

指叢圖冊

湖南人民出版社

輪廓的方法	(1)	輪廓的知識	(29)
透視常識	(3)	桌 椅	(30)
明暗与陰影	(7)	白 菜、蘿 卜	(31)
人物画基礎	(11)	草帽、練 刀	(32)
構圖的知識	(16)	扇 子、株 棍	(33)
		隊 故、隊 号	(34)
繪畫紅	(19)	茶壺、茶 杯	(35)
瓦 瓜	(20)	馬 灯	(36)
酒壺、酒 杯	(21)	枯 樹	(37)
傳声筒	(22)	森 林	(38)
圓球体	(23)	春	(39)
地球儀	(24)	虛 村	(40)
乒乓球和拍	(25)	江 边	(41)
碗和匙羹	(26)	冬	(42)
方紙盒	(27)	秋 收	(43)
小皮 箱	(28)	礦	(44)

校 门	(45)	眼	(58)
拖拉机	(46)	咀	(59)
花与蝶	(47)	耳	(60)
兔	(48)	手	(61)
鸟	(49)	脚	(62)
鸡	(50)	小 猪	(63)
母鸡和小鸡	(51)	看 书	(64)
猪	(52)	课 堂 里	(65)
牛	(53)	访 同	(66)
兔	(54)	少先队员	(67)
猫	(55)	中年妇女	(68)
狗	(56)	农 妇	(69)
真	(57)	老 农	(70)

輪廓的方法

輪廓是用線條來確定的物体外形。要掌握形象的準確性，必須理解輪廓的描繪方法。描繪物体輪廓的过程，不好作出生硬的規定，因為画者的技術能力和創作習慣不同，也因題材（如靜物、風景、人物）有所區別。但就共同的地方來說，一般可以分为三個過程：

(1) 定中心線

根據物体的形态，可以分別地定為中心直線、橫線或斜線，用它來概括形體的基本外形、動態。如果是个別物体就同時定出它的高與寬的比例；如果是成組物，也同時定出它們最上、最下、極左、極右等四邊的關係，掌握整個的基本方向、位置、斜度及高寬的比例。

在進行中，是用直線來畫的，要求輕些、長些、少些、肯定些、準確些；不要用短線相連（甚至是類似點的方法來畫）；不要用線太多，畫得太纏繆、太笨重。要画得少而好，要對形體觀察仔細、分析得正確，逐步做到少用橡皮，一下為定，落筆不改。

(2) 切大體外形

根據物体的外部結構，將它的長短、寬窄、曲度、斜度及其轉折面的形狀，用類似几何體切出，這時候還是用直線進行為好，因為直線容易把握，特別是在画對稱的形體時。對於形體內部的結構如深淺、凸凹等部分，也同樣是以直線（象拼七巧板一樣的）切出來的，直到完成大體輪廓為止。

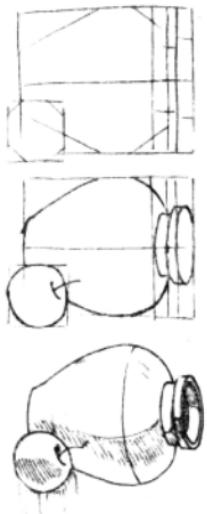
在這一過程中，還要結合第一過程中所定的中心線，檢查物体四週邊沿和內部分割的準確性，檢查物体與物体的互相關系，還可以結合成組物之間的空隙進行檢查，要求能表達物体的形态特點。

