

向明光 著

無論是起稿的畫稿、視覺的記錄或是意念的表達，
鉛筆都是方便而具表現性的素描工具。

鉛筆素描的奧秘

 雄獅美術

認識素描，透過專業經驗的去無存菁，
從基礎畫法到技法示範，揭開素描之美的奧秘！

向明光 1992

國家圖書館出版品預行編目資料

鉛筆素描的奧祕／向明光作．-- 初版．--

臺北市：雄獅，2001〔民90〕

面；公分．--（雄獅叢書）

ISBN 957-474-033-1（平裝）

1．鉛筆畫 2．素描

948.2

90022295

雄獅叢書10-032

鉛筆素描的奧祕

作 者 向明光
發行人 李賢文
企劃編輯 陳玉金
執行編輯 葛雅茜
美術設計 曹秀蓉
出 版 者 雄獅圖書股份有限公司
地 址 106台北市忠孝東路四段216巷33弄16號
電 話 (02)2772-6311
傳 真 (02)2777-1575
郵撥帳號 0101037-3
E - m a i l lionart@ms12.hinet.net
網 址 <http://www.lionart.com.tw>
法律顧問 黃靜嘉律師・聯合法律事務所
製 版 明煌印刷事業有限公司
印 刷 明煌印刷事業有限公司
定 價 480元
初 版 2001年12月
二版九刷 2008年3月
行政院新聞局登記證局版臺業字第0005號
ISBN 957-474-033-1
本書如有裝訂錯誤或缺頁，請寄回更換
版權所有・翻印必究

1.2

向明光
著

鉛筆素描的奧秘

自序

投入幾近四分之一個世紀於素描教學、素描研究並以素描為獨立的藝術作品創作，如今能夠融合長年對素描的研究，鉛筆素描的描繪、教學的經驗與方法，以及創作的理論、心得做主體，以《鉛筆素描的奧秘》一書問世，可謂一圓多年來的夙願。

與鉛筆素描的邂逅，進而以鉛筆做為創作的主要工具，並結下不解之緣，是始料未及的。最初始自於擔任大專設計科系的素描教席所引發，這種「痴情」的堅定，形成個人獨具風格的營造理念，並徵顯鉛筆素描的價值。

筆者的素描能力是在以培育中學美術教育師資為重要搖籃，並被譽為全國美術最高學府的國立台灣師範大學美術系時深入學習及養成。在就學期間的前三年素描課程裏，有幸受教於頗富盛名的教授門下，自認獲得相當不錯的成績，也因而種下往後擔任素描教席之因。當時教授所指定的描繪題材與使用的媒材，大多侷限於西洋的石膏像與人體的炭筆素描，並著重於表現技巧的養成。對於有關素描理論與知識的深究，以及其他媒材的認識與表現，可說是被忽略的，教授僅將素描界定為從事繪畫前的基礎訓練，或做為轉用於油畫、水彩表現的素描附屬性功能。若是以此狹隘的素描養成教育去訓練非純美術，如應用美術、工藝、設計、建築……等科系的學生，在教學上勢必有其困難且不易勝任的。

有幸與同窗摯友江韶瑩教授，共同開設設計科系的素描課，當時就警覺到素描教學的功能，與將來從事設計工作者的造形能力養成有密切的關連性，並進一步認知到素描教學非但要有技術的傳授，更需兼顧創造力的開發與引導，藉以引出不可思議的創造力。兩人幾經探討之後，確認鉛筆素描的學習與表現力，更能迎合設計工作者之所需，同時

也能配合更為多元的教學內容，因此，將鉛筆素描做為初階素描的工具，然後再延伸到其他的媒材。

為了勝任教職，我先行對鉛筆素描做自我訓練及深入鑽研，同時對素描的理論做研究，因而發表《繪畫的素描研究》一書。在教學相長中更加發覺到鉛筆素描的優勢與表現空間，遠大於其他的素描媒材，因而更加堅定將鉛筆素描做為獨立藝術品來創作。曾先後於民國七十三、八十九年舉行兩次以鉛筆素描為主體的個展，並出版作品集，藉以呈現與肯定鉛筆素描做為獨立藝術品的發展性。

僅僅用一支鉛筆、一張紙，就能把所見、所感動的美景與事物描繪下來，這是許多素描學習者夢寐以求的事。身為造形工作者如畫家、平面或立體造形設計者、建築師、舞台或服裝設計、舞蹈肢體動作與影像腳本等工作人員，莫不希望能將心中的想像創意，完整無誤地表現於平面上，因為他們經常使用素描、速寫來捕捉構思與創意，並記錄下對象或場景，或強調細部的肌理、結構與特徵。

鉛筆可以塗抹、擦拭與修改，因而成為構思想像與討論、探討的工具，並普遍地做為畫稿、草稿、速寫或繪畫的練習工具，如果擴大表現光線、空間、量感、材質、色值等繪畫旨趣，就會使得素描在藝術表現方式的空間及可能性更為加大。

將鉛筆在可畫的表面上畫下，線條便產生了，若將其封閉，就表示一種符號或形體；把它成排地描繪，便產生了面；若加以輕重的變化，就產生不同明度的面，因而構成立體的凹凸現象；進而用明度的對比，表達透明、光澤或物肌的材質；若以輕重所產生的濃淡，又可以表現空間的遠近。這種種巧妙的組合能構成一幅素描作品，其中過程

