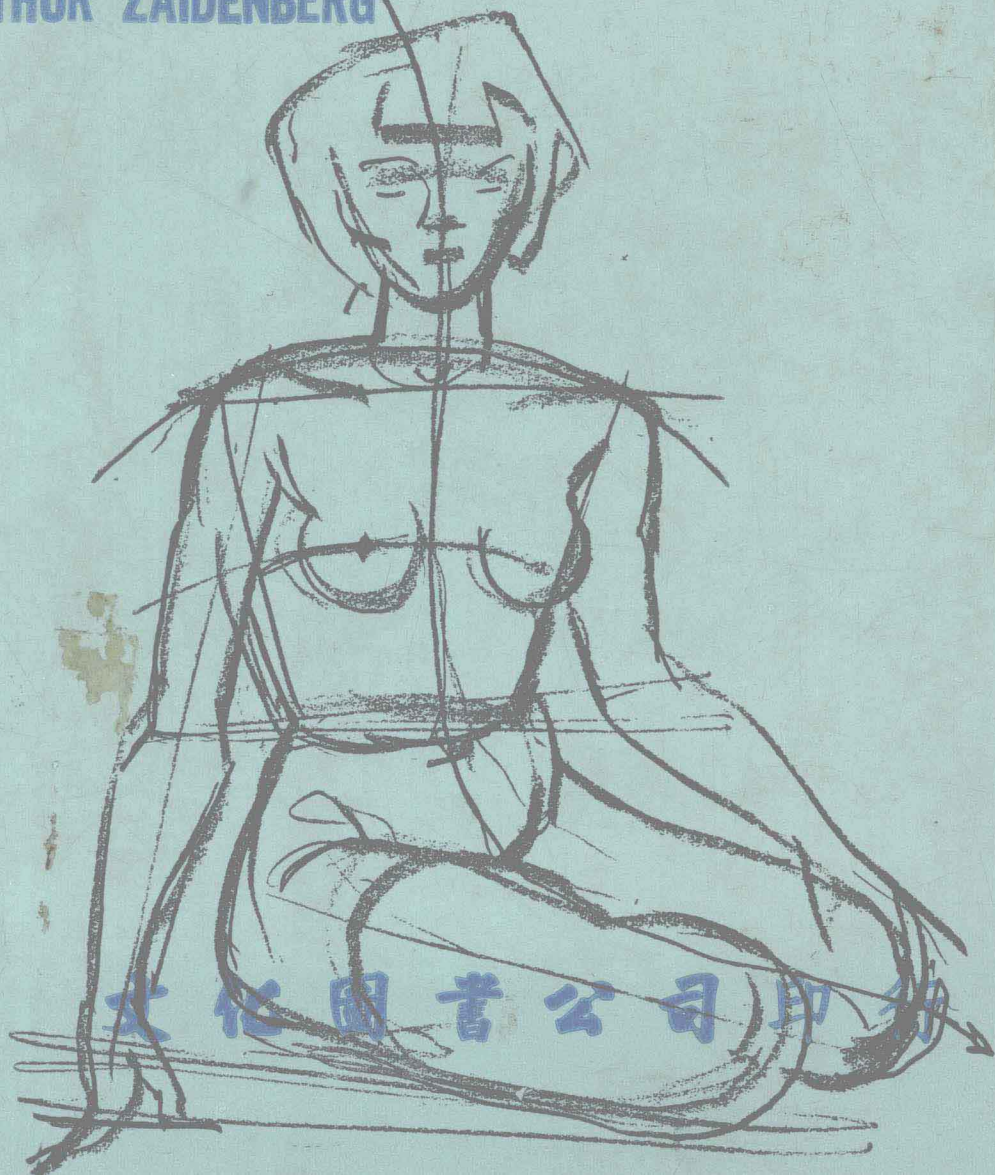

Drawing the Figure
FROM TOP TO TOE

人像素描画法

BY ARTHUR ZAIDENBERG

文化圖書公司印行

Drawing the Figure

FROM TOP TO TOE

人像素描画法

by Arthur Zaidenberg 著

李 牧 華 譯

文化圖書公司 印行

人 博
法
原著 華
編譯人：李 牧 業
發行人：徐 進 業
出版者：文化圖書公司
印刷所：文化圖書公司
發行所：文化圖書公司
台北市重慶南路一段九〇號
登記證：局版台業626郵撥：2777
版權所有・翻印必究