(3) 画细致的轮廓

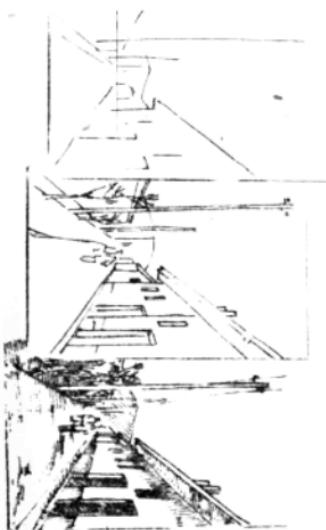
在前面两个过程的基础上，用曲线并较重的（以能突出第一、二次过程中的线条为好）画出物体外部较细致的轮廓，同时将高光部、背光部、反光部各部之间的较突出的界限，适当地划分，甚至可以用符号似的稍为突出这些部分的色阶，还应该画出投影和倒影的方位，便利明确和着色，造成一张完整的轮廓图。

描绘物体轮廓的过程，是不可断然分割的，这里不过是为了叙述的方便；因此画者要自始至终再串观察、描绘、思考、分析，再检查、再观察、再描绘的劳动过程。

看得准、画得稳，从整体出发，不强调细部，不忽略此失彼，并用记忆、想象的条件，是描绘轮廓的全面要求（图1）。

(图1)

透視常識

掌握輪廓的描繪方法，不僅是一個技術方法問題，還必須要有透視的理論指導，才能真美而正確地描繪輪廓，掌握物体的透視變化規律。

透視法是指導我們描繪輪廓的基本方法，是研究形象的長短、寬窄、高低、大小等遠近變化的科學方法，所以又叫做遠近法。

一般初習畫的人所接觸到的題材，還只是平面物，或厚度不太大的物体，圓球體和圓柱體等個別立體形體。往後進入較複雜的題材，就更需要理解畫者、圖面與物体之間的空間關係，物体遠近變化的一般原則，物体在圖者視平線以上位置和在圖者視平線以下位置的變化規律。

現在根據這些要求，提出幾點基本原則與方法來說明：

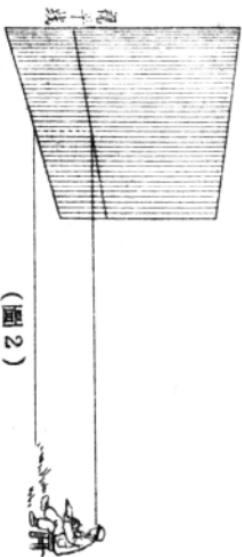
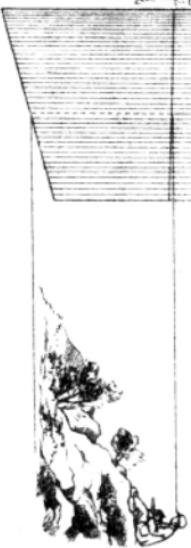
(1) 遠小近大的基本理由——凡是同樣大小的物体，如果有了遠近距離的時候，在我們的視覺印象中，是遠的小些，近的大些。這是因為我們的眼睛看近的東西時，視角（視線集中到瞳孔的角度叫視角，約為60度）放大了，所以眼底的印象也大了；在看遠的東西時，視角就縮小了，所以眼底的印象也小了，不是实物的本身真正有了大小的變化。

根據這個同等物体遠小近大的變化規律，我們所以推測到其他圖形狀的物体，現在用來說明它的透視變化：

一幅画只能运用一根視平線；就是說，作一幅画，画者只能在一个固定的位置和方向。

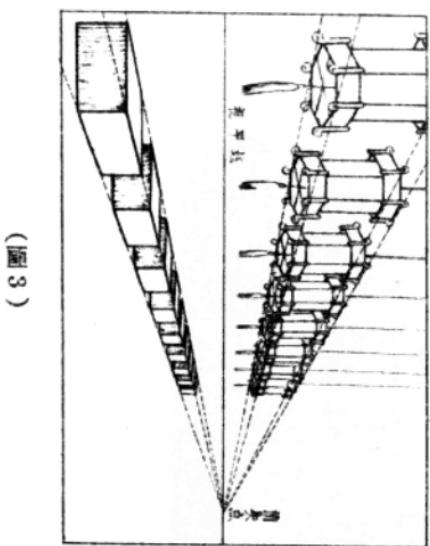

(圖 2)

