

哈 · 定 作

怎樣畫人像

四聯出版社出版

怎樣畫人像

哈 定 作

四聯出版社出版

· 內 容 提 要 ·

本書依據作者的實際工作經驗編成，內容由淺入深，圖文並列，有系統的介紹了描繪人像的各種方法，以及素描、線條、解剖、表情、鉛筆、木炭、水彩、油畫、構圖、色彩……等。此外還介紹了好些世界人像的名作，和附有色彩的作品，以供學習時的參考。

開本：16

怎樣畫人像

頁數：64

定價 15,000 元

作 者 ·	哈	定
印刷者 ·	新 振 記 印 刷 廠	
出版者 ·	四 聯 出 版 社	
	上海河南中路一三七號	
總發行 ·	通 聯 書 店	
	上海九江路二九五號	

一九五四年五月初一版 一九五四年六月初二版

原北新書局製型 · 初二版 3001-8000 冊

上海市書刊出版業營業許可證出〇六六號

前 言

由於目前對畫人像自修的書籍十分缺乏，而同學們和各方面來的反映，却有着迫切的需要。雖然我的學習和教學經驗還十分不夠，但爲了適應這一迫切的需要，我就編寫了這一本書。

本書的編寫過程，大概是把有關畫人像方面的材料集中整理，再按照一般的認識由淺入深的加以編排，使初學者可以逐步地根據一定的法則來學習，書中對於文字方面力求簡單扼要，而在插圖方面，則力求充實，以使文字圖畫能互相對照，這樣可使讀者便於閱讀，易於瞭解。

本書內容是着重在學習方法和實際應用方面，所以在書內的鉛筆、木炭、水彩、油畫各章中特別提出其作畫過程，而依此來說明其中的步驟和方法。篇幅方面以鉛筆畫爲主，木炭、水彩、油畫比較少，此外又特地介紹了一些世界人像畫佳作，作爲示範，給讀者參考。至於彩色方面，因限於印刷條件及考慮到讀者之經濟負擔，所以，只能刊印四幅（其中油畫三幅，水彩一幅）以資參考。

書中部份資料曾參考下列幾本書籍：

Le dessin enseigné par les maîtres

Le dessin pour tous

日本藝用人體解剖圖譜

Drawing Lesson

> Armand Cassagne

柳 亮

Willy. Pogany

本書只是一種嘗試，一種膚淺的經驗總結，希望讀者們指出錯誤，提供意見，以便在再版時加以改善。

此次承老師張充仁先生與吳貴芳同志校對，劉百餘先生借給圖片資料，在此特別誌謝。

作者 一九五三·一月上海

★ 目 錄 ★

前言	
總論	1
第一章 繪畫方法及原則	3
第二章 立體與素描	13
第三章 頭部分析	15
第一節 解剖。第二節 眼、耳、口、鼻。第三節 表情。	
第四章 鉛筆畫人像	40
第一節 綫條。第二節 臨摹。第三節 石膏寫生。第四節 人像寫生。第五節 速寫。	
第五章 木炭畫人像	86
第六章 水彩畫人像	92
第七章 油畫人像	98
第八章 構圖、背景、色彩	102
第九章 世界名作介紹	104

總 論

繪畫是集中了現實生活中的某些形象，而通過線條，明暗，立體和色彩，從而表達出人類的思想和情感的藝術。既然是表達“人”的思想和情感，所以“人”對於繪畫來說，就自然成為主要的描繪對象了。特別是在目前新社會裏不斷地湧現着新的人物，而這些典型範例，正需要我們用藝術形象來傳達和表揚，因此，我們對人物畫是值得特別重視與研究的。

學習人物畫應先以“人像”開始，然後進入人體研究。因為“人像”主要是面部，而人的面部比其他任何部份都更能表現出內心的思想與情感，並且又是全身最精確與最重要的部份。初學者通過描繪面部的訓練和研究，對描繪人體其他部份就會覺得簡單和便利了，同時，也為將來從事羣像創作具備了必需的條件。若是我們沒有很好的“人像”基礎，那末對描繪表情就沒有把握，一幅羣像創作，每個人的面部都像一套模子翻出來的，沒有個性而缺乏生命，這樣的創作，也就談不上有什麼思想性了。所以人像畫的成功與否，直接地影響到創作的成敗。況且，單獨的人像畫也有其獨立之價值。一幅典型描寫而又具有性格特徵的單獨人像畫。也即是一幅優秀的創作。這一點早為歷史所肯定，過去和現在就有不少的優秀的“人像”作品，一直為人民所讚美和喜愛的，例如：達文西的莫娜麗薩，林白蘭的自畫像，列賓的斯塔索夫等……都是異常優秀的，並且他們的巨幅羣像創作例如：達文西的最後的晚餐，林白蘭的夜巡和列賓的哥薩克酋長們致蘇丹覆書也都是舉世聞名的成功之作，而他們創作之所以特別成功，也就因為他們對描繪“人像”有着精湛的觀察和熟練的技巧之故。

