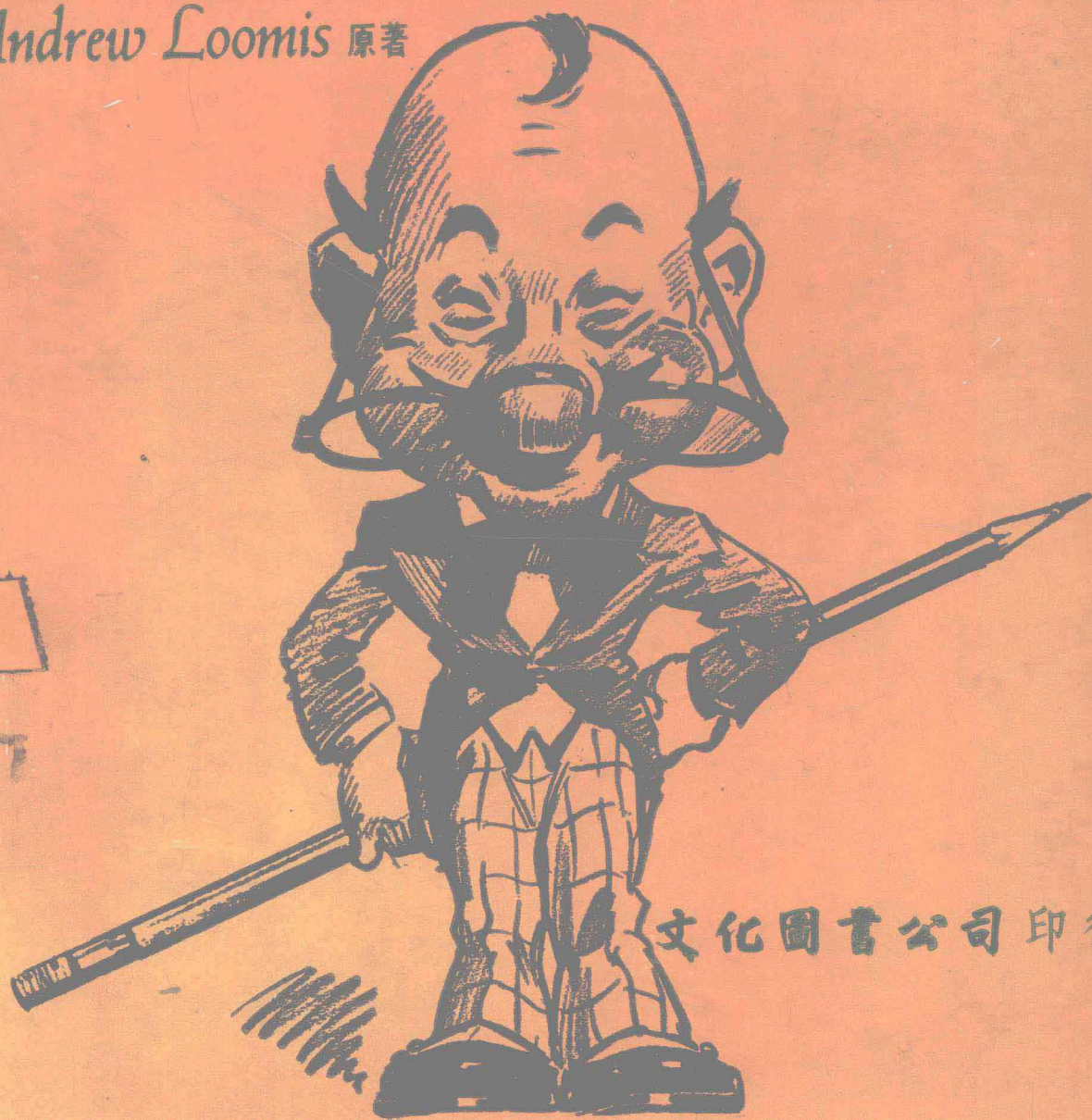

SUCCESSFUL DRAWING
AND
WITH A PENCIL

素描與漫畫

Andrew Loomis 原著

文化圖書公司印行

原著：李 牧 華 斯
編譯人：徐 進 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

特價 180 元

**SUCCESSFUL DRAWING
AND
FUN WITH A PENCIL**

素描與漫画

Andrew Loomis 原著

李 牧 華 譯

文化圖書公司 印 行

本書作者及其他

本書作者是美國卓著插畫畫家，同時也是最佳美術教員。他曾出版過兩本書：“頭手素描畫法”及“人體素描畫法”，在大西洋兩岸非常暢銷。（均經本公司譯成中文分別出版）

現在他為藝術系的學生和自修藝術者完成了一本新作，在這本書裡邊清楚地表現了理論和畫技的基本要素，如未諳此種要素，繪畫頗難達到成功境界，而且他闡明比例和透視的關係而研究光線和影子，這在繪畫書中尚屬創舉。

勞米士先生所說的一幅佳作的5P和5C，所謂5P者即：比例，空間，透視，平面和圖型。所謂5C者即：概念，結構，輪廓，特性和諧調，這些基本要素加以說明，以便學生們不僅能把握住怎樣畫一幅成功的畫，而且了解基本原理，以便臻至上乘。