目 錄

序.....	1
人體的結構.....	2
平衡.....	8
人和獸類的關節.....	12
透視與縮小.....	22
比例.....	28
頭.....	30
頸.....	33
容貌.....	35
鼻子.....	37
眼睛.....	39
嘴.....	40
耳.....	42
手.....	43
臂.....	50
腿.....	54
足.....	56
人像的畫法.....	58
男性人像.....	59
女性人像.....	65
光線和影子.....	76
動作.....	90
方向線.....	93
臥姿.....	102
影響與技巧.....	104
線條.....	110
線條畫.....	111
模特兒.....	113
根據彫塑畫人像的方法.....	114
根據照片畫人像的方法.....	130
衣物的加畫法.....	140
練習.....	148

序

初學畫的人對大畫家和名畫有無限的崇敬和重視；但對自己的作品却往往忽略；由於過份崇拜那些大師們，而使自己不敢冒然落筆。

我們常常會聽見初學畫的人歎息着說：“我永遠不會畫得那麼好，我將來會不會達到那種境界呢？”

事實上，初學畫的人結果能同那些大師們並駕齊驅的很少；另一方面也有成千成萬的新手，用他們的潛力，練習、模仿、研究，和對藝術的忠實與熱愛，在他們的作品裡每年都會表現些“新東西”來光耀我們的世界。

人像畫自古以來為世界上各地區的人感到興趣，被詩人贊美，被歌手歌頌，被戀人愛慕，五千年來人體一直是畫家與彫刻家尋找靈感的泉源。

有些人用寫實主義的手法畫人體；有些人用浪漫主義的手法畫人體，儘管畫的手法不同，目的都是要表現人體的美感；都會增加我們的美術遺產，也會增進個人的繪畫經驗。

在情感的表現上，利用人體作為繪畫的題材，要比採用其他東西作畫材更有效果，因此對於人的喜、怒、哀、樂表情，和坐、立、睡、臥姿態，以及各種活動情況，應當仔細觀察，忠實描繪，增長初學者的畫技。

着衣人像畫固然受到一般人的愛好，半裸體畫和全裸體畫更能使人們感到興趣，因為半裸體畫和全裸體畫表現了更多的人體美。希臘藝術黃金時代的高貴藝術家所畫的裸畫，使觀眾感到沒有任何淫猥成分，是因為畫家本身有高貴的思想，現代的藝術家應當模仿他們的作風，達到藝術淨化的水準。

藝術是永恆的，生命是短暫的，以短暫的生命追求永恆的藝術，在時間上不允許我們有一分一秒的浪費，應當把握時間用心學習。

本書舉出許多畫例，表現風格，分析技巧，初學者可以模仿描繪，從模仿中創造出你自己的風格，這在藝術上是非常重要的。

畫人和畫其他動物一樣，米蓋朗琪羅的作品，往往把人物的動作和力量加以誇張，而使他的作品顯得非常傑出，為了達到你所畫的人物本身的故事，而你的作品可以超出解剖學的限度。

一個畫家必須要對人體的結成和比例有明確的觀念，然後在繪畫時加以合理的誇張，使你的作品不落入平凡。

你應當永遠記住，凡是偉大的畫家，都有他自己的風格，否則便不能成為畫家。你有許多學習時間，也有許多發揮你自己的時間，只要你有恆心學習，將來你也會成為大畫家之一。

人 體 的 結 構

爲了學畫而研究解剖人體，常常會發生許多疑問。爲了畫畫研究人體的內部，應當了解到多深呢？

最近根據艾倫史東寫的一部歷史小說“痛苦與狂歡”改編的電影（電影中文譯名萬世千秋）上說，米蓋朗琪羅並沒有作太多的解剖研究，“我怎麼能創造人像呢？除了骨骼的輪廓，表面的曲線，以及很少的肌肉可以利用之外，內部的一切我並不明白。”我們知道米蓋朗琪羅秘密地作過一點人體解剖，但是他所得到的結果却令人懷疑。

