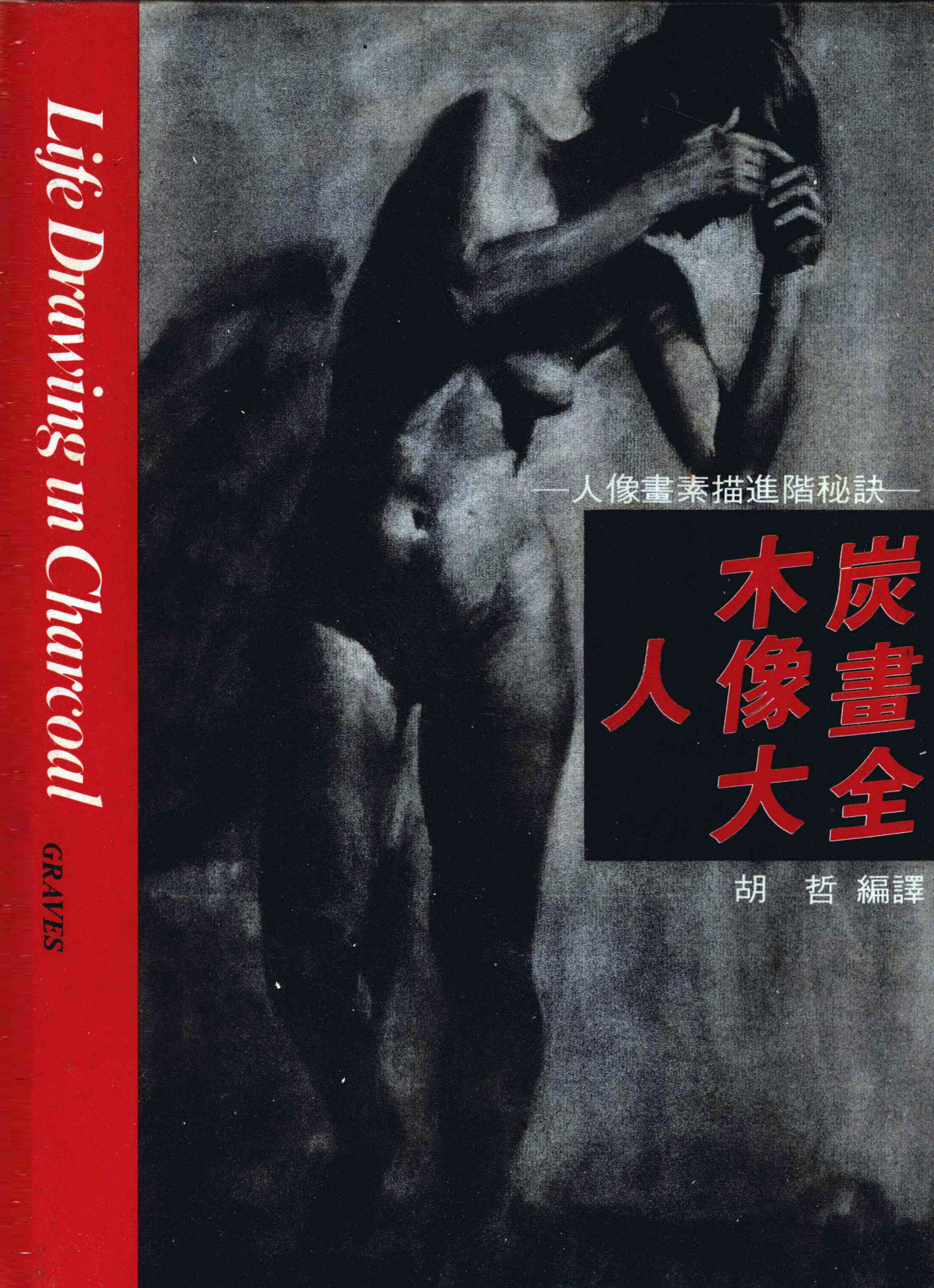

Life Drawing in Charcoal

GRAVES

——人像畫素描進階秘訣——

炭畫全
木像大
人

胡 哲 編譯

進階藝術叢書

木炭人像畫大全

胡 哲編譯

木炭人像畫大全(精裝)

