

進階藝術叢書6

如何使用粉蠟筆、水彩、油畫、木炭、蠟筆、鋼筆墨水以及鉛筆等描繪畫像

兒童肖像畫大全

JOHN NORTON 原著・胡 哲編譯

Contents

目 錄

前言	1		
第一章 解剖兒童	5	第三章 畫室和設備	31
①體 態	5	①空 間	31
②比 例	6	②北 光	31
③手 部	8	③天 光	31
④脚 部	10	④人工照明	31
⑤頭 部	13	⑤畫室的氣氛	33
⑥五官配置	14	⑥畫 架	34
⑦眼 部	15	⑦寫生架子	35
⑧鼻 子	16	第四章 基本素描	37
⑨嘴 巴	16	①用 具	37
⑩頭 髮	17	②材 料	39
⑪種族的特徵	18	③繪畫術語	49
第二章 瞭解小孩子	21	④線條研究	50
①第一印象	21	⑤幾何圖形畫	52
②小孩子的心理	21	⑥怎樣畫頭部	54
③家人的協助	22	⑦素描和研究	55
④哄 騙	23	⑧注意事項	59
⑤戶外活動	25	第五章 計劃作業	61

①風 格	61	第十章 水彩肖像畫	121
②大 小	63	①水彩畫工具和材料	123
③畫料的選擇	63	②水彩技法	123
④關於色彩	65	③時 間	126
⑤背 景	65	④大 小	128
⑥選擇正確的姿勢	66	⑤副 題	128
⑦關於衣著	68	第十一章 油畫人像畫素描	131
⑧服 飾	68	①目 的	131
⑨構圖包括動物	73	②時間因素	132
⑩支撐物	73	③大 小	133
⑪在那裏畫？	73	④應用工具	133
⑫開始畫	73	⑤寒、暖色的混和效果	133
第六章 像不像的問題	75	⑥準備素描	134
①什麼是「像」，什麼是「不像」？	75	⑦油畫素描	134
②個性、人品和神韻	76	⑧應注意事項	136
③利用器具	77	第十二章 油畫完成畫	145
第七章 完成畫	79	①油畫應用工具和材料	145
①實畫大小	79	②油畫技巧	152
②從各種角度畫手部	79	③所需的時間	161
③手部的處理	80	④大 小	161
第八章 色彩和構圖	89	⑤製作過程	161
①色彩理論	89	第十三章 作品的展示	163
②色彩畫面的設計	98	①裝 裱	163
③構 圖	102	②框 裝	163
④構圖再研究	103	③照 明	165
第九章 粉色筆肖像畫	105	④展示地點	165
①工具和材料	105	第十四章 職業性肖像畫	167
②運用技巧	108	①潤 價	167
③光 源	110	②展 覽	167
④邊線的處理	110	③代理人	169
⑤皮膚和頭髮的色彩	112	④公共關係	169
⑥肩部和手部的關係	112	⑤正常的肖像畫製作過程	169
⑦基本工作	112	話在後面	171
⑧用彩色筆繪畫頭部	112		

Introduction

前言

在美術史上，不分古今中外，「小孩子」始終是繪畫家以及雕塑家們創作的靈感和挑戰。尤其年齡在七歲左右的小孩子，似懂非懂，好奇又頑皮，正是上畫的絕頂題材。

以捕捉及表現自然美為職志的曠世美學名家們如：達文西、貝拉克、蘭布朗特、塞尚和畢加索等人，筆下人物莫不以這種純美的泉源——小孩子為主要題材。

在歐洲中古時代及文藝復興早期，多半引用小孩子在畫面上，充當神話或宗教故事上的可愛小天使。由配角而主角，深為當代封建大亨們所喜愛，而逐漸成為肖像畫中的主題人物。當時代表性名家有：梅律西（Medici），戈莎茄（Gonzaga），蘇荷莎（Sforza）等人。

隨著時代和經濟文明的演進，歐洲的皇室貴族及銀行家們，

競相以小孩子做題材的藝術作品為收藏及展示的目標。風尚所及，為以後的 17、18 以至 19 世紀畫壇培育出不少的名家名作，流傳到現在。

法國的印象主義派畫者，在最後，為肖像藝術的著作，開發出嶄新的、革命性的創舉。他們超越了肖像畫的根本目標——酷似（即保持原貌的再現）——而在人像畫中，灌輸感情和氣氛，以強調全部或某一部分的特點、獨立的因素、價值和色彩的表現效果。這的確是革命性的有力開創。所提供的新衝擊和靈感，對促進世界畫壇的進步與貢獻，是無與倫比的。