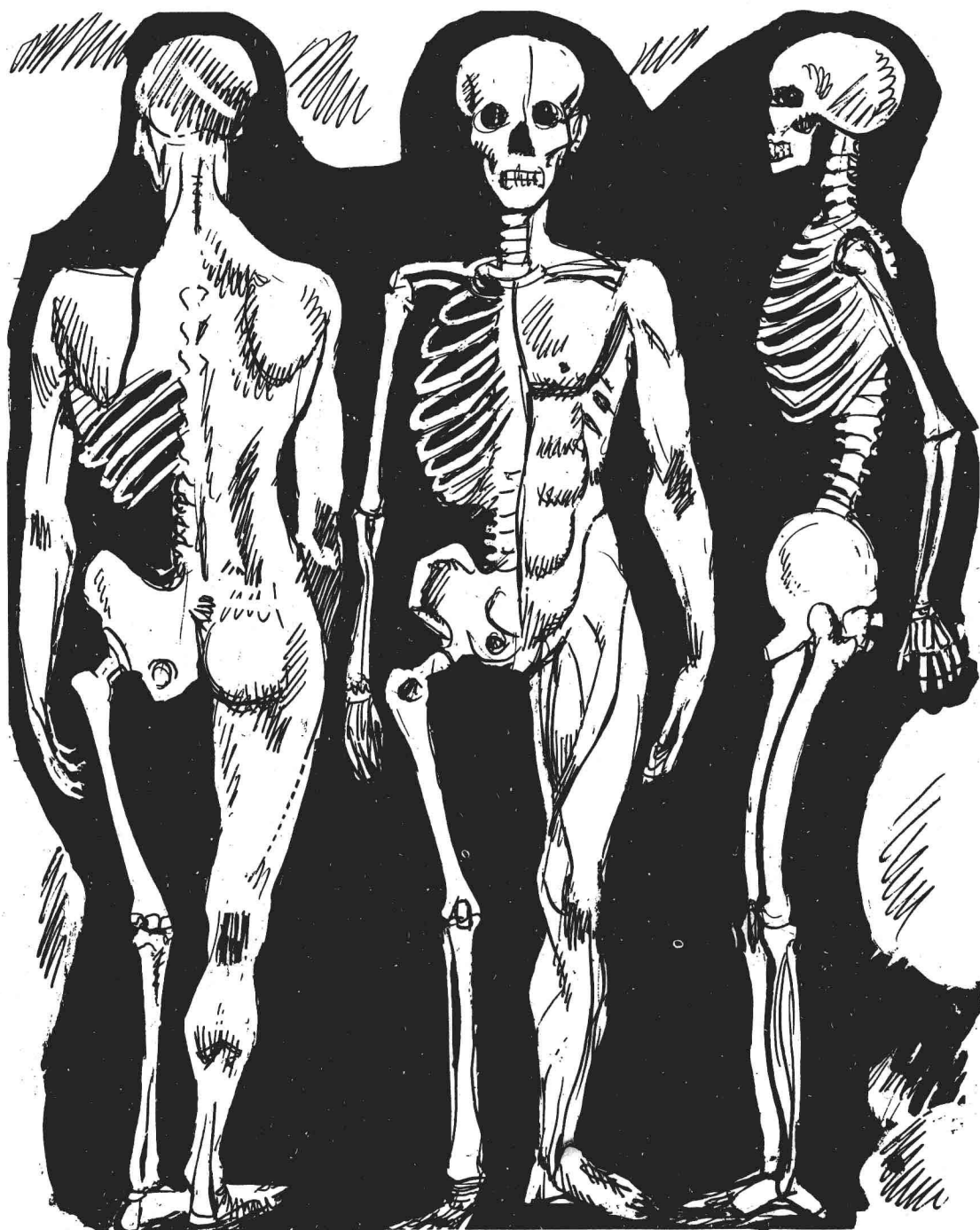
古代希臘的藝術家完成了多采多姿人像，但他們並沒有進過解剖室。在米蓋朗琪羅之前和以後，有成千的藝術家完成了名畫和優秀的彫刻，他們也沒有實際作解剖的經驗。

