

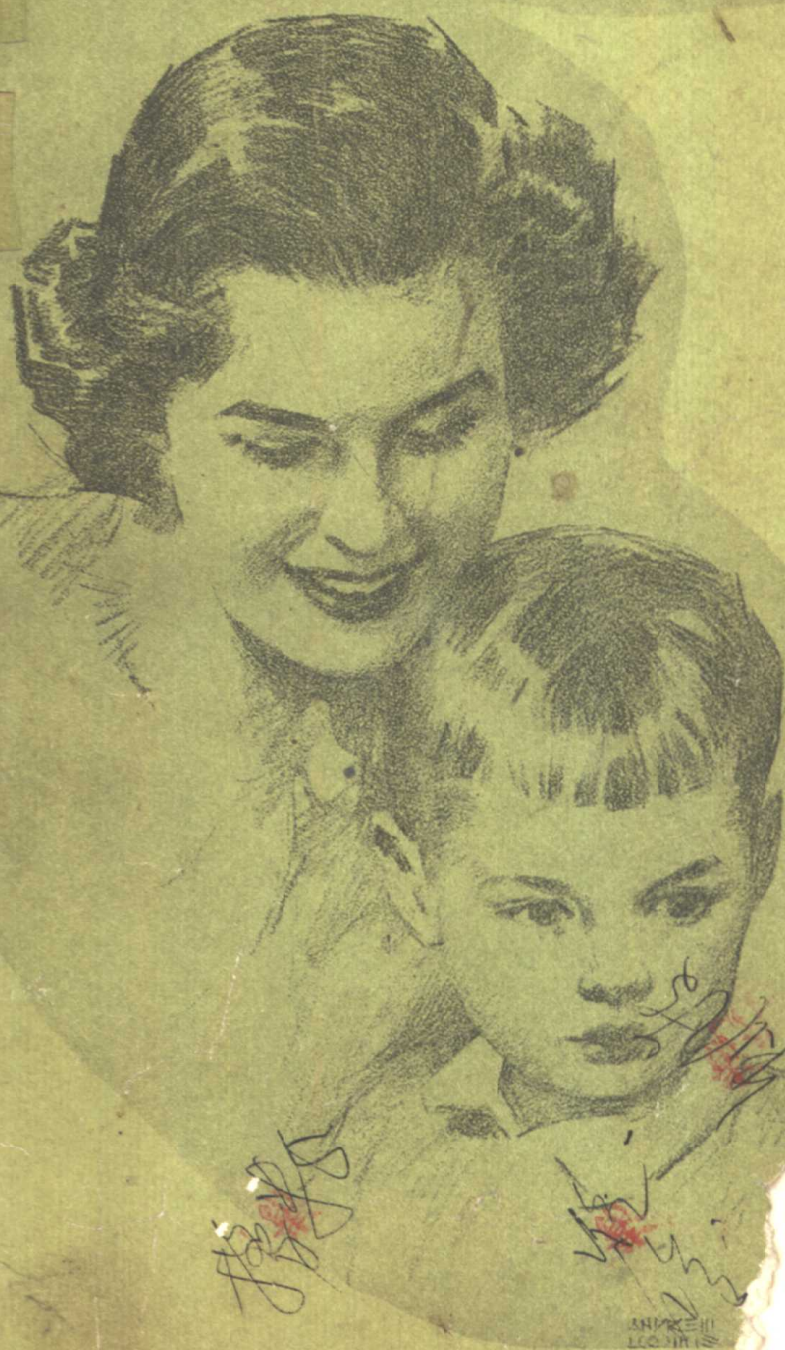
J2-238C,

103850

頭和手素描法

A. Loomis 原著

江明宏 編譯

51
2.1

ANDRE III
LOOMIS

0430657

頭和手素描法

A · 路密士著

大坤書局

頭和手素描法

譯 者：江 明 宏
發行人：何 天 賜
發行所：信 宏 出 版 社
地 址：台南市崇德路550巷46號
總代理：大 坤 書 局
郵政劃金0039806-1 何天補 帳戶
地 址：台南市崇德路550巷46號
印刷所：亞洲彩色美術印刷廠
地 址：台南市文和街26號