我本人以繪畫為平生職志已有二十多年。工作的真正快樂時光，就是和小孩子們在一起的時候。他們天真無邪的談吐和笑聲，是每一個大人，情緒低落，灰

心喪志時，最好的靈藥。尤其看到自然流露在他們臉上的稚氣，好奇的言行，不禁使我精神一振，能以喜悅的心，去應付萬端事。

在我學畫的一段過程裏，經常與小孩子為伍，我的生命是充實而愉快的。在先師史匹特（Speed）先生嚴格的教導下，我之所以能潛心琢磨畫技，享受創作的樂趣，開展豪邁的藝術技巧，實在是拜那些天真無邪的小孩們所賜。

事實上，本書在內容方面，引用先師史匹特先生著作的地方不少。尤其是那本在當代是權威教科用書，而傳諸現代亦不遜色的巨著「繪畫的科學和應用」（The Practical and Science of Drawing）。我特地把它納入本書書後的參考書目章中，供參考和存證。

所以，我始終認為繪畫不但是藝術，更是實用的科學。因此，在理論及實際上，我都直接間接師事前輩名家如達文西，蘭布朗特，杜米耶（Daumier），戈耶（Goya），畢卡索及克里（Klee）等人。以他們的技法和表現效果，做為個人的進修目標。

從科學到浪漫主義，到哲學，這些位名家前輩們，很有技巧地，把美術詮釋為貫通古今的共同語言。同時代的法國美術評論名家麥佬（André Malraux）在他的傑作「評論戈耶」一書中說得好：「……戈耶在夢幻中所捉住的線段；那超越人類體態的巧妙線段；那畫面的佈局……都有著蘭布朗特的影子。蘭布朗特曾經開發過佈局作畫的新方法，……蘭布朗特是第一個摒棄勾描輪廓線的人。他把光帶進畫中，把如夢似幻的表現效果呈現在畫面中。他好像能夠掌握畫面主題的內涵，充分表達了寶貴的、內在的思想和韻味來……。」

他又說：「……在蘭布朗特的晚近作品中……，發現他的筆下有了破碎線條，無力的段落，缺少自信的無奈感覺——這又是一種對世界畫壇的衝擊！繪畫方法的又一改變！……戈耶的風格，正好彌補了蘭布朗特的遺憾。他喜歡用毛筆作畫；他尋找特別的啓示；他重視動作，多於表面；他重佈局，多於動作；他又重視複雜的戲劇化效果，多於佈局。而融會貫通，創作屬於他獨特的藝術繪畫風格。」

我本來不想在這序文中，多所發抒評論方面的文字，可是，有不得不引用麥佬，對那偉大的繪畫二聖——戈耶和蘭布朗特一

一的適切評語的理由。因為，繪畫的意義對他們兩位而言，可說是一切。而由鉛筆素描到油畫的過程，尤其著力於兩位的貢獻。這就是麥佬所說的：「蘭布朗特開創了一種新的繪畫方法」，所帶來的一般繪畫和油畫的分野是非常明顯的。因而，不能不多說幾句話。

一般繪畫和油畫的比較，主要是在個人的表現意圖上。在本書裏，我會按步就班，說明我是怎樣描畫小孩子的。在我所使用的各種應用工具和題材，我還發現其中有許多耐人尋味之處，也會有明白的交待。

應用工具和題材的重要性，自不待贅言。那是鼓勵及啓發一種新趨向的力量。在實際作畫時，我也像前輩名家們一樣，同時併用兩種以上的繪畫工具或材料。因而，到底我是純作畫呢？還是專攻油畫呢？二者並兼吧！

對我而言，技法並不是絕對的。我覺得整個的繪畫的構成因素，並不祇靠技法而已。一幅作品，可能正代表著作家獨特的風格和表現意願——它可能是無精打采的，也可能是朝氣蓬勃的，甚至奇特怪誕、莫名奇妙的。明乎此，作者才能夠把真正屬於自己的風格，成功地表現在畫上。莎塔（Jean Paul Sartre）在他的大作「情勢」中說：「邏輯眼是對的，但同時可能會被邏輯心所征服。」意思是天下沒有一成不變的大道理。

畫布或畫紙必須是代表著個人思想、情感和內部理解力等的材料。不論是演唱、舞蹈或油畫，最要緊的就是要表現個人獨特的風格。不可東施效顰，貽笑萬千。

在「思想眼」(The Thinking Eye)一書中，克里說：「教育是件難事，也是件最困難的事。」教育一位藝術家尤其千辛萬苦。而要開創自己的獨立風格，更是難上加難。

