

素描人像

原著者：R. Graves

編譯者：胡 哲

藝術圖書公司 印行

素描人像

DRAWING PORTRAITS

原著者：Douglas R. Graves

編譯者：胡哲

藝術圖書公司印行

素描人像

目 錄

4	● 原序	39	● 方型的手指
5	● 編譯序	40	● 幼孩的手
6	● 第一章 工具和技巧	41	● 再談「手」
6	● 應用工具・木炭筆和木炭紙	44	● 光影問題
9	● 壓縮木炭筆和黏土面畫紙	45	● 光的方向
9	● 石墨鉛筆	48	● 克服幾個照明的問題・婦女和小孩的照明
10	● 甘地筆和粉蠟筆	49	● 背後照明的問題
13	● 固定液	51	● 頭部以外的照明問題
14	● 應用工具目錄	51	● 照片照明的問題
16	● 頭部的構造	52	● 構圖的要領・頭的位置
17	● 側面頭部構造	53	● 畫兩個人物以上時・誇張
18	● 頭部正面像	54	● 頭和手的位置
19	● 轉動的頭像	56	● 頭和身體的關係
20	● 頭部的各面	58	● 手的安排
21	● 頭蓋骨的結構	61	● 第二章 特寫
22	● 透視現象和轉動的頭	62	● 石膏頭像的素描
23	● 眼睛的研究	66	● 眼睛的素描
26	● 頸部	70	● 鼻子的素描
27	● 鼻子的面	72	● 嘴的畫法
28	● 耳朵	76	● 耳朵的畫法
29	● 嘴	78	● 頭髮的畫法
32	● 手部的構造	82	● 身軀和手臂(連衣物)的畫法
33	● 請看看你的手	88	● 手的畫法
34	● 手掌的解剖	92	● 第三章 人像素描
35	● 肌肉和比例	92	● 女性炭筆素描
36	● 把手掌當做積木看	97	● 小孩木炭筆人像素描
37	● 女性的手		
38	● 男性的手		

原序

假如把這本書當着人像素描的教材，那麼先決條件是你的眼睛和手要密切合作。否則的話，我所提供的解說豈不等於紙上談兵？因此，願讀者諸君能够體察我心，盡心盡力，理解及活用資料，舉一反三，自求進步。

在本書裡，我的重點是人像的構造和藝術。觀察，理解，作畫，按部就班，循序漸進。根據解剖知識畫頭部和手部，指導模特兒，安排照明，把人體和衣服的關係，各個部份的特徵，質量感……都交代得清清楚楚。至於人像構圖（單人和群人），其他瑣碎的問題，如畫家和模特兒的關係的解說，更不遺餘力。

你只要勤於作畫，熟悉各種工具，瞭解人體各種結構，就可以跳出學習和模仿的領域，啓創自己的技巧和風格。我所提供的例畫中，有的可能很生硬，因為那是石膏像素描畫。有些則非常生動活潑，因為那是當代名家傅哲或霍加斯的作品。名人名畫相得益彰，值得研究。因為他們的畫，沒有多餘的筆墨浪費，合一句古話：『增一分太多，減一分太少』，名家的榮譽究竟不是憑空得來的。有一天，你也可以達到那樣的境界，只要你繼續不斷的努力。

希望我的經驗談能發揮拋磚引玉的作用。在藝術界，我是一個不上不下的人，可是我的眼光明銳，手脚敏捷。這是多年奮鬥的結晶。請容我告訴你，千萬不要灰心喪志，半途而廢。要習作很多張畫，然後才能找到完全屬於你自己的技巧和風格。

編譯序

要想達到人像素描的『雖不中，亦不遠』的境界，需要眼睛和手的密切合作。美國籍的職業人像素描畫家道格拉斯·古雷夫斯先生已經把這種基本前題變成實用的技巧。他把人像素描分成幾個過程：『觀察形體的基本外形，瞭解各國部份的均衡作用，看透人體的解剖構造，身體力會模特兒的氣質，然後綜合這些特點，運用直接媒介，做有色調有層次的描畫』——我們都認為這真是前輩大師一針見血之談。

