

人物畫素描法 特價一一〇元

原著者：A · Loomis

編譯者：江 明 宏

出版者：信宏出版社

發行者：大 坤 書 局

台南市富強路35巷51號

郵政劃撥39806號 何天補帳戶

印刷者：全益美術印刷廠

新聞局局版台業字第1859號

版權所有・請勿翻印

中華民國七十年七月出版

内部交流

S 79 / 46 (17 - 7 / 2)

人物画素描法

BG 000190

寫給讀者的話

我很久以前就時常覺得需要有一本有關人物畫方面的詳盡內容、資料的書籍。這是爲了獻給我所認識的知己年輕一代，對於那些美術方面頗有興趣的人能夠觀看而研習起見，乃決定撰寫本書。我在編寫這本書之前曾經想過，必須對於實際上的廣告美術具有豐富的經驗，而且本身亦須有相當程度的能力，否則無法寫出適合於愛好美術、喜愛美術工作的人。當我開始之初，我便盡量設法收集有關銷售本身作品的各種有利情報。因爲我的環境並非可在不勞而獲之下而維持一般生活的人，所以，我一旦從事於美術工作時，只有抱著堅定的信念，非在美術界立足而成功不可，不然的話應該及早放棄它而改行從事於其他的工作，以維生活才行。

尤其在那種地區廣大的美國，陷於這種苦境的人可說並不算少數。我想你也一定是受了某種衝動、驅駛之下，對美術抱著樂觀態度與無限期望而從事於這種行業的。一心要描繪出優異圖畫與大衆見面，更想只要環境許可而有機會的話，我要靠美術這行業來維持我的一家生計。我想這本書對於如理想的人，必會大有幫助，同時更可以藉這本書而使你邁進光明成功之路才對。雖然如此想著，同時也應該開始從事於美術工作須有的若干時間與經驗才是，這本書正是爲你收集了你所亟待需要的資料、

情報以便做爲今後的參考，我雖然並無意思將別人的既成優異作品予以做任何的評價，但却想要從別人的作品中找到優異的作品，尋覓其實際價值的存在，然後把它應用於實際的美術作業中，不過這不是一件極爲簡單的事。據我個人的看法，與其研習單方面的技術上知識，遠不如努力接近研習實際作業重要些，因後者對未來的發展與成功機會遠超過前者甚多之故。

依我而言，觀看這本書的讀者們不只是對美術具有深厚的興趣，同時，更想能夠藉此發揮本身的藝術長材而貢獻於社會，並在不久的將來成爲一位傑出的藝術家。換而言之，諸位一定是想著，拿著畫筆和鉛筆來將自己的某種意識表現於畫紙上，爲了這種強烈的需求欲，必須朝著某一事物而付出相當大的代價。

提起才能乙語，自己如果未能對個人的能力表現有所了解與認識，則這種慾望等於架空中的虛物而無法實現於眼前。同時這種人的才能是，必須具有克服障礙的能力，以及努力不懈的奮鬥精神，毅力經常隨伴於身者。

現在首先來讀讀有關美術家的「動機」究係什麼？

不論多麼小的作品，其作品的某些地方必須存在著美術家的意識、思想、目的等爲前題而出發的。美術家對其作

品中的最直接的回答，最爲簡潔的解釋究係什麼？想把主題表露於作品上，這就是從事於美術作業的最爲基本的動機所在。所以，從完成的作品中，任取某一小部分必須與全體的目的具有不可分的密切關連的。美術家是最會觀察事物的，所以，當他觀看了某一事物時必會找出其重要的特殊地方，另則更具有與人不同的另一種感受於心內的。這些感受、特點却可藉畫紙表現於外而做爲無言的傳達的工具。他可以利用繪畫來將最重要的特點予以強調，同時，更藉此將次要者予以附帶描繪於作品上而成爲從屬的關係。比方說，描畫人物時，必須將最爲重要的人物顏面特別予以強調，然後表現出該人物的感情，所以，在這種情況下，必須想出最能夠表現出重要主題的姿勢而苦思不已。凡是身爲美術家的人，爲了使其人物能夠吸引別人的耳目，必令使出多種手法去發現特有的地方。換而言之，他並不只是接受其人物的表面單純存在，而更想要加上自己的思想、意識、創意來予以做有計畫地增加別人所未能發見而值得觀賞的特點。如此則不僅可描繪與外觀完全相同的原物而引起別人的注意力與觀賞價值，同時更因而可獲得大眾的關心與鑑賞，這當然不獨是古時候，甚至於科學進步的今天也是屬於美術史上的共通之點。談到這裏，有一點特別要提出來的是，今天的彩色照片和性能優異的照像機，其在效果應用方面的確遠超過於一般