行政院新聞局局版台業字第1859號
中華民國七十四年一月卅日再版

目次

寫給讀者的話 5

第1章 男性的頭部 13

圖1 基本型乃是削落皮球兩側者 18

圖2 中央線和眉線的交叉點 19

圖3 交叉點和中央線將決定顏面方向 23

圖4 中央線上的組合 24

圖5 頭蓋骨的略圖 25

圖6 構成所表現的骨形 26

圖7 頭部和首部的動作 27

圖8 組合各部而成頭部 28

由面而構成的頭部 29

圖9 以面構成頭部 31

圖10 傾斜頭部 32

圖11 描畫頭部的遠近法 33

圖12 分割點相異而成的各種顏型 34

圖13 經常組合於中央線上 35

圖14 描畫心內所想者 36

圖15 皮球和面的構成應用 37

圖16 相貌特徵的最大因素 38

韻律感 39

圖17 具有韻律感的頭部描畫 41

標準型頭部 42

圖18 男性頭部的比例 42

圖19 利用單位而描畫頭部 43

頭部和顏部的肌肉 44

圖20 頭部的解剖圖 46

圖21 肌肉的功用 47

圖22 由各種角度觀察肌肉 48

描畫頭部者須了解解剖學 49

圖23 口部的構造 50

圖24 眼部的構造 53

圖25 唇部的動態 54

圖26 耳、鼻的構成 55

圖27 表情——笑 56

圖28 各種表情 57

圖29 表情為基礎的各種顏面 58

圖30 顏面的分析 59

圖31 各年齡層的顏面 60

色調 61

圖32 面的構成範例 63

圖33 解剖學、構成、面構成的合用 64

圖34 由面構成的色調 65

圖35 頭部的個性 66

圖36 人的型態 67

圖37 微笑中的男性顏面 68

圖38 年老的男性 69

圖39 由面貌描畫其性格 70

第2章 女性的頭部 73

圖40 女性頭部的構成 77

圖41 各部分構成的基本條件 78

圖42 骨與肌肉在女性頭部中不可顯露 79

圖43 魅力出自於素描 80

圖44 「結合處理」可應用於

	女性頭部	81
圖 45	年輕女性的頭部(1)	82
圖 46	年輕女性的頭部(2)	83
圖 47	素描(1)	84
圖 48	素描(2)	85
圖 49	老太婆	86
圖 50	老化的特徵	87

第3章 嬰兒的頭部

圖 51	週歲嬰兒頭部的比例	92
圖 52	兩三歲幼兒的頭部比例	93
圖 53	幼兒頭部的構成	94
圖 54	幼兒的素描	95
圖 55	幼兒的研究(其1)	96
圖 56	幼兒的研究(其2)	97
圖 57	幼兒的研究(其3)	98
圖 58	三、四歲幼兒的四分割	99

第4章 少年·少女的頭部

1	幼兒	101
圖 59	男童頭部的比例	105
圖 60	幼女頭部的比例	106
圖 61	男童頭部的構成	107
圖 62	幼女頭部的構成	108
圖 63	少年們的練習(其1)	109
圖 64	少女們的練習(其1)	110
圖 65	少年們的練習(其2)	111
圖 66	少女們的練習(其2)	112
2	兒童·學生	115
圖 67	男童頭部的比例	118
圖 68	女孩頭部的比例	119
圖 69	四分割線—男童	120

圖 70	四分割線—女孩	121
圖 71	兒童、男性的素描	122
圖 72	兒童、女性的素描	123
3	十年代男女	125
圖 73	十餘歲男性頭部的比例	128
圖 74	十餘歲女性頭部的比例	129
圖 75	少年	130
圖 76	少女	131

第5章 手

圖 77	手部的解剖學	137
圖 78	連結處理的手	138
圖 79	手的比例	139
圖 80	手的構造	140
圖 81	手掌的低陷處	141
圖 82	以遠近法繪手	142
圖 83	手的各種動態	143
圖 84	關節	144
圖 85	描畫自己的手	145
圖 86	女性的手	146
圖 87	細緻的手指	147
圖 88	練習	148
圖 89	嬰兒的的手	149
圖 90	嬰兒的手練習	150
圖 91	孩童的手	151
圖 92	比例是保持一定範圍	152
圖 93	老人的手	153

