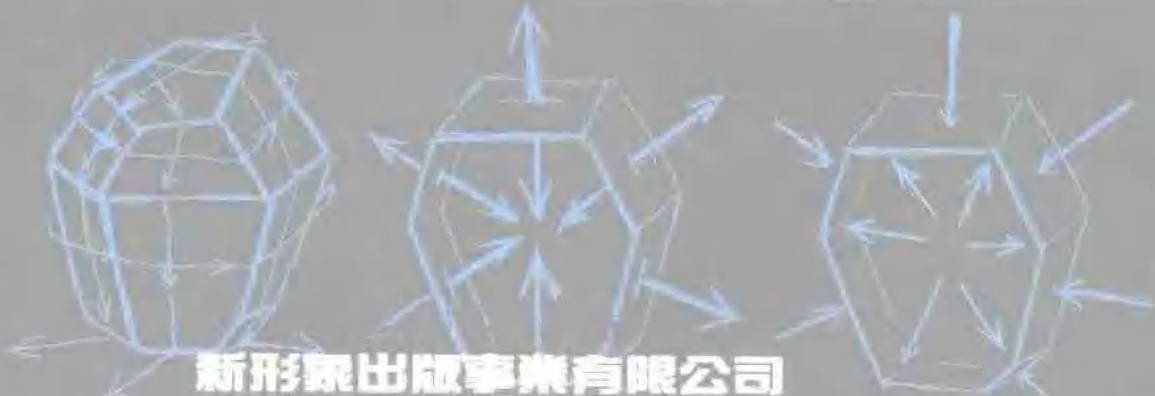
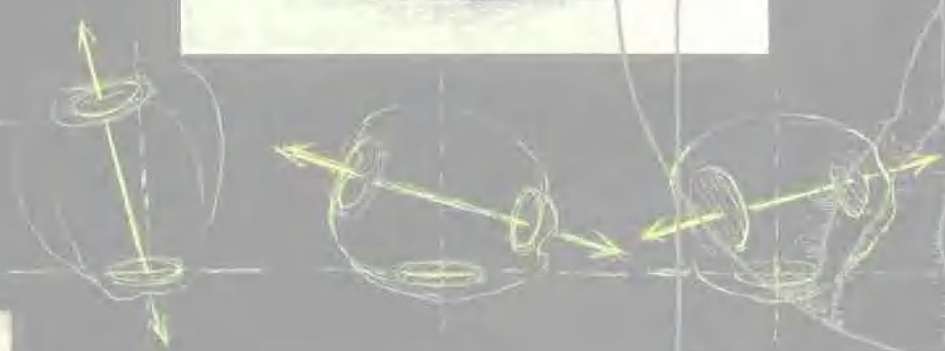
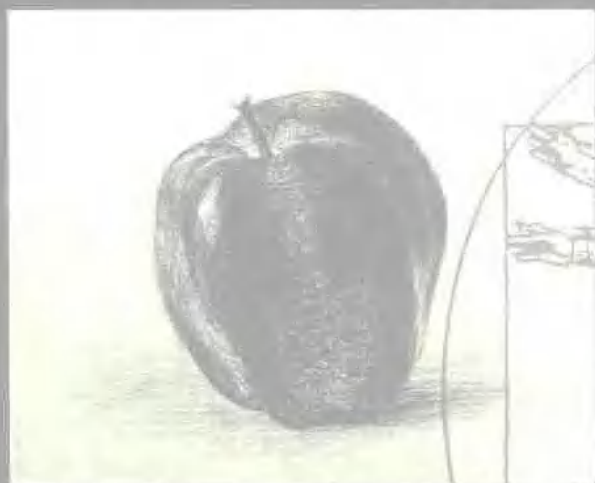

美術技法百科

TELLIER

石膏·素描表現技法

新形象出版事業有限公司

石膏·素描 表現技法

定價：450元

出版者：新形象出版事業有限公司
負責人：陳偉賢
地址：永和市中正路498號
門市：北星圖書事業股份有限公司
永和市中正路498號
電話：9229000(代表)
F A X：9229041

編著者：新形象出版公司編輯部
發行人：顏義勇
總策劃：陳偉昭
美術設計：吳銘書·朱儀婷
美術企劃：游義堅·劉芷芸

總代理：北星圖書事業股份有限公司
地址：台北縣永和市中正路498號
電話：9229000(代表)
F A X：9229041
郵撥：0544500-7 北星圖書帳戶
印刷所：皇甫彩藝印刷股份有限公司

行政院新聞局出版事業登記證 局版台業字第3928號
經濟部公司執照 76建三辛字第214743號

版權所有·翻印必究

■ 本書如有裝訂錯誤破損缺頁請寄回退換 ■

中華民國 81 年 4 月

1127511

J=14
73-125

石膏·素描表現技法

第1章

素描的基礎

wt06/13

vii

給開始學習素描的人.....	風景素描.....48
從腳到眼睛／先由鉛筆開始	草原的透視法／往深處去的道路／
從一顆石頭能學到什麼.....6	俯瞰風景／描畫樹木／船・建築物／
比例的測量／取面／調子／立體	街頭速寫／古美術素描
感與量感／調子與質感／所謂「有	人物素描.....66
一顆蘋果在那裏	身邊的人的描畫／臉部／年輕女
基礎學習的對象物選擇法.....14	性的容顏／速寫、姿勢的變化／
立方體的集合／圓形物的集合	民宿家的夫妻／勤著的人
／球體的集合／煤油燈、布和麵包	從素描到作畫的完成.....84
素描的眞（楷）、行、草.....32	
草花素描.....34	
莖葉的描畫順序／秋海棠的素描	
造色的基本.....47	

前言

有很多人都把“素描”想得非常困難。然而，我們常說，“繪畫是開始於素描，也終於素描”。融會貫通之後，就會發現它其實一點也不難。不過，如果光是嘴上說說，而不實際的著手去試，那一切仍惘然。試試看吧！茶碗也好、杯子也好，橘子、蘋果、身旁的臉孔、風景等等，就從身旁的事物中，選定一個自己想畫的對象來畫畫看。

至於用紙方面，筆記本的一頁就可以用了。如果有素描本，那當然是再好不過。用筆方面，鉛筆、原子筆都可以自在的選用。

從這樣自由的用任何材料，描畫任何自己想表現的對象開始，再進一步開啓繪畫殿堂之門。

以先史時代的拉斯哥洞窟、和阿魯塔米拉洞窟為例，它們被用來做為祈禱狩獵成功的對象，也就是說，它們是在一個“必要之目的”驅策下，被創造出來的。在那樣原始的時代裏，難道素描的技巧、素描用的工具都已經齊備了嗎？當時所使用的材料，不都是基於繪畫的需要，運用智慧，或磨或燒，從岩石、植物中製造出來的嗎？

