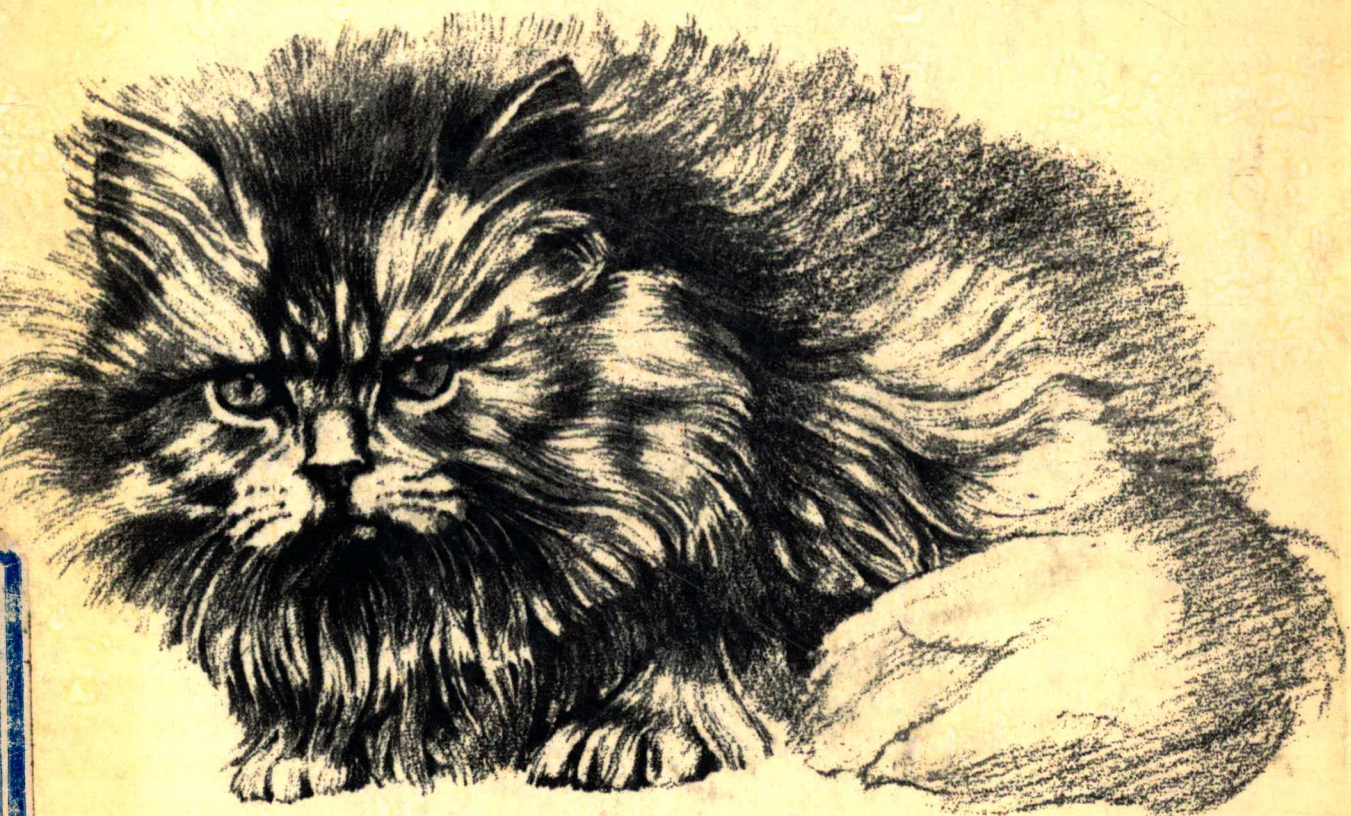

PICTURE BOX

基礎繪畫叢書 1

貓的畫法

Draw
CATS

David Brown

胡 哲編譯 大眾書局印行

基礎繪畫叢書 1

貓的畫法

013732
J211/4:1
无锡轻大图书馆

11029295

Draw
CATS

胡 哲編譯・大眾書局印行

David Brown

我

面

目 錄

話在前面	4
應用工具	6
貓體的結構和形狀	10
比例	16
基本形態	18
製作步驟	20
構圖	26
表情	27
動態	30
怎樣畫貓	34

話在前面

俗云：「不入虎穴，焉得虎子。」「想學游泳，先跳下水。」學習繪畫也是如此，必須實際地提起筆來，不斷地畫，並仔細地觀察。如能做到心無旁騖，儘量多看、多畫，不計得失，自然可以水到渠成，學到卓越的繪畫技術。