書後的話

寫給讀者的話

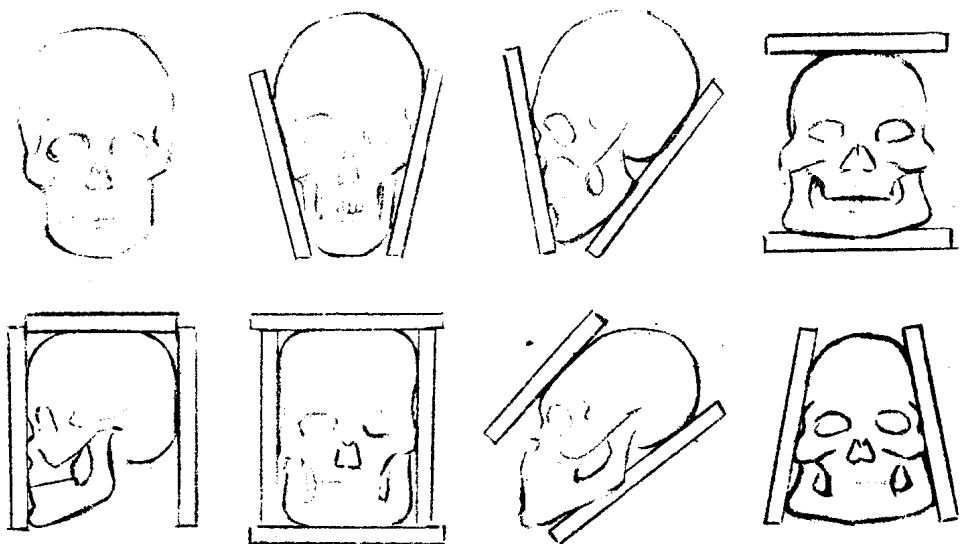
男、女、孩童等皆各具具有與他人有所不同的面孔，這對於人類而言，的確是件極為幸運的事。倘若我們的面孔，像那些貼有標題的商標一樣形狀雷同而無法予以辨別者，這個世界不知將會變成如何？混亂、零亂、雜亂……亦單純均一性局面！這個屬於我們的世界，可以說是為了交流各不同的經驗，並進而延續永久不滅的宇宙人生精華於後世者。我對此感想越感覺有趣的是，經營蛋業的約翰氏和銀行員的斯密士氏兩人的面孔，以及面對同桌的麥飛夫人和露吉夫人的雙面孔，設若彼等的容貌極為相似而幾乎不能辨別誰是何人？在此情況下真不知如何傳達口信或予以交談。在新聞、雜誌、電視節目中登場的男士或女士們，其相貌、身材等又是均一而無異處者，那是多麼單調，呆板，乏味。本身也許對自己的容貌並不感滿意，或因面醜而感到煩惱不已。但有點值得欣慰的是，不論相貌的美與醜，總是與所有其他的人具有獨特的異點，我們想到這點應對造人之神明由衷地表示無上的崇敬才對。

每個人的相貌各具具有不同的地方，亦即顯示着各懷有其不同的情趣，個性，觀念等。因此，我們想要把這些相異的地方予以描畫而留於畫面上，可謂是件極為不簡單的事。不過，我們一旦了解

其相異的根本所在，則對於我們的描畫，素描技巧方面，將可帶來有益的因素而進步也神速。蓋相貌者，並不是僅限於識別之用的。我們尚可藉它變化萬端的各種相貌來溝通彼此間的感情、語言、思想，換言之，它便是人與人之間的心橋。

我們的思想、情緒、態度，甚至於生活方式等皆可從其面貌中予以判斷，察知嗎？如果在其活動中可表示出活力十足者——當然必須具有高度的表現能力——自可容易知悉同一性以上的多種型態。凡在我們的面孔上所顯示的微妙變化，真是千變萬化，花樣無窮而實屬難以捉摸。人的感情，心理上的感觸等都將直接，間接地在面孔上，分別以微笑和苦臉的型態顯現於外。這種各色各樣的型態，就是一般人所說的表情。我們有時說，某人的面孔凶惡、害臊、驚恐、欣喜、發怒、悠閒、自傲、或困於失望中等等，惟除此基本表情之外，當然還有更多更難的表情型態。蓋人的表情，乃發自於頭蓋骨上的兩三肌肉機能的。一般人不易深解，但習畫者須研習，同時它又有絕對的繪畫技巧價值的。

首先可以提到的是有關描畫頭部的事，也就是說，觀看人相。但這件事却不屬於讀心術的研究，此點請勿誤會。我們今天習畫者所希求的，便是各部比

例，遠近法、明暗等以正確不誤的繪畫技巧把它移畫於畫面上的。這種繪畫上的必備而不可或缺的要素，可說任何做畫過程上的必經歷程。凡是身為畫家者，對此身懷絕技時，自可輕易地將其靈魂、性格等隨心所欲，自由自在地表露於畫面，而增添衆多的生趣。我們當然可以把它視為藝術範圍而予以分析，並進而潛心研習才對。例如：描繪極為正確而栩栩如生的雪亮眼睛，這正是屬於精湛的描畫技術表現而非模特兒的藝術能力所能表現出來的結果。