這和我們是以“表達意思”為先來使用語言、文字，之後才發展出其中的技巧、藝術的道理是一樣的。

另外，在我們先前所舉的例子中，壁畫上群獸不管在形式上、線條上都是很忠實的被描畫下來。這是因為在這些原始人的生活中，野獸就是他們狩獵的對象，或許人吃獸，或許獸吃人，雙方早現緊張的、關係生死的對立狀態。這些壁畫就是在敏銳觀察自己與對象物之間的關係後的產物。

到這裏為止所談的都是“素描”的本質。是的，所謂素描，在被披上厚厚的文明外衣之後，已經喪失了它一半的機能了。事實上，它應該是要運用人類在野性時代那種質樸的、敏銳的觀察力。

我們不妨先整理一下這些概念：

1. 找出自己真的想畫的對象
2. 用自己的眼睛去看，不但觀察對象物，也要找出它和自己的互動關係如何。
3. 在表現方法上下工夫。

到目前為止，我們所談的或許有些抽象、讓有些人覺得摸不著頭緒、不得其門而入。

雖然如此，我們仍不打算像過去傳統式的，如“如何畫好寫意畫”之類的書，由最簡便的畫法為楔子來引導入門。因為，那樣一來就會離用自己雙眼、雙手，下工夫去創造的目標越來越遠。

所以，本書的重點是在幫助您了解作者的內心活動、觀察的重點，基於先人的努力和歷史傳統而發展的技巧等基本的觀念；以及練習過程中的實際問題。希望讀者諸君能夠了解。

另外，在素描的過程中，難免會有一些意外的情況產生，邊畫邊擦的情況也是經常會出現的。為求正確的示範，本書例子都附上可能需要花費的時間。這個時間已經把紙的大小、描畫的對象難易、作者的熟練程度都列入參考了。

從腳到眼睛

什麼東西都可以入畫

從畫石膏像開始學習素描是個不需要改變的觀念。不過，我們也不妨從日常的、身邊的東西開始試試看。

由於我是住在郊外，家的四週圍有許多大大小小的石頭。散步的途中，我常會把踢到的石頭拾起來，感覺它圓而光滑的觸感。如果它的重量適中，握起來大小剛好，我常會有想把它丟向遠方的衝動。我想，有這種經驗的，應該不止我一個人吧。不過，在把它投出去之前，何不先用鉛筆來畫畫看呢？在一張紙上，畫下當時的樣子，也畫下殘留在手上那種感覺，這也是素描的一種功能。

如何去找到合適的對象物也是很重要的。在最剛開始時，以自己身旁熟悉的事物為範圍即可。最好是不會動的靜物、而且形狀單純不複雜為最佳。

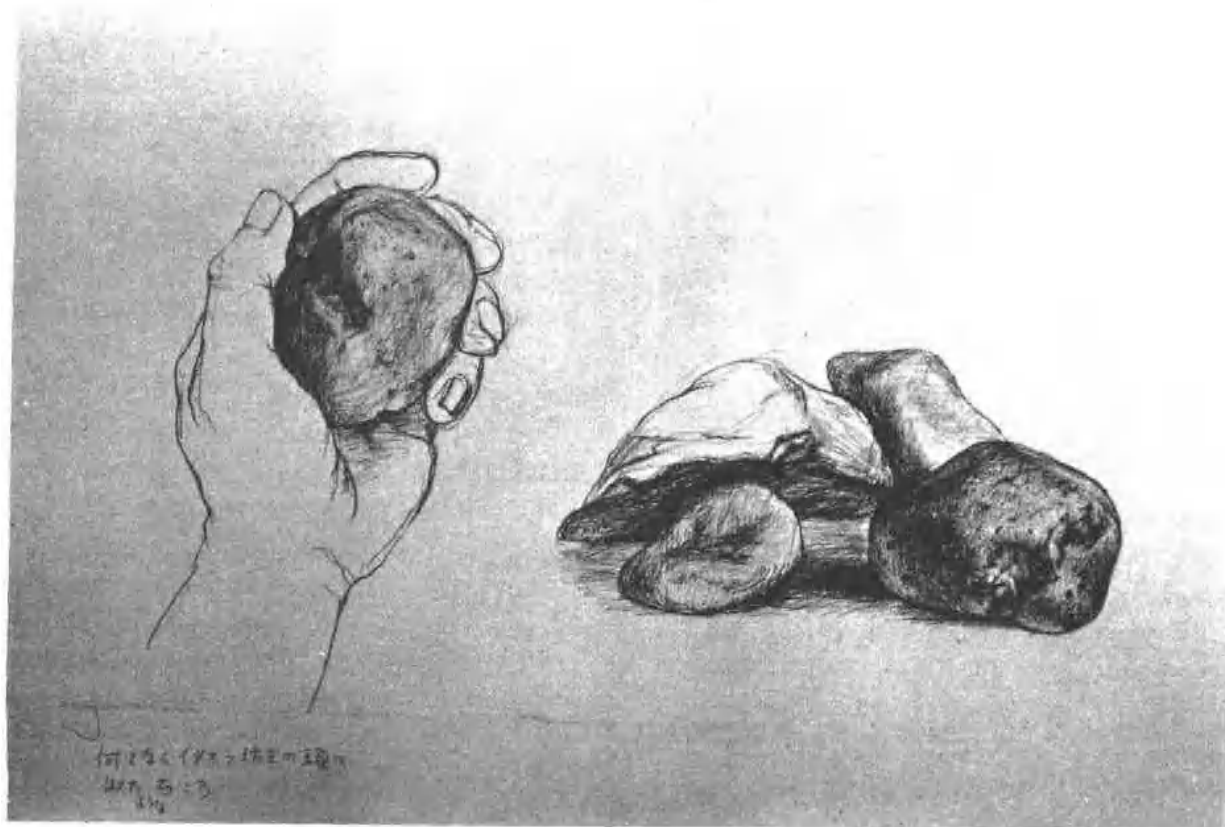
先由鉛筆開始用

鉛筆是我們最熟悉的筆記用具，可以它用來開始。它一方面可以描畫出調子的濃淡，另一方面又不受紙張大小的拘束，對一個初學者來說，它絲毫不比木炭等材料遜色。

同時，比起木炭或是粉彩筆而言，鉛筆在細部描寫上又要來得便利得多。不過，也因為這樣，很容易讓人只著眼在細部表現上，這是初學者所不能不警惕的。細部固然重要，但是大體的表現，才是素描真正追求的目標。

我們常常在某些畫冊上看到一些畫家、雕刻家的素描作品，他們省略了陰影部份，純粹以線條的魅力來描畫對象物的本質。如果說這些作品確有其魅力，那我們也不能去阻止想學習他們的人。只是，請不要忘記：這些素描作品也是在長時間的反覆練習才產生的。

以然是用鉛筆，但是基礎的練習——也就是指對對象物的明暗、陰影的觀察，忠實的描畫、正確的解讀它，抓住它的形狀（立體感、量感、質感），這些都是不可或缺的工夫。

用鉛筆變化調子濃淡的方法

使用鉛筆的方法有許多，而以鉛筆這用具本身的性質而言，拉線條是最自然的表現方式。換句話說，只要能夠掌握線條的表現方式（表現調子的變化），那就掌握住鉛筆的基本運用方式了。