的發展，有其奧妙之處，也必有可以依循的理論與方法，因此，要如何認識素描的藝術，欣賞素描之美，並如何從事鉛筆素描描繪與創作，相信在本書中可以獲得協助及指引。

本書是為想一窺素描藝術堂奧，進而瞭解素描作品中所蘊藏的美，以及想從事鉛筆素描學習等的有識之士所寫的。筆者現身說法，毫不保留地將多年創作與教學的經驗，匯集成冊，期能與讀者共同分享「鉛筆素描的奧秘」。

本書主要內容分為三大部份，簡要敘述於後：

第一部份：認識素描藝術

本文是源自《繪畫的素描研究》的精華，精要平易地敘述素描的意義，並以創作的目的、態度、技巧與材料來解釋何謂素描？說明素描線條的表現功能、類型與決定線條效果的要素；素描的明暗與立體感、對比、採光與視覺秩序的關係，影響素描材質感的因素，材質感表現的方式；素描的空間表現方法以及何以素描是獨立的藝術等等。透過本文必能更加了解素描的藝術。

第二部份：鉛筆素描的基礎與表現

筆者將廿餘年從事鉛筆素描教學與創作的方法與經驗，親自繪製並深入淺出地依序說明如何從事鉛筆素描。內容詳盡，包括：素材的認識及使用方法、握筆與筆法、觀察的姿勢與要領、明暗與立體感的表現、空間與材質感的表現方法、背景的處理、繪畫的步驟與保存、圖解示範、實際製作、鉛筆素描常見的錯誤及鉛筆素描的表現空間等主題。初學者可以做為自習的指引，在學者可以當做重要參考，並從中針對困擾的問題找到解決之道。

第三部份：素描美的剖析

透過筆者近廿年的素描畫作，以圓熟、

深層的思維及真切的體驗，嚴謹而脈絡清晰地闡述創作的理論。其中深入精闢的自我剖析與解說，透過學術的觀點，將蘊藏在作品中的美，以十六個單元主題探討：如形的構成、明暗、色值、對比、動態、構圖、光澤、透明、物肌、空間、視覺秩序、背景、線條、枯與生、創意以及想像的空間等。文字說明佐以作品，淋漓盡致地將畫作的主題內涵，隨類賦彩、經營位置、空間的構成……等等構成素描美的精微之處，做詳實的分析與解說。其實每一件作品都包含著各種美的元素，將作品區分於不同的單元中，只是為了佐證與說明之便，以微顯其中單元的素描之美，並透過圖文並陳的分析解說，能夠了解創作者經營的用心，享受素描之美。

感謝方彩欣教授的推薦，並獲得雄獅美術的認同與賞識，並蒙陳玉金小姐企劃，葛雅茜小姐的編輯，曹秀蓉小姐的美術設計，使得本書能夠更完美呈現。

最要感謝的還是生我、育我而無法看到此書的雙親，以及陪我走過不少坎坷路的內人，這也是我最大的遺憾，所幸書頤、書祁等兩個女兒，一直是我最大的支柱與安慰，感謝她們陪我一路走來的艱辛，其次是難忘學校恩師們對我的栽培，以及一起研習鉛筆素描的同學們。

另外要特別感謝相交近半世紀的老友江韶瑩教授及輔大歷史系莊尚武教授，他們對我的鼓勵與幫助。期望不斷的從事創作或著述，以回報關愛我的人對我的愛護於萬一。

2001年於台北大直

目錄

自序

I 認識素描藝術

一、素描的意義…8

二、有關素描的各種解釋…9

表現的目的 9

- 繪畫前的預備 9
- 視覺的記錄 11
- 想像的視覺化表現 12
- 繪畫的基礎練習 12

表現的態度 13

- 隨筆式的描繪 13
- 精細的描繪 13
- 嘗試性的描繪 13

表現的技巧 14

- 以線條為主 14
- 以描繪型態為主 14
- 以描繪色值為主 14

使用的材料 15

- 乾性材料 15
- 濕性材料 15

三、素描與線條…18

線條的表現與功能 18

素描線條的類型 19

- 機械式的線條 19
- 自然隨意的線條 19
- 訓練有素的線條 20

決定線條效果的三要素 20

四、素描與明暗…23

明暗與立體感 23

明暗階調的對比效果 23

影響明暗的採光 24

五、素描與質感…25

影響素描材質感的因素 25

素描材質表現的方式 26

六、素描與空間…28

透視法與空間表現 28

輪廓線與陰影漸近法 28

前縮法與空間視覺恆常感 28

空氣遠近法與空間表現 28

焦點現象與空間表現 30

留白的空間表現 30

七、素描是獨立的藝術…31

II 鉛筆素描的基礎與表現

一、畫材的認識…36

鉛筆 38

素描紙 39

橡皮擦的使用方法 39

紙筆的使用方法 41

二、筆法…41

筆法的重要 41

握筆法與筆法的產生 44

筆法練習 44

三、觀察…48

觀察對象的正確姿勢 48

觀察要領 48

形的觀察與起稿的關係 48

四、立體感的表現與明暗…50

透視現象的運用 50

光與立體感 51

光、明暗與立體 51

• 圓球體的明暗現象 51

• 圓柱體的明暗現象 52

• 明暗度的錯覺與測定 53

• 採光與明暗 54

五、空間的表現法…55

六、材質感的表現法…56

各種材質的表現法

- 布 56
- 玻璃瓶 57
- 水晶 57
- 瓷瓶 58
- 陶壺 58
- 竹葉與草繩 58
- 畚箕 59
- 枯木 59
- 岩石 60
- 貝殼 60
- 植物 61
- 蔬果 62

