

第 2 課

畫出我的日常

▲ [圖2-1] 藝術家描繪日常所見，以畫面呈現每個動人時刻。

向明光(西元1966年~)／
含蘊／2000／鉛筆・紙／
55×75公分／私人收藏

向明光 2000 0109

日常的美好，時常感動著我們，當我們心靈觸動的剎那，總希望可以記錄下那動人的瞬間，記錄的方式或許是一首曲子、一段文字，或是一幅畫面。現在就讓我們一起來學習掌握物體的樣貌與明暗，以及安排畫面的空間與構圖，畫出屬於我們的日常吧(圖2-1)！

學習目標

- 能運用媒材與技法，經由單一物體的描繪，學習使用線條、明暗、筆法與透視等表現技法，畫出立體感和透視感。
- 能體驗藝術作品，了解平面作品中表現空間的方法，以及視點變化等藝術常識。
- 能體驗藝術作品的構圖方法，並能掌握構成要素和形式原理。
- 能應用藝術知能，表現和記錄生活美感。

.....

[藝術詞彙] 透視感／明暗調子／筆法／
構圖

[藝術家] 向明光／林布蘭

留下生活中的美好片段

在我們的生活周遭所看見的小狗、人、建築、街道等實體，都具有體積。如果想要把這些物體與立體空間畫在平面上，應該要如何著手呢(圖2-2)？

我們能運用透明板協助描繪眼前景物。例如：想要繪出公園中的樹或橋，可以先坐定位置，拿起一片透明板，視線透過透明板觀看景物，直接在透明板上描繪景物的外形輪廓，如果再加上明暗，就會看起來更有立體感呵！

描繪前，可以依據畫筆特性做選擇，不同類型的筆，都能成為描繪工具。描繪時，需留意執筆手勢，若以大拇指、食指和中指持握筆桿前端，適合小範圍的重點描繪。而若以大拇指和食指持握筆桿約三分之一位置，則適合大範圍描繪線條和明暗。

▼ 圖2-2 仔細觀察繪圖的對象，運用適當的畫筆和執筆方式，可幫助我們描繪。

從線與面開始

線條是描繪的基礎和重要元素，能為作品帶來多樣表情。在不同的情況下，可選擇不同的線條表現，包括深淺、粗細、曲直、輕重、長短與疏密等(圖2-3)。

取一片葉子，先將葉子壓在紙上，筆沿著葉子邊緣描畫，練習以曲線畫出輪廓，接著拿開葉子再畫一次，仔細觀察葉子形狀、畫出輪廓和葉脈，練習輕重與粗細的線條表現(圖2-4、2-5)。

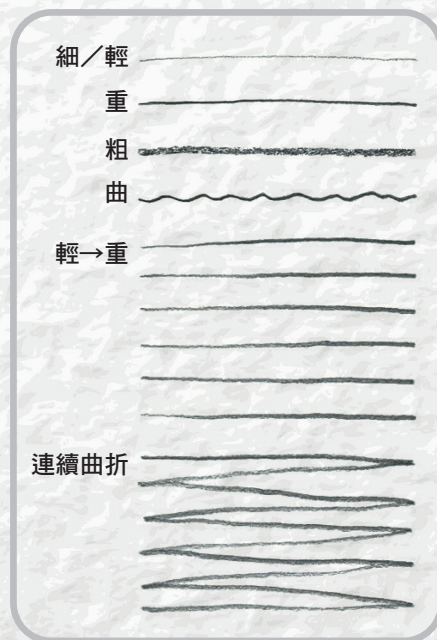

圖2-3 各種線條表情。

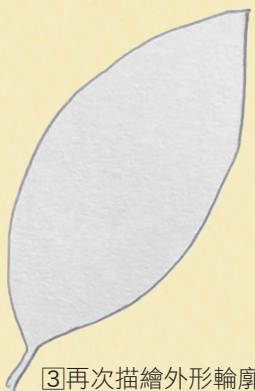
黎曉鵬示範

①將葉子壓在紙上。

②筆沿著葉子邊緣描畫。

③再次描繪外形輪廓。

④畫出輪廓和葉脈。

圖2-4 這件作品包含哪些線條表現呢？

以不同線條畫出輪廓和葉脈／黎曉鵬示範

▲ 圖2-5 觀察葉脈，你發現什麼樣的變化？

各種葉子的描繪／陳志富(西元1996年～)示範

藝術探索

線條接龍

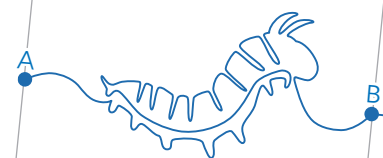
1. 思考和葉子有關的關鍵詞。例如：毛毛蟲。
2. 在右側方框的A點和B點間，畫出一條連結兩點的連續線條，展現關鍵詞，線條可重疊，但不可中斷或分岔。
3. 拿起課本，連接同學畫好的圖，一起進行線條的圖畫接龍。