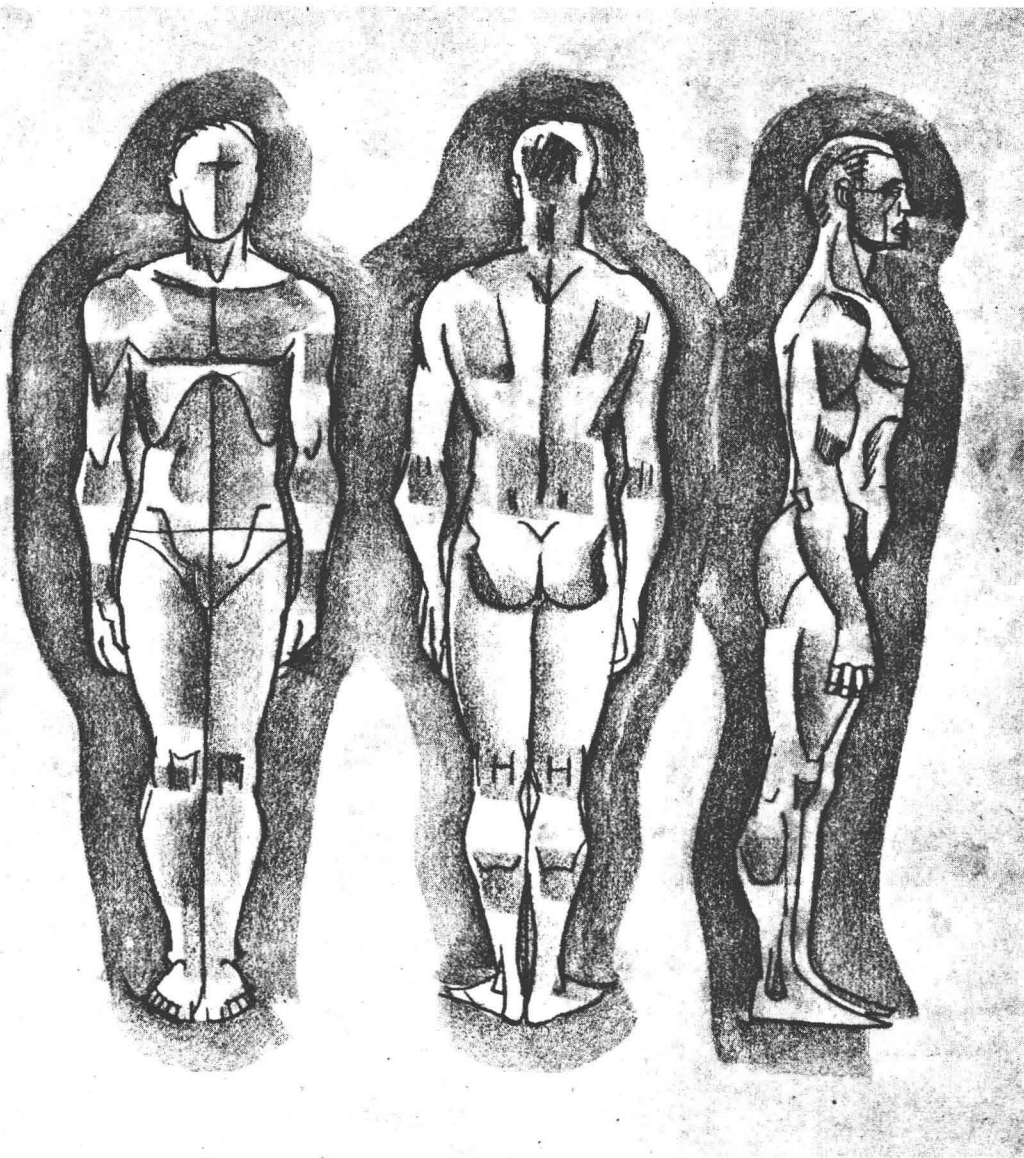
實際上在維多利亞時代的藝術學生把衛生掛圖上的人體解剖畫仔細研究，他們懂了人體解剖，但在繪畫上的幫助並不太大，知識太多反而成了一種危險。