最優良的繪畫工具，並不是能保證您成功。有時候，靈感湧現，禿筆殘紙也可以創造出不朽的名作。話雖如此，優良工具的選用，至少可以讓您工作得輕快方便些。欲善其事，先利其器，古有明訓，不是嗎？

爲了培養興趣和自由的感覺，您可以運用像全開的報紙那麼大的練習紙，在上面用粗又軟的有色粉筆或蠟筆儘量揮毫。這是一種繪畫的準備運動，效果之佳，會令您大吃一驚呢！不管您是不是習慣於大幅繪畫，即使您平時喜歡畫小張的鉛筆畫，也應該先練習做這種如同運動前的熱身運動，做個好的開始。

對您自己所作的畫，您自己是最好的評判官。只要有一點點不合意的地方，請不要修改，因爲越描越黑，越修越糟糕，不如當機立斷，重新再畫。二次、三次……，請不要洩氣，繼續不斷畫下去。然後比較一下這些不滿意的作品，您一定會發現自己的缺點，自動修正，一次比一次更進步。這就是熟能生巧以及從失敗中吸取經驗的實際效果，百尺竿頭，更進一步。

應用工具

①**鉛筆** 鉛筆有硬與軟兩類。如大家所知，硬度最高的是 6 H 鉛筆。其次是 5 H，4 H，3 H，2 H，H。硬軟適度的是 HB 鉛筆。然後是 B，2 B，3 B，4 B，5 B，6 B（最軟的鉛筆）。一般的鉛筆素描很少用硬性鉛筆，最受歡迎的是 HB 或更軟性的鉛筆。軟性鉛筆的好處是線條柔和，製造各種明暗色調容易。削尖鉛心，只要不太用力，它的纖細線條效果，決不比硬性鉛筆遜色。又鉛筆痕跡容易修潤，手指、布料、橡皮擦子，甚至麪包塊都可以用來擦拭渲塗，創造出精彩的素描效果。

②**木炭** 木炭的本質又脆又軟，很適於較粗獷的素描或戶外速寫，但細部描寫則不太靈光。使用木炭，一不小心，容易污染畫紙。又木炭畫容易沾上灰塵，炭末也容易剝落。爲了防止這些缺點，通常都在木炭畫的表面上噴灑一層保護液。另外，有一種特製的木炭鉛筆，它有鉛筆的優點而沒有木炭的缺點，在使用上比較方便。

③**有色粉筆** 也是又脆又軟的畫材。各種顏色俱備。因爲本書的例畫都是用黑白二色排版的，所以不用有色粉筆。

④**沾水鋼筆** 和鉛筆一樣有很多種類，尤其筆尖區分粗細種類繁多，不勝枚舉。本書例畫大部分使用基羅特 659 號鋼筆。沾水鋼筆畫，不像鉛筆畫那樣容易修改，它具有一就是一，二就是二的不變特性，修潤困難。又製圖筆筆尖非常的細，只宜製圖，不宜繪畫。職業美術家喜歡用基羅特 303 號筆或 404 號筆。它們的特性是，依作畫人的運筆角度和力量，可以產生各種不同的繪畫效果。

葦草、竹子或羽毛做爲畫筆，它們都用來畫較粗的線條。如果用小刀或刀片，把它們削尖，也可以畫細線。因爲這是鋼筆的代用品，所以必須不斷的沾墨水，才能繼續作畫。

⑤**墨水** 種類衆多。有一種耐水性比較高的黑色墨水，適合作畫，但是很容易沾污凝固在鋼筆尖上。另有一種自來水筆專用墨水，也是黑色的，最適合畫線，也不會沾污鋼筆尖。還有一種做筆記用的墨水（有黑色、綠色、青色、茶色……），顏色鮮艷，不太透明，很適合表現明暗濃淡的色調。大部分的墨水都可以加水沖淡，只有製圖用的墨水，不溶於一般用水，必須用蒸餾水方可。

