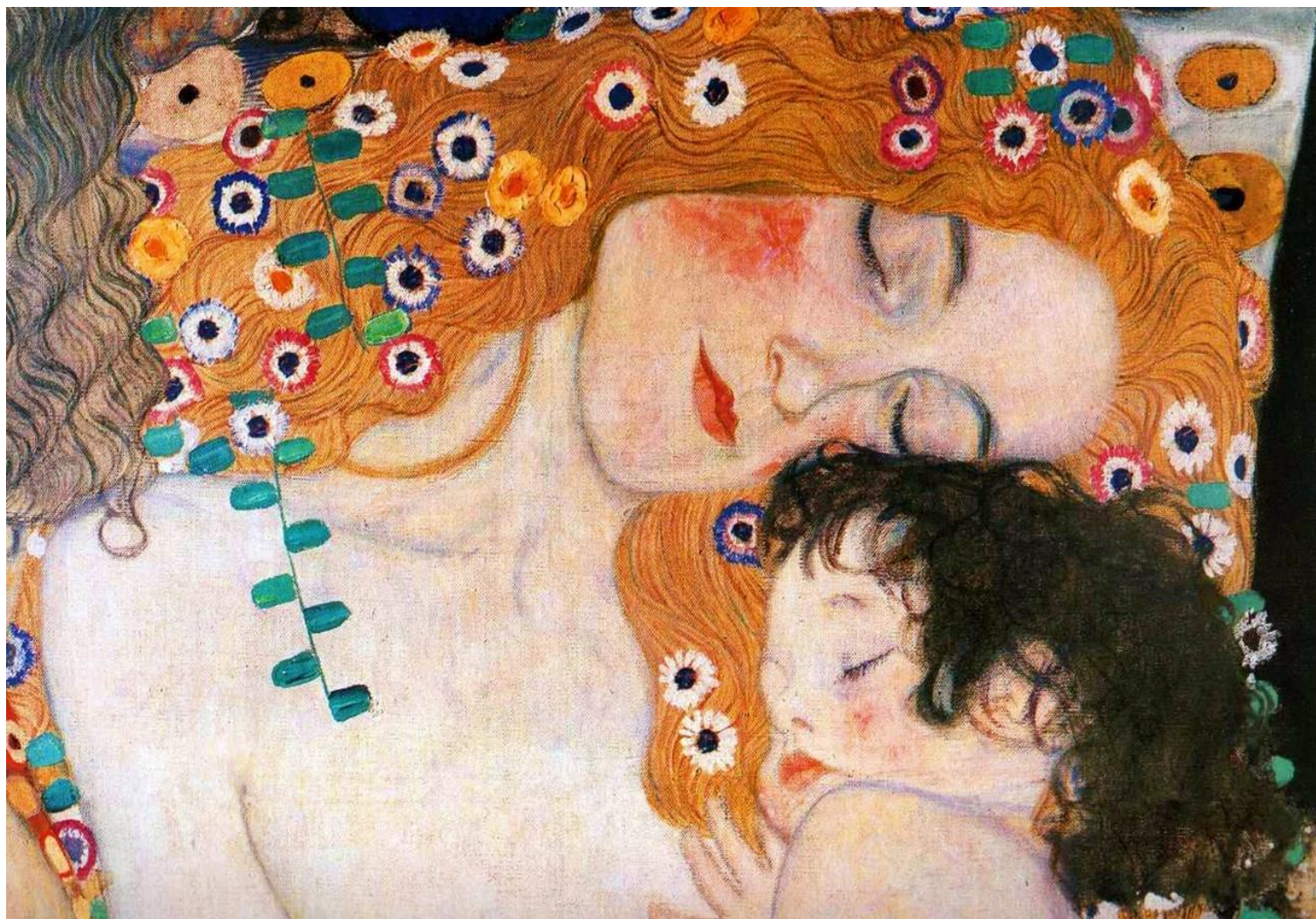

第1課

凝聚的視線 畫面中的人物

我的藝術小學堂

