主题更多、

更深入且令人惊叹的知识，并在此与你分享。

在这集新的人体结构解剖教学中，罗恩将向前深入一步，解释人的身体是如何运动的。在这些章节中，你会学到他是如何将人体结构拆解成简单的形状，并通过韵律线连接画出动态的身体的。

和罗恩一样，艺术家克里斯·雷加斯比 (Chris Legaspi) 对人体绘画也有着相当的热情，我们介绍了他捕捉姿态的方法和光影渲染的技巧，这些内容在第 64 页和第 68 页，以补充罗恩的解剖教学。

如果你想更进一步提升你的艺术水平，从第 84 页开始，我们也包含了一些单元和指导，引导你如何从传统艺术技法到使用 Photoshop 和 Painter 的数字技法，你绝对不能错过这些内容。

假如你喜欢这本 ImagineFX 的特别版，可以在封三里找到其他全球顶级数码绘画名家技法丛书系列，我们确信你一定会喜欢！

Claire

Claire Howlett, Editor
claire@imaginefx.com

From the makers of
FANTASY & SCI-FI DIGITAL ART
ImagineFX

ImagineFX 是唯一的一本科幻数字艺术
专用杂志。本刊的宗旨是帮助艺术家提高
传统绘画和数字绘画的技能，
登录 www.imaginefx.com
惊喜更多！

光盘资料

为了支持我们的创作，光盘中包含了很多能辅助你创作的丰富资源……

视频亮点包括

罗恩·勒芒

大师教你处理艺术细节，包括人体动态解剖图档、服装服饰描绘以及表达肢体动态的要点。

克里斯·雷加斯比

技术非凡的艺术家教你练习如何素描人体姿态以及增加动态绘图真实感的一系列方法。

妮可·卡尔迪夫

妮可老师的视频教学教你如何用地码绘画达到传统素描手绘的效果。

更多内容

所有教程的图档以及学习Gnomon和Digital Tuors的教学视频。

包含长达
5小时的
视频演示!

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由英国 Future 出版公司授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: editor@cypmedia.com

HOW TO DRAW AND PAINT ANATOMY

Copyright: ©
Articles in this publication are the copyright of or licensed to Future Publishing Limited, UK 2012.
Used under licence. All rights reserved.
ImagineFX is the trademark of Future Publishing Limited. Used under licence.
This edition arranged through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.
Simplified Chinese edition copyright:
2014 China Youth Press.
All rights reserved.

版权登记号: 01-2014-4700

图书在版编目(CIP)数据

人体结构 / 英国 Future 出版公司编著; 邹宛芸译. — 北京: 中国青年出版社, 2014.9

(全球顶级数码绘画名家技法丛书)

书名原文: Game art

ISBN 978-7-5153-2768-6

I. ①人… II. ①英… ②邹… III. ①绘画理论—艺用人体解剖学 ②人体结构—素描技法 IV. ①J206.4 ②J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 208680 号

全球顶级数码绘画名家技法丛书: 人体结构

[英] Future 出版公司 编著 邹宛芸 译

出版发行: 中国青年出版社

地址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电话: (010) 59521188 / 59521189

传真: (010) 59521111

企划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 张海玲

责任编辑: 柳琪

封面制作: 六面体书籍设计_李庭熙

印刷: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

开本: 965 × 635 1/8

印张: 14

版次: 2014 年 12 月北京第 1 版

印次: 2014 年 12 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5153-2768-6

定价: 55.00 元 (附赠超值光盘)

