

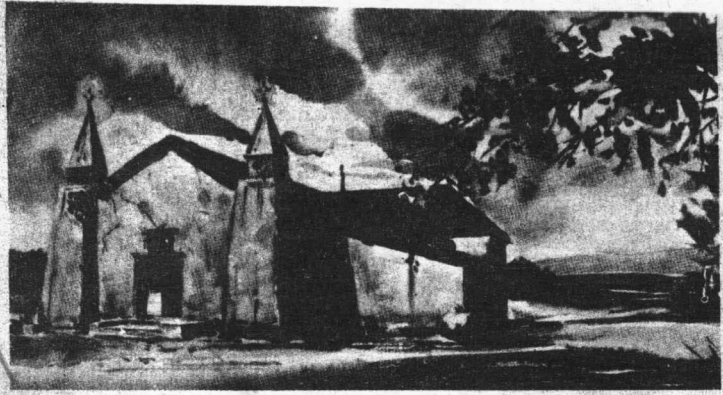
畫好素描叢書之二

素描技法

鍾義明 編譯

48.36
ZYM

210

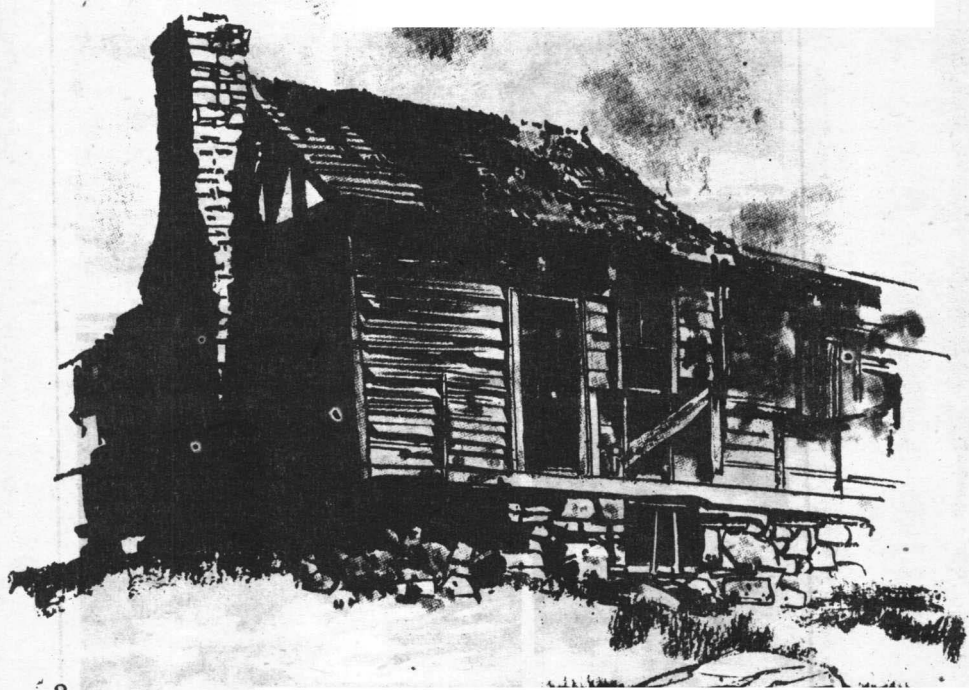
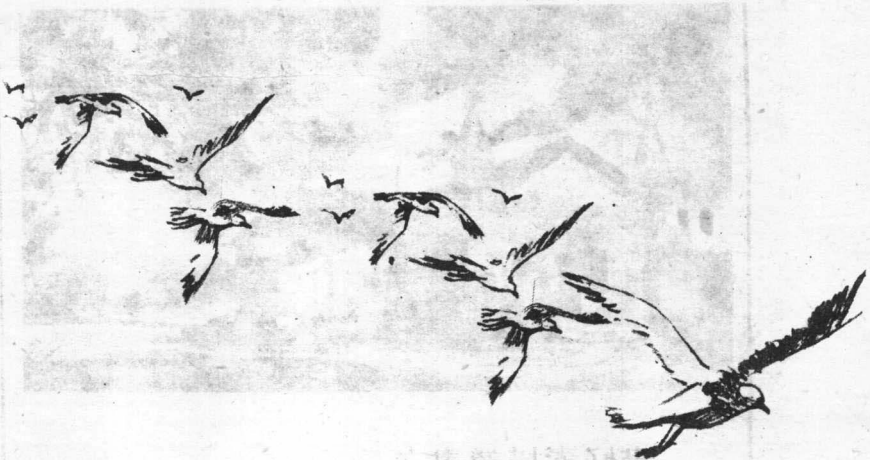
畫好素描叢書之二

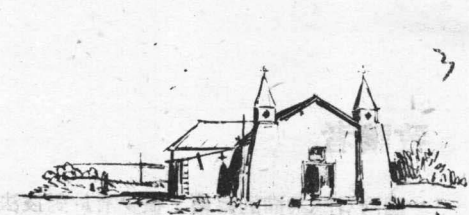
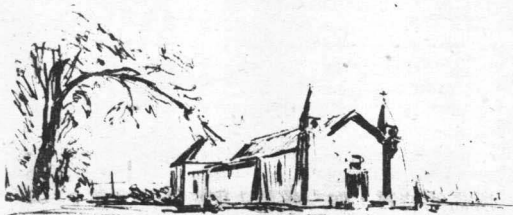
素描技法

鍾義明 編譯

藝術圖書公司印行

素描技法

●致讀者 / 4

- 前言 / 4
- 關於本書的例圖畫家 / 4
- 材料 / 5
- 使用取景框來構圖 / 12
- 表現質感 / 12
- 構圖上的要點 / 14
- 嘗試抽象 / 14