一般而言，用鉛筆表現調子（濃淡）的變化，都是在不知不覺中做出來的。在此，我們試著提出分析後的三個重點：

1. 線的集合之疏密。
2. 畫出線條時，與紙接觸的壓力強弱。
3. 鉛筆的軟硬（5H~6B·EB）。

以上這三點不管在任何時候，都是相輔相成，互為一體而不可分離的。所以，在開始之初，就要先在腦子裏想好，要用哪一種硬度的鉛筆、著多少力、線條的濃密如何等等。習慣於使用鉛筆素描後，才能一邊用雙眼去看東西，無意識之間，手就能將它畫下來。

修改工具

可以使用橡皮擦、軟橡皮等。它們的用途可以做為擦拭修正、或者是調整過濃的調子之用。

在用橡皮擦時，通常紙的纖維也會隨之剝落；而軟橡皮則會和鉛筆的粒子附著在一起、不會傷害到紙質本身。所以，在面對比較纖細的調子整時，軟橡皮是比較適合、便利的工具。在畫鉛筆素描時，不妨以軟橡皮做為主要的修正工具，碰到它的修正效果較差時，再以橡皮擦輔助之。

1 從一顆石頭能學到什麼

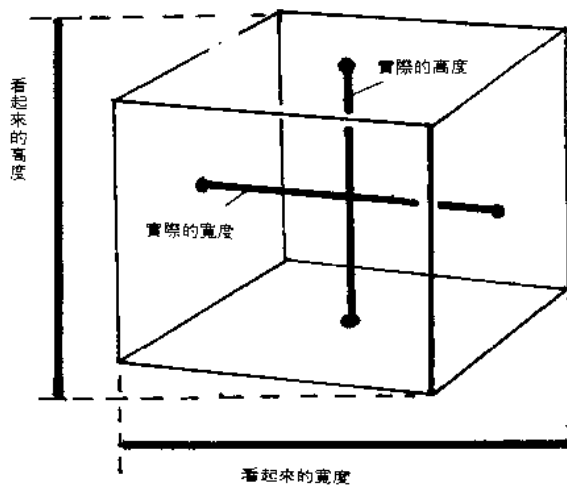
這是一顆鵝卵石。當然，用小一點的石頭也可以，只是，這個程度大小的石頭更具說明上的效果。為了清楚的描畫這顆石頭，應該要正確的表現出它凹凸的變化、立體感、重量感等等。

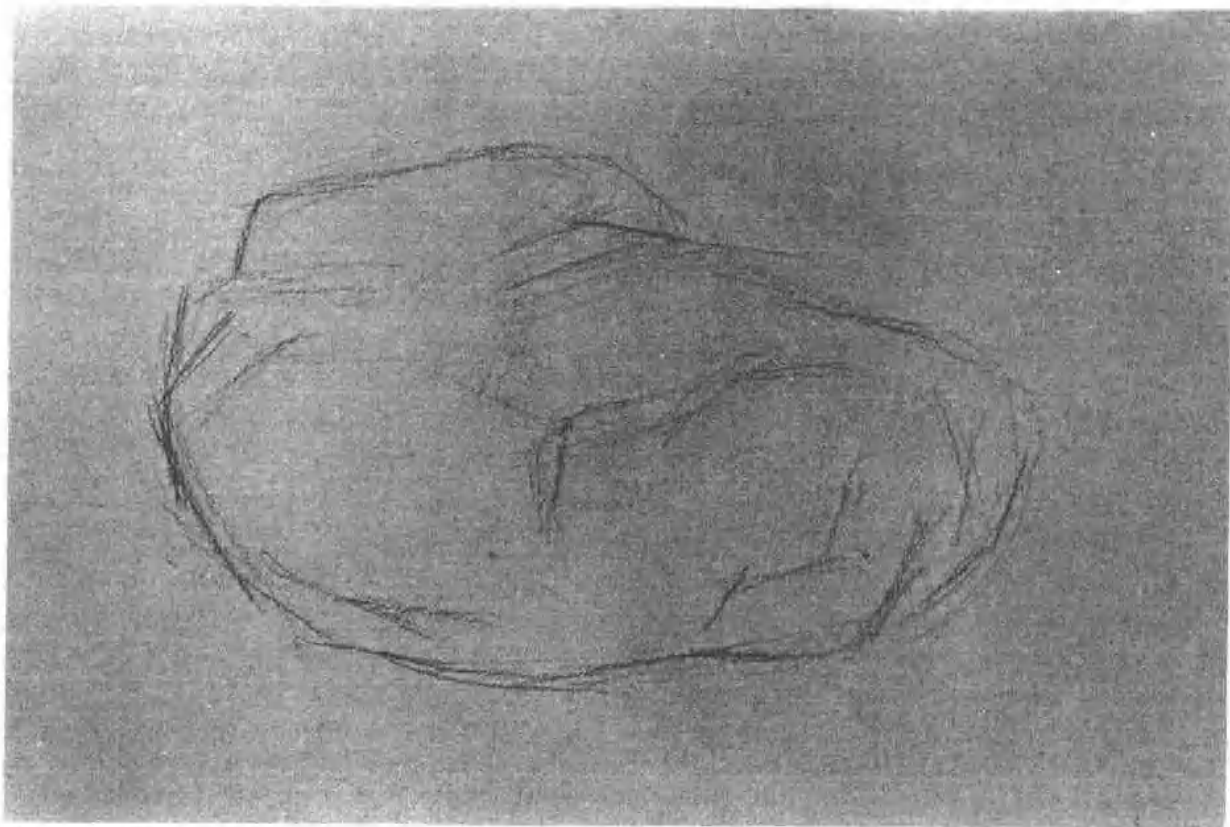
另外，石頭上有白色皺褶條紋，這是較難表現出它質感的一點。不過，多加練習之後，它也不難克服，大膽果決前進的心是很重要的。

比例的測量

—抓住正確的形—

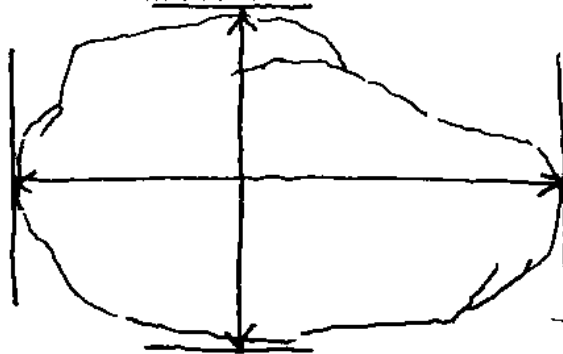
1. 要確實觀測其高度、寬度長的比例

線段和線段長短的比率，就是所謂的“比例”(Proportion)。在描畫立體形的對象物時，應該要測出它的平面(看上去時的橫幅)，和它的高之間的比率，再決定它在畫面上的位置。

