

81
November 1

September 6²⁰ 27

現代素描教與學

王公澤 著

48 則啟發式素描訓練

Stan Suttick is born in Chicago, Illinois. He received his BFA from Washington University School of Art in 1972. As an artist, writer, and educator, he has exhibited his work in a variety of media, including oil, watercolor, and photography. His work has been shown in New York, Los Angeles, and other cities. He is currently teaching photography at Harvard University.

Stan Suttick is a Professor of Art and Photography at Washington University School of Art. He has been a frequent exhibitor throughout the United States, and has received numerous awards for his work. He is currently teaching photography at Harvard University.

國家圖書館出版品預行編目資料

現代素描教與學：48則啟發式素描訓練／王公澤作．

-- 初版．--臺北市：雄獅，2003〔民92〕

面；公分．--（雄獅叢書；10-034）

ISBN 957-474-055-2（平裝）

1.素描—技法

947.16

92005404

雄獅叢書10-034

現代素描教與學

作 者 王公澤

發行人 李賢文

企劃執編 葛雅茜

美術設計 葉介華

封面設計 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-mail lionart@ms12.hinet.net

網 址 www.lionart.com.tw

法律顧問 黃靜嘉律師・聯合法律事務所

製 版 秋雨印刷股份有限公司

印 刷 麒軒彩藝印刷股份有限公司

定 價 380元

初 版 2003年4月

2版4刷 2009年8月

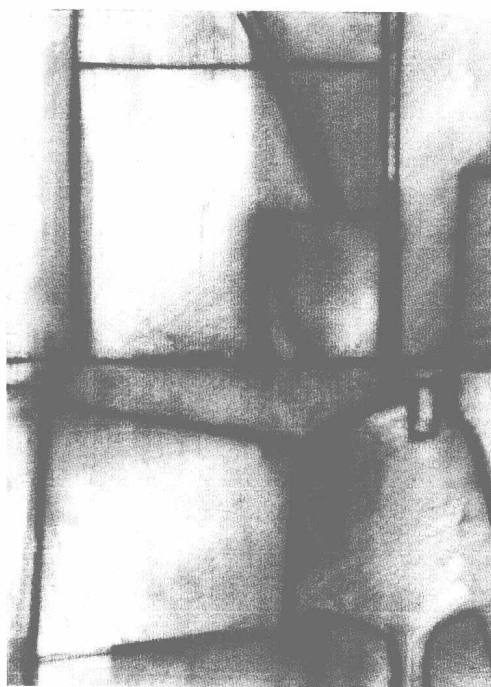
行政院新聞局登記證局版臺業字第0005號

ISBN 957-474-055-2

本書如有裝訂錯誤或缺頁，請寄回更換

2018
2018.9.2

港台書

現代素描教與學

48則啟發式素描訓練

王公澤 著

序一

打破素描的刻板印象

美術教育每隔三、四十年大的範式就會有所改變，過去三十年來美國所倡導的學科取向範式DBAE已漸漸轉向統整式的課程。學科取向範式將藝術獨立出來成一門自主的學科，而統整式的課程則是強調藝術與外界的關聯。

關於素描的教學書籍，在國內已出版了許多，但大多大同小異，論及它們的內容，常常不是圖例太少而文字太多，就是內容膚淺而附圖太多。本書作者王公澤在復興商工求學期間，對藝術創作即非常的熱衷，遠赴歐美深造後回本校任教迄今已逾六年，期間他有系統地研究美術教學的內容與方法，打破了既往的窠臼，使學生們在思想、理論和技巧上都獲得循序漸進的引導與啟迪。

作者王公澤學養豐富，教學非常地投入，更難能可貴的是，他在教學上能做到實踐和理論合一。兩千多個日子的埋首研究與實踐教學的心得，經過多次的修正與改進，而孕育了這本國內首見的素描啟發式教育的書，可謂用心良苦。

書中有秩序且深入地介紹素描的面貌，打破國內一般人對素描的刻板印象，深入淺出地引導讀者思考素描的定位，並透過素描，擴張對藝術欣賞之領域，其藝術教學的理念與用心實在頗為難得。相信本書的出版將是美術教育界的一大盛事，對初學者及專業者均是一本優良的自修與教學資源。

王志誠

Preface

本書是一位熱愛藝術創作工作者的智慧結晶，作者經由藝術心靈活動及探索體驗課程，引領讀者進入藝術的殿堂。全書共分八章，四十八個課程，藉由各種美術教學活動，循序漸進地開啟讀者不同的視野，以還原素描教學的真義，讓素描不再只是訓練複製、描寫的能力，而是藝術家面對事物的感動所使用最直接的表達媒介。