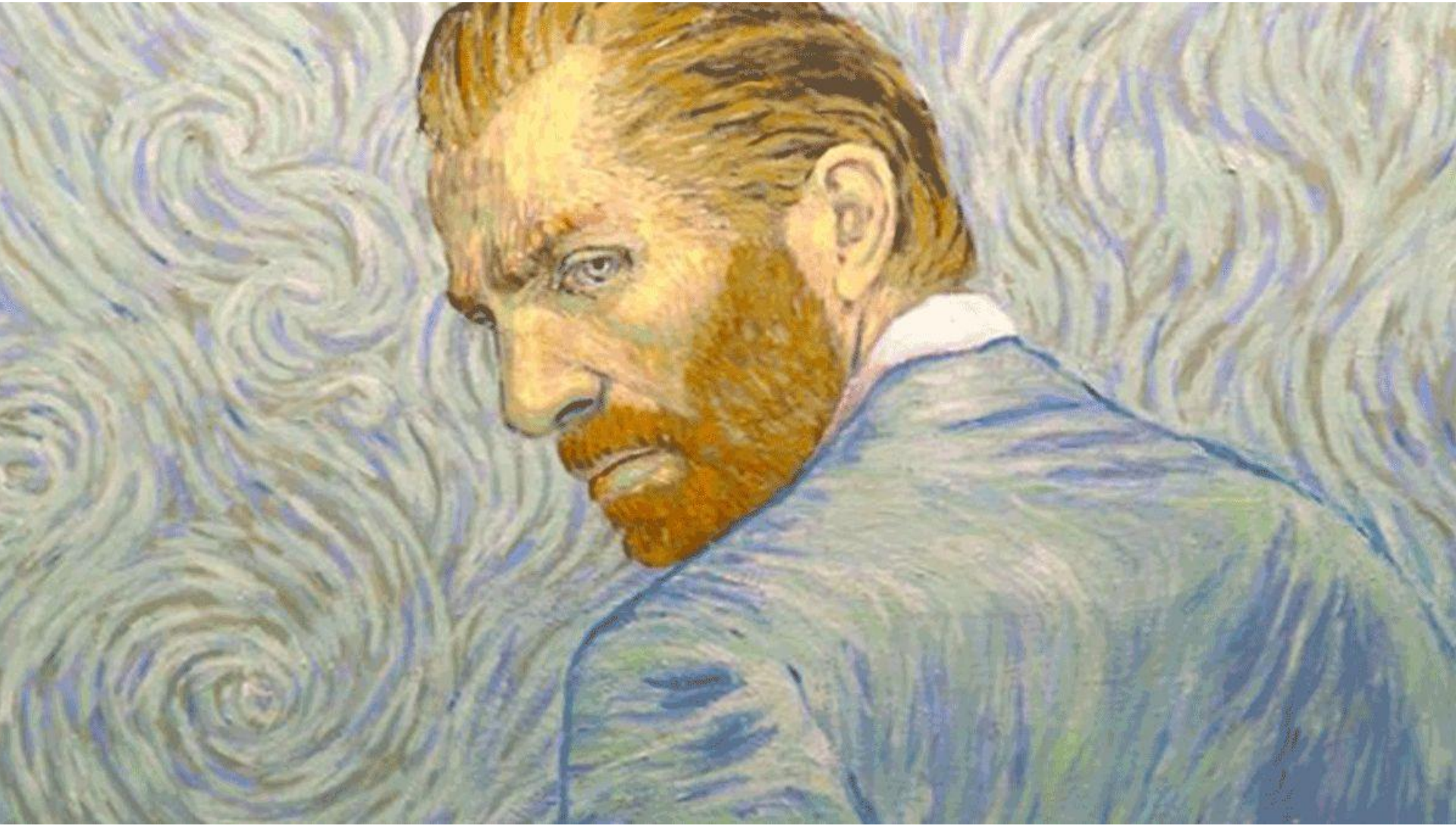
大聲叫出我的名

Q1: 人物畫: 猜猜我是誰?

Q2: 人物畫: 猜猜我是誰?

Q3: 人物畫: 猜猜我是誰?

好棒棒!