採用四十八幅透視專門畫和八十三幅其他插圖，逐步圖解說明，另加簡明扼要的論文，他給予學者無限指引和教導，悉心研讀，不但可以完成佳作，而且可以成為藝術家。

原 书 缺 页

原
书
缺
页

目 錄

上卷 素描

所有繪畫的枝幹都來自下列的一種或幾種形狀.....	8
繪畫基本論.....	9
把你的紙當作表現的一片空間.....	13
小草圖.....	14
五個P.....	15
五個C.....	16
每一幅畫都有一條視平線.....	17
每一幅畫是一個大小問題.....	19
各種線條的畫法.....	20
尋求是一幅好畫的開始.....	22
隱形透視法.....	24
藝術家應當懂得透視學.....	25
方形和立方形.....	26
圓形和圓柱形.....	27
圓形和漏斗形.....	28
圓形和球形.....	29
在塊狀中的圓形.....	30
塊狀應用在圓物體上.....	31
如何正確地構成塊狀.....	32
詳細表明大小的塊狀.....	33
用對角線測量深度.....	34
標度畫.....	35
單點透視中的對角線.....	36
雙點透視中的對角線.....	37
立體的等距透視.....	38
不等空間的立體透視.....	39
單純設計透視法.....	40
垂直比例的設計法.....	41
建築物的透視法.....	42
在你的畫上作比例.....	44
塊狀內部平面的比例.....	46
從正面到內部的比例.....	48
曲線面的透視法.....	49

簡單的設計.....	50
圖案的透視法.....	51
斜面的透視法.....	52
在地平面的任何點上設計一個實體.....	62
人物的設計.....	63
測量線的設計.....	64
人物的透視法.....	65
人物的設計.....	66
人物在斜面上.....	68
投影.....	70
在透視上一般的錯誤.....	72
各種基本形狀上的光線.....	75
球狀上的光線.....	77
球面上所發生的影子的透視法.....	78
影子的透視法.....	80
在光線中的混合形狀.....	85
各種面.....	87
光線在形狀上的例子.....	90
形狀上的光線應用在漫畫上.....	94
漫畫的例子.....	95
利用人體模型作為解剖的研究.....	102
從人體模型畫起.....	103
利用人體模型的例子.....	104
在光線中的人物.....	108
人物在光線中的例子.....	109
利用形狀上的光線表現個性.....	118
畫像的例子.....	119
着衣人像的畫法.....	130
着衣人像的例子.....	131
畫廊.....	141
勞米士小姐的畫像.....	140

下卷 漫畫

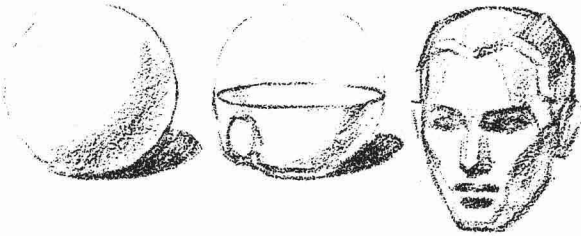
這說明每個人都愛鉛筆.....	157
大部份人都喜歡漫畫.....	158

為什麼要繪著這本書.....	159	有意失去平衡.....	209
怎樣畫一個圓圈.....	160	從這些裡邊畫幾幅.....	210
好嗎，朋友！.....	161	試畫這些，然後你自己創作幾幅.....	211
仔細看看這一頁.....	164	畫這種結構.....	212
怎樣畫有趣面孔.....	165	安排人物動作的方法.....	214
我們從此畫起.....	166	杜漢可斯向你表演各種動作.....	215
趣味開始了.....	167	從結構開始.....	216
對任何人都是一種可靠方法.....	168	試畫你自己的人物.....	217
這確實比你想像中的要容易些.....	169	怎樣利用杜漢可斯作模特兒.....	218
“基本畫”球.....	170	同這些人物表演.....	219
只是在這些“基本畫”上實習.....	171	男裝.....	220
最好的方法是反覆地畫.....	172	女裝.....	221
在球上增畫其他線條.....	173	怎樣畫一頂正確的帽子.....	222
不限制面孔轉向.....	174	怪形帽.....	223
“短粗形”應用在人頭上.....	175	手.....	224
基本畫的模特兒.....	176	足.....	225
表情.....	177	現在給創造的人物穿些衣服.....	226
用同一臉型上不同的表情.....	179	在提冰的人上實驗彎曲性.....	227
畫材.....	180	畫材.....	228
這裡是一種驚人的技術.....	182	現在有你好笑的.....	230
別漏了這一頁.....	183	你自己試畫結構.....	231
設計.....	184	用這些實驗.....	232
畸型的變化.....	185	我要把你放在你自己上.....	233
嬰兒.....	186	對這些應當有興趣.....	234
未來的男爵.....	187	自己創造.....	235
分割球狀和平面的方法.....	188	讓我們混合這些民族.....	236
分割球狀和平面的方法應用.....	193	照你自己的方法畫.....	237
女性世界.....	198	人皆有死.....	239
二十個小鬼.....	199	落在形狀上.....	240
青春永駐.....	200	美芝，當你我小的時候.....	241
老人們.....	201	安娜貝兒.....	242
現在趣味要真的開始了.....	202	只是自然地運動.....	243
把頭裝在這個身體上.....	203	水性楊花.....	244
喜劇人像.....	204	我再說什麼？.....	246
從此前進.....	206	朋友們，再會！.....	247
我們在人像上開始.....	207	後記.....	248
研究這些結構.....	208		

