

美術技法百科
TELIER

人物・靜物的畫法

新形象出版事業有限公司

人物・靜物的畫法

新形象出版事業有限公司

人物・靜物的畫法

定價：450 元

出版者：新形象出版事業有限公司
負責人：陳偉賢
地址：永和中正路498號
門市：北星圖書事業股份有限公司
 永和中正路498號
電話：9229000(代表)
F A X：9229041

編著者：新形象出版公司編輯部
發行人：顏義勇
總策劃：陳偉昭
美術設計：吳銘書・朱儀婷
美術企劃：游義堅・劉芷芸

總代理：北星圖書事業股份有限公司
地址：台北縣永和中正路498號
電話：9229000(代表)
F A X：9229041
郵撥：0544500-7 北星圖書帳戶
印刷所：皇甫彩藝印刷股份有限公司

行政院新聞局出版事業登記證 / 局版台業字第3928號
經濟部公司執照 / 76建三辛字第214743號

〔版權所有・翻印必究〕

■ 本書如有裝訂錯誤破損缺頁請寄回退換 ■

中華民國 81 年 4 月

第1章

臉、家人

臉、家人的取材及表現方法	3	以家人爲體材的畫法	62
臉部的比例	4	捕捉生動題材／家人的速寫	
正面／側臉／個別部分／幼兒與成人／臉部與頭及肩部的關係		描繪家人前的構思	66
臉部的明暗度	14	畫兒子／女兒／妻子	
臉部的構圖	16		
臉部素描	18		
女性／男性			
油畫	24		
油畫的畫法／油畫的構圖			
人體的比例	30		
全身的比例／手臂與手／腿部與足部／人體（骨骼）的結構			
人物的構圖	34		
半身坐像／全身坐像／衣著的畫法			
家人的構圖	40		
單人的配置／複數的配置／組合式的畫法			
描繪優美表情	49		
臉型的取得／臉部重點／製作流程／表現臉部表情			

人物・靜物的畫法

新形象出版事業有限公司

第1章

臉、家人

臉、家人的取材及表現方法	3	以家人爲體材的畫法	62
臉部的比例	4	捕捉生動題材／家人的速寫	
正面／側臉／個別部分／幼兒與成人／臉部與頭及肩部的關係		描繪家人前的構思	66
臉部的明暗度	14	畫兒子／女兒／妻子	
臉部的構圖	16		
臉部素描	18		
女性／男性			
油畫	24		
油畫的畫法／油畫的構圖			
人體的比例	30		
全身的比例／手臂與手／腿部與足部／人體（骨骼）的結構			
人物的構圖	34		
半身坐像／全身坐像／衣著的畫法			
家人的構圖	40		
單人的配置／複數的配置／組合式的畫法			
描繪優美表情	49		
臉型的取得／臉部重點／製作流程／表現臉部表情			

臉部、家人的取材及表現方法

大煙稔浩

在畫法上，臉部和肖像是不同的兩件事。肖像畫著重於表現模特兒本身的神韻，而臉部畫除神韻之外，模特兒的內涵都必須淋漓盡致的表現在作品上。

由於畫必須兼具模特兒的個性及生活層面，執筆者除需畫出神似的外貌，而且還要細心地捕捉其個性與其散發出的氣質，所以，為能確切達到這樣的結果，掌握模特兒的五官和表情是完成佳作的不二法門。

深刻的表現描繪對象的情感是畫臉部或風景畫時不可或缺的一環。而其中以描繪與身有血緣且最親近的家人是表達這種感情最適當的人選。因此，這種親情流露的表現程度足以決定作品的優劣。