●花卉畫法 / 16

- 化複雜為簡潔 / 19
- 嘗試各種筆調 / 20

●線畫 / 23

●樹木畫法 / 24

- 形勢 / 26
- 剪裁 / 26

●透視 / 28

- 一點透視 / 29
- 兩點透視 / 30

●各種素材表現的素描 / 33

●「塗洗」的技法 / 34

- 顏料和混合劑 / 34
- 紙面 / 34
- 畫筆 / 34
- 加添的裝備 / 34
- 「塗洗」的道具和性質 / 35
- 平塗 (平刷) / 36
- 渲染技法 / 36
- 乾筆 / 36
- 線條效果 / 38

●「塗洗」素描 / 40

- 工作用的素描 / 40
- 寫實第一 / 40

●「塗洗」靜物 / 43

- 安排與光線 / 43
- 使用漸層的塗洗 / 43
- 消除鉛筆線條 / 44
- 預備色調 / 47

●室外「塗洗」素描 / 49

- 搬運素材 / 49
- 使素材選就你的主題 / 49

●不透明技法 / 53

- 不透明的特性 / 53
- 顏料 / 54
- 畫筆和紙面 / 55
- 附屬品 / 55
- 乾筆混合 / 55
- 濕混合 / 56
- 朝向藝術家而畫 / 56

●不透明靜物素描 / 58

- 確立大的形狀 / 58
- 平衡肌理 (質感) / 64
- 使用摹寫紙 / 64
- 顏料的濃度 / 64
- 手支撐物 / 64
- 駕馭「不透明」 / 65
- 「不透明」的優點 / 65

●不透明戶外素描 / 67

- 不透明水彩與大自然 / 67
- 攜帶的素材 / 67
- 選擇主題 / 67

●壓克力技法 / 71

- 畫筆、顏料、畫面 / 71
- 壓克力的特性 / 71
- 壓克力的多面表現性 / 71

●壓克力靜物素描 / 75

- 構圖與動勢 / 75
- 考慮動勢 / 75

●墨水和混合素材的戶外素描 / 77

- 墨水及附加裝備 / 77
- 兩種墨水技巧 / 77
- 混合素材的戶外寫生 / 83

●用各種素材畫小孩 / 83

- 簡潔地畫小孩 / 83
- 用「不透明」畫小孩 / 88

●結語 / 88

●附刊：粉炭筆的使用法 / 89

●速寫技法 / 91

●中間色調處理 / 93

●拓印技法 / 94

●毛氈筆尖和馬加顏料 / 95

●線條的處理 / 96

●現場速寫 / 97

●畫紙裱襯法 / 98

●畫花的步驟 / 99

●水墨畫風景 / 101

●風景畫背景處理 / 102

●風景素描主題 / 104

●鉛筆寫生 / 107

●海邊寫生 / 108

致讀者

國內有關素描的書籍，很少有針對技法介紹的。對各種素材的表現作有系統的整理書籍。現代繪畫的特色在於創作可能性跟多面性的探討，潮流所趨，伴着科技的發展，繪畫的素材與技法也做了空前的改革，不斷推陳出新。在可能性與多面性的探討中，素材與技法實在擔任了重要的角色。本書所着重的即是這種現代繪畫技法的特色，本書偏重素描技法的介紹。

作為一切繪畫基礎的素描，必然對繪畫

所需的特質，作一番深入與廣泛的涵蓋；和國內專注重石膏像素描的「應付聯考素描專書」有所不同，本書所推出的，是引導想要邁入藝術堂奧所必備的知識；它包含學院的、非學院的，灌輸各種素描新素材、新技法的觀念。在它的羽翼下，幼雛將在繪畫領域自由翱翔；本書不以圖畫充塞篇幅，以圖解打破理論的苦澀，使理論與實際互為表現。

創造性技法的素描

●前言

繪畫(素描)是將觀察轉變為兩度空間的活動，或是借助線條與色彩表現出來的藝術。

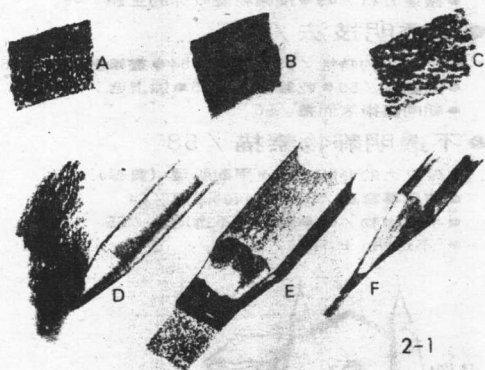
本書的目的在於指引學生走進「有意義」的觀察、提出正確的工具和材料，用書中的舉例和練習來排除無意義的嘗試錯誤。使每一個想要學習繪畫的人得到正確的指

引，使他(她)的人生更有價值。

手法的靈巧，因人而異，最重要的是要記住，在正確的引導下，一切的技巧將在繪畫過程中獲得。只要熱衷於繪畫的人，他(她)們可以進步到精通的程度，而這種程度是可以令他(她)成為藝術上引導基礎的泉源。

●關於本書的例圖畫家

這本書圖1至圖42的圖例是由迪恩·愛勒斯(Dean Ellis)其他是哈利·史却爾(Harry Schaare)，和瓦爾特·布魯克斯(Walter Brooks)畫的。他們都是職業畫家，而且是插圖畫家，他們匯集經驗，透過繪畫(素描)的要素，幫助你去發展你的才能。