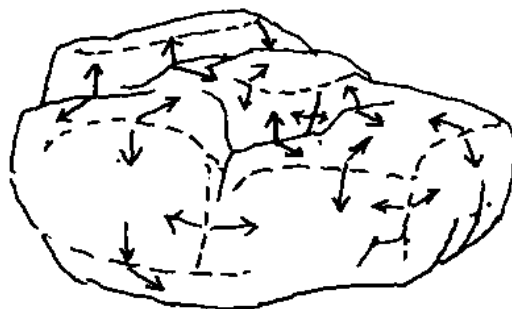
測量的方式，可以只用目測確定，也可以用鉛筆、或是像釣針那麼細的棒子來規範。固定好要測量的物體，手腕打直伸向對象物，就能測出它長短之間的正確比率。(這方法請參考第16頁的詳細介紹)

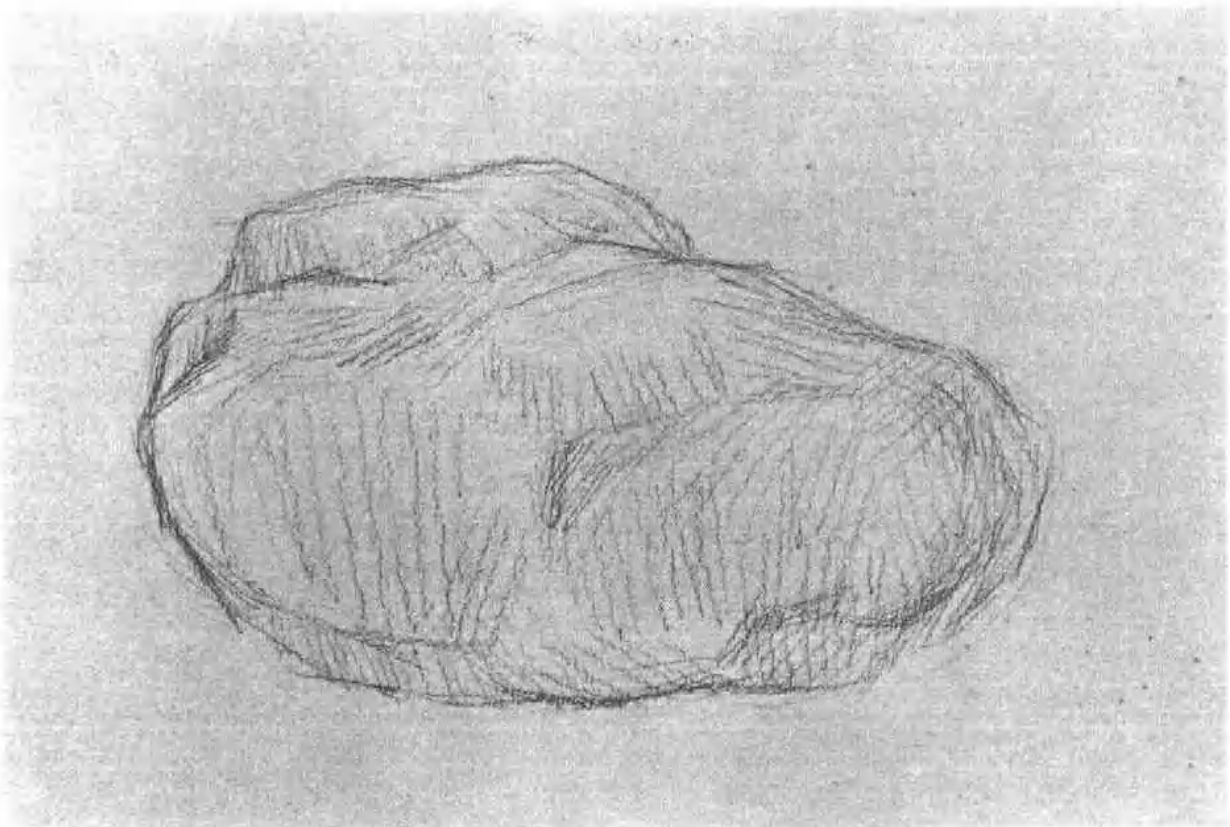
其實，不妨使用前者目測的方式，先描畫出大體的輪廓之後，再用後一種方式來確認。如果只用目測，多半的情況下是會產生誤差。而用後者的測量方式，反覆練習、仔細研究之後，不但可以提高目測的正確度，也可以慢慢的將一些自己不會察覺的錯覺，或是錯誤的觀察方式矯正過來。這也可以算是素描的效用之一。