的美術技巧甚多，我們於寫實主義的今天，那些單純的表面上描畫表現，已屬落伍而勢將面臨於被淘汰的局面。

究竟有沒有超越人們的肉眼事實而達到更深奧的事實？把性情顯明表露於外？言有感情、且具有戲劇化的選擇，濃厚的情調、畫面的單純化，以及從屬上帶有特別強調的地方等等，都是今後努力的方向與應該採取的態度。你將如何描畫其物所佔有的份量只不過是10%而已，其餘的90%就是該描繪何物？你所描繪的所有的景物明暗、範圍、細節等皆與原物並無不同時，不但可與照片上的效果媲美，甚或超越其評價亦有可能的。如想使其從屬化者，必須具有擴散化、彩色化，以及外緣部或明暗方面更須要有詳盡的單純化，或予以省略才對，凡在表現其特點時，相反地可增加銳利、對比、細節等，這都是經過一番思考始有實現的可能。

我願意利用這個機會特別要強調的是，諸位在製作過程中究竟佔在何種重要位置，這點首先要認清。亦即你的個性最爲重要。諸位要知道，你的繪畫就是你自己的副產物。至於有關繪畫上的一切事物，不只是你的一部份，更是應該如此才對。它即是你的知識、經驗、觀察、喜惡、興趣、思考等的反映成果。所以，集中精神的人唯有你本身一人而已。你的作品就是你在頭腦作業的成果表現。我要了解、認識這點幾乎花費了一生的漫長時間。因此，要談繪畫之

前，必須對自己本身有深刻的認識，並對繪畫的動機要有正確的意識化。蓋繪畫的大部分並非產生於尖銳的鉛筆而是出自人的思考、意識者，這點必須認清，亦即我要再三地特別強調的地方。

我在當學生的時候，自以為可能在某些地方容易找到適合於自己的處方箋，所以，想要當個美術家，更因而對它發生了濃厚的興趣。的確處方箋是有的，但它並非僅存在於書本內。這是在自立中經常的研習內自然地、簡單地可以產生的勇氣，亦即以自己的思考做為實驗，予以觀察，更進而予以善加改良與不斷努力鍛鍊之下始有獲取的可能。我曾經閱讀過的書籍，它却未能增進我的能力，更未增加我的精神與肉體上的活力和勇氣，至於維護健康上的營養素則更不用提了，所以，我從未發現我的勇氣有發揮到極度高峯的時候。也許這是不屬於撰寫書籍的材料也不一定，但作者的將來性格而偏重於技巧，這點也並不是說完全是觀念上的錯誤。在藝術的世界中，所面臨的對象是與冷淡的無情科學世界完全有所不同，亦即藝術世界中是有人性的要素存在的。至少我個人與讀者之間是有不可解的信賴關係存在而更想以長時間把諸位讀者帶到美術的世界。若是在我身上有可贈與諸位的撲克王牌者，我一定會毫無考慮地讓諸位參加其遊戲，並指導諸位如何去玩耍它

說實在的，除了我親身體驗者以外的事，我實在無法奉告諸位，更不便做

無中生有的誇詞於諸位面前。反之，我個人的經驗若是極為豐富的話，一定會遭遇到別人曾經發生過的諸多問題。在這種情況下，問題的解決方法可能必會相同，答案更會相符而一致的。我不但可藉此將諸多事實予以分門別類，並對我本身有益的基本原則提供給諸位做今後的參考，同時更因而可以溝通彼此之間的觀念，另則又可做為作品銷售方面的指針，或計畫上的可靠資料。其在條件上所必須而不可缺者可謂普遍而並無不同，同時，我本身的經驗也跟其他同年齡者，在經驗上亦屬大致雷同，所以，我在此所提出的作品，原稿雖然並不是絕對性的標準作品，但在「雖不中亦不遠」的原則下，於是決定採用我個人的所有原稿及作品。這點請別誤會。至於提到有關實際上我個人的視點，如果想要在技術上有所進展者，還是由諸位讀者本身來自行決定，並盡量自由自在地毫無約束之下表現，發揮自己的潛在能力才是最好的方法。我在此所談的經驗，只不過是明確地將一般性的必要條件提出來給諸位做參考而已。