在全書各單元中，作者不斷透過與馬諦斯、塞尚、秀拉、康丁斯基、克利、傑克梅第、畢卡索等大師的對話，加深讀者對各單元課程的探索空間，以期達到喚醒自覺，對事物的觀察、思考角度與敏感度及美醜的判斷力、美學素養有所提昇。書中第一章至第七章的四十八個課程，是作者將多年的創作歷程與教學心得，毫無保留地呈現在讀者面前，而第八章是全書的總結，作者殷殷期許學子能用心靈感受與內在思索，去體驗藝術的本質與意義，勇敢的「做你自己不要去模仿別人」，以自己的生命獨立思考，去找到自己的生命意義，讓美在生命中留下的是一種記憶，一種感動。

作者王公澤老師是復興商工的傑出校友，在服完兵役後，即直接申請赴加拿大留學，因其作品深受審查教授肯定，獲加拿大安大略藝術學院（Ontario College of Art）破格跳級錄取，直接從大三讀起，一年後又以優異成績於升大四的暑假獲校方選派赴義大利佛羅倫斯，進行一年創作、研究，以兩年時間完成藝術學士學位，並以最優異的「榮譽學生」獎成績畢業。接著進入美國Fontbonne University研究所以一年時間取得藝術碩士（M.A.）學位。以一位高職畢業生，卻能在短短三年內完成大學及研究所課程，實在難能可貴。當其完成學業後即整裝返國，回到母校復興商工任教至今。

在校服務期間，王公澤老師即不斷研發新的教材教法，勇於嘗試新的媒材，以活潑生動的各式「體驗教育」教學法，喚醒學生的學習熱忱，鼓勵探索適合自己的表現創作方式。如今王老師將其教學成果與心得集結成冊，與全國愛好藝術創作者分享，實是藝壇的一大福音。眼見當年的高徒斐然有成，特寫此序以表祝福之意。

林行健
Paul L.

自序

開啟素描新視界

這是一本不同於以往的素描教學書，它還原了素描教學的意義，開啟了不同的視野與方法，期許為我們的美術教學提供另類的方向與選擇。

在台灣，以往的素描教學課程大多侷限於靜物、石膏像與人體的描寫，並且從簡單的個體練習開始，依其造形與質感的難易度來安排進階的課程，著重於描寫能力的訓練，然而此一呆板無趣的課程，使學生對美感與創造仍然困惑迷惘，甚至不明白一件作品的優劣該如何評斷。

如果素描仍持續扮演著一切造形藝術基礎的角色，那麼是否我們該檢視一下我們習以為常、刻板印象中的素描課，它的課程設計是否已涵蓋了應用美術、設計、建築、工藝……等造形藝術的共通基礎呢？然後再來訂定素描課該上課的內容。

素描，絕非只是訓練複製、描寫的能力而已，而應該包涵喚醒自覺的能力、瞭解生活的意義、對事物的敏感、能獨立思考、對美醜的判斷力、美學的素養與靈活運用媒材的能力……等，並兼顧內容與技法，領悟藝術家創作時的思考過程，這樣會使學生學習得更完全。若素描的重要性是步入創作的原點，那麼踏在一個準確的立足點是何等的重要。

本書共分八章：

- **第一章造型元素**：認識素描並明白何以素描為造形藝術的基礎。
- **第二章美的形式原理**：從賞析名作中美之形式原理到實際的課程練習，幫助學生有效地深刻理解均衡、韻律、比例、動感、明暗關係、主體與客體、對比、調和、統一、空間與透視等，美之形式與原理。歐姬芙(Georgia O'keeffe)曾言：「具象畫除非在抽象的意義之中稱得上是好的，否則就不算是好畫。畫一座山或一棵樹，總不能說因為它是一座山或一棵樹的緣故，便能成為一幅好畫，唯有把它們的線條和色彩組合起來，它們才能說出一些事情。在我看來抽象概念才是真正的繪畫基礎。」
- **第三章線的可能性**：深入的剖析了如何運用不同的觀念與方法，而以線條來經營畫面。
- **第四章調子**：介紹基本的明暗法與運用調子的概念和技巧。
- **第五章質感**：藉由中英文的對照與解釋，讓我們更深刻地了解質感的內涵，並以研究質感的四大方面：基底材、描繪工具、筆觸、物理現象來剖析達到質感的方法。

- **第六章構成分析：**教我們解讀名畫中的構成、自然中的構成，並例舉了以線性作構成的塞尚與以團塊作構成的秀拉，幫助我們對構成有進一步的認識。
- **第七章構成與表現：**藉由一連串為增進構成與表現能力而設計的課程，幫助學生認識並活用構成與表現。
- **第八章心靈感受與內在思索：**回歸藝術活動的根本意義與價值，喚醒自覺的能力，幫助學生明白藝術與生活的關係。克利（Paul Klee）說：「與其教他學習技巧，不如教他想像力。」

讀者在使用本書時可以依個人的繪畫發展狀況彈性調整閱讀的順序，例如：入門者可先穿插閱讀第三章「線的可能性」與第四章「調子」，之後依個人發展狀況，可由淺而深依序為第二、五、六、七章。