蓋頭部的概略模型，輪廓等是決定於頭蓋部的形狀原型如何，此其最大的要素。又，一般的頭部大致可分類為圓型頭部、方型頭部、寬廣而突出顴骨的頭部、細長頭部、狹窄頭部，以及下顎縮收的頭部等多種。另外，尚可分為高額而突出的頭部和窄額頭部等兩類。

我們從顏面來說，有凹型者、會凸型者，甚或鼻都或下顎蹺起，或者凹陷者亦復不少。在畫面上有大小雙眼與間隔、相距的狹寬之別；耳部則當然更有各形各色的奇形怪狀；消瘦的面孔、肥胖的面貌、由全體觀察時屬於粗骨軟大，或骨實結硬等等都須特加留意。在嘴唇方面，有長短、厚薄、突出、圓型、上厚下薄、上薄下厚等也都因人而異。現在如把這些予以整理，分門別類時，勢將成為成千上萬種類的頭部。不過，在描畫時，倘能予以適度地加減，並抓住其特徵者，不論多麼繁雜、怪狀的奇型相貌皆可變成為諸位筆下的最佳成果而呈現於畫面。當然如欲畫出較有水準的典型作品者，自應多下些功夫，努力研習自不待言。但有時候我們在觀察某人時，幾乎與另一人所描畫者頗為相似而無法找出相異之處，此情可謂甚多而

並不足為奇。這種現象不但是一般人如此，甚至於身為頗負盛名的藝術家們亦有同感而無法釋疑。

凡是藝術家者，對於頭蓋的認識與觀念方面，有如抓住一個皮球似的，雖然予以強握而空氣仍存於內，並且還可以將其自由自在地予以變形無窮，諸如揉軟、挾壓、引伸等皆無不可。至於人的頭蓋部，雖然具有各種各樣的型態，惟其在大小方面却無多大的差異。換而言之，頭蓋在容積上可謂大致相同，只是在形狀方面較為多樣型而已。像這種同樣容積的狹窄頭部、寬廣頭部、魚鰓似頭部皆不屬描畫的核心問題，真正對描畫正確頭部技巧上說，並無決定作用。我想，正在努力研習有關頭蓋構造知識者，必將在無形中獲得更多更好的繪頭技巧而不自知，到了這時候，你的知識比人豐富，技巧則高人一等，當然對於任何類型頭部的描畫自可得心應手，而且所畫的成果又是超乎一般水準，令人激賞不已！當你面臨其境時，心中的快慰、喜悅，實在難以筆墨形容。不過，話又說回來，諸位如果想要達到這種精湛技巧前，你必須下一番功夫來對顏面各肌肉的表情實態方面，有所深刻的認識與了解才好。其次，頭蓋的動向，或角度的界限，顏面的健康狀態，年齡，以及因情緒而引起的基本變化原則等也都必須加以研習，了解清楚。凡是頭蓋成熟者，在形狀和肌肉的功能方面則並不起較多的變化，由此足見，頭蓋在

描畫頭部時，可說居於最為重要基礎的部分。

大凡在開始研習有關頭蓋部時，大都注意其形狀如何，其實，這種形狀遠不如其型態本身的結構重要。因為各形各樣的形態，必須正確地構成於整體而以均衡姿態出現於畫面上的。倘若在描繪時，失去了正確的構成因素，結果將是不倫不類的，不均勻的怪異畫面。蓋人眼本身是不懷善意者，所以，嘴巴未笑，却以斜眼示笑，這種情形可謂極為普遍的常事而不足為奇。不但如此，人者決無法僅以眼笑表露於外的。若是想要在畫面上表現其真實性者，必須將頰部予以整頓均勻。假使下顎線突出，則額部亦必須跟隨而出，否則其顏面將失去適度的均衡性而導致崩潰不整。我們在此情況下，不妨從頭部全體輪廓予以先行着手。今天諸位所採用的描畫研習過程，如與此法無背而吻合，則可說事已成功大半，當然將來的進展更為神速而不可限量，自不待言。

試看，那些外行人與曾受過正統訓練的內行人，其兩者所畫之相異點一看便知。一般來說，初學者先畫上眼、鼻、耳、口，然後畫上輪廓而告成。這種畫面是僅有縱橫面的二次元構圖之一。因此，我們必須以各種方法將頭部的空間性、厚薄感、深淺程度等表現於平面上。足見問題的關鍵，並非僅屬各形態的真實性另外還包括着更多、更雜的細節問題。如光與影、圓滑、窪部、繃紋

