

現代美工叢書 7

表現技法

寫實繪畫基礎

楊恩生 編著

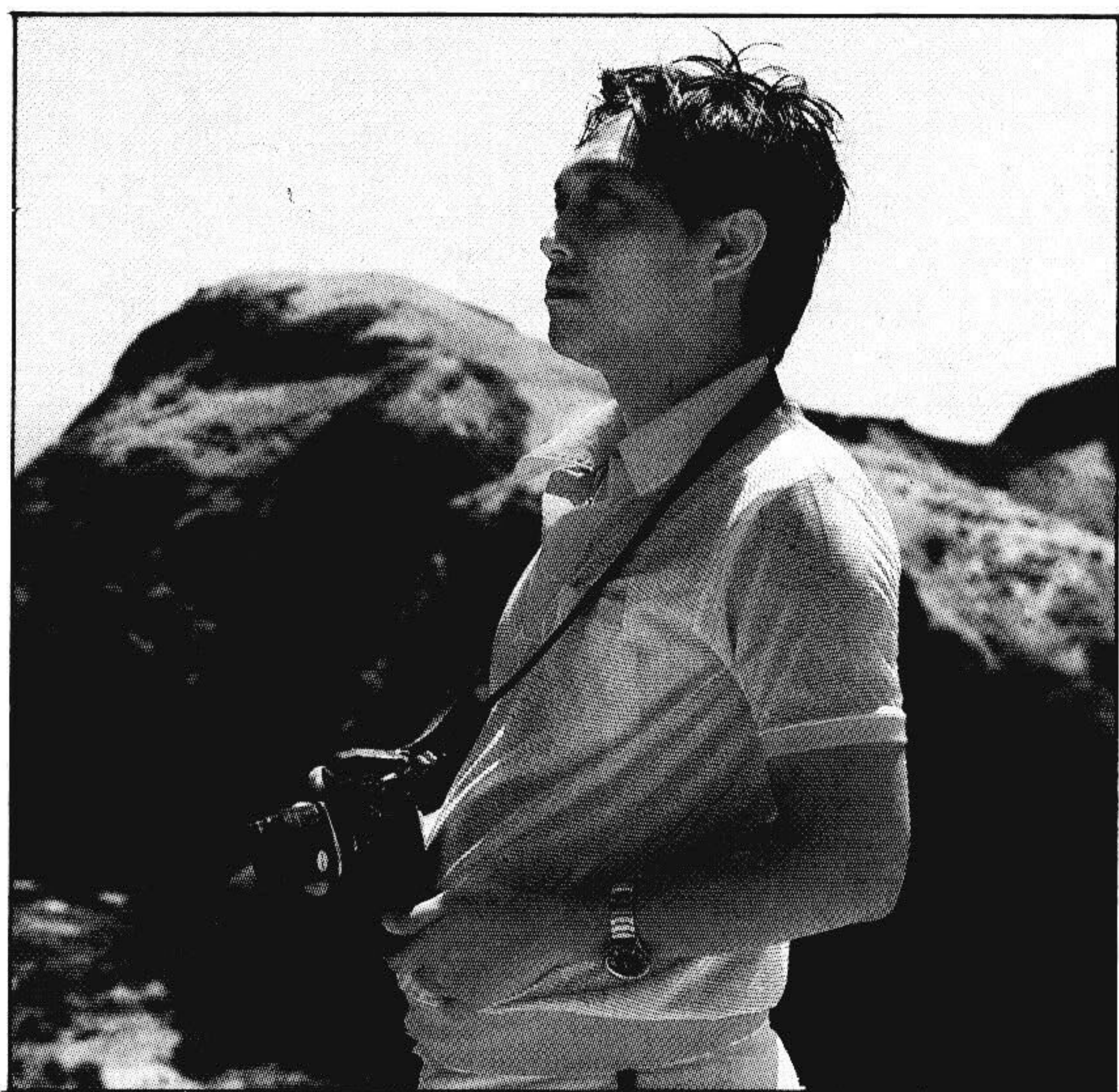

藝風堂

表現技法

● 寫實繪畫基礎 ●

作者簡介

楊恩生

- 廣東、茂名。1956 年生。
- 師大美術學系西畫組畢業。師大美術研究所。
- 畫室/ 羅斯福路 2 段 41 號 6 F。電話/ 3948750
。3939434。
- 歷任仕女雜誌設計主任，民生報、聯合報、世界日報、青年戰士報、教育廳兒童讀物、皇冠雜誌校園雜誌插圖與封面，美工科教師。
- 台灣水彩協會會員，現代畫學會會員，中華水彩協會會員。
- 第七屆全國美展水彩獲佳作，第一屆全國青年寫生比賽第一名，第五屆全國青年書畫展水彩第一名，三十一屆全省美展水彩第二名，四十屆台陽美展台陽獎，六十六年師大美術系系展油畫第三名，六十六年師大美術系系展水彩第一名，六十八年師大畢業美展水彩第一名，六十九年北市教師美展水彩第二名，六十九年於龍門畫廊舉行第一次個展，七十一年全省教師水彩創作獎第二名，七十一年台北市美展版畫佳作，三十七屆全省美展版畫第一名，七十二青年創作獎西畫類第二名，七十二年於龍門畫廊舉行第二次個展，三十八屆省展水彩第二名。

王序

現今是視覺傳達的時代。某種感情、思想或觀念，若用視覺語言(Visual language)來傳達時，總比文字語言(Verbal language)來得具體和直接，並且能節省許多時間，其訴求效果也來得廣和深。最重要者，視覺語言會打動吾人深處的那一種潛意識的情緒和慾望，產生不可抗拒的一股誘惑。因此大眾傳播學泰斗麥克魯漢謂，二十世紀後半葉是「視覺映像的時代」。

繪畫、插圖、漫畫、標誌等，都是屬於視覺語言，並且這一種經由作家的頭腦和雙手創作出來的視覺語言，其傳達的內涵會比攝影、電視、電影等再視性視覺語言來得更加精要有力，令人留下深刻的印象。然而欲做為一位視覺語言家，並不那麼簡單，必須要學習多套表現的技法。才能應付不同意義和性質的傳達內涵。因此世界各國對視覺語言藝術家之訓練，均課予各種材料的表現技法。