對於理論上的視覺原理應抱持檢驗的態度，因為唯有親身體驗與經驗，才能帶來真正的瞭解，在運用上，才不會落入套用公式般的俗套而了無新意。為了讓研究更明確且深入，並減少學習的死角，本書將素描的各視覺要素分別提出來研究探討，但是一張成功的作品的組成原因是多方面的，許多視覺要素往往是並存的，因此對於課程的探究應舉一反三打開靈活思考與統整能力，才能獲得最佳的學習效果。

書裡雖然安排了四十八個環環相扣的系列課程，但只要學習目標明確，還可以衍生出更多的延伸課程。本書不僅適合作為老師素描教學課程設計的參考用書，也是現代素描愛好者的最佳啟蒙讀物。

綜觀全書，從認知到技法，經過構成與表現，到達體會美與整個生活過程的關係。雖然無法達到巨細靡遺的地步，但已還原了基礎素描的意義了。透過完整進階課程的方式，可以獲得較完全的造形訓練，讀者必然可以從書中之實驗與範例得到更多的啟示。

本書的緣起始於六年多前，筆者回到母校復興商工服務，所累積的教學心得與教學筆記。如今，本書得以出版，要感謝的人很多，包括曾教導我的老師前輩們：王志誠校長、蔡明勳老師、林行健老師、Peter Mah、Victor Wang、Jean Barrow、Tim Liddy……等，以及我的好友涂維政、周宥嫻、楊俊傑、雄獅的工作夥伴們、我的學生、我的家人，還有我的愛妻，如果沒有她的鼓勵與支持，這本書不會這麼順利的完成。本書雖經筆者絞盡腦汁，然而疏漏之處在所難免，還望藝壇先進同好不吝指正賜教。

王仁澤

2003年4月2日

目錄

序一 打破素描的刻板印象
序二 還原素描教學的真義
自序 開啟素描新視界

8 認識素描 Introduction

10 I. 造形元素 Formative Elements

10 一·點

- 【練習一】點的構成與表現實驗
- 【練習二】以點為造形元素架構畫面
- 【練習三】以點為筆觸畫一張畫

14 二·線

- 【練習四】線條意象的探索
- 【練習五】從實際景致中尋找線性關係

17 三·面

- 【練習六】面的構成探索

20 II. 美的形式與原理 Beauty, Form & Principle

20 一·均衡

- 【練習七】組織均衡的畫面

22 二·韻律

- 【練習八】規律形態的重複、聚合或漸變所產生的視覺韻律
- 【練習九】音感作畫

24 三·比例

- 【練習十】以垂直線與水平線架構作品

26 四·動感

- 【練習十一】利用斜線的構成與流暢的筆觸創造動感

27 五·明暗關係

- 【練習十二】探索明暗關係的構成
- 【練習十三】改造古典名畫的明暗關係

30 六·主體與客體

- 【練習十四】從古典繪畫中找到正負像的美
- 【練習十五】從自然中找到正負像的美
- 【練習十六】藉由負像創造正像

34 七·對比

- 【練習十七】對比是增強表現力的重要手段

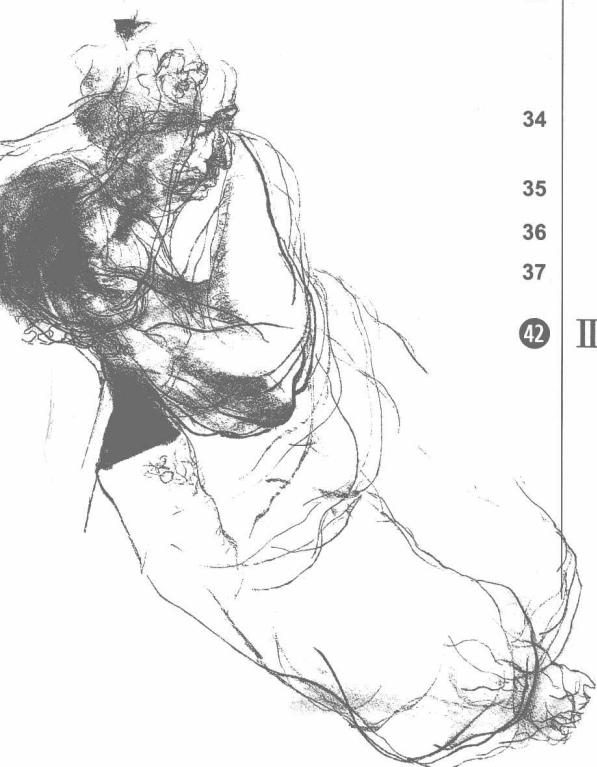
35 八·調和

36 九·統一

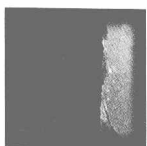
37 十·空間與透視

42 III. 線的可能性 The Possibility of Line

- 【練習十八】切線
- 【練習十九】從確定物體位置、面積到掌握物體的造形
- 【練習二十】從物體造形的特徵歸納出物體的造形
- 【練習二十一】線性塑形素描
- 【練習二十二】環繞線
- 【練習二十三】反覆線
- 【練習二十四】連續線
- 【練習二十五】塑形素描與平面構成
- 【練習二十六】具解剖學概念的線