圓形

方形

細長

寬廣

尖顎

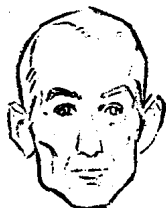
頭頂高者

頭頂低者

肥厚

消瘦

額部後退

額部前突

峭壁狀

大鼻和低位頭頂

顎部前突

顎部收縮

頭頂高而顎部小

大顎

圓圓的

凹面型

凸面型

狹窄頭部

寬廣頭部

方形頭部

凹凸而額寬的頭部

圓形面孔

下顎收縮

由同一位置描畫各不同的面孔

等皆與肌肉、骨骼、脂肪等具有密切不可分的關連下構成爲完整的型態者。

再次，我要對於初學者在此所提出的問題，便是三次元原理的認識與了解。目前對於頭部的描繪教授方法，可謂千變萬化，花樣百出。有的以蛋形爲基礎而開始教授，有的則以立方體爲開始習畫。彼等即以此法漸次進入於頭部形態的完整構成。但諸位必須認清，凡是以這種過程、方法教授者，必將遭受幾件不可避免的失敗經驗與劣果。比方說，由蛋形開始習畫者，其所畫的基礎型頸骨線，必定是欠缺不整。頭蓋由側面觀察時，其狀絕非成蛋形者至爲明顯。又，以立方體方法習畫者，其實，不易找覓適確的這種類型頭部形狀的。第一，頭蓋的任何地方皆無法看到類似立方體的平面，或有角度的地方。惟這種教授方法的唯一特點，乃是具有三次元的構成要素。這點我們在後述範例的遠近法中再到研習，爰在此從略。

我們除了具備上述的各種方法之外，另外必須以完整的球形方法來開始學習，如此則將可忠實地描畫出頭蓋的型態於畫面而給人有着真實性的存在感。這種方法在開始之初，首先描畫球形的頭蓋骨稜，並將其兩側稍予修整，然後加畫頸部於下方位置。這種畫法便是本人所著「簡易的鉛筆畫」書中所介紹的首創妙法。目前這種方法在高度的信賴與效率中，被衆多的學校採用而博得不少讚譽。不僅如此，現仍不斷地被推廣

於各階層而極爲普遍地使用着。尤其是藝術家們的廣泛採用而加之佳評，確是值得欣慰的一件大喜事。我們不論是採用何種方法或以他種教授、指導方法時，對於頭蓋和其各部分的分割比例特徵等必須先具備有劬性的預測能力與實効感。例如：以立方體開始或以正方形加軸開始，此二者之間並無多大的差異存在的。又，爲了整修頭部的型態而言，其結果是絕無任何的差異出現的。既然如此困難、不易，那麼爲何不以圓形或球形開始？設若不會描繪者，豈可不用硬幣或圓規？若是彫刻家則將頭蓋視爲球形而開始，然後再將其製作而成爲顏面，這就是他們所具有的一般常識而習用的一貫作業方法。彼等不但如此，甚至於對其他方法則根本不予置理而棄之不顧。我在多年來研習結果，深信這種方法不但是正確無誤，又是創造中可行的唯一妙法，因此我將此法極力推廣於各界，介紹於各藝術界中而不遺餘力。至於遠較描繪方法更具有正確性而有真實感者可謂不少。諸如投攝、影印、製圖機，以及擴大器等皆是。但是這些均屬機械化的方法而非全靠人眼、手技所表現者，爰自屬正確無比。試想，這種方法將可提高你的描畫能力？有助無害？使用此類機械、器具後將可增進本身的快感？滿足感？優越感？這便是我心目中所存而不可解的最大疑問！坦白的說，採用了這種方法的讀者們，我想必將失去繪畫的本意與原有的興趣。如果你

的人生就是全賴模仿而行者，那麼今天從事於描畫的你，也是僅求描畫頭部的結果而不求其歷程、演變如何的機器人。但是，今天諸位既然努力於習畫，則必須置身於畫中而獲得繪畫的無限樂趣與提高生活的情趣，同時更需要在從習畫中創造人生最高的幸福生活，如此始可稱之為人生的真諦！

