

石膏 素描

編譯者 / 胡 翥

出版者 / 藝術圖書公司

藝術圖書公司

社址：台北市羅斯福路三段283巷18號4樓
電話：321-0578・392-9769
劃撥：第17620號

石膏素描

編著者 胡 哲

發行人 何恭上

出版者 藝術圖書公司
台北市羅斯福路三段283巷18號4樓
電話 321-0578・392-9769
郵政劃撥 第一七六二〇號帳戶

製版者 立全彩色製版有限公司
台北市重慶北路三段205巷32號之2

印刷者 立辰美術印刷有限公司
台北市哈密街45巷1弄21號

行政院新聞局登記局版台業字第1035號
再 版 中華民國七十一年 六月

版權所有 / 不准翻印

定 價 新台幣 七〇 元

石膏素描
石膏素描
石膏素描
石膏素描

編譯者：胡 哲
出版者：藝術圖書公司

石膏素描

- 4 ● 前言——胡哲
- 5 ● 學畫之道
- 5 ● 畫什麼？怎麼畫？
- 6 ● 石膏像的趣味
- 6 ● 調子的問題
- 6 ● 空間與實體
- 7 ● 調子的階段
- 7 ● 點、線、形、調子與空間
- 8 ● 木炭素描與鉛筆素描
- 8 ● 創作研究與技巧研究
- 8 ● 木炭基本技法及效果
- 15 ● 木炭素描實技作例
特爾蘇胸像研究
- 38 ● 鉛筆素描應用工具
- 38 ● 鉛筆素描技法及效果
- 42 ● 石膏構圖與木炭的調子
- 49 ● 石膏像的理解
- 55 ● 石膏像的照明
- 57 ● 鉛筆素描實技之一
頭像研究
- 58 ● 鉛筆素描實技之二
希臘婦女
- 73 ● 鉛筆素描實技之三
亞馬孫半身像的再研究
- 83 ● 鉛筆素描實技之四
巴特農頭像的一像二畫
- 98 ● 鉛筆素描實技之五
阿里阿斯頭像研究

前 言

這是為有志學畫，初學素描的人，特別編著的石膏像素描參考書。藉着一問一答，由初步理論，基本技巧至，實技研究，循序進行，將石膏像素描的真涵與骨髓，抽絲剝繭，詳盡解剖出來。

這種專門以古希臘雕刻石膏像為對象的素描藝術，源深而流長，神秘而生動，恒古迄今，吸引着無數的學畫者走進繪畫的境界裏。

衆所共知，石膏像素描的藝術價值，在表現石膏人物本身所涵育着的內外美感。這就是所謂「造型」研究。也就是恒古以來造型家的研討重點，本書不談造型的大問題，只願提供學畫者一點入門的參考資料與技巧。因為，學畫之道，首在素描，而素描之道，在於石膏素描的技巧表現。

一般而言，素描目標在於正確外形的再現。這只要經過一段時間的磨練，每一個

人都有所成，但石膏像內涵精神與力的表現，却不是輕易做得到的。所以，本書所搜集的理論與實際，都是以正確表現內在美為重點。

進一步言，為了表現石膏像的內在美與內在力，最主要的還是畫者本身的觀察力與美感的培育。素描的材料與工具的選擇固不可忽視，畫者的樂觀進取，耐心的揣摩與虛心接受批評的德性，是素描成功不可或缺的條件。

因此，本書以鉛筆素描為主，木炭素描為副，編纂而成。以一問一答，簡明扼要，闡揚學畫之道，或能為初學者及同好所喜愛。

藝術圖書公司已出版石膏像技法叢書「石膏像畫法」「石膏像初步」「石膏像研究」三本。都是以木炭畫為主。讀者如想了解更多了解，可選購參閱。

胡哲 謹識

於羅東高級工商職校

學畫之道

「成爲畫家」——這是學畫者夢寐以求的願望。恒聞人言，學畫之道，應先由素描——尤其是石膏像素描開始不知是否正確？

我們人類對生命與宇宙自然環境的奧妙與美麗，具有天生的感受與熱情的持續性。所以，年輕人好奇衝動，愛照鏡子，顧影自憐，又愛郊遊、運動與刺激，浸淫在大自然優美的懷抱中。只是欠缺靜心觀察與揣摩的耐力。所以，不能即刻捕捉稍縱即逝的靈感。也唯其如此，石膏像素描正好提供了針對此點，培養我們的正確觀察力，再現美感的造型機會。

我們可以武斷來說，石膏像的素描，最能培養優良的畫家素質。再依各別差異，循序而進，應沒有不成功的道理。如果，好高騖遠，動輒以風景素描或動態人物做題材，那是本末倒置難成氣候的了。