56	IV. 調子 Tone Value
56	一·明暗法
59	二·明度差的辨識
60	三·明度差的感受
61	四·實際的調子與有美感的調子
61	五·運用調子的技巧
	【練習二十七】以調子為主客體造形的練習
	【練習二十八】45° 單一方向線影法
	【練習二十九】交錯線影法
	【練習三十】具塑形概念的交錯線影法
	【練習三十一】在灰色調子的紙上作畫
	【練習三十二】利用明暗調子塑造體積感與空間感
68	V. 質感 Texture
70	一·基底材
	【練習三十三】以現成紙材拼貼
	【練習三十四】拓印拼貼素描
75	二·描繪工具
	素描工具介紹
	不同素描工具的表現效果
	【練習三十五】以加工過的紙材拼貼
	【練習三十六】乾性、濕性媒材的結合
86	三·筆觸
	【練習三十七】探測紙的使用極限
	【練習三十八】利用不相容媒材的筆觸來突顯質感
89	四·物理特性
	【練習三十九】綜合媒材與拼貼
	【練習四十】利用現成圖像作拼貼
94	VI. 構成分析 Structure Analytics
94	一·分析名畫
97	二·分析自然
98	三·淺談塞尚
	分析塞尚作品的視覺運動與平面結構
	【練習四十一】線與小塊面的構成關係
103	四·淺談秀拉
	秀拉作品的團塊組合分析
	【練習四十二】明暗構成與團塊關係
107	五·黃金分割
	分析秀拉作品的黃金分割
110	VII. 構成與表現 Composition & Expression
110	一·構成
	【練習四十三】由不同觀的看方法理解構成
	【練習四十四】在同一角度做出八種不同的構圖
	【練習四十五】由加、減法中探索構成
121	二·表現
	【練習四十六】自畫像
	【練習四十七】以場景激發情感的表現
	【練習四十八】自由扭曲變形與重組
130	VIII. 心靈感受與內在思索 Conclusion

認識素描

Introduction

「素描」概念的發展，因時代環境、技術、媒材及創作概念的演變，而有不同的詮釋與定義。

何謂素描

很多人認為素描是單調乏味的訓練，那是因為課程設計趨向過度執重於形似，多年來一直強調石膏像的臨摹所致。這樣的結果導致許多人畫了很久的素描，卻不真正瞭解何謂素描。因為素描在字面上並沒有指明它為何種特定之素材，根據各國的語文，「素描」一詞之意涵各有異同：英文Drawing意指描繪、塗抹起草，法文Dessin為設計圖樣，義大利文Disegno指用線條與符號做成的形象或草稿，德文Zeichnung則是製圖。綜合以上的意涵，傳統的素描被視為創作前的準備階段或練習。

然而隨著時間的演進與創作觀念的改變，近代素描已脫離習作的角色，甚至素描可說是藝術家面對事物感動最直接的表達媒介，但由於要捕捉對事物的真實感受，有時可能是一剎那的，所以大致而言素描是在一定範圍的各種不同素材上，借用各種便捷的材料，像鉛筆、炭筆、粉彩、鋼筆、毛筆、水彩……等，以線性來表達形體。

然而隨著時間的演進與創作觀念的改變，近代素描已脫離習作的角色，甚至素描可說是藝術家面對事物感動最直接的表達媒介，但由於要捕捉對事物的真實感受，有時可能是一剎那的，所以大致而言素描是在一定範圍的各種不同素材上，借用各種便捷的材料，像鉛筆、炭筆、粉彩、鋼筆、毛筆、水彩……等，以線性來表達形體。

素描可以與色彩無關，線性的造形構成才是素描的特質，不論時代如何改變，失傳的媒材與

蒙德里安 (Piet Mondrian) 構成·樹一號

1912 油彩 81×62cm

新媒材的增加，素描範圍的擴展與延伸，幾乎所有可以塗抹出痕跡的物質都可能成為素描的工具，這樣的特質使得素描的發展出現了無限的活力與可能。

素描是造形藝術的基礎

素描是一切造形藝術的基礎，這是一句我們都聽過的話，但是何以素描為造形藝術的基礎呢？現行的素描課程是否真的名副其實為造形藝術的基礎呢？

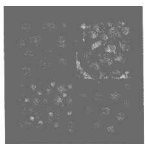
大學美術系的入學考試，炭筆素描佔術科成績50%~40%，比例非常之高，看似我們相當重視素描的，但是事實上由於台灣教育生態的特殊現象，使得我們美術教育目標均指向了術科考試，或以比賽的得獎率來評斷學習績效。因考試使然，炭筆也就成為大家練習時的必然選擇，然而這卻嚴重影響了素描教學的正常化。