2-1

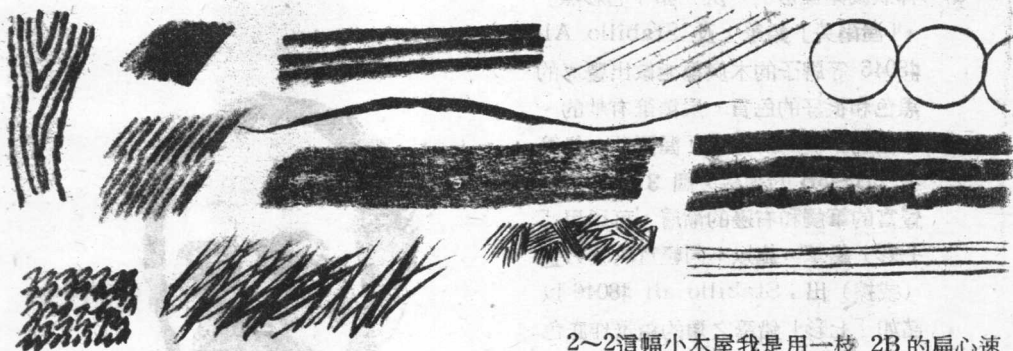
●材料

學畫最簡單的工具是鉛筆和紙張，有這兩種就可隨處練習，非但如此，信封的背面和一張紙片也可以拿來畫。帶着一支圖畫鉛筆（#HB 和 2B），就可把引起你興趣的任何東西很快地畫下來。

在家或在旅行時繪畫，多準備些材料是需要的。你可以添購整批的素描本子，紙面粗細對素描所造出的效果影響很大；比如說，使用 2B 鉛筆畫在粗面紙上的畫，

就比畫在滑面紙上的畫，顯得更具有粒子感。（見圖 2 中的 B 及 C）。大多數的素描畫紙，可以買到本子裝的，且多適宜於鉛筆、鋼筆（沾水筆、針筆及普通的自來水鋼筆）和奇異墨水筆；甚至可在上面作有限份量的「塗洗」（見本書後半部「塗洗素描」）。你可以向各地的美術材料店請教。

炭精鉛筆和圖畫鉛筆一樣，炭精筆是介於圖畫鉛筆與木炭筆間最容易控制圖畫效

1 用圖畫鉛筆練習畫各種線條和形狀。▲

2~1 在此圖中的 A、B、C 我使用 4B 鉛筆。

A. 是畫在亞烈克西斯畫紙上的效果。

B. 是畫在帳單上的效果。

C. 是畫在輕微壓紋的水彩畫紙上。

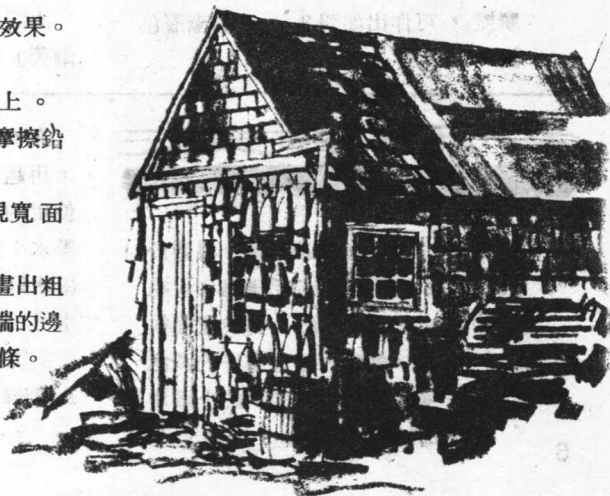
D. 用紙擦筆（用紙捲成的）摩擦鉛筆畫的效果。

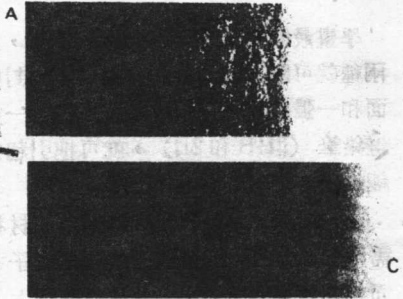
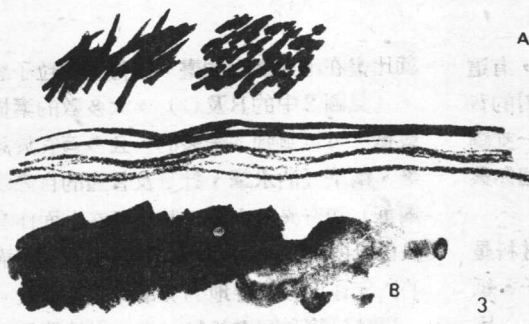
E. 扁的速寫鉛筆；最適於表現寬面的筆觸。

F. 把筆尖磨平（扁），讓它能畫出粗的筆觸，轉動筆，使用尖端的邊

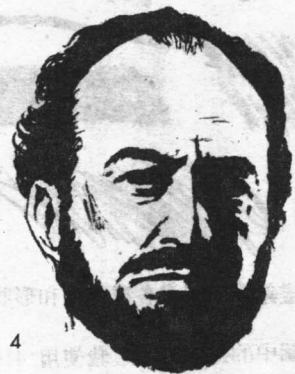
◀ 可以畫出銳利而明晰的細線條。

2~2 這幅小木屋我是用一枝 2B 的扁心速寫鉛筆畫的，銳利和暗面的地方我是使用一枝削尖的 3B 圓心鉛筆畫出來的。▼

3~4棒狀或鉛筆形的木炭，如「七彩黑」
 「渥爾美」鉛筆，及 Stabillo All
 #8046 等牌子的木炭都能做出豐富的
 黑色和很好的色質。炭精筆有軟的、
 中性的、硬的三種；「渥爾美」鉛筆
 有 2H~3B 的等級。圖 3，A 左邊
 豐富的筆觸和右邊的漸層，可以用「
 七彩」鉛筆，施以不同輕重的壓力畫
 (或擦) 出；Stabillo all #8046 以
 諸如「七彩」鉛筆之類的鉛筆作底色
 (打底) 擴大，當你把清水的「塗洗」
 刷進時，它會變淡，暗示某種趣味的
 技巧之可能性 (圖 3，左邊的 B)
 ；炭精鉛筆用紙擦筆 (也可用手指)
 摩擦，可作出如圖 3，C 的漸層色
 調。