從事畫藝常見有兩種特殊表現的人：一種是依照自己的美感，追求自由的表現。另一種人則暫且壓制住自我的表現慾，按照技術的程序，一步一步邁進藝林。前者當然不乏有着突破性成就的典型，但亦有不少因盲人瞎馬，墜崖碰壁過多的失敗者；後者小心謹慎，按部就班，進展緩慢而確實，大器晚成。兩者各具優劣，當然兼具二者特性最好，而從事石膏素描，就需要表現這兩種典型的特質才行。

石膏像素描，並不是學畫惟一的途徑，但却是入門的好材料，經由石膏像素描，所體會到的點、線、形、調子、實體與空間等訣竅，正是學畫的根本技巧，不應忽視。

畫什麼？怎麼畫？

石膏像的種類很多，在開始的時候，應畫什麼？怎麼畫？

做爲石膏素描的材料很多，常見的石膏大部份是複製古希臘以及羅馬時代的巨匠雕刻。古希臘的雕像，在外貌上都是莊嚴端正的組合形態，具有理想化的美感。羅馬時期的雕刻則具有自然與現代化的優點，亦即較具自然的氣質，毫無虛偽，完全表現人的本性美。

石膏像是最美的素描題材，只要虛心、耐心去揣摩，沒有什麼不能做到的。以工作的順序而言，值得推介羅馬時期的雕刻石膏像，因爲那是較具自然美的典型，製作順暢自然。其次，爲探求美的創新，可以試作古希臘的雕像素描。

石膏像是許多構造不同的細部的立體組合，它的美和誘人的特質亦在此。所以，着手製作之前，必須仔細觀察它的構成和組成美，也就是以捕捉靜態中的『動勢』爲主，有了動勢就有了生命，這是石膏像素描不可缺少的要素。

觀察的重要

那麼，爲捕捉石膏像的靜態動勢，是不是應該在素描前先行確實仔細的觀察？

正是如此，人類視覺中的世界，任何物像都依其各部份結構的組合，而有調和，安危，均衡以及動勢……等相互關係的。這些種關係，在空間中所佔的位置，暗示了自然的造型感覺。

素描一詞原出自法文 DESSINER，原意是描畫。描些什麼？又畫些什麼？缺少了正確的觀察力（CAMERA EYE）又能做些什麼？

這宇宙是個無限廣大的空間，空間裏的實體便是有形，有體，且有立體感的東西。立體感覺的物像是有比例，大小，色調之深淺……等特徵的。觀察之道便是在空間中看出立體的各種特徵，再次表現在平面的畫紙上，又像寫文章，沒有相當的技巧與約束力是不行的，石膏素描便是徹底體驗二次元空間（即平面感覺）以及三次元，四次元空間（即立體感覺），最有效果的方法。

石膏像的趣味

看來白白的、光光的，用石膏複製的雕刻像，到底有什麼吸引人的地方呢？

自然界中的物像，構造複雜而形態多變，本身原有的色彩或其他特質容易受外界影響，因時因地，隨時會改變。因此，觀察既難，捕捉其特點更是吃力不討好，很難下手，石膏像則不然，因它是白色，所以沒有雜色，更沒有外來的色彩的混亂。立體的調子的層次（GRADATION）分明，視覺優良。

石膏像最好擺在光線安定的地方，以朝南向北的位置最理想。如由北側來光，則終日光線沒什麼變化，最適合作畫。

畫石膏像的樂趣是觀察它的動勢和各個形態的立體組合，像比例，調和，均衡……等特性，尤其它在空間中所佔的位置與安定的立體感覺，簡直是百看不厭的。

前面已說過，石膏像是不同的組織與形態的立體組合。因此，各個部位受光的調子變化是迥異的，這些種受光的各個立體部份的表現，與整體關係的研究，也是很有情趣的。明暗色調的變化，亦即立體表面由明轉暗的變化，俗稱為「諧調」。光的明暗關係叫調子。調子以調和悅目為宜，所以素描的畫面，必須跟照片的畫面一樣，講究「諧調」，這是石膏素描的引人之處。

調子的問題

據說，為了表現石膏的立體約束力，石膏像素描是利用木炭或鉛筆的濃淡，表現繪畫的諧調（GRADATION）的藝術。話雖如此，諧調之難，不但理解困難而且畫來更難。事實是否如此？

因為木炭條的濃淡痕跡較為柔軟，容易表現諧調，所以易被人採用。像本書畫例特爾蘇胸像繪製過程（例圖15至例圖88）就是以表現諧調為主的木炭石膏素描的例子。為使易被人接受，我們安排繪製過程由淺入深，循序進行。

在此願先說明（強調）的是，繪畫實技並沒有固定或機械化的過程或法則。例作祇是為了方便說明而分解的，實際製作是因地因人而制宜的。譬如石膏像擺的角度、方位、光源、距離……都有影響。範例只供參考，體驗作畫的訣竅，不可完全仿照。作畫必須因時制宜配合環境，以求確實可靠。