畫人像需要了解人們的人性，熱情，以及發自精神和感情的表情和動作，並不是只畫內部的結構。在米蓋朗琪羅的作品中最突出的是表現了人性。

我並不反對作人體的解剖，基本的骨骼結構和肌肉的組成，經過研究之後，可以幫助我們畫出更正確的比例。因此作一番簡單的骨骼和肌肉研究有益於我們的作品。

下面有幾幅人體組織的解剖圖，配合理論加以研究，作爲畫人像寫生的依據，同時也有幾種其他動物的解剖圖，可以和人體的組成互相比較。

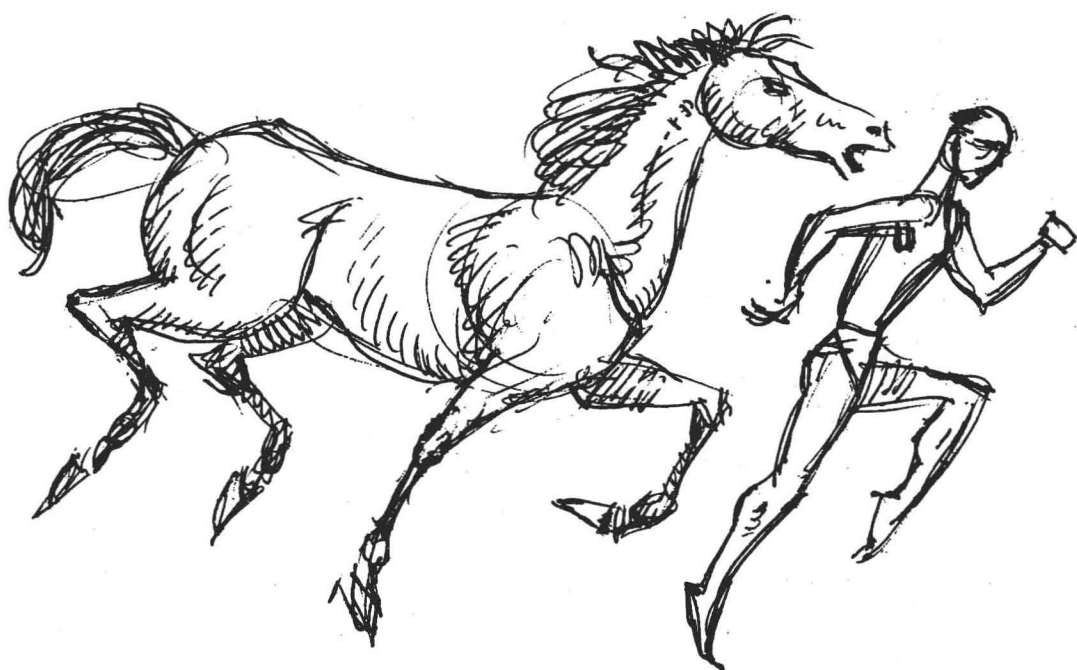
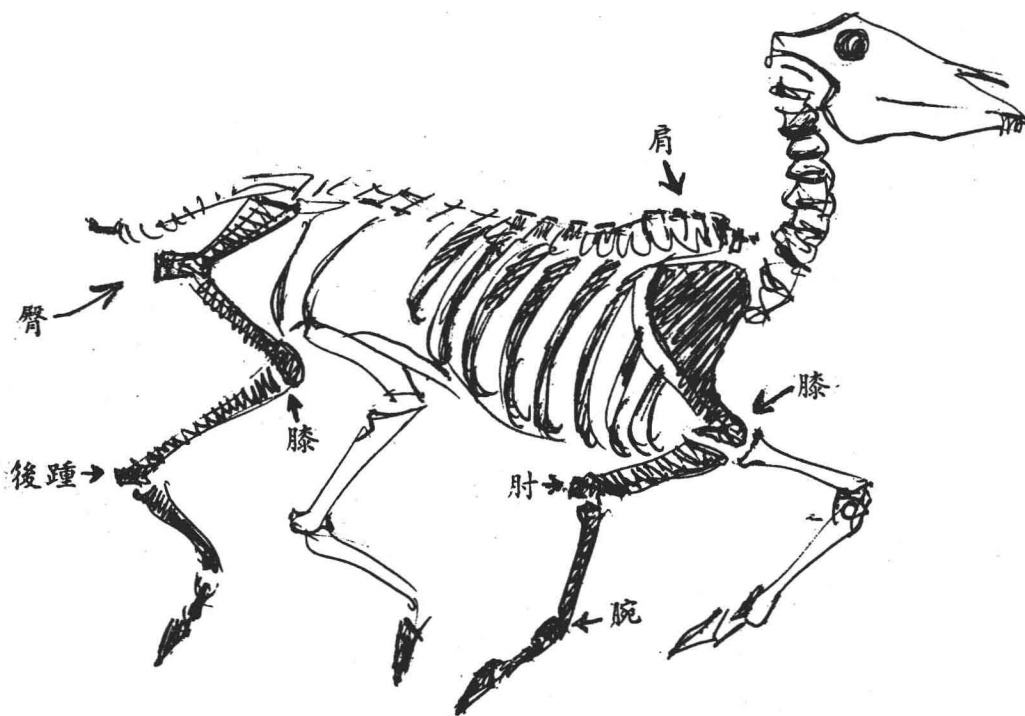

要研究野獸內部的組織，會受到很多限制，偉大的野獸畫家常常會就近觀察，更重要的是觀察野獸的感情，潛力，機警，速度，有些野獸表面上看起來很安靜，但是內心裡却充滿了動力。