由於家人是一個共同生活體，對其個性都能瞭如指掌，所以，以家人為描繪對象是最能表現外貌及個性真實感的素材。

而且，家人也是個集合體，在描繪時可以將對象在此集合體中扮演的角色及其存在於該環境中的氣氛一塊地表現在畫中。

臉部——比例

正面

年輕女性（年約二十）的面像（油彩＋顏料粉）

在描繪年輕女性臉部時應注意以稍微側面的正面為取材比例為佳（儘可能避免以真正的正面為主，而以稍微側面的方向較妥）。

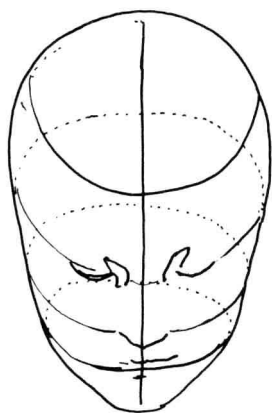
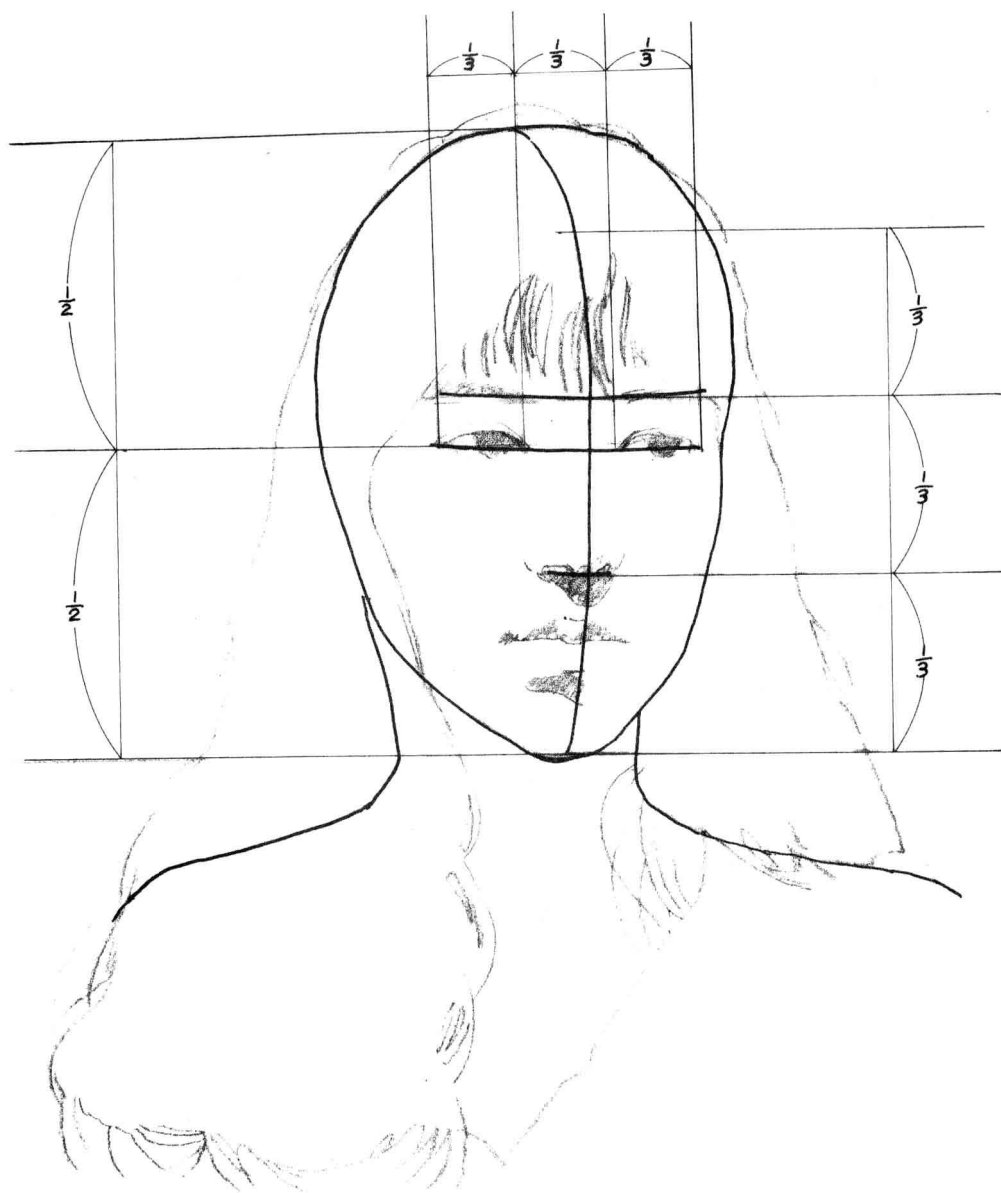
畫面時應將臉部的縱面長度（頭頂到下顎尖）和左右的橫面置於畫面中央，並將眼、口、鼻的位置平均分配。右圖是一般拿捏比例的方法（該比例因人而異，但此為一般比例）。