空間與實體

事情愈入核心，愈感困難。空間與實體的關係，不知應怎樣去理解才好？

簡言之，能正確的畫出形狀，將實體能適切的表現在空間上。這就是空間與立體的關係造型。

但理論和實際之間仍有一條漫長的路要走，譬如形狀的正確畫法就不是一籌可成的。「繪畫」和繪「圖」的意味是完全不同的。

以畫一個圓體做為例子，由於光的自然照射，形成圓體各部份的明暗濃淡關係，和陰影與實體的空間關係。圓體並不只是一個「球」形而已，它的立體形貌與空間的搭配，應是繪畫的主題。

繪畫是在有限的二次元平面（畫面）中，通過主體在空間中製造立體美的。因此，就算是沒有背景的主題，也應該要能表現出空間的調子——也就是實體與空間的關係出來。如缺少耐心的觀察與美的感性，便沒法創造出好的、實在的作品。

調子的階段

素描前的觀察方面，總算已有了理論上的認識。但看了特爾蘇胸像的製作，發現調子的階段配合與變化甚多，在觀察上，以及製作時，仍感有些困難，無法徹底了解。

關於調子的階段配合，俗稱諧調，也是在觀察上的主題。前面已談過，素描是利用光的現象，在立體物像上造成明暗的調子，立體的感覺及空間的造型，以木炭或

鉛筆表現在紙上的藝術。因此，對於明暗色調觀察力的培養，應予特別重視。換言之，素描者非具有正確的觀察眼不可。

以石膏像而言，它雖是白色，但層次是很多的，每個不同角度，不同構造面，各有各的變化。而陰影及黑白的表現，尤其在石膏像的曲線面上，更有柔和的調子變化。而立體面又依角度的強弱，有着不同程度的調子。這就是所謂調子的層次，也就是俗稱諧調。

觀察調子的層次時，可眯着双眼，較容易觀看到全部石膏像的調子。調子區分為多少階段呢？請參看下表：

這個三段調子叫 TRIO-TONE。明、陰、暗各三個階段，在特爾蘇胸像的例作中最為明顯。畫前應先多觀察，以慧眼看出這些調子的變化，再把它正確重現在畫面上，便成為一幅成功的素描。

點、線、形、調子與空間

俗語說點構成線，線構成形（面），形有平面與立體，各在空間中，佔著應有的地位。此說確否？各又有什麼關係？

有「點」則必有「線」可以連貫，所以點是線的基本結構條件之一。線與形的關係，形與調子的關係。也是如此。最困難又最重要的還是調子與空間的問題。

形體與空間是二為一，一為二的，但缺少了調子，形體便不能成為形體，更減弱了形體在空間中的存在價值。形體的輪廓線是和空間（有時候是背景）相連接的，

所以它可以視為空間調子與實體調子的分界。其性質，位置與方向……都是可供研究的課題。譬如任何立體物像明亮部份的線條，就有附在實體外側而又緊接空間的感覺。換句話說，在實體輪廓線形態中，就有調子的表現特點。

石膏像素描除了研究調子的問題外，還有捕捉原雕刻技巧之美跟石膏像的質感美的任務。最好是三者合一，不分軒輊。也可以調子引領雕刻美或石膏的質感美，使強弱截然，硬軟參差，化無機為有機，使無生命為有生命，注入栩栩生機。

木炭素描與鉛筆素描

逐漸進入實質問題，石膏素描以木炭素描與鉛筆素描為主，這兩種那一種較普遍，兩者是否不同？該何適何從？

木炭與鉛筆是兩種截然不同的素描工具，作畫目的不同，技巧亦迥異，效果更是不同。

木炭是軟質的，鉛筆是硬質的，這是在素材上的基本差異。在目的上，鉛筆素描容易做到精密的描畫或細部的修整，也就是「大處着眼，小處着手」的意味。木炭則利於處理明顯的黑白色調，並可以面對目標物自由直接作畫及修改以至完成。鉛筆則需先描輪廓，再行琢磨。又木炭炭墨容易消除或加添，藉此製造各式各樣的調子。鉛筆則依大局而言，不宜擦拭修改，因容易污穢了畫面，破壞整個的氣氛。

因此，使用鉛筆時，必須要事先有計畫，依次分解進行製作。例如明暗的表現，宜由明入暗，仔細加添鉛墨，因為失敗了便不能擦拭。因此，有人是以木炭先大略

的畫下素描的輪廓，再改用鉛筆，做局部描寫。也有人覺得學者宜用木炭，因它有揮毫方便又容易消去或加添炭墨的優點。按此推論，鉛筆素描應稍具木炭素描經驗後才畫，但也有人先畫鉛筆素描再畫木炭素描，何種先着手，因人不同，難下論斷。

創作研究與技巧研究

有人說素描的表現價值在它的創作性與技術性，請教它原因何在。

在繪畫研究上有「創作研究」與「技法研究」兩大課題。「創作研究」在理論上屬個人的主觀。「技法研究」着重於素描的方法與順序。二者互為因果，相輔相成，缺一不可，都是繪畫者必備的條件。