人體的結構

觀察這些人和馬的動作關係，你會明白他們前進時的骨骼結構，關節連結，以及肌肉動態是相似的，但感情的衝動却不同，這點在藝術上非常重要，一幅成功的動物畫要誇張感情。

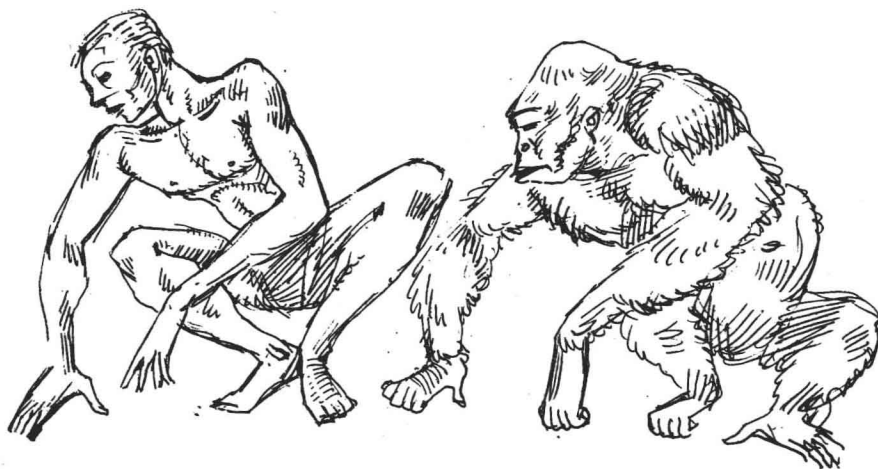
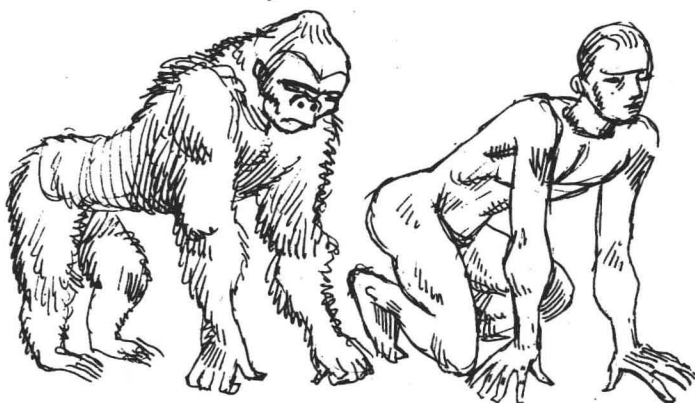
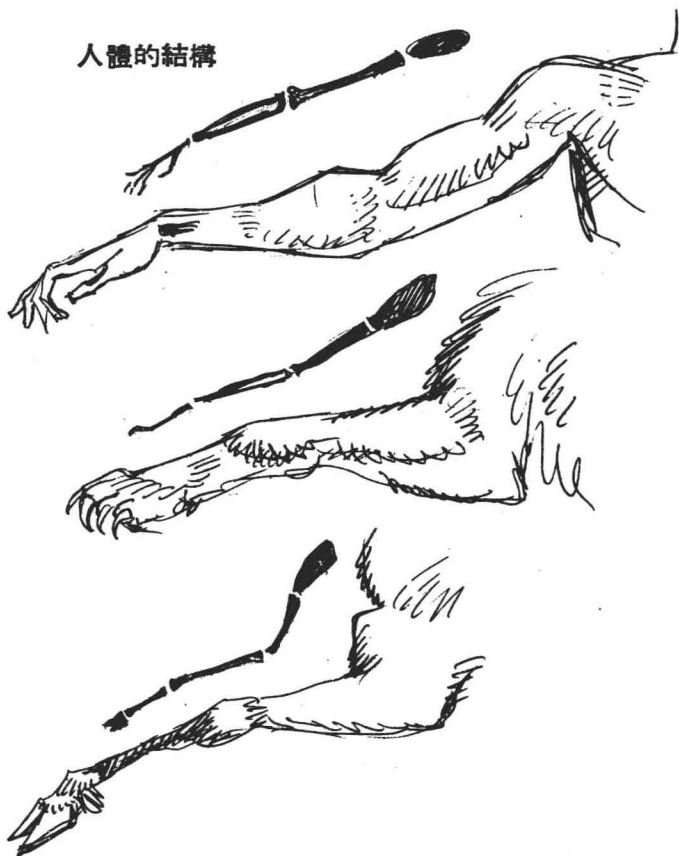
人體的結構

