

素描學

林文昌・蘇益家著

素描學

林文昌・蘇益家著

雄獅圖書股份有限公司

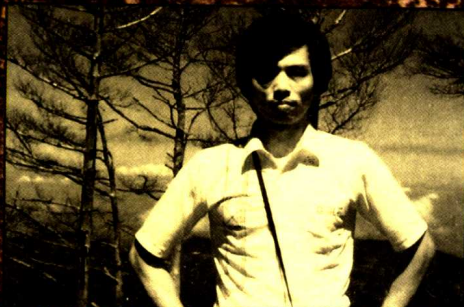
素描學

作 者 林文昌・蘇益家
發行人 李賢文
文字編輯 李梅齡
美術設計 林純敏
助理美編 呂秀蘭
出版者 雄獅圖書股份有限公司
地 址 台北市10514忠孝東路四段216巷33弄16號
電 話 (02)7726311~3
郵撥帳號 0101037-3
打 字 極翔企業有限公司
華美照相排版有限公司
黑白製版 立全彩色製版公司
彩色製版 沈氏藝術印刷股份有限公司
印 刷 沈氏藝術印刷股份有限公司
定 價 220元
初 版 民國73年8月
五 版 民國77年9月
行政院新聞局登記證局版台業字第0005號
本書若有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換
版權所有・請勿翻印

素描是一切造形藝術的基礎，所以素描理論的闡明及實際運作的方法，都應儘量尋求客觀而合理的方式，藉以引導學習者摒除疑慮縮短時間，進而獲得精確的造形能力。

本書除了一般常理的分析介紹之外，還著重於實驗的證明，透過作者睿智的思考與豐富的經驗，使素描的知識拓展到新的領域上。由於本書的推出，相信必能使國內造形教育更具活力與信心；讀者如能悉心研討書中內容，並加以融會貫通，必能在造形訓練的過程中，獲致極大的益處。

● 作者簡介

林文昌

台灣省彰化縣 1952年生
師大美術系畢業
作品參加國內各大展覽並獲獎多次
1982年獲雄獅美術評論新人獎
1982-84年評論作品散見於雜誌、報紙
現任高職美工科主任

蘇益家

福建省金門縣 1955年生
師大美術系畢業
現任高職美術設計科教師

封面攝影 / 林白山

封面 / 多爾契 (Carlo Dolci, 1616-1686 義大利畫家)
自畫像 (Self-Portrait) 18.7 × 14公分
弗羅倫斯 烏菲茲美術館

封底 / 傑克梅第 (Alberto Giacometti, 1901-1966 瑞士畫家)
女子立像 (Standing Woman) 1950
31 × 5.5公分 私人藏品

素描學

林文昌・蘇益家著

素描學

林文昌・蘇益家著

雄獅圖書股份有限公司

目錄

素描學序	6
自序	8
第一章 素描的意義	10
第一節 緒論	10
第二節 素描簡史	11
第三節 素描的定義	17
第四節 素描與造型藝術的關係	19
第二章 素描訓練的工具材料	20
第一節 素描用筆	21
第二節 畫板與畫架	26
第三節 素描用紙與畫面材料	27
第四節 擦拭、定著液及其他材料	28
第三章 初階素描—觀察力與判斷力的訓練	29
第一節 特徵的觀察	30
第二節 觀察的比較與判斷	32
第三節 最有特徵的一面	32
第四節 姿勢與用筆	33
第五節 題材的選擇	34
第六節 輪廓	36
第七節 立體感的表現	38
初階素描範例	42
第四章 中階素描—眼到手到的功夫	49
第一節 構圖	49
第二節 筆觸及技法的熟練	58
第三節 明度差的辨別	64
第四節 動態的掌握	68
第五節 質感與肌理	72
第六節 背景空間的處理	76
第七節 局部描寫	80
第八節 題材的擴張	81
中階素描範例	82