譯者：胡哲◇特價二二〇元

出版者☐大眾書局☐高雄市五福四路一四六號☐郵政劃撥儲金帳戶四〇〇
〇一號☐電話(〇七)五五二七六六號☐發行者：大眾書局☐發行人☐
王餘德☐本書局業經行政院新聞局核准登記☐發給出版事業登記證局版台
業字〇五四五號☐印刷者☐大眾書局安平廠☐台南市新和路六號☐☐☐☐

72.7.初版

Dorothy Corvill

目 錄

序.....	1
課題 1 用具和使用法.....	4
木 炭	
擦 子	
混合用品	
用 紙	
保護液 不斷的練習	
課題 2 調子的觀察方法.....	10
單一光源	
調子的相互關係	
學習觀察調子的方法	
課題 3 線和端部的差異.....	14
新的觀察方法	
用 語	
中間調的利用	
課題 4 正確的觀察.....	17
製造明部	
用心思考	
對眼睛的心理影響	
課題 5 石膏像傳統用法.....	22
練習用木炭	
眯着眼睛比較調子	
課題 6 決定素描的基調.....	29
明度的階段	
明度的基調	
調子和明度的捕捉法	
課題 7 用明暗來代替原來的彩色效果...	33
色彩的彩度和色調的判斷	
有色的明部和暗部	

課題8 人像的基本比例	36
人像素描的兩個目標	
決定比例的方法	
簡單明瞭	
課題9 面目可憎？	41
身體各部分的檢討	
脊椎、肩部和腰部的動態	
表現動感	
課題10 由整體開始觀察	47
整體和細部	
把色調單純化	
以整體始，以整體終	
課題11 線和比例的再檢討	53
位置關係的檢討	
三角形觀察法	
利用線來構圖	
輪廓角度目測法	
課題12 臥姿再研究	60
利用道具幫助目測	
決定比例的方法	
課題13 遠近感研究	64
怎樣表現遠近感	
看到什麼，就畫下什麼	
課題14 把人像理想化	73
直接畫下來	
兩個方向	
課題15 爲什麼要學習解剖學？	78
難懂的解剖學	
觀察第一，解剖學第二	

課題16 男性和女性的差別	83
解剖學的比較	
標準比例	
脂肪的蓄積，皮下突起體毛	
課題17 抽象化的形	89
觀察抽象的形	
使用棋盤目	
調子的混合裝飾	
課題18 兩個光源	93
明度和決定	
反射光和反差對比的双重效果	
幾何形構姿	
課題19 素描教室	100
畫全身像	
整體的觀察和大塊色調的運用	
第一印象和錯覺	
細部的第一印象	
作畫者和模特兒的位置關係	
課題20 端部的處理	107
端部的質感	
端部的軟硬表現方法	
課題21 雕刻、明暗立體感及韻律感的研究	115
三次元的立體化構造方法	
韻律感和構圖	
固定的韻律感和漸進的韻律感	
課題22 動作和肌肉的關係	120
搖搖擺擺	
動作中的人體	
手和腳的動作	

課題23 顏臉的畫法和人體的位置·····	124
五官的配置	
人物的位置	
課題24 快速動作人體素描研究·····	133
速寫和準備運動	
輪廓速寫和身邊速寫	
運用色調而不是線條	
課題25 素描與線條的關係·····	143
用線條表現明暗	
由線到調子	
編後語·····	153

序

這是一本很突出、很新奇，以及具有與眾不同風格的人像畫指導書。它最大的特點，是一反傳統的輪廓線條畫法，而大力倡議運用大量的濃淡色調，做為主要的表現技巧。因而，選用最能表現這種特性的工具——木炭。

在介紹木炭畫的功能之前，應先為諸位讀者簡報本書原作者R·GRAVES先生。他是美國科羅拉多州丹佛城人，卻遠在加利福尼亞州的洛杉磯市市立大學攻讀美術，並在芝加哥市舉世聞名的美國美術學院研究美術。在學業告一段落以後，留校服務，教授人像畫、圖案畫和插圖畫等課程。春風化雨、教學相長之餘，仍不忘創作，故屢有好作品問世。

他是紐約市人像畫協會的會員，曾助編過轟動一時的當代美國藝壇傑出人物彙集，也經常發表作品，開畫展，舉辦多種美術活動。他的畫大半充滿了耀眼的大塊色調，黑白反差，風格非常新穎，因而，作品廣受世界各地「愛美」人士的歡迎，主要如美國、南美、歐洲等地區，都有廣大的公私機構或個人收藏著他的作品。