其他一切形体的变化，都可以類推。

(2) 視平線——画者的正前方，在形象和我們的眼睛同高的部分所假設的一根橫線，叫做視平線。在野外画風景画時，这一根橫線往往和地平線重叠在一起，所以又叫地平線（圖 2）。

視平線是檢查物体远近位置变化的一种根据。凡是同样高低的东西，如果在視平線上以上的話，就越远越低，低到視平線上为止；凡是同样高低的东西，如果在視平線以下的話，就越远越高，高到視平線上为止（圖 3）。

(圖 3)

(3) 画面与画幅——我們在室內時，常常發現映照在窗格里的美麗景色，如果我們就用和窗格子同样大小的紙張進行描繪，所描繪的形象和窗格子里的形象，就会是一致的。这个豎立着的、可以透

過去的玻璃垂直面就叫“國面”。我們所進行描繪的紙張就叫“國幅”。

“國幅”中的形象，既然與“國面”所透過來的形象是一致的，那末，我們以“國面”來檢查“國幅”，便“國幅”符合“國面”；這樣來考查就準確、方便了。

(4) 視中線——是視着平視前方，在眼與形象之間所假設的一根直線。它和視平線的關係是成直不(90)度的。

(5) 視域——在畫者裸視形象（不要轉動眼球）以視中線的視點（即視平線的正中的一點）為軸，將它的上下左右四邊邊點相連結起來，所能到達的範圍就叫視域。因為視域是圓的，又叫做視圈。

不論將視平線安排在國幅的哪一個位置，但所取的景物，只能限于視域範圍以內的。在一幅國內，不能移到視域，但畫者可以在視域範圍以內，任意地選擇景物。視域範圍以外的景物，只能限于視域範圍以內的。

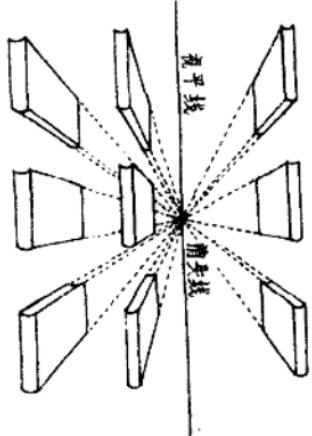
同時，畫者和對象物（以最近的實物）的距離，最好是以實高的兩倍以上為好，如果是它的寬長子高，以在實高的兩倍以上的距離為好。如國樹，樹的實高是一丈，畫者就要在兩丈遠之外來畫它。這樣就能避免觀察的困難，不便物体變形。

(6) 消失點——前面說過，同樣大的物体，因為有了遠近的關係，就有了大小、長短、寬窄的變化。如果遠到不能再遠的時候，就會集中到一點上去，這集中的一點，就叫消失點（或稱滅點）。

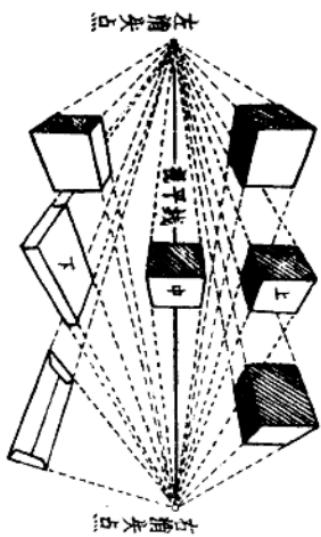
(7) 平行透視——只有一個消失點的叫平行透視。平行透視的消失點位置，是在正對着視中線的一點。凡物体的前后邊緣和平邊緣成了平行（這些平行線是沒有變化的線），但左右的邊緣（和視平線成90度位置的線）就要集中在視域正中間的一點上面去。不論在視平線以上，或者是在以下，只要是和視平線成直角（90度）的線，都是這樣（圖4）。