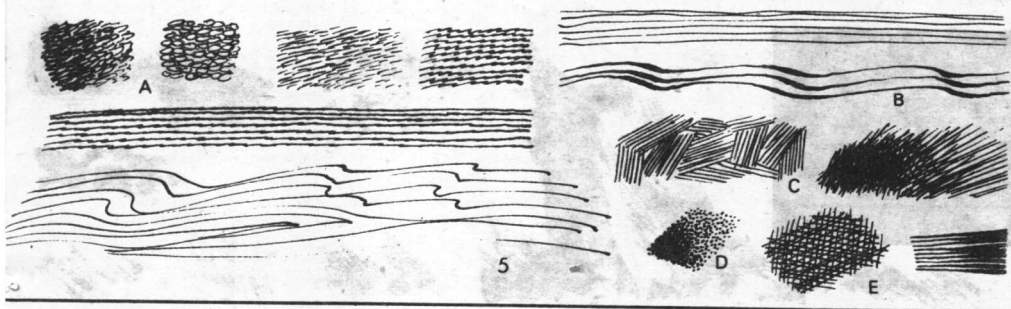
4
 本圖的頭像，我是用一枝 2B 的「渥
 爾美」鉛筆在記帳單上畫成。

7 「刷」和「洗」的畫法一樣，很適於
 速寫；#2~#6 的圓貂毛畫筆和大約
 3/4 吋的扁 (平) 貂毛筆，對於寬面很
 能派上用場。餐碟可當作很好的調色
 盤，但一種可以放進口袋裏的小磁片

(在美術用品供應店，很容易買到)
 ，用起來更利便。優越的，可以配合
 使用的東西是：柔順的貂毛筆和快乾
 墨水；這些東西很容易到處攜帶，且
 墨水只要使用極少量的水，毛筆中的
 水份和顏料加水的混合，使它能表現
 許多肌理和色調的系列：

A. 細線用毛筆的尖端畫出；寬線用

5~6用鋼筆(沾水筆)以墨水來做素描表現時，可以用許多的方式表現：以圖5 A的肌理表現；如同圖5 C輕輕地畫出編織形狀線條；如圖5 E利用兩組平行線相交又來畫成陰影；也可用如圖5 D的墨水點來表示；或圖5 B及F的波狀厚度或線條來畫出。

鋼筆尖自硬的到最柔軟的，有很多不同的等級；藉著不同輕重的壓力，柔軟的筆尖將給你如圖5 B和5 F的線條；平滑的精製圖畫紙（一種非常平滑，硬面的畫紙），通常是最適合鉛筆和墨水的，此外，任何表面是硬的紙張也很好用。試驗用筆尖、紙張、和隨意的「亂」畫來「感受技法」

；圖中的鳥頭，我是用「吉爾奧圖」柔軟的筆尖，在山羊皮加工的「布里斯托」圖畫紙上畫出的效果。

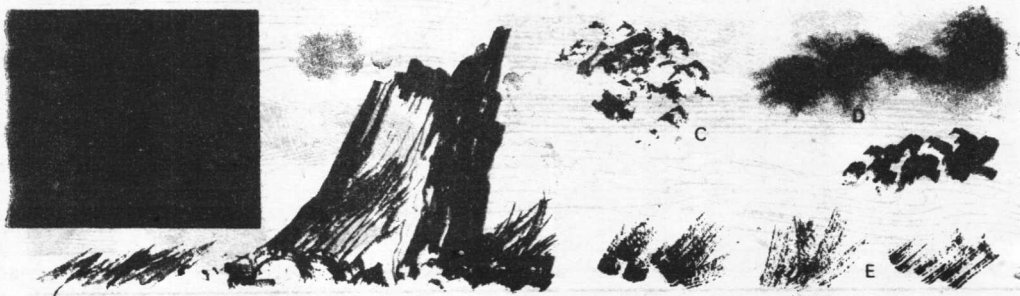

毛筆側面畫出。(圖7)

- B. 漸層的「塗洗」(圖7-1,B)
- C. 用稍微乾燥的毛筆尖端，在紙上作短促的輕「敲」。(圖7-1C)
- D. 在濕的色水上滴點較暗的顏料。(圖7-1,D)
- E. 用吸黑紙將筆上的色水吸乾後，可以做出這種乾刷筆觸。(圖7-1

,E)

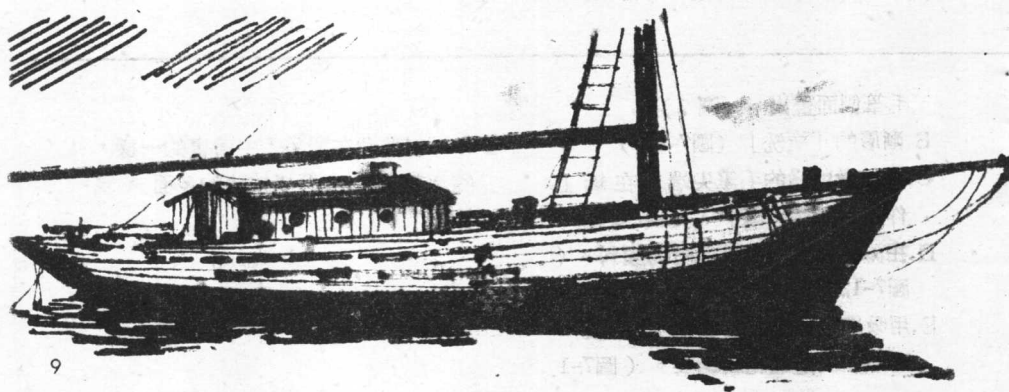
你可以像我在圖7-1中所畫的一樣，隨意亂畫，多發覺技法的多面表現性。

8 簽字筆是一種方便的寫生工具，同樣可以提供廣泛的色質系列。如果筆端稍微乾燥的話，可以獲得妙不可言的，或是精緻的肌理。簽字筆利用銳利的和楔形的筆尖，可以做出黑色與灰色的系列。另外附帶一提的是，有水溶性和脫水性（防水，不會暈開的）墨水，你可以試驗各種由落筆與停筆