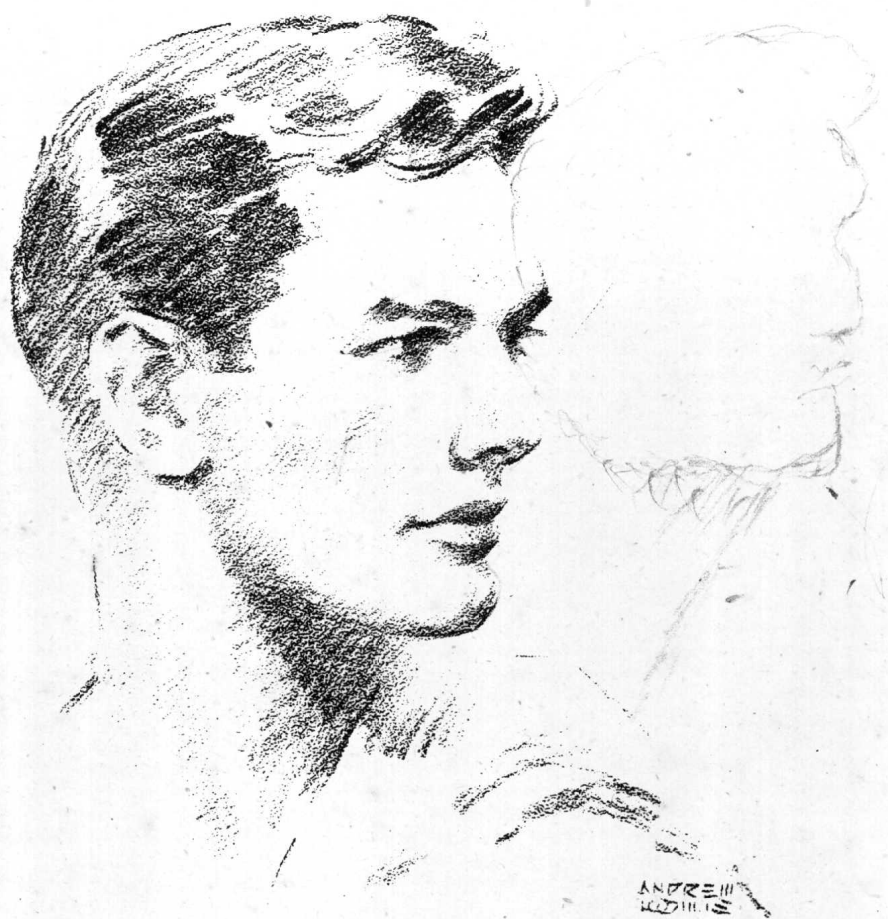
我現在在本文之後，特地舉出各形各樣的典型實例來給各位做參考。假使你對皮球，或平面圖法具備了相當基礎知識時，我想對這些描繪自無任何困難存在。在顏面中的下顎、耳、口、鼻、眼等各部的位罝，大小等皆可描畫得極為自然而均勻、妥適，自不待言。當然其大小、頰骨的高低、唇厚、雙頰厚薄等可說皆操之於你的筆技如何。換言之，你可以將其性格、特性等自由自在，隨心所欲地描畫成變化無窮的多樣性創造畫面。到了這種境界時，心中的快慰、滿足、情趣等不知如何以筆墨形容。

一般而言，描畫頭部本身原來就有許多的共通點存在着。惟爲了對諸位習畫者方便起見，乃在本書中僅提供了男、女、孩童等三章。其實，真心從事於習畫者一開始即可知悉其在技術上可謂並無多大差異，而其重點，特性的相異地方，實屬於情感和誘導性的程度差距而已。至於有關技術上的基本問題，則將在第一章內予以詳介。又這種技巧對於後面的各章練習皆有應用的機會與相當的價值存在。另外，描畫手部對藝術