I 關於人物畫 (figure painting)

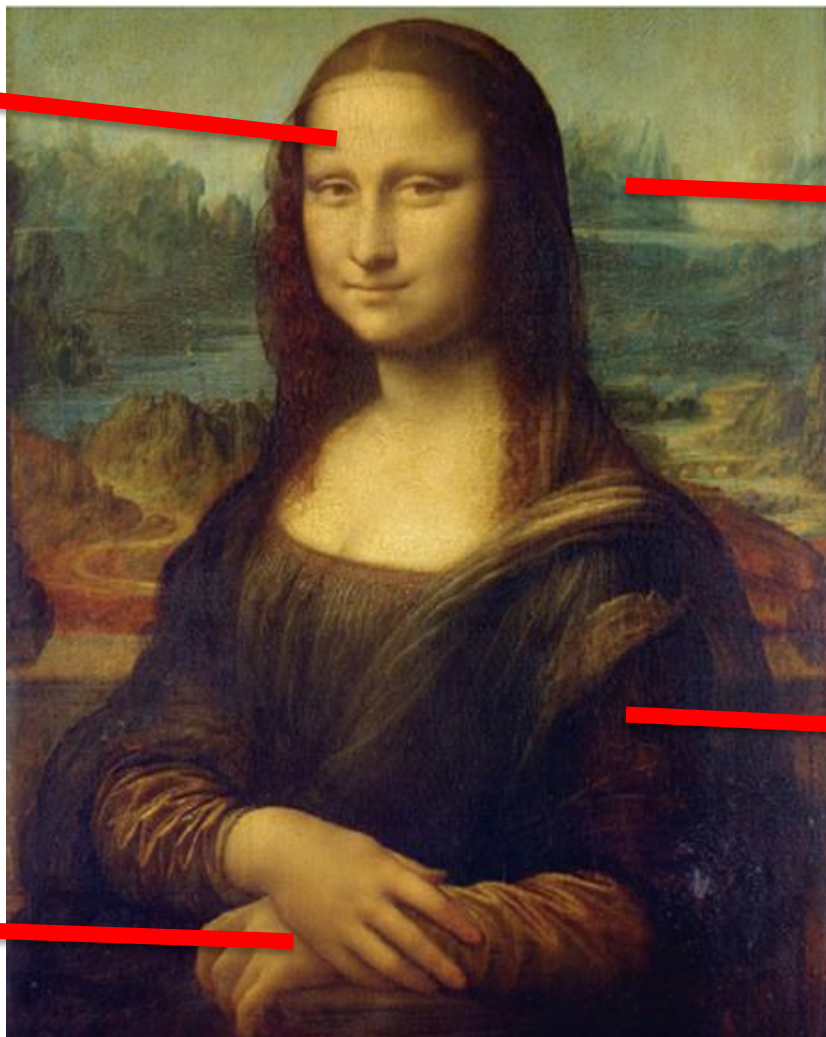
- ✚ 以人物作為表現主題的畫作，我們就稱之為人物畫。
- ✚ 人物畫可以說是對人類不同角度的觀察跟想法呈現。
- ✚ 觀賞人物畫時，可由不同的角度來欣賞人物畫，如：畫中主角的表情和動作、服裝顯示的職業或身分地位、從背景了解當時社會特色等。