的短暫間隔，留下較多墨水點的不同筆觸，或用尖端接觸（點梁）紙面來做出各種筆觸。

試試快的筆觸、慢的筆觸，時而用筆頭的尖端、時而用筆頭的側面；從試探中去了解更完全的潛在之可能性吧！

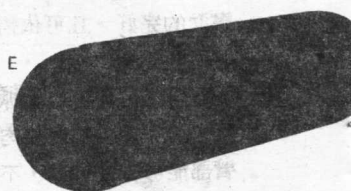
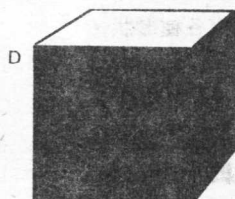
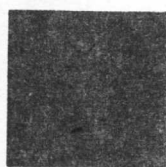
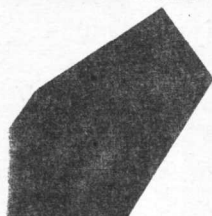
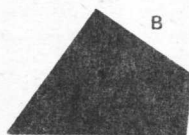
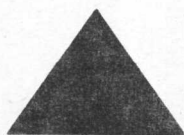
果的材料。素描鉛筆品質比一般的寫字鉛筆要精良，且筆心分為軟的（B）、硬的（H）許多等級；軟心的鉛筆上註有B、2B、3B……直到6B的標記，硬心鉛筆則註有H、2H、3H……直到9H。除了圓筆心的鉛筆外，附帶的還有用途廣泛的扁形和方形的石墨筆（炭精筆）、扁的速寫鉛筆，畫起來效果奇特。（見圖2中的E）。

剛開始學畫時，可用HB、2B、3B的圓心鉛筆和2B、4B扁心圖畫鉛筆。

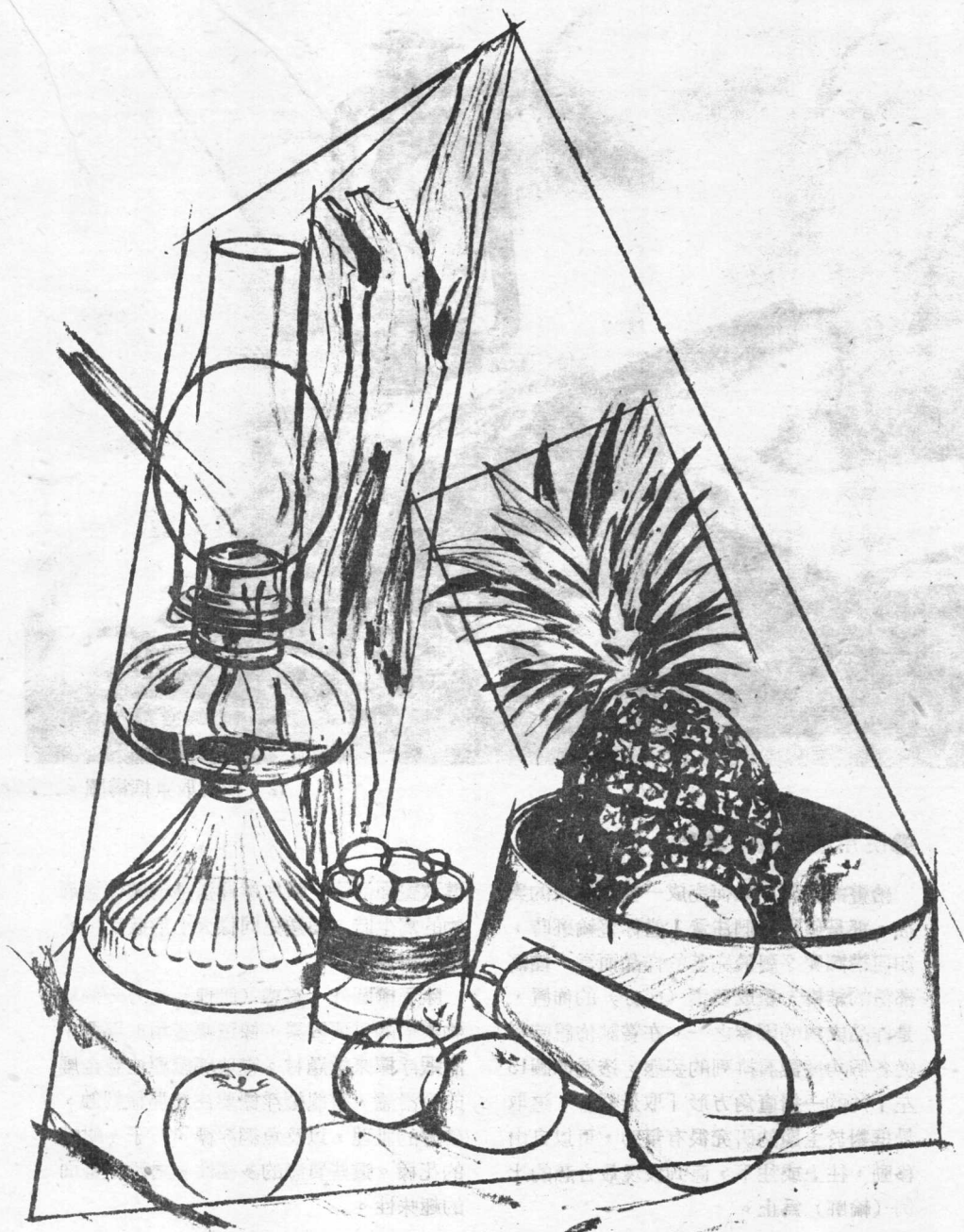
畫好以後可使用噴霧器將速寫或素描作品噴上定着劑（膠水），以免弄模糊或弄髒；這種噴霧器是上面有噴口的塑膠罐子，只要擠壓就可噴出定着劑（膠水），很好用。許多畫家在完成他的鉛筆或木炭素描時，會在作作品上輕輕地噴上一層定着劑，且在繪畫進行當中，儘量避免弄髒（模糊），保持畫面的潔淨是很重要的。