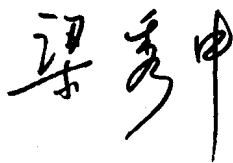
第五章 高階素描—思想情感的表現	84
第一節 物象的涵義.....	84
第二節 情感的投入.....	85
第三節 黑白與彩色的銜接.....	97
第四節 創作的藍本.....	97
高階素描範例	92
第六章 速寫	118
第一節 造形練習的速寫.....	118
第二節 創作活動的速寫.....	118
第三節 速寫的方法.....	126
第四節 結論.....	126
速寫範例	127
第七章 石膏素描的意義	132
第一節 為何畫石膏模型.....	132
第二節 石膏模型.....	133
第三節 石膏像畫法.....	139
石膏素描範例	146
第八章 水墨素描練習	160
第一節 工具材料的認識.....	160
第二節 白描—輪廓線的特殊技法.....	164
第三節 沒骨法—大面處理的巧妙變化.....	165
水墨素描範例	171
第九章 各種造形藝術的素描訓練	177
第一節 繪畫.....	177
第二節 雕塑.....	180
第三節 建築與景觀.....	184
第四節 工藝與工業設計.....	187
第五節 商業美術設計.....	191
第六節 室內設計.....	196
第七節 服裝設計.....	201
參考書目	205

素描學序

「素描」(Drawing)一詞，雖源於西方而導入中國，但素描觀念與素描訓練的目標，中西差異不大；中國與西方世界在造形美術基礎訓練的過程中，材料與技法的不同，可能是導致面貌殊異的最大理由。因此，我們提及素描訓練，並不能以單純的材料與技法來涵蓋一切，應在觀念上的融通與目標的探求，去發揮素描應有的本質，這點也正是本書作者所要強調的重點。

現代藝術的造形訓練，素描仍是不二法門，雖然時代日新月異，觀念、材料、技法不斷更動變革，但是造形的目標與原理仍然十分明確。因此，造形能力的培養，除了必須建立正確的觀念，還必須適合時代要求，去尋求妥善而合理的訓練方法。本書作者，將其研究的心得及教學經驗，以客觀的態度、正確的解析方法以及合理的進階方式，提供給讀者較為妥切的理論與技法，相信
在認知和實做兩方面，必然能夠得到事半功倍的效果。

本書二位作者：林文昌、蘇益家，皆為師大美術系畢業的高材生，他們畢業後皆在高職美工科與廣設科任教多年，不但具有豐富的教學經驗，而且獲得極為優異的教學成果；同時在課餘暇日，還不斷的揣摩研究多方請益，將理論與實際的行動結合起來，這也是教學相長最鮮明的例子。而作者用心之處，可以從書中細密的構思、詳細的說明與精闢的見解得到證明；本書不管在內容圖版，或是印刷編排，都已達於極佳的境界，相信本書的出版，將會是美術界的一大盛事。

一九八四年，八月十四日識於師大美術系

自序

宇宙中萬物的形體變化多彩多姿奧妙無窮，人類除了在生活中所需的範圍去認識各種造形之外；同時，將生活中的理想，藉著造形活動的努力，使生活的品質日漸提高；而經過長時間的演變，造形活動的範圍更加擴大，訓練的要求也逐漸增強。因此，雖然今日的造形教育已具備完整的體系，但透過各可能的方法，我們都還希望在造形訓練步上更便捷的途徑。因此，千百年來，人類發展造形的歷史就是一條造形努力的軌跡。

二次元的平面造形練習—素描，雖然源於繪畫，但隨著其他造形藝術的需要，素描的練習已為繪畫以外的造形藝術所重視與採納；而訓練方式雖然不同，本質上對造形的要求，仍有著異曲同工的終極目標，這個目標便是如何去創造一個完美的形體。因此，本書所努力的範圍，是以繪畫的二次元空間訓練為重點，將造形美術共通的特質，深入淺出的呈現讀者面前；同時，透過完整的進階方式，可以獲得造形訓練的極佳方法，讀者必然可以從書中之實驗或範例得到更大的啟示。

本書由林文昌負責理論撰述，並由林文昌、蘇益家共同策劃圖版製作。在理論方面，除了將素描的本質加以發揮之外，並積極突破一些新的觀念；在技法方面，對於圖版品質的要求十分嚴格，讀者可以從書中的任何章節發現這個特色。

本書能順利出版，特別要感謝雄獅美術發行人李賢文鼎力支持，同時要向提供圖版及示範的畫家：梁中銘、陳景容、梁秀中、顧炳星、陳陽春、林崇漢、施並錫、袁金塔、詹前裕、蔡明勛、唐自常、簡正雄、洪敬雲、許自貴、歐秀明、萬方儀、萬錦珠、鄭漢禕等致最高的謝意。本書雖經作者多年竭智研討搜羅集粹，然而疏漏之處在所難免，還請藝壇先進同好不吝指正賜教。