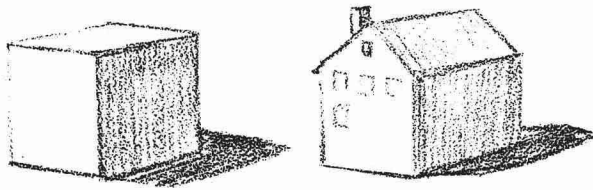
SUCCESSFUL DRAWING

上 卷
素 描

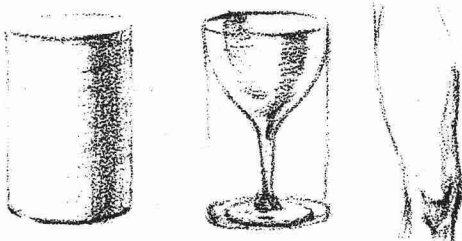
所有繪畫的枝幹都來自下列的一種或幾種形狀

圓形

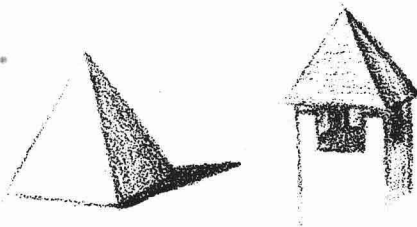
方形

柱形

漏斗形

金字塔形

繪畫基本論

藝術確實有它的偶然性。想學畫的人一天比一天多，但是有些人沉緬在藝術之中，只是爲了娛樂或消遣；也有些人願意選擇藝術是自信他的才能可以讓他達到成功境界，而獲得一種作爲謀生的技能。

在繪畫上什麼是天才，什麼是畫技知識，這個問題使人相當迷惑，知識和天才常常是相關的。換言之，如果缺乏有系統的知識，雖有天才也難成功。實際上我們很難瞭解天才，除非嶄露頭角而被發現。這主要是他們從對人的觀察時，要有一種合理的精確分析，以及對自然律的瞭解。

繪畫是把視像落在紙上，尤其是把個別的視像，用個別的概念、興趣、觀察、特性、哲學，以及來自同一泉源特質結合在一起。否則無法達到成功的境界。繪畫和別的創造藝術有密切關係，所有的藝術都是一種慾望的發洩，個人的情感的表現使別人意識到我們內心的感受，因此我們須要別人看、聽、欣賞我們在作品中所表現的，希望我們不平凡的成就得到別人的讚美，或者我們有一種消息想有效的引起別人注意。或者我們在一種努力，一種享受中，使我們成爲一個有用的人。或者爲了使我們自己求得一種謀生的技能，於是我們必得用各種方法來實現我們的目的。

我們選擇繪畫，作爲我們表現自己的媒介物，應當瞭解繪畫基本理論。從理論中追求進步，正如文學理論，戲劇理論，音樂理論一樣。所不幸的是對繪畫來說，一種技巧的基本理論通常並沒有清晰的界限，以作實際研究，正如其他創造活動範圍以內的藝術一樣。廣告是一種比較新興的事業，在這個天地裡的領導者們，正在奉獻時間和精力從事教授工作。

在創作範疇裡，成功常常伴從着特性，而某些特性，可以使一個人完成與衆不同的作品。一個藝術家可以在基本知識的應用上和另一個藝術家同樣的成功，但不能重複別人所表現過的。如果說有某種方法使一個人在技巧上能夠真正地幫助別人，那是由於增進技巧上的知識，而並不是增進作品上的特性，我們在畫技上的知識必須要加以開拓，這正如在科學上或其他行業上一樣。我們每一個從事繪畫的人，都應該專心研究，盡力以赴。一個人從事於教導別人，而不提示自己的作品作爲例子，那便會困難重重，所以我以此書爲例，作實際教授，學生們可以專心於自己的作品，而不必摹仿我的特殊形式或技巧。

假定我們面前有兩幅畫，一幅頗有吸力，而另一幅則索然乏味，這一幅好，那一幅壞，這是什麼道理？我相信我可以指出真正的原因。奇怪極了，這理由却在通常的教科書上找不到，而教課的先生也未曾提及。

就我從事美術教授的經驗中所知，對一幅畫的反應是關係着個人的感情和經驗。除非藝術家另具慧眼，否則對畫的反應，我相信無出其左右。一個藝術家畢生不瞭解他的畫爲什麼沒有吸引力，甚至於一個成功的藝術家還不能澈底瞭解他的畫爲什麼頗有吸引力。