七、背景的處理…63

背景對畫面視覺效果的影響 63

- 空白背景 63
- 淺色背景 63
- 深色背景 63
- 暗色背景 63

八、描繪步驟與保存…64

繪畫前的準備 64

描繪的順序 64

- 取景框的運用 64
- 基本比例的簡易測定 65

簽名、噴定著液與保存 66

九、圖解實際製作…66

起稿 66

- 對稱造形 66
- 曲形體 67
- 扭曲造形 67

起稿至完成 68

- 葫蘆與盒子 68
- 盤子與水果 69
- 鳳梨 70

- 瓷瓶與水果 70
- 苦瓜與青椒 72
- 南瓜 73
- 龍與鳳 74
- 絹布、鋁箔、紙 75
- 陶壺 76
- 火鶴 76

十、初學者常犯的錯誤…77

起稿常犯的錯誤 77

明暗與立體感上常犯的錯誤 78

視覺秩序上常犯的錯誤 80

筆法上常犯的錯誤 81

十一、鉛筆素描的表現空間…82

素描觀念的導正 83

鉛筆素描的優勢 83

鉛筆素描的表現空間 84

III 素描美的剖析

一、形的構成…86

二、明暗…92

三、色值…96

四、對比…100

五、動態…107

六、構圖…112

七、光澤…118

八、透明…123

九、物肌…128

十、空間…136

十一、視覺秩序…141

十二、背景…146

十三、線條…152

十四、枯與生…156

十五、創意…161

十六、想像的空間…164

I

認識素描藝術

白明 1994

一 素描的意義

人類的藝術創作慾是與生俱來的，即使是生活物質條件極為匱乏的先民，他們於洞窟中的石壁上作畫，這些以線條為主的壁畫，可說是最早的素描。素描這種繪畫語言，伴隨著人類藝術造形的活動，與悠久的美術史發展息息相關。它不只是從事造形藝術最重要的基礎（註一），更是「藝術的必需出發點」（註二）。

一種繪畫的語言

從瞬息萬變到稍縱即逝的自然界物體之形態，都要經由靈魂之窗的視覺，傳達給我們的知覺，繪畫的素描就是以視覺為基礎，來表現這種知覺的狀態。素描的完成有賴眼睛與手密切配合的繪畫動作，我們可以在空中比劃出自然物的外形或心中的意象，再將其形狀描繪於地上或紙上；這種經由外廓線來描寫出物體的造形，是最原始的素描表現方式。

當一次元的線條並列塗成一塊塊的，就產生二次元空間的面，這時素描就從最簡單的形象，漸次發展為更複雜的形態。這種逐步漸變的發展程序，是繪畫與素描的有機成長。所以我們可以說，「素描的藝術是模仿對象物的外貌予以再現，用線、影表現自然或人工物的形態，再把心中的創意或圖案表示出來，這些表現行為並不借助數學的法則而行」（註三）。

對藝術創作者來說，素描可以精確又有效果地記錄下物體的特質或資料詳盡的細節；或是只做一般關係的說明或廣泛的暗示。創作者對自然界構成的複雜性，透過長時期的觀察、描繪與記錄中逐漸瞭解，進而

法國拉斯科洞穴的壁畫，以線條繪於石壁上，可說是最早的素描。

將其特性予以定形並儲存於心中，當創作時，可以將儲存於心中的想像轉變成表現的形式並視覺化於平面之上。因此，透過理解事物的象徵，領會自然的特質，將有形或無形的感受，以自己的繪畫語言，找到適當的形式，利用媒材具體化呈現出視覺的意象。

藝術的真誠所在

藝術創作者利用素描把心靈中的一切意圖，累積集合並加以組織，再把創意的構思、發明描繪成清晰可見的形式，直到經過修正或刪補至滿意為止。因此，素描是「個人最佳感性的訓練」（註四），這種過程也可以做為繪畫前的預備。換句話說，藝術家的創作過程裏，將凝結的思想與觀察，結合於來自記憶、經驗或現實世界裏的事物，然後利用具體的形式或象徵的表達方式，予以呈現出來，並且能夠傳達出明確的美感效果。因此，素描是「藝術的真誠所在」（註五）。

「素描之美，完全在於其所表達的真實之感情，真正好的素描，是我們完全被它所表達的內容所吸引，而想不到讚美它，素描之所以卓越，在於作品中閃耀著真實的美，深刻的內容，強烈的感情。」羅丹（Rodin, 1840～1917）如是說（註六）。