在東方，也許他的名字和作品尚未受到廣泛的鑑賞和注意。但願藉著這本書，讓這位傑出的畫家「揚名立萬」。因為，名人名作，終不會被埋沒的。希望他的創新技巧和獨特風格，在不久的將來能廣受國人的認同和回響，而有助於我們本身的進步。

R·GRAVES先生的生平志趣在創新及開展新觀念、新風格和新技術。他說：「從事美術工作最令人興奮的一件事，就是創造新觀念、新理想、新技法和新的作品風格。我個人研究美術也算是有了相當久的時間，對簡單而又直接的傳統輪廓線條畫法，深感

美中不足，而對大膽運用大量色調，交叉疊重，黑白反差，對照比較人體各部分的特徵，以及人體和周遭環境的關係等表現技巧，卻興趣盎然，樂而不疲。我始終以為，時時創新、精益求精，實在是藝術生命與人類文化進步的動力。」

他又強調：「繪畫時，把寶貴的心力和時間，耗費在細如針線、粗如拐杖而層疊如重巒峻嶺的輪廓線畫上，實在有害於人體自然美的重現，而且也是一種浪費。」

繪畫的目的不但在表現人體本身的結構美，人體和周遭環境的配合美，更在表現光與陰影所構成的自然美境。所以，我主張應大膽運用色調，把光與影的效果直接而正確的擺在適切的位置，用以替代輪廓線條。或表現主題，或強調各種色調的反差對比作用等，使各適其所，完成大局。這時候，如果您先用單線打輪廓，應把線條修潤成為色調，以資配合，顯示『色彩』之美，自然之妙。」

本書另一種只能意會，不可言傳的特點，是原作品上的刻意周全的安排——預期揣摩觀賞者對主題的看法和感動的徵結所在，對症下藥，先期構思安排妥切穩當，十全十美。所以，本書所收集的二百二十二張例畫，每一幅畫都能把主題直截了當擺在大家面前。刻意激起欣賞者的共鳴回響。而他所憑藉的就是「木炭」這種含有豐富色調的繪畫工具。

總之，由線入畫的傳統作法，不如直接運用色調，一氣呵成輪廓和光影效果的反線畫表現技巧（delineation）。因為，由線入畫難又吃力不討好，反之，則較易行。

這是一本以木炭為主力的木炭畫大全。說它為「大全」，其實並不誇張。在巧妙的

圖A 木炭畫需用的器具材料不多，所費金錢尤其少。必需用具如木炭條、木炭鉛筆、剛毛筆、橡皮擦（二種）、海綿塊、貂毛皮、粗紙或磨砂板、保護液及噴灑器、木炭粉末等，都是廉價物品，容易購得，經得起大量消耗。

二十五個研討課題和二百二十二張例畫安排下，所有的木炭技術，均能由淺入深，由靜態到動態，循序漸進、登堂入室，相信諸位依法揣摩練習必能有成，並能深深體會到木炭的製造成分中所含的獨特色調，對繪畫的最重要的關鍵作用。

美術界有這麼一句話：「人像畫是一切美術創作的出發點。」這是正確無誤，衆所公認的名言。因為，人像畫避免不了繪畫裏最微妙的色調變化與自然形態的掌控和表現。它也是學習正確觀察、理解及重現一切事物最有效的捷徑。所以，對人像畫有信心和把握的人，對其他美術技法應能觸類旁通，而臻於成。

又有人說：「學習別人的表現技法，會扼殺自己的創造能力。」這意思是說，學習美術應以發揮自己的獨特風格為主，不宜費心去學習別人各種已發表的表現技法。這句話，不但本書原作者反對，編譯者也不盡同意。固然美術研究的目的是在創造及發揮屬於自己的特性風格，但不經過臨摹學習，吸取別人所長的階段，光憑自己瞎摸亂闖，是極費力耗時的！所以，偏執一方不是自求突破的好方法，古有明訓：「截人之長，補己之短。」任何創造精神和能力，應是從學習別人的特有表現技巧裏，去蕪存菁，或融會貫通做進一步的發揮而來的。更何況人終歸是人，不是上帝，那能未學先會，做得十全十美？只有以前人爲鑑，截長補短，才能獲得事半功倍的效果。古今中外，多少名人名家，那一位不是先經過學習、模仿的階段，千錘百鍊，考驗出來的？