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

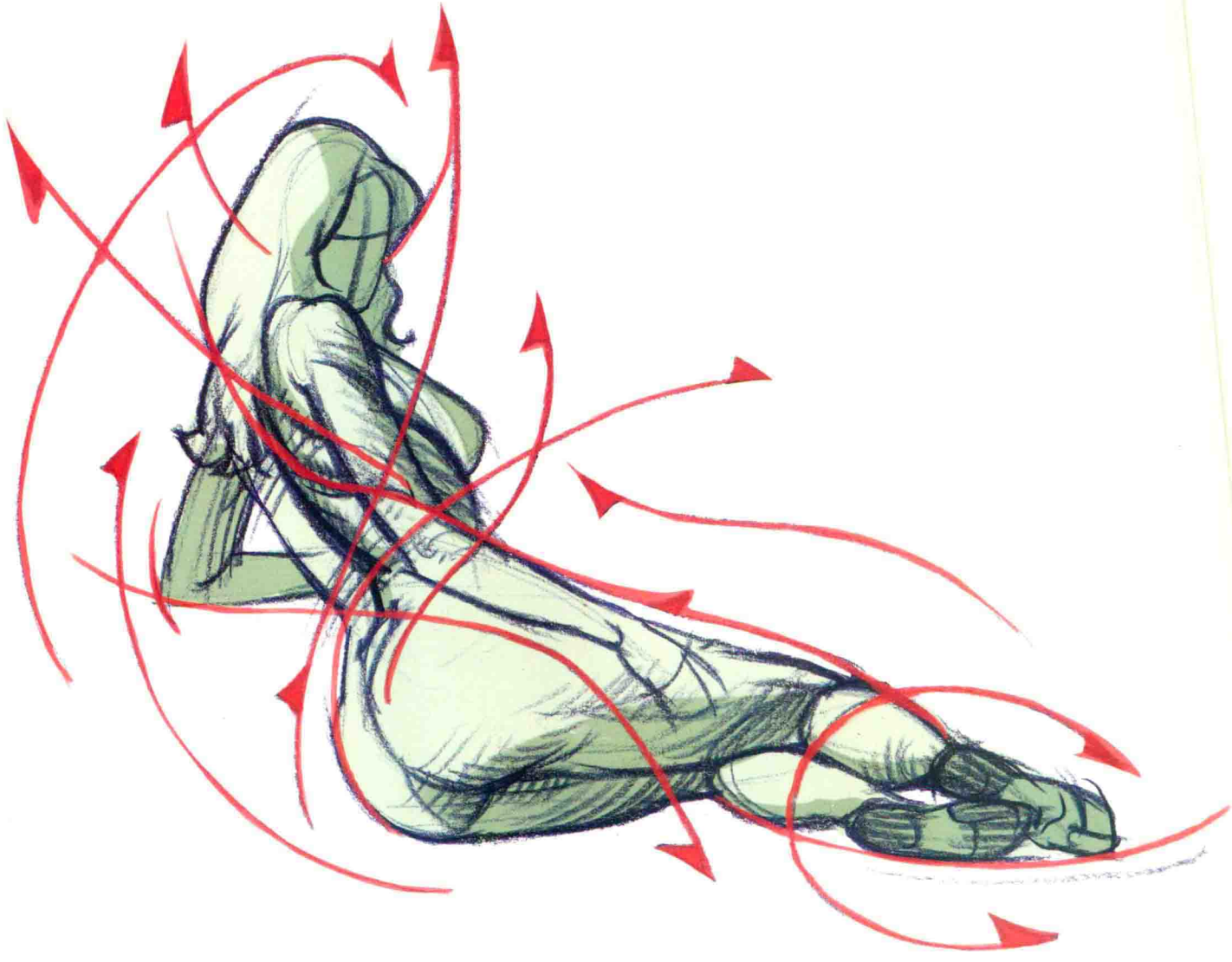
电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

全球顶级数码绘画名家技法丛书

本系列四本制作精美的图书汇集了全球一流设计师最精华的作品!