古雷夫斯先生首先介紹人像素描不可少的基本工具——黑色木炭筆，有色粉蠟筆，甘地筆，畫圖鉛筆，畫紙，各種橡皮和固定液等等。然後，提供衆多的示範例畫，言簡意賅，解說各種運用的技巧。最重要的應該是人體各部份的個別特寫：例如人像最重要的部份——頭部。他引導你研究整個頭骨的構造，包括它的各種面和配分比率，還有眼睛，鼻子，脖子，耳朵，頭髮和嘴等特別的部份。當然，人像素描還有一個很重要的目標——手臂，所以古雷夫斯先生不吝麻煩，花費了幾個章節的篇幅，詳細討論它的骨頭構造，筋肉關係和配分比率等等。另外，他又用不少篇幅，討論人像素描經常碰到的一些問題。例如：模特兒的照明，反射光和陰影，單獨人像和複數人像的構圖要領，觀察頭部最有效的方法，頭與手的配合和對稱，頭與手和身軀的搭配……等問題的發生和解決要領，詳盡實用，值得參考。

在這些基本技巧之後，古雷夫斯先生接着對完整的人像（半身像）作分析和示範。在運用工具方面由木炭筆，粉蠟筆，甘地筆到各種鉛筆；在模特兒方面由小孩，年青人，成人，老人到男女老少，家居人物，無所不包；在素描的方位角度方面，有正面像，側面像和各種方位角度人像；也包括石膏像和裸體像。至於人像的髮型，姿態和表情變化的豐富，更是不在話下。

我們認為本書的最大特點是簡單。文字說明淺顯，例圖新穎明確，一目瞭然。在簡單中，做技巧的分析和化繁釋難的工作。換句話說，它有潛移默化之功，教導上進之效，適合藝術家，初學者，進修者和教師，做自修及創造自己的獨特風格之用。

古雷夫斯先生生於美國科羅拉多州丹佛城。他的藝術啓蒙教育却在加里佛尼亞州，洛杉磯市立藝術學院。深造教育又遠在芝加哥的美國藝術院。完成學業之後，他留院擔任肖像畫和插圖畫的美術教師。

目前他在芝加哥郊外的漢士第鎮定居。在紐約市人像素描出版公司任職。同時也在蘇格德前人出版公司擔任插圖和編輯的工作。

古雷夫斯先生的人像畫題材廣泛，作品分散在美國全國以及南美和歐洲各國的私人收藏家手中。在美國國內以及國外，已經舉行過許多次他的個人專輯畫展，贏得無數次的榮譽。一九六六年的法國普立克斯美術獎也許就是他登峯造極，全盛時期的代表榮譽吧！

胡哲 一九八〇年 暑假

第一章 工具和技巧

應用工具

人像素描畫的應用工具種類很多，其中最有用也是本書所採用的三種基本工具是：木炭筆、圖畫鉛筆和粉蠟筆。有這三種基本工具，所能表現領域就不小了，舉凡軟綿綿的畫面處理，潑染水墨似的渲染效果，到硬質的鉛筆線條畫，和有色的粉蠟筆畫，都可以盡量發揮，表現你的大才。

• 木炭筆和木炭紙

木炭筆是最便捷的素描工具。它可以用各種角度去描畫不同性質和精細的線條，容易改修又可以擦拭。在製造黑、灰、白的色調效果方面尤其方便，只要使用可捏揉的橡皮擦，羚羊毛筆或鬃毛刷子就可以『吸』去炭痕或改變色調的層次和濃淡。甚至手指也是最好的製造色調的工具。