註一：王秀雄編著，《世界名家美術全集》，素描，康橋出版事業公司，頁22。

Johannes Itten 著，王秀雄譯，《造形藝術的基礎》，大陸書店，頁6。

註二：Paul J. Sachs 著，杜若洲譯，《近代素描與版畫》，雄獅圖書公司，頁244。

註三：講談社，《世界素描全集》，先史・古代・中世的素描，頁5。

註四：講談社，《世界素描全集》，フランス印象派之素描，頁10。

註五：講談社，《世界素描全集》，二十世紀的素描I，頁6。

註六：羅丹口述葛賽爾筆記，《羅丹藝術論》，雄獅圖書公司，頁74。

二 有關素描的各種解釋

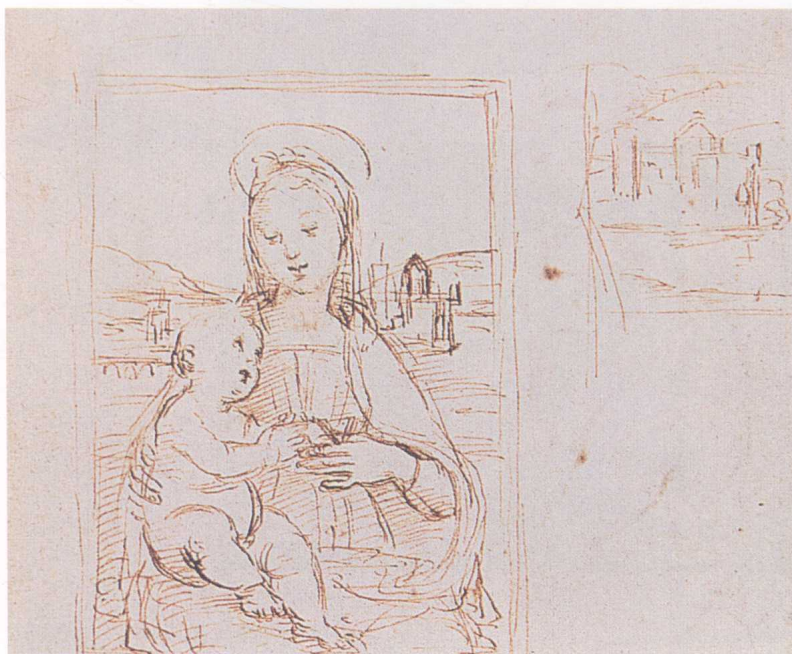
在漫長的美術史中，我們可以接觸到各式各樣的素描作品，其中有些是細緻完美的，有些僅是寥寥數筆，卻展現十足美感的韻味，習慣於鉛筆、炭筆、原子筆或簽字筆等單色素描作品，又可以見到添加色彩的。我們可以從創作者從事創作行為時，其所持的表現之目的，態度、技巧與材料等特性，予以分析，易於瞭解何謂「素描」。

一、以表現的目的而言

• 作為繪畫前的預備：

大多數的畫家在從事一幅油畫或壁畫之前，會將其表現的主題預做草稿，即所謂的「畫稿」（Esquisse）。先有繪畫雛型的草稿後，再加以較詳細的素描，然後才畫成油畫或壁畫（註一）。例如：拉斐爾（Raffaello, 1483~1520）的「聖母與聖嬰」即是。由於素描的工具比較簡單，可以探討組成畫面上有關人物的造形，如單一與複雜的群像、其間的大小與位置的轉換等，都可以在確定之前反覆地加以練習，或深究探討其中的細節至滿意為止。

有些畫稿是簡單數筆，有些則數量龐大地深究探討，像以畢卡索（Picasso, 1881~1973）為其巨構「格爾尼卡」（Guernica）所繪製的素描為例（註二），雖然其所完成的畫作可能與畫稿有著出入，但是這些素描作品確實是為繪畫前的預備而做的。