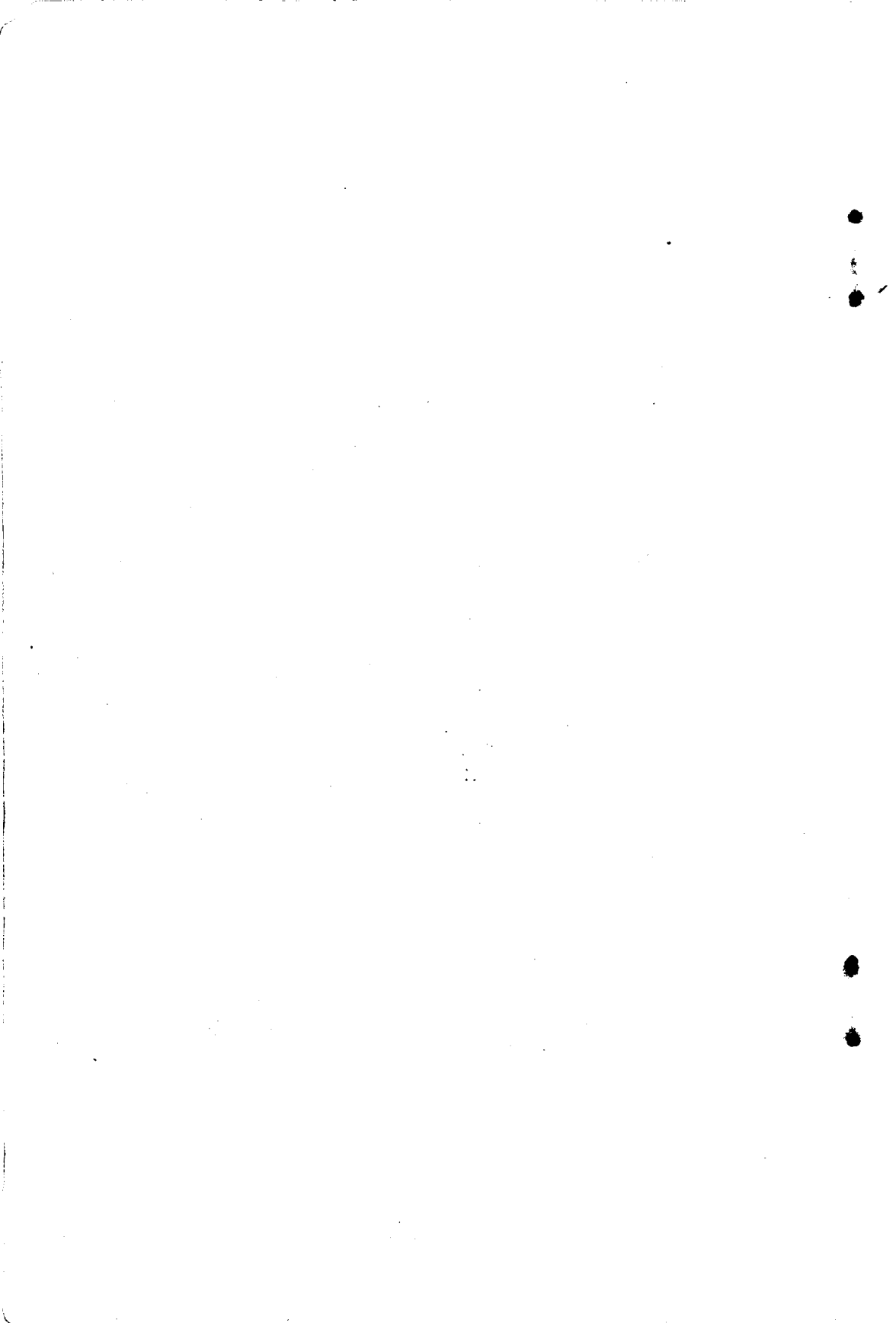
家而言可說頗爲重要的項目與技巧，不過，因篇幅所限，爰僅將其基本範例介紹於后，希望多應用即必會大有進步的。最後在第五章內所述內容，只要能夠了解其原則者，深信在活用你靈活、敏快、精巧的手筆下，必可獲得意想不到的別具風味的佳作出現。好吧！我們現在就以熱誠、認真、努力開始運筆吧！

i

i

第1章 男性的頭部

第1章 男性的頭部

我們現在不妨將其共通點的對象，做爲基礎來開始。你也許是具有繪畫興趣者，或者美術學校的美術科系學生。甚或畢業於專科學校後，爲增加更多的收入而使工作更爲多采多姿的人。還有些人是曾經專攻美術多年而最近想再度從事於研習者；有的人則在競爭激烈的商業美術界中，已有相當成就與地位而爲了確保現有的優越狀況，與擴大活躍範圍，乃正在尋覓某一種不可缺的東西，或技巧者。不論你是屬於上述中何類範疇的人，總之這本書對你絕對是極大幫助的必備珍書。因爲本書中所介紹的有關頭部描畫技巧方面的各種應用知識，可說資料最爲豐富，最爲齊全，且最爲理想者。尤其是本書的對象不僅適合於初學者，更適合於那些將要發揮本身已有的才能而描畫自己心中所想畫的各種頭部型態的高級畫家，足見範圍的廣泛可謂冠於群書的。

諸位既然有熱誠努力研習，所以，我想在基本上必存有純真的動機才是。你現在不妨試問自己說：「我爲什麼想把頭部描畫好！」是爲了滿足於容姿的完成？爲了專攻頭部繪畫而放棄所有的一切？有一天將自己的作品以高價賣出而改善原有的窮困生活？或心想繪畫一些肖像畫、月曆用的美女容貌、雜誌中的小說插圖、廣告用的各種人物？或者爲了銷售更多的作品，而研究描畫頭部技巧？在描畫中鬆弛心中的緊張，解消問題的癥結而獲得身心的解放？諸如上