測出高與寬的比例，寬約為高的 $1\frac{1}{2}$ 倍。

確認凹型(凹)部份重點的位置，以及山型(凸)的稜線位置(虛線)。

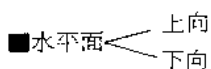

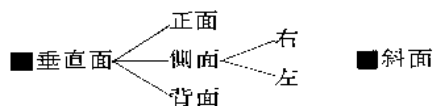
2、畫出取面之筆觸感

取面（調子與立體感）

覆蓋在一立體物的表面，本身實際上是不可分割的。但是，為了素描的方便，我們在此將它分為假設的幾個面，以方便觀察。

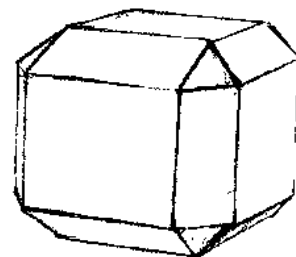

如果無法分辨出圓面，仔細觀察水平、垂直、斜面的變化，各面之區分，就可以看出那一部份的調子。

想確定這個立體的方位，要像過程圖2一樣，實際的去接觸它，分出其中的幾個面。我們稱它為“取面”。

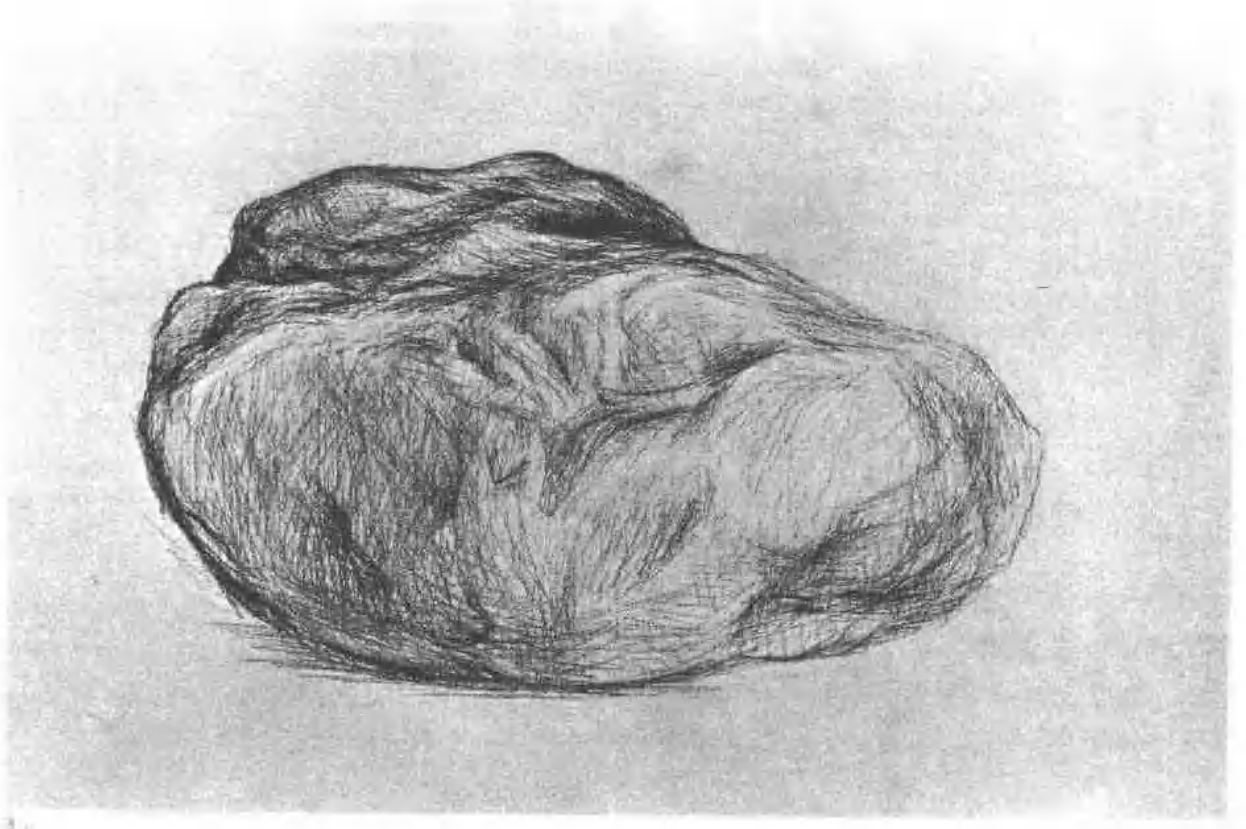
1. 這道手續的目的在於確認它幾個面的方位。(和明暗、質感沒有關係)
2. 將筆尖橫放、輕輕的、稀疏的畫出粗略的線條。

為了方便，可以將立體的表面視為水平面，再來觀察垂直面、斜面。

鉛筆調子的五個階段

在這過程圖3，大致的捕捉了它的立體感。經由觀察石頭明暗的變化，使它表現出立體感（膨脹的質質）。但是，在這個階段裏，重量感和質感（觸感）的表現仍不充分，只算撈起骨架的表面而已。

調子 (tone)

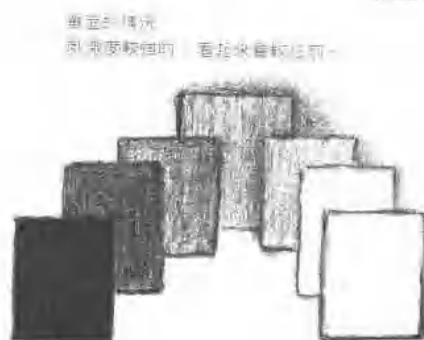
所謂“調子”(tone)，就是指某種材料給我們的感覺上的刺激程度。所以，玻璃、水、紙張、聲音等等，都有它的“調子”。它也可以用來指鉛筆、粉彩、水墨等，