要明瞭爲什麼一幅畫有吸引力或沒有吸引力，我們首先要明瞭一個人從童年到成人所受到的啓示。“天才”這個字眼的來源，我認爲很接近“領悟”，那是視覺連同着心智，接觸啓發了正確的意識。有時候我們的腦筋裡受了某些真實的效果，或形態的印象而持久不消。我們從一種特殊的形態中去研究另一種形狀的大小，比例，顏色，和特性，所有的意識，聯合給我們智慧，我們有了一種空間或深度的觀念，甚至於我們還對透視科學一無所知。我們在作品中表現的一旦畫歪或走了樣，一看便知，因爲這種狀態不能和經驗告訴我們的正常狀態，或真實狀態相符合。狀態記在心裡，甚至於我們不懂得解剖學，比例學，我們也會馬上認出一張面孔，雖然我們不能用一個很恰當的字眼，把這張面孔很恰當地形容出來。比例的意識告訴我們，這是一個小孩，那是一個矮子；這是一隻小狗，那是一隻哈巴狗，“領悟”包括有對大小及輪廓的一種感覺。我們能夠分辨出天鵝與鴨子之不同，鴨子與鴨子之不同，欣賞美術的人所發現的特點，正和藝術家所發現的特點完全一樣。我們每一個人不知不覺中接受了光線的效果影響，便知道什麼時候所出現的是自然光線，人工光線，曙光，或明艷的陽光，這種觀念是大自然的一部分。

比例的不正確，形狀的傾斜，樣子或顏色的變化，觀衆一看便知，他會指出來某些地方錯了，最高明的仿製品也愚弄不了他們。陳列在商店櫥窗裡的模特兒，任何人一看便知是模特兒，因爲由於早已銘刻肺腑的印象，使他們能夠分辨出血肉和石膏的不同。

對於作品我們藝術家不能忽視了領悟力，和期待領悟力以及有益的反應。下定決心，專力從事，你的觀衆會對你的作品有了反應，正如對實物的本身有反應一樣。俗人們對於藝術一無所知，他只是知道對你的作品是喜歡或不喜歡，我們能夠用言辭說明我們的作品，但是不能把某些成分深切地注入他們的意識之中。如果我們說這幅畫在色調上和效果上不真實，觀衆感覺到了，我們所能作到的只不過如此而已。

心理反應對於畫也非常重要，每一幅畫都有它存在的理由，也附帶着它的目的，如果我們能夠使觀衆感覺到這種目的，那在捕捉觀衆的興趣上便是大大的成功。每一個人不但生活在大自然的效果中，而且生

活在經驗中，生活不僅是所看到的，而且是他所感覺到的什麼，所以我們要在畫上增加一種感情，那便會在他們心理上發生一種更大的反應。你會感到感情不只是在你的內心，而你畫中的感情也是來自於你。你會發現你感覺到的大部分感情也會出現在別人心中。這就是當我們看一場電影或戲劇時，我們會有與演員同感的感覺，對於這場表演的重要階段，我們喜歡不喜歡，是決定在吸引每一個人的感情的程度。我們對一幅畫的喜歡不喜歡也是同樣的道理。

當畫一幅畫的時候，對觀眾的領悟力要有確信，要注意形狀，特點，距離和光線的正確，同時要捕捉觀眾的感情，一個藝術家要懂得利用對他有利的反應。

教人學畫，不應當教授特殊化或個人投巧，應當教的是畫形狀，輪廓，和明暗調子的方法，但不必墨守陳規。傑姆瓊斯握着一枝鉛筆，對你的難題一籌莫展，他把光線對在形狀上，輪廓上，他所尋求的是什麼？因為他要引起你的興趣，他進行的是在探求一種知識的最佳來源——實物的本體。他可能曾經僱用過模特兒，或利用過照相機獲取知識，他曾利用想像，繼續不斷地畫小型草圖，那是在他沒有別的方法可獲得效果的時候。

一幅好畫必須要合乎一定的基本要素，缺乏這種要素，任何畫都不能夠達到真正的成功境界，我相信這些要素是能夠學得到的。到現在為止，我還沒有找到那一本美術教科書上，以比例和透視的關係，來作光線和影子的研究，而又能立下明確的界限。因為這些要素有互相依賴的關係存在，本書正要說明這點，你將會得到你真正所需要的。

至於那些對自然律，和視像有了一種瞭解的人來說，最偉大的教師，還是大自然的本身，如果藝術家對於置於在空間的一種物體的結構和輪廓，有了描繪的技巧，再加上光線在形狀上所發生的作用知識，我們認為起碼他已經獲得了他個人表現的出發點，畢竟這是最重要的要素。

假定我們自問，怎樣才算是一幅好畫？首先我們會想到特質，特質可以點綴一幅畫，而且可以顯出畫技上與眾不同的部分。我們所畫的任何東西，都有大小尺寸，有高度，寬度，和厚度。這三種大小關係之間有一種比例存在，這種大小關係，我們稱之為比例，因此在物體範圍以內的各部分都有互相的比例。如果沒有比例，一幅畫不可能算好，所以我們說：繪畫的第一要素是“比例”(Proportion)。

由於我們所要畫的東西上，存在着各種比例，所以在我們未畫之前要考慮到怎樣把它安排在紙面的範圍以內，我們要把紙面當作安排的空間，在這個空間內，我們要安放下東西，而且要安排得恰到好處。我們要