自我檢視

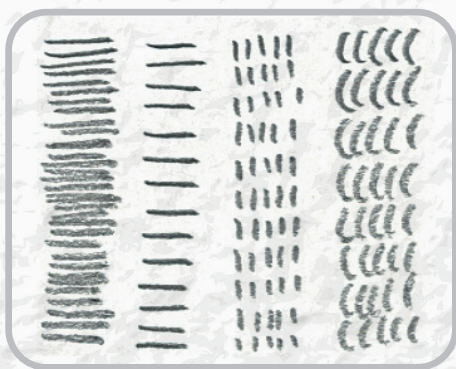
- 是否有畫出一條連結A點和B點，且為連續的線？
- 是否有展現出和葉子有關的關鍵詞特色？

例

A

B

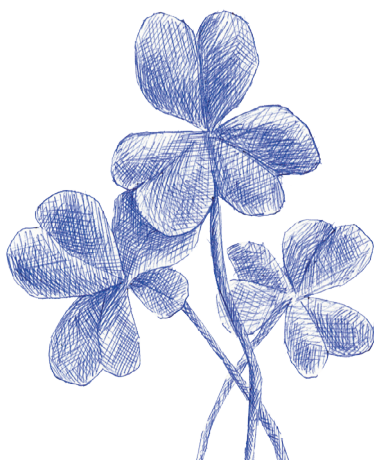
以線條畫輪廓和葉脈之後，可再使用重複、堆疊的線條(圖2-6)，或水性媒材單色疊加，描繪葉面和葉脈的凹凸變化(圖2-7)。

● 圖2-6 各種重複的短線條。

黎曉鵬示範

單色水彩

原子筆

色鉛筆

2B鉛筆

水性色鉛筆

鋼珠筆

奇異筆

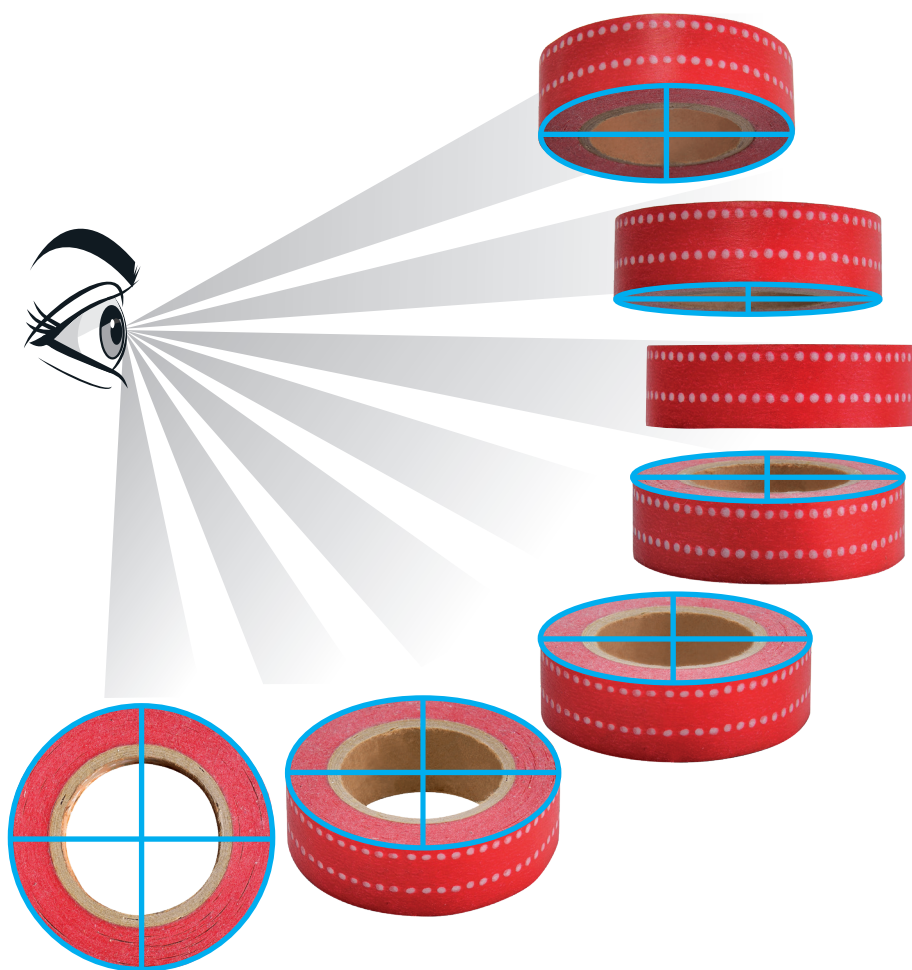
▲ 圖2-7 這些繪畫媒材是如何表現出凹凸變化？

不同媒材的葉面表現／張意佳、黎曉鵬、陳志富示範

視點改變物體樣貌

當我們將物體放在畫面中，從什麼角度觀看，決定了物體在畫面中的樣貌。

固定的單一視點包括仰視、平視與俯視等角度(圖2-9)。不同的視點會形成不同的樣貌，也會讓觀看者得到不同的感受。如果想畫出自己書桌上的文具，俯視是個好選擇；若是想要清楚畫出鉛筆盒的長度、寬度與深度，介於俯視與平視間的角度就很適合(圖2-8)。