不同材料所表現的濃淡程度。所以，在這種情況下，我們將“調子”與“濃淡”之間畫上等號並無不妥。

素描，其實就是利用調子的變化，表現出對象物明暗變化、面的變化、遠近感、量感、和質感等等。

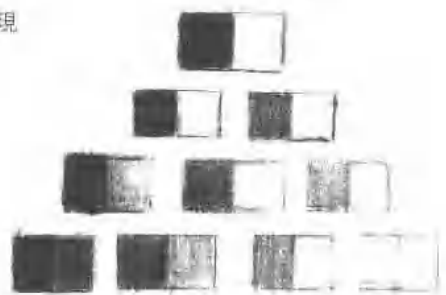

將調子用不同的明度表現

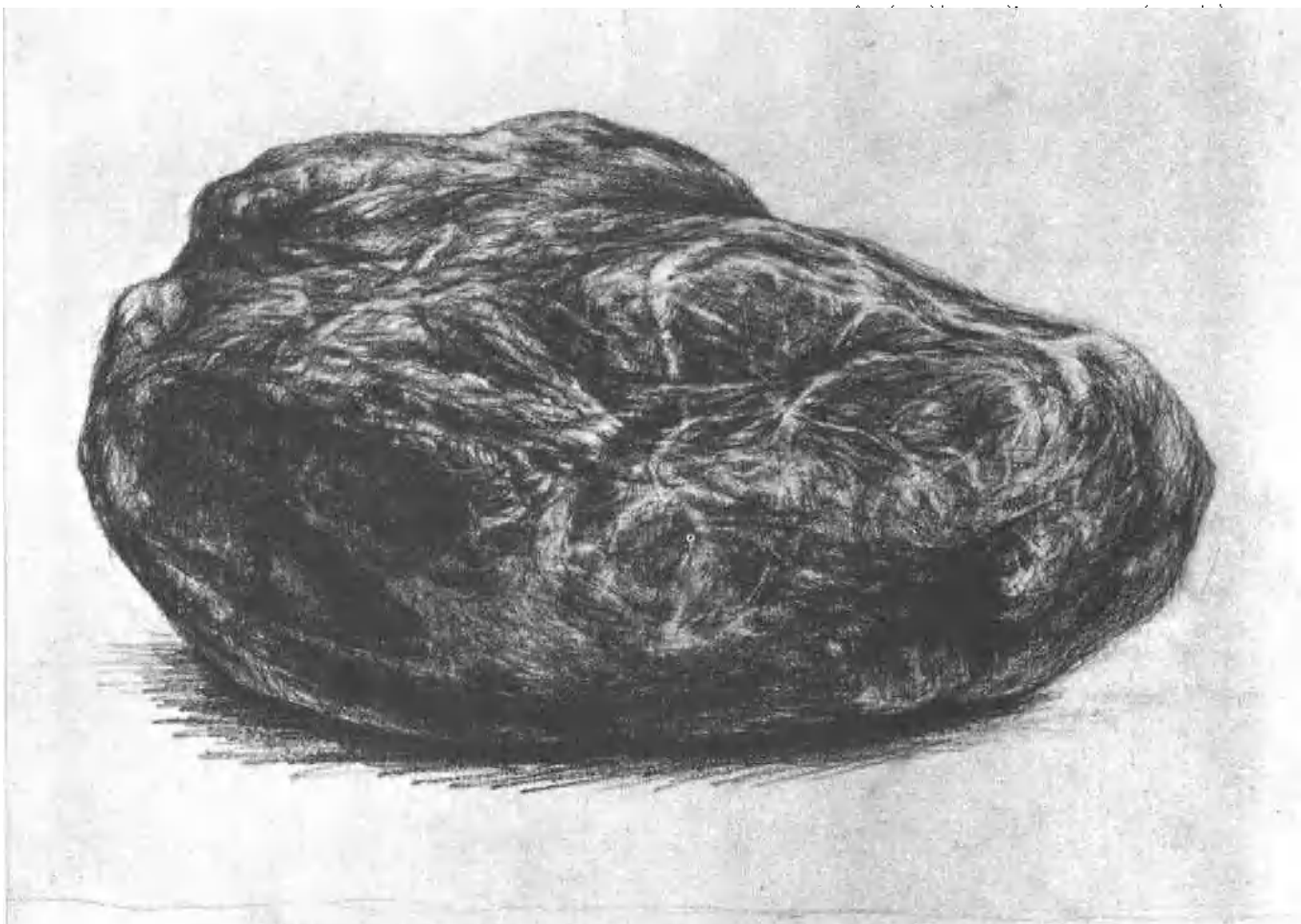

畫面的情況
與刺激較強的，看起來會較近。

遠近表現

面的組合
明度差大的物組合，刺激強強的，看起來是較為
向前。

在表現質感質感的同時，也表現出起伏和凹凸呈顯的模樣，不會破壞整體的立體感和量感。

立體感與量感

在素描的用語中，“立體感”和“量感”這兩個詞彙屢屢出現。所謂“立體感”，就是看到之後，給人立體的、膨脹的感覺，讓人感覺出它的大小。因為在紙上無法表示出這物體的深度，所以很容易就讓人誤以為它只是一個平面。因而使立體感顯得格外的重要。

所謂“量感”，是由“容量感”（大小、膨脹度），和“重量感”這兩個要素結合起來的。所以，它和對象物的材質（texture）也不無關係。以畫石頭為例，它的形狀、大小是當然必須表現出來的，但是，有些畫却給人在畫一團棉花的感覺，這就是在質感、重量感上的表現不足所造成的結果。又如俗語所說的，“畫處不成反類犬”，就是因為畫者在實物內容、大小（容量感）上的表現功力不夠，才招致這樣的譏評。簡而言之，就是“缺乏量感”。

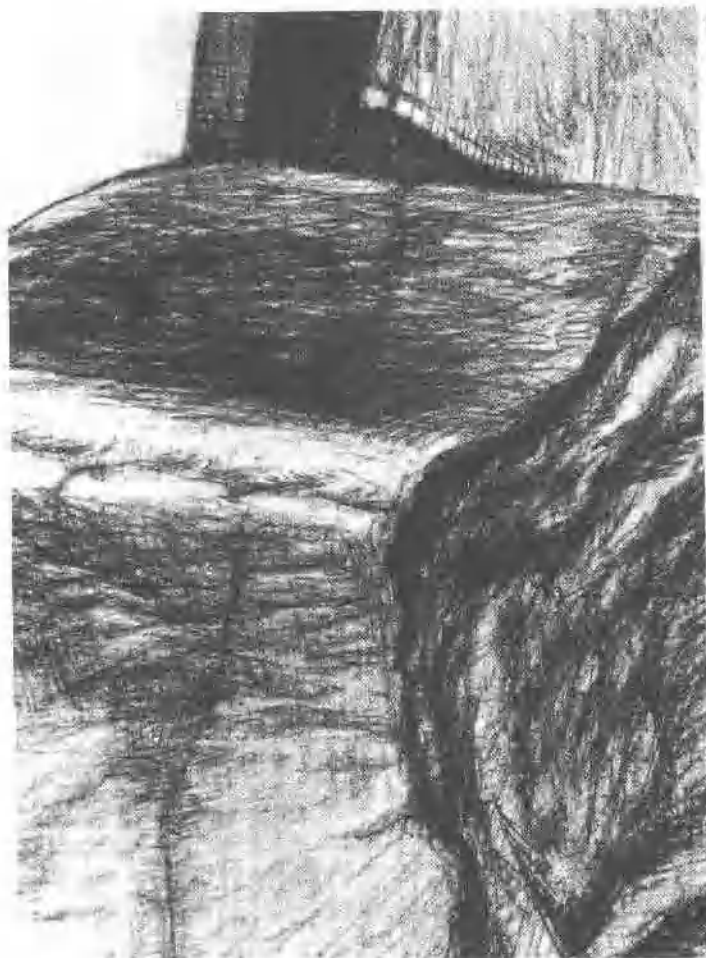
上圖部分

然而，這裏所謂立體感、所謂量感，是可以再往上飛躍，用於超自然的抽象意味。譬如說在巴黎的拉司帕依尤上，羅丹的巴爾薩克像，有些人就將它形容是如同阿爾卑斯山之莊嚴、之大。又如在箱根彫刻的森美術館外面，布魯岱爾和麥知魯的立像，就也給人一種鎮懾週圍群山、儼然是大地主角般的感動。像這樣造形的內容之大，也可以使用量感、立體感等用語。它們在造形用語上是具有相當重要的意味的。

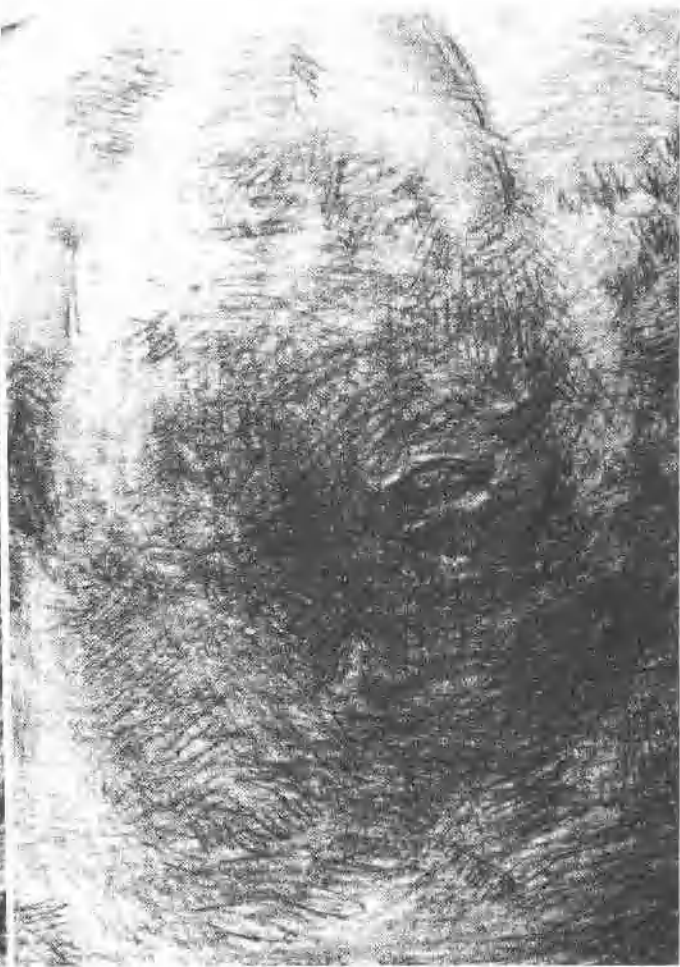
調子與質感

對物體的質感是形影相隨的。紙張、布、玻璃、金屬、蔬菜水果……等等，各有其特別的質感。除了軟、硬之分，還有光滑、粗糙，鬆軟、堅硬、涼膩、輕飄飄等等不同的形容詞來代表。如果要渲染描畫，要這些不