試想，如果素描是一切造形藝術的基礎，那麼是不是應該除了教導如何描繪物體客觀的形態、明暗、質、量與空間……等之外，還應該把造形美學的培養融入總體的課程規劃之中？一個人的成長必須均衡，人不可能先把頭長大成熟後再長出手或長出腳來，他們必須同時成長。藝術的學習何嘗不是如此，它應該在重視個人的特質下引導學生認識科學與美學。在每一次上課時，老師與學生都應該明白，我今天在教什麼？在學什麼？避免無意義的模仿，從循序漸進的課程中，打好造形藝術的基礎。

由於每個人的特質不同，未來會從事的造形藝術活動皆不盡相同，所以在課程規劃上應要注意多元性與延展性，例如在素描的工具、材料及表現手法上就應該要多做嘗試，不要侷限於炭筆、鉛筆或某種特定的媒材上，以滿足個人與未來運用的需求。

克利 (Paul Klee)
馬克的花園 1915
水彩 20×15cm

I. 造形元素

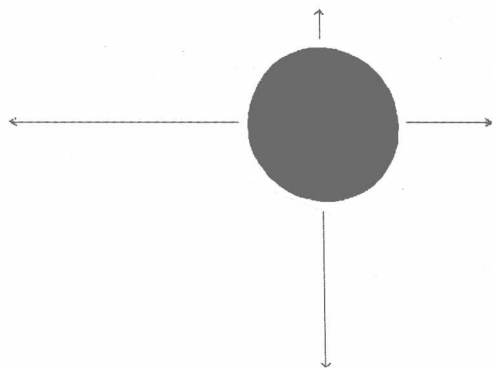
Formative Elements

「藝術元素的分析，不外是直接進入作品脈搏的方法。」

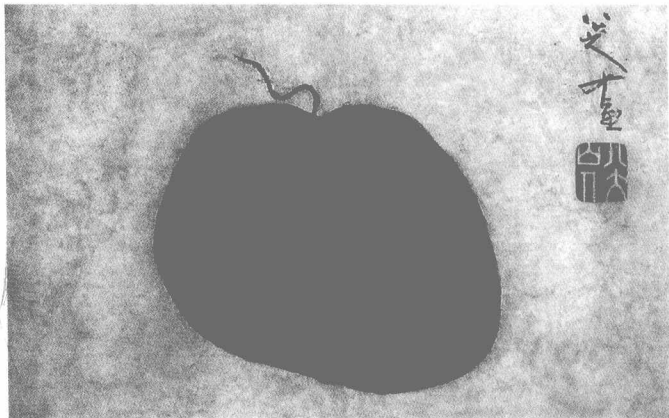
——康丁斯基 (Wassily Kandinsky)

一、點

點是一切造形的起點，當它單獨存在畫面中央時，它是最精簡且安靜的形，它既不朝水平向也不往垂直向，它沒有向前也沒有向後的運動▶①。但是當點的位置改變，從點到四邊的距離不同，就會產生不同的視覺緊張感▶②。當兩個點出現時，我們的視線就會來回其間，而產生所謂的虛線，當更多的點出現時，我們的視覺便會出現運動感▶③。（視覺的運動會由重點到輕點，強點到弱點。）

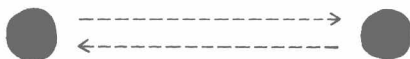

② 點到四邊的距離不同，張力也不同。

① 八大山人 花卉魚蟲果品冊之四 水墨 24.5×38.8cm

若這些點的分佈再賦予韻律感，並具有構成的概念，那麼這些點的聚合將產生令人意想不到的效果▶④，若點出現的密度太高就會出現面化的情形（如印刷的網點、或點描派的作畫原理）。