HOW TO DRAW AND PAINT

游戏设计

HOW TO DRAW AND PAINT

漫画设计

HOW TO DRAW AND PAINT

奇幻角色

HOW TO DRAW AND PAINT

人体结构

全球顶尖艺术家将为你分享他们精湛的绘画技巧、创作灵感与绘画经验。

创作演示

专业艺术家通过15个图解案例给出的实用技巧

18 罗恩·勒芒的人体解剖

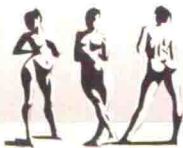
教你如何记忆人体解剖

- 20 肩部结构
- 26 背部的绘画与造型
- 32 手腕的动作
- 38 丰满结实的臀部
- 44 运动中的人体
- 50 服饰褶皱的细节处理
- 56 画由心生，通过想象绘制人物

62 人体绘画技法

精讲栩栩如生的人体绘画技术

- 64 姿势与运动
- 68 光影与形体素描

74 核心绘画技巧

实践绘画理论

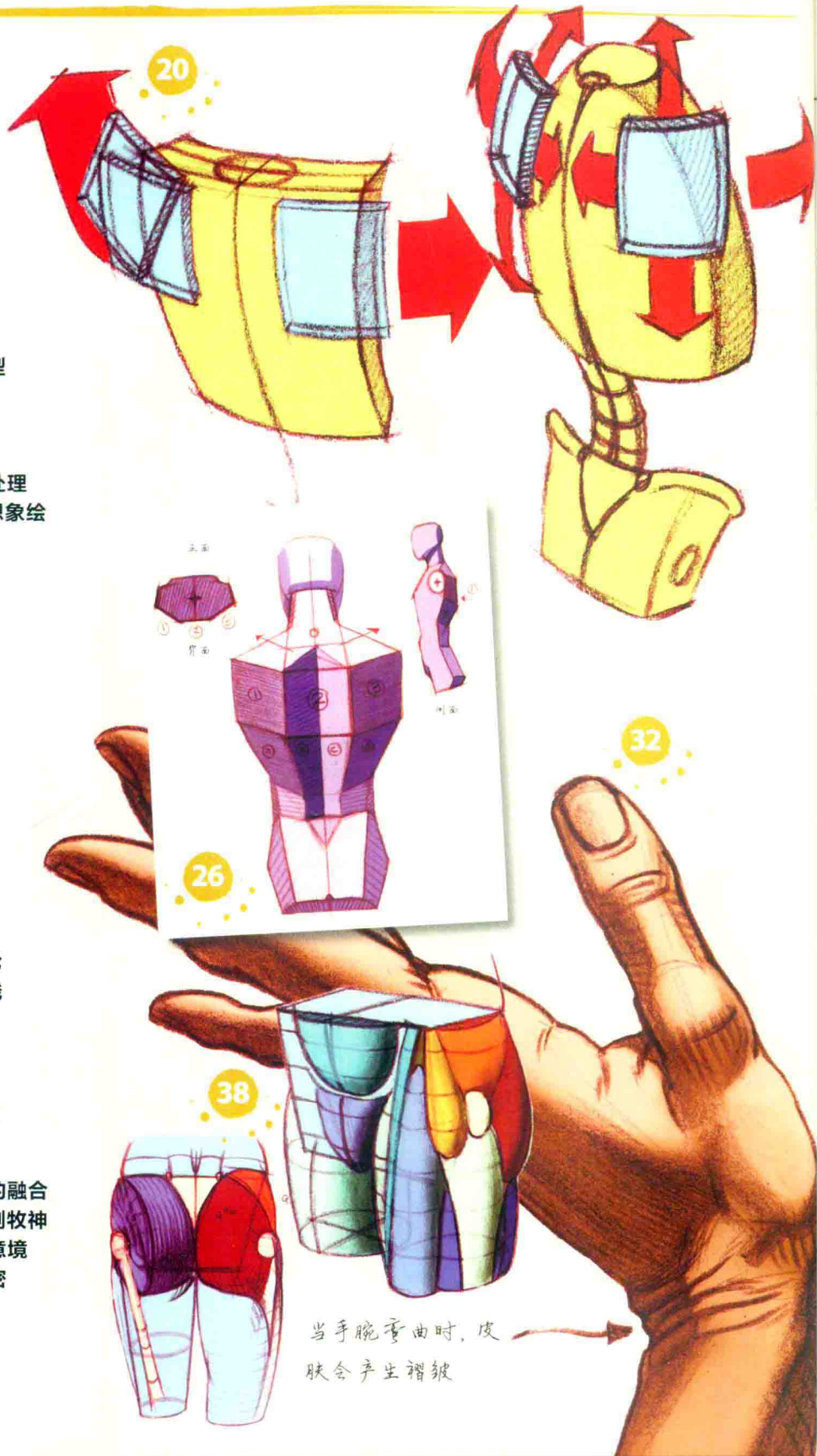

- 76 绘画的艺术：理论
- 80 绘画的艺术：实践

84 从传统艺术到数字艺术

如何在你的作品中融合不同的元素

- 86 传统与数字艺术的融合
- 92 采用混合颜料绘制牧神
- 94 再现传统绘画的意境
- 98 肌肤绘画技巧解密
- 102 艺术家问 & 答

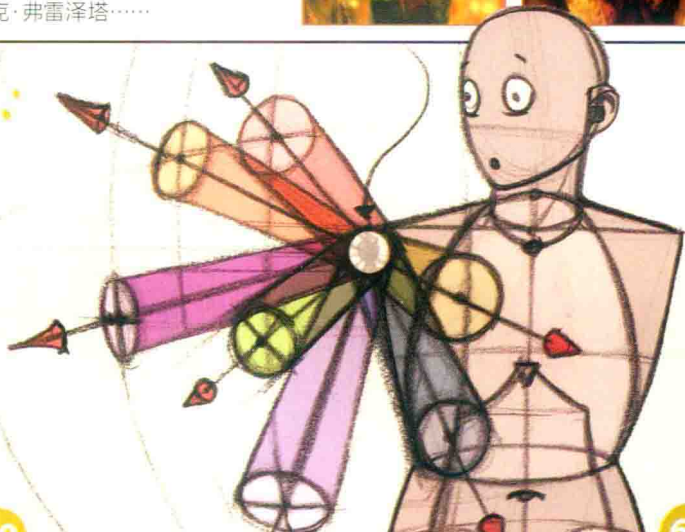