▲ [圖2-8] 圓形的物體，在有些視角會成為橢圓形，比較看看，從不同的視點觀看膠帶，膠帶橢圓形的長軸與短軸有什麼變化？

小叮嚀

繪圖前，先試著想想看，我的畫面中想要畫出哪些資訊，再選擇適合的視點來表現。

▲ [圖2-9] 杯子的不同角度。

陳志富示範

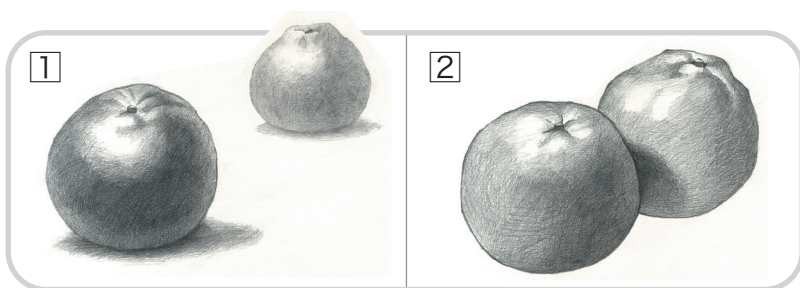
表現空間遠近

描繪作品時，我們能藉由物體的高低關係、尺寸大小、重疊、明暗調子多寡與清晰模糊等，來表現物體在空間中的前後關係(圖2-10)，或可以使用透視，在平面上畫出近大遠小的關係，模擬立體空間的遠近感(圖2-11~2-13)。

▲ 圖2-10 圖片中善用透視可以表現出膠水誇張的深度。想想看，和平常看到的膠水有什麼相異處？

黎曉鵬示範

◀ 圖2-11 想一想，①和②分別是以哪些方法表現空間中兩顆橘子的前後關係？

陳志富示範

▶ 圖2-12 書報採用透視描繪，觀察書本上方平面的形狀，說說觀察到什麼？

黎曉鵬示範

◀ 圖2-13 採用透視描繪的商店。這種透視表現，可以呈現出什麼樣的視覺效果？

明湖國中學生作品

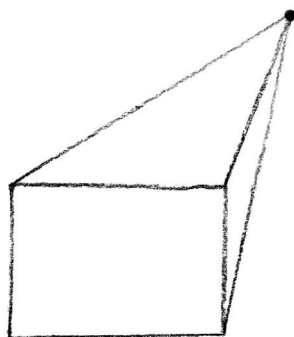
藝術探索 畫出透視感

按照圖2-14的步驟，試著畫出一個具有透視感的六角體吧！

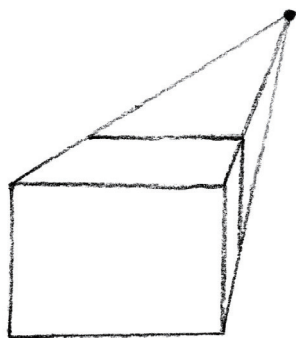
1. 將矩形上方的黑點，當作消失點。

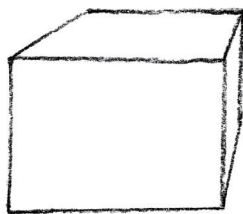
2. 以矩形的角為起點，黑點為終點，畫出直線。若從某一角畫直線時，線條會和矩形輪廓線交叉，則該角不畫線。

3. 選定適當距離，畫出長邊和短邊平行位移的線條。

4. 將多餘的線段擦去，具有透視感的長方體就完成了！

自我檢視

- 觀察畫好的六角體，有呈現空間的遠近感嗎？
- 表現六角體深度的邊緣線，有相交在消失點嗎？六角體後方的輪廓線，有和前方的六角體呈現平行位移關係嗎？

▲ 圖2-14 具有透視感的長方體繪圖示範。

黎曉鵬示範

創造立體感

依照決定好的視點，將物體的輪廓畫出來，接下來就可以加上明暗調子與筆法，讓物體更有立體感。物體的表面因為和光源距離不同，而有明暗深淺的差別。在光源的相對位置上，因物體阻擋產生影子。物體與影子皆可以不同的明暗調子表現層次(圖2-15、2-16)。