③ 視線反覆來回其間形成虛線

④ 王公澤 心靈感動視覺化 1999

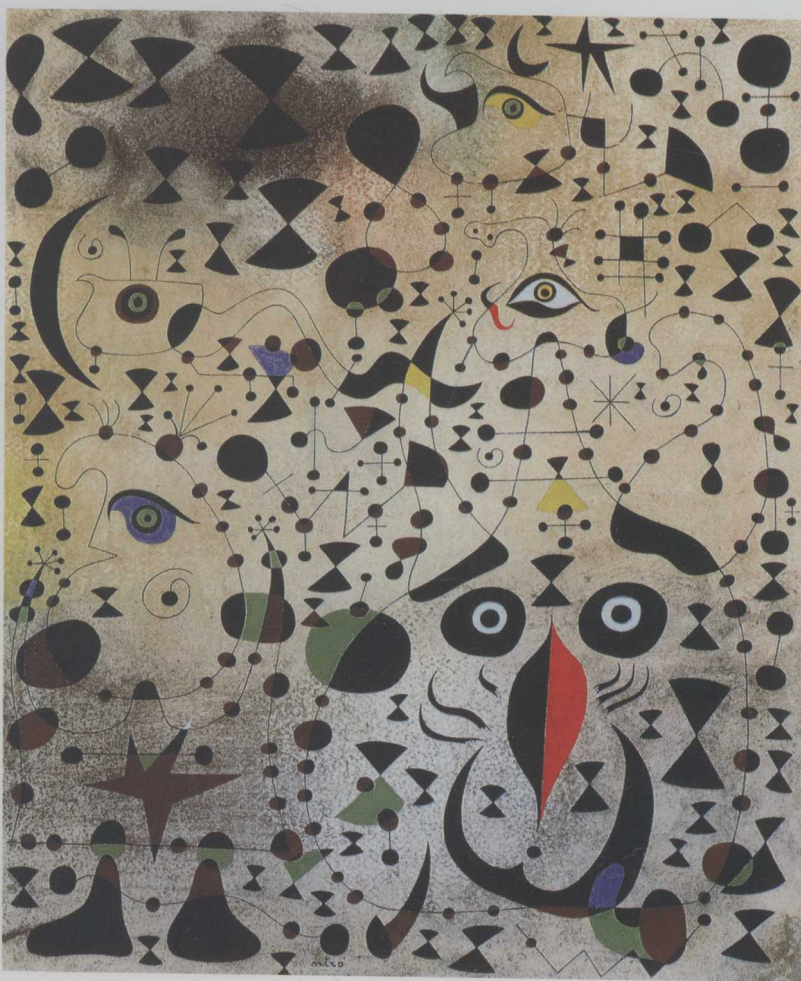
炭筆·炭精 78.5×109.5cm

⑤ 點可以是不同的形狀

點可以是各種的形狀，並不限定在圓形，而且不同形狀的點會呈現不同的感覺▶⑤。然而點和面的界線有時卻顯得相當模糊，因為點的大小寬容度很大，必須視圖面的大小、周邊的造形及觀者的距離而定。在大自然裡可以找到很多很好的點集合的例子，如一群排列有序的飛鳥或水裡的魚群……等。