⑥**原子筆** 原子筆所繪的畫，看來別有一番意境。它們太普遍了。取其使用方便而已，創造特殊效果則不適合。

⑦**簽字筆** 簽字筆可以用來製造濃濃的色調，但是筆尖容易磨損，不耐久用，只能算是輔助用具。

⑧**奇異筆** 戶外寫生用或速寫用。用它勾描粗枝大葉的輪廓非常

方便，但不適合細部描寫。

⑨其他 有甘地筆、貂毛鋼筆、毛筆等工具。各有各的特性和功效，活用它們，可以發揮非常傳神的繪畫效果。例如反用筆尖，利用鋼筆的木柄尾端，應用筆腹，甚至用毛筆沾清水，用緊捲的紙條做筆、用手指代筆……都可以製造各種渲染效果和深遠的變化效果。

以下是 6 B 鉛筆、木炭，和用筆柄尾端沾上墨水所做的各種示範線條。

6 B 鉛筆的各種線條效果

木炭的各種線條效果

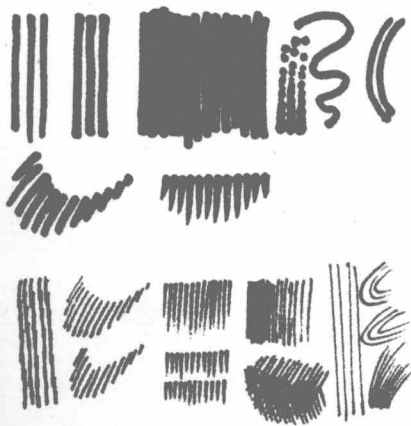
以筆柄沾上墨水所畫的線條效果

各種工具，可以做有效和有趣的混合使用。例如沾水鋼筆和鉛筆，沾水鋼筆和蠟燭，蠟筆和墨水的溶液等的組合，都可以製造出奇妙的觀察效果。

本頁各種效果，都是本書作者自己運用各種工具，經過多次實驗和組合而成的示範線條。您可以仿畫，更可以自己去求證，試驗，組合，創造出更多的美術效果。這也是培育自信，自求突破的理想方法。一俟您對各種繪畫工具，有了相當的瞭解，自己可以自由選擇工具，因時因地，妥配畫材，表現出確實而又優越的技法。

以下的四種效果分別是：簽字筆（左上圖。分粗簽字筆和細簽字筆）；擦筆（右上圖——即緊捲紙條，使成筆狀，再沾上顏料或墨水，製造特殊效果）；奇異筆（左下圖）等的運用效果例。