以色調的運用爲主的表現方法，還有很多方便的地方：第一，在色調分離（即眯起眼睛看物體，可以分離出不同層次的色調關

係）的運用下，對人物的觀察容易，把握主題，妥當明確，表現黑白反差，更不在話下。

第二，可以節省很多練習時間，而達到速成及訓練用筆膽識的目的。佈施色調是種大刀濶斧的手法，對繪畫能力的突飛猛進，有直接促成之功。

第三，有了相當的色調佈施功力，再回頭去練習一絲不苟的線畫表現，是輕而易舉之事。換句話說，由色調表現進入線畫易，反之則難。這是原作者個人的寶貴經驗談。

願共同珍視、共同欣賞及學習這一本把人像木炭畫的效果，發揮淋漓盡致的「木炭人像畫大全」。

課題1 用具和使用法

木炭是物美價廉，又能發揮極大素描效果的繪畫工具。各地方的美術材料店，都有各種木炭筆（條）出售。它的種類不多，用法簡單，就本書原作者經常使用的全套木炭畫應用用具來說，也不過是下列的幾種：

- 木炭條
- 甘地木炭筆
- 木炭的粉末
- 炭心鉛筆
- 橡皮擦
- 貂毛皮
- 磨砂橡皮擦子
- 擦筆（即用紙捲成的）
- 剛毛筆
- 海綿塊
- 粗砂紙
- 畫紙（以肯特紙為主）
- 保護液及噴灑器

茲分述如下：

木炭

建議初學者採用最通俗的葡萄黑色木炭，那大多是用柳條枝等堅硬的木枝所燒製而成的。炭條呈細長狀，粗細程度約在6～12mm之間。有硬、中、軟三種性質。價格低廉，購買方便，應用範圍亦廣泛，堪稱為方便優良的「商」品。

如果您不喜歡用買的，或不中意店裏的貨色，那大可自行燒製自己喜愛的木炭備用。方法是集中十來枝形優、乾燥、清潔的柳條枝，長度大約與手掌同，用銅絲把它們束縛在一起。至少，須用銅線在它們的上下端和中央，繞束堅固，裝入能不透空氣的密閉容器內，外面還要用粘土密封。可商請寄放在麪包店的烘麪包器內，以中等溫度，慢慢烘焙。如果您家裏有烤箱，那是最好不過，

隨時都可以自行製作應用的木炭條了。不過，如果您不經常使用木炭作畫或非用自己的製品不可的話，為什麼不花點小錢，購買現成品來得方便呢？

隨著科技的發展和美術風氣的鼎盛。現代的木炭畫專用木炭是各種各樣，應有盡有的。美國威伯美術材料社，風行世界美術界的威伯柳枝木炭是四角手杖型的。它的功能，比諸以前進口的法國製木炭條來，有過之而無不及。值得為您推薦使用。

甘地型木炭（又叫西伯利亞木炭筆）是相當強而有力及色調層次高的木炭，可能較不適用於初學者。主因它的粘著力強，色調太深，和橡皮擦的配合情形較差，且不易修整。甘地筆本身，除了木炭外還有粘土、白堊、石鹼等其他化學成分，藉接合劑壓縮而成形。它似木炭而又非純木炭，因為它是由姓甘地的外國人所發明的，所以就以其為名，叫它為甘地木炭筆了。

木炭的使用，在技法上言，大概只有直接描畫法（即白中塗黑法）和間接描畫法（即先把畫面全部用中間色調塗黑，再利用橡皮擦、貂毛皮或海綿、擦筆等，從一片黑色中，擦拭製造出明部的化白法）。而以後者，最適合初學者。因為，把軟軟的木炭均勻塗佈在整個的畫面上，不但是件有趣的體驗，而且是練習使用及熟悉木炭（直塗、橫塗、斜塗等技巧）最好的方法。有時候，為了縱向塗，再橫向塗，一張不大的畫紙差不多要用掉整根木炭條。就是最後無法再使用的炭屁股，也可以研磨成粉，做塗料用。把炭粉用毛筆沾到紙上，再予擦拭（可用海綿、貂毛皮甚或手指），可製成非常精良優美的中間調子出來。請注意炭粉的保管和使用，炭粉最怕火，如果累積過多，一碰到火，還有爆炸之虞。使用時，炭末紛飛，當心弄污