在畫家們的作品中也有許多是以點來架構作品的，像米羅（Joan Miró）以大小不等的點為主軸製作了一系列充滿驚奇與超現實的意境，是幽默有趣的曠世佳作▶⑥。

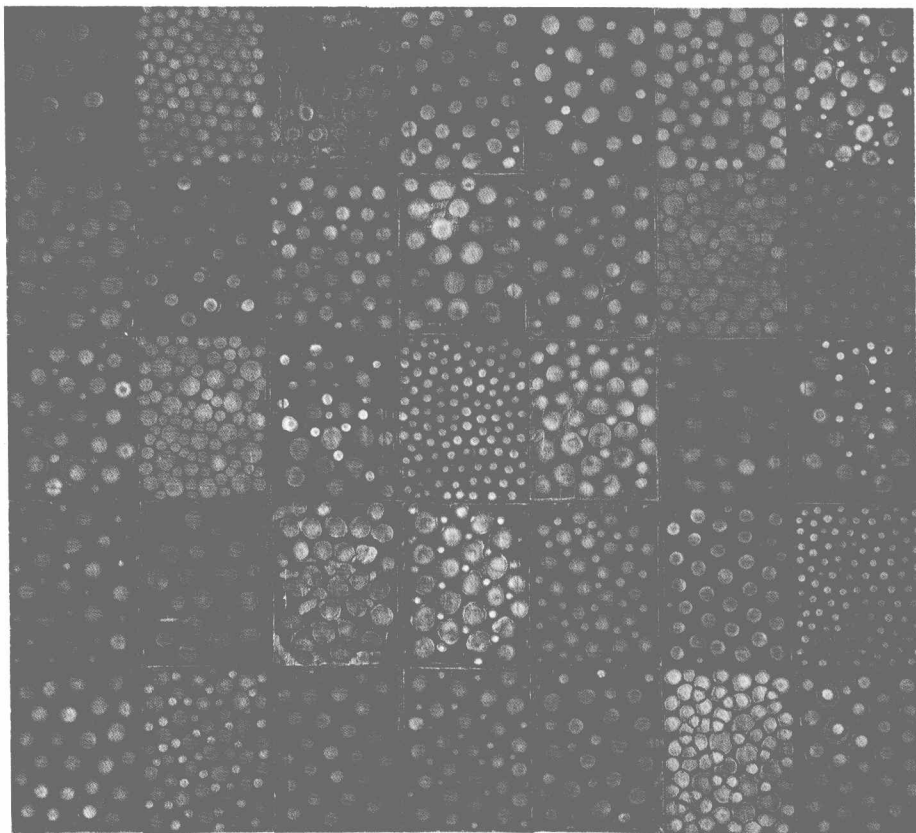

⑥ 米羅（Joan Miró）

漂亮的鳥 揭發未知給一對情人

1941 不透明水彩·油彩

45.7×38.1cm

而當代畫家布萊克納（Ross Bleckner）也以點為視覺元素，來表達一種對生命的理解 ▶^⑦。

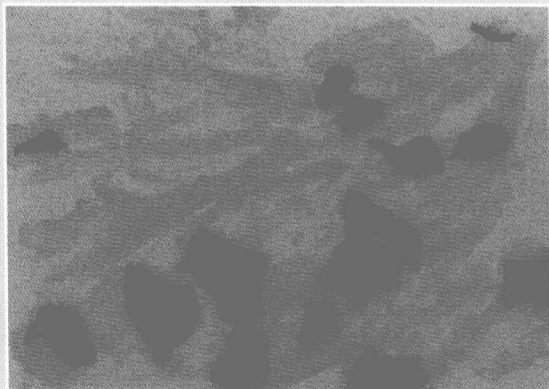
⑦ 布萊克納（Ross Bleckner）
第十個生命的審查 1991
油彩・蠟
228.6×251.5cm

【練習一】

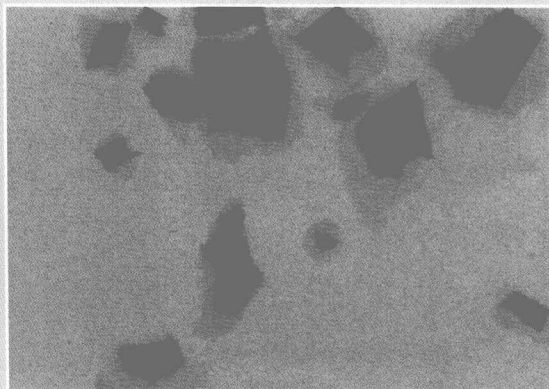
點的構成與表現實驗

◆媒材：黑色綿紙、32開灰色的底紙八張、膠水

準備一些黑色的小碎紙片，在灰色的紙上不斷地尋找新的組合可能；可以是隨機地、或是精心設計地進行排列與重組，看看這些點的聚合關係所產生的視覺效果如何（也可以加入白色的碎紙片做變化）。

王公澤 點的構成表現實驗 I 2002
色棉紙・拼貼 15×21cm

王公澤 點的構成表現實驗 III 2002
色棉紙・拼貼 15×21cm

【練習二】

以點為造形元素架構畫面

◆媒材：炭筆，橡皮擦、四開素描紙

將具有點的造形特質之靜物（植物）排放陳列在一起，先理解點的造形特質與排列構成的基本視覺原理，例如：點的大小、聚散、強弱、律動……等，然後再針對所排放的靜物進行點的構成練習。

翁藝珊 點的構成與表現 2002
炭筆 54×39cm

王公澤 風景 2002
水墨 27×19.5cm

【練習三】

以點為筆觸畫一張畫

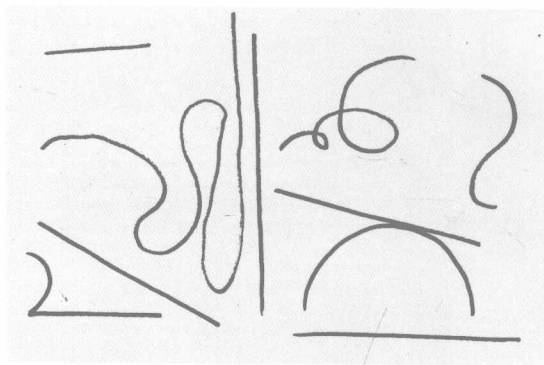
◆媒材：水墨用具、八開素描紙

從實際的景緻中感受點的存在關係，這樣的關係很可能清楚而容易找到，但也可能有一些點的存在是隱藏著的，甚至是眼睛看不到的，例如空氣的流動，光的放射……等。請試著張開自己的一切感官去感受點，然後再將它們呈現出來。

二、線

線是點移動的軌跡，是點運動的結果。一般來說，線可以區分為直線與曲線兩種，直線看起來比較安定，感覺較冷，而曲線則感覺較具動感與熱情。直線又可以概分為垂直線、水平線與斜線三種，垂直

線較水平線為暖，具有上升與下降的感覺；水平線則令人感覺冷而平穩。斜線則介於垂直與水平之間，視其角度的不同或傾向冷或傾向暖，它具有動感與不安定感。曲線可以分為幾何曲線與自由曲線兩種，幾何曲線具規律性，自由曲線則較具情感，凹凸壓力不規則、張力也不一►⑧。