繪畫用橡皮擦：在本省各大文具店都可買到，叫做「軟軟」的素描用橡皮擦，對於擦淨線條及色面很好用，這種橡皮擦擦了以後，畫面不會留下擦傷的痕跡，保持畫面的完好，且可依需要捏成各種形狀，方便我們應用。

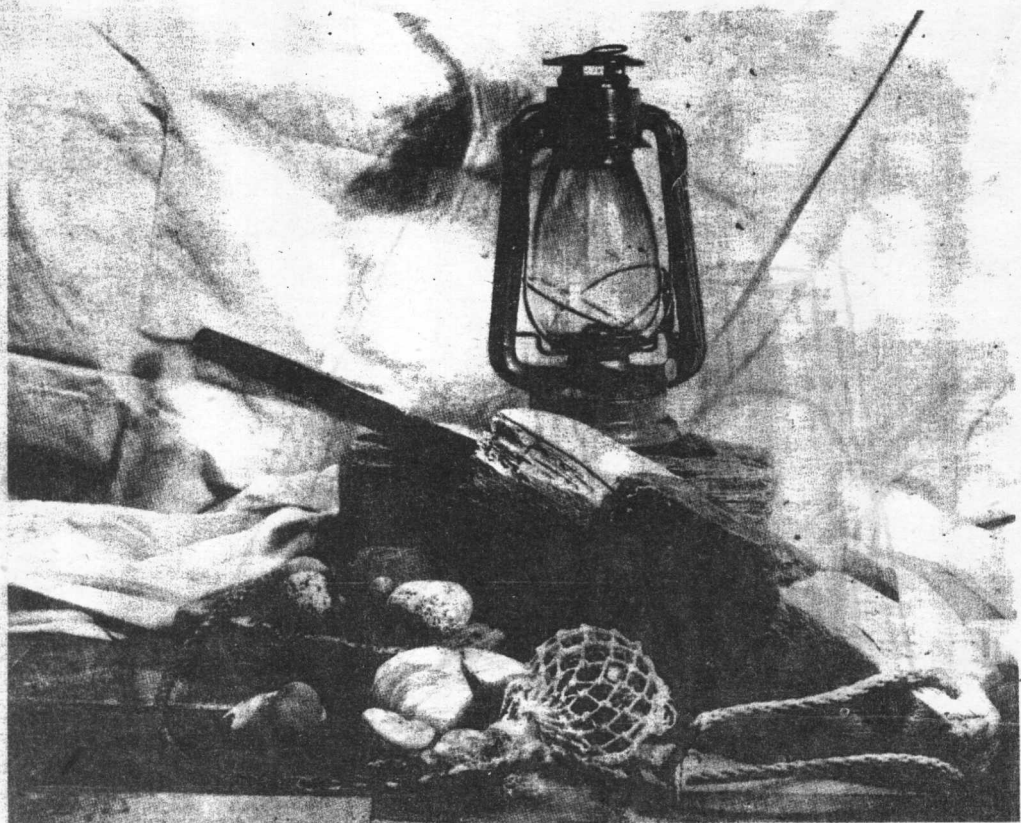
畫素描時要輕輕地抓着鉛筆，不要抓太緊，避免使手部的肌肉變得僵硬，使手和臂部能够自由運動，不要把紙壓得太緊。在開始時，輕輕地畫，練習用拇指控制，並練習轉動拇指的方向，使用筆心的尖端或側面。不管你怎麼畫，最重要的是，你要畫出形態和肌理，試畫表現各種草、皮革、板子、石頭等各種題材的筆觸。（圖1）

10 所有的主题（物體），不管它們是自然的或是複雜的，它們都可以被解剖，最後終將還原為我在「素描初階」（藝術圖書公司出版）一書的開頭，我曾向你談到的基本形體。這些基本形體，可全面地應用於構圖的形狀，也可應用於組成的成份。在最初，我們可把物體考慮為兩面（兩度空間）的，諸如圓、卵形（橢圓）、方形、三角形……等這一類的根本形狀。這足以作為某些抽象或裝飾的，只要被考慮在上面加上花樣或紋理的處置。然後你可以加上表示光線和陰影（明暗）的色調明度，以傳達各種物體容積的三面（三度空間）。

- 11 圓圈變成一個球、橢圓、或圓柱、圓錐的基礎；三角形變為一個金字塔或作為屋頂的基礎；方形成爲一個立體……等等。上述的效果，你可看圖10，A至E，我用灰色畫出基本形狀，加上黑色塊面的解說。圖11是顯示在圖10上部的靜物解析的圖解。在進行描繪的表現時，試試對你自己的靜物主體，作相類似的分析。 11

12 使用取景框構圖。

●使用取景框來構圖

繪畫的練習，如何完成一幅較完美的素描，那是值得我們注意！當你畫輪廓時，如何構圖呢？對於完美的作品而言，描寫部份的結構、組成要素（成分）的佈置，是作品成功的因素之一。在嘗試佈置時可從各個角度觀看排列的姿態，透過如圖13左下角的一對直角方形「取景框」，這取景框對於主題的研究很有幫助，可以自由移動，往上或往下，直到發現最合意的比例（輪廓）為止。

