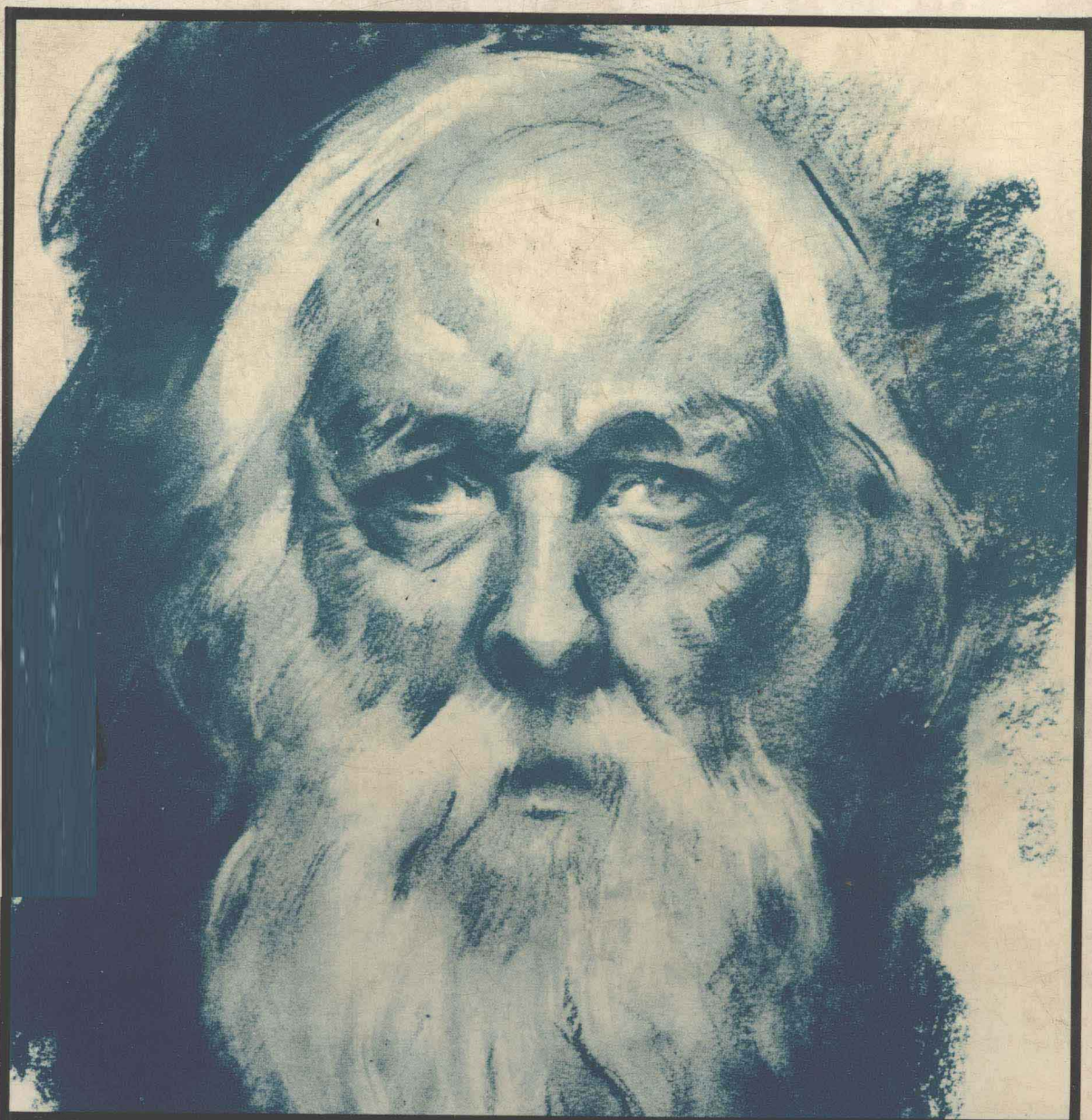

繪畫教室系列——3

人物素描解析

國家藝術叢書編譯組 編譯

人物素描解析

A. Loomis 著

國家出版社 印行

版權所有・翻印必究

定價：120元

人物素描解析

1983年3月初版

原著者 A. Loomis
審訂者 周 于 棟
編譯者 國家藝術
叢書編譯組
發行人 林 大 坤
發行所 國家出版社
印刷所 毅欣印刷廠

總經銷
公司：台北市新生南路1段126之8號三樓
門市：台北市信義路2段128號
電話：391-2425、391-2403、391-2434
分銷處：台南市中華路64號
電話：(062) 223084