藝術小百科

明暗調子

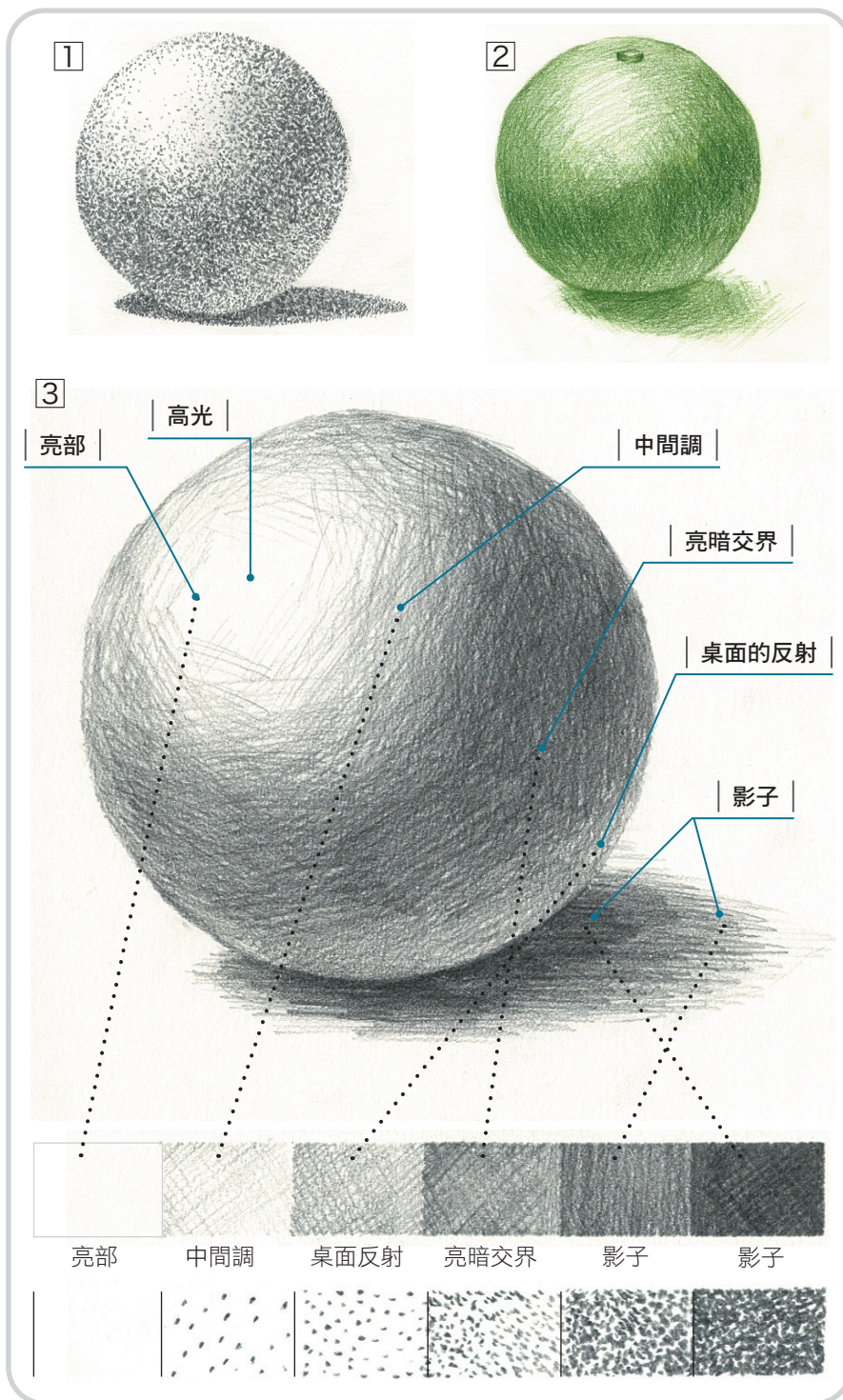
調子是指不同明度的黑白層次，在畫面上由淺漸次變化到深，可以表現出物體明暗。

筆法

下筆時形成的線條，有輕重及不同方向，稱為筆法。

小叮嚀

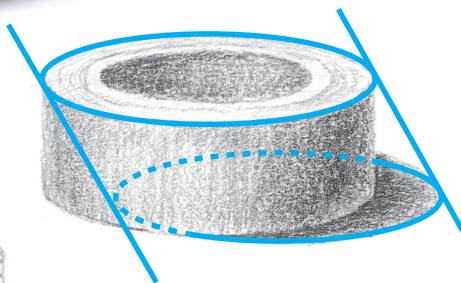
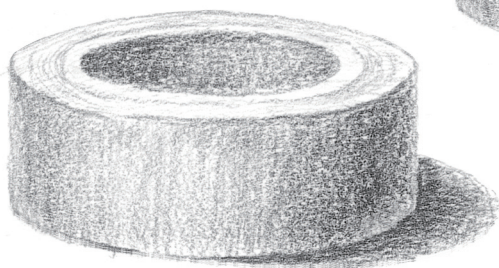
物體因光線照射，表面會產生亮暗的差別，愈接近光源的地方會愈亮，愈遠則愈暗。當物體放在桌面上時，接近桌面的地方會有反射光線，此時，這個反射光的區域，雖然離光源最遠，卻不是最暗的。