●表現質感

這幅靜物是三角形的構圖，這個三角形

導致畫面活潑。當你選擇這種構圖作為靜物的寫生時，要避免同樣大小形狀反覆的題材出現。

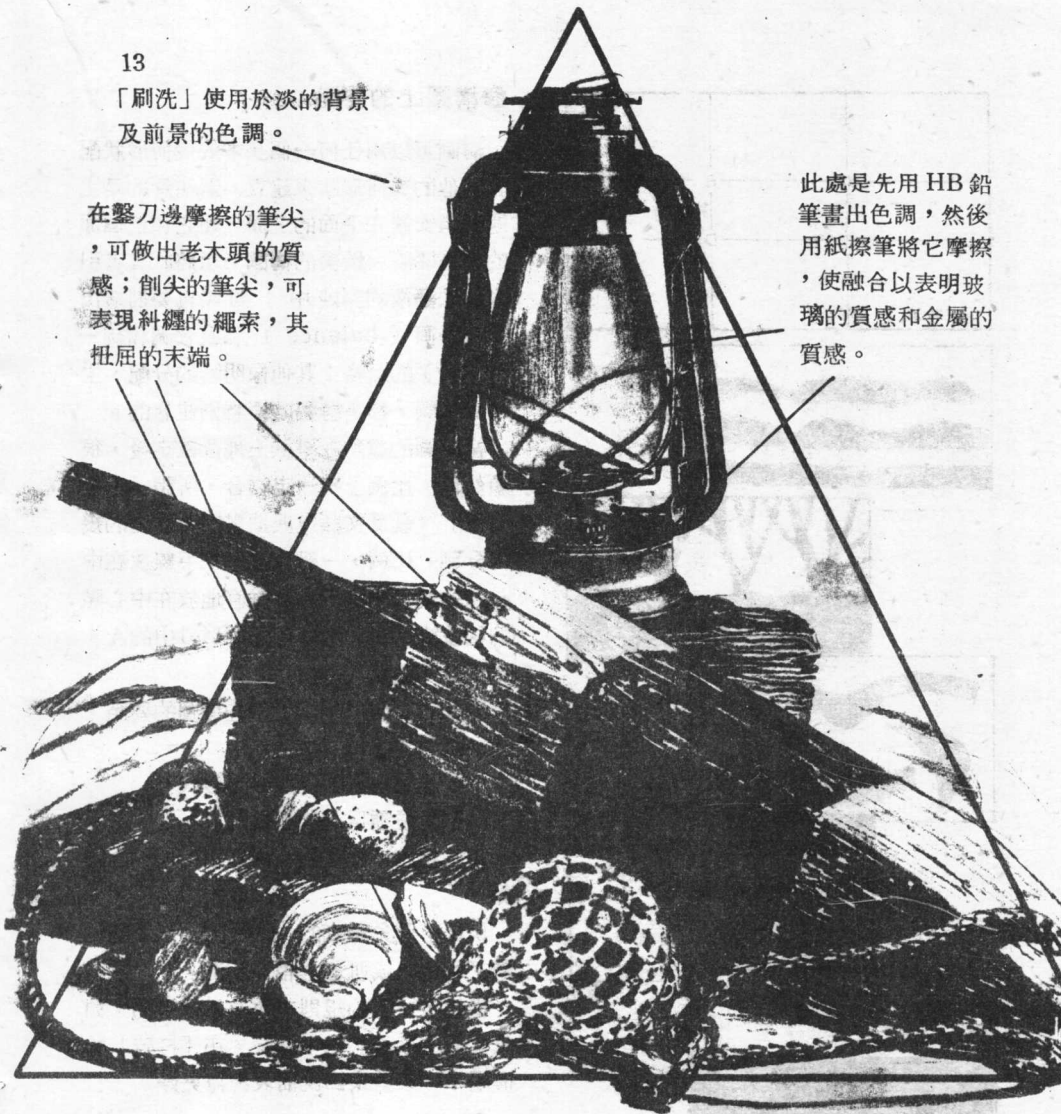
除了構圖外，質感（肌理）是另一個靜物素描的重要因素，像這幅畫用玻璃燈、龍蝦浮標來做題材。畫玻璃燈要注意金屬的平滑感，畫龍蝦浮標要注意那種剝蝕、破碎的肌理，以及魚網浮標、石子、蚶螺的花樣。這些質感的多樣性，增添了畫面的趣味性。

13

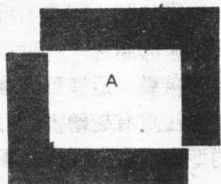
「刷洗」使用於淡的背景及前景的色調。

在鑿刀邊摩擦的筆尖，可做出老木頭的質感；削尖的筆尖，可表現糾纏的繩索，其抵屈的末端。

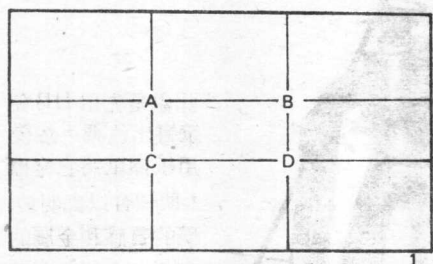
此處是先用 HB 鉛筆畫出色調，然後用紙擦筆將它摩擦，使融合以表明玻璃的質感和金屬的質感。

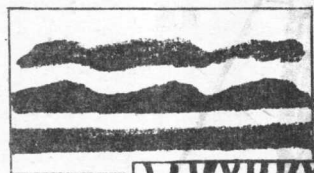
這幅表描是用HB和3B鉛筆在史特拉
斯摩爾畫家用素描紙上畫成。

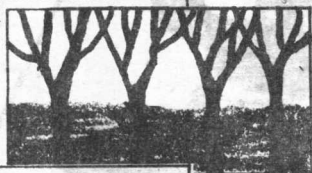
這兩個厚紙板直角（見「素描初階」
一書，取景框的製法及用法），當你
作構圖安排，研究主題時，它是很有
幫助的。

1

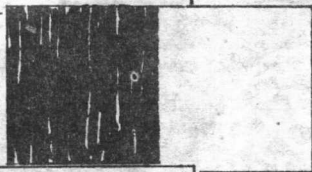
2

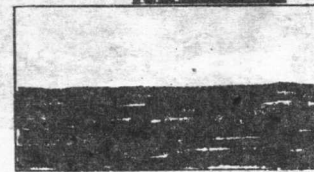
3

4

5

6

14

7

● 構圖上的要點

構圖可以用任何一個基本的幾何形狀配合其他的幾何形狀來建立。需注意的是主題必須安置在平面的上面，使它和這個面的邊有關聯。優美的構圖必須將欣賞者引入趣味藝術的美妙中；同時也要創造出一種平衡（balance）和視覺調和統一（unity）的風格；其他像明暗的分配、主題的強調，都是構圖時要特別注意的。