國家書店

行政院新聞局局版台業字第0632號

序

相信讀者們小的時候，都曾經在牆壁上或哥哥姊姊的筆記本上塗鴨鴨；上課無聊時也會在課本的空白處塗塗抹抹；放學回家的路上塗塗他人的籬笆……等等也許你認為現在已長大，不再胡亂塗鴨，但試問，你可曾於備忘紙上、或打電話時一邊無意識地塗抹手邊的簿本呢？而且任何地方都有人喜歡為海報上的女孩添上兩撇鬍子或加上兩圈黑眼圈等……，我不得不認為這是人們天性喜歡畫畫的證明，只不過是沒有機會提高作畫的技巧罷了！事實上，幾乎所有的人都希望自己有繪畫的天賦，並且希望能夠提高自己作畫的能力，以增添生活的色彩。

自從走上畫畫這條路後，幾經星霜，我曾作過無數次的嚐試，希望能快速且正確無誤地輕鬆作畫，結果百般試驗後，我發現了簡單而且正確性驚人的方法，可用以作為欲在繪畫領域更上一層樓的參考。這種方法對於畫者及自認具有繪畫細胞的人都能發揮最大的效用，這是經過一番實驗證明的。因此，我才能將此畫獻給讀者，只要讀者覺得本書能讓你輕鬆愉快地作畫，並使你的技巧精進，即是筆者最大的願望。相信本書將帶給你莫大的啟示。

Andrew Loomis

目 錄

序	
首先得先學會畫圓	5
請詳細觀察這一頁內容	8
第1章 漫畫臉孔的描畫法	9
書畫看吧！	10
你將會發覺更有趣的	11
誰都會畫的方法	12
比你想像的還要簡單	13
「布魯克的球」	14
練習	15
最高明的畫法	16
在球上加一條線	17
無限多的變化	18
「塊狀組合的處理」可決定個性	19
布魯克的姿勢	20
表情	21
表情	22
同一個人物的各種表情	23
技巧	24
技巧	25
妙技！	26
不容忽視的一頁！	27
投影法	28
各種變形	29
嬰兒	30
調皮	31
分割球體・平面法	32
分割球體・平面法	33
分割球體・平面法	34
分割球體・平面法	35
分割球體・平面法	36
各種型態的頭部	37
根據37頁的基本原則，在此畫出富有變化的臉孔	38
使用分割球體，平面法的漫畫方法，畫成的臉孔	39
美女畫	40
檢查的方法	41
女性	42
小孩子	43
年輕人	44
老人	45
真正有趣的開始	46
第2章 頭往身上裝	47
漫畫似的姿態	48
出發吧！	50
從立姿著手	51
骷髏先生的運動（骨骼的練習）	52
失去平衡的動作	53
例子	54
模仿。臨摹之後，試看創造自己的形象。	55
骨骼的組合	56

骨骼的組合	57
含有姿勢的動作	58
由現在起是組合像。先做骨架	59
各部分的動作——各種姿勢	60
完成這部分後，就可以創造自己想	
像中的人物了	61
如何利用木偶的姿勢	62
練習——當消遣般的遊戲	63
西裝	64
洋裝	65
帽子——描繪的方法與戴在頭部的	
畫法	66
各種形狀的帽子	67
手	68
腳	69
人物的組合方式與衣服的畫法	70
冰販的描繪方法	71
技巧	72
技巧	73
這是不是很有趣？	74
自己組合看看吧！	75
實力的比較	76
發揮你的實力	77
有趣的鏡頭	78
不要用描的，要自己動手畫。	79
接著來畫外國人	80
人種變了，原則仍不變。	81

原則不變	82
各式各樣的人	83
再思考	84
瑪琪，想當年	85
安那貝爾小姐	86
運動時的安那小姐	87
縮短深度的描繪	88
第2章結尾	89
第3章 我們所居住的世界	91
透視法	92
如何使人站在地平線上	93
人物像的透視	94
經常失敗的例子	95
家具	96
家具在地面上的正確位置	97
從地面圖到室內配置圖——Ⅰ	98
從地面圖到室內配置圖——Ⅱ	99
從地面圖到室內配置圖——Ⅲ	100
從地面圖到室內配置圖——Ⅳ	101
光與影：原則	102
地面陰影的畫法	103
光與影	104
光與影	105
光與影	106
光影並用於陰影部分	107
從生活中體會描繪的方法	110