▲ 達文西 / 蒙娜麗莎

臉部表情

情緒的表現

背景環境

所處環境景色的氣氛
光,

肢體動作

暗示性的隱喻

服飾造型

職業或身份地位

自拍的視角

藝術家的自畫像

✚ 自拍是我們認為適合給他人看到的自己的形象，而藝術家也描繪自己的形象——自畫像。

▼ 從左到右，分別是林布蘭於1629、1652、1660三個時期的自畫像。

第①課 凝聚的視線 畫面中的**人物** 情感表現及思念

✚ 人物畫也可以表現人與人之間的感情，不論是畫中人物彼此的情感，或是畫家對於畫中人物的情感。

藝同思考

在這兩幅母親的畫作中，能明顯看出畫面明亮和灰暗色調的差異。你覺得兩位畫家為何會用差異這麼大的色調來表現家人？

A

陳進
〈母子圖〉

B

蔣兆和
〈母子圖〉

第①課 凝聚的視線 畫面中的**人物** **真實的呈現**

畫家利用畫筆代替文字，描畫出社會的真實面貌，傳遞出自己的社會觀點。

我的畫就是礦工日記，也是我自己的反省。

帝國美術學校西畫本科

受倪蔣懷邀請，於瑞芳礦坑工作生涯

▲臺灣畫家洪瑞麟
清楚呈現礦工辛苦
工作形象。

第 1 課 凝聚的視線 畫面中的人物

真實的呈現

畫家利用畫筆代替文字，描畫出社會的真實面貌，傳遞出自己的社會觀點。

韓熙載夜宴圖

五代 顧闳中

EXHIBITION

头条号 / 宣点文

▼ 顧闳中《韓熙載夜宴圖》

第①課 凝聚的視線 畫面中的**人物**

■ 畫家也會用不同的風格表現人物，如：完美無瑕的模樣、誇張表現人物的情緒等。

► 孟克 / 吶喊
→ 藉由誇張變形的人物動作，表現出強烈焦慮的情緒。

▲ 拉斐爾 / 聖母子和聖約翰
→ 文藝復興時期的藝術家拉斐爾，以描繪完美女性形象著稱。

我們常看到政治人物的漫畫造型，雖然以簡單或是誇張的方式，但卻能將人物最具特色的外型誇大，讓我們輕易辨識並且會心一笑。下列的圖片，你可以看出這些政治人物的五官或是身體比例的哪些部分被放大誇飾，又或者簡化了呢？試著將你的發現寫在空格內。

第①課 凝聚的視線 畫面中的**人物**

• 試試看 •

五官：

身體比例：

五官：

身體比例：

第①課 凝聚的視線 畫面中的**人物**

• 試試看 •

C

五官：

身體比例：

D

五官：

身體比例：

人物畫的構圖分類

頭像

- 畫面呈現人物頭部，主要表達人物的表情及五官。一般人物畫較少採用這種構圖，但在20世紀有藝術家刻意如照片一般精細描寫五官的人物畫作品。

▲ 查克·克洛斯 / 巨大自畫像

半身像(kit-cat)

✚ 畫面呈現人物的上半身，
這樣構圖(compose)是最常見
的人物畫形式，常常用在
具有紀念功能的肖像畫
(portraiture)或是畫家自畫像。

▲ 芙烈達·卡羅 / 與猴子的自畫像

全身像(whole length)

✚ 構圖主要表現完整的人物造型，同時畫中人物的姿勢及動作是描寫的重點。

安德魯·魏斯 / 克莉絲汀娜的世界。

群像

呈現多個人物聚集在同一個場景，重點在於表現出環境的氛圍或人群間發生的故事，不強調畫面中個別人物。

▲張嘉穎 / 糖果屋歷險記

«LE MEILLEUR FILM DE **TIM BURTON** DEPUIS DES ANNÉES.»
THE WRAP

**GOLDEN
GLOBES**

AMY ADAMS
MEILLEURE ACTRICE
DANS UNE COMÉDIE

AMY ADAMS CHRISTOPH WALTZ

BIG EYES

L'HISTOIRE VRAIE
DE LA PLUS GRANDE
ARNAQUE DE
L'HISTOIRE
DE L'ART.

