

畫家之眼

[畫家之眼_下载链接1](#)

著者:安德魯.路米斯

出版者:大牌

出版时间:2016-3-30

装帧:平装

isbn:9789865797652

即使世界是荒蕪一片的沙漠，
畫家仍能從中找到美的路徑。

12項繪畫原則×61幅經典畫作×17張圖解分析

水彩名家簡忠威——專文解說

從古到今，繪畫大師們為了找到眼前的美，紛紛投入畢生心血追尋；

達文西的透視法、拉斐爾的理想化、林布蘭與維梅爾的光線、塞尚的形體、梵谷的色彩
.....

畫家是用另外一雙眼睛，觀看眼前的世界，創作出一幅幅經典畫作。

畫家所見與你大不相同；十二項美的要素大揭密

用眼看、用心想、用魂畫！

本書將透過畫家的眼睛，讓你知道如何從生活攫取藝術之美

本書為所有藝術愛好者解決一個最基本的問題：何謂藝術之美？繪畫大師路米斯從畫家的角度出發，深入探討畫家如何看待生活周遭的一切，以及藝術的本質。本書核心的12項繪畫原則，即是古今內外每位繪畫大師追尋美的歷程，更是鍛鍊「畫家之眼」的內功心法。讀者可以在本書中學習：從觀看生活，到藝術創作；從欣賞藝術，到美學追求。

◎什麼樣的畫，才算得上是好畫作

能夠取悅你的畫，就是好畫作，而美就是令人愉悅的最重要因素。畫家在生活周遭追尋美的可能，並以繪畫技巧把美表現出來。這個過程令畫家愉悅，而這個過程結束後的畫作，能使大眾愉快不已。因此，學會以「畫家之眼」看待事物，是追尋美的第一步。

◎熟稔「繪畫的原則」，美才能俯拾皆是

題材之所以難找，是因為觀看的角度太少。作者羅列12項繪畫的原則，從「統合感」開始說起，循序漸進地告訴讀者，如何從眼前所見的畫面觀察取材，如何「簡潔」主題，並且「設計」出令人怦然心動的比例構圖。如何調和「色彩」與「韻律」。「繪畫的原則」即是「美的要素」。

◎將「眼睛」、「手」、「畫紙」合為一體，畫家的寫生獨門技法

如果要追求作品的極致美感、統合感與巧思，畫出令人讚嘆不已的畫作。畫家必須從各種面向研究主題。但最重要的，是先從「塊面明度」與「色彩」兩者出發，將所見畫面編排設計，將「眼睛」、「手」、「畫紙」合為一體。作者告訴你，寫生最重要的是如何簡化主題，並將眼前所見統合為一，才能畫出傑作。

◎內涵和美，從「好看的畫作」提升至「美的畫作」

美是一股情感力量，畫家可以從各種地方找到美。但為什麼一般大眾卻力不從心呢？那是因為我們混淆「好看」與「美」兩者。美的畫作有深度內涵，即便從景象單一的環境中，也能找到美的存在；而好看的畫作通常沒有真正深入或終於自然。畫家為了畫出美的畫作，終其一生研究眼前所見的真實。

◎技法即是風格，無法複製

習畫者如果要更進一步淬煉出個人風格，必須先熟練繪畫基本功。畫家的技法即是風格，只能由畫家本人創造，無法從他人那複製。必須先學會如何觀察，培養你的「畫家之眼」。作畫的困難之處，就是忘記觀察的力量，每位畫家所知道的一切，都從自己的積

極努力而來，從實作中找答案。

「如果你畫手時遇到困難，你總是能找到最好的老師，那就是你自己的手。」

本書是路米斯繪畫觀念的集大成之作，蒐羅12項繪畫原則、61幅經典畫作，與作者自製17張圖解分析，綜合以上，就是剖析「美」的解方。路米斯不只是一位繪畫大師，更是傑出的藝術教育家。正因為他善於引導讀者思辯，因此他的畫作、教材與教誨，都深受讀者喜愛；並影響著近三分之二個世紀的習畫者與畫家，即便是不懂得作畫的藝術愛好者，也能從中獲得啟發。

本書教導讀者如何鍛鍊「畫家之眼」，以及寫生的法則，進而從如何將所見化繁為簡，到判斷形體、比例、色彩、乃至於為畫面營造韻律與質感。達文西說：「繪畫不是複製眼前一切，卻對它一無所知。」本書向讀者揭示「眼前所見，要比你所知更多」，寥寥數字即洞察美的真諦。本書不同於一般藝術史著述，以繪畫大師的角度出發，不只提供讀者觀看的方法、藝術的知識，更催化讀者的創造力。即便不舉起相機、不拿起畫筆，眼前所及之處，創作與美俯拾皆是。