原則上，木炭筆應該搭配特製的畫紙，可是水彩畫紙和粉蠟筆畫紙照樣適用。最好的搭配還是粗面或有網紋的木炭紙。它較能緊吸住木炭痕跡，又有隱現的網紋效果。

圖1 柔軟的黑色木炭筆在木炭紙上隨意畫出來的效果。

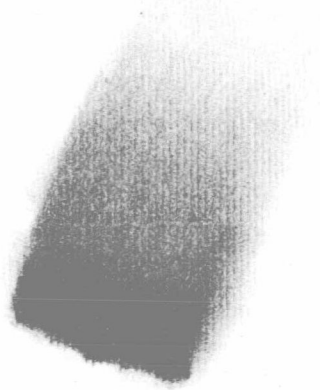

圖4 例圖2、例圖3的原型，加上豬鬃油畫筆混合塗抹，類似渲染的效果。

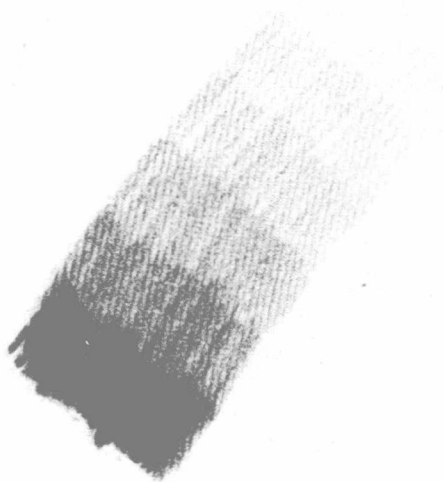

圖2 各種硬軟程度不同的木炭筆所造成的色調層次。黑色調是軟筆造成的，淡調是硬筆造成的。中間沒有混合色調，也沒有擦拭，完全用木炭筆畫的。

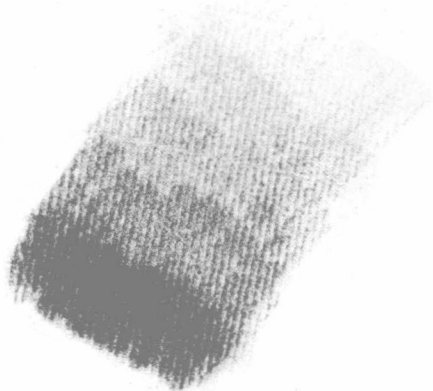

圖3 上例加上輕輕的擦拭。請注意木炭的塗抹方向和畫紙本來的網紋走向互相混合斜交，形成有趣混合網紋效果。這也是慣用右手的人所畫出來的形像。

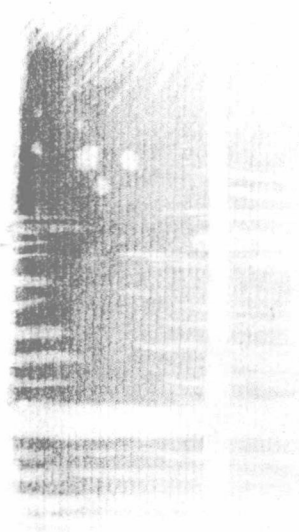

圖5 葡萄黑色木炭筆的痕跡，可以用可捏揉的橡皮擦或粉珠橡皮擦加以吸起及擦拭，製造光線效果的情形。

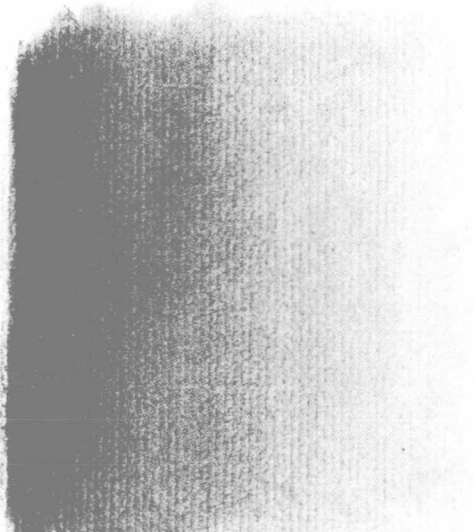

圖6 按照畫紙的網紋走向，用木炭筆緊貼塗抹的效果。請注意：因為畫的方向和紙紋的走向一致，所以無形中減少了很多網紋的效果。

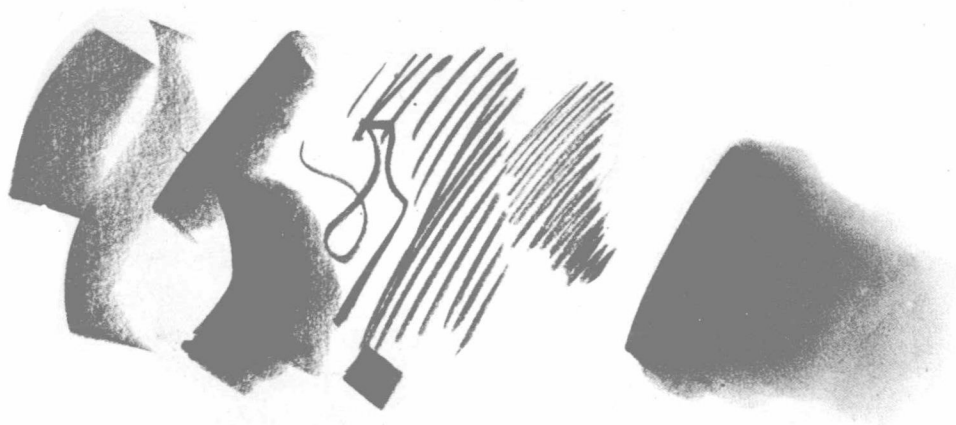

圖7 壓縮木炭筆在平滑的畫紙上造成的各種線條效果。黑色越深，網紋的微粒效果越不明顯，而最黑的邊緣線整齊尖銳，煞是好看。

圖8 還是壓縮木炭筆的最黑色調效果，但用手指由左往右輕輕擦拭，創造由濃而淡的色調層次。