希望本書能提供大家一些「適材適用」的實際建議和幫助。換句話說，有效的工具，對有效的表現效果是關鍵性的因素，如何使那一種適當的繪畫工具，切合您的需求和習性，是件非常重要的事。祇有徹底理解，所有現代繪畫工具的性質和功用，牢記在「潛意識」中，您才能夠在面對可愛的小孩子時，審慎選擇適切的工具，以輕鬆愉快的心境，發揮純熟的畫技，完成您理想的作品。

請注意，當您在繪畫小孩子時，切切不可遲疑、思慮過切。這會影響小孩子的浮動心情。您必須大刀闊斧，立刻行動，使他

(她)對您產生很大的興趣和信心。您必須要像在街頭當眾表演的音樂師一樣，把各種樂器，吹的，彈的，把玩的，十八般武藝都搬出來，贏取小孩子們的喝采。

但願您能真正理解和喜歡小孩子，就像我一般，以信心、趣味和耐心，接近小孩子，瞭解其動、靜態的心理，再表現出他們的天真活潑面，普天之下沒有比這更有吸引力的題材了。

敬祝諸君，成功！

約翰·諾頓

漢特小姐肖像(Emma De Vere Hunt) 繪在19"×22"畫紙上的粉色筆畫，由漢特夫婦所藏。使用柔和而淡薄的灰色調，將僅二歲大的小女孩栩栩如生的臉孔，描繪在淡紫色的畫紙上。筆、指兼使，緒以塑造出這可愛小女孩明媚天真的臉孔。

Chapter 1 The Anatomy of Children

第一章 解剖兒童

兒童是大人的「雛型」。所以，理解兒童的骨骼體態，有助於瞭解人類的生長過程。並且，可以由小而大，直接認識大人的一切。所以，從事人像畫，必須研討人體解剖學。我們既然研究怎樣畫小孩子，就必須瞭解一下小孩子的骨骼體態。

我並不是人體解剖學專家，大家也不是來探討解剖學的詳態。所以，我們的解剖小孩子祇限於基本的骨架結構。能把握這些，對繪畫人像，就相當有助益了。

畫小孩子，請首先記住一點，小孩子在頭部和身體各方面所呈現的是「肉」多於「骨」的。現代的小孩子，泰半發育良好，圓圓胖胖，非常可愛。由於小孩的筋肉還不像成人那樣的發達，所以他們的手腳，無論男女都還

呈現著柔軟渾圓。

在外形上，由於小孩子的椎骨還沒有發育完全。因此，並沒有大人一般強而有力的體態。他們的背部都有凹進去的弧線。相反地，卻有凸起的肚子，以為對稱。這就是所謂的小孩子「凹腰背，凸肚臍」的體態寫照。

① 體態

當畫小孩子全身人像時——不管有沒有穿衣服——都請注意他們的骨骼組織。尤其是由骨骼組織所帶動的肌肉組織，以及他們在各種運動時的變化規律等。否則，死板的架構，加上刻意的描繪，都是徒勞無功的。

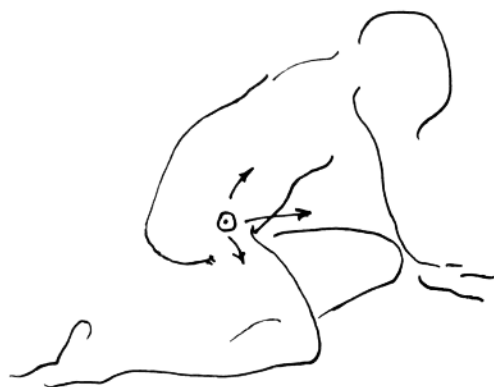
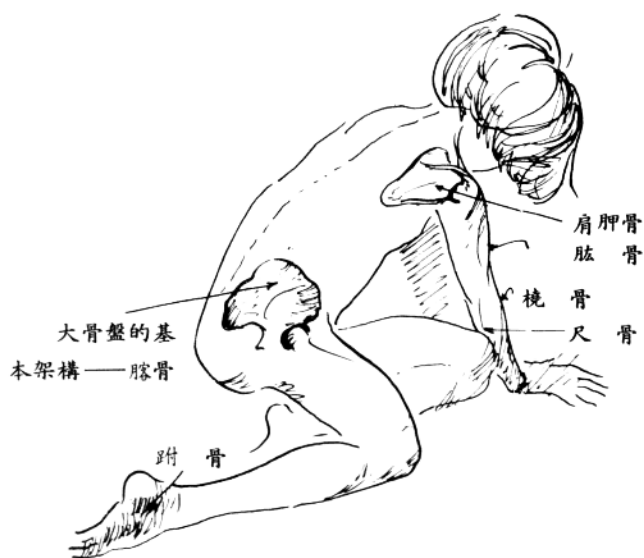
人體骨骼組織解剖的知識，是每一位學習繪畫的人，不可缺少的基礎條件。而這種解剖知識亦直接影響到人像繪畫作品的優