首先要談的是，最能夠銷售於衆的人物畫，當然是必須要符合衆人的眼光與興趣，這是不言而喻的事實。在職業畫家中的「好畫」乙語，對初學者來說的確不易了解其中真意所在。其畫中的人物，不但可給人有個「的確」的印象之外，還須包含著另一種風味、意識、觀念等在內才行。這種人物畫並不是與

實物完全無異，或者屬於一般性的比例而畫成者，所以，人物畫作品必須基於另一種的理想比例而完成者始可成為優異作品。在遠近法上，其視點必須放置於一定的限高位置。此在解剖學上來說，猶如肉眼直接觸及其身一樣，雖然其身隱藏於布條，或衣裳之下，但必須具有肉體皮膚的正確感受才是。光和影則必須把質感傳達於人的心底。人物的動態或姿態、戲劇化的性質、表情，以及感情等則更要有說服力。所謂好的繪畫，並不是偶然中產生的，同時也更不是藉美術之神的指導之下，獲得靈感而瞬間產生的。所以，一幅好的繪畫必須具有多項要因相互配合妥當，這好像微妙的外科手術似的除了具備多項要件、知識外，更須要有熟練的妙手予以配合始能完成手術作業一樣。換而言之，其應有的多項要素就是等於外科器具所表現的一部分，所以，表現的手段能夠完全予以發揮無遺始有靈感的產生，或個人的感性始能表露於外的。

任何人有時也限於某種條件、因素而無法發揮正常機能，所以，每一位藝術家幾乎都有「好作品」的創作與「失敗作品」的經驗。那些歸於失敗的不是變為廢物，便是須要另行予以再度改作。身為藝術家者，對於那些失敗的作品必須花費一點時間去研討或批判其失敗原因究係什麼。一般的藝術家在這種情況下，必須再行回到原有的基本立場。因為好的作品是基本上優於一切始能稱

為佳作，反之，失敗作則因為在基本上有所缺陷，所以歸於失敗的。

基於上述理由，有關人物畫方面的好書，像是解剖學上的研討一樣，僅從事於單面的研討則仍嫌不能應付一切，所以，必須努力探求好畫中不可或缺的基本要素，然後設法把它予以互相調和才行，還有對美學上，或市場上，甚至於描寫的技術和該有的解說等較為典型的問題也不得不去考慮、研討。否則讀者所獲得者僅屬於部分的情報而無法使其獲得均勻、正常的發展，更甚者有時因而受阻，並陷於困境而不能自拔。

我是否可以將諸位當作面臨於生活問題的年輕藝術家？凡是在技術上獲得優異的高強能力者，對於收入則並無任何問題可言而大可放心。這點你的收入，將會隨著你的能力增長成為正比例。蓋實用的美術分野，與其他的分野一樣，越接近於顛峯狀態者將會越少。對於具有新鮮而特殊的藝術才能的人，不論是廣告代理商，或是雜誌社、石版工廠業，都會大開門戶以貴賓似的禮遇來歡迎你的。若是遭遇到閉門羹者，必是能力上有了缺失、問題的人。遺憾的很，我們目前大部分從事於美術工作者，泰半都是勉強維持每月生計的人，雖然那些具有優異、顯著能力的廣告美術家也不算少數，但彼等的收入却與普通能力者並無太大的差距。

說實在的，我當初進入於美術學校後兩星期，則受了人家的勸告說，及早

收拾行李回到自己家鄉去吧！因為我本身有這種實際經驗，所以，對於不能適應美術工作的初學者，頗富同情、了解而倍加關心。

在作品的表現方面具有特有的個性，當然這點對於美術家說來的確是一筆可觀的財產。不論是我的作品，或是他人的作品也好，若是僅僅爲了模仿爲目的而去模仿者，尚不致於成爲致命傷的主因。蓋模仿他人作品的形態、姿態等，這是獨自行走前必經的過程，且仍有其限期而非無限期的。那種傾向者最受人喜愛？這是有如天氣一樣經常在改變著而不易肯定做出答案。那些解剖學、遠近法、明暗等是幾無改變的可能。但，究竟如何適用新法於作品上則必須不斷地努力去探求才好。在此值得一提的一個大問題是，我們並不是要從事於盲目的模仿，或偽造而是培育特有的個性最爲重要。我想，在技能研習的初步階段中，爲了培育自己表現的基礎上，多少必須模仿他人的作品。但是，在美術，或工藝等的分野中，若是完全沒有個人經驗的積蓄者，幾無進步可言。所謂最好的經驗，乃是自己努力不斷地研習、觀察、鍛鍊、看書，以及請教於前輩而獲得的。如此則不但可增加許多經驗，同時也在無形中可以獲得工作上的有關知識不少。今天我們所談的新的創造，乃是屬於過去古老的一般性事物的變形而已。