石膏像具有靜態中的動勢美，所以較具進展性的創作範疇。如何運用木炭或鉛筆的特點，將它的內外的美，藉着各種技法，如構圖、照明、動勢、調子、明暗的諧調與石膏的質感表現……等重現在平面的畫紙上，便是從事石膏像素描的人責無旁貸的事。

木炭基本技法及效果

在實技方面，木炭基本技法及其效果如何？譬如木炭的種類與性質，層次的處理方法，調子與質感的如何表現，明暗的諧調變化控制……等都是學畫者極需知道的問題。

• 木炭的種類和性質 •

石膏像素描所用的木炭條是專用的，而不是自行燒製的。一般人所使用的是可在市面上美術材料店購用日本製「伊研」木

炭條，美製「牛頓」木炭條及「貝爾茲」木炭條等。各有優劣，亦各有基本「愛用者」。「伊研」的產品端尖質軟，美製的木炭條則末端不尖，呈三角形或圓形，比較質硬。另有法國製的「比利時」牌木炭條則質硬，稍呈赤黑色，但堅固不易折斷。如果在作畫時，為適應各個立體部份的特色而換用各種不同性質的木炭條，則能發揮各個不同產品的特長，產生優良的作畫效果。

另外，木炭條的心蕊部份，因為容易污染畫紙，應該取掉。

• 調子的控制 •

調子的控制並不是一層一層修改而已，手、布、麵包塊都是調子的濃淡強弱的輔助用具。有時候，先擦掉原來十分之九的炭墨，再施加炭墨，再擦掉一部份，再加添……光是木炭着墨法便有十幾種以上。

手或布塊或麵包塊的使用方法，因人的善惡而異，可以製造出許許多多的不同調子來，只要不過份用力畫在畫紙上，便可以自由變化出種種花樣的調子。

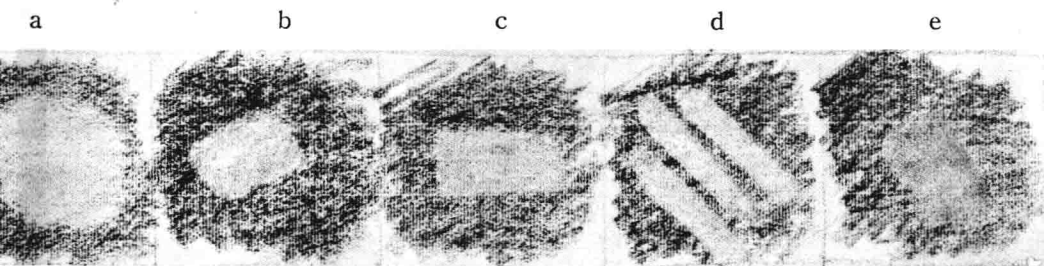
木炭畫有專用的表面略呈粗糙的木炭紙。有人不太喜歡粗糙的紙面，因此，設法預先磨平再用。做擦子用的布不宜太粗糙，以柔軟的布料為佳。麵包塊則應避免沾雜油氣的，它不是用來擦拭的，而是用來吸取炭墨的。

• 木炭的濃淡調子 •

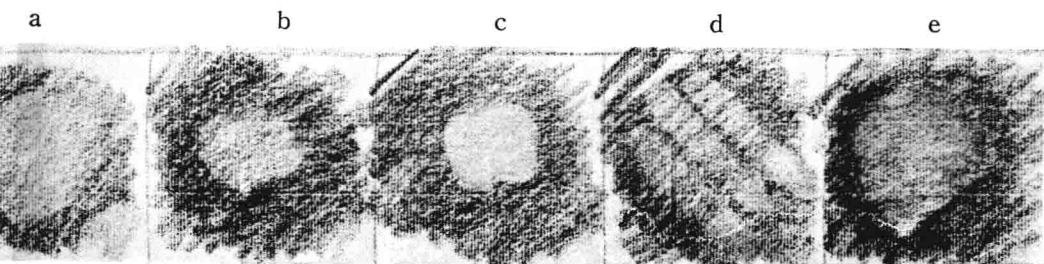
木炭條是製造濃淡調子最有效的工具，但也要若干輔助工具，我們自己的手指，手掌，還有布料，麵包塊(或饅頭也可以)都是絕妙的工具。茲配合例圖說明如下：

一、手指的利用——例圖 1，分割為 a、b、c、d、e 五圖：

a 手掌（厚肉部份）的擦拭效果。

1 利用手指在木炭墨上擦拭所得的濃淡調子。

2 手指和木炭墨的重複擦拭加添所造成的調子。

- b 拇指的壓制效果。
- c 拇指側面(厚肉部份)的擦拭效果。
- d 用食指,中指及無名指的擦拭效果。
- e 用小指輕輕敲打的效果。

二、手指及木炭墨的利用——例圖2，亦分為 a、b、c、d、e 五圖：

- a 用手掌擦拭後，再加上薄薄的一層木炭墨的效果。
- b 用拇指壓制後再加上薄薄的一層木炭墨的效果。
- c 用拇指側面擦拭後再加上薄薄的一層木炭墨的效果。
- d 用食指，中指及無名指擦拭後，再加上薄薄一層木炭墨的效果。
- e 連續兩~三次用手指擦掉木炭墨後再加添木炭墨的效果。