以上各點都已經明確地說明了學習繪畫人像的必需及其重要性，現在我們來談談學習人像的方法和步驟。

“臨摹”是初學者認識方法，吸取優秀經驗的最初步驟之一。對於臨摹先要有這種正確的認識，否則就容易發生偏差形成為臨摹而臨摹，變成了一種死的抄襲。我們不僅要從已成的優秀作品中吸取經驗和方法，而且要在自己的寫生實習中去發現問題而有所批判和有所創造，又必須推陳出新，將過去的方法加以發展，決不可亦步亦趨，為過去的方法所規範，所束縛。

“石膏寫生”在開始訓練人像寫生時，可先從石膏頭像着手。因為真人面部有色彩而且富於變化，素描的立體明暗，都比較難於掌握。石膏是靜止物，並且色彩單純簡明，輪廓、立體、明暗容易觀察，比較有充份的時間去描繪和校對。

“人像寫生”人像寫生在繪畫上含有兩種意義：第一，對於練習鉛筆畫和木炭畫來說，則是透過有色彩的真人面部而作為一種素描的訓練。第二，對畫水彩、油畫來說，則更包括對面部色彩之研究與訓練。此外，在練習人像寫生的同時，我們當訓練自己如何去認識對象的內在性格，思想和情感，也即是訓練觀察力，觀察得愈是深入，“人像”也就畫得愈像，愈生動。

臨摹，石膏寫生，與人像寫生，這三個步驟，還可以採用間隔輪替的方法來訓練。譬如，臨摹了一張老人像，再畫一張老人石膏頭像，然後再去請一位老人來作寫生，這樣促使理論與實際互相結合，進步也就較快。

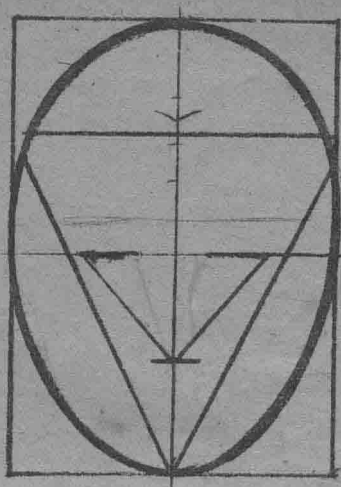
現在我們應該來談一談學習的態度。如所周知，端正學習態度是學習任何一件事物的先決條件，繪畫自然是毫無例外。我們經常看到許多初學者由於學習態度上所發生的偏差而影響了整個學習和前途。這種不正確學習的態度，應該列舉出來，加以批判：第一，“急於見功”一般的學者對學習繪畫往往抱有這種態度，因而就不能很好地按照着一定的學習進程來穩步前進。這樣不但阻礙了進步，並且更加增了學習上的困難。第二，“自由散漫”高興的時候就作幾幅畫，不高興時就完全丟開，一會兒搞水彩，一會兒又嘗試油畫，這樣無規律，無計劃的學習，是很難收到良好效果的，並且往往因此就不能很好地完成基礎工作，其結果當然一無成就。第三，“缺乏信心和毅力”，當一旦遇到學習上的困難時就甘於失敗，或者自認退步，甚至於半途而廢，一蹶不振。不怪自己不努力，不振作，却一味地只知羨慕別人有天才。其實“天才”決不是傲幸的獲得，而相反正是長期努力與奮鬥的結果，所以，我們只有在學習上發奮用功不怕困難才能克服一切困難。

最後，希望大家樹起堅定的意志和充份的信心來很好地來進行我們的學習！

第一章 繪畫方法和原則

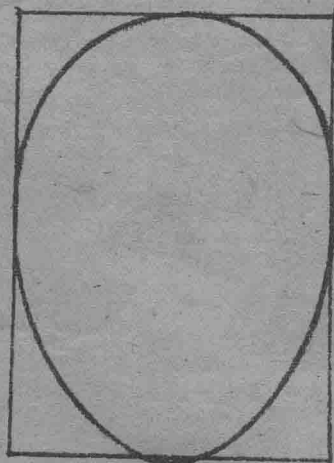
頭部簡形：

頭部是人像畫中的主要部份，它包括眼、耳、口、鼻、能表演出思想情感，又有各種神情的變化，在未認識其繪畫法則之前，是很難捉摸的，但是，我們把它用繪畫的方法，歸納之後，就變得非常簡單了。