The Gallery 艺术画廊

4 视觉盛宴!

善于绘制美丽人体的顶尖艺术家们将与你分享精彩的作品，如法兰克·弗雷泽塔……

44

50

64

68

102 艺术家问&答

人像与体态的绘画技法

劳伦·K.卡农

来自美国的艺术家将分享她是如何绘制雀斑与深色肌肤的。

乔治·卡洛

乔治善于研究核心的艺术形式，如晕涂法与明暗法的表现。

玛尔塔·达利

玛尔塔将详细讲解创造灵活生动的人物与肌肤高光的技术。

辛西娅·斯波尔德

辛西娅将示范如何在你的绘画中运用不同的颜色及前缩透视法的使用。

梅勒妮·迪伦

这位来自法国的艺术家善于表现写实飘动的发丝与脸部透明的色调。

杰若米·恩西欧

杰若米将介绍如何在你的数字绘画中增加材质与营造空气感的便捷方法。

附赠超值光盘

设计草图与演示视频将帮助你的学习……

创作演示视频

观看专业艺术家的创作过程，学习妮可·卡尔·迪夫(Nicole Cardift)和安妮·波哥达(Anne Pogoda)的数字艺术技巧的关键，以及杰克·波森(Jack Bosson's)的人体绘图技法。此外，还有完整的脸部数字绘画的视频教程。

文件资源

跟随罗恩·勒芒探索人体解剖的细节。

参考图库

提供练习用的免费人体模特儿照片。

更多精彩内容请翻阅第 112 页

包含长达5
小时的演
示视频!

人体结构

Welcome...