粗簽字筆的效果

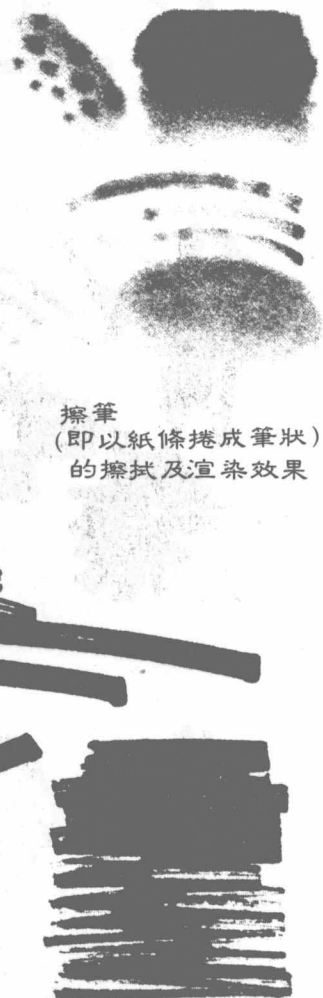

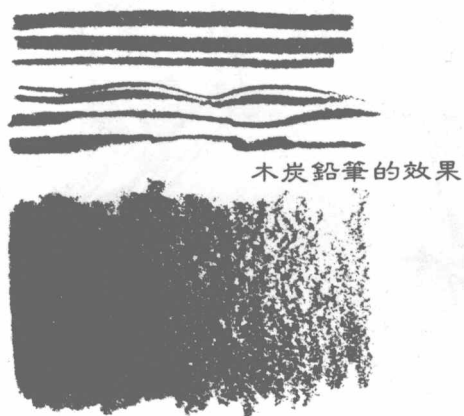
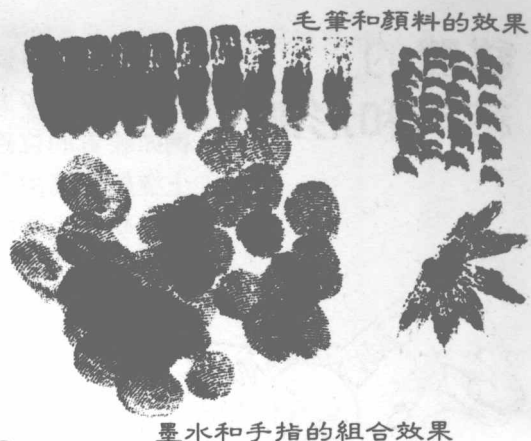
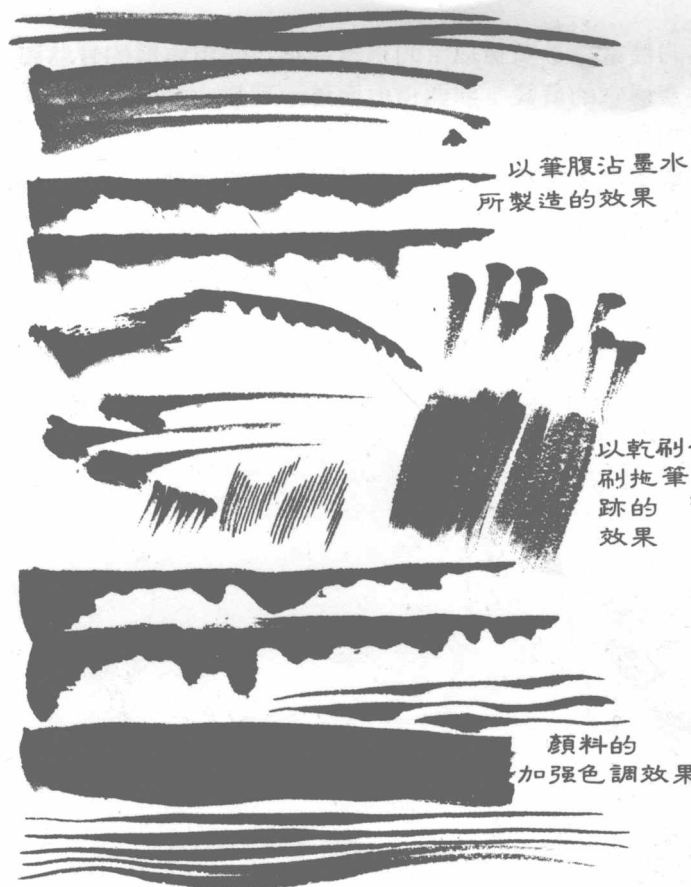
細簽字筆的效果