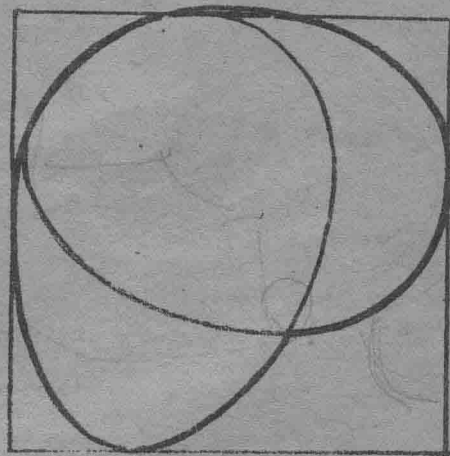
圖(甲)

首先，我們應該有一個總的認識，整個頭部是一個以長方形立體為基礎，以橢圓為外形，而正面有着三角形的結構。

圖(乙)

頭部的正面，是橢圓形的。

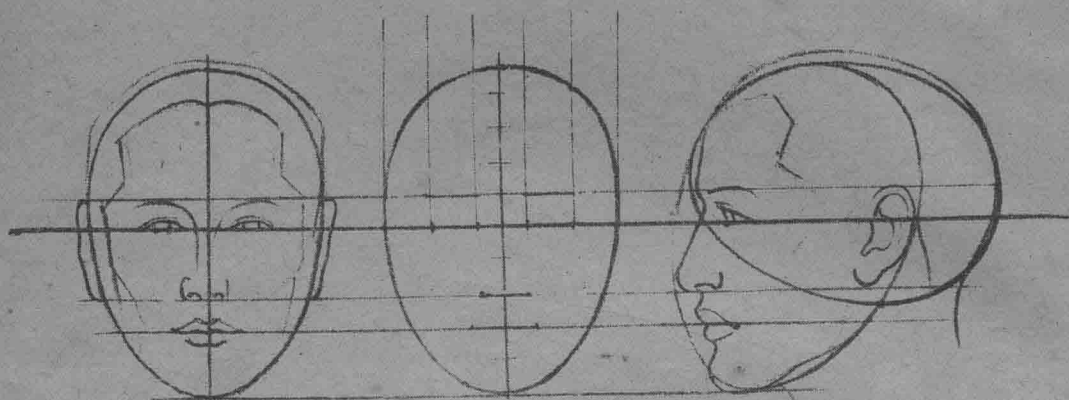

圖(丙)

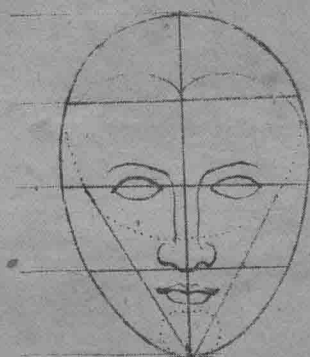
側面時就成為二隻交錯的橢圓形，橫的一隻為腦殼，直的一隻為臉龐。

眼、耳、口、鼻、的位置

1 2 3 4 5

(甲)

(乙)