劣。具體地說：人體重心所在和使力的分佈狀況、正確結構比例的透視和理解、捕捉平衡的感覺、量塊的掌握（即指把人體當做一大塊東西，先有了這種量塊感，再把它細細琢磨成形的過程）、線條的技法表現等都直接有助於在人像畫上，加添真實感及生命力的基本要素。

例如在觀察一個人時，您可以先注意看看肩膀部分。這部分在人體解剖學上，稱為肩胛骨，是促進肩膀組織活動的主力結構。尤其在舉臂使力時，肩胛的運轉情形，非常明顯；其次是叫做肱骨的上臂主骨，是扭轉運動手臂的大動力泉源。在腳部，所謂跗骨的部位，正是決定腳盤部分各種運動的關鍵組織。

如由側面查看人體骨骼結構，叫做背椎骨的連鎖組織，包括

小孩子在斜蹲時的體態和骨骼架構

請注意在坐姿時，由骨盤重心向四周成輻射狀走的身體架構。

此時身體重心落在著地的右手掌上。

24 節上椎骨（即頸椎 7 節，胸椎 12 節和腰椎 5 節）和 9 節下椎骨（即骶骨 5 節，尾椎 4～6 節），主宰著全身的運動方向。在人體扭轉彎曲時，這些椎骨大半都可以看得見也摸得到。這些組織，也是承受外來衝擊，保護身體免受傷害的堡壘。

② 比 例

小孩子的身體各部份比例，因尚未發育完全，和大人的當然有很大的不同。譬如新生兒的身高祇有頭部的四倍。而成人的身長是頭部的七倍半到八倍。又由於小孩的甲狀腺還很小，相對的，頸部也很短，看起來差不多是頭、肩相連，看不清楚脖子的存在。

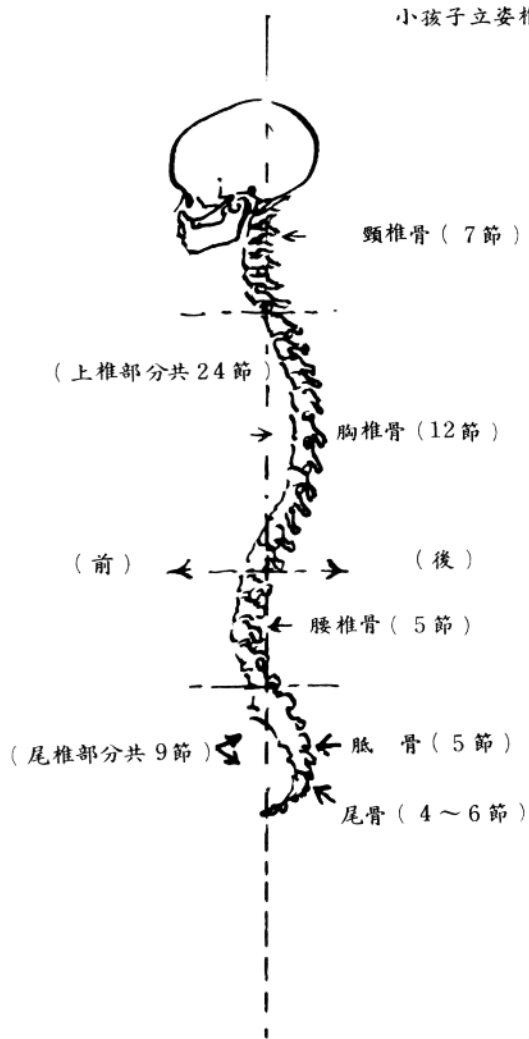
和大人的比較，小孩子的發育尚未完全，所以，四肢也相對的短小。因而，小孩子的身高正中央點在肚臍，而大人卻在陰毛附近。隨著生長，小孩的四肢，尤其是下肢，有很明顯的增長。試集合各相差一歲的小孩，看看他們的四肢，很容易理解到身長情形的一斑。