人物素描解析

A. Loomis 著

國家出版社 印行

序

相信讀者們小的時候，都曾經在牆壁上或哥哥姊姊的筆記本上塗鴨鴨；上課無聊時也會在課本的空白處塗塗抹抹；放學回家的路上塗塗他人的籬笆……等等也許你認為現在已長大，不再胡亂塗鴨，但試問，你可曾於備忘紙上、或打電話時一邊無意識地塗抹手邊的簿本呢？而且任何地方都有人喜歡為海報上的女孩添上兩撇鬍子或加上兩圈黑眼圈等……，我不得不認為這是人們天性喜歡畫畫的證明，只不過是沒有機會提高作畫的技巧罷了！事實上，幾乎所有的人都希望自己有繪畫的天賦，並且希望能夠提高自己作畫的能力，以增添生活的色彩。

自從走上畫畫這條路後，幾經星霜，我曾作過無數次的嚐試，希望能快速且正確無誤地輕鬆作畫，結果百般試驗後，我發現了簡單而且正確性驚人的方法，可用以作為欲在繪畫領域更上一層樓的參考。這種方法對於畫者及自認具有繪畫細胞的人都能發揮最大的效用，這是經過一番實驗證明的。因此，我才能將此畫獻給讀者，只要讀者覺得本書能讓你輕鬆愉快地作畫，並使你的技巧精進，即是筆者最大的願望。相信本書將帶給你莫大的啟示。

Andrew Loomis

目 錄

序

首先得先學會畫圓..... 5

請詳細觀察這一頁內容..... 8

第 1 章 漫畫臉孔的描畫法..... 9

畫畫看吧！.....10

你將會發覺更有趣的.....11

誰都會畫的方法.....12

比你想像的還要簡單.....13

「布魯克的球」.....14

練習.....15

最高明的畫法.....16

在球上加一條線.....17

無限多的變化.....18

「塊狀組合的處理」可決定個性.....19

布魯克的姿勢.....20

表情.....21

表情.....22

同一個人物的各種表情.....23

技巧.....24

技巧.....25

妙技！.....26

不容忽視的一頁！.....27

投影法.....28

各種變形.....29

嬰兒.....30

調皮.....31

分割球體・平面法.....32

分割球體・平面法.....33

分割球體・平面法.....34

分割球體・平面法.....35

分割球體・平面法.....36

各種型態的頭部.....37

根據37頁的基本原則，在此畫出富

有變化的臉孔.....38

使用分割球體，平面法的漫畫方法

，畫成的臉孔.....39

美女畫.....40

檢查的方法.....41

女性.....42

小孩子.....43

年輕人.....44

老人.....45

真正有趣的開始.....46

第 2 章 頭往身上裝.....47

漫畫似的姿態.....48

出發吧！.....50

從立姿著手.....51

骷髏先生的運動（骨骼的練習）.....52

失去平衡的動作.....53

例子.....54

模仿。臨摹之後，試看創造自己的

形象.....55

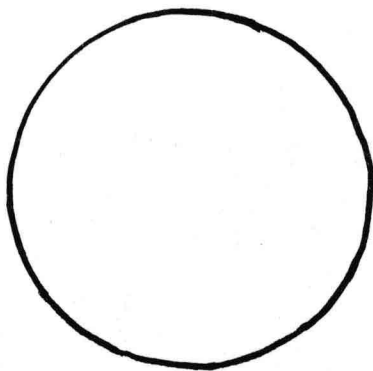
骨骼的組合.....56

骨骼的組合	57
含有姿勢的動作	58
由現在起是組合像。先做骨架	59
各部分的動作——各種姿勢	60
完成這部分後，就可以創造自己想	
像中的人物了	61
如何利用木偶的姿勢	62
練習——當消遣般的遊戲	63
西裝	64
洋裝	65
帽子——描繪的方法與戴在頭部的	
畫法	66
各種形狀的帽子	67
手	68
腳	69
人物的組合方式與衣服的畫法	70
冰販的描繪方法	71
技巧	72
技巧	73
這是不是很有趣？	74
自己組合看看吧！	75
實力的比較	76
發揮你的實力	77
有趣的鏡頭	78
不要用描的，要自己動手畫。	79
接著來畫外國人	80
人種變了，原則仍不變。	81