選一個視點，留心觀察物體，可以作一具檢像框（在紙板上挖一個方洞，從方洞中望出去，畫區便有了比例），看那些東西可以採取或捨棄。是大或是小，是近或是遠，在什麼地方？我們稱這種要素為“空間”(Placement)。

當一個視點選好以後，空間便會決定，我們可以開始繪畫，這時第三個要素又出現了。我們畫一個物體不能沒有“透視”(Perspective)。因為透視是一個重要問題，也是一個藝術家必得研究的問題，研究透視學是第一要務，也是美術學校訓練的一部分。一幅畫必須要接連一條視平線，這種關係藝術家必得瞭解，關於透視學的知識，我打算在本書中加以強調，我相信這是必要的。我建議你對透視學應該博覽群書，儘量研究，因為透視學在一幅成功的畫上是最重要的要素。

假如我們明白了透視學，而且能夠正確應用，現在該學什麼？為了在光線，半明半暗的光線，或影子的效果中確定一個形狀，我們必須要讓這三種光的效果進入“平面”(Planes)。在平面上經過光的效果，我們會得到一個形狀的堅實外貌。首先我們看全光的區域或平面，然後在光線中把形狀轉動，我們會發現半明半暗光調的平面，經過半明半暗區域，我們會看到影子部分，在影子的平面內，我們會發現反射的光線，這反射光線，經過影子的一部分，仍然會把形狀劃分清楚。

在分析了平面以後，我們進一步再談論一幅好畫的另一種要素，那便是我們所謂的“圖型”(Pattern)。當我們處理光線的明暗時已經包括了一幅畫的色調安排。圖型是結構的另一種景象。空間利用線條聯繫了結構，圖型利用各種色調聯繫了結構。

談到這裡，我們在繪畫上算是有了初步的知識，可以設計一件物體的圖型，但不能像一部照相機一樣攝取所有的圖型，大自然的圖型在我們特殊的範圍內，我們認為可能是好，也可能是壞。色調圖型和空間的安排是每一個藝術家的難題。

組合是一種抽象要素，只有組合的細微部分可以學習，有些討論組合的書籍值得搜集研究。組合多少有些接近於結構。我們之中大部份人寧可自己安排，不願聽從別人指導。

獲得圖型或結構的最好方法，是畫小素描，這種素描我們稱之為“指甲素描”，在畫面上塗三四種色調，直到你有了實體的感覺，這是完成一幅實際畫的前驅。畫是各種要素的設計，設計就是畫。

如果現在你還沒有注意，我來列舉出一幅好畫的五種要素。這五種要素的名字都是以一個字母“P”作開頭，那就是 Proportion (比例), Placement (空間), Perspective (透視), Plane (平面), Pattern

(圖型)，我們稱之為五個“P”。

以上所列，並不是一幅佳作的各種唯一要素，我們馬上會想到感情問題，每幅畫都應當有感情成分存在，如果我們所畫的是無生命的東西，感情會隱伏在你繪畫的過程中，和你的表現中。如果畫一幅風景，可能是天候的氣氛，或操縱的明艷和美妙。如果畫的是靜物，可能是俱有吸引力的主題，或受畫物體本身的美好。如果是人像，感情成分可能流露在動作或表情上，也許會流露在畫面的故事上。

在未畫之前，閉起你的眼睛，默想你要畫的東西，考慮基本觀念或你致力的目的，這些稱之為“概念”(Conception)。我們腦子裡有了概念，便需要畫“指甲素描”，畫得潦草也不要緊，一直畫到我們所畫的開始有了雛形為止。

對於我們所畫的，我們希望別人批評，指教，要記住那些正確的批評。我們需要知識，以便畫出結構確定的畫。我們有了概念，已經畫了各種素描，現在我們應該正式着手畫，下一個重要的要素，便是“結構”(Construction)。現在我們必得搜集些圖片作為素描和研究的資料，這是獲得知識的有效來源。如果經濟條件許可，僱用模特兒作為研究。

另一個和結構有密切關係的要素，同時必須要考慮到，因為我們沒有它便不能完成一幅畫，那便是“輪廓”(Contour)。結構關係着畫面上的大小和起伏，輪廓是在空間的塊狀的邊緣。結構是着落在視點和透視上。一種東西的外表，從每個角度去看所見不同。因此我們必需要建立一條視平線，由視平線連結所有的結構和輪廓，沒有視平線，任何東西都畫不正確。因為任何一件東西，不可能同時從兩個位置去看。同一主題的兩幅畫或兩張照片，利用同一來源，同一類光線，但很少有相同的視平線，這種概念的知識，是得自物體的各部分。初學者應當特別注意，美術學校裡的受畫者和戶外風景是最好的畫題，我們可以從這些畫題上去研究，觀察，描繪，但是我們仍然需要基本知識，有了基本知識才可以知道怎樣畫。學生們在美術學校裡學到了比例和透視的知識，而且能够善於運用，他的畫便會突飛猛進，他所得到的嘉許，往往比他所希望的要來得快。

如果沒有透視和基本形狀上的光學知識，或沒有大小和比例的觀念，那麼這位藝術家便會成爲一部直接影印機，或放映機的奴隸，這意思是機器代替了他所缺乏的知識。如果把抄寫照片當作繪畫主題，結果會完全把所缺乏的知識流露在作品中，這樣的藝術家便永遠無法出人頭地。即使他的作品中含有別的特質，