縱面位置的衡量，以成人而言，應從頭頂通過鼻子中心到下顎正中央線，並能介於雙眼中央為標準。另外，額前有刘海時，應以髮際到眉毛、眉毛到鼻尖、鼻尖到下顎尖的長度使其間隔均等為主。

橫面長度應以左、右眼均衡間隔為基準。

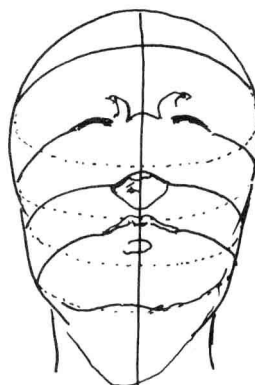
・在衡量臉部比例時，應將通過正中央線的縱長面和雙眼水平線的各基準為標準為佳。

・嚴格地說，臉部的比例雖不需要完全左右對稱，但為追求完美性通常都以能相互對稱為要求基準。

俯身正面

當臉部呈俯視角度時，可以看見正面無法看到的頭頂部分及下顎尖。且可看見正面無法看到的頭頂部分及下顎尖。且可產生眼睛和嘴唇都有往兩側上方微翹的感覺。

仰角正面

臉部呈仰視角度時的部位變化與俯角時相反，可見的是眼睛呈上弦月形及下顎下方和鼻孔。與真正的正面相較的話，容易掌握鼻子下方和嘴的幅度。

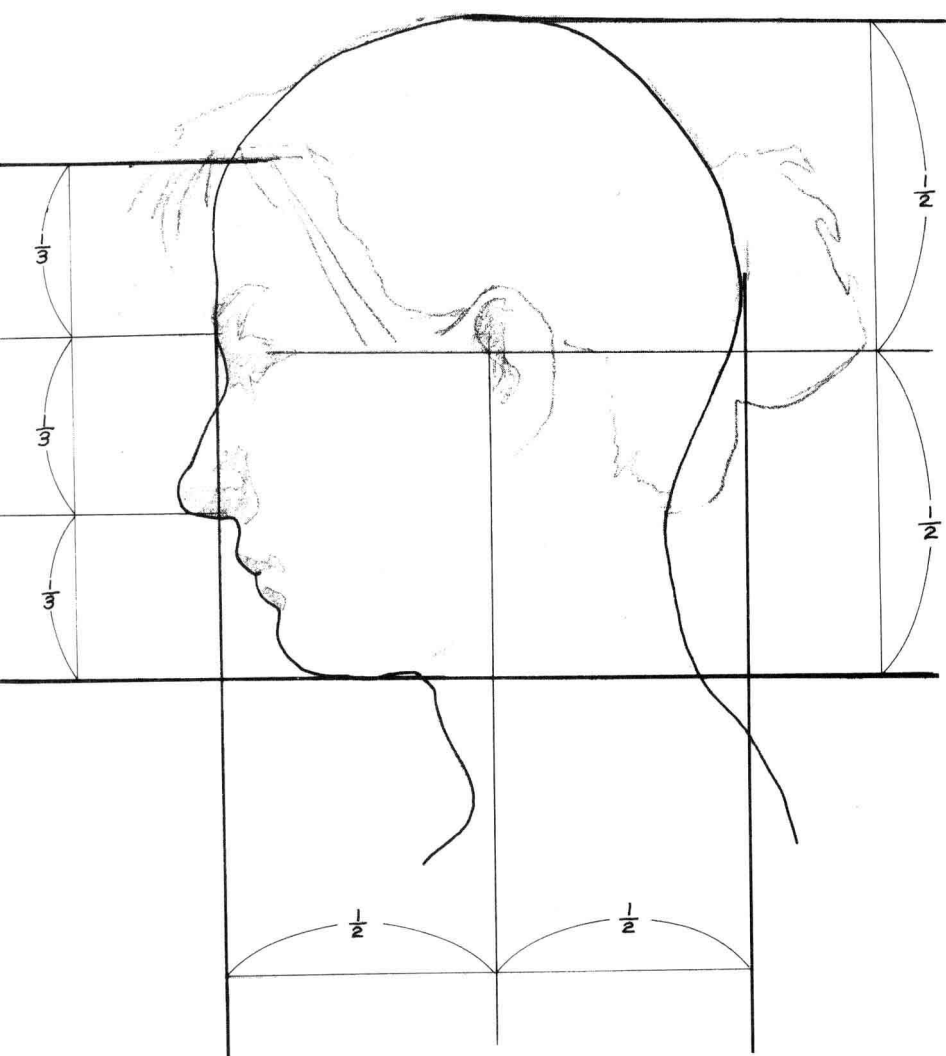
側臉

在為年輕女性做側臉描繪時同樣應將眼、鼻、口等部位按正面的比率做分配，並將髮絲勾在身上露出耳朵為佳。

仰面側臉