© KEANE

ÉCRIT PAR
SCOTT ALEXANDER & LARRY KARASZEWSKI

UN FILM DE
TIM BURTON

© 2014 THE BURTON COMPANY

STUDIOCANAL

人物畫的基本表現方法

身體

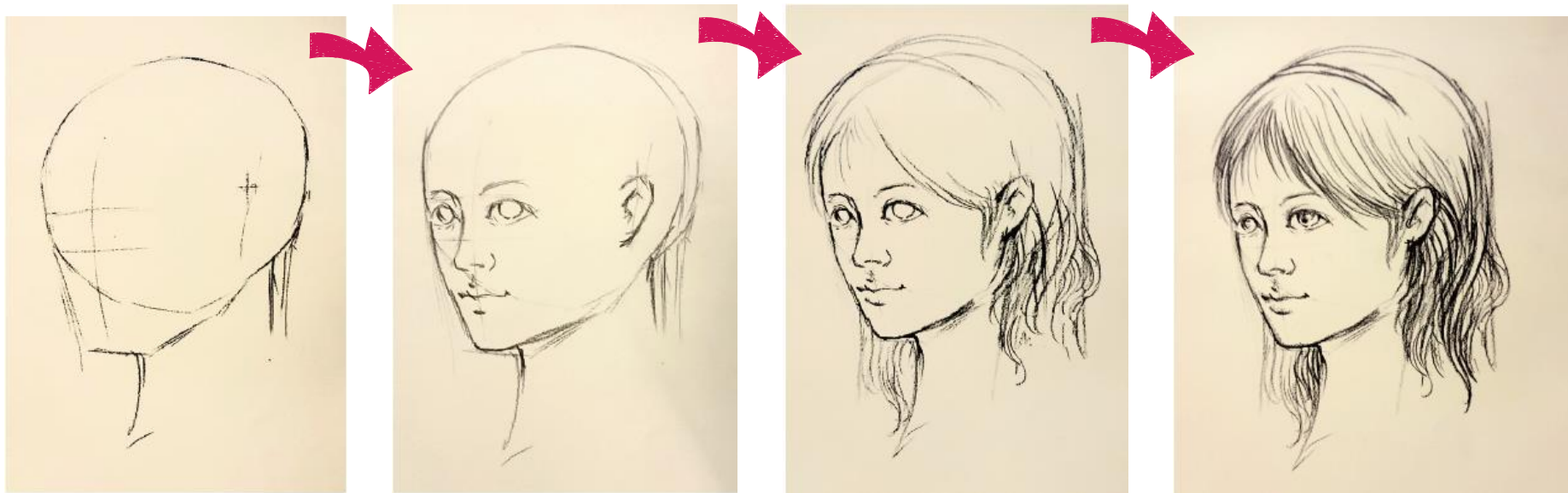
人體比例 | 學習繪畫

- ✚ 對於身體的觀察描寫一直是西方藝術的重點。
- ✚ 一般練習繪製人物身體時，大多會先以幾何圖形構成方式畫出身體軀幹及四肢比例。

 臉部漫畫教學—人物臉型畫法

- ✚ 臉部描繪的重點在於五官的比例以及表情。
- ✚ 人物五官的表現經常是觀賞者認為一張人物畫「像不像」真實本人的關鍵。
- ✚ 畫中人物表情地呈現，則是營造畫面氣氛重要因素。

第①課 凝聚的視線 畫面中的人物

動作姿態

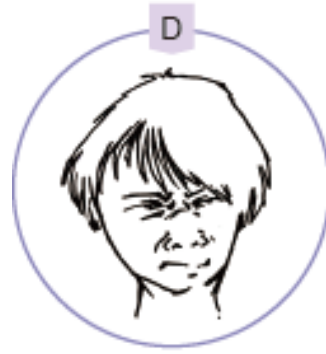
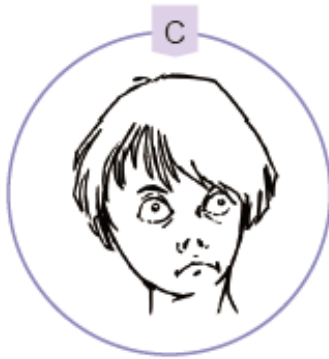
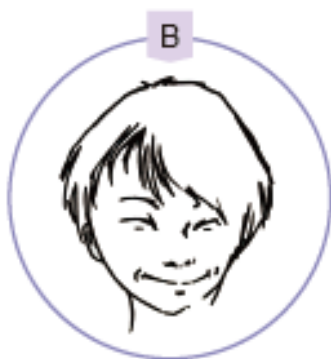
- ✚ 肢體動作也是人物表現很重要的部分。
- ✚ 人物的動作可以表現出人物的心情，也可以讓畫面呈現出靜止或是動態的效果。