了手脚顏臉和衣服，更重要的是勿沾污了畫面，如直接用剛毛筆沾塗特別效果，尤應仔細，勿使炭粉掉落，污染了不該被污染的地方。

炭心鉛筆的外觀是鉛筆，而其筆心是炭質。如果去除掉外殼，它就和甘地木炭筆沒有兩樣。因為它的筆心細小，還得像鉛筆一樣削修，所以，製造大量色調的效果不彰。它的優點，正是木炭的缺點。它乾淨，對細部或端線（即人物的邊緣線）的描寫，最有把握。對部分特定地區的加強描寫，很有臂助。

擦子

這是指欲在全暗的畫面中，由黑取白，以表現明度較高的中間色調，以及純明部的應用工具。

橡皮是「黑中化白」，製造明部最常用的工具，分有兩種，一種是軟而固定型的，另一種是可揉捏，隨用隨棄的。其中後者製造明亮部分的效果較佳，因為它的功能是直接吸取炭末的。按捺、拖削、吸炭效果之佳，絕不稍遜於以前所提的「懶人懶法」——利用乾麪包或饅頭來吸炭。

貂毛皮的主要作用是擦拭大塊明部用的。把它包繞在手指上，可擦拭出比橡皮擦效果更明顯的明部。

如有擦拭不掉的畫面，可用硬質的粗砂橡皮，甚或磨砂紙，從黑中取白。

以上的消去用品，不只是具有消極的擦拭效果而已。它們還有製造各種層次的中間色調能力。只要接著用已沾上炭末的貂毛皮或橡皮，在已擦拭出明部效果的地方，重新混擦，就可以成為中間色調。這中間色調隨著用力的輕重，又可以區分為許多明暗度不同的，有層次差異的中間色效果。

混合用品

所謂混合用品，其主要作用還是在製造各種層次和明暗度不同的中間色調。

它們包括擦筆、畫筆和海綿塊等。所謂擦筆就是捲起來，上頭弄成筆尖般的紙條。它是製造中間朦朧色調的好工具，但紙質務

須切合畫紙。否則，因紙性的排斥作用，反會有損於畫面和調子的活力。剛毛筆倒沒有這種問題，在修整處理上，比較簡便。

最有用的混合用具，反而是我們自己的手指。但，萬一不幸您的手指是多脂而又多汗的，那麼，您可就不太適合做木炭素描畫了。

其次，用途廣泛的便是泡沫海綿。海綿體本身的柔軟表面，不只是製造明部的有效工具，更能表現色調均勻優雅的表面感覺。泡沫海綿也是女性化粧時的寵物，既然它能把女性的嬌臉，處理得漂漂亮亮，當然亦能把畫面「打扮」得服服貼貼。

畫筆有大小粗細很多種，有時候可用以沾塗炭末，有時候又可以用點其他顏料，強調一下特定部位。

磨砂紙是用來修尖木炭的。鉛筆尖也可以用它來削尖。方法是把它包住木炭，回旋幾下就可以達到修尖筆尖的目的。

用紙

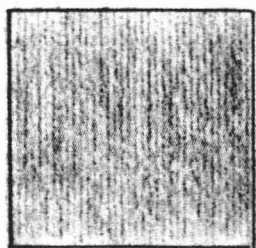
任何美術技法，都需要搭配適切的畫紙。有時候，什麼畫配什麼紙，還必須嚴格挑剔。任何高手，都不可能憑藉任何一種紙，便畫出完美的作品。只有在妥切的繪畫工具——筆和紙——的理想搭配組合下，才能獲得美好的結果。因此，畫紙的選擇不能不謹慎。

原作者最喜歡用的，也是應用在本書例畫上的繪畫用紙，是以肯特系統紙和安格爾系統紙為主。尤其以安格爾 281 號白紙使用最多。這是 100 % 原料的木棉質繪畫紙，自然乾燥，大小齊備。又在表面上，有隱約若現的纖維絲平行線紋。這種紋路正反面俱有，可選用紋路較清晰的正面作畫。