繪畫畫稿式的素描

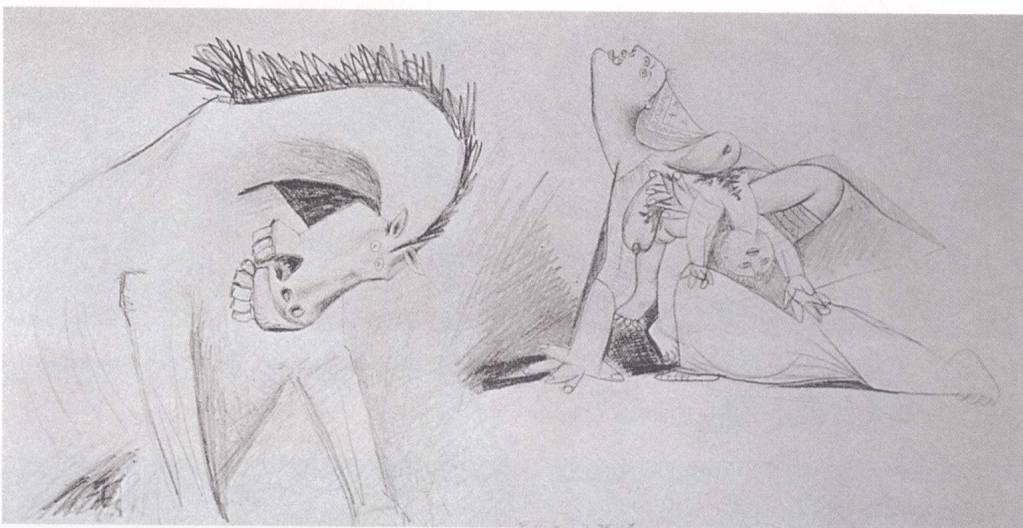
拉斐爾為作品「聖母與聖嬰」所做的畫稿

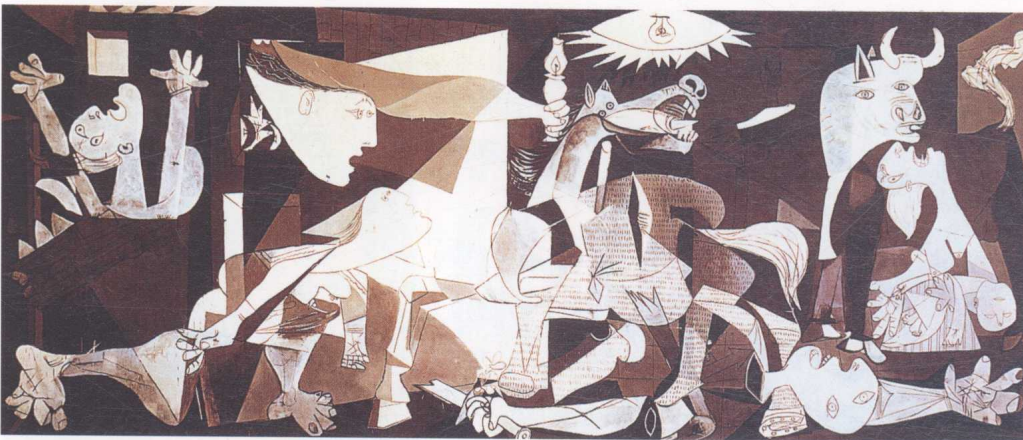
拉斐爾 聖母與聖嬰 1503 39x28公分

畢卡索 格爾尼卡畫稿 鉛筆・白紙

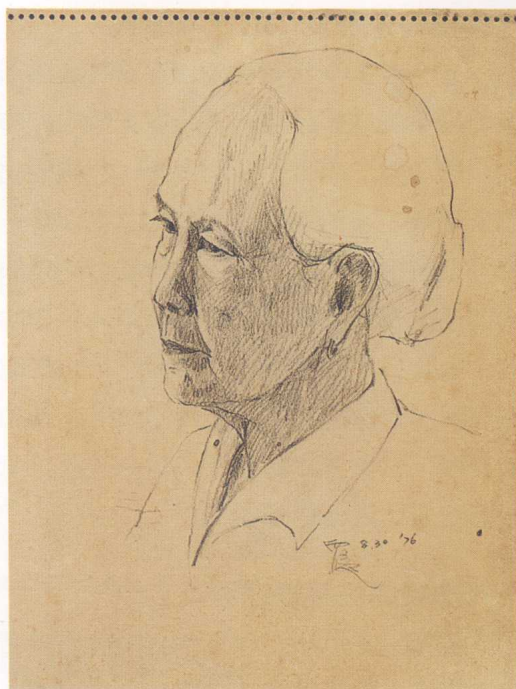
畢卡索 格爾尼卡畫稿 鉛筆・白紙

畢卡索 格爾尼卡 1936 油畫

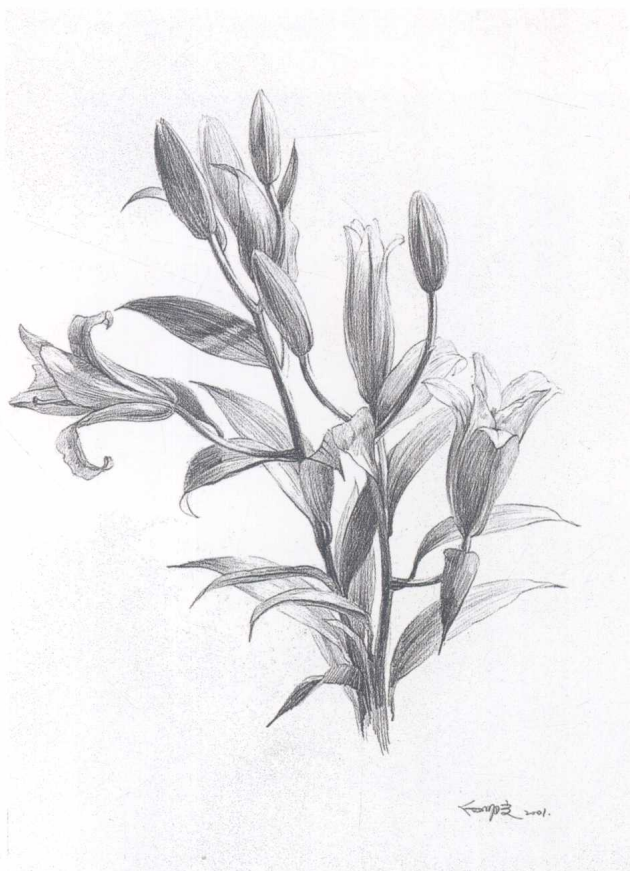
• 作為視覺的記錄：

例如人物畫像的肖像素描，創作者的眼睛注視著被描繪的人物，以鉛筆或炭筆記錄下眼前所見。這樣的表現目的，多以速寫（sketch）的方式來表達，是畫家的筆記，記錄下令其心動的造形，也可以增強其記憶。或許是簡單、表面的描繪，也可以深入詳盡的繪製，以滿足不同的需求。畫家能夠從視覺記錄的過程中，瞭解自然界形形色色的複雜性，認知物質世界的許多美的形式，並建立視覺上的探查，有助於從事創作。