但在國幅中並不一定要將消失點擺在正中間的位置。

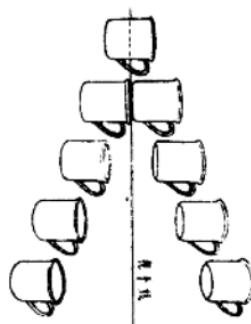
(圖4)

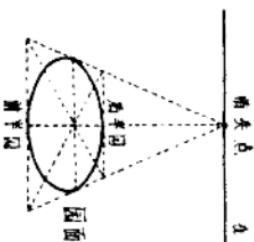
(8) 成角透視——有左右兩個消失點的叫成角透視。成角透視的兩個消失點，是在視域內視平線左、右兩端的位置。凡物体所有的邊緣和視平線都傾斜得成了鈍角（大於90度）或銳角（小於90度）的位置，這些邊緣，向左傾的就集中到左邊的消失點上去，向右傾的就集中到右邊的消失點上去（圖5）。

(圖5)

(圖6)

(圖7)

(9) 圓面的變化——圓形的物体（如茶杯的口徑）類似橢圓形，但前半圓的弧度較大，後半圓的弧度較小，圓心在偏上的位置。圓形的透視變化不便掌握，一般是用方形的透視方法來推測圓形物体的（圖6）。

(10) 圓柱体的變化——圓柱体在視平線以上的位置，圓口越放得高，就越向上凸出；在視平線以下的位置，圓底越放得低，就越向下凸出，圓口與圓底越接近視平線，就越平直了（圖7）。

學習透視知識，必須注意實際觀察，同時要多看些示范性的作品。

明 暗 与 隱 影

我們掌握了輪廓和透視的一般方法，還只能較好地表現物体形象的組織結構——好比修造房屋一樣，還只是搭好了梁柱架子。要能進一步地理解明暗與陰影的規律，才能更好地表現物体形象的立體感，好比修造房屋已經裝好了磚塊板壁一樣。

明暗可以分為物体本身的明暗（如物体的色彩濃淡）和物体因光線所產生的明暗（如黑色的物体，當光的部分可以成為淡色，白色的物体，背光的部分也可以成為濃色）。所以我們在描繪物体時，在了解物体形象的結構和特點的基礎上，還要看准物体的本色，掌握光線的變化規律，才能更好地表現物体的立體感、質量感和空間距離感。

（一）光的種類

物体因為光線的方向（光源）和物体的位置變化，所以產生了明暗。以圓柱體為例，一般地可以分為三種：

（1）側面光線——光源是從物体的左、右兩側面射來的。又叫做“片面光”。它的特點是一邊明、一邊暗；光源從右邊來，左邊暗；光源從左邊來，右邊暗。

（2）正面光線——光源是從物体的前面射來的。“它的特點是中間明、兩邊暗。

（3）逆面光線——光源是從物体的後面射來的。它的特點是兩邊明、中間暗（圖8）。

（圖8）

(二) 明度

物体在光鏡的照射下，因為有直射、斜射、反射和對比、反映等現象，就產生了複雜的明暗變化，明暗相差的程度，就叫做明度。也可以稱為明暗調子。按照明暗變化較完整的圓柱體為例，就可以很明顯地分成五個光部：

- (1) 對光部——明。成白或淡灰色。
- (2) 斜光部——次明。成淺灰或灰色。
- (3) 背光部——暗。成黑色。
- (4) 反光部——次暗。成灰或深灰色。
- (5) 高光部——又稱高點或輝部。白色。

我們能够理解這些光部、明暗和黑白濃淡的變化規律，就能更好的掌握色調，一般地說，對光部和斜光部是明部、背光部和反光部是暗部，而高光部必定在明部之內；同時在明部中的暗，決不會侵入暗部的暗，在暗部中的明，也決不會侵入明部的明。此外，在把握明度的同時，又要認識形體（如多面體、曲面體和綜合體），也得觀察物體的性質（如粗獷物、滑澤物和透明物），這些都是影響明暗變化的。