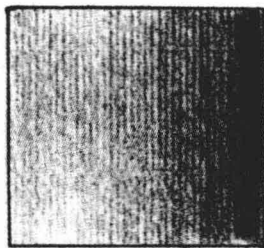
本書例畫雖以這種安格爾 281 號白紙為多，但為了試試其他的繪畫紙或畫板的功能，也偶有一些情況不盡相同的造型出現。

保護液

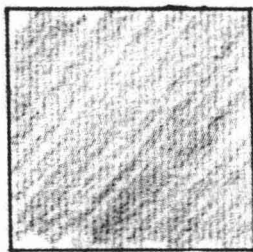
木炭的炭屑痕跡是很容易脫落的。所以，在每一部分素描已定型時，可即用噴霧器直接把保護液噴灑其上，做防止炭粉脫落之

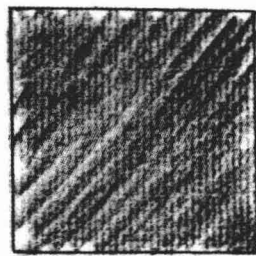
1. 上下快速移動木炭筆所成的直行動態陰影造型。

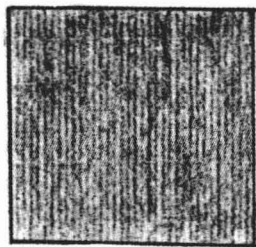
2. 上下快速直畫，製造由明部到暗部的色調效果。

3. 斜行陰影效果最為自然明快。除了木炭，很難有如此逼真描寫的效果。

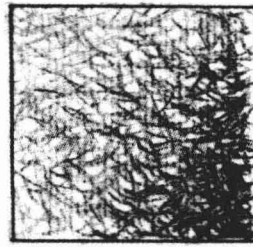
4. 上例再加深陰影的造型。

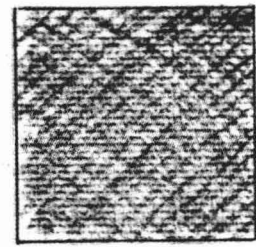
5. 上下緩慢直畫的不同陰影線條效果。

6. 上例再加深的陰影造型。

7. 點撒式的木炭色調效果造型。

8. 仿雕刻式木炭色調效果造型。

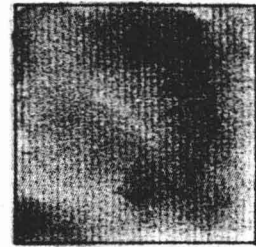
9. 運用四角形木炭條，緩慢勾畫而成的色調重疊效果。

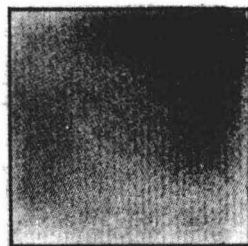
10. 重疊色調(即上下左右重疊)的效果造型。

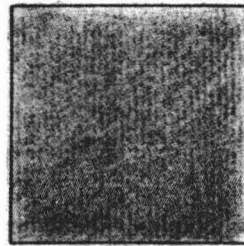
11. 運用擦筆(即捲紙成筆，沾上炭粉)而成的色調造型。

12. 用手指尖端塗擦而成的效果。

13. 用剛毛筆擦塗的效果。