視覺記錄式的素描

向明光 我的母親 1976 鉛筆 25×35公分

向明光 姬百合 2001 鉛筆 55×39公分

視覺記錄式的素描可以是簡單、表面的描繪（如左圖），也可以是深入詳盡的繪製（如右圖）。

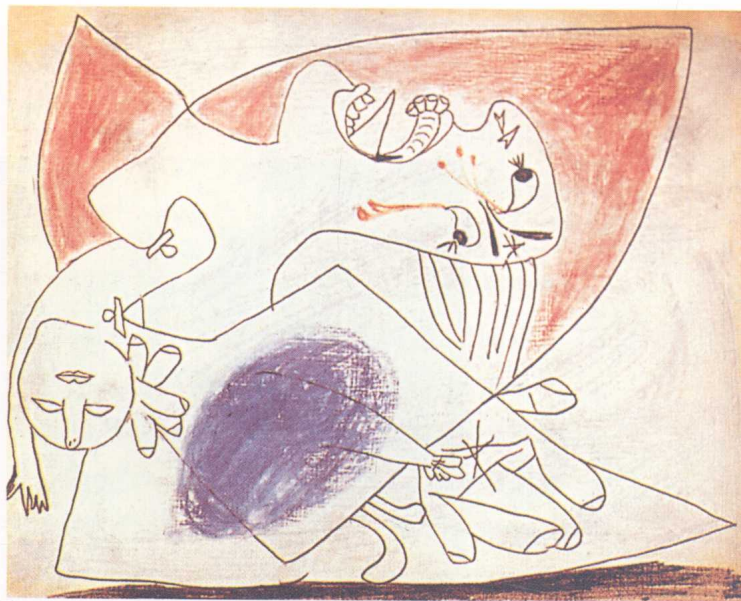
向明光 綻放 1996 鉛筆 55×75公分

• 作為想像視覺化的表現形式：

創作者的生活體驗中儲存著許多造形，當他從事創作構思時，也許從記憶中把形態加以扭曲變形或賦予新的內涵，也可能完全憑空想像。當他將構思視覺化於平面時，具體的造形則躍然紙上，這類作品可能是簡單的造形，其中有寫實、裝飾或單純感覺的造形，也許只描寫到某種程度而已，也許僅僅抓住瞬間想像的神奇，不一定令人感到精緻而具體，只是把實際並不一定存在的形象，視覺化成為可見的事實而已（註三）。

• 作為繪畫的基礎練習：

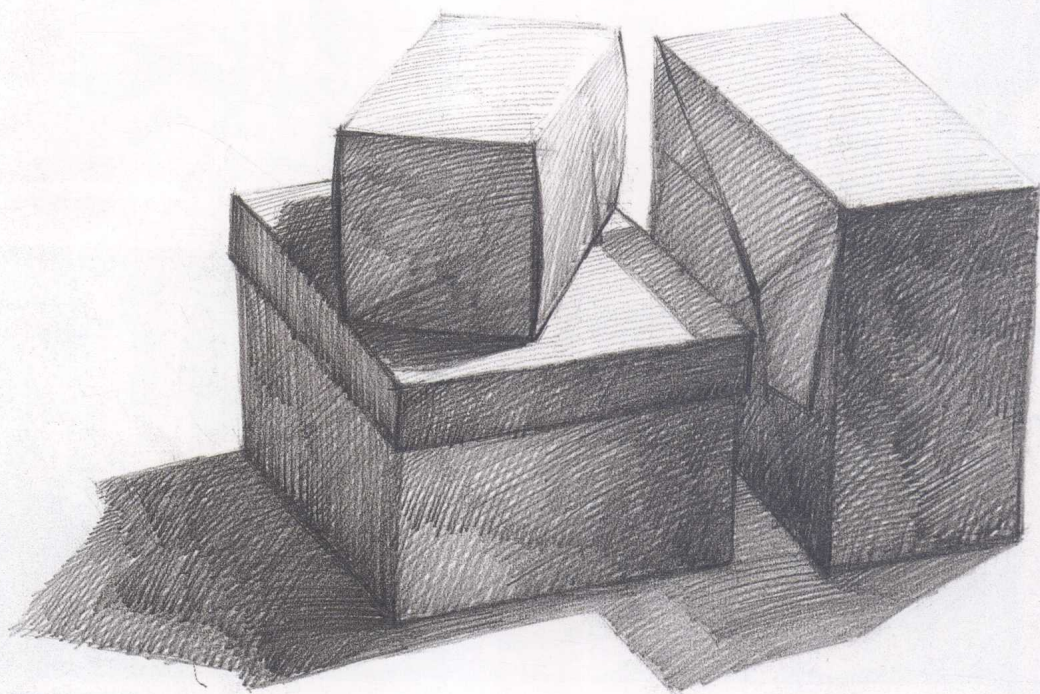
從事造形藝術工作者都必須經過素描的基礎訓練，以達成其造形能力。其訓練著重於如何捕捉或描寫對象的形態、明暗、量