▲圖2-15 圖中分別是以交錯的線條、重疊的點，畫出球體的明暗調子。除了這些表現筆法，想想看還有什麼樣的表現方法？

陳志富示範

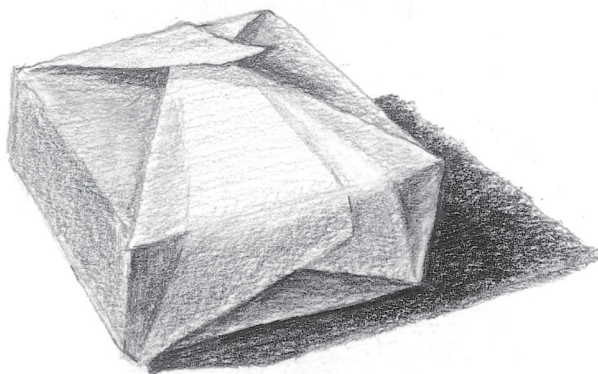
1

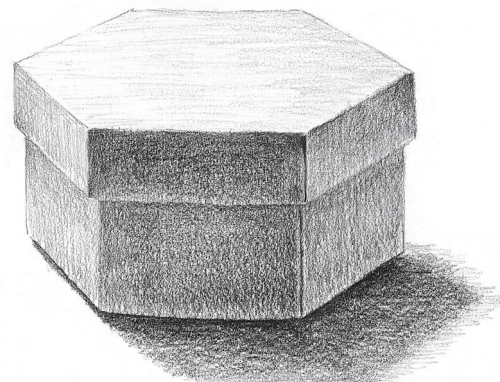
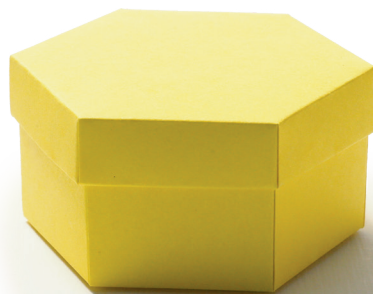
◀ 圖2-16 光直線前進時，被物體擋住路線，物體另一側缺少光的地方，即為影子。影子的形狀和範圍，約略等於物體的上方平面，如①膠帶上方平面是橢圓形，可以在其平行位移的地方，畫上橢圓形的影子。影子愈接近物體邊緣，調子愈深，愈遠則較淺。②立方體與③六角體等不同形狀的物體也是由此原理繪出。

黎曉鵬示範

2

3

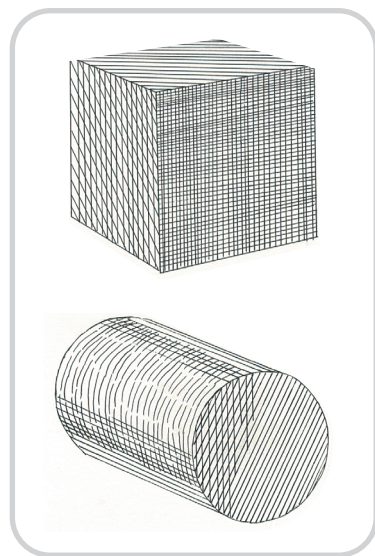
小叮嚀

使用筆法前，先仔細觀察再下筆：物體的形狀、物體局部塊面的角度變化、表面紋理的方向、布類紙類的皺摺往哪個方向摺疊或彎曲等。找出物體形態的規則，順著方向去畫，多加練習，會愈來愈得心應手！

.....

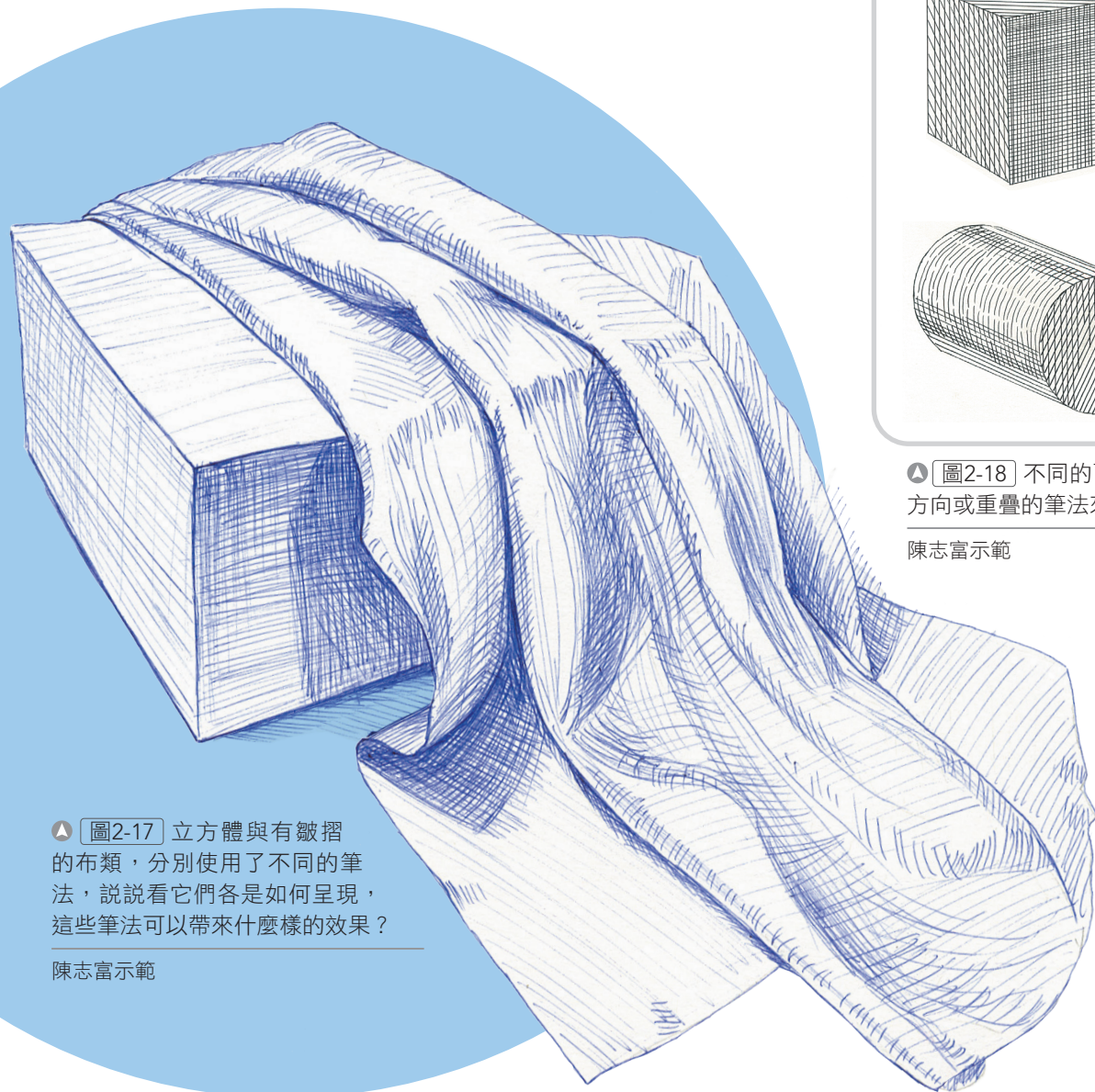
除了明暗調子的表現外，還可以順著輪廓或紋理的方向使用筆法，讓物體有立體感後，物體的形態也可以表現得更自然、更明確、更有條理(圖2-17、2-18)。