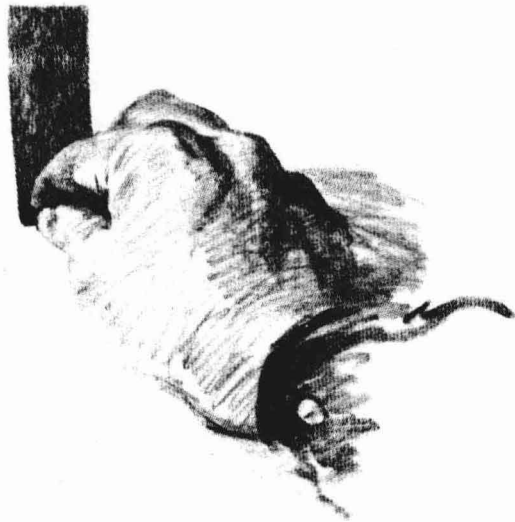

14. 用海綿塊擦拭的效果。

圖B 轉動手腕所形成的各種不同技法和效果。

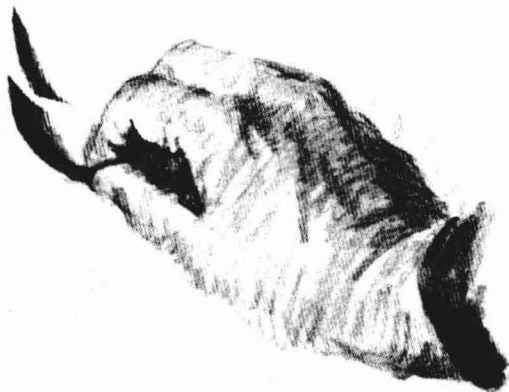
圖C 手指輕捉木炭條的一端，移動手腕，練習作素描初步練習。

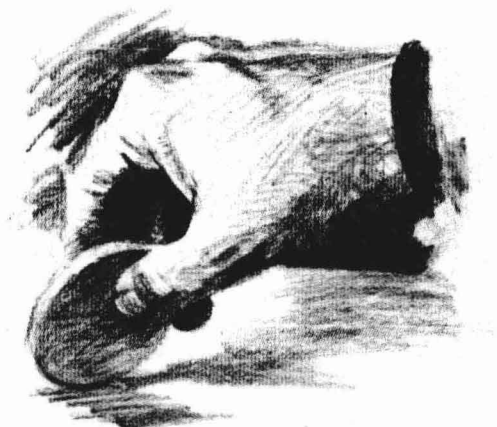
圖D 寬潤均勻的色調製法必須橫倒木炭，以它的腹部塗抹。

圖E 斜行塗抹手法。

圖F 斜行塗抹在巧妙變化運用下，可以製造各種曲線線條效果。

圖G 運用海綿塊的圓邊，可以滾出優雅的色調效果。

用。所以，噴灑保護液並不限定非在全部素描完成了以後才做不可。只要畫面上的某一部分確定已經完成不再修整時，即可先予定著，以免在從事另一部分修整時，不慎觸碰沾污，顧此失彼，而把好好的畫面給弄「垮」了。

使用保護液也有它的缺點，原素描的色調——尤其是以色調為素描主要方法的本書例畫——和光澤會被保護液所遮蓋住而變得呆滯。

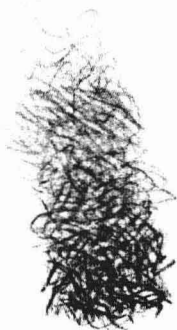
根據個人的經驗，最經濟有效的辦法還是把完成的木炭畫用薄紙包住，然後鑲入玻璃框中。這種保存方法，可不用噴灑保護液

，而達到不失原畫精樣的目的。

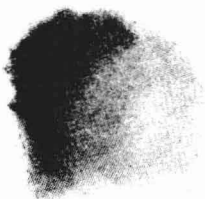
不斷的練習

「不斷的練習」這幾個字，可能會刺傷讀者的心和自尊。因為，它意味著筋肉的酸痛、膀臂的疲累，加上勞心、勞力、費時、費錢，一切都只是為了達到熟能生巧的目的，而致身心俱疲。

原作者的本意是：所謂的練習，並不是教人盲目而無休止的繪繪畫畫，它接近「實驗」的意思。因為，木炭固然是「筆」，卻不同於一般的「筆」。它的掌控方法，非身心體會，「實驗」求證，加以多次的練習，