想像視覺化的素描

畢卡索 母親與他去世的小孩 1937

感、構圖、調子、材質感、空間感、節奏感……等等，以期培養出客觀的觀察力及表現技巧，使眼睛與手的配合達到最佳境界，以為從事造形活動之後盾。

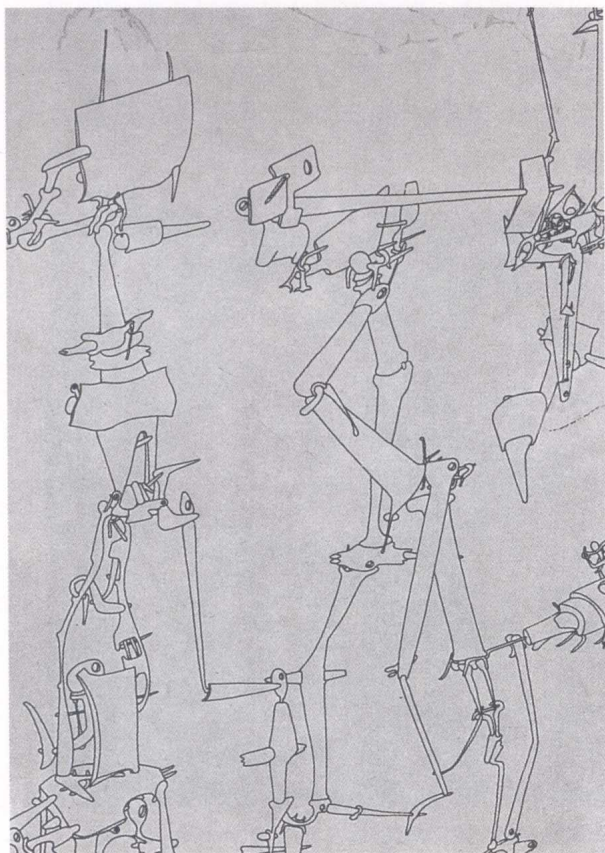

二、以表現的態度而言

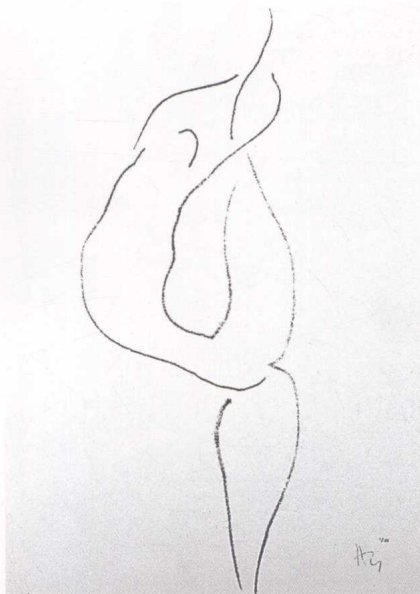
• 隨筆式的描繪：

創作者敏銳的心被眼前的人物或景色所感動，於是快速地把它畫下來，有如隨筆一般。這類的作品，大多採取不刻意的態度，既本能又快速地以靈活的簡筆線條，掌握住瞬間的動態及韻律之美。表現上不在意結構，而以韻律取代，藉此捕捉住生命的某些意象或突然閃現的靈感做為表達的目的，常見於畫家的速寫作品中。

有時創作者亦可在有意與無意之間，順著心中的想像，抓住瞬間的幻想來完成；也可以似無意識，卻是很感性的作畫態度，依靠個人對形象的想像或豐富的幻想力，採取自動性的記錄方式，描繪出有如連鎖反應式的繁衍，直至滿意而後止。

想像式的隨筆素描 坦基 (Yves Tanguy) 無題

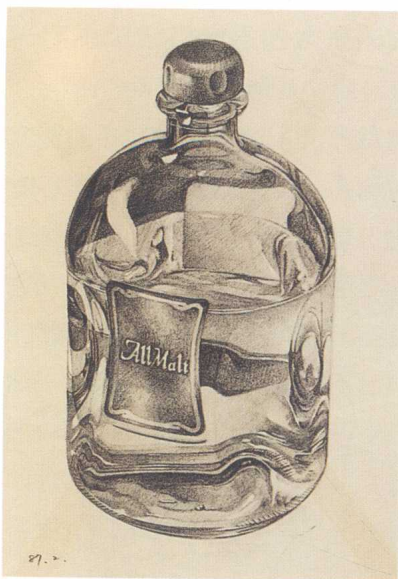
隨筆式描繪的素描 馬諦斯 舞者

• 精細與正確的描繪：

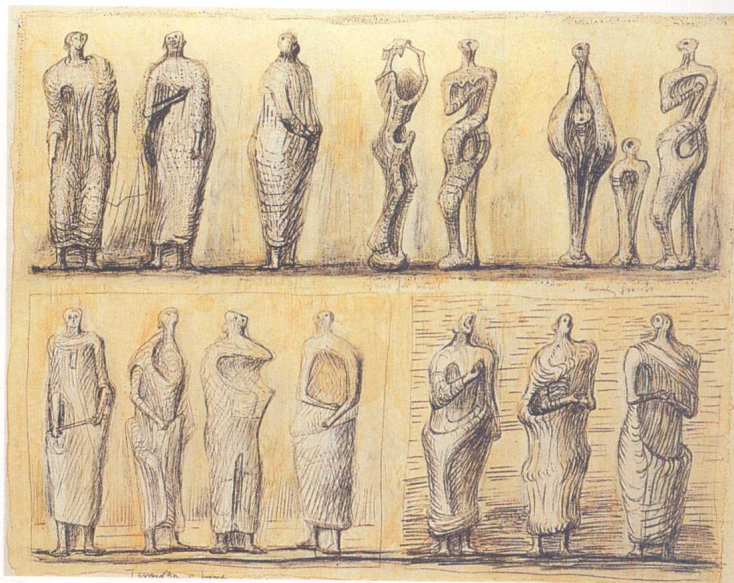
創作者展現寫實的表現能力，描繪出忠於眼睛所見的事實，即善用巨細靡遺的觀察力，把對象的結構、細節的轉折與明暗的效果，呈現精細與正確的描繪於作品之中。因此，描寫有關構成作品每一部份的正確細節，就成為製作大幅作品之前的必要工作，以獲取工作上的順利及完美，尤其是著重寫實表現的創作者，更視精細正確的描繪能力為不可或缺，且極力追求的目標。

• 嘗試性與探討性的描繪：

創作者雖然擁有優異的表達創意能力，一旦面對大幅的製作時，不免慎重地從事嘗試性與探討性的活動，這種素描有如一道光，避免在黑暗中摸索，米開蘭基羅 (Michelangelo, 1475~1565) 在製作雕像前，做過不少的素描作品來探討每一個側面的空間含義，以力求完美。亨利·摩爾 (H. Moore, 1898~1986) 在他為雕刻作品構思的素描裏，佈滿著嘗試性與探討性的素描，畢卡索為格爾尼卡所做的素描更不在話下。