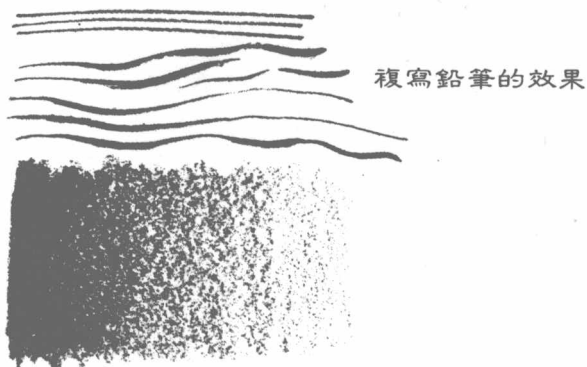
奇異筆的各種線條效果

擦筆
(即以紙條捲成筆狀)
的擦拭及渲染效果

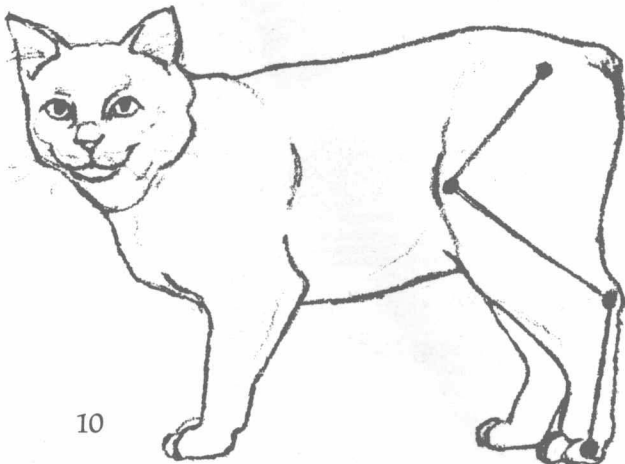
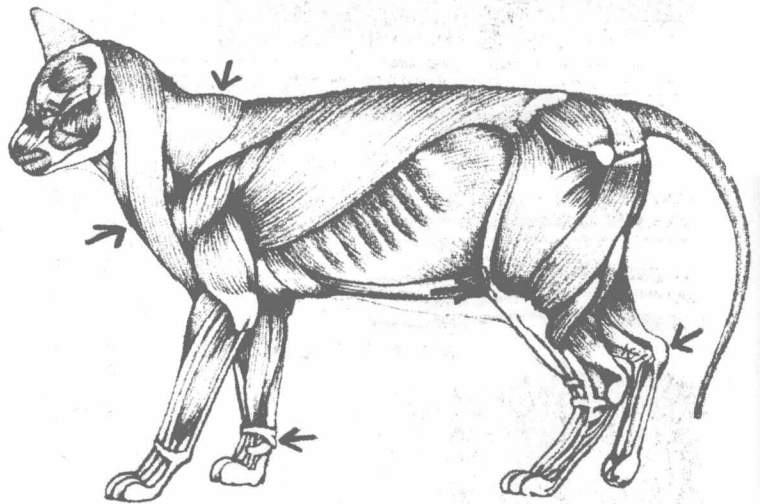
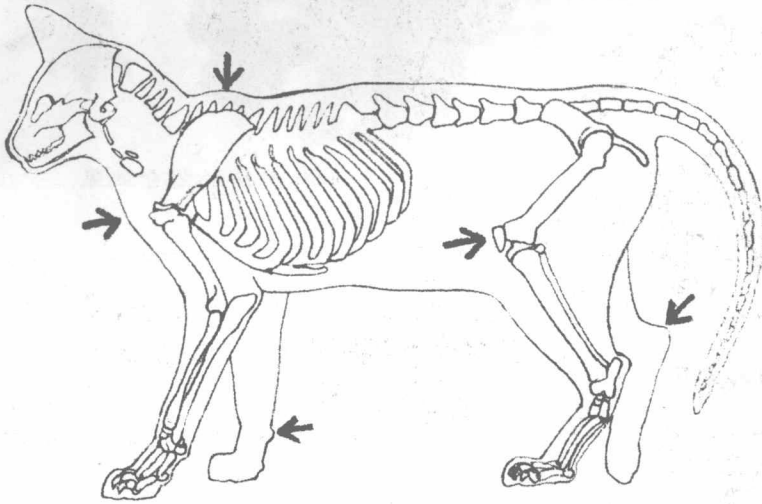

本頁再介紹若干繪畫工具的奇絕效果。分別爲：左圖，由上而下，筆腹的寬潤線條效果，乾刷筆沾顏料的刷拖效果，毛筆的效果，木炭條的效果，木炭鉛筆的效果。又右圖，由上而下，各種毛筆的運用效果，以手指沾墨水，打印的效果，以及用沾水鋼筆，沾用墨水，所劃的線條效果等。

貓體的 結構和形態

要想理解貓的體態，必須像以下的例圖一樣，先由內部的骨骼和肌肉的構造中去理解它的真髓，進而由內而外，理解它的外在形態。例如膝蓋的位置和結構，以及箭頭所指各個關節的部位，尤其是關節上突起的筋肉形態等等。這些該注意但却容易被忽略的地方，正是繪畫成功與失敗的關鍵所在。