圖H 製造質感，可上下左右滾歪木炭，交織線條而成。

圖I 甘地筆可以削研成粉，用手指尖按捺，創造殊異的色調效果。

圖J 用橡皮擦可削出明部線條，增加色調中的圖案效果。

圖K 點撒法立體色調的基本製法。

圖L 甘地筆在稍微用力描畫時，可成帶圓味的圓形造型。

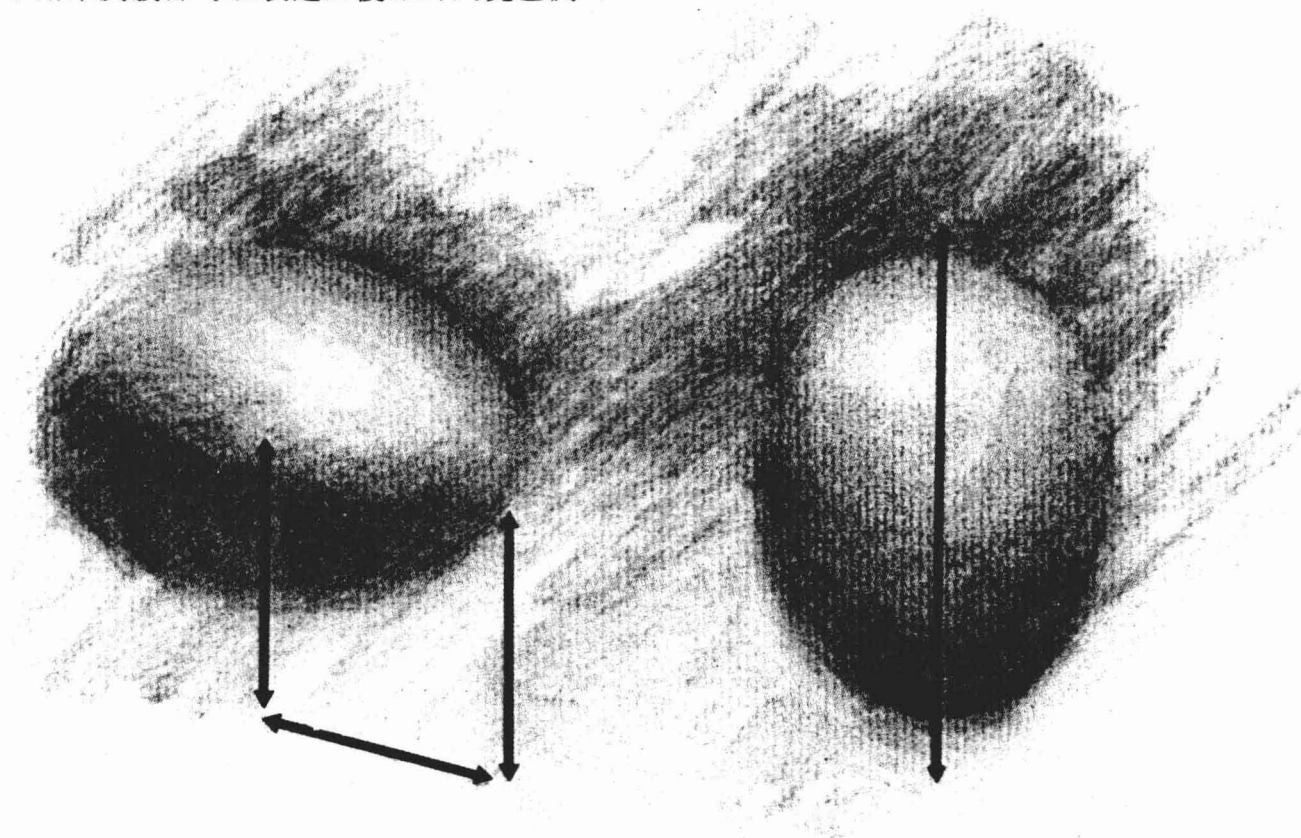
而從中獲得實用的經驗不可。

圖 B 中的 1~4，告訴您木炭的各種執筆方法和所產生的效果。各種色調和表面感覺，可以運用在木炭畫的，大多已收列在這些例圖中。換句話說，如果您對這裏所提供的各種色調製作方法都能運用自如，那麼，您已具備了基本木炭畫作畫技巧了。

木炭的用筆技巧同時表現及舉證在圖 C ~ L。原則上，長木條最好用手執住它的末端如例圖 C，短木炭則相反。又橫倒短木炭，用木炭腹部可以製造出優雅的大塊色調，

斜、勾、拖、直、曲，各種花紋俱可完美造成。又色調的擦拭和改變也是不可或忘的大事。用海綿塊（即女性化粧打粉底用的海綿）如例圖 G；用手指混合改變色調和色度如例圖 I，用橡皮擦拖削出明暗對比如例圖 J，都能表現木炭專屬的特性。

以上種種方法，聰明的讀者們應可以看看簡明的圖片說明和圖例，直接體會其中的獨特作用和技巧。累贅的文字說明，反而顯得「多餘」的了。

圖A 光源在左上方的左右兩個蛋，可以實質象徵人類的頭部造型，包括光與影的構成在內。左蛋相當於橫置的人頭，蛋的尖端在右方，代表下顎的位置。三條箭線所示的空間是人頭的五官顏臉等的部位。而右蛋相當於正面直立的人頭。箭線所標示的是顏臉的中分情形。