水墨畫中，筆法的運用相當多元，描繪物體時會使用不同的筆法表現(圖2-19、2-20)。西方繪畫的筆法運用則常見於素描作品，用以表現明暗調子，十九世紀後半，許多藝術家開始更加重視作品中的筆法運用(圖2-21)。

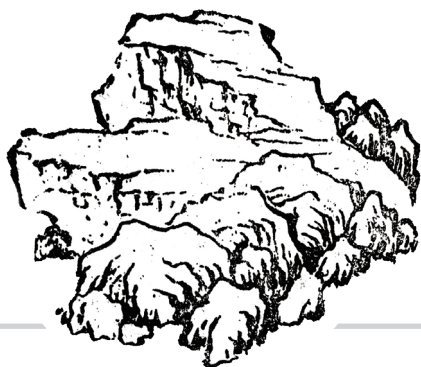
▲ 圖2-18 不同的面使用不同方向或重疊的筆法來表現。

陳志富示範

▲ 圖2-17 立方體與有皺摺的布類，分別使用了不同的筆法，說說看它們各是如何呈現，這些筆法可以帶來什麼樣的效果？

陳志富示範

▲ [圖2-19] 這件作品是依據什麼樣的原理，決定線條的描繪方向？

陳志富示範

◀ [圖2-20] 水墨畫中依照石頭的形態加上筆法，表現紋理與立體感。

芥子園畫譜

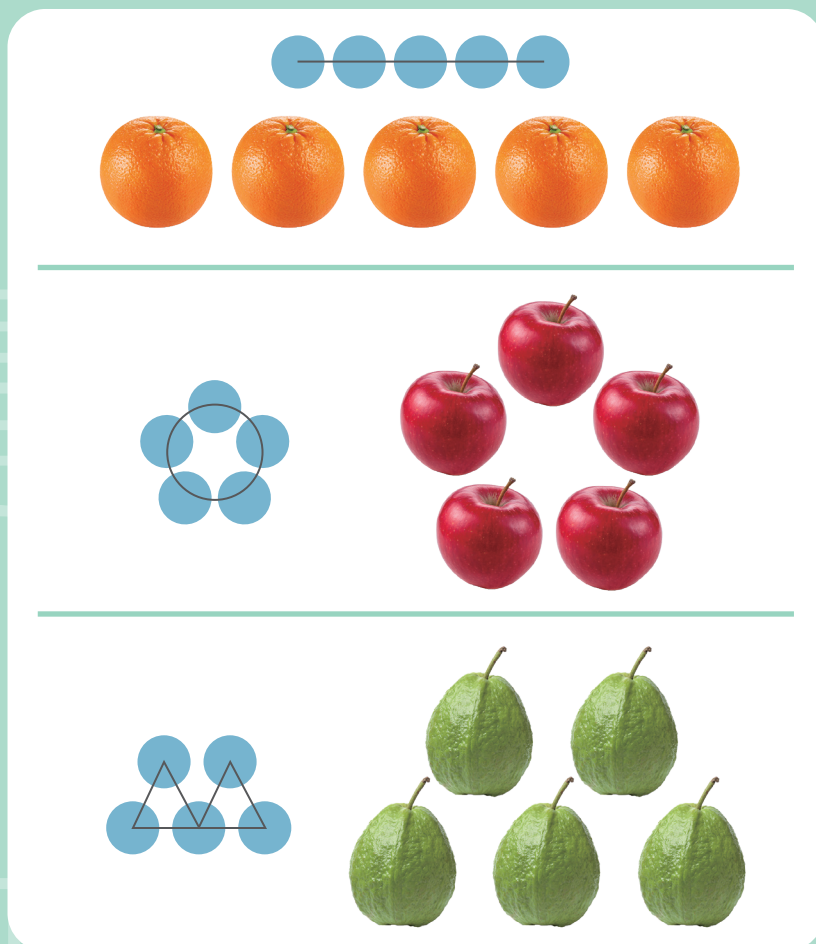

▲ [圖2-21] 藝術家使用許多弧形和彎曲筆法描繪這隻大象。想想看，這些筆法和大象的皮膚有什麼關係？

林布蘭(Rembrandt van Rijn, 西元1606~1669年)／一頭大象／1637／黑色粉筆・碳筆・紙／17.9×25.6公分／大英博物館／英國倫敦

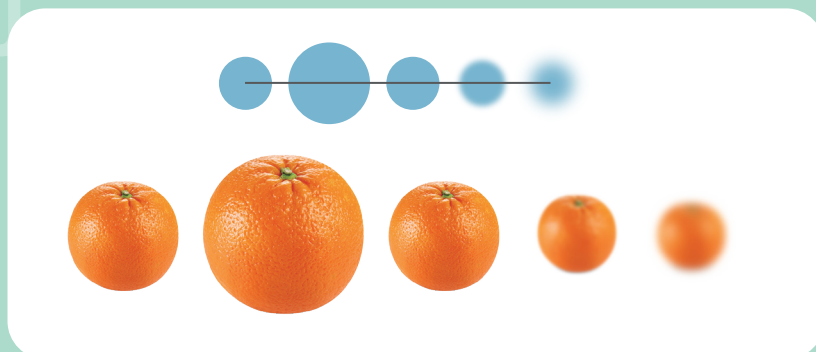
構圖中的賓主與均衡

兩個以上的物體畫在畫紙上，必須思考構圖方式。例如：在畫紙上畫出五顆水果。首先，可以從平面構成開始思考，試著將它們放置成直線、圓形或三角形等(圖2-22)。