这是我们第二次与奇幻艺术家罗恩·勒芒 (Ron Lemen) 合作, 呈现他绘制人体的过程。在这本特别版的 ImagineFX 中, 你将看到罗恩面对实体的人体绘制, 以及运用记忆来进行绘制的方法, 这对立志想要成为专业艺术家的人来说是非常必要的。我们努力发掘罗恩对这一主题更多、

更深入且令人惊叹的知识, 并在此与你分享。

在这集新的人体结构解剖教学中, 罗恩将向前深入一步, 解释人的身体是如何运动的。在这些章节中, 你会学到他是如何将人体结构拆解成简单的形状, 并通过韵律线连接画出动态的身体的。

和罗恩一样, 艺术家克里斯·雷加斯比 (Chris Legaspi) 对人体绘画也有着相当的热情, 我们介绍了他捕捉姿态的方法和光影渲染的技巧, 这些内容在第 64 页和第 68 页, 以补充罗恩的解剖教学。

如果你想更进一步提升你的艺术水平, 从第 84 页开始, 我们也包含了一些单元和指导, 引导你如何从传统艺术技法到使用 Photoshop 和 Painter 的数字技法, 你绝对不能错过这些内容。

假如你喜欢这本 ImagineFX 的特别版, 可以在封三里找到其他全球顶级数码绘画名家技法丛书系列, 我们确信你一定会喜欢!

Claire

Claire Howlett, Editor
claire@imaginefx.com

From the makers of
FANTASY & SCI-FI DIGITAL ART
ImagineFX

ImagineFX 是唯一的一本科幻数字艺术
专用杂志。本刊的宗旨是帮助艺术家提高
传统绘画和数字绘画的技能,
登录 www.imaginefx.com
惊喜更多!

全球顶尖艺术家将为你分享他们精湛的绘画技巧、创作灵感与绘画经验。

创作演示

专业艺术家通过15个图解案例给出的实用技巧

18 罗恩·勒芒的人体解剖

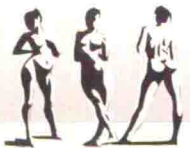
教你如何记忆人体解剖

- 20 肩部结构
- 26 背部的绘画与造型
- 32 手腕的动作
- 38 丰满结实的臀部
- 44 运动中的人体
- 50 服饰褶皱的细节处理
- 56 画由心生，通过想象绘制人物