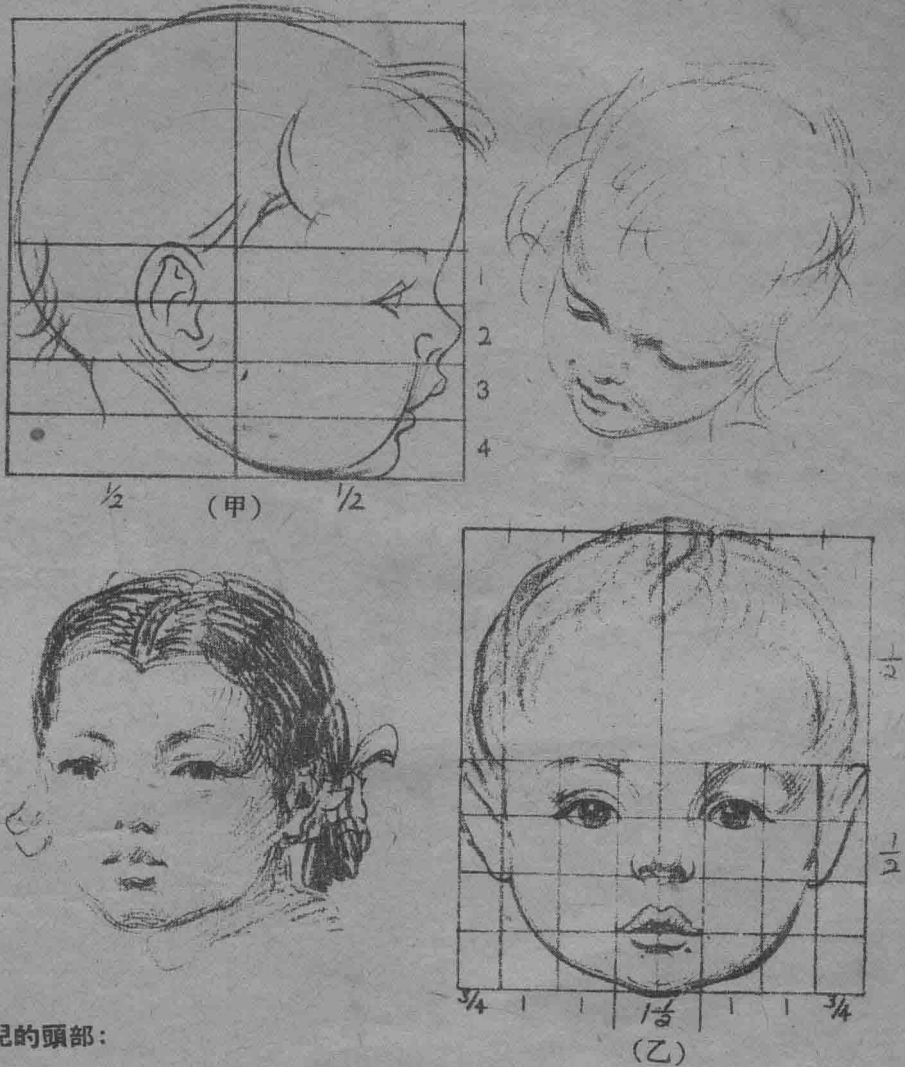
2. 眼、耳、口、鼻、眉的位置：

眼、耳、口、鼻、眉在頭部各有着一定的位置，學畫人像的同志，必須充分的瞭解和熟練它。

圖(甲) 首先，我們要注意眼睛的位置，它在等分橢圓的橫綫上，當正面時，眼睛的長度佔這橢圓寬度的五分之一，二眼間的距離恰為一隻眼睛，在這橫綫到頭頂的五分之一處，正是眉毛之位置，鼻端在眉毛和下巴的中間，而嘴部却在鼻端與下巴的三分之一處，耳朵在橢圓的二側約在眉綫與鼻綫之間。

圖(乙) 但在極少數的情形中，有生得特別長的鼻子，它的位置約在眼睛和下巴的中間。

幼兒的頭部

3. 幼兒的頭部：

圖(甲) 小孩頭像(側視)圖示正中橫綫通過眉毛(成人通過眼睛)眉以下分成四個等分,分別表示出口、眼、鼻、下巴的位置。

圖(乙) 小孩頭像(正視)圖示眉毛在正中 $\frac{1}{2}$ 處,而兩眼之間的距離等於一隻半眼睛、小孩的頭,因為下部尚未發育,所以和成人有很多不同之處。

(一)頭顱上部大,下部小,因此眼、耳、口、鼻、眉的位置亦隨之不同,眼部不在橢圓形的中間,又因頭部較小,所以眼睛顯得大。

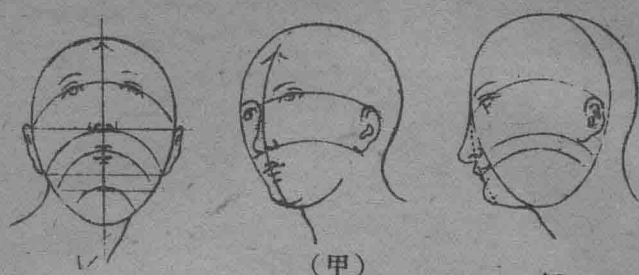
(二)鼻梁低,鼻部短小,嘴唇上翹。

(三)額部飽滿,腦部大而頸部較小,整個面部沒有顯著的稜角。

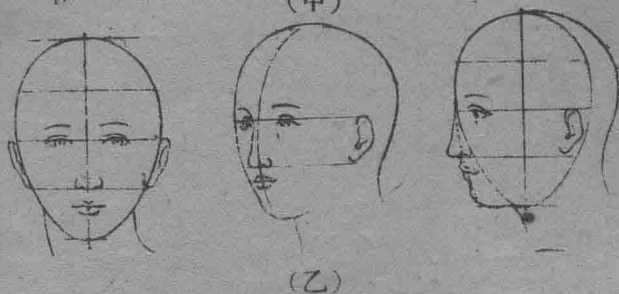
頭部的透視變化

4. 頭部的透視變化

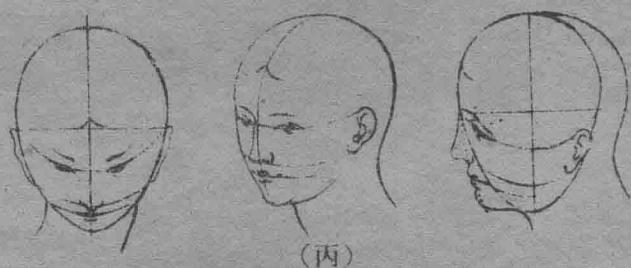
圖(甲) 頭部動作所引起透視上的變化，有如下圖(丁)圓筒形在視平線以上所起的變化。