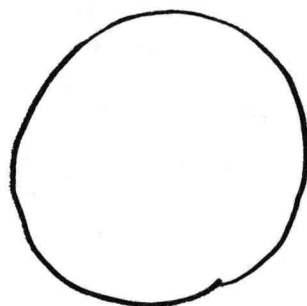
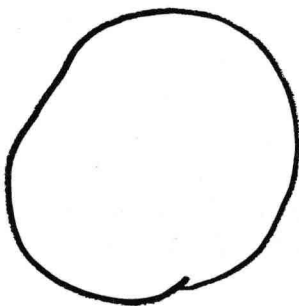
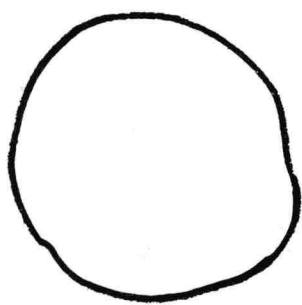
原則不變	82
各式各樣的人	83
再思考	84
瑪琪，想當年	85
安那貝爾小姐	86
運動時的安那小姐	87
縮短深度的描繪	88
第2章結尾	89

第3章 我們所居住的世界	91
透視法	92
如何使人站在地平線上	93
人物像的透視	94
經常失敗的例子	95
家具	96
家具在地面上的正確位置	97
從地面圖到室內配置圖——Ⅰ	98
從地面圖到室內配置圖——Ⅱ	99
從地面圖到室內配置圖——Ⅲ	100
從地面圖到室內配置圖——Ⅳ	101
光與影：原則	102
地面陰影的畫法	103
光與影	104
光與影	105
光與影	106
光影並用於陰影部分	107
從生活中體會描繪的方法	110

首先得先學會畫圓

其實畫圓並不容易。如果不能像會計學上所要求的那樣——收支平衡的話，就得多努力了。

「我不會畫直線呀！」千萬別提出這則老掉牙的笑話。因為，我也不會呀！但直線已可用尺來畫了。現在，還是自己嘗試畫畫看吧！挺有趣的哦！

我是「安迪」（本書作者Andrew Loomis的暱稱）這次我有個很重要的任務：我變成了書中的精靈，並在書中以藍色表示一切。（這種任務，本來有個名稱叫「基礎形」）。

現在，先設計好，以一件物體的簡單形態為底，然後加上描畫的計劃。所謂「簡單的形態」，就是畫出最習以為常的東西。

然後，就以此形態為開端，繼而創出各種不同的形態。如果不用這方法，就著手畫複雜的組合，必定令人覺得困難重重。例如畫頭、頭蓋骨。因為這部分形狀像球，我們須從畫球開始，先畫出球體後，再加上別的。因此，在畫一個輪廓之前，必須先找一個類似的形態，然後再加以組合。至於那些一次就能畫出決定性輪廓的人，都是從事美術，經驗豐富的藝術家。初學者若想仿效，只會導致打退堂鼓而已。

假如能熟稔地應用組合的話，不難發現描畫是很簡單的。而且，在描畫的時候，也是很快樂的。若能把各種基礎形體加以組合，再加上輪廓，就能任意描畫，而且減少失敗的機率。「聖誕老公公的肚子，像是裝滿了果漿的球。」這話形容得真是栩栩如生，光看這句話，就能想像聖誕老公公的肚子，一定是漲得滿滿的，又有彈性。此外若能詳細觀察胖尼克爺爺肚子的話，應該也可以描畫得很好。當然，我們在畫的時候，一定會幫他穿上衣服的，不過，若能在畫前，稍加剖析，是不會錯的。在此何以特舉聖誕老公公為例？那是因為我們可隨意修改他的臉，而他也不會怪罪的。「瞧！旁邊那個手提著野餐籃子的人，東西多得快掉出來了。」你若想把它畫出來的話，也可以用同樣方式，只要在簡單的形態上，再加別的輪廓即成。剛剛提的「簡單形態」，指的是球，立方體、橢圓形。當我們剛學走路時，對圓形的最先認識，是爸爸的高爾夫球；方形則是糖果罐裡的方糖；而橢圓則是復活節的彩蛋。