一歲的幼兒，身高平均是頭部的四倍到四倍半；二～五歲的小孩，身體已變為頭部的五倍或五倍半。而身體的中央點也已遷移到肚臍和陰毛的中央部位。

十歲到十五歲的小孩，身高是頭部的六倍到七倍。到此階段，小孩子的手，平貼身旁時，已跟大人的雙手一樣，手指尖可以到達了大腿的中間部位。在繪畫時，至少，不能錯得離譜，遭致譏諷。

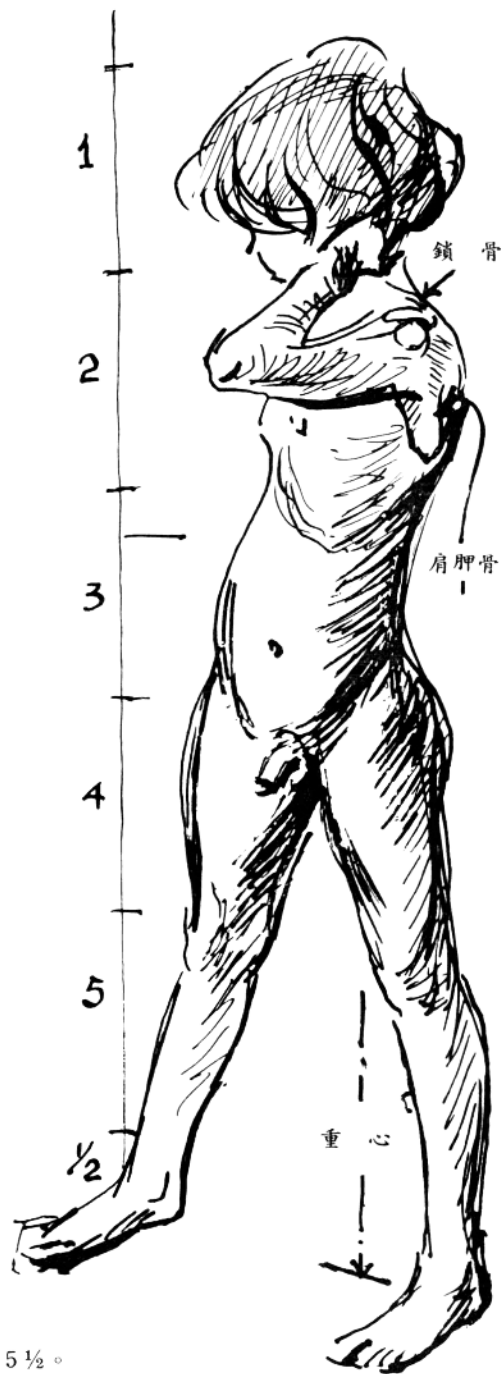
小孩子立姿椎骨解剖圖

體態比例圖

椎骨共 24 節，即頸椎 7 節；胸椎 12 節；腰椎 5 節。

其中 12 節（胸椎部分）和肋骨組織相結合。

6 歲到 9 歲小孩頭骨的比例是全身的 $\frac{1}{5}$ 或 $5\frac{1}{2}$ 。

③手 部

在嬰幼兒時期，手部的運轉動作，大致上，還停留在觸摸的階段。因此，手的動作祇是簡單、象徵性的行為表示而已。記住這一點，您就能夠在畫小孩子的雙手時，把它們的簡單性和圓潤可愛，充分表達出來。

另外請注意，畫手指時，不要著重在指甲上。因為，指甲尖銳並不好看。就是要描繪指甲，亦勿過分仔細，以免喧賓奪主，妨礙了手的優雅。

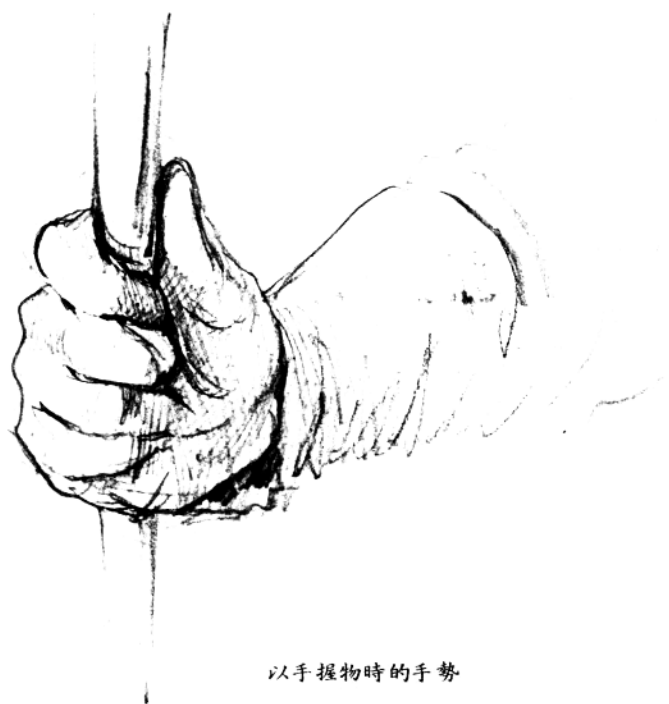
初生兒的手，圓胖柔軟，外觀祇見皮肉，不見骨骼組織。而越長大，越呈現多節多稜角的骨骼組織，成為大人的固定模型。因此，小孩子的手部，應是皮肉多於骨頭，手肘骨、上下臂骨，均被優美圓潤的皮肉包藏著。