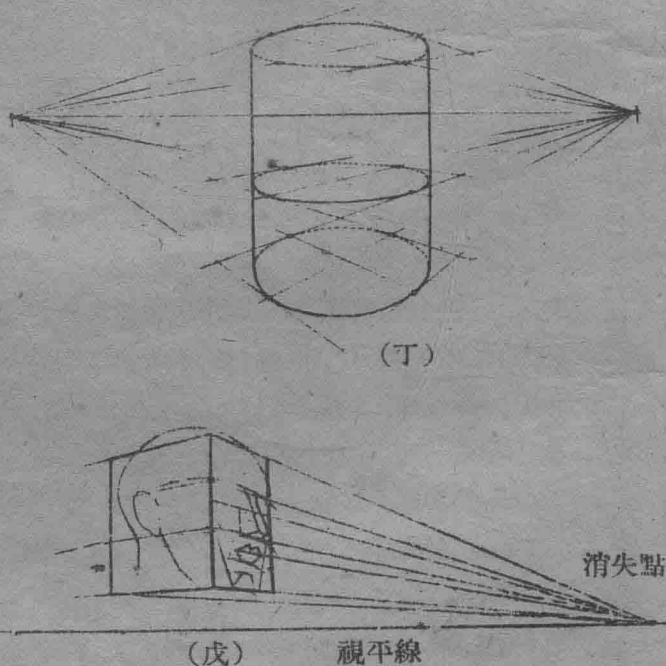
圖(乙) 頭部的一組平行線與畫者視平線相平行。眼的橫軸線恰在畫者視平線上，故在透視上與下(丁)圖圓筒形在視平線部分的情形相同。

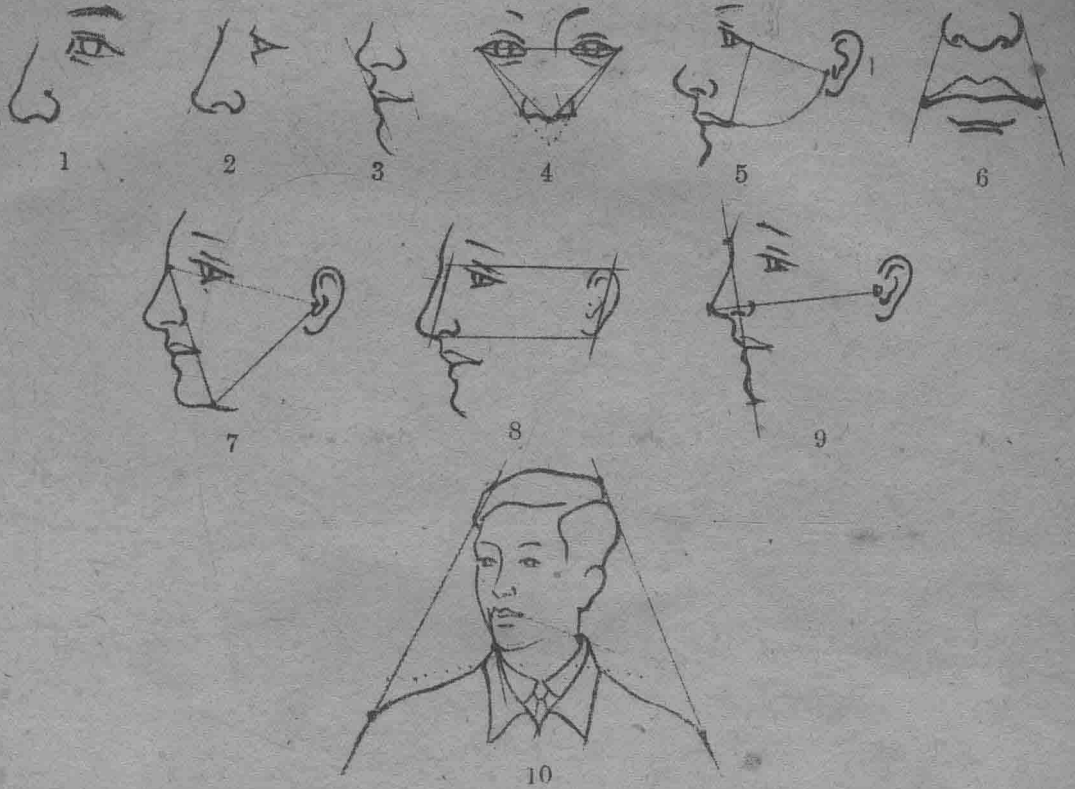
圖(丙) 頭部動作所引起透視上的變化，有如下圖(丁)圓筒形在視平線以下所起的變化。