本書特色

- ． 富知識性但極易閱讀，提供技術指引，也啟發對美學意義的探索。
- ． 以12項繪畫原則為章節，一步一步帶領讀者領略繪畫奧義。
- ． 蒐集61幅經典畫作，帶領讀者運用原則解讀大師（如：維梅爾、林布蘭、莫內、梵谷、馬諦斯）作品。
- ． 路米斯自製17張圖解分析，深入解析寫生、設計、比例等觀念。

作者介绍:

美國實力派插畫大師，同時也是知名美術教育家。1892年生於紐約，1911年就讀紐約藝術學生聯盟，師從藝用解剖學權威喬治·伯里曼（George Bridgman）。1930年代起，路米斯在芝加哥開始了他的繪畫教學之路。

路米斯一系列素描教學與繪畫論述深受讀者喜愛，影響著近三分之二個世紀的習畫者。《畫家之眼》在路米斯辭世兩年後才集結出版，是路米斯繪畫觀念的集大成之作。美國漫畫大師亞力克斯·羅斯（Alex Ross）讚譽：「我全部的繪畫技法和我畫的超級英雄，都應該歸功於路米斯的天才著作。」

目录: 前言 藝術的起源與美的追尋

Chapter1 透過畫家的眼睛去觀察

以畫面的觀點觀察

好畫作的首要法則

測量視線範圍

訓練眼睛觀察三維物體

畫面即結果

畫面編排與分群

觀察個體與眾不同的特徵

Chapter2 該畫什麼？

為自由創作做準備

如何尋找繪畫主題？

最具「說服力」的具象表現

抽象構圖的實驗方法

隨時留意好題材

好看的作品vs.美的作品

Chapter3 統合感

使畫面產生關係與平衡

好畫作具備「一致性」

恰到好處的創作

Chapter4 簡潔及如何化繁為簡

在小草圖中展現主題

簡化眼前所見，或挑選簡單的主題

整體與焦點

化繁為簡的方法

Chapter5 設計

設計的用意

主題的處理可能比主題本身更重要

為觀眾設計一條觀看的路徑

布局是吸引目光的絕佳武器

情緒震撼力：每樣事物都會帶來感受

「設計」比構想或主題更為重要

Chapter6 比例

畫家創造的比例

描繪vs.繪圖

比例的表現性：使觀眾耳目一新

事實協助我們理解更廣大的事實

Chapter7 色彩

用三原色達到美的極致

實驗色彩的方法

色彩協調是畫作成功的關鍵

特別注意：陰影的顏色

光與色彩的關係

用色彩形成焦點

Chapter8 韻律

找出線條的主要方向

明度與色彩的韻律

韻律來自情感，情感產生力量

Chapter9 形體

寫實的形體vs.變形的形體

如何觀看形體？

形體的理想化

Chapter10 質感

質感的暗示

個人品味的養成

Chapter11 光的明暗

栩栩如生的祕密

亮部與陰影之間

獵光

Chapter12 主題之美

感動即為藝術之本

尋找、發現、創造

以展現美為目標

Chapter13 技法

技法即風格：只能創造，無法複製

利用筆觸構成形體

基本功的難題
每種技法都獨一無二
為自己找到創作的答案
解說 透過畫家之美，探索美
．．．．．[\(收起\)](#)

[畫家之眼_下载链接1_](#)

标签

艺术

美术

藝術

Andrew_Loomis

(港台版)

艺术与音乐

魔幻

预约

评论

买的420块台币版，我可以对照原文版一起看了

认真地读完台版，迫不及待想去看画

还有九张照片放不上来，书评还必须多于140字……还有九张照片放不上来，书评还必须多于140字……还有九张照片放不上来，书评还必须多于140字……还有九张照片放不上来，书评还必须多于140字……

。。。。对于不懂画画的人来...

这本书更像是一个经验丰富的老师娓娓道来，当做复习绘画基础的机会，同时纠正过去错误的思考，对分解风格复杂多样的插画，和指导创作有帮助

1.有独特的视角或个人世界（有灵魂）：用专属自己的眼光捕捉美的、能取悦自己的、富有情感的画 2.有个人风格（原创性）：美更多的取决...

20191105 为自己的创意开辟出一条道路，再全心全意朝向个人目标前进。前言
画家应该走出户外，跟大自然成为好朋友，养成速写的好习惯，做一些自己想做的事，而不是只做那些拿钱交办的事。
我希望督促画家不论男女老少，始终以美、追求进步或将本身技艺发挥到极致的观点去思考。...

对于自学绘画来说是相当有帮助的一本书，着重于素描的一些原理和油画的一些原则，尤其是一些大部分自学绘画者所困惑的问题，例如“抽象画是否需要写实的基本功”、“照着照片作画会产生什么问题”，另外关于不用油画颜料的性质分析的部分，全书唯一的瑕疵是翻译者对美术绘画的...

[畫家之眼_下载链接1](#)