手部的各種活動，承、轉、啓、動、擊、握……等，都已儘量表現在附頁的相關素描圖上，可請參閱。

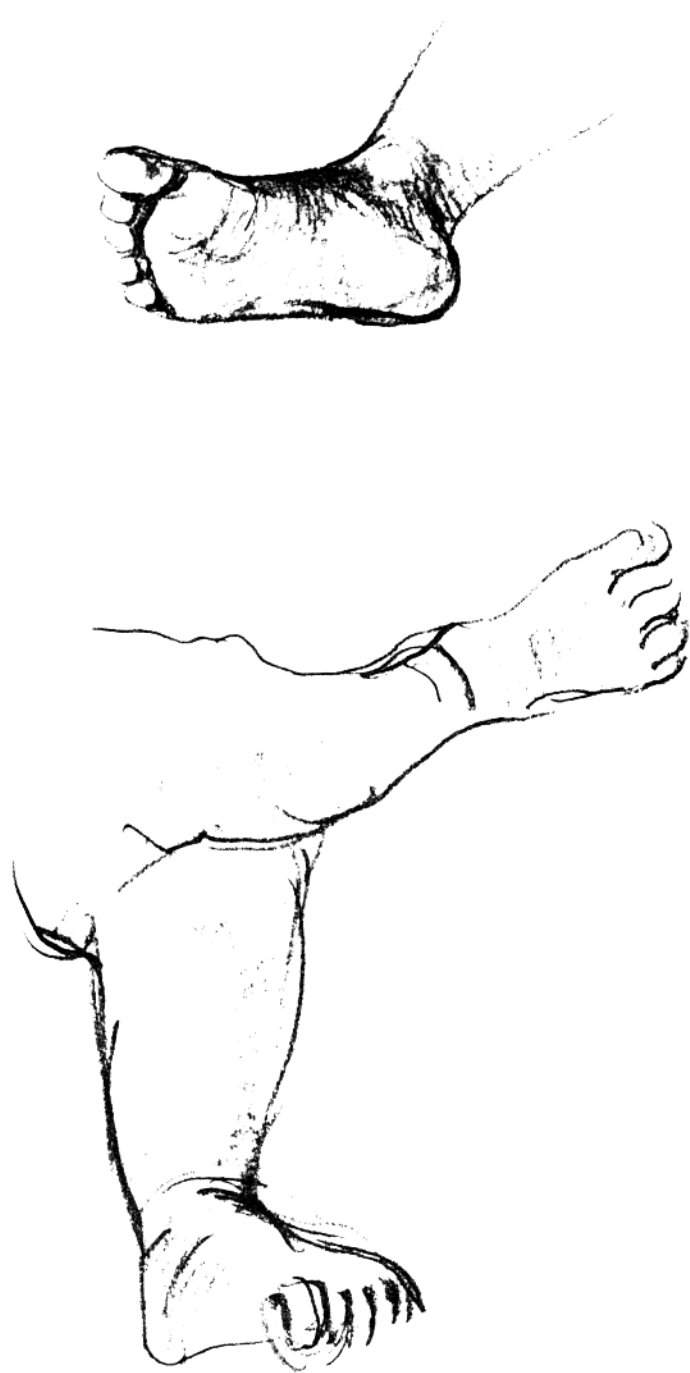
除了手臂、手掌和手指等各種活動能力外，這裏再強調一下大拇指的特別作用，遠超過其他四指的合成。最大的特點，是大拇指可以做很理想的軸心運轉運動。