在本書中我把人物視爲活者，並且

將與構造具有密切關連的運動力予以分成若干類型而介紹各種運動的姿態。又爲了使大家了解穿有衣裳人物的構造起見，描繪了裸體。我把它視爲具有體積和容積而造成了光與影，然後把它置於空間來介紹有關人物的構造。還有，爲何有光？總而言之，你所繪畫者必須屬於獨創，且具有說服力、吸引力才行。所以，那些解說、類型、姿態、脚本、衣裳、裝飾等等皆是屬於你所有的東西。你所將要描繪的人物不論是屬於廣告用，或是插圖用，或者海報、月曆用也好，你對它該具備的知識則並無太大的差距。

談到技巧乙事，其重要性並非像年輕美術家所信賴的那麼重要。作品栩栩如生而具有感情的個性——描繪於作品上的理想化者——其重要性遠駕乎於前者甚多。所以，只要你能夠開始努力研習於基本，而能奠定良好的基礎者，那些衣裳，或狀況的假設選擇，甚或判斷等諸問題皆可迎刃而解。在世界上最好看而漂亮的服裝，若是描畫不出好的人物者，等於破爛衣物似的一文不值。在顏面的構造方面，若無均勻適切的比例者，絕對無法描畫出表情或感情於其面孔的。想要塗上理想色彩者，必須具有光、色、明暗等的基本知識與一些應用的原理，至於人的構圖，則非研習遠近法不可。你的工作，可以美化你周圍的素材，更可超於理想化的。這本書是可以把你從開始到最高峯，亦即可以把你

帶到山岳的最高頂峯爲目的而撰寫的，但是，到了山頂之後的造育，甚至於如何發揮則仍待你個人的努力如何而定。

這本書中的模特兒是以付出最高代價而雇用予以描繪的，這點那些一般的年輕美術家可能限於經費問題而不易做到。若是你將努力研習、觀察我作品的特點而不要盲目地去模仿色調，同時特別注意其姿勢的各種變化，則必有很大的收穫而對於將來的發展可謂無窮盡的。又，當你在觀看這本書時，希望另置一本素描簿於旁而每看一頁則練習描繪一張。諸位要知道，與其描繪它遠不如了解其背後所具有的深意更爲重要的。一面看，一面動筆這是最好的辦法。假使能夠把本書中的人物，盡量予以變形則效果更好。有了靈感則不妨隨便把它描繪看看，如此則可以繪畫出各種各樣、形形色色而有趣的動態畫面的。如果在學校，或在其他地方有描繪模特兒的機會時，希望你活用上述的這種方法去多加練習則不久必有驚人的進步而令人刮目相看。若是你本身會照相，或有人會替你照相的話，自可藉此在照片上加之你的理想而予以拍攝，然後依據照片來練習描繪人物畫也是一種可行的好辦法。還有，諸位在從事於美術工作之前，先把這本書全部詳讀，則對於工程全體的了解方面而言，更是唯有百益而無一害處的。所有的形態是，表現著外形、面、光、影等的全部問題的，所以，目前所使用的其他手法，技巧則留待以

後再行予以詳述。

凡是想要描畫明亮至深濃程度的全部範圍者，必須要慣用於軟質鉛筆。那些色澤淺淡而略呈灰色的繪畫，其在實際商品上可謂一文不值。改用鋼筆和製圖用墨汁不只是件極爲有趣的事，且將提高商品價值不少。鋼筆是使用較爲軟性者爲宜，如要畫線時，必須依照書寫文字方式予以畫線而絕不可施壓於紙上來用力動筆。倘若予以施壓則墨汁恐將易起反彈而擴散。至於木炭則在研習上可說是最好的媒體之一，所以，使用它時可用大幅的圖畫紙或白報紙則可獲得練習的效果。