圖10 壓縮木炭筆在平滑的設計紙上表現的典雅網紋和混合效果。

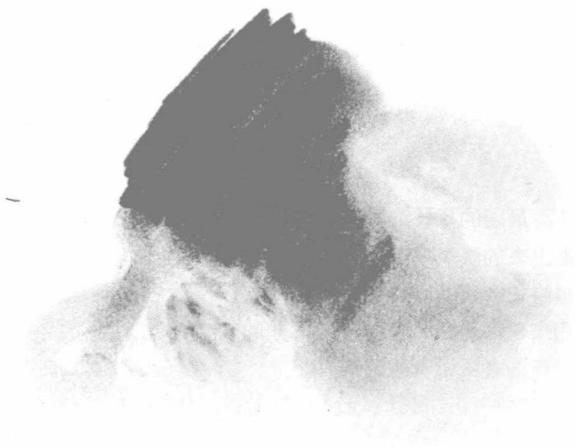

圖9 壓縮木炭筆在平面紙上來回分開畫線，然後用手製造渲染的效果。最後還使用橡皮擦，隨意製造空白的日光效果。有些地方看來像是油畫。

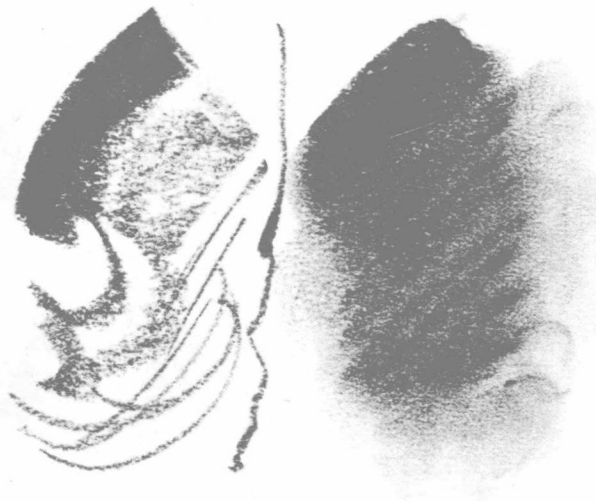

圖11 假如你想製造更多的網紋和微粒效果，你可以應用壓縮木炭筆在冷壓畫紙板上做種種技巧實驗。連簡單的一條綫上都充滿了優雅的網紋微粒效果。

• 壓縮木炭筆和黏土面畫紙

所謂壓縮木炭筆就是研磨及壓縮木炭和黏土或粉蠟有時甚至滲進珍粉而成的。它的質軟密度大，顏色較黑，所以比較不適宜粗面或有網紋的畫紙。

最好使用平滑的黏土面畫紙搭配。這種畫紙或紙板由於上面鋪著一層黏土，用壓縮木炭筆塗抹起來，平滑潤凝，可以用手指塗擦出美麗的色調。它們的搭配效果有如例圖7～11。

• 石墨鉛筆

一般製圖用的石墨鉛筆，其實就是古時候的銀色石墨的改良筆。性硬的鉛筆，仍然保持着淡淡的黑銀色光澤，而性軟的鉛筆却越軟越黑，有如木炭筆。大部份的初學者都喜歡用鉛筆學習人像素描及其他繪畫。此無他，因為我們從小就和鉛筆為伍，在感情上很自然的和鉛筆接近。所以，想到繪畫就想到鉛筆。其實，鉛筆畫並不是件簡單的事。

使用鉛筆簡單，運用鉛筆却很難。因為，鉛筆是直接的工具。作畫時必須一次完成，儘量不要增刪

它的擦拭，不但不容易擦乾淨，而且會污染畫紙。它的渲染效果亦奇差，差不多第一次畫上去的線條，就是定型的線條，沒有什麼修改齊潤的餘地，而且它的性質越軟，不可收拾的特點越明顯。所以，請使用鉛筆時，儘量選用質硬的，以便擦拭及不留太多痕跡。不過，鉛筆人像畫還是以不擦拭的好。圖 12~22 可以向你證明以上的解說正確性。