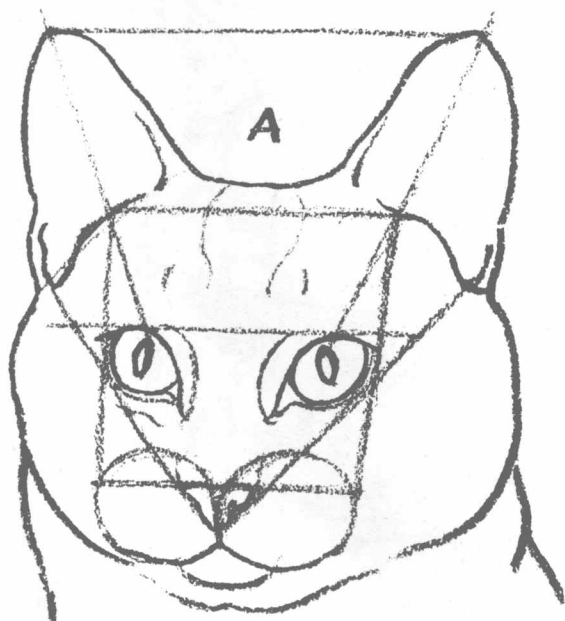

就貓的頭部結構看，如例畫所示，有呈現尖長錐形的貓頭，也有渾圓如珠的貓頭。呈錐形的是波斯貓或印度貓，如上半部的例圖；呈渾圓形的是在我們身邊常見的家貓，如下半部例圖。

請靠近您想畫的貓，仔細觀察它身體各部份的結構，將其和主要部份衡量比較，由各個不同的角度，分析理解，不弄明白，不可著手作畫。大致說來，貓體的結構，都是左右對稱的。所以，不難以此推彼，輕輕鬆鬆完成製作任務。

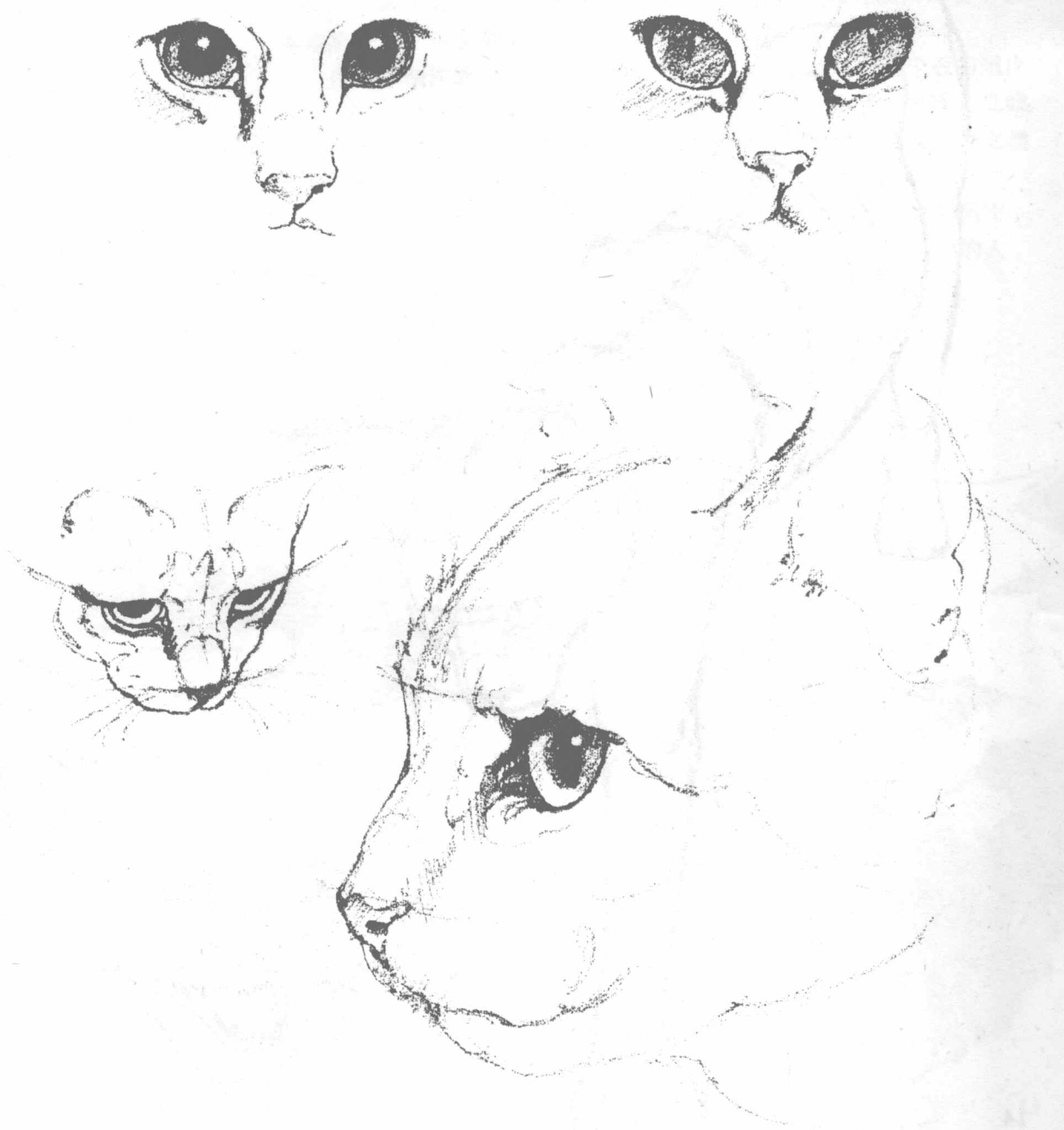
以下數例是由各個不同的角度和方位，觀察並描畫的貓的頭部和五官的構成示範圖。A圖是貓臉和五官的簡單分析圖。依此比例構成，應該可以輕而易舉的，刻畫出它的基本形態來。