我說：我主張「畫線」時，你可能感到納悶，是直線呢？曲線？還是如鋸齒的不規則線？或是如波浪的曲線？沒錯，具有專門名稱的線，是有千百種。可是，如果我是說畫球、畫立方體、畫長方形、圓形、圓錐、四角錐的話，你就會毫無疑惑的畫出具體形象來，就如同以黏土做模型一樣。這種方法的好處，在於畫之前，對基礎形已有所了解。

不管如何，只要肯嘗試畫畫看，結果必定會讓自己驚訝：原來是如此簡單呀！接著，再把草圖上的線條擦掉之後，就是一幅完整得令人懷疑：「我是如何畫成的！」當你學會這種類似專業藝術家，其畫圖的基本技巧之後，自然就懂得如何欣賞一幅畫了！

頭頂像個球

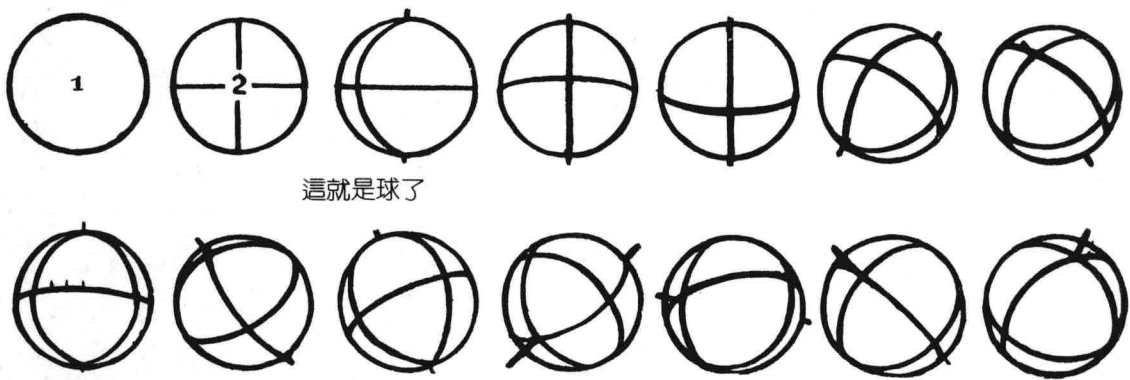

哦！剛剛好！

請詳細觀察這一頁的內容

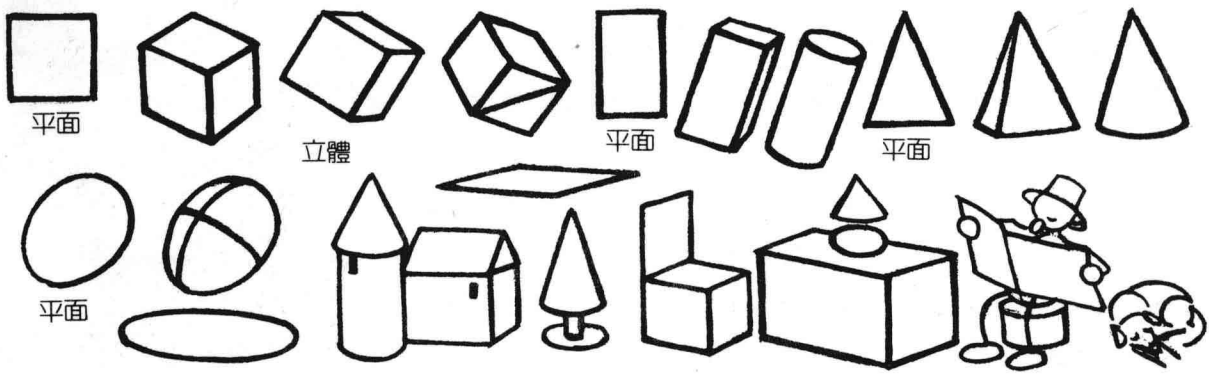
圓形本來是平面的，若加各種等高線，就變成了球；意即由二度空間，變成三度空間。現在，就利用這種方式，來創造各種不同的形狀。這種工作就如黏土勞作一般的有趣。而且，當我們把草稿線條擦掉之後，立體感仍舊留存著。