也不過是只能比別的抄照片的畫家略勝一籌。如果一幅畫是有個性的，充滿生氣的，那麼這個畫家只能利用照相機作為攝取畫題的工具。照相機的鏡頭不能像你的眼睛一樣同時看清楚透視和比例。作一部照相機的奴隸，會在作品上留下照片上的特質，可以利用照片，採取某一部分作為練習，但不要照抄。

我曾經認識一位畫家，他在成功之前努力學習，但怎樣也畫不好，甚至於不瞭解他畫的是什麼，這位照相機的奴隸還不知道他的畫壞到了什麼程度。工作的方式是他個人的事情，但是應當和初學者一樣，最大的希望是憑手去畫。

經過一番堅苦努力，我們在結構和輪廓上達到了成功的階段，但另外還有和結構與輪廓有密切關係的一種東西我們必須要深思熟慮，那便是“特性”(Character)。特性是用作表現一件東西或一個人與其他東西或其他人所不同之處。習慣把特性帶到東西上，經驗把特性帶到人物上。特性永遠是一種特殊的東西，繪畫上的特性是一種屬於繪畫主題的形態。特性暗含在特殊的空間，特殊的光線條件中；來自特殊的視點，和特殊的效果。在繪畫上必需要捕捉特性，一瞬間的表情和外貌安排，以及臉型在光線中的平面，這都得當時當地完成，以免稍縱即逝。用照相機可以獲取珍貴的知識，但在按照相機快門之前，必須要把情感和外貌表現畫面上。畫家內心的感情可以傳達到模特兒上，或者所獵取的東西上已經存在了感情，而爲藝術家所瞭解。經過一番努力，藝術家覺得他所要表現的東西經過鉛筆或畫筆表現了出來，這種感情經過技巧的表現，媒介的操縱，有時候藝術家自己還沒有意識到，但仍然會進入畫中，這種感情也會由畫面傳播到觀家的內心。

棉布和綢緞的研究，手和腳的研究，都能增加特性上的瞭解，畫面上的正確姿態也是研究特性的一部分，而姿態又是真正結構和輪廓，平面和色調。一幅肖像素描，是百分之百的特性表現，這意思是外貌，平面，和輪廓的正確距離表現。“特性的真正表現，可以使一個畫家一舉成名”。

我們還有一種最重要的基本要素，那便是“諧調”(Consistency)。諧調對一幅畫非常重要，我們都有領悟諧調的天才，藝術家和俗人一樣。“有技巧的諧調”，是意指着光線，比例，透視，諧調控制着畫題的所有特殊要素。有一種有目的的諧調，所有的東西都極力來表現那種目的；也有一種有條件的諧調，似乎畫題上的每一部份都是用同一筆觸，同一方法所完成的。我不是說所有的表面都要畫得像同一物質，或同

一種類的筆觸，但各部份都要有一種有技巧和視像的聯繫，而這種聯繫組成了畫題的個別表現。一個藝術家作畫時能把他的感情移入他的作品中，那工作才有樂趣，而他的作品完成之後，才不會被認為是仿製品，因為感情的成分是不能模仿的。當我們考慮到諧調問題的時候，我們想到基本要素必得聯繫在一起，而融滙在整個效果中。當一個藝術家能夠瞭解廣大的真相，而且能夠感覺得到，他便不會作出太壞的作品。如果他尋求廣大的平面，光線，和暗影，以及其他各種關係，他便可以完成更佳的作品。一個人最容易明察秋毫而不見薪輿，一片樹葉和整個樹的大小比較，是大真相和小真相的不同之處，正如廣闊的原野和目力所及之地的不同一樣。

除了以前談過的五種繪畫要素之外，現在再增加五種。恰好這五種要素的名字都是以一個字母“C”開始，那便是1. Conception (概念)，2. Construction (結構)，3. Contour (輪廓)，4. Character (特性)，5. Consistency (諧調)。現在我們明白了五個“P”和五個“C”的意義，這會幫助我們記憶。這五個P和C的插圖舉例參看第15頁和16頁。

這些繪畫要素應當反反覆覆地熟記，記到滾瓜爛熟為止，因為這些要素永遠是領導一幅畫達到成功境界的燈塔。我們只憑知道這要素還不能成功，也不能完成一幅優秀的畫，所以我們要仔細觀察我們所作的每一幅畫，看我們在畫面上所表現的那些要素是否合格了。一幅畫的失敗，是失敗在構成一幅畫的要素上，我們應當加以分析，發現其缺點之所在，以作改進資料。把注意力集中在繪畫要素上，那麼你會漸漸地有了進步，在我們的天賦上，我們都有正確的看法，也有錯誤的看法，正如我們的意念上都有道德和不道德的觀點一樣。聽起來容易，看起來難，我們要有勇氣相信我們所看到的，這就是所謂眼見為憑，畫你所見到的，在藝術上成功的權利相等，沒有人能夠例外。