臉向上仰望時臉部前方（由下顎下方到頸部）肌肉（皮膚）會被拉直，而後頸部會產生皺折。並會使臉頰肌肉有被心臟吸引樣子。

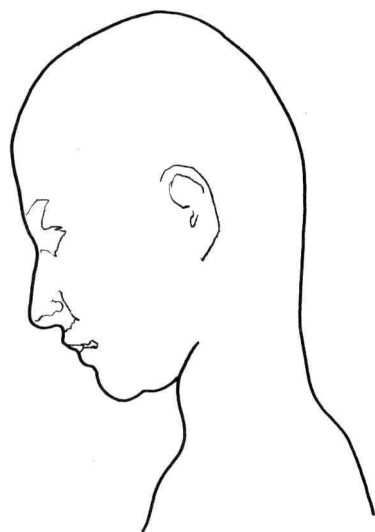

若與側臉幅度（臉部到後頭部之長）相較的話，比例應為額頭（腦門兒最凸出的部分）到耳穴中心和耳穴中心到後頭部各二分之一等分的長度，此為由側面看前面稍廣部分。

至於耳朵的長度應以眼睛和鼻尖為基準。

俯角側臉

在低頭俯視時，後脖根的肌肉會被拉拉緊，而使下顎堆積一些肌肉。因此形成下顎尖到脖根的幅度是最狹窄的。所以必須留意該部位產生的皺紋，不得遺漏！

個別部分

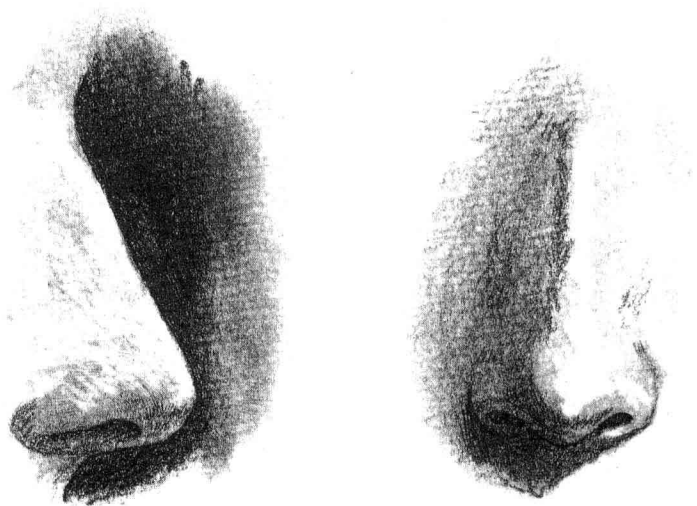
眼睛

我們常以「眼睛會說話」來形容某人眼睛的美，所以，眼睛是表現臉部表情最重要的部位。因此，在描繪眼睛時，應將位於眼球與眉毛間的肌肉部分呈現立體感，如果是以正面為取材面的話，應把內眼皮和外眼皮的部分緊密相連。而眼睛的表情取決於黑眼珠的位置，所以必須仔細觀察再正確下筆。最重要的，要使表情更加生動必須在眼球上加進點亮度，此時可用橡皮擦輕輕擦拭即可達成目的。描繪側面時，必須確實掌握輪廓；才能深刻地繪出眼球與眉毛間微妙的關係。