三、布料的應用——例圖3，分為 a、b、c、d、e 五圖。

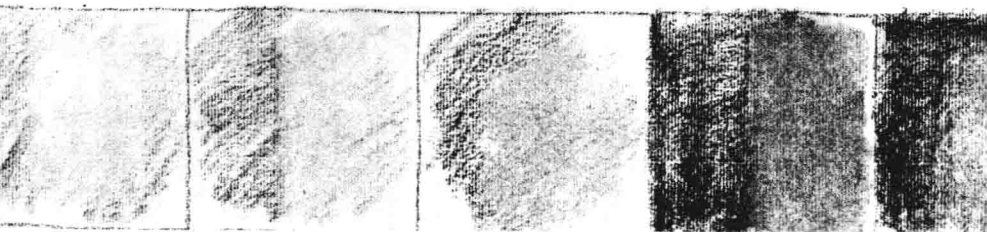
- a 手指的輕揉效果(供比較用)。

a

b

c

d

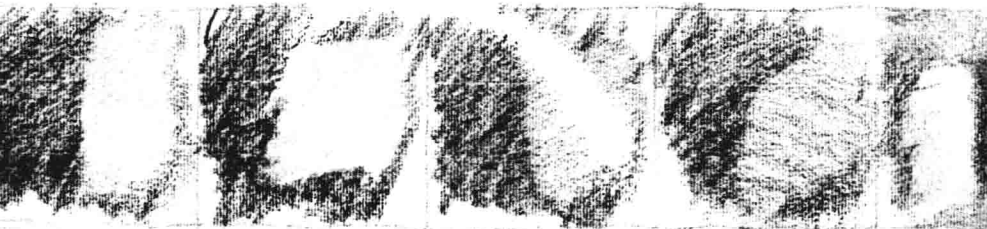
3. 利用布料和木炭墨的擦拭效果製造的調子作例。

a

b

c

d

4. 利用麵包塊吸取木炭墨的效果製成的調子。

- b 用布料輕輕擦拭的效果。
  - c 用布料稍稍用力擦拭的效果。
  - d 用布料用力擦到木炭紙呈現稍赤黑色為止的效果。
  - e 用布條吸取消除多餘的木炭效果。
- 四、麵包塊的利用——例圖4，亦區分為 a、b、c、d、e 五圖。
- a 用麵包輕輕捺所得的柔和調子。
  - b 用麵包輕輕捏揉消去木炭墨的調子效果。
  - c 用麵包輕輕捏揉消去木炭墨後再抹些木炭墨的效果。
  - d 左右。另一種風格的調子。
  - e 明暗兩種調子的對照效果。

有了以上調子的畫法，相信可以按圖索引，不僅明瞭木炭的功能，更能依樣畫葫蘆，培育相當的木炭素描自信力。

• 調子與質感 •

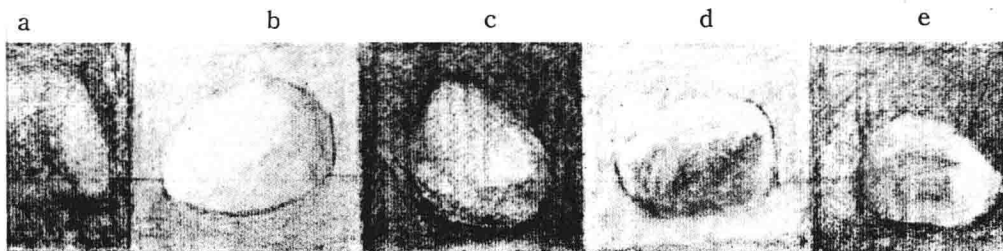
石膏像的調子，質感，動勢……等特質

，是受着木炭條的硬軟，運指的方法，用手指、手掌、麵包等消滅增添技巧所影響的。一般而言，製造柔軟的調子都是輕揉淡抹，利用手指、布、麵包消滅去一部份炭墨，再添加點木炭墨，調配而成的。如果要製造較硬的調子，大都須稍加點力，做適當的磨擦，甚至磨平木炭紙的粗面，滲進炭墨，以達到漆黑的硬調目的。