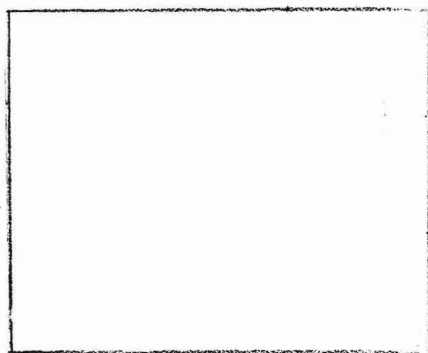
在本書的編排上，我把透視學加以強調，因為透視在控制線條上易於學習，如果先學習平面和色調，便會在意識上造成混淆現象。而且在沒有大小和透視觀念之前，平面和色調也無意義，在美術學校裡繪畫的題材永遠放在我們面前，我們只是畫擺在我們面前的東西，當我們離開學校，我們面前便沒有了現成的東西可畫，但是這並不能難到我們連一個立方形都不能畫。我們要學習採取任何視平線畫我們想像中可以裝配任何東西的立方形或塊狀。最重要的，是從畫立方形或塊狀中可以瞭解透視法，對透視有了瞭解以後，便可以畫任何東西。因為我們表現在畫面上的任何

東西，只不過是高度，寬度，深度，這三種大小而已。甚至於一個球形也可以密切地裝配在一個立方形或塊狀之中。而這個立方形或塊狀可以當作一個盒子，可以裝配宇宙間的任何東西。知道畫立方形或塊狀以後，便自然對透視法有了瞭解。建築物是一個盒子的外表，建築物的裡面是盒子的內部，在必要時我們一定要知道怎樣給它一種大小尺寸，如果一個人站在地板上，即刻要有牆壁，門戶，傢俱等物的比例。建築物和人出現在同一畫上就得有大小的比例。

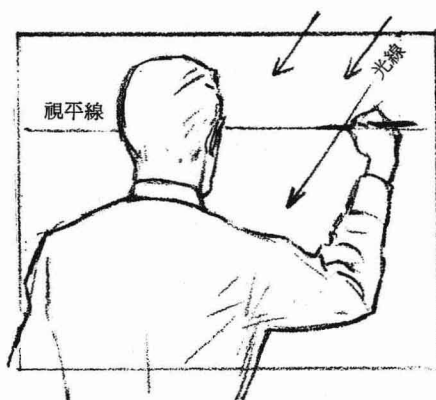
在和其他人像正確比例下，把一個人像安插在你所隨便給予的地點上不是一件很簡單的事，就是許多有成就的畫家也會失敗，因為這是把不同的視平線出現在同一的畫面上，而使他們的畫失之於諧調，也許他們自己還沒有發現畫面上的不諧調，可是看畫的人會有一種不安的感覺，雖然他們也說不出所以然來，但總覺得有些不對勁，當一切都畫得正確的時候，觀家便會讚美，當畫錯了時一般來說，觀家都保持緘默，成功的藝術家所需要的是讚美。

把你的紙當作表現的一片空間

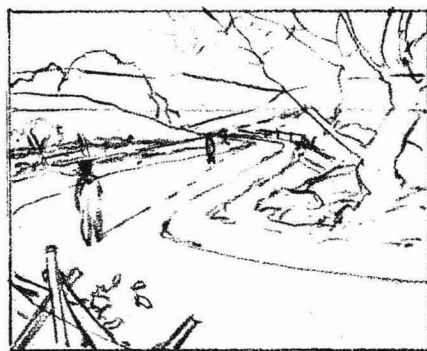
把你的紙當作表現的一片空間，不要認為它是一個有邊的表面，就像一個暢開的窗子，你從窗子裡望出去，可以看見所有的實物和大自然。