最後希望諸位能夠配合個人的各種環境、條件等因素來活用這本書則必有意想不到的收穫，且更可在美術界大放光彩，增添生活情趣的。

目次

寫給讀者的話	1
--------------	---

1 人物畫的研究

多觀察身旁	14
-------------	----

基本裸體	15
------------	----

何謂線？	16
------------	----

初學者應有的觀念	17
----------------	----

《插圖》

理想的比例—男性	18
----------------	----

理想的比例—女性	19
----------------	----

各種標準比例	20
--------------	----

年齡別的理想比例	21
----------------	----

平面圖表	22
------------	----

比例的簡易配置	24
---------------	----

圓弧和全身間的比例	25
-----------------	----

比例和地平線的關連	26
-----------------	----

約翰和瑪麗的問題	27
----------------	----

畫面上各點比例的算法	28
------------------	----

「懸掛」於水平線上的人物	29
--------------------	----

開始描畫於人體模型的骨骼	30
--------------------	----

骨骼的動態	31
-------------	----

骨骼的細節	32
-------------	----

人體模型的實驗	33
---------------	----

立體和輪廓的關係	34
----------------	----

人體模型	36
------------	----

骨骼附加皮肉	38
--------------	----

遠近法應用於立體的人體模型	39
---------------------	----

運動時畫弧的遠近法	40
-----------------	----

人體模型配置於各處高度	41
-------------------	----

由各視點描畫人體模型	42
------------------	----

運動的弧和箱型的組合	43
------------------	----

認識各點	44
------------	----

素描想像中的活動人像	46
------------------	----

描畫下圖，同時多畫各種人像	47
---------------------	----

女性的人體模型	48
---------------	----

素描	49
----------	----

男性和女性的骨骼	50
----------------	----

2 骨和肌肉

描畫人物畫必備的條件	52
------------------	----

《插圖》

重要的骨骼	54
-------------	----

人體前面的肌肉	55
---------------	----

人體背面的肌肉	56
---------------	----

臀部肌肉—前面	57
---------------	----

臀部其他的肌肉	58
---------------	----

下肢的肌肉—前面	59
----------------	----

下肢的肌肉—背、側面	60
------------------	----

演習前面所學的	61
---------------	----

不看模特兒或影片來畫人像	62
--------------------	----

3 區域·面·遠近法·

陰影	63
----------	----

《插圖》

區域形有助於大小感	66
-----------------	----

自由地完成區域形	67
----------------	----

美術用木製人體模型的使用法	68
---------------------	----

使用木製人體模型的速描	69
-------------------	----

強調遠近感	70
-------------	----

利用遠近法的鋼筆素描	71
------------------	----

平面	72
----------	----

光 and 影	74	7 前進運動：	
人物像的單純陰影	76	重心線的前傾	114
球形的量感表現	77	運動力學	115
4 實際的人體描法：		《插圖》	
方法和順序	78	步行姿勢	118
《插圖》		跑步姿勢	119
表現主要明暗	81	前傾的平衡線	120
迅速表現明暗效果	82	有彈性的運動	121
描畫的順序	84	不留眼底的激烈動作	122
目測方法	85	向前扭轉的運動	123
描畫模特兒	86	頭至趾尖的動作	124
5 站立的人體	88	快動作	125
各種立姿	89	後腳的力氣	126
《插圖》		典型的問題	127
單足的重心	91	8 平衡・韻律・素描	129
重心的分配	92	《插圖》	
各種立姿	93	平衡	130
形決定於影	94	兩種方法	132
照明於正面附近	95	藉色調和特徵以定其形	133
由骨骼開始組合	96	構成的強調	134
形的強調	97	兩分鐘的描畫練習	135
解剖學測驗	98	韻律	136
典型的問題	99	韻律	137
6 活動中的人體：		《插圖》	
回轉和扭轉	101	韻律	138
《插圖》		韻律的交叉線	139
身體的回轉和扭轉	102	柔軟的動作	140
鋼筆線和鉛筆	108	有關連的動作	141
新聞作品	109	不用輪廓而使用角、影顯明表	
鋼筆和鉛筆的速描	110	現於外	142
典型的問題	111	典型的問題	143