另外，有兩種可能引發你興趣的特殊鉛筆。那就是白色木炭鉛筆和黑色炭製鉛筆。

白色的木炭鉛筆在粉蠟畫紙上描畫，所產生的驚人效果，可以教人着迷。而在白色或淡色畫紙上，當然是以使用黑色炭製筆為宜的。例圖 29 說明了這兩種特殊鉛筆所塑造的奇異效果。

• 甘地筆和粉蠟筆

彩色畫和黑白畫比起來，相差很多。各有優劣，互有缺點。甘地筆就有一種『折衷』性的似彩色非彩色的效果。它的組成材料

圖 12 最硬的 8 H 鉛筆輕畫出來的淡淡線條。這種線條比較容易擦拭，可以用來勾描輪廓。本例圖和以後的各種鉛筆線條例圖都是畫在冷壓畫紙板上的。

圖 13 5 H 的鉛筆仍然是銀色而尖銳的，但是已經比 8 H 的效果濃黑些。

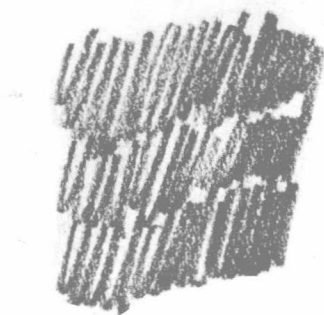

圖 18 最軟的 5 H 鉛筆痕跡。在黑色調的效果上已經很接近木炭筆。

圖 14 H 鉛筆的痕跡已經不再尖銳，可以應用於一般的素描，可是顏色還嫌不夠黑。同時，已經開始不聽橡皮擦的指揮了。

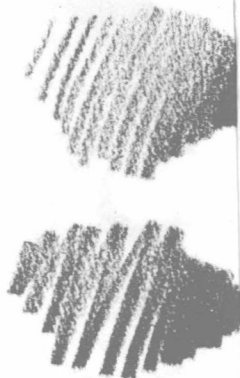

圖 19 這是我平常最喜歡用的特製 EX B 鉛筆所畫的色調效果。它的顏色非常的黑，微粒非常的明顯，看來是木炭筆所畫的，但還有鉛筆的脈絡可尋。

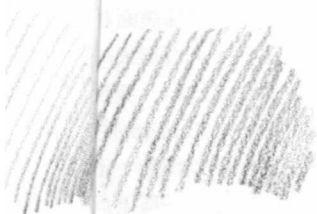

圖 15 HB 鉛筆的微粒效果。

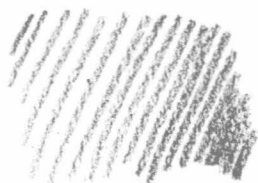

圖 16 2H 鉛筆的痕跡。顏色加深微粒明顯。

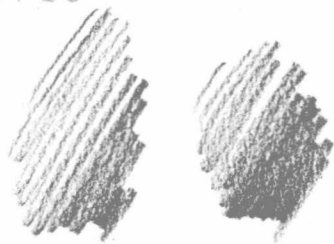

圖 17 4H 鉛筆的效果。

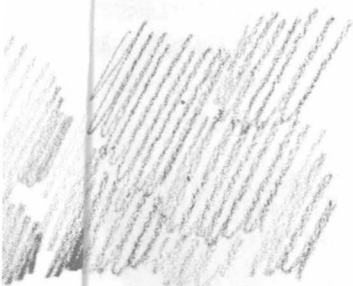

圖 20 這是軟性鉛筆所製造的七種色調層次。用力的輕重，可以形成色調的淡濃，初學者不可不注意揣摩。

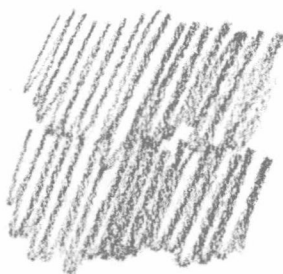

圖 21 鉛筆的筆劃有『開放』及『緊貼』兩種。左邊是開放筆劃，右邊是緊貼筆劃，中間是兩種筆劃交叉疊合所形成的美麗情景。

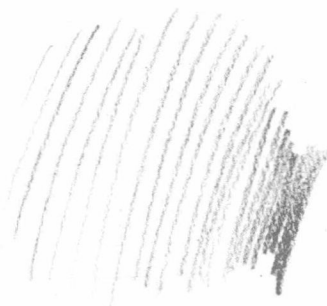

圖 22 一隻修尖的HB鉛筆，左右傾斜，由下往上蜿蜒而成的輕爽效果。

底跡已經應用於一顏色還嫌已經開始筆了。

喜歡所畫色非明顯的，章。