62 人体绘画技法

精讲栩栩如生的人体绘画技术

- 64 姿势与运动
- 68 光影与形体素描

74 核心绘画技巧

实践绘画理论

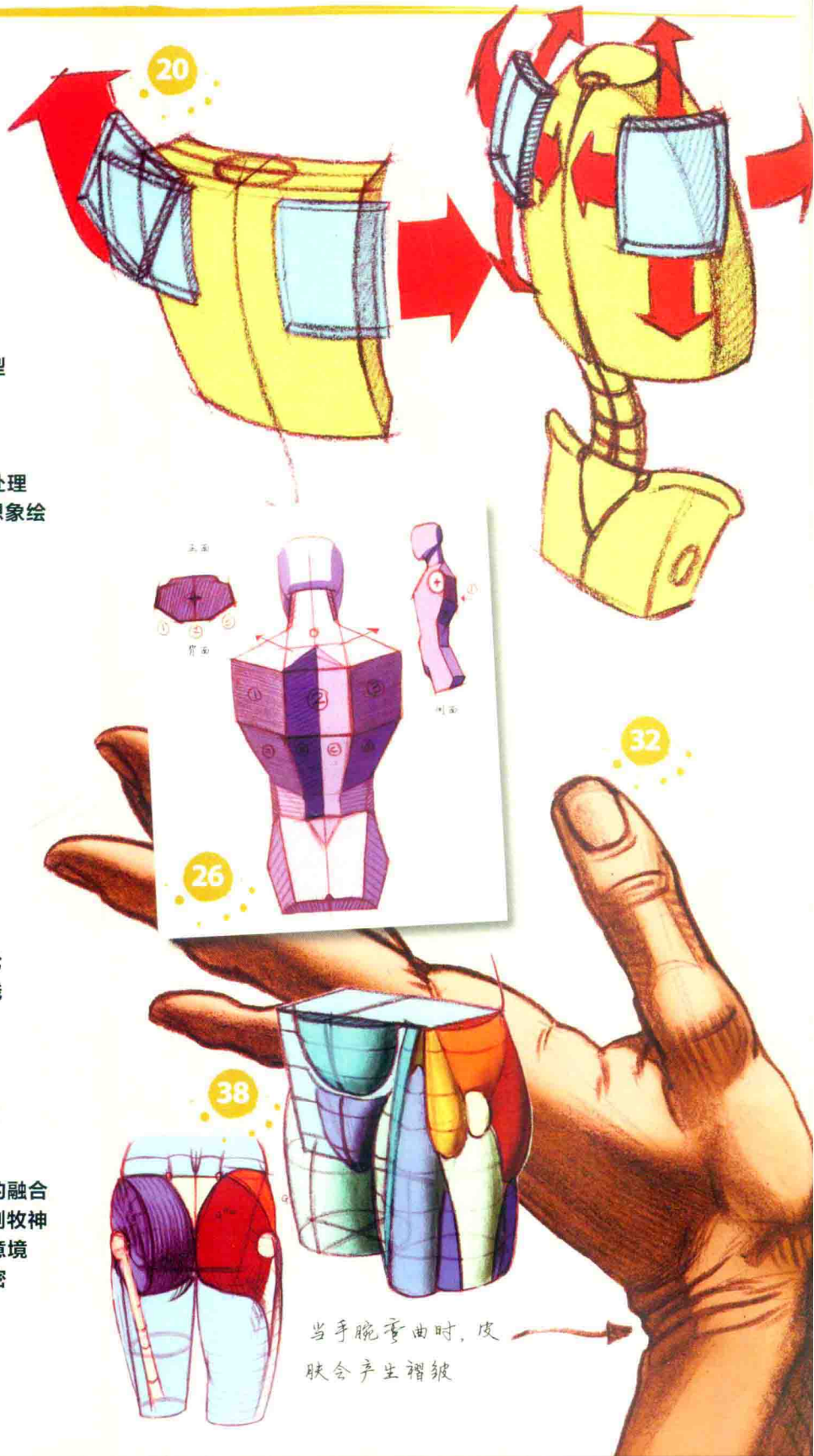

- 76 绘画的艺术：理论
- 80 绘画的艺术：实践

84 从传统艺术到数字艺术

如何在你的作品中融合不同的元素

- 86 传统与数字艺术的融合
- 92 采用混合颜料绘制牧神
- 94 再现传统绘画的意境
- 98 肌肤绘画技巧解密
- 102 艺术家问 & 答

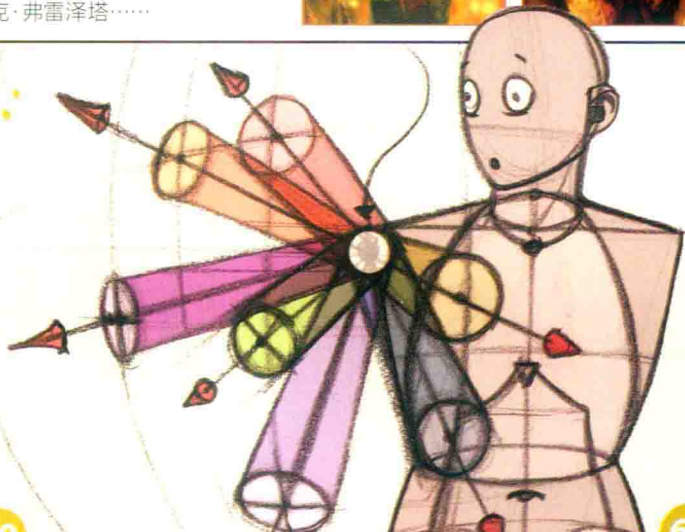
The Gallery 艺术画廊

4 视觉盛宴!