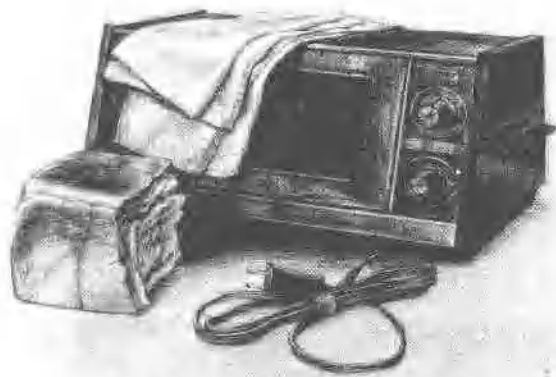
同的質感表現出來時，除了要好好觀察對象物外，還要知道如何去運用材料（在這裏是指鉛筆和紙）本身的調子，掌握濃淡的輕重、筆觸的強弱，以及線條之間的接觸等等。

《橋》(鉛筆)

《森林》(鉛筆)

《電視機》(鉛筆)

《南瓜》(鉛筆)

所謂“有一顆蘋果在那裏”

在“一顆石頭”（第6~10頁）的單元中，我們將對由物體各面的觀察中，如何掌握住它的立體感、量感、質感有一詳細的說明。不過，如果只有對這一部份有充分的了解，對素描來說依然是不夠的。

素描之所以被視為各種造形工作之基礎，而受到如此重視的理由，就是因為素描的目的，就是在對對象物的“在特定空間中，占有何種位置、多少分量、以什麼形態而存在”等，觀察之外，做一正確的描畫。前面以石為例的說明，其實只包含了對實物本身的最初的問題。其他如“在特定空間中，占有何種位置……”一概付之闕如。

我們常常聽到所謂“塞尚的蘋果”，在這裏我們並不打算從數理面去分析，到底還是用人類的眼，將它當做一個例子來探究一些素描的問題。

當我們打算要素描某一樣東西時，仔細觀察後，不難發現它一定有一條中心軸通過。所以，找出這條中心軸，找出水平線和垂直線的角度如何是非常重要的。

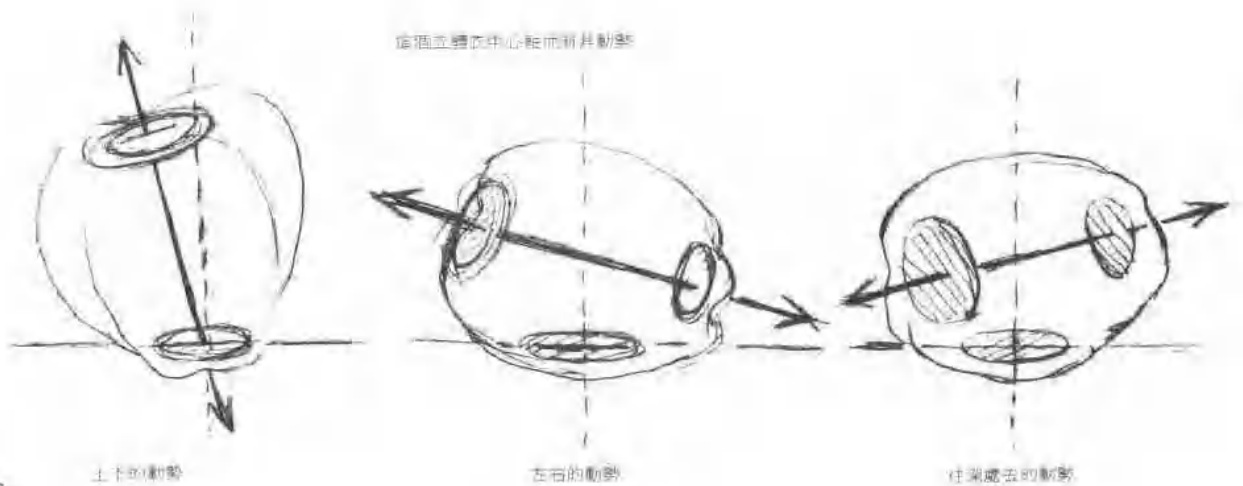
以蘋果而言，從它上面的蒂到底部之間，芯的方向正如一條軸線，由此而能很容易的得知它和水平面間傾斜的情況。這個傾斜的情況，我們將它稱之為“動勢”（movement）。

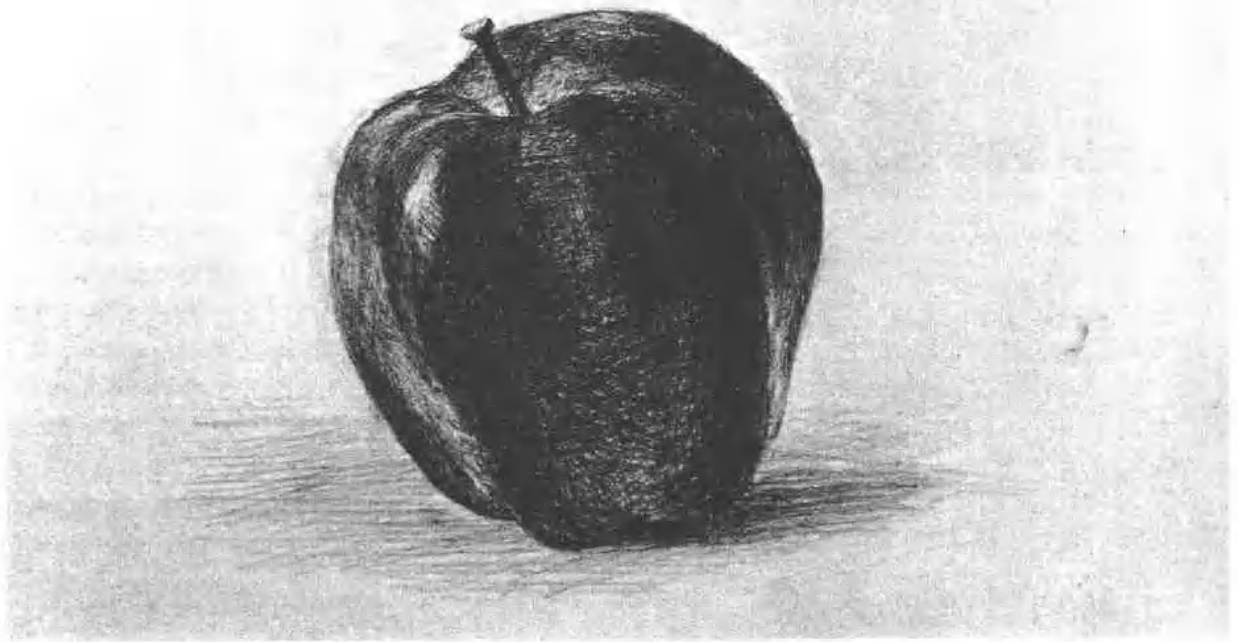
這個主軸和水平面（地面）的接點，就是這個立體空間的位置座標。

另外，通常在一個物體映入我們眼簾之中時，我們的眼光多半是沿著它的外觀面滑動。然而，在素描時，就有必要同時觀察它的外側與內側。所謂內側，是指它所含的內容、外側則是指包含這物體的空間。