等的不同種類，用以搭配各種不同顏色的畫紙。粉蠟筆的顏色則更為廣泛。其中，用途最廣的還是淺褐色和棕色；暗綠色和藍色也是用來修潤人像。

甘地筆會溶於水但粉蠟筆不會。所以巧妙的運用毛筆和水，也可以製造出素描畫和水彩畫之間的奇

妙效果。不過，這種效果不是一蹴可成的，沒有相當熟練的技巧和快速與正確的行動，沒有辦法創造出如例圖 39 的似水彩而不似水彩的效果。

例圖 30~39 說明了甘地筆和粉蠟筆在各種畫紙上的不同塗抹效果。

甘地筆和粉蠟筆的效果

依它們本身的塗抹表面和畫紙的粗細，而有很大的不同。選用畫紙時，我建議你使用粉蠟紙或印刷月曆常用的光滑重磅紙，不要用木炭紙，有一種上面塗着一層石膏粉的重磅紙（台灣叫雪面銅版紙）最為適用。例圖 36~37 的效果，非常接近甘地筆

圖 24 烏爾夫HB木炭筆所畫出來的筆劃看起來像絲絨，你必須用力一點畫，才能產生比H筆稍黑的色調效果。

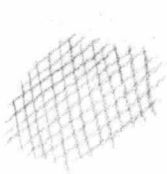

圖 23 由本例開始的六個例圖都是各種烏爾夫木炭鉛筆在冷壓畫紙板上畫出來的線條。這是H筆的效果。

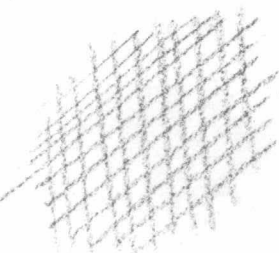
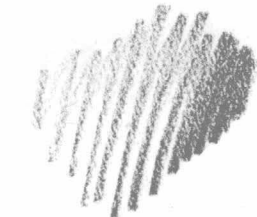
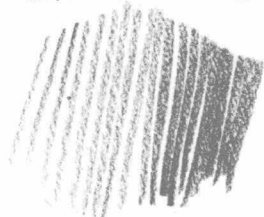

圖 25 烏爾夫B級鉛筆的效果。

和粉蠟筆在石膏粉紙上所
造成的網紋特色。另外，

• 固定液

固定液的使用是一種見
仁見智的問題。就拿木炭
畫來說，我個人不太贊成
使用固定液。柔軟的木炭

痕跡會因固定液而稍稍變
色。假如你把裝着固定液
的噴灑筒靠近木炭畫，用
力噴灑，空氣的壓力會把
木炭痕跡沖淡，無意中改
變了原來的色調。

有我自己的保存木炭畫的
方法。我把我的木炭畫直

接裝在鏡框裡，用兩張厚
紙夾住木炭畫，不使它和
底板或玻璃直接接觸。甘
地筆和粉蠟筆畫都可以噴
灑固定液，但固定要噴得
很淡以免影響色彩的調和
。鉛筆畫就可以放心的噴
灑固定液，只要它的顏色

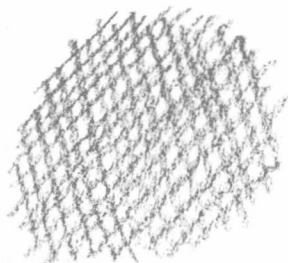
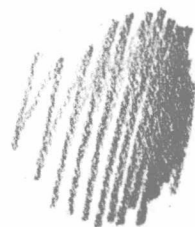

圖 26 同上B B級的效果
。

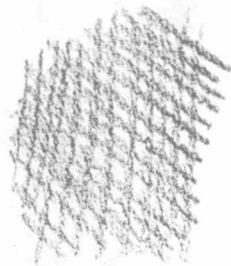
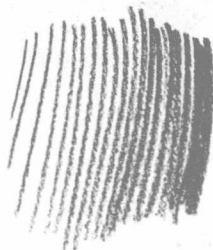