大拇指的構造也和其他四指不大相同。因大拇指祇有二個關節，而其他四指有三個關節，但大拇指反而較靈活。因此，在繪製手部時，勿忘了注意大拇指的作用效果表現。

以手握物時的手勢

④脚 部

腳部支撐人體全身的重量，主宰全身的移位活動，應該加倍注意理解及習作。

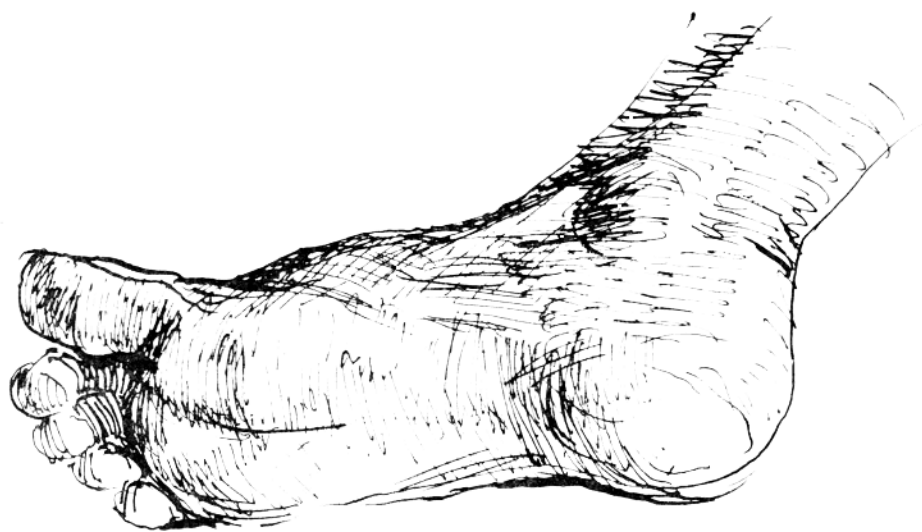
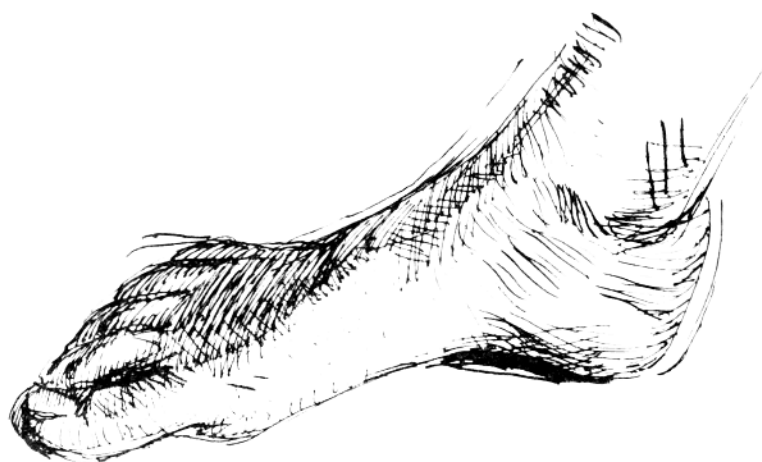
腳部和手部一樣，但比手部更具有優越的骨骼組織和皮肉的保護。所以，外觀優美，成為矚目的焦點。繪畫者更必須徹底瞭解腳部的皮下組織，才能在筆下自然流暢地描繪出優美的上帝傑作。

當為小孩子畫全身像，教他們做各種動作及構圖時，您會發現小孩子的腳部，有三種承接運轉的關節。首先，有所謂的跗骨組織在腳盤周圍，包括足跟骨在內。用連接腳盤和小腿部及腳盤本部和腳趾部分，承上啓下做運轉控制。

當身體的重量落在腳背上時，跗骨組織就立刻反應，像彈簧一樣的伸縮作用，而使原來凸出的腳背，變得較平板，藉以承受及化解重量的壓迫。而重量減去後，這一部分的腳背就又恢復弓起的凸形狀。在走路時，腳背的作用亦在承上啓下，發揮酷似關節的調節作用。

跗骨組織旨在配合人體走路時，頭的方向及化解重量的變異。所以在繪畫時，祇要心中抱著這幾個「關節」功能結構的存在，筆下便能自然而然的勾描出相關結構的外形，增加實感和美感。

最後是腳趾。它們也是像彈簧一般的關節，有啓下承上的運轉機關。在走路時，腳跟不時提起踏下，配合腳趾的動作，互做呼應和支持。如此使得我們人體在走路時，能夠保持平衡，能夠保持體態的正常配合動作，產生優美的韻律感。

脚盤脚底的架構和踵骨脚根以及脚趾等的內在描繪

⑤頭部

畫小孩子，主要的情趣，應集中在頭部。頭部包括臉部五官，而五官是最能表達思想、表情、特徵的部位。就眉、鬢、髮以及其他頭部的一稜一角，各部分結構均是入畫的上上題材，可知頭部的重要性了。頭部的解剖知識及各種形象，更不可或缺。