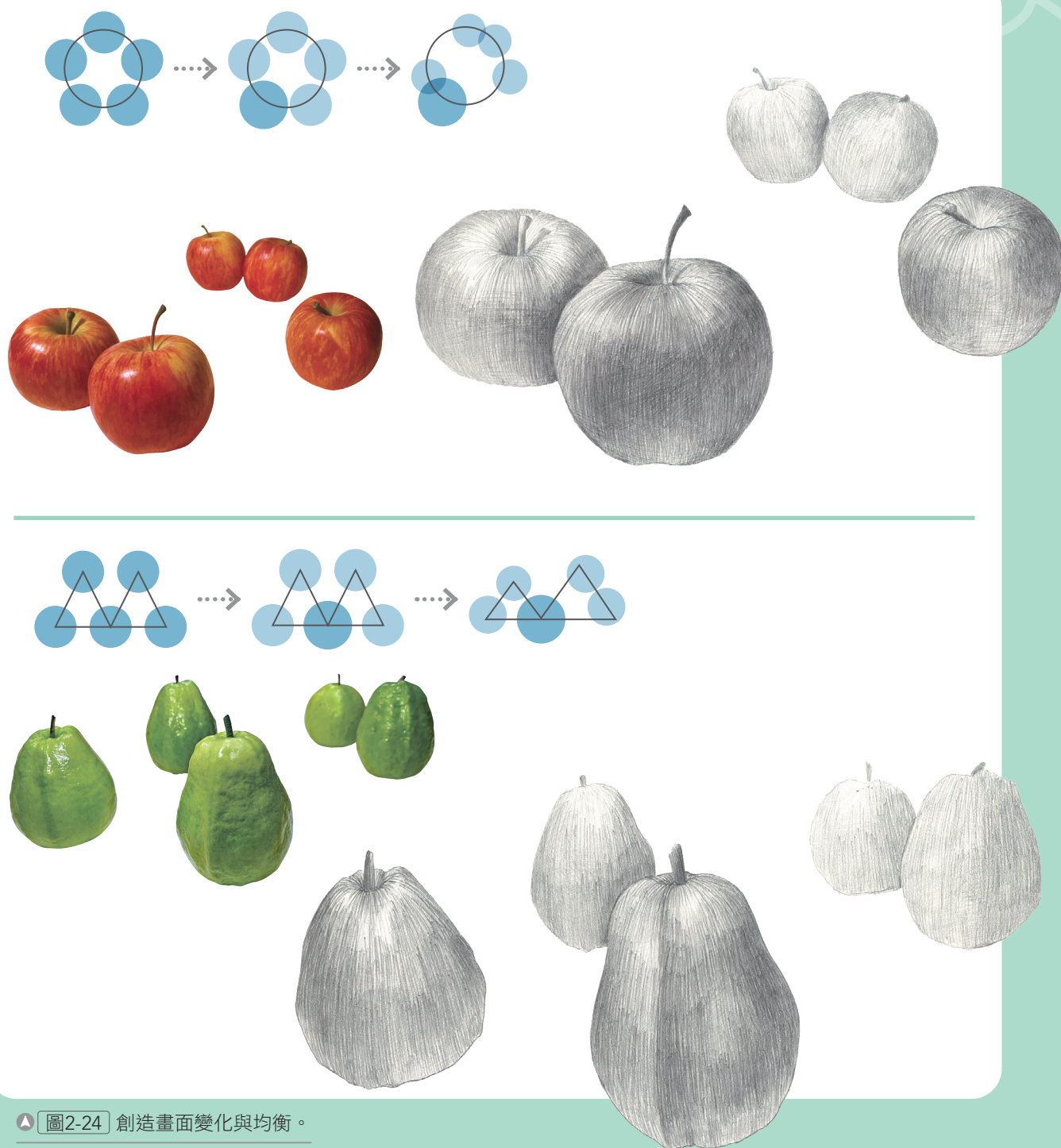
▲ 圖2-22 放置物件的位置。

接著，加入視點的考量，像是排列成直線的水果，若以平視視點描繪，藉由調整其高低關係、尺寸大小、色調層次、清晰度等，強調主角弱化副角，就能產生賓主關係(圖2-23)。

▲ 圖2-23 強調賓主關係。

或是以俯視45度角，描繪蘋果或芭樂。首先，先調整賓主關係，再調整位置，將彼此拉開距離或相互靠攏，就能創造出變化，又能達到畫面的均衡，這些都是關於構圖的思考(圖2-24)。

▲ 圖2-24 創造畫面變化與均衡。

陳志富示範

非常有藝思

讓日常變得更有趣

▲ 圖2-25 鋁箔包飲料。

陽光明媚、秋高氣爽的日子，和同學一起在操場運動、課餘在走廊聊天，或美術課時沉浸於藝術世界，這些都是生活中的美好片段，畫下曾接觸的物品，如書本、膠帶、牛奶糖、棒球和飲料罐等，也同時留下動人的記憶，若以它們為基礎，運用物體接龍的方法，會讓美好的日常變得更有趣！

(一)畫出立體感和透視感

觀察圖2-25，練習畫出一個鋁箔包飲料。

・ 創作步驟

- 1.參考圖2-25視點，描繪鋁箔包輪廓與細節。
- 2.觀察光線來源，先在鋁箔包的三個面，加上不同的明暗調子，再增加細節的明暗調子。
- 3.下筆時，留意使用適當筆法。

自我檢視

- 畫好的鋁箔包輪廓，是否與觀察的視點相符？
- 描繪鋁箔包深度的邊緣線，是否相交在透視的消失點？