9 跪姿・蹲姿・坐姿 145

《插圖》

蹲姿…………… 147

有趣的不完全表現…………… 148

重點技巧…………… 149

鋼筆畫的計劃…………… 150

跪姿、坐姿…………… 151

扭身跪姿和屈曲姿勢…………… 152

用墨汁和鉛筆表現明暗全域…………… 153

用墨汁和鉛筆的配合…………… 154

鋼筆的表現…………… 155

粗略的描畫法…………… 156

用細筆尖的作品…………… 157

典型的問題…………… 158

10 躺臥姿勢…………… 160

《插圖》

靠背姿勢…………… 162

課題（習作）…………… 163

描畫於粗面紙上的習作…………… 166

遠近感的強調習作…………… 167

毛筆描畫，並噴灑墨汁於光面

紙的處理…………… 168

鋼筆習作…………… 170

典型的問題…………… 171

11 頭、手、足…………… 173

《插圖》

頭部的組合…………… 175

結構和平面…………… 176

頭部和骨的肌肉…………… 177

肌肉的陰影…………… 178

容貌構成的要件…………… 179

表情描繪…………… 180

習作…………… 181

女性的習作…………… 182

孩童和老人…………… 183

使用這種方法練習描繪朋友吧…………… 184

幼兒頭部的比例…………… 185

幼兒頭部…………… 186

手…………… 187

足…………… 189

典型的問題…………… 190

12 穿衣的全身像…………… 192

《插圖》

先畫人體，次畫衣服…………… 193

從生活中描畫衣服…………… 194

掛布的表現…………… 195

中間色調與陰影的表現…………… 196

省略與從屬關係…………… 197

從生活中描繪實際的人物…………… 198

用毛筆完成的作品…………… 199

典型的問題…………… 200

結 論…………… 202

美術家們的工作…………… 203

活用自己的工作場所…………… 204

本身的評價…………… 205

推銷自己…………… 206

本書的此部分是對於廣告畫家或美術家們在不使用模特兒或繪底稿而可以隨時描畫人物像、粗像等的各種動作和姿勢方面，特別有所幫助的。這可說是美術家要完成一件作品前必須應有的工作。換言之，如此始可以提高本身作品的評價，同時還可提高本身的知名度與作品的銷售量。由這點看起來，自己應如何去創造機會，是個極為重要的課題。凡是身為美術家者，開始於某一件作品前，必須排除遠近法或紙面，以及其他問題的產生。

諸位讀者必須對本章特加用心予以研討。因為本章在本書中可謂最為重要之一章，同時，又是作者費盡心血而完成的精華所在。

1 人物畫的研究

我們還沒提到本題前，不妨先來看看那些描畫人物畫的人所活躍的廣泛領域。諸如新聞的漫畫或單線畫，各種海報、展示、雜誌廣告、書籍封面、插畫直到繪畫，其範圍之廣內容之豐可謂應有盡有，包羅萬象。人體畫從藝術的觀點來說，本來就是具有廣闊的範圍，同時其在用途方面又是相互關連而不可分離，足見其在某一範圍成功者，必在另一範圍將有獲得成功的機會與可能性的。

這些用途的相互關連，不論其人體畫作品的用途如何，其適用的基礎均屬一致而不亂。由此可知，凡是描畫人體畫時，只要能夠畫出優異的作品，則將可獲得安定的市場和優越的條件。市場的安定，除了經濟上的萎縮、崩潰外，在平常中其作品是適合於循環銷售的有力證據。想要銷售物品，則需要廣告，要廣告則需要空間，至於空間上的媒體則更有賴於頗富魅力的雜誌插圖，或廣告板，以及其他有效物。

蓋人體畫的變化是無窮盡而廣泛的，同時又經常推陳出新而富有高度的刺激性，所以，由藝術上而言，可說最具有魅力者。人體畫就是人的生活活動，諸如表情、感情、態度、周圍等皆可藉人來予以解釋。試想，除了人體畫外，何者可勝於此變化多端，而表露趣味？我現在說這些話，其原意乃是希望諸位

努力向前，非達目標絕不停止。我想諸位必能完成這一段不長不短的旅程終點。

從廣義的解釋來說，美術乃是言語之一，而不易藉其他的方法、手段來予以表現於外者皆是。它可表明某物的形狀和如何操作、使用等。又可描寫衣服，而解說某一時代的習俗。有時可藉戰爭的海報來引誘大眾採取行動，也可藉雜誌來鼓舞觀眾，使其生活欣欣向榮。

從前有不少畫家都躲在矮小的房間，是為理想而隱居不露者。當時的主題，盤中盛滿蘋果，則屬標準者。但是今天的美術，却與我們的生活密而不可分，所以，略有名氣的，有理想的畫家則不能與世間隔離而過日。他為既定的高尚、理想目標，藉其一定的手段、方法來非完成不可。