第①課 凝聚的視線 畫面中的**人物**

下面人物的五種表情，請你仔細觀察與思考，將正確的表情代號填入相對應的情緒臺詞空格中。

- (C) 天啊，下午的美術課要帶水彩顏料，我完全忘記了！
- (A) 我昨晚辛苦做好的立體作業不小心在搭公車時擠扁了…唉，該怎麼辦？
- (B) 老師剛才稱讚我的作文流暢度進步不少！回去一定要跟爸媽說。
- (D) 為什麼每次和弟弟吵架，都只處罰我一個，太不公平了！
- (E) 哈哈！每天都要大笑三聲才會有益身體健康。

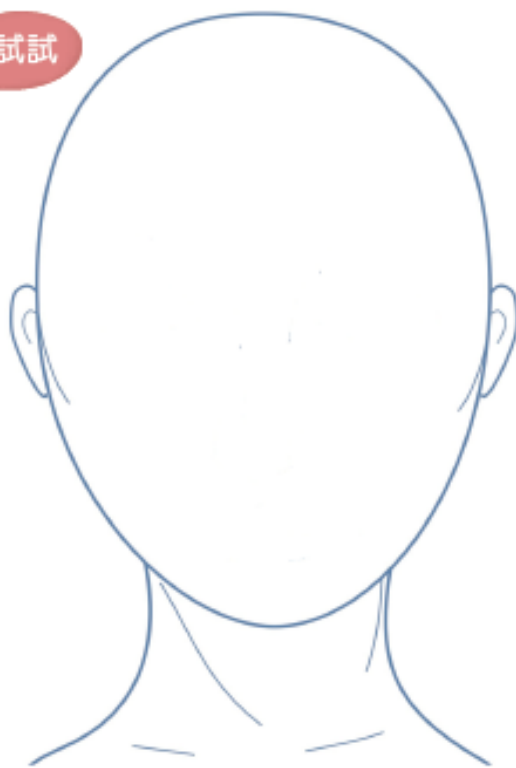
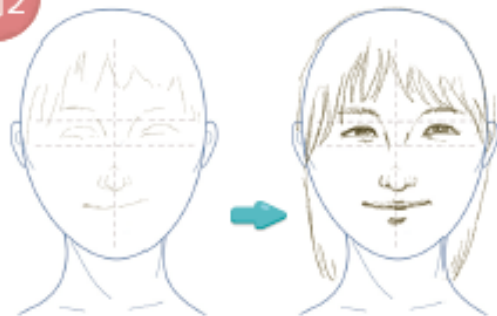
再點一下就會有答案喔！

第①課 凝聚的視線 畫面中的**人物**• **試試看** •

讓我們一步步完成一張完整的人物畫吧！

任務一

我們準備了一個空白臉孔，請你以周遭的同學或是家人為對象，請他們做出幾種不同的表情讓你觀察，並試著用簡單的線條或筆觸，紀錄你所觀察到的表情五官，同時在下方空格內用文字紀錄下你描繪的是哪種表情或情緒。

範例1**換你試試****範例2**

• 試試看 •

讓我們一步步完成一張完整的人物畫吧！

任務二

在前面的任務中，我們已經觀察並嘗試描繪了周遭親友的表情，接下來請你以前面觀察表情的對象，來完成一張完整的人物畫作。你可以選擇半身或是全身的構圖，畫面風格盡可能嘗試寫實、誇張，或是表現你所認為的完美體型去塑造主角，你也可以藉由服裝來呈現他／她的職業或身分，以及利用背景來表現他／她的故事。當然，他／她富有特色的表情更是不容錯過的描繪重點喔！

中英專有名詞對照表

中文

英文

人物畫

figure painting

半身像

kit-cat

構圖

compose

肖像畫

portraiture

全身像

whole length

影片來源明細表

影片

來源

蒙娜麗莎底層的祕密

<https://www.youtube.com/watch?v=rUweklEK5Lg>

藝術家的自畫像

<https://www.youtube.com/watch?v=o0VSt-Z4gfY>

人體比例 | 學習繪畫

<https://www.youtube.com/watch?v=i9YuH9CdB6I>

漫畫教學—人物臉型畫法

<https://www.youtube.com/watch?v=XuxLh9XA9Fo>