善于绘制美丽人体的顶尖艺术家们将与你分享精彩的作品，如法兰克·弗雷泽塔……

44

102 艺术家问&答

人像与体态的绘画技法

劳伦·K.卡农

来自美国的艺术家将分享她是如何绘制雀斑与深色肌肤的。

乔治·卡洛

乔治善于研究核心的艺术形式，如晕涂法与明暗法的表现。

玛尔塔·达利

玛尔塔将详细讲解创造灵活生动的人物与肌肤高光的技术。

辛西娅·斯波尔德

辛西娅将示范如何在你的绘画中运用不同的颜色及前缩透视法的使用。

梅勒妮·迪伦

这位来自法国的艺术家善于表现写实飘动的发丝与脸部透明的色调。

杰若米·恩西欧

杰若米将介绍如何在你的数字绘画中增加材质与营造空气感的便捷方法。

50

64

68

附赠超值光盘

设计草图与演示视频将帮助你的学习……

创作演示视频

观看专业艺术家的创作过程，学习妮可·卡尔·迪夫(Nicole Cardift)和安妮·波哥达(Anne Pogoda)的数字艺术技巧的关键，以及杰克·波森(Jack Bosson's)的人体绘图技法。此外，还有完整的脸部数字绘画的视频教程。

文件资源

跟随罗恩·勒芒探索人体解剖的细节。

参考图库

提供练习用的免费人体模特儿照片。

更多精彩内容请翻阅第 112 页

包含长达5
小时的演
示视频!

艺术画廊

让传奇艺术家用幻想艺术中最具标志性的图像激发你的灵感

Frank Frazetta

说 法兰克·弗雷泽塔 (Frank Frazetta, 逝世于2010年) 是一位能够启发别人灵感的人, 那着实低估了他在艺术与大众文化上的影响力。他对野蛮人、奇幻生物与女性形态的视野, 为奇幻艺术注入了一股新的现实主义与魄力, 让书籍、漫画、电影与音乐都受到了不同程度的影响。打从一开始, 法兰克就展现出了一种宽广、大胆且戏剧性的风格。1965年他为罗伯特·E.霍华德 (Robert E. Howard) 绘制了《蛮王柯南》(或译降魔勇士, Conan The Adventurer) 的封面。那种直觉、标志性的表现, 爆炸性地突破了传统对于奇幻艺术的偏见。“我忽略细节, 只展现确定的气氛。”他对我们表示道。

在1965~1973年间, 法兰克创作了最多他的名作, 包括猫女 (Cat Girl)、白银战士 (Silver Warrior) 和死亡交易者 (Death Dealer)。他通常视自己为靠“本能”与“无意识”来创作的人, 就好像是意识与手各处于不同的地方, 最后却总是会连结在一起一样。20世纪80年代, 他的艺术作品被用在专辑封面、T恤衫和电影中。未完成的素描计价数千美元, 《蛮王柯南》的原画则以一百万美元售出。“弗雷泽塔以他自己戏剧感、冲突感所展现的新标志性感受, 振兴了奇幻艺术。”艺术家詹姆斯·葛尼 (James Gurney) 说道。法兰克拥有独特的天分, 桥接起了黄金世代与近代艺术。

<http://bit.ly/GF3xg7>

经验之谈

“在我开始动笔前, 我从未在我脑海中有既定的图像, 仅有确定的感觉。在非常罕见的情况下, 我会看到很清楚的图像。但一旦我开始绘制草图, 它们就变成了很简单的场景。”

“我将因我的想象力、激情和勇于冒险的精神而被世人所铭记。”

经验之谈

“一旦我对构图满意，我就会先绘制前景的人物，因为他们是最重要的。他们的形状为画面提供了稳定的感受。我想这就是为什么人们容易感受到画中的氛围，即使他们不知道是什么原因。”

Jon Foster

琼·福斯特 (Jon Foster) 为一些著名的漫画系列设计封面，如《蝙蝠侠》(Bat Man)、《星球大战》(Star Wars)、《异形大战铁血战士》(Alien Vs Predator) 以及《吸血鬼猎人巴菲》(Buffy:The Vampire Slayer) 等。他的作品被寄予了金钱与粉丝的高度期望，使其成为需兼顾艺术与商业价值双重压力的艺术家。

“这的确使得它更具挑战性，但却不会更有趣，”琼如是说，“粉丝寄予的高度厚望是希望角色看起来更具一定的特色，特别是当她是一个像莎拉·米歇尔·吉兰 (Sarah Michelle Gellar) 一样的女演员时，最后她说了算”。