述的基本動機，你必須要徹底地去吟味、認識才是。如果這種動機並不強而心感失望、懦弱、幻滅、失敗時，必須鼓起勇氣，努力奮發圖強，以改變心境。

我在此再度要強調的是，不管你的動機是屬於何類，最要緊的是不可焦急。雖然具有豐富的才能，但性急者，可謂進步中的最大絆腳石。凡是想要順利完全一件事情，其間必須設法克服重重困難，阻礙物。一般人所謂熟練，便是衆多障礙的克服成功者。首先可以提出來的第一個障礙，就是現在將要開始時，所缺少的各種知識。這個問題不僅是繪畫的頭部，凡是所有的事情都是如此。我們的知識，原是經過多次的嚐試而達到熟練程度的，所以，尚未獲得成功之前，必須在失敗中再努力，更不可半途而廢。如此則雖有衆多的障礙，也終會被努力予以克服而可化險爲夷，轉危爲安的。

本書在篇排方面，略與一般教科書有異。一般的教科書大都是提出題材，然後附有問題與解答，有的則僅偏重於技術分析而忽略了其他重要的項目。我在此可以大膽地說，一般的教科書不易令人了解，其因就是在此。我們在創作中所作的最大努力，結果能否熟練當然端看個人的各種因素與條件，以及個性而定。我們的對象可說並非屬於螺帽或螺絲類的有機性題材，而是有希望、野心、信念、落魄……等具有人性者。因此我們必須排除那些教科書中的一般性

呆板公式，而另創個人在研習中不可或缺的唯一基本要素。如果那些教書的人對於感覺不予協助、指導，甚或欠缺欣賞與獎勵，而呆板地依照教科書中的用語，轉達於學生者，可謂毫無用處而白費光陰而已。我當然不能直接干涉諸位的個別問題所在，我想每個人都各懷有各不相同的問題才是。因此本書對於諸位所遭遇的問題，特別予以重視而提出各種解決的方法與處理的態度。在這方面最重要的是，必須有效地研習書中的範例，除此之外可說別無良策，請切記！

凡是自己認為正確而勇往直前結果獲得成功，這是多麼令人欣慰！我們雖說，凡事都會成功，但我要說，努力者必會成功。為何？所謂成功，就是只有靠個人的努力始可獲得者，如果具備了豐富的知識而不努力，更不會應用者，豈可成功？設若這是錯誤的話，那麼諸位僅可多看各種書籍即可完成任何事業了。當然每個人都會否認這種謬論是一定的了。我們知道所有的題材都可以在各種書籍中找到適切的答案，但其價值在於知識的分量、高低，同時還要看看書中的知識被吸收的程度與如何去應用於實際生活上。

美術家想要把頭部繪畫得具有真實感時，他絕對不會被模特兒的感情所迷惑，而必須對他展開自己的觀點。如果無法如此則將被不時在微妙中變化的印象，或對象的不同幻影受干擾而永遠停滯於某一固定型的頭部畫相。一個人的

顏面是千變萬化的，但是在描寫時，則必須表現其在瞬間的印象於畫面上。頭部者，並非具有常變的個性，而僅可把它視為空間的外觀，這點非常的重要。

一般而言，初學者對鑄造物或相片，亦即描畫靜物較為方便而有利。因為這種靜物在描寫時，表現的較為客觀的緣故。本書所舉範例可說是最為普遍性的頭部，最為普遍性的面孔，並利用適當的空間來開始接近於客觀的條件與環境的。如果想把每個人的特徵，套住於極為合理的基本構圖，那不但是屬於複雜的過程，又是不可能的事。我們在此必須要特別注意的是，頭蓋骨本身是固定的成品，而其他部分則均屬附屬品。

平常的人對解剖學或構造學都不感興趣，惟對建築家則適得其反。雖然開始學習鋸子或鐵槌的使用法時，感到乏味，但是到了親自動手從事於建築施工時，其感受則與前者完全不同而興趣倍增、且效果奇大。我們現在想把一個頭部視為一部機器，自屬不易，但如果假定為這是件機器的發明時，自會提高學習的興趣而不感厭煩的。所以，我們心中必須一直要想，這種頭部如何變成為最為優異的一部機械頭部。假如你對一個馬達，加上大小不同的零件，結果發揮了優異的高性能，倘若每個人如此想着而描寫時，豈可不感興趣之理！

說到這裡已經很明顯了。其次，我們描畫手部時，必須從精密的基本形頭蓋骨開始。首先觀察頭蓋骨吧！其兩側