米蓋朗琪羅爲了達到目的，在他畫人像時常常誇張人物的動作和力量；他爲了配合故事，會毫不躊躇地把他的人物畫得變了形，他的作品有許多都超過了解剖學的原則。

在你畫人像時用你的才華尋求基本的人性，再加上基本的比例，和解剖上的細節，你可以畫出成功的作品。

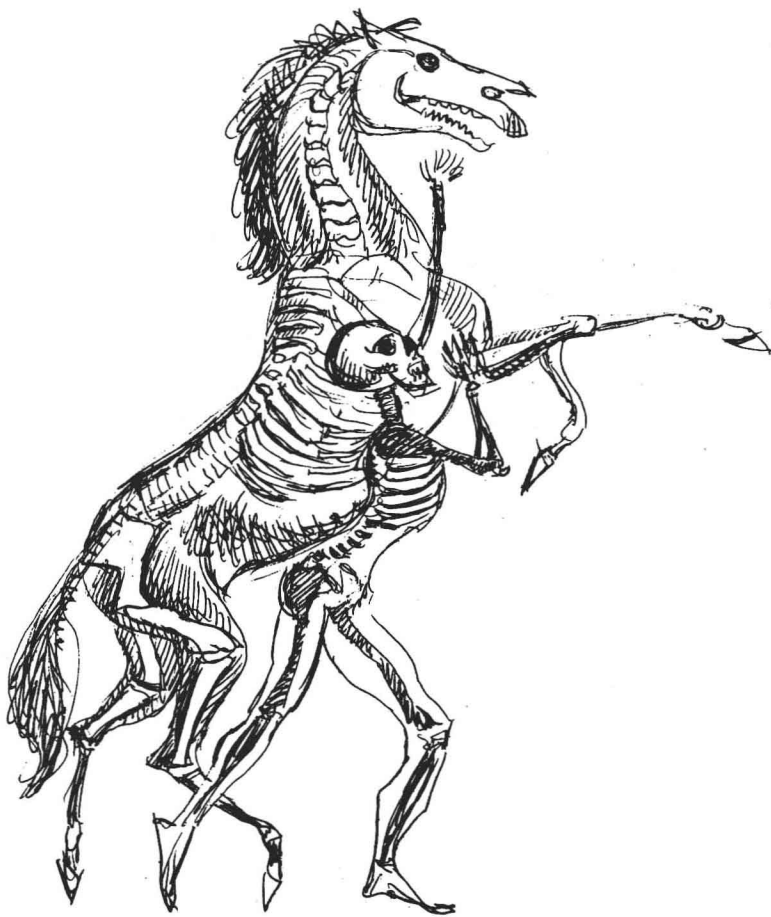
人體的結構

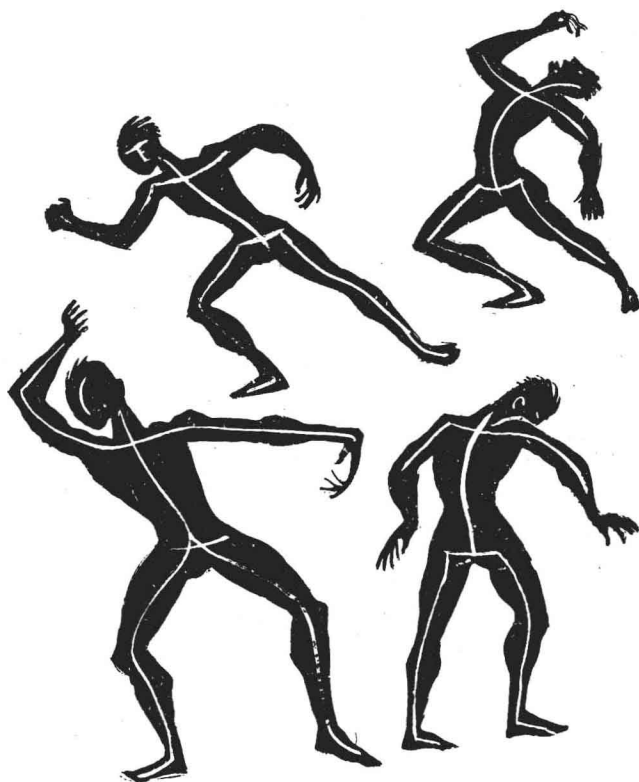
平 衡

在人體的結構上，骨骼組織和真實的位置也像許多四隻腳的動物一樣，當其他動物用兩隻腳直立起來的時候，我們稱之為假姿勢，而人不論在走路、靜立、或跑跳的時候，都是兩腿直立，就是史前時期的人也是如此。

