

SUNNYBOOKS

人體美姿畫法

人體速寫技法

美術教授 周清亭著

SUNNY BOOKS

人體美姿畫法

人體速寫技法

周清亭著

武陵出版社印行

人體美姿繪畫專集

RWIP 2/0/

序

人體素描因為是表現人體的量感，所以很能引起繪畫者的創作興趣。

儘管現代有許多人喜歡畫纖細修長的女性，但在歐洲，從中世紀一直到近代，所畫的人物畫裏，充滿了許多形態豐滿的仕女。這些人物畫都是經過非常用心的描繪，皮膚質感和量感的表現，非常寫實、逼真，常使觀賞者有身歷其境、如見其人的感覺。我們也發現，這類作品乃是因為畫家們對於人體豐滿的姿態，充滿純真的摯愛而創作的。其實，不僅存在於繪畫世界，甚至在現實的生活中，這一類畫，受喜愛的程度是可以想像的。

實際上，時代的變遷，改變了人們對於容貌、姿態和服裝等的愛好角度，對於美的評價標準也有所改變，這股流行的趨勢，多少也反映在繪畫上。

人體量感的魅力，隨著繪畫技巧，和採光效果的進步而有增無減。人體就如同是一個物體，當它接受光源的照射時，自然顯現出變幻無窮的明暗差距；所以，許多畫家開始作畫時，也都注意到這一點。尤其在畫人體畫時，除了人體本身形態的美感，加上光影和色彩所交織引起的藝術效果，是非常神聖的！因此不論是否能接受這種神聖的美感，神聖之美的存在是不容置疑的。所以，直到現代，人體繪畫依舊受歡迎而被經營著。

嘗試人體畫時，一條曲綫的變化，或是光和影的存在關係，是很難表現的，必須仔細地觀察，並以平靜的心，把握形態與明暗的自然狀態。但是現代很多畫家達不到這種描寫的境界；所以現今充斥在海報或雜誌上的裸女像，使人體變成一種形象化，缺乏人體微妙的美感。製作人體繪畫時，最重要的事，便是去除心中對於物體形態，先

入爲主的錯誤觀念。開始作畫前，必須仔細觀察實景；這一點，不僅是人體繪畫如此，對於任何體材，也要有相同的態度。能正確地表現物體的形態，是繪畫技法的第一階段，也是基礎訓練的一種。但是最該要求的，乃是以自己的眼睛，來觀察景物；這雖然是一件極單純的工作，卻可以培養良好的觀察力。

這本書所介紹的技法和範例，希望能供諸君參考，成爲你們學習的門徑，便是作者無上的榮幸。

目 錄

人體美姿繪畫專集	2
第一章 人體基本畫法	5
動線素描	6
速寫的方法	8
▪ 速寫的方法	10
▪ 速寫的範例	12
立體感	15
人體的各部分	20
1. 臀部	20
▪ 腳的畫法	21
2. 手	25
▪ 手的畫法	26
3. 軀體部分	29
▪ 軀體的畫法	31
4. 臉	36
▪ 臉部的速寫法	38
美姿範例	48
▪ 坐姿	52
▪ 立姿	72
▪ 富有動態的姿式	82
▪ 睡姿	90
第二章 人體模特兒	113

人體基本畫法

第1章

勤練素描

用簡單的綫條，在短時間內，掌握住描寫對象所呈現的印象和動態，稱為速寫。

想要自由又奔放地描寫人體畫，速寫無疑地是值得採用的一種畫法。不斷地練習人體速寫，對於不擅畫人物的人，有極大的幫助。即使想畫穿衣的模特兒，也能駕輕就熟。

如果要把握住物體的正确形狀，或在畫面上表現出實正感，就需要投資相當的時間代價。但另一方面，多花時間嘗試，能使你對於物象所感受的印象變得稀薄，使起初很粗笨濁重的線條，也能變得輕捷順暢。

速寫可以說是將第一印象在最鮮明時，一氣呵成畫出的。通常只要十分鐘，就能完成一張，所以不必描寫得太過仔細，只需要以單純的線條和陰影，掌握住模特兒整個的動態就可以了。