圖(戊) 在側面時，口、眼、鼻的一組平行線，消失於視平線上一點，這就是符合透視原理的畫法。一張正確的輪廓，應該與透視的原理符合的，所以，畫者在描繪對象時，一般的只要靠觀察，而不須要依靠畫虛線，而且畫虛線往往容易畫到畫面以外去，這是不必要的。

觀察的方法

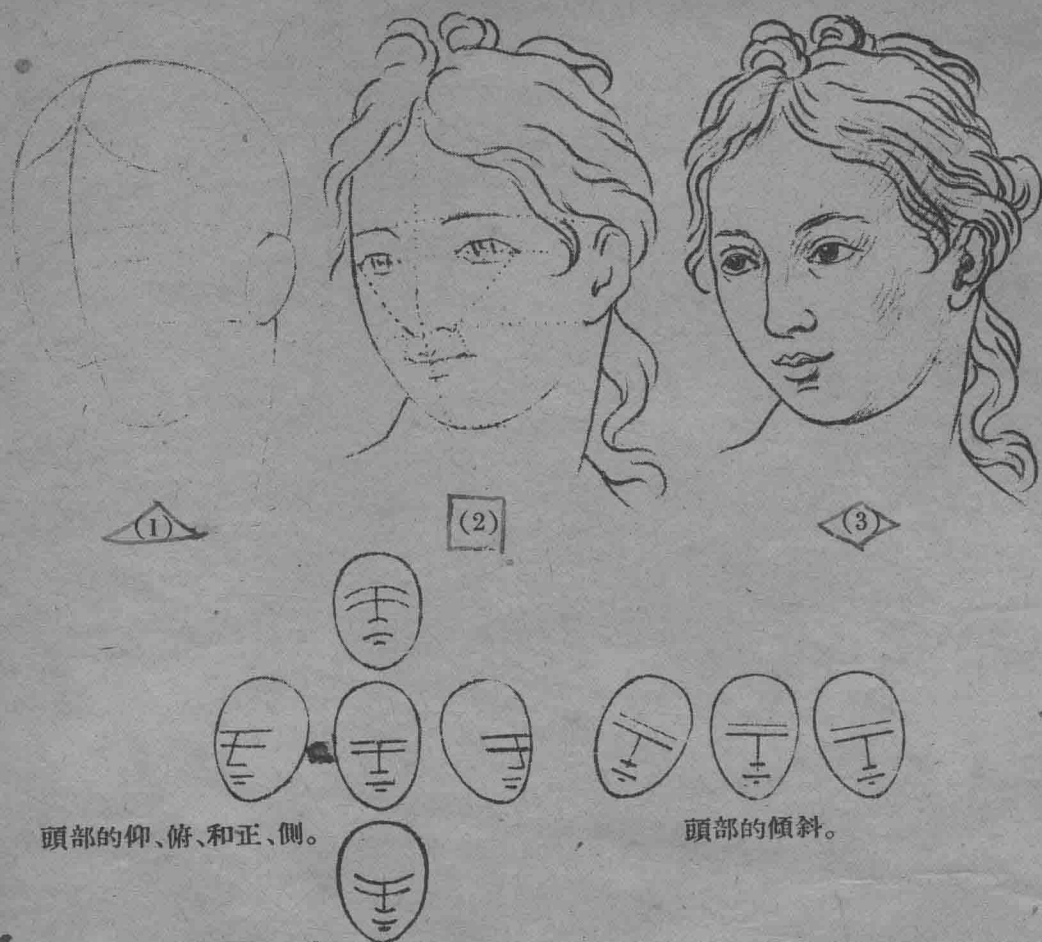
5. 觀察的方法：

對於眼、耳、口、鼻、眉及人像有關各部，除根據上述法則，知道其大體位置外，還可用各種觀察的方法，來校對、測量，如此，就可以使對象畫得更為正確了。

下面是各種校對測量的方法。

1. 圖中三點，點與點之間，距離相等。
2. 測定側面鼻子高度的綫（前面一根），校對側面眼與鼻樑距離的綫（後面一根）。
3. 校對側面鼻與嘴的關係的綫。
4. 校對眼睛和鼻子的三角形（從眼角到鼻尖或鼻翼二者都可），鼻尖上的角，一般成直角，鼻長成銳角，鼻短成鈍角。
5. 外眼角到嘴角之距離，等於外眼角到耳部之距離。
6. 鼻翼外側到嘴角的校對綫。
7. 此三角形為等邊三角形。
8. 此四邊形為平行四邊形。
9. 鼻尖到耳部之距離等於眉際到下巴之距離。
10. 半身校對綫示例，畫時要依據不同的對象靈活應用。