圖 27 同上B B B級的效果。請注意筆尖隨時要削
好。

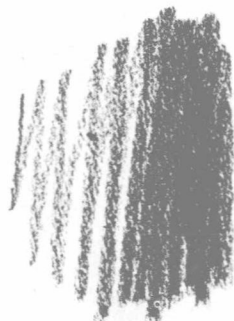

圖 28 烏爾夫木炭鉛筆可
能還有更軟更黑的產品，
假如你找不到，你可以使
用一般的6 B鉛筆。同時
這些種軟性鉛筆絕不能用
橡皮擦擦拭，否則，畫面
上將變成污穢一片，真的
變成『塗鴉』了。

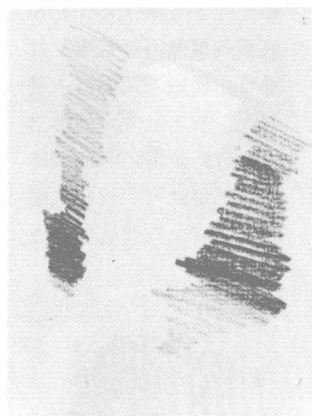

圖 29 本身具有淡黑色色調的粉蠟紙上，描畫白色和黑色木炭鉛筆線條的有趣畫面。

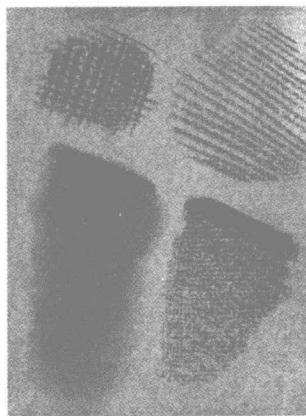

圖 30 在黑藍色粉蠟紙上表現的各種木炭鉛筆線條效果。

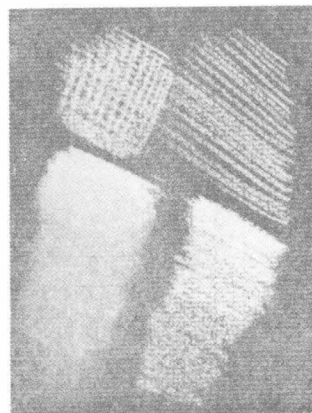

圖 31 底色是黑色的畫紙上，用柔軟的白色粉蠟筆描畫出來的四種線條效果。

圖 32 這種近似油畫的立體效果，是在黑色底色的畫紙上，塗抹於白色和黑色的粉蠟筆線條而成的。

不是黃的，鉛筆畫畫面色調，絲毫不受影響。

• 應用工具目錄

人像素描應用的工具有下列 16 項，簡介如下：

1. 黑色木炭筆——圓型或方型，最好是兩種都有。
2. 壓縮木炭筆。
3. 鞣革——最好是由鹿，山羊或羚羊皮所造成的。
4. 可捏揉的橡皮擦。
5. 羊毛畫筆——6 號油畫也可以。
6. 粉珠橡皮擦。
7. 木炭畫紙。
8. 甘地粉蠟筆——色彩的選擇照自己的意思。
9. 豬鬃毛刷——渲染甘地筆痕跡之用。
10. 粉蠟紙——灰色，棕色或藍色。
11. 重磅紙。
12. 石膏粉畫紙。
13. 石墨鉛筆——至少要有 8 H，5 H，H，2 B，4 B 和 5 B 共 6 種。
14. 黑白木炭鉛筆——黑木炭鉛筆應該要有 H，B，BB，BBB，和 6 B。
15. 畫紙板——經過冷壓或熱壓處理的。
16. 固定液。