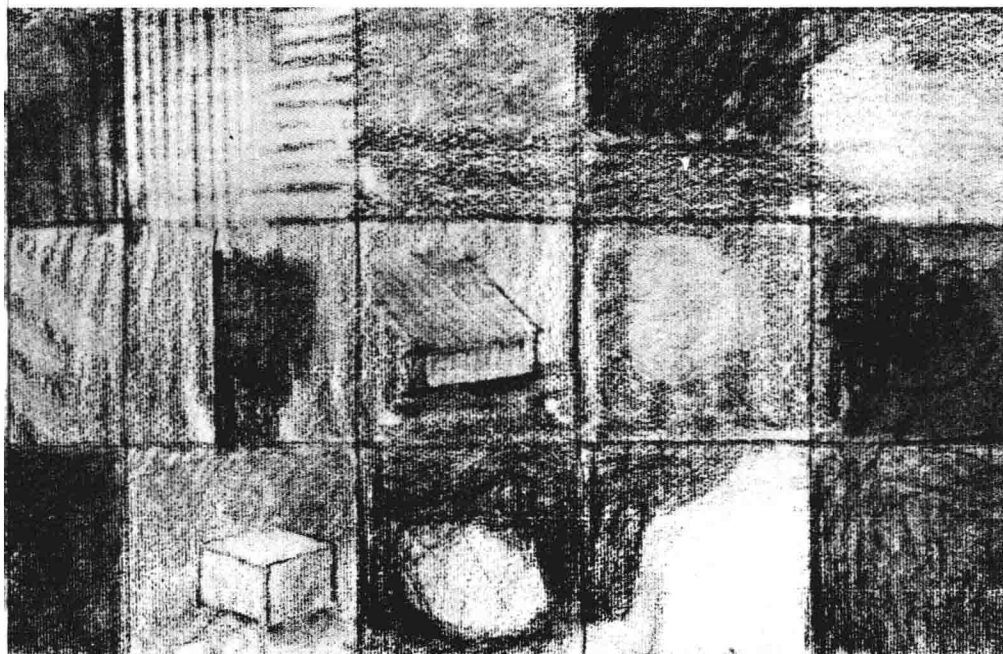
光線的描寫本來是費心費力的工作。光、陰、反射的描寫最好還是以富有變化的

氣氛為佳。譬如光的部份，應該先輕輕抹上點炭墨，再以手指取拭掉，便成淡淡的光影，明亮部份似不宜留下原紙的白色為主要方法，還是稍稍抹上一點炭墨，均勻拭壓，較能表現整體的調和特點。反射的部份也是以木炭先畫，再運指做某種程度的擦拭，以強調反射的特點。

用布，主要並不在擦去失敗的筆跡，它也是製造調子的好工具，以軟性，質重的料子為佳。

5. 手指、布料、麵包塊兼行併用所得的調子作例。

6. 左上。另外十五種調子的變化作例。

麵包並不是擦去炭墨用的，尤其不能在紙上，像手指或布料一樣的擦拭。否則，麵包所含的油氣滲沾在紙上，反而出力不討好。麵包是輕輕壓住並「吸取」炭墨用的。國人喜歡用饅頭而不愛用麵包，效果是一樣的。不過，前者嫌潮濕，後者嫌油氣，各有缺點。例圖5的五個例子就是上述各種調子光線的技巧示範。分別為手指、布、麵包的調子的消滅及增添調子的效果。

例圖6的十五種基本調子的製造法，更是手指、布、麵包的優良示範作例，按圖可以索引，文字說明反而是多餘了。

另外，圓型的筆筒是光線與背景最好的畫例。例圖7是用布料輕拭背景部份的炭墨，而明亮圓筆筒則輕輕抹上木炭的全體調和例子。中間調係重複消去可加炭墨的技巧，反射光是使用布料稍用力擦拭的。將這個作例，比較一下例圖8（僅使用木炭條畫的）便知道調子的擦拭技巧重要了。

例圖9是全用布料擦拭出來的例圖，調

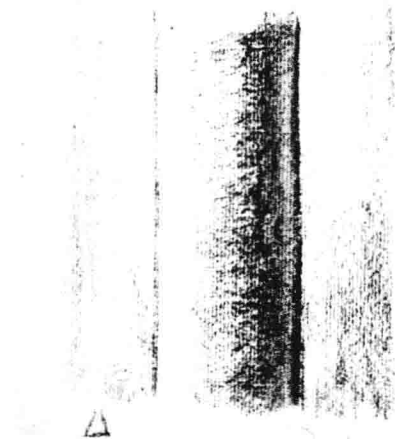
子柔和而分明。例圖10是運指制壓，修整而成的另一種調子的示範。

• 調子的明暗度 •

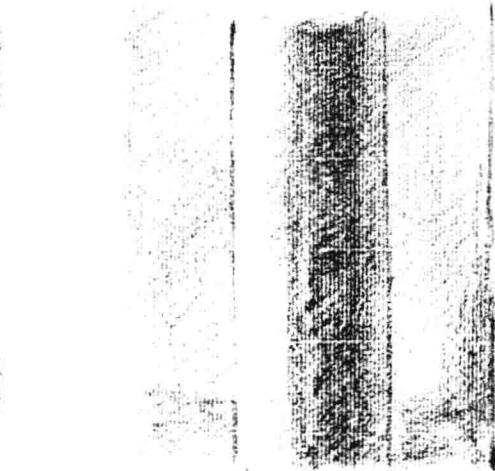
為供初學者徹底瞭解調子的明暗度，這裏使用「赫本」型木炭條，以手指制壓製成的八對十六段調子（例圖11及12），一般的素描，有了這些區分，應該是足夠了。但這並不是絕對的標準，調子的變化，因人而異。譬如全部的素描畫中可以強調明亮度而減少暗度。為了增強細部的韻味，可將陰影和暗部的調子跟高明度與低明度的調子接近，產生新鮮的協調。或乾脆去除陰灰的中間調，產生強烈的黑白高反差等。運用之妙，在乎一心。