貓的眼睛迥異人類；它們的瞳孔，只有在黑暗中才敢完全開。在日間，光線越強瞳孔越收縮，經常收縮到只有一條細縫的程度。

所以，畫貓眼時，要注意光線的控制。如能主動掌握光線，靈活應用，自能增加貓畫的靈活和特性。又，貓的眼球經常是渾圓的，而不是扁平的。這一點很重要，不可遺忘。

下例是有關貓眼的示範畫，為什麼我們把玲瓏剔透的寶石叫做貓眼石，而珍視它呢？請在畫貓時，千萬不可忽視貓眼的作用和價值。

如果您的居住環境中，沒有貓模特兒可供繪畫，您還可以活用它的照片，選擇具有「動勢」的貓體照片，加以研究觀察。在紙上，試打各部份結構的輪廓線，以這些線條，協助您完全理解它的內外特性

貓是活動性的，所以，動作經常改變，表情也不固定。如想從實體的貓身上，輕輕鬆鬆找出它的表情，幾乎是不可能的。因此，「看照片，學畫貓」，實在是件值得嚐試的有效途徑。

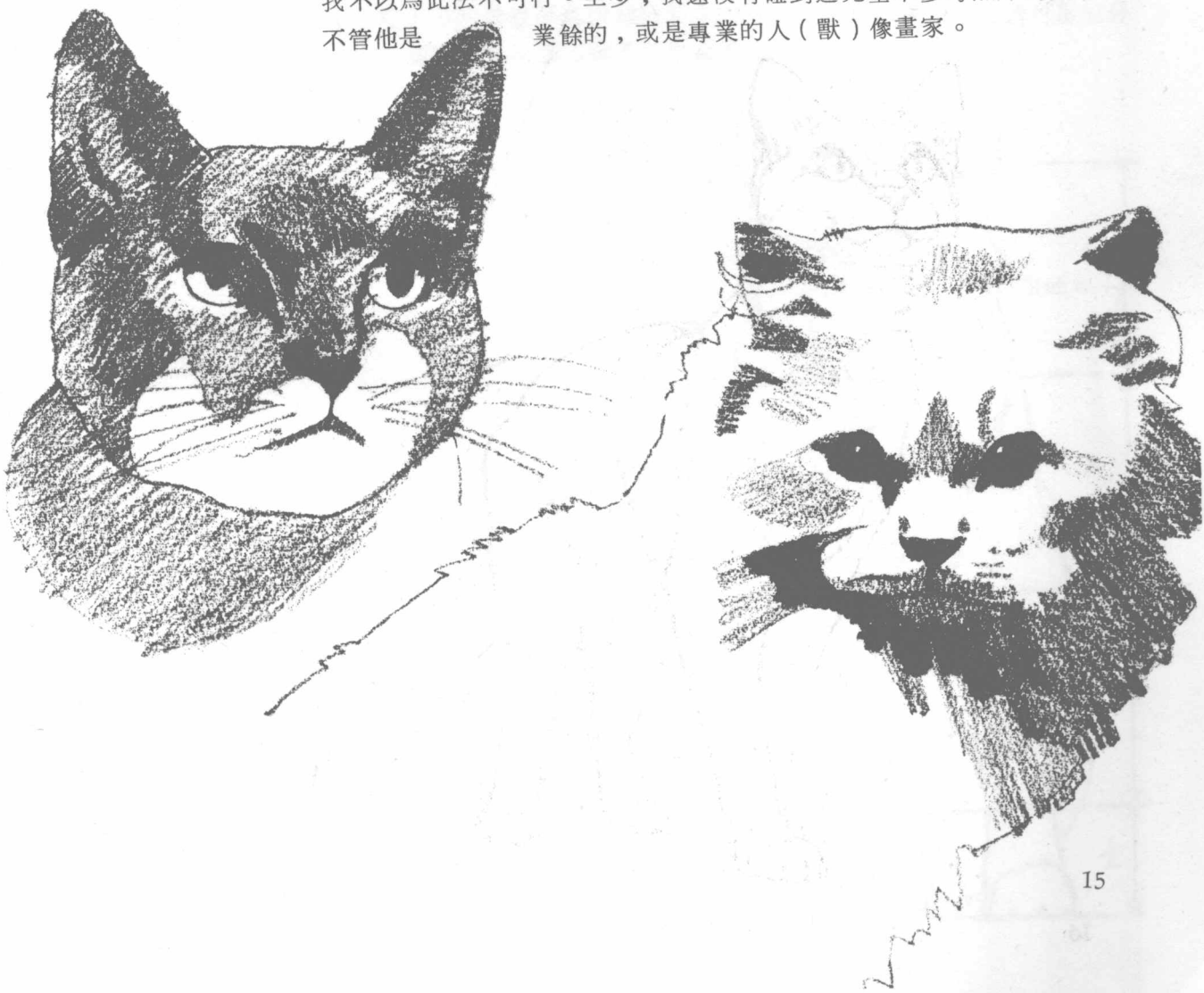
您看範例中的貓，不但臉上有表情，甚至活動中的身上也隱約散發著表情，不是嗎？