怎樣勾輪廓

頭部的仰、俯、和正、側。

頭部的傾斜。

怎樣勾輪廓：

我們有了頭形和眼、耳、口、鼻、眉位置的認識，現在可以開始學習勾輪廓的方法了。

圖(1) 先看出對象頭部的仰、俯、和正、側或傾斜的程度，隨即按照其姿態，勾一個極淡的橢圓形，來確定頭的大小和位置。在橢圓形正中畫一條橫軸，表示眼的位置。再在其上下分別畫兩條橫線，定出眉和鼻尖的位置和高度。這二條橫線向側面延長，就定出耳的高度和位置。耳即在這兩橫線之間，因此其長度亦等於鼻子的長度。初步輪廓線要畫得淡而簡括。

圖(2) 先畫眼其次畫眉和鼻，再畫嘴和耳，隨時用前述各種觀察的方法來校對位置和距離。

圖(3) 再用線條襯出明暗（由簡單而複雜）。

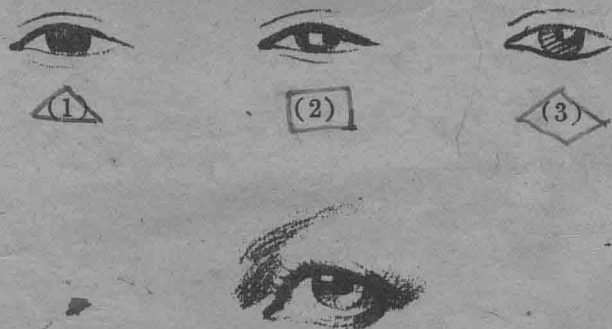
（所有用以校對幾何輪廓的線條和測量的綫條都要畫得極淡，到了素描技術有相當基礎後，這種綫條就可以不必畫出來，只要存在於意想中。）

一般的錯誤

(在下列圖畫中，上面是錯誤的，下面是正確的。)

畫眉毛往往拘泥於寫實，畫得太仔細，結果反而不符合感覺上的真實。如圖上半面所示。再看圖下半面，用簡單的幾筆來描繪眉毛，感覺上倒是很真實的。

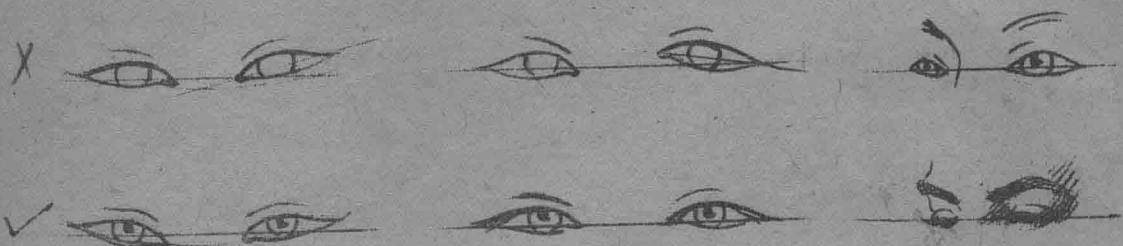
眼睛有眼白和眼黑之分，眼黑呈圓形。它的突出的部份，往往因受光而成最亮的一點。眼黑中央還有最深的一點——瞳孔，它會隨外界光綫之強弱而收放，畫時應該注意到。此外，還須注意到眼黑及其反光部份。

△ 初學者往往容易把眼黑，畫成墨黑一團，無眼黑與瞳孔之分，如圖(1)，或者只畫出受光和深的部份，却沒有反光，也看不出瞳孔。如圖(2)。

上眼瞼因通常光綫是從上而下，所以是遮影，其邊緣綫條應當深，下眼瞼因為是受光邊緣綫條應該比較淡，而初學者畫的時候往往適得其反，不是把上眼瞼邊緣畫淡，就是把下眼瞼邊緣畫深。如圖(3)。

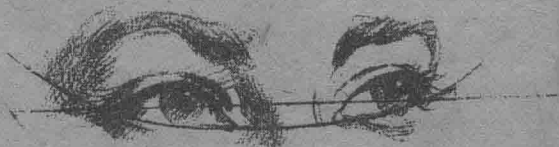
一般的錯誤

在下列圖畫中。位於上面的是錯誤的畫法。在下面的是正確的畫法。

眼睛的大小，因人而異，而且外眼角有向上的，有向下的。但有一點是肯定的，兩眼四個眼角的位置應該在一根直線上，如果外眼角向上或向下，則應該在一根弧線上，而不能有任何一隻眼角的位置越出這根一定的直線或弧線以外。

另外在畫半側面的時候，初學者往往容易把外側的一隻眼睛畫得太正，而把它畫成祇不過是一隻較小的正面的眼睛。

正確畫成的眉和眼睛

①

圖①

鼻端分鼻尖和鼻翼二部份，畫半側面時，鼻樑到鼻尖的線條不能和側面的鼻翼外端弧線相連結。

②

圖(2)