(三) 几種物體的明暗變化

圓柱體、圓球體和多面體的明暗變化是有顯著地不同的，我們就拿這三種形體的明暗規律，來概括其他形體的明暗表現：

(1) 圓柱體——圓柱體除了正面和底面，它的周圍並沒有明顯的界限，所以它的明暗也沒有極烈的變化。

- (2) 圓球體——球體物的周身都沒有截然的分界，它的明暗更沒有明顯而突然的分界線。
- (3) 多面體——以六面正方體來說，它的面與面之間，都有截然的界限（圖9）。

(四) 影和倒影

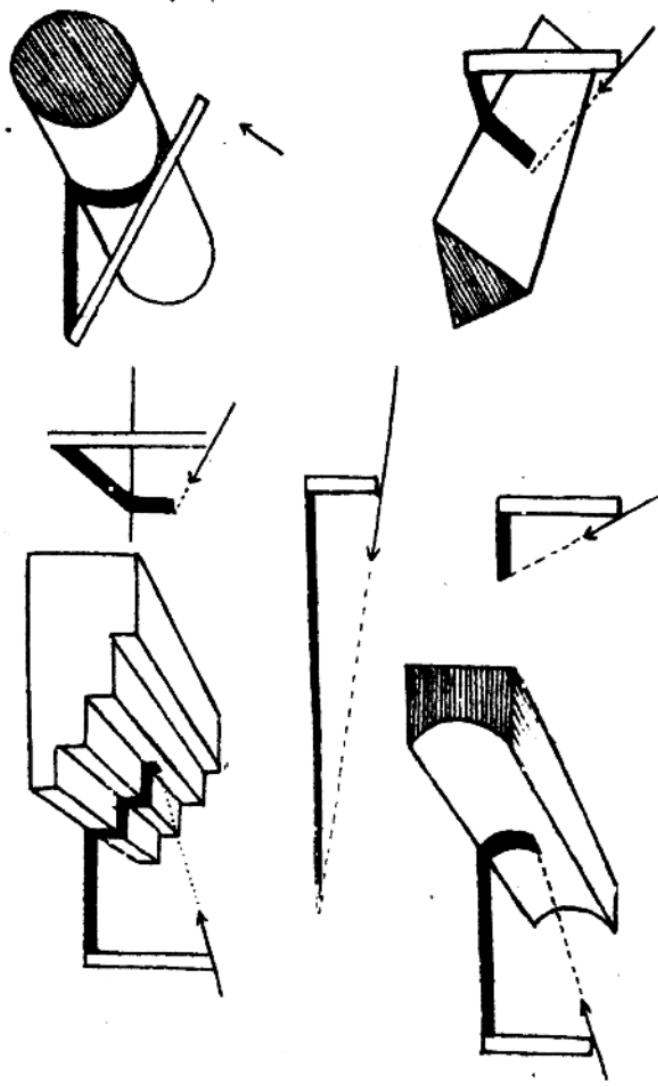

(圖 9)

在光線的照射下，一物体被另一物体所阻擋而留下的陰暗部分，稱為影；物体在水面上、桌面上或其它光潔透明的物体上所反射出的形影，稱為倒影。我們可以從以下幾條原則來掌握：

- (1) 投影與光源必定成相反的方向——光源在左，投影在右，光源在右，投影在左；光源在上，投影在下（圖10）。
- (2) 光源高則投影短、光源低則投影長（圖10）。
- (3) 影必須隨所附着的物体變形（圖10）。
- (4) 倒影必定在实物的垂直下方——除了因動蕩的水波所曲折的倒影之外，一般地倒影都是與实物等寬等長的。

(圖10)