例圖13是用布料擦拭，所造成的以灰調為中心的例子。使用同樣的赫本式木炭條，手指壓制與布料的擦拭效果，截然不同。可供與例圖12的效果比較，做實際工作的參考。

牛頓式木炭條，炭墨較深，所以用以製造黑色調子最為理想。例圖14是先輕輕沾墨，以手指壓制上色，再分段加上不同程

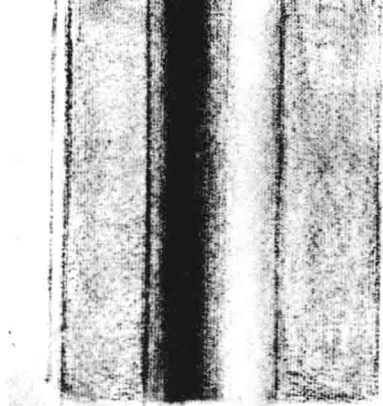

7. 木炭和布料製成的明暗調子。

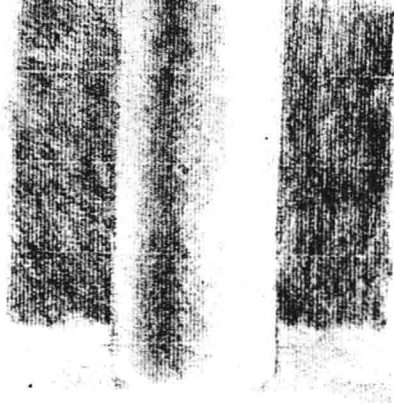

8. 僅以木炭條所畫的效果。

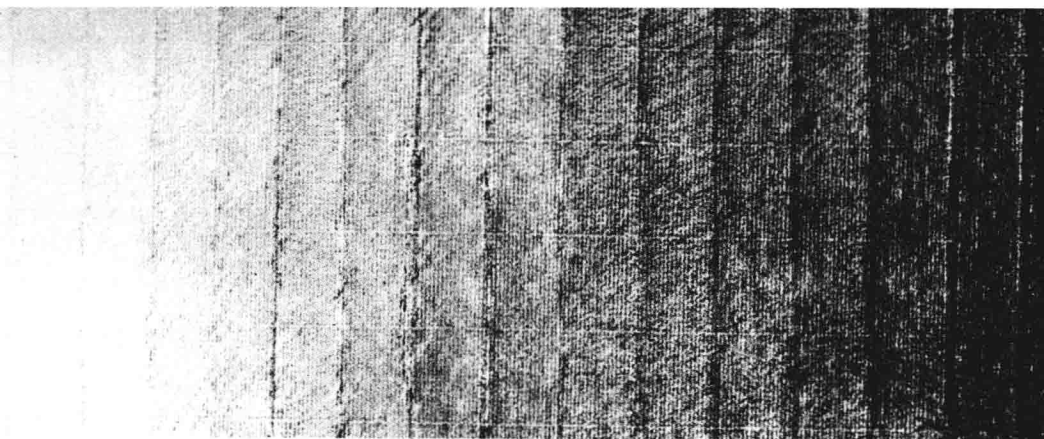

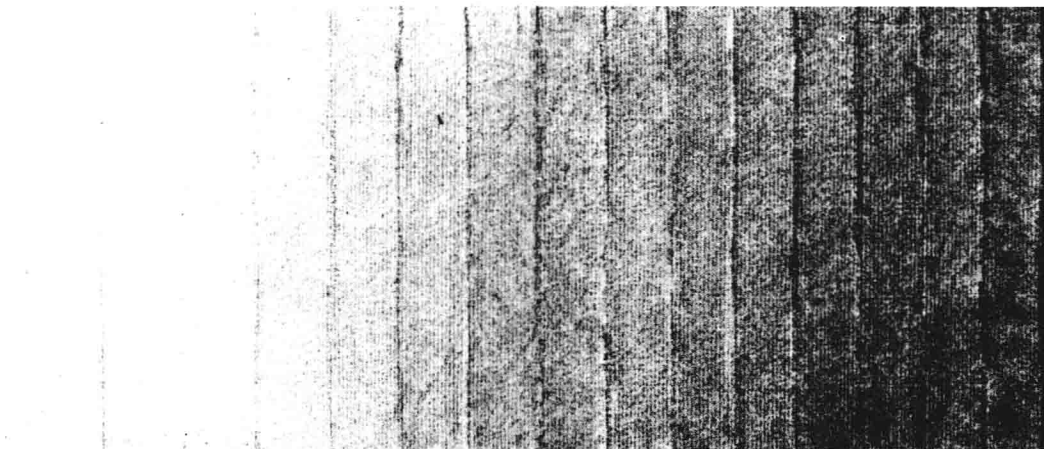
9. 用布料擦拭出來的對比調子。

10. 用手指壓制出來的調子。

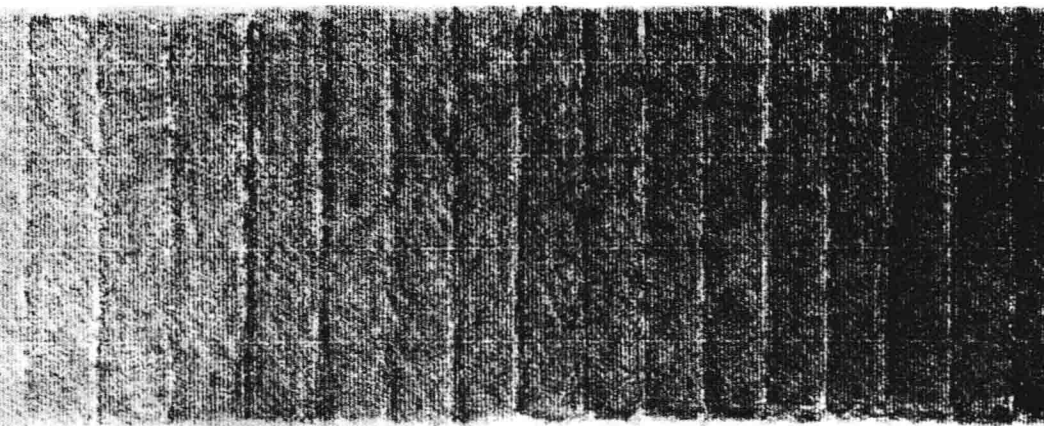

11. 十八段標準調子之一。(以明部為主)

12. 十八段標準調子之二。(以暗部為主)

13. 十八段調子之三。(以灰色中間調為主)

度的炭墨，以黑色調為中心的作例。如此看來，當能明白調子變化的情況了。

最後有一句素描名言：「素描的根本並不是在形的描寫，而是在形的觀察」。所以，沒有相當的觀察眼（OBSERVATION EYE）是不行的。