企圖把形狀安插在這個空間上，而且讓它有存在感和真實感，你必須要獲得自然律的知識，我們研究大自然，就是爲了要獲得這種效果和安插的方法。

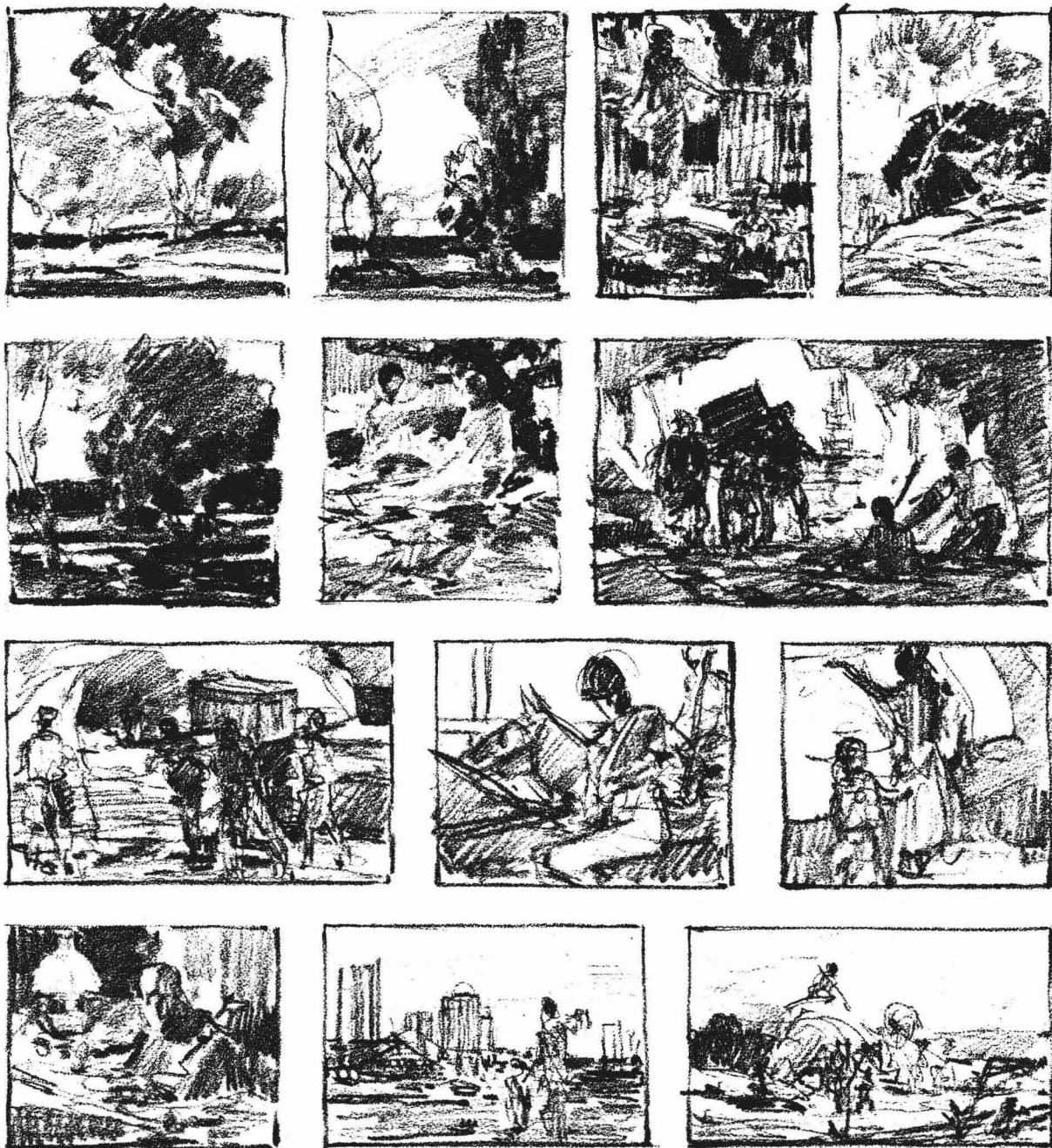
這幅畫包含了大小、輪廓、視點(透視)，和光線。只有經過光線，才能產生調子、顏色、和外貌，而使我們畫出一幅想像中的實物。

真正的去畫，我們並不能只畫一幅畫的一種樣子，例如畫輪廓而沒有別的元素，必須要聯合所有的樣子，而使它成爲一個完整而有組織的整體。

小草圖

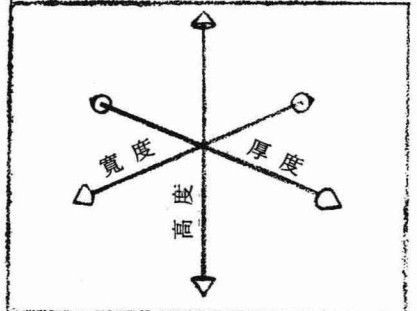

養成畫你概念中的小草圖的習慣，是你成爲藝術家的重要部分，最好的方法是閉起眼睛，把東西加以視相化，當作實物，你不必詳細去畫，只是拘幾筆暗示這種東西，而且想到有某種光線射來。

五個P

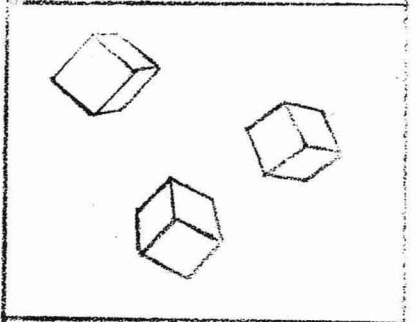
1

比例 (Proportion)
三種大小

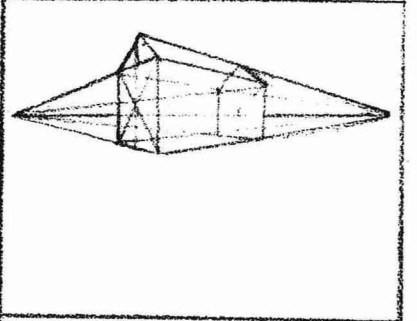
2

空間 (Placement)
在空間的位置

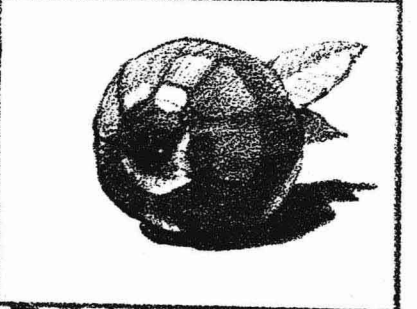
3

透視 (Perspective)
主題與視點的關係

4

平面 (Planes)
由於光和影所構成的表面情形

5

圖型 (Pattern)
主題調子的慎重安排