畫正面的鼻時切忌把鼻樑兩側畫成二根明顯而清楚的直線，應把受光的那一面的線條省略或改淡。

一般的錯誤

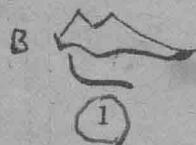
在下列圖畫中。位於上面的是錯誤的畫法。在下面的是正確的畫法。

圖(2)

嘴唇的輪廓線，因為受光關係線條應比較淡，口縫線和下唇輪廓線是經常遮影，所以應畫得比較深，嘴角的兩點，也應該畫得比較深一點。

圖(1)

在半側時，嘴外側半面轉向後面，因透視關係縮短得很利害，應當注意。

圖(3)

在畫半側面時，經常容易把面部狹的一面放闊，跟之狹的一面的眼睛也因此放長。其錯誤的原因有：

A(1)一般人都習慣於正面輪廓，而且對正面的印象，特別深。(2)因為狹面有同樣的眉眼和嘴，往往在畫時覺得擠容不下，就自然地把輪廓放闊了。(3)在寫生時畫者因為看不清對象的側面輪廓，就不自覺地伸頭過去看，因此輪廓就有了變動。

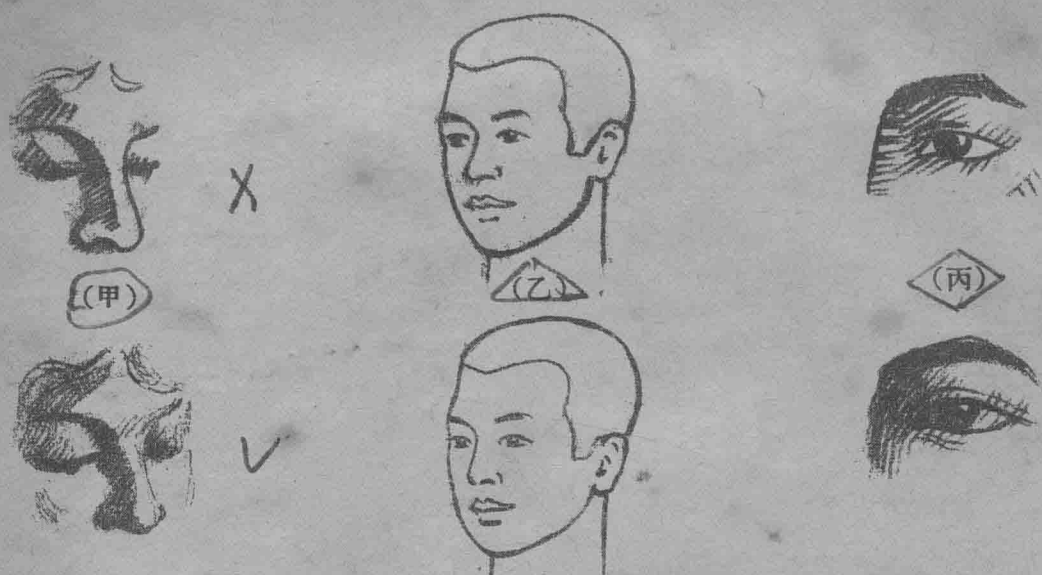
圖(4)

嘴在正面時是在正中之直線上，在側面時，此直線變成弧線，嘴應當依據弧線來畫；而一般在畫側面的嘴時畫得太正，以至形成嘴向側面突出。

圖(5)

在側面時，眼、鼻、口，的一組平行綫，應當變為有規則的梯形綫，消失於視平線的一點。但初學者不注意掌握此一透視原理往往形成不規則放射，因之眼、鼻、口的位置就變成非常畸形了。

加線條要符合素描原理

圖甲、乙、丙 上面是錯誤的，下面是正確的。

圖(甲) 畫鼻部或其他部份時，往往用平行而呆板的線條把陰暗面填滿，而受光部分任其空白，致使明暗兩面，截然分割，使人覺得生硬，有如木器。

圖(乙) 下顎骨和頸分界的平面上，從下而上，開始是線，漸漸變成面，而消失於耳下。要表現這分界線必須用一組線條來表示，始深後淡。如用單線則可從下巴線開始深，而後漸淡至消失於耳下。切不可用一根無深淡的粗線來表示，因為這樣畫法就把面部和頸部畫得像分割開來的一樣。

圖(丙) 描寫陰面時，忘記眼皮眼白是處在同一陰影內，而把眼白處線條忘記，以至使眼白部分好像被鏤空了一樣。

正確的

錯誤的。

同樣在描繪人像時，線條畫到頭髮邊就停止，而留出一條空白，或者把耳朵空白了、或者把背景襯的線條和頭髮、頸、肩，分界處留出一條空白，這種畫法和圖(丙)一樣使畫面顯得不調和。