木炭素描實技作例——

特爾蘇胸像研究

有人說，用特爾蘇胸像來例舉石膏像素描，安排一個木炭素描實技作例，是最好最詳細的，也非常適合初學者，不知是否正確？

特爾蘇胸像，複製為石膏像以後，是表現黑白色調的木炭素描的最好素材，因為它的肌肉一塊一塊，在光影下明暗顯露，值得為初學者推薦。

平常立體的雕像——尤其是石膏人像——在基本視覺上，都有正面、反面、上、下、橫、直、以及曲折等結構因素。由於光的照射，方向性的明暗對比不同，大小比例也迥異。譬如側面的實際大小，總比正面要看來縮小些。還有，整個的立體形貌是各個部份的面積的集合體。這些種實體在空間中的位置與造型美，應在工作之前充分理解。

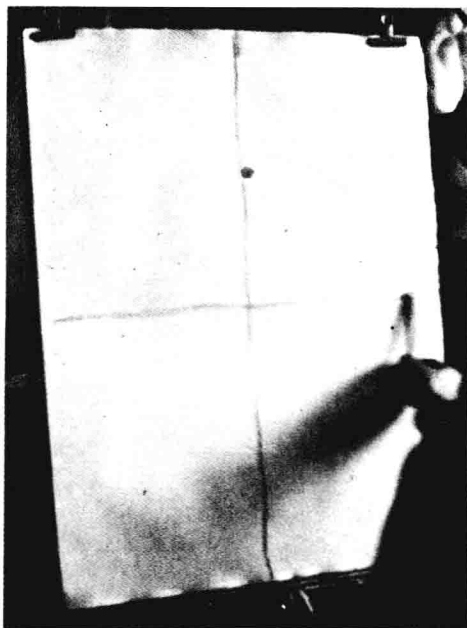
現將特爾蘇胸像木炭素描的製作過程分為74個詳細的分解圖，並作簡要的說明，幫助讀者了解。

從事木炭素描以前，應先仔細觀察石膏原像，由其外表的大形貌，細部的構造、動勢、量感、質感、厚薄……一一用心觀察理解。特爾蘇的胸像顧名思義，乃是以飽滿雄厚的胸部以及具有動勢的腹部為主的。所以，這些特徵都應一一用眼，用心觀察，更須用手比劃，由各方向各角度，求得徹底的理解（例圖1）。

夾好畫紙開始繪畫，選好木炭條，先

1. 素描前，對目標像應有透徹的理解。

2 第一步，劃上十字基準線。