由於頭部能做各種功能性的運動，它所造成的角度和方位變化是多方面的。所以，它的姿態是多采多姿、錯綜複雜，而又難以掌控的。從事人像畫的人，都有「畫人怕畫頭」的經驗感。但是，如果您對頭部的結構和它的多方面功能均有所理解，能繪製出優良的表情來，那麼，您就是位成功的人像畫家了。

「頭部本來就是一個蛋形」是繪畫界的一句至理名言。畫頭部本來就是一種挑戰，可考驗一個畫者的技巧、理解能力。因此在心中有個「蛋形」，總是有助於畫技和觀察理解力的培養。試分析如下：

鳥瞰頭部時，不管它是正面或側面像，頭蓋骨始終是橢圓形；如由後看，頭形卻是個天體圓球狀。在基本結構上，頭蓋是二組骨羣所組成。其一是後蓋骨羣，保護腦部；其二是前蓋骨羣，

專為形成臉面和保護各種感官組織。而下顎骨是唯一分離性的，但也附屬於頭蓋組織的骨頭。

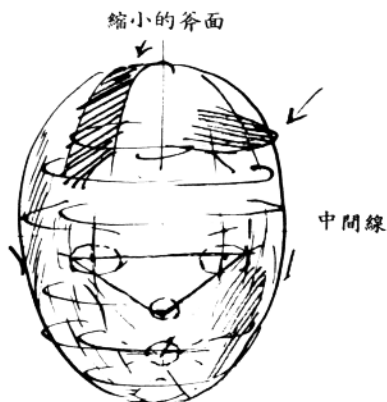
很有趣的是，嬰幼兒的頭部外觀，呈現前窄後寬，好像並不直接緊連在背骨組織上。而且，男孩子的頭較女孩子頭粗獷不一。一般說來，女孩的嘴、面頰、髮線都比男孩細柔優雅，具有純真的自然美。

小孩子的頭比大人圓胖。大腦在整個頭部占著極大的比例。眼眶和後腦部分尤其顯得特別大。小孩子的下顎是小小尖尖的，這可能是還沒有長成健全牙齒的關係。眼眶中央到下巴的距離，在比例上，短於大人大腦的高度和深度。

值得注意的是，這種蛋形的頭，有千變萬化的面像和透視比例效果。這種現象，可由三種軸形面來解釋。如附圖所示，頭部本來就是一種三次元（立方）體的結構物，具有垂直、水平及斜行三種變化。人頭在符合任何一種變化時，都會產生透視比例中的消逝點現象（物像由大而小，而消逝於視像以外）。這種現象可應用色調的濃淡來強調。詳情我擬在以後的篇幅中，次第說明。

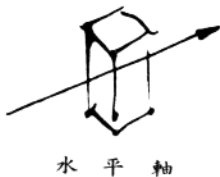
頭部本來就是蛋形。

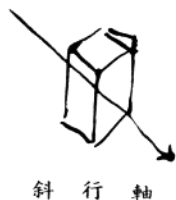
請比較研究構成三角形的部分。

垂直軸

水平軸

斜行軸

⑥五官配置

首先，就眼睛而言，小孩子的眼睛位置大半都在頭部橫中心線下（圖左），而大人的雙眼部正好位在中心線上。另外，小孩子的眼睛，在全部臉面比例上看來是又亮又大。這又和大人不同。這也許和眼睛位置的高低有關。

其次，談到小孩子的櫻桃小嘴、下顎和鼻子。把它們放在整個臉面上看，都沒有眼睛那樣大而明亮。由於鼻骨是平平的，故由側面看過去，鼻線是中間的。面頰則呈下垂及向前推。

五官配置必須仔細觀察及繪製，以免顧此失彼，錯一而影響

全局及整個畫面的效果。例如，位呈三角關係的雙眼和鼻尖、或雙眼和嘴巴，彼此之間的距離等，因為，隨著臉面軸的改變，五官給予人的感覺，就會產生很大的變化。又例如臉部在保持正面水平狀態時，五官明晰可見。但臉面向上、向下或向左右改變時，臉上五官因透視比例的影響，位置和距離都會產生不同的感覺。因而，產生各種表情的變化。

在繪製臉面時，必須配合這種頭部的軸的變化，才能使人物再生，規畫出栩栩如生的人物畫來。

二歲小孩的頭部構造比例

臉部的角度和區分