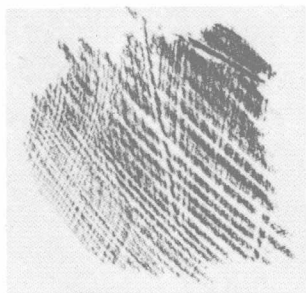

圖 33 硬而方型的粉蠟筆在石膏粉面紙上刻畫出來的線條效果。

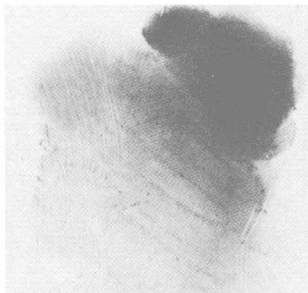

圖 34 上例的畫面加以手指擦拭，製造出來的效果。石膏粉面的網紋效果並不太明顯。

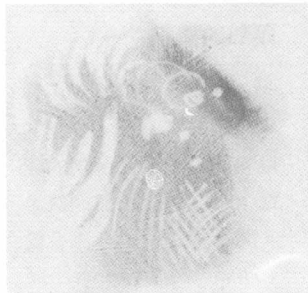

圖 35 上例再用可捏揉的橡皮擦吸劃出來的光線效果。

圖 36 甘地筆用在石膏粉面畫紙板上的情形。

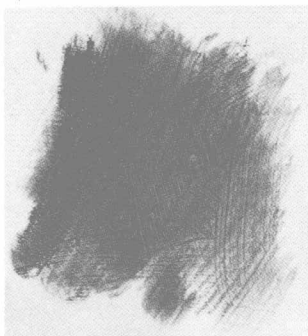

圖 37 用毛筆刷掃出來的甘地筆的痕跡。它和用手指、布料或皮革擦拭出來的效果不同。

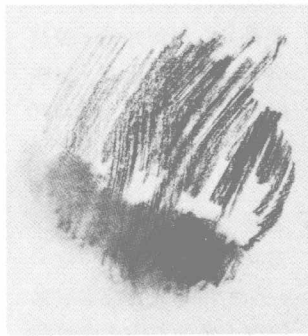

圖 38 塗上一層石膏粉的畫紙板上，所有的甘地筆痕跡中，如果有太明顯的毛筆刷掃痕跡，可用細摩沙紙輕輕擦掉而不損甘地筆的網紋效果。

圖 39 在甘地筆的黑色調中，用毛筆沾水，所製造的水濤渲染效果。這種渲染過的甘地筆痕跡，附着力強，用不着使用固定液。

頭部的構造

人像素描最重要的一件事就是要從『頭』畫起。換句話說，要從解剖的觀點，徹底瞭解頭部的構造。開始的時候，可能會爲了頭部美感和神秘所迷惑，不知如何下手，我認爲這只不過是一些簡單的基本問題，例如失去頭部的基本圓型構造，或忽略眼睛的排列的均衡而已。只要你具有解剖知識，瞭解各部份的配分比率，這些問題都難不倒你。例圖40是一幅頭骨的構造素描，希望你能體會到各部份的名稱，結構和位置，做好畫頭部的基本準備工作。

許多年來，人像畫家和研究人像的有關人們都在努力研究頭部構造的配分比率問題。有些人靠目測，有些人靠想像，有些人藉着解剖學的知識，做科學的配分比率研究。我認爲科學化的實際研究才是問題核心，也是對你的觀察力的正確與否的判定。

首先，我把頭部當做一個橢圓形。當然，頭部的形狀複雜的很，橢圓並不能涵蓋各式各樣的頭部構造，但我認爲最好把它簡

化爲單純的橢圓形，然後循序漸進，由簡入繁，完成整個頭部細膩描寫。所以本章所研究的頭部構造先由大處着眼，然後再做各部份的詳細描寫。

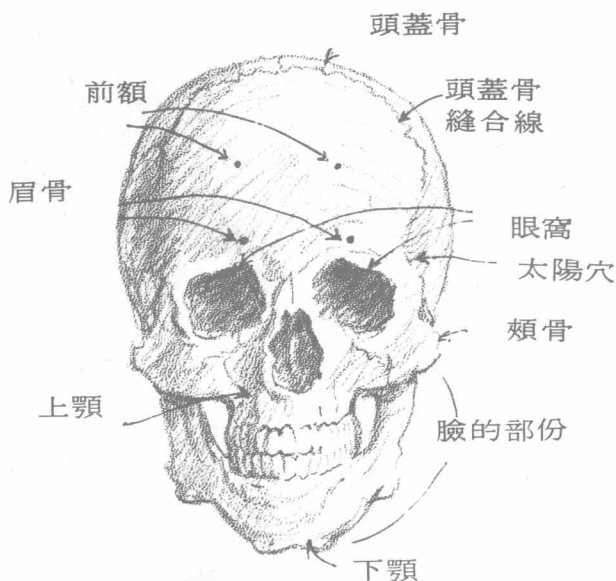

圖40 頭骨素描和各部份名稱。