經常發見典型人物。

了解人們具有的新觀念。

習慣於其特徵，並可辨別實際人物
何謂光和影、形和色？

何種線條可使人立於地？

與感情有關連的姿勢是何？

為何有些孩童的面孔令人可愛？有的大人面貌，却懷着疑神疑鬼而令人厭惡？

上面所提的各種問題，諸位必須能夠自行尋答而向大眾詳予解釋。這些知

識都屬於諸位所有而且又是極為寶貴的。但諸位如未能仔細觀察，徹底研究者始終未能獲得其成果的。

諸位必須養成詳察周圍的習慣。因為你總有一天，會想把人物置於同一氣氛中的時候。人體畫者必須依靠周圍事物的資料始可予以完成的，所以，經常要隨時隨地找出事物的「氣氛」資料，並予以蒐集則對描畫優異作品，大有幫助的。

多觀察身旁

學習細心觀察重要項目。如果僅注意婦女的髮型情況者，可謂觀察力仍嫌十分幼稚而不夠精密。為何那些穿上正裝的婦女，和穿着熱褲或長褲時，看起來有顯著的不同哪？當她坐下來時，其裙邊將形成如何狀況？這些都是仔細觀察的要項。

其次，要注意觀察帶有感情的姿態，或表情。當小姐們說：「喔！不錯！」這時其手勢如何？或「真得累死了」說着一面坐於沙發椅時，其雙足如何擺放？當母親對小兒科醫生說：「有什麼不對？」這時的表情如何？或醫生回答道：「情況很好，沒有關係啦！」聽到這句話的孩子將露出何種表情？凡是想要畫好繪畫，除了必須具備技巧以外，仍需要上述的觀察、注意力的。

那些成功的大多數美術家，可說都具有發展技術能力的特別興趣、衝動，以及熱情的。這些有時是屬於生活上的

某種興趣或誘惑而起的。例如：哈羅路杜·夫恩·休密特他則最喜歡野外、田園生活、馬、開拓者、戲劇、動作等。他的作品皆充分表現出其內心的想像力於畫面上。哈里·安達遜則喜歡年老的醫生，或白色的小房屋，或者一般的美國民衆。偉大的人物畫家諾曼·勒克威爾，他則最喜歡一生不斷勤勞的粗皮老化雙手，或經過年久失修的破舊古鞋。他對於人們投下最大的感情，在無形中融合於畫技而轟動於世，於是他在美術界的地位，崇高而永遠受人尊敬。約翰·威特康和阿路·巴卡等兩人能夠以頭號人物而活躍於世，這是由於他們能夠描畫出美國最新的活力而激勵大眾進取之故。克拉古兄弟二人則仍然喜愛過去的西部開拓時代，在這方面的描畫中可說最為成功者。孟杜·夫安給女士是最為喜愛幼兒而畫得極為優異，風格又獨特。上面所介紹的這些畫家，沒有一位不具內心的衝動而發，更沒有一人因描畫低劣圖面而成爲有名者。

我個人直想，如果爲了取得本身工作的經驗而去當有名美術家的「助手」，則並不令人欣賞。因爲大多數的人都以白紙而返，一無所獲。當初入門拜師時，必須爲雇主輝煌的實蹟，不斷地賣力，提供一些所有的勞力。其間可說不能爲自己去思考，也不能爲自己去觀察，結果唯有白日夢，加上劣等感而陷於不能自拔的苦境。凡是到了這種地步時，每個人都會感到美術家者，並不值得

嫉妬，更無職業上任何秘密的事存在。

我時常聽學生們說：「如果我能夠仔細觀察某人的工作者，將來我必能勝過他」。但是如此則將可勝於他人嗎？其中唯有神秘乙句而已，現在神秘乙語是否適當姑且不論，其含意如何完全看每位美術家的個人觀點而定之。我想，也許其本人也不知其「秘密」的。的確必須精通基本條件，但只有觀看他人的描畫，則並不會達到熟練地步的。這點你必須自己本身多加思考外，別無良策了。

現在諸位要決定描畫某一幅畫前，請先回想本身過去的生活型態。比方說，你是生長於田園生活者，與其描畫紐約的社會生活，倒不如描畫農園生活來得切題而更易成功。諸位絕不可忽視本身過去的長時間生活中得來的具體知識。大凡一般人都容易輕視本身的體驗或已有的知識，甚或藐視自己的珍貴生活背景而棄之不顧，實在大錯特錯，可惜極了。如無背景其畫將由何人觀賞？生長於貧困環境中的畫家，跟那些其他畫家能夠畫出豪華富麗的背景一樣，自己也能夠把荒廢家園描畫得極為華麗而令人一新耳目。實際上，他比任何人更知道生活的真意所在，因此其在藝術上能夠擁有廣大的領域。今天在大眾關心中者有「美國風格的情景」，其所共通之點便是簡樸、人情。