本頁所提供的兩張示範畫，用來說明「看照片學畫貓」可能造成的遺憾。例如左邊的貓臉，其缺點是太相信照片的外表而忽略了深度和層次，造成過於扁平的失敗例子。換句話說，這是忽略了貓臉「渾圓」的立體形象。具體一點說，這幅畫的陰暗部份，如果不用鉛筆，而是用墨汁或其他繪畫工具來描寫，可能效果會更理想些。

右圖的貓臉亦不值得稱讚。畫面扁平，缺少深淺的層次，一眼就可以看出這是很笨拙地按照劣質照片重現的劣作。正面的光亮部份和平坦的陰影部份，應予注意改良。最暗的部位，尤其是眼睛部份，根本漆黑一團，缺少細部描寫應有的層次。

所以，照片應該活用，而不可依樣畫葫蘆。拿著一張平板的照片，這時腦筋就必須想像立體的空間，這種把平板的形像，重現為立體格局的理解與想像力必須加以磨練。當然最好是選用一張有完整立體形像的好照片，以便協助完成理想的繪畫局面。

有些人對照片的使用，頗不以為然。但只要能正確地使用照片，我不以為此法不可行。至少，我還沒有碰到過完全不參考照片的人，不管他是業餘的，或是專業的人（獸）像畫家。

比例

我們所討論的是正統的傳統畫，所以，不是那些誇大浮華、扭曲變形，或抽象虛無的作品可比。我們要講求目標物正確的身材、結構之比例，這在學習繪畫的過程中倍感重要。利用幾何圖形預打草稿，也是一種辦法，其效果有如本頁的例圖。