精細描繪的素描 楊惠曾 玻璃習作

探索式描繪的素描

亨利·摩爾為雕刻作品所做的素描

三、以表現的技巧而言

• 以線條為主：

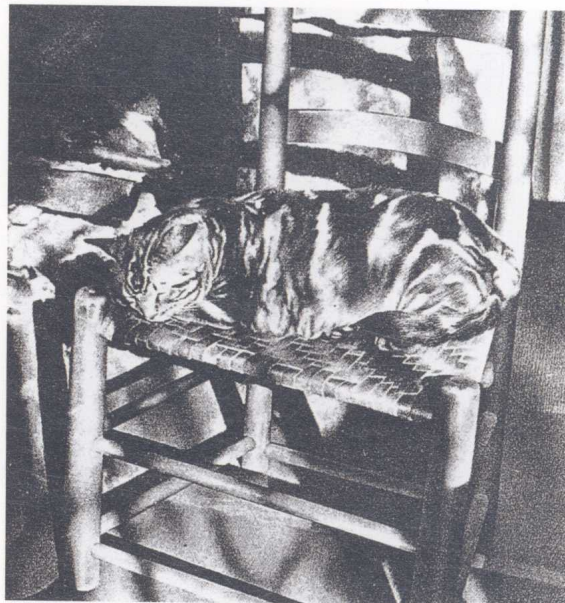
創作者採用線條做為表現其創意的方式，雖然其中有不少作品，是在線條所表現的主體上略施明暗，卻是僅止於襯托的效果而已。此種表現法，不必顧慮對象細節的色調或色值，僅用線條來表示所有的形體，並借助線條的暗示功能為考量，相當於輪廓描法，常見於表現視覺對形體反應所做的最簡潔處理，也是畫家表現形態最直接的方式（註四）。

• 以描繪形態為主：

以展現形態為主的素描，是為了表達對象物有如雕刻般的立體效果（註五）。此表現法是利用明到暗不同的階調，把物體本身所呈現由明到暗所經過的變化裏，以不同明暗值描繪於相對的位置，來表示對象物的表面之明暗度，期使其形態因描寫而獲得更明確的立體效果。

• 以描繪色值為主：

利用黑色到白色及其間不同明度的灰色，把對象物所具有的色彩轉換為黑白灰的不同明暗值，期使表達出物體的色彩感的視覺效果，此作品有如彩色照片的黑白圖版（註六），就像是黑白底片所翻製的照片一般。

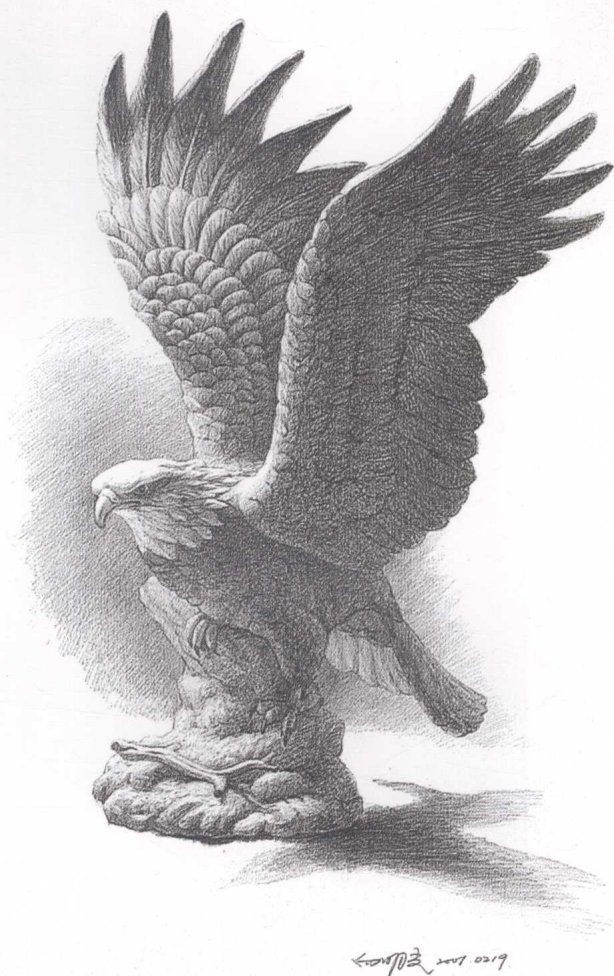

以描繪色值為表現技巧的素描

席勒（Charles Sheeler）的素描，有如翻製的黑白照片。

為表現技巧的素描 向明光 百合 1999 簽字筆 43×35公分

以描繪型態為表現技巧的素描
向明光 展翅 2001 鉛筆 39×55公分

四、以使用的材料而言

• 用乾性的材料所繪製：

如鉛筆、炭筆、粉筆、粉彩筆、蠟筆、炭精筆、銀筆……等乾性繪畫材料。

• 用濕性材料所繪製：

如水墨、鋼筆、簽字筆、葦筆、鬃筆、竹筆、原子筆……等濕性繪畫材料。

習慣上，素描是以單色畫為主，但加上水彩亦列入素描，在美術辭典中，水彩畫也歸類於素描（註七）。素描作品上的淡彩（wash）大部份使用於鋼筆、沾水筆或鉛筆描繪時，加上薄薄的一層水彩，由於水彩的透明性，並不影響原來的描繪，反而增強畫作的效果，其中亦不乏拿素描來探討色彩的關係，或進一步描繪對象之色彩（註八）。素描上使用淡彩並不限用透明水彩，亦可用不透明水彩來加強明暗值，如杜勒（Dürer，

1471～1528）所做的「九十三歲的老人」的鬍鬚上所使用的白色。為求得明暗更為豐富及畫面更具生氣，亦常使用在色紙上繪製素描。

註一：陳景容著，《素描的研究》，大陸書店，頁163。

註二：同前註，頁164。

註三：Drawing, 頁17～19。

註四：《世界素描全集》，先史、古代、中世的素描，頁6。

註五：同前註。

註六：同前註，頁5。

註七：王秀雄編著，《世界名家美術全集》，頁19。

註八：同前註，頁19。