基本裸體

凡是身為美術家者，爲了應付任何需求與條件，必須能夠繪畫各種類型的圖畫。同時，自己最爲得意者，將會趨於明朗化。如果諸位極不願意，被分類於某一類型中的「樣本」中者，自己必須努力而增加守備範圍，以便克服它。換言之，必須研習廣義中的繪畫原則（凡事皆有比例，並存在於三次元，而具有質感、色、光、影等），以便接受靜物或動物，甚或可以答應繡子或羊毛編織類的特殊要求，而不感到任何困難。

凡是努力學習觀察者，任何需求在技術上來說並不會增加任何負擔的。因爲各種形態在描寫中，光源的照射，明暗的效果或色的影響如何，都將成爲描畫上的基礎之故。同時，自己更需要不時去研究本身較為疏遠的主題。試看，大多數的美術家，其在蒐集適切的資料所費的時間，可謂並不會少於其在實際上的描畫、塗色上面所費的時間。

線畫或油畫，其在基本上並無不同之處。不過，我想那些一般的線畫並不是僅僅表現油畫中的明暗效果、端線、面，或微妙的立體感者。美術家不論採用何種媒體，其必將遭遇同樣的問題。例如，水平線和視點的考慮，切適的長度、寬度、深淺度（繪於平面時）等。簡言之，諸位必須考慮我在本書中所介紹的各種因素與條件。

人物的裸體，其在任何一種人體畫上，都成爲最爲基本而頗有益處的地位。描畫穿着衣服者，或以布覆蓋人體者

，這些都是欠缺了其衣、布下人體的構造或形態知識的有力憑證。凡是未能構成人物的美術家，不論其是人物畫家，或是一般畫家，彼等可謂百無一就的完全失敗者。這好像不識解剖學而當外科醫生一樣，絕無可能的事。倘若諸位認為，觀看神明賜與我們的身體是屬於一種罪惡者，請趕緊丟棄本書，並立即放棄身居美術界的念頭。

我們都是屬於男性或女性之一者。又其人物像在構造上或外觀上皆有根本上的差異（比方說，女性以短頭髮穿上長褲時，其長褲與男褲大有不同），所以，不能分析男女兩者的差異而想要研習人物畫者，可說觀念幼稚而不屬畫家之材。以我過去在商業美術界的經驗來說，凡是描畫有關人物畫的工作者，絕不可缺少裸體方面的知識，確是事實。如果未設有裸體研究的職業課程，可謂時間上的最大浪費。蓋有生命的課業，必須學自於活的模特兒，因此，我平常則很注意，並多費時間努力蒐集那些可代模特兒的繪畫，俾便研習之用。

大體說來，繪畫將可分為線、面等兩類的。線畫者，如平面圖，含有裝飾或縮尺者。至於面圖則將物的覆蓋物或三次元的性質，描畫於紙上或畫布上者。前者自可不予以考慮光或影，但後者則時常考慮此問題。不過，雖無光和影，却可將人物描畫於平面，或僅以輪廓即可描畫它，同時還可表現出原有的量感。由此可見我們最初應將人物繪於平

面為宜。換言之，開始於比例，次繪平面上的浮圓，然後再藉光和影來把其量感表現於空間，這種循序漸進可說極為合理的理想步驟。

我們人眼的知覺，其在陰影上的量感表現，遠不如藉輪廓，或境界線來得快，又正確的。雖然在物形上，並未具有外形線，但由某一視點觀看時，却有一種外形的影繪出現我們為了把它以某種方法予以規定成型，乃藉線，亦即用外廓線表示之。外廓線本來是屬於平面畫法中者，但其在應用於光和影者亦復不少。

何謂線？

畫家可以不用輪廓線而完成繪畫，此乃藉其他部分的誇張而使輪廓明朗化，或藉明暗的效果來將其形予以浮現化者。

關於輪廓和線兩者之間的差異，必須要徹底地予以了解。鉛絲的一部分是屬於線者。至於輪廓則屬於物的一端。這種端點有時是屬於形態的尖銳境界部分（例如，立方體之角），有時則屬於圓曲而次第消失的境界部分（例球體輪廓）。凡是在某一輪廓之前，必有若干波浪景色的輪廓存在着。在人體的線畫中，雖有風景襯托其間，但為了增加立體形的效果起見，有時必須予以省略而不繪。如人體畫的輪廓線以曲線予以描畫時，仍然無法表現出其原有的立體感。兩種類的線，亦即形態周圍的波浪線