1 和 2 看起來好像只是平面，若再加些等分線的話，就會產生立體感。圖中球面的輪廓線，沒有多大變化，卻表現了球體的各角度。

原則上，仍以簡單的形態，為組合的基礎。

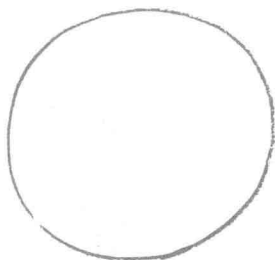

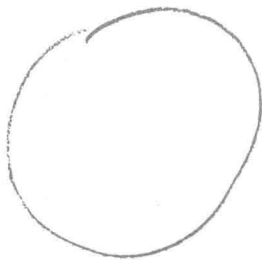
拿起你的紙筆吧！輕輕地一筆畫出藍色的線條。把這種草稿線畫好以後，就在這線上，用力的畫上黑色的粗線，即可發現：基礎形態已組合成一個圖形了。

畫畫看吧！

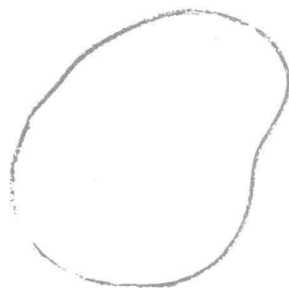
現在是要畫稍微不均勻的球形。不管什麼形狀，只要畫出來了，就已經是漫畫中的臉孔了。

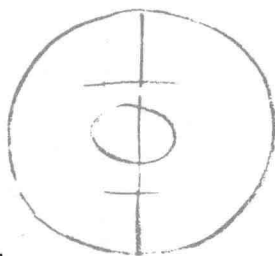
良好

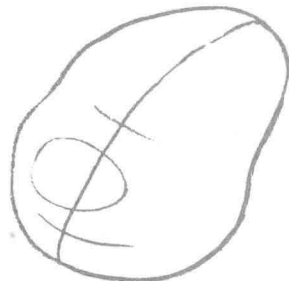
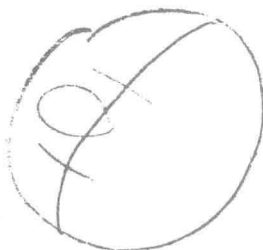
還不錯

尚可原諒

2.

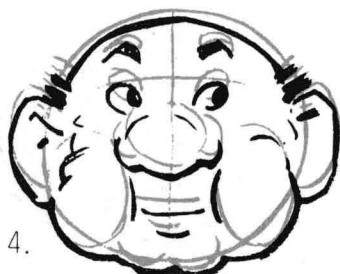
從任何一個角度，把球體畫成一半，然後在線的中央畫鼻子，鼻子上下各畫二條十字線，也可倒過來畫。

3.

接著，畫眼、耳、口、眉。面頰部分輕輕地以圓形畫成，認為可以了，再用力的描正確。

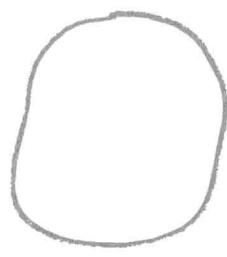
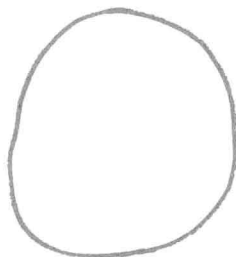
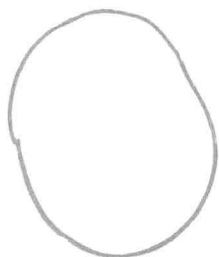
4.

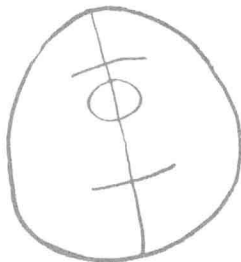
這就是所謂的組合了。接著由自己試畫。若沒有必要的話，就可省去畫藍線的手續。

你將會發覺更有趣的……

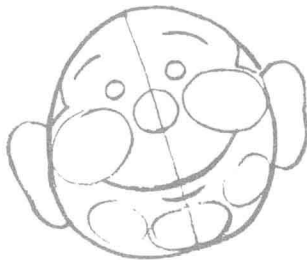
先把形態畫出來，然後添加不同的姿態，直到最後所需的線條確立後，就把不必要的線條擦掉，即可看出自己所畫的！

假如你、我所畫的東西，形態不盡相同，你也不必太介意。

任何形態都可能產生，只要不忘記原則就好。還有，得小心，別把兩邊的臉頰畫得不一樣大；耳朵也不可以一隻大一隻小。

把畫好的藍色線條，輕輕擦到看不清楚的程度，然後用力描出所要的部分。

畫大一點也是個好方法