肢体语言是最需要注意的地方，他说，“如奇特的握拳方式、肩部的倾斜度、头部的抬起或移动或肩膀的一高一低。不过，对我而言，最有趣的地方就是少一点静态，少一点普通感。”

他通过大量的缩图练习，来学习姿势与结构，并总是在寻找不同的参照物。他常利用照相机的定时功能来拍摄自己的姿势。

如今，为孩子们和青少年绘制书籍封面是琼最喜欢的工作。为故事分镜是个让他着迷的领域，他可以在很短的时间内，运用他说故事的技巧，来同时创作出大量的艺术创作。

www.jonfoster.com

经验之谈

“学习如何让你的头脑安静下来，特别是左侧颞叶。学着让你的思绪平静，不要去听从我怀疑或者拖延的声音。”

“我为青少年读物创作各种不同主题的作品，但就算是成人书籍，也是同样的主题。”

Donato Giancola

多纳托·詹科拉 (Donato Giancola) 说道：“如果你需要进行标签归类，那么我就是个古典抽象写实的科幻与奇幻类型的画家。”

多纳托对他的工作拥有极高的热情，他的画作超越世代，如同混合了拉斐尔 (Raphael) 的写实主义与未来场景，并将它们与史诗、情感相连接，并且需要花上大量的时间。

我通常要花上二至六小时在准备工作上，主要目的是想找到能摆出完美姿势的模特儿，并寻找对对象的模糊描述，或花几个小时浏览与我的委托有些微的相关的创意本或参照物。这相当的有效果，但多纳托差点从事了一份截然不同的职业：“我大学时主修的是电子工程学”他说，“直到第二年才报名了一门艺术课程。”

他对艺术的热情也包括了博物馆。“我痴迷于参观它们”他笑着说道，“我为了离博物馆近一点搬到了纽约，经常会花整个下午去欣赏我喜欢的艺术家们，如汉斯·梅姆林 (Hans Memling)、扬·范·艾克 (Jan Vanecr)、沃特豪斯 (Waterhouse)、维梅尔 (Vermeer)、安格尔 (Ingres)、蒙德里安 (Mondrian)、林布兰 (Rembrandt) 和提香 (Titian)，我想努力理解其中的复杂性。”像是这些艺术家启发了他一般，多纳托无疑是现代的大师。

www.donatoart.com

经验之谈

“其中一种我最喜欢用来启发灵感的方式就是离开工作室，许多美丽、充满想象和能激发灵感的事件每时每刻都在我们周围发生，这是最好补充创意能源的方式。”

John Howe

个幻画艺术领域的传奇。约

翰·豪 (John Howe) 自从在 1976 年发现《魔戒》(The Lord of the Rings) 之后, 他就成为了托尔金 (Tolkien) 文字的眼睛。他在世界各地绘制托尔金的世界, 包括书籍封面、海报、月历和彼得·杰克逊 (Peter Jackson) 的电影。

“这是一个独特的经验。在新西兰担负起辛苦的工作, 是非常刺激且充满乐趣的。”约翰说道, “和庞大的团队与充满天赋的人们一起制作大的项目的感觉是非常与众不同的。真的很像在一个大机器中的一个小齿轮, 协助它向前滚动, 直到电影完成。”或许约翰作品中的吸引力与真实性来自于他对历史的热爱。他热衷于考古学, 喜欢收集并制造剑、盾和其他中世纪时期的器物。

“如今我们再也不穿披风、不穿长统袜或皮靴, 我们也不穿链甲或盔甲。为了能够正确地呈现, 先了解它的功能将非常有帮助。”他说道, “这些装备该如何穿, 靴子该长成什么样子, 如果你需要整天在尘土中走路, 你该如何装备一把剑还能走得很舒适, 所有这些都使你的创作更能使人信服。”

约翰现在已回到新西兰, 制作电影《霍比特人: 意外之旅》(The Hobbit), 他依然朝着他的冒险奋勇前进。

www.john-howe.com

经验之谈

“画你不会的东西, 你就会成长。”