一九八四年八月十日

林文昌・蘇益家 謹識

素描的精義

第1節 緒論

每一位受過美術教育的人，都十分熟悉「素描」這個名詞，不管是理解或疑惑，終究都有相同的見解——素描是研究造形美術必經的途徑，也是造形美術最根本的訓練方式。

一般人的直覺印象中，素描是用黑白的素材繪製的作品；說得更詳盡一點，素描是用鉛筆、炭筆、沾水筆畫出來的作品。這些概念雖然根據技法與材料而設定，但却也相當實際，因為目前素描訓練的方式，仍以此為主體。其實，真正會花很多時間去思考素描涵義的人，大部分是對造形美術較為專業，或對於素描有特殊研究者，因為他們有得自素描訓練，才有了造形美術的根底；他們有了好的素描能力，才培育了深厚的創作涵養。所以專業者重視素描的程度自然較一般人為甚，就是他們獲益於素描的結果。雖然如此，畢竟一般人也都能體會，藝術家之所以能駕輕就熟的完成藝術作品，所依賴就是精確掌握創造形象的本領，這其中，良好的素描訓練應居首功。

我們都知道，「蒙娜麗莎」這幅家喻戶曉的名畫，是文藝復興大師達文西（Leonardo da Vinci，1452-1519）的傑作，這幅具有優雅、柔美及神秘風采的名畫，不曉得風靡了多少人爭相目睹，更流傳不少軼聞趣事。這些成就，顯示了作者匠心獨運的巧思及完美無疵的技法。但是，我們在嘆服之餘，從他流傳的素描手稿及各式草圖，便可發現，他的成就並非偶然，這些素描作品顯示出他精確的造形能力，以及創作的智慧及涵養，而最重要的事，是使我們更能體會素描訓練的意義。

▲達文西 蒙娜麗莎
▼達文西 衣紋的習作

▲達文西 自畫像
▼達文西 馬的習作

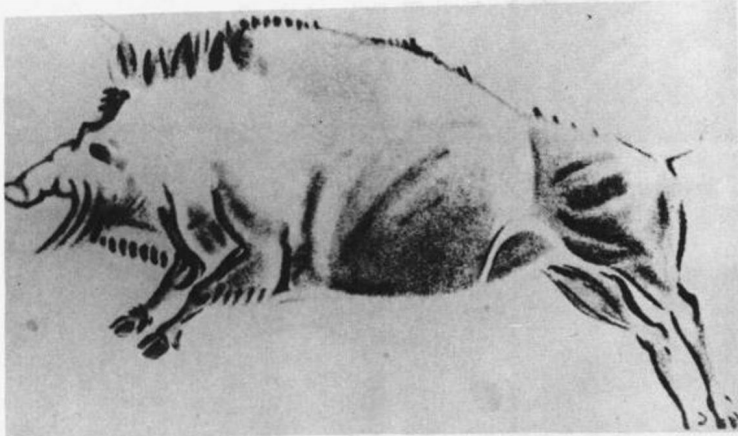
第2節 素描簡史

造形美術的訓練由來已久，雖不能肯定素描訓練始於何時，但是創造一個精確形體的概念，應是極早便有的事。西班牙阿爾塔米拉（Altamira 約 15000-10000 B.C）洞窟所遺留的動物圖像，可以說是目前所發現的人類最早的繪畫。也可能是造形練習最早的資料。這些圖像不管有意或無意，終究，我們可以看出，遠古人類對造形努力的一斑。而這些粗略描繪的圖式，雖然並不被美術史家認定為素描的起源

，但是其中的做法與後世素描之訓練十分接近。

真正史學家所認定「素描」一詞，應是以現藏於巴黎國家博物館內的「圖樣之書」(The Patten Book, 1230-35)為始，首先將素描發展的脈絡肯定下來，並引發了後世對素描研究的動機。而14世紀義大利畫家賈第(Gaddi, ?-1366)和15世紀的畢薩內洛(Pisanello, 約1395-1455/6)、史帖法諾(Stefano de Verona, 約1375-1451)……等人的素描作品，將素描的意義詮釋得更為清晰明確。

16世紀大師輩出，可以說是素描的黃金時代，達文西、米開蘭基羅(Michelangelo Buonarroti, 1475-1564)、拉斐爾(Raphael Sanzio, 1483-1520)、杜勒(Albrecht Dürer, 1471-1528)、霍爾

畢薩內洛 馬的習作
阿爾塔米拉洞窟壁畫

拉斐爾 聖母子習作
米開蘭基羅 聖母子習作