鼻

鼻子是五官中最突出的部分。不論取決於哪個角度，它就像根柱子一樣必須顯現出它的立體感。鼻型的大小、長短、高矮，從正面著手都不易顯現其特徵，但加上光線的陰影就能凸顯其特色了。一般而言，臉部中最暗的部分是鼻孔，鼻尖則是最明亮的部位。所以，在畫鼻子時，尤其在畫正面的場合，必須從眼睛、臉頰、嘴等相關部位著手才能刻劃出鼻子的立體感。做側面取材時，若能恰到好處地描繪出鼻的輪廓，便可輕而易舉的掌握其特徵。執筆前既然能確實的抓住鼻的量感，自然能描繪出應有的立體感覺。

耳朵

畫耳朵時，首先應捕捉其在平面上的厚度，再次再繪出厚度和肉質有差異的感覺。其中有激烈起伏的部分應仔細的用陰影子以表達。而且，也要表現與頭部相連處不同質感的畫法，至於其輪廓也是不可忽略的。

嘴與下顎

嘴和下顎均為不可單獨描繪的部分。因此不論畫何者都必須連帶對方一起進入畫面才能顯得完美無缺。尤其對於下嘴唇下方、上嘴唇尖、嘴唇角上揚的部分及鼻下到上唇的人中等部分的陰影都應慎加處理。此外，下顎骨的部分不可僅勾勒輪廓，還須將肌肉及分量表露出來，才能顯現其特徵。

幼兒與成人

幼兒素描

滿週歲前後的幼兒

小小的牙齒、鼻子到下顎的距離甚短等都是為幼兒畫像時最容易發現的特徵。

五官中，幼兒的眼睛和成人相較時是在整張臉上占的比例是最突顯的，而且不像其他部位會隨著成長而有所改變。幼兒的骨骼、身材及鼻子都不需費周章去刻劃、臉型也不至產生凹凸有致的線條。且由於頭蓋骨仍在成長階段和稀疏的胎毛頭髮，以至顯得頭部和額頭特別大。所以就整體而言，幼兒頸部以上的部分均有比成人大的感覺。

眼睛的位置
(幼兒)

幼兒的比例

上圖的線描

成人

自畫像首創於二〇年代初葉。
自畫像比例的拿捏大致與前述
幼兒畫像的成反比，可謂是一
百八十度的不同。

尤其在體格方面的差異最為顯
著。臉頰部分的骨骼和皮膚質
上也均顯而易見。此外，下顎
骨和下顎、額頭、鼻子等與頭
蓋骨成長相關的部位都略有差
異，以及肌膚的質感（因人而
異）之間的關係都分明可見。

成人的比例

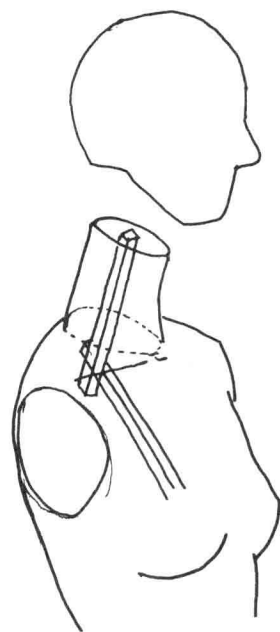
成人的臉部素描

眼睛的位置
(成人)

上圖的線描

臉部、頭部及肩的相互關係

頸部骨骼應略成角度其尖端承接頭部。如果將頭部、頸部成垂直會顯得不自然。

能夠描出正確的骨骼便能描繪出自然的人體像。

描繪人體時應確切把握卵形的頭部和圓柱形的頸部與軀體構造的關係。

值得注意的是，從背脊到頸部所連成的線條不但是直線，而且在頸部和頸部間有向前傾的角度產生。

該畫將薄薄皮膚下的頸部肌肉及鎖骨表現的感覺很完美。

對於複雜的頸部肌肉的組成和鎖骨間的關係及頸部肌肉和橢圓形球體的頭部關係均應慎加瞭解唯是。

頸部肌肉的構造和鎖骨等的感覺可由描繪皮膚的筆觸上感覺出來。