⑧ 王公澤 線的家族 2002
簽字筆 13×19cm

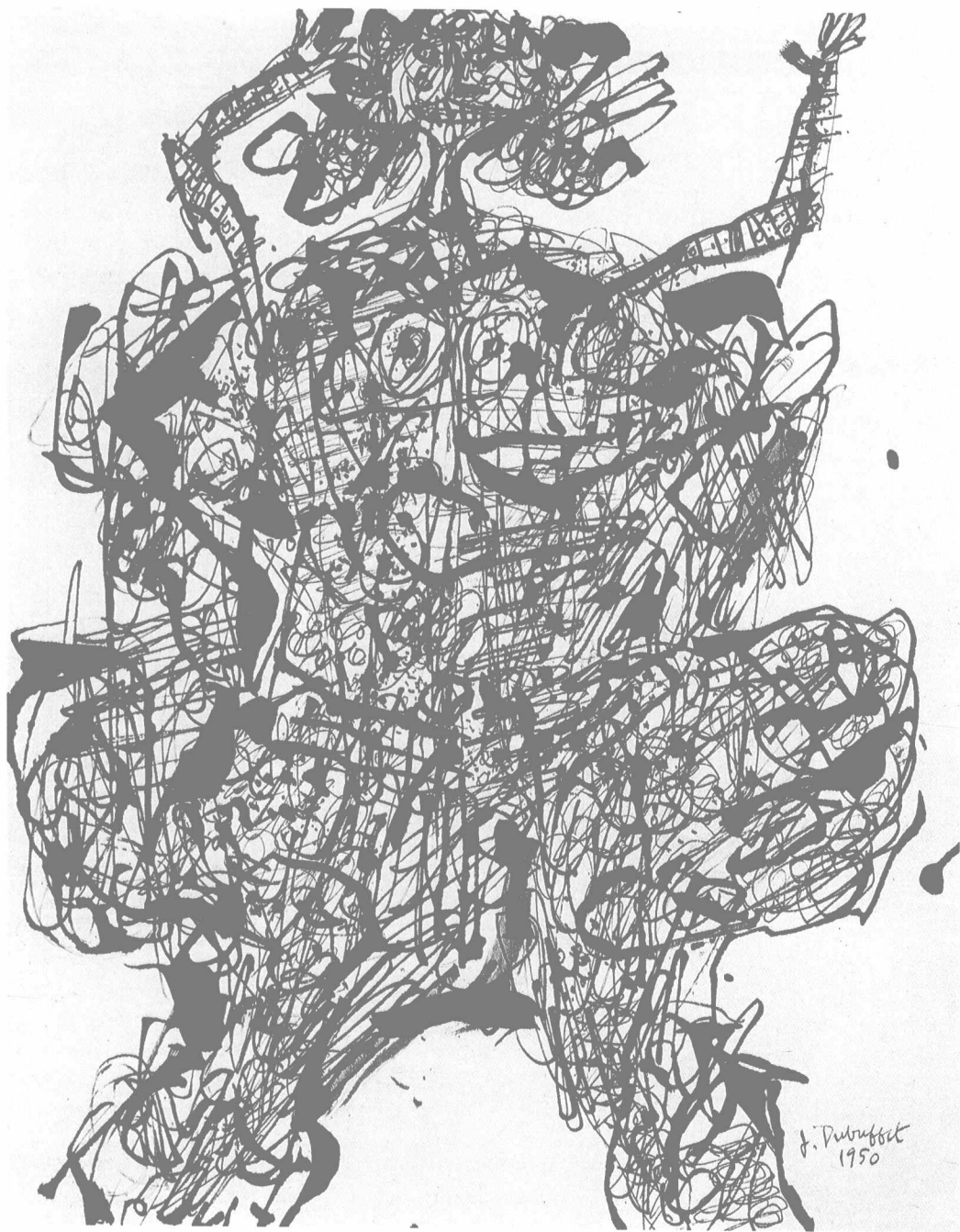
另外，線條的輕重、方向與下筆的方式，甚至使用的工具皆會影響線條所傳達的視覺意象。在高水準的畫作中，畫面上出現的每一條線往往都和整體的線發生緊密的關係，達到彼此均衡而富節奏，嚴謹而具情感，且內在張力與線條方向成功結合而產生視覺之無限運動的地步。

在素描教學時，老師應鼓勵學生大膽地探索線的可能性，把對象的真確感受表達出來，使他們漸漸能夠以自己的眼，自由地選擇與表達，這是學生發現自我建立個人語彙的有效途徑。

英國現代繪畫之父尼柯森(Ben Nicholson)以單純理性的線條捕捉建築物外觀的幾何造形之美感，出奇的比例與幾何造形成功地塑造出「十月」這幅作品►⑨。杜布菲(Jean Dubuffet)的作品無門無派，拒絕師承，遠離所有的影

⑨ 尼柯森(Ben Nicholson) 十月 1955
鉛筆·淡彩

⑩ 杜布菲 (Jean Dubuffet)

人形系列 1950

墨水 27×21.2cm

響，藉著永無止盡的追尋道路自立於無限的領域▶⑩。他曾言：

「最好能像虛幻水域的魚一樣，在這些虛幻水域中學會悠游，並成為此中的佼佼者。」