一個人在作走路或奔跑的劇烈動作時，是一連串的跌倒和復原姿勢。你可以觀察一匹或其他四腳動物用兩腳走路的極笨樣子，和你自己走路的樣子作一比較。

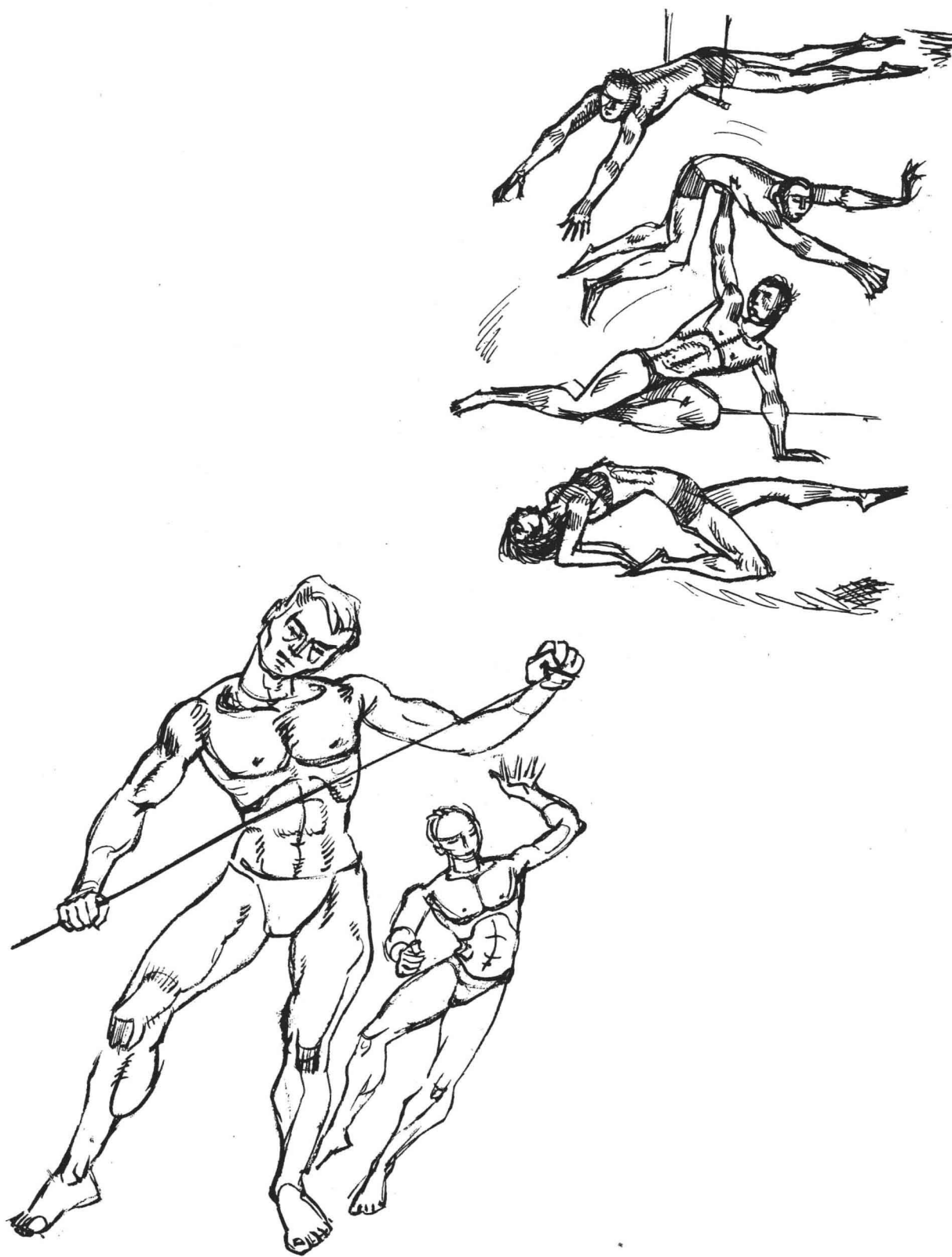
平 衡

在你所畫的人像上，不管是採取任何動作，應當是“真平衡”。在你未畫之前應當找出“平衡線”，重心線要經過人像，這條線是在你想像之中，並不必畫出，但是你必須要在你所畫的東西上想定出來，否則你畫的人如果某一部分突出來就會有要跌倒的感覺。

平 衡

平 衡

人和獸類的關節

人身上的關節和獸類的關節大致相似，只是人體的關節在活動方面要比獸類靈敏。這並不是因為人體的組織精巧或複雜，而是因為人類的腦筋發達，在指揮動作上便利。

人不能跑的和羚羊一樣快，跳的和豹子一樣高，但是能够表演複雜的舞步，操縱運動的動作，尤其在語言上超過了所有的其他動物，畫家在畫人物的動作之前，應當先了解動作後面應當有什麼動機和感情，因為這才是最重要的，至於人體的結構只不過是表現主要東西的工具罷了。