當構圖的重點在畫紙上地位確定後，很顯然地，比例上不一定吻合，所謂「黃金分割」（最受文藝復興期畫家所喜愛的幾何分割）比例，一般可以把水平線放在中心點的稍上或稍下方及垂直地放在中心點的稍左或稍右的地方（見圖14-1中的A、B、C、D）。

1. 圖14-2至14-7指出一些構圖的要點，請你記住：

2. 要避免這種平行的單調形狀。

3. 避免這種單調的垂直形狀。

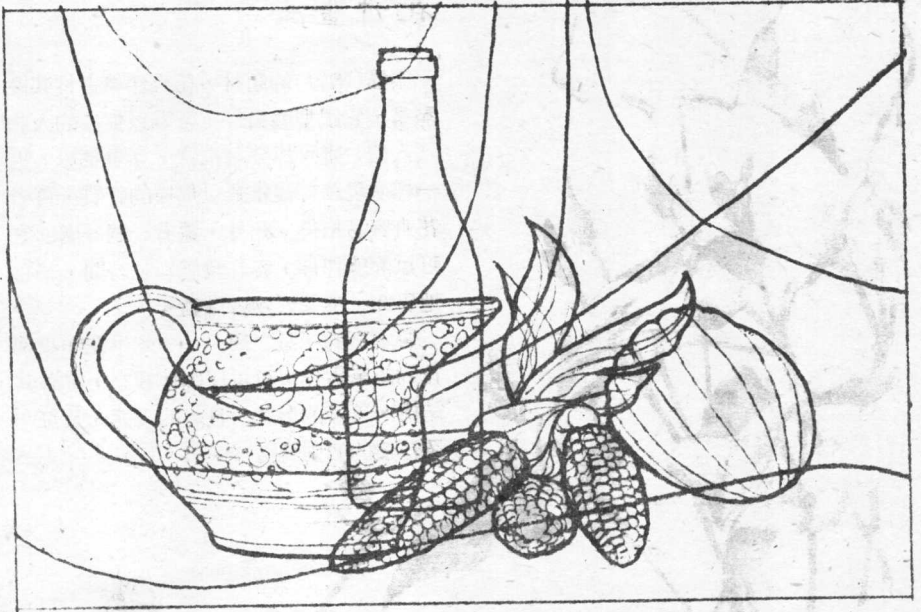
4. 不要將畫面重點放得太接近紙的邊緣。

5. 6. 7. 避免垂直的、水平的、斜線的色調（明度）或肌理之相等平衡。

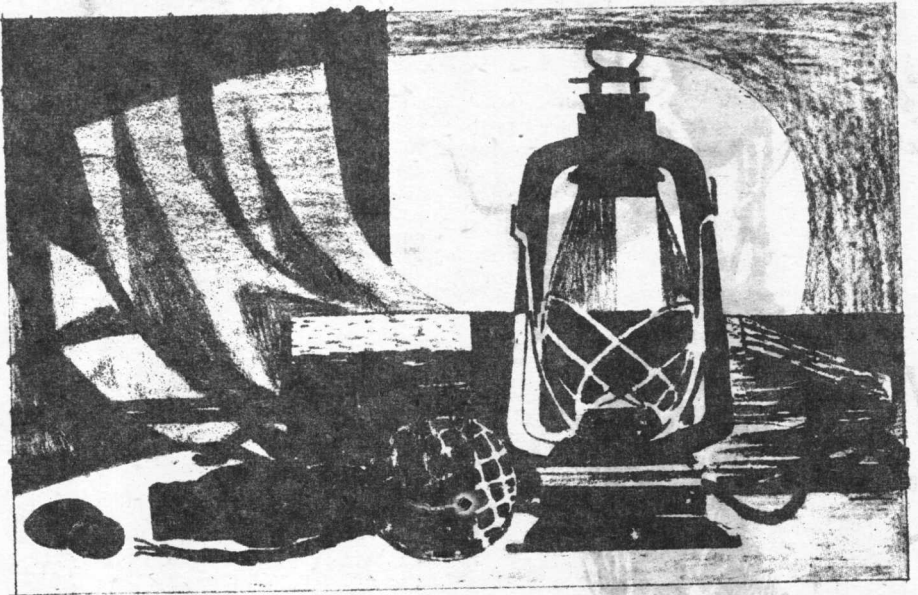
當然，以上的規則，並非是絕對的，如果你能「打破」它。那麼，在「打破」的構圖中，某些東西反而表現得更好。

● 嘗試抽象

當你已完成許多靜物寫生時，那麼，可以試着花心思去尋找更抽象的題材——可以把形體重復或是將形體重疊。這樣可以讓你的想像力自由飛馳，注重有趣繪畫的可能性，以這種試驗的型態自由表現（如圖15-1、15-2）。

15-1

15-2

花卉畫法

素描(繪畫)的題材，花卉作為畫材其優點是，它跟型態錯綜複雜難以捉摸的人物(人體)畫可以分庭抗禮，互爭長短，也一樣呈現錯綜複雜難以捉摸的特質，再者花卉容易取得。此外，還有一個好處即它可以靜態把握，容許我們延長時間，細心地研究，不像人物會亂動。

像本頁的「晨之頌」——牽牛花和玫瑰花的鉛筆習作，可以仔細地觀察，專心其結構、美妙的形狀、自然的姿態、及每一朵花瓣的個別特徵(圖16、17)。

下頁的幾個圖，用象徵、分析的圖解，闡述技法的訣竅。