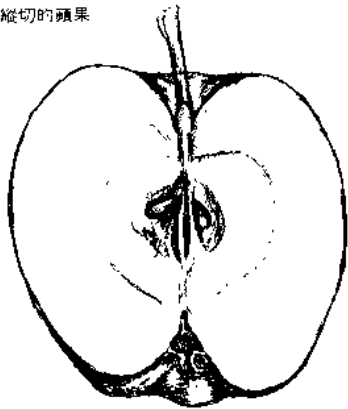
所謂觀察其內側，並不一定限於玻璃這種可以由外面一眼看到裏面的透明物。像這裏所舉的例圖，根據所想定的，各個面直交的方向，想定這個立體物的中心位置，以及它本身的韻味如何，就是在觀察它的內側。所以說，在這方面物體本身境界的意味，和空間之間相互壓迫的力量，在堆擠後得到平衡的關係，對我們的觀察來說是非常重要的。

關於一只蘋果的說明，到此已是非常詳盡。如果同時有二顆、三顆蘋果的話，就又牽涉到物體與空間更複雜的關係。還是先請以一顆蘋果來練習畫面空間中，置物體於何處的構圖基礎，以便能更清楚的抓住它們的互動關係。

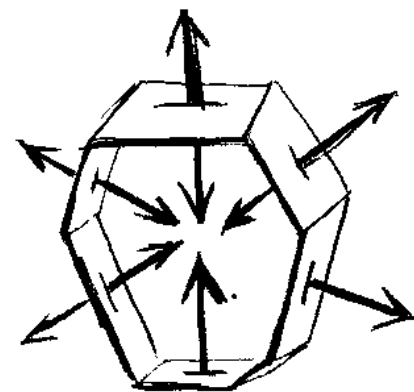
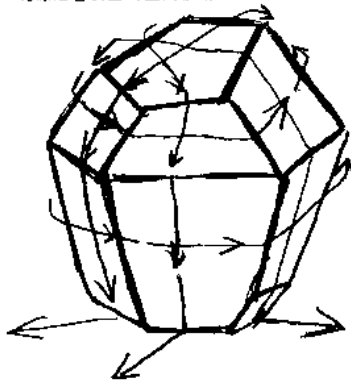

縱切的蘋果

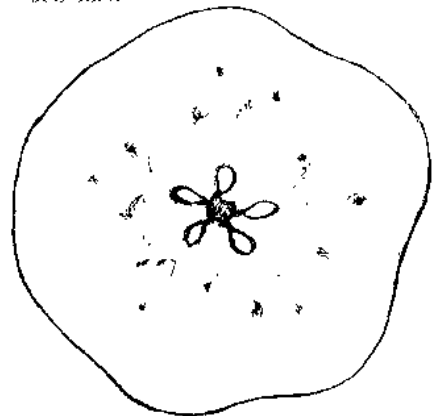
依種子的位置，果肉的形也是歪的

視線沿著表面的面而移動。

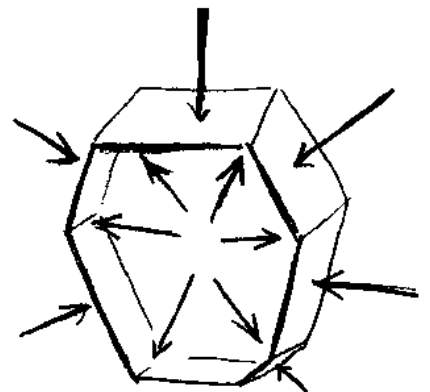

視線穿過面而向內、外側看去。

橫切的蘋果

依種子的位置，果肉也顯得膨脹

從外側向內壓迫的力和由內側向外發展的力。

基礎學習的對象物選擇法

在筆者看來，日常生活中所看到的東西、心裏所感動的任何東西，都是可以不必麻煩，就可以拿來做為素描的對象的。一方面，能夠讓人專心一致，不管花多少時間也沒有關係，也是完成上乘素描的條件之一。這就好比是在寫書法中的“楷書”時的態度是一樣的。

當然，美術系的學生們是應該要以這種態度來做為基礎學習的主體。而美術科系中，通常若是鉛筆素描，小畫面（肯特紙、畫用紙B3—37×51.5cm）的話，大概是排6~9小時。大畫面（B2—74×51.5cm），或者是以木炭素描石膏像的炭筆素描時，（木炭紙—65×49.5），每一張從開始到完成，大概是排15~18小時的課程。

在這裏，我們來討論一下，在這基礎學習中，應該要選擇什麼樣的東西做對象物才好。在我們這里，有著

各種材質、形狀五花八門的種種東西。大概可以分類如下：

1. 自然形體—花、蔬菜、水果、樹木、動物、貝類…。

2. 人工形體—各種器機物—(如餐具、機械類)、書籍、建築物、車輛…。

3. 自然形體與人工形體的組合物—布的皺紋、舊鞋子、皮包、凹凸的石油罐、製材用的木材…。

另外，以經驗的眼光來看，可以把形體，或者說是幾何形體大約整理如下：

1. 角形—正方形、長方形、三角形、梯形、立方體、長方體、角錐…。

2. 帶圓的形體—圓、橢圓、球、圓筒、圓錐。

在人工形體方面，它的單純複雜之差，可以用幾何形體的組合這種方式去看它，就可以比較合理的理解它本來的形體面目。至於自然形體，它的輪廓線，及面的變化之複雜，就需要相當直感的觀察力。不過，這一切的根底，仍然是需要先驗的形體做基石，幾何學的形體認識仍是必要的。

明白這些要素之後，再由其中選擇數個組合之靜物來做為基礎學習用的對象。

※所謂“先驗的形體”，是指人類印象中容易表現的形狀，不管任何人都會有概念，可以描畫的形體。包括水平垂直、直線、弧線、長線、圓、四角、三角等。這些線，或是面在單純的、不複雜的變化之形。

立方體的集合

在這裏我們特別集合了有角的形。首先用肉眼來具體測量長方形的正確比例。上司撕掉的部份是圓和圓筒。這些各自的質感不同，它們的變化也是在表現時所不能忽略的。

作者所描畫的，是面對桌子偏右的位置。有許多人會產生一種“作者是正對桌子”的錯覺，所以在這裏，請將照片中的棒子，視為視點的正面。