速寫的材料只需要鉛筆、鋼筆或紛彩等簡單易於攜帶的用筆，另外準備一本速寫簿，就可以隨時練習了。學習全身像的人體速寫，比畫油彩要方便，因為速寫能在短時間內畫出人體的各種姿態和數量極多的好處，並在過程中嘗試速寫的樂趣。

速寫的方法

開始畫人體速寫的第一個練習，是依照模特兒的整個動態，不斷反覆畫下許多線條。這個階段，不必畫出整體的輪廓線，只要掌握住從頭部到腳部，全身的主軸線。這項練習，不只用鉛筆或鋼筆，有時也可以用粉彩筆分出粗細的綫條。其次，是將人體的輪廓線勾繪在同一張紙上，最先用強而有力的綫條畫下對於形態感受較深刻的部份，接著，便放鬆力量，畫感受較弱的線。這個練習，同時要捕捉住人體的輪廓線和主軸重心線。人體的主軸線，乃是從外表看人體的形狀、動態時，支持內身平衡、穩定的中心線；因此還要加上輪廓線，才是整張繪畫的完成。而單以輪廓線勾畫時，還要注意線條的內容，這樣才是經過意識安排的人體動態線。

速寫過程中，不滿意的線條

再多加幾條線彌補。畫壞的線，只要能經過真摯的態度修飾，這些線條反而可以變成畫面上的一種特殊風格，使整體更有生氣。

以上的練習告一段落後，再拿新紙嘗試有陰影的速寫。首先明暗的差距不需分得太複雜，人體的陰影部份可以偏中間色的暗調，大塊處理；然後和最初練習時的方法一樣，用強烈有力的線條勾出輪廓。這時，你便會發現，畫面陰影部分的中間調，及紙本身的明調，變成一體，能產生量感。

前述的兩種練習方法，在畫輪廓綫時，同時要細心注意模特兒整個動態和立態感的掌握和表現；儘量省略太細緻的描寫，採用單純的線條和陰影，達到速寫的目的。

這兩種速寫方法都是熟練後，便可以直接以線條嘗試速寫。

●速寫的方法

依照人體的形態，重覆畫出許多線條，然後再添勾輪廓線。

加強輪廓的輕重線條。

以淡彩畫出中間色調後，再用鋼筆勾出輪廓線。

● 速寫的範例

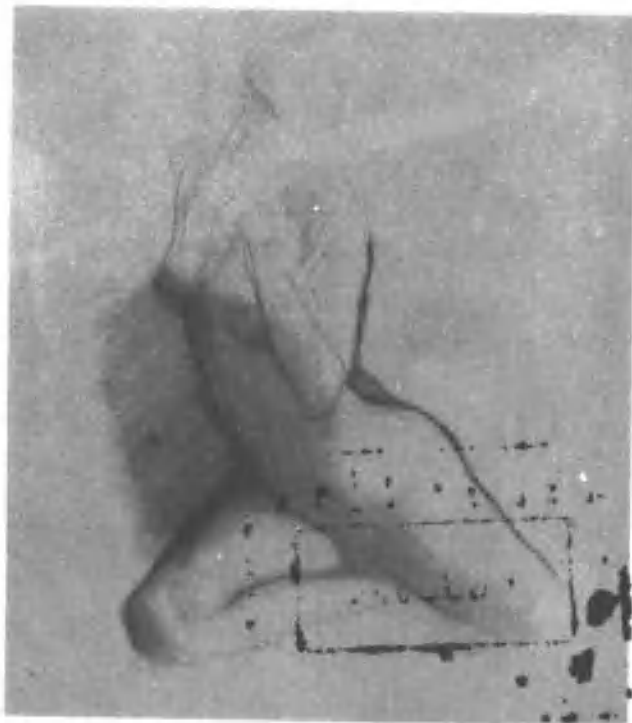

速寫實例要點

1. 身體的動態以直線定出。
2. 被頭髮遮蓋著的部分應知為頭部。
3. 要注意軀體的厚度和前後感。
4. 從右肩到側腰的輪廓綫，和軀體與大腿間存在的線要安定。
5. 還要注意軀體和腳部遠伸的距離感。

運用輕重有韻致的輪廓線，和暗明不同的調子，能使肌膚有豐滿的感覺。

先用鉛筆輕淡描繪，
再用手指擦出中間色
調 最後加強印象感
較深的線。