- 有沒有表現出五種以上的明暗調子？筆法有沒有順著物體方向描繪？陰影是否在光源的相對位置上？

小叮嚀

進行創意思考的時候，可以先思考物品本身的特性或是功能，再結合適合的主題與方法，作品將會更有意思！

創意素描

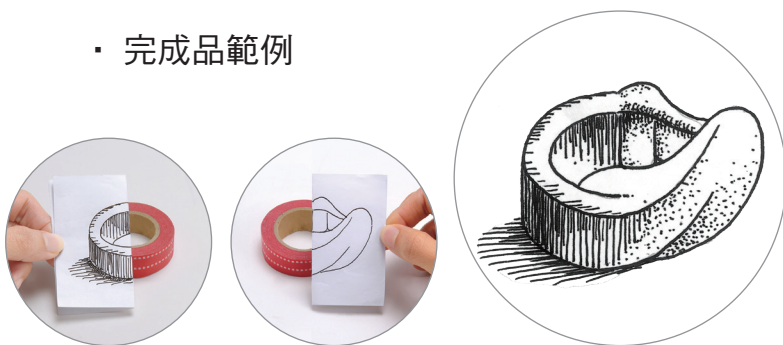
(二)物體接龍

參考線條接龍的概念，選擇本課畫過的物體，先畫出一半的形體，再思考適合與物體結合的主題，讓日常活躍起來吧(圖2-26)！

・創作步驟

先將紙對摺，在左半部畫上膠帶，對摺的紙張翻面，在右半部接續膠帶線段，畫出嘴巴與舌頭。

・完成品範例

▲圖2-26 利用膠帶拉長的特性擬人化，加上伸長的舌頭，想一想，膠帶還適合接上什麼主題？

黎曉鵬示範

自我檢視

- 所繪的圖像和原有物體的特性是否相關？
- 從物體輪廓、明暗調子與筆法等，檢視是否已掌握日常物品描繪的方法？

自評表

完成下列的自我評量表，檢視自己的學習成果，得到的😊愈多，表示學習效果愈好。

- 1.我能了解視點、明暗調子、筆法、透視等藝術常識。

- 2.我能體驗藝術作品，了解平面作品中表現空間的方法。

- 3.我能運用線條、明暗、筆法、透視等表現技法，描繪單一物體，畫出立體感和透視感。

- 4.我能認識藝術作品的構圖方法，並能掌握構成要素和形式原理。

- 5.我能應用課本所學，創作有趣的作品。

- 6.我能應用藝術知能，表現和記錄生活美感。

對於本單元的學習，帶給我哪些感受或心得？