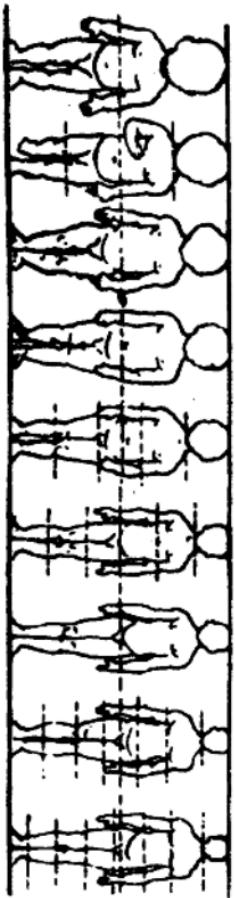

人 物 画 基 础

描繪人物，必須了解人体別知識，才能通過各種繪畫形式，真實地正確地表現人物。解剖知識就是畫人物圖的知識基礎。

(一) 身長的比例

畫人物圖的時候，應該注意人体的長度比例。以頭為標準，一般說來成人身長約等於頭部長度的七倍左右。中國國論中，對於身長的比例體系，說「兩手左右伸出與立同長」；對於全身的活動，也有「立七坐五蹲三」的說法，都是經驗之談。头部和身長的比例，因年齡而不同，一般說來：嬰孩的身長等於頭部的四倍，十六齡是七倍，二十五齡可到七倍半(11)。

(圖11)

以手足為標準，全身的長度等於手的九倍，足的七倍(圖12)。

(二) 头部和五官

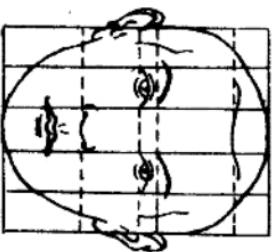
五官的位置，一般的比例是横三竖五，即“三停五步”的說法——以下顎起到髮線交界处，平均定为三等分，在下顎到到鼻尖是第一停，从鼻尖到眉間是第二停，从眉間到髮際是第三停，兩耳在第二停的中間；从左耳根到左眼外角是第一步，左眼外角到內角是第二步，左眼內角到右眼內角是第三步，右眼內角到右眼外角是第四步，右眼外角再到右耳根是第五步（圖13）

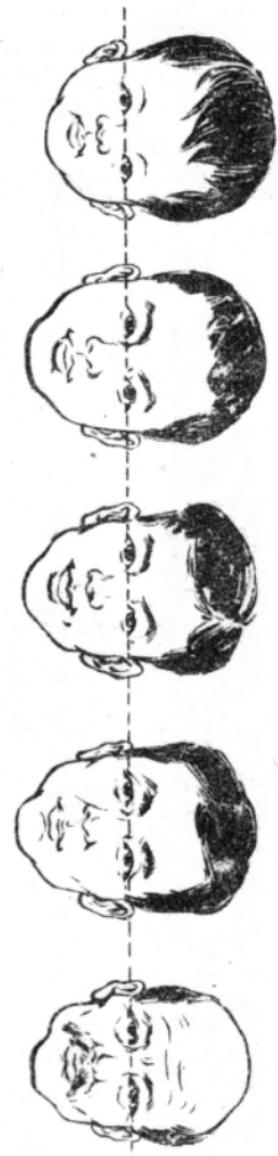
(三) 头面与年齡

學習人物画，不能忽視不同年齡的头象在形狀、大小和比例上，所具有的那些特征和區別。

以眼高的橫額為標準，將小孩、少年、青年、壯年、老年排在一起，可以知道上头額越寬，年齡越小，下头額越窄，年齡越大。但老人牙床平扁，口蓋平淺，比例同小孩很接近（圖14）。

(圖13)

(圖14)

(四) 手和足

描画手和足的时候，应该先将手足的動作、姿态掌握，勾出一个活動的范围，然后根据指的宽度、斜度和關節的關係，進行內部分割（圖15）。