楊恩生先生所著作的這一本表現技法，是積多年的教學經驗所撰寫出來的。他不僅介紹各種材料、工具的用法和技法，並且將一連串的製作過程以圖解來說明，令人得到每階段具體而正確的技法學習。難能可貴者，此本著作是集國內視覺語言藝術家之大作於一堂的。計有楊恩生、林順雄、韓舞麟、李惠芳、陳東元、李元玉、李健儀、黃銘哲、陳偉彬、王明嘉、謝明鋈、林磐聳、袁金塔、廖國祥、丁增擢等人的大作外，尚有國外應用美術大師之名作，使得學習者能領會各種風格和名家獨特之技法。

書中，除介紹國內外名家作品外，更附了許多幅學生優秀作品，這些學生作品，皆是楊恩生親自教學指導下所產生的。由此可見，其教學的實際效果令人刮目相看。我深信，學者若依據本書所示的方法和步驟，依序認真地學習，則你也能得到高程度的創作品了。

寫於師大美術學系

表現技法目錄

2 ● 作者簡介	31 ● 技法示範／靜物
3 ● 序言	35 ● 技法示範／人體
4 ● 目錄	37 ● 國內作品欣賞
6 ● 作者的話	38 ● 叁、鋼筆技法
7 ● 緒論	39 ● 技法示範／白菜
11 ● 單色部份	41 ● 技法示範／河豚
12 ● 壹、鉛筆技法	43 ● 技法示範／羚羊
14 ● 技法示範／竹籃	44 ● 技法示範／插圖
16 ● 技法示範／頭骨	48 ● 國內作品欣賞
18 ● 技法示範／昆蟲	50 ● 肆、水墨技法
20 ● 技法示範／標本	51 ● 技法示範／靜物
22 ● 技法示範／玉黍蜀	53 ● 技法示範／花卉
24 ● 國內作品欣賞	55 ● 國內作品欣賞
26 ● 貳、炭筆技法	57 ● 彩色部份
27 ● 技法示範／石膏群像	58 ● 壹、水彩技法
-

61 ● 技法示範／靜物
62 ● 技法示範／風景
64 ● 技法示範／海鮮
70 ● 技法示範／插圖
74 ● 國內作品欣賞
79 ● **貳、不透明水彩技法**
80 ● 技法示範／蟹
82 ● 技法示範／靜物
85 ● 國內作品欣賞
87 ● **叁、油畫技法**
89 ● 技法示範／靜物
95 ● 技法示範／人物
100 ● 國內作品欣賞
102 ● **肆、粉彩技法**
104 ● 技法示範／靜物

107 ● 技法示範／人物
111 ● 國內作品欣賞
112 ● **伍、壓克力顏料技法**
113 ● 技法示範／風俗畫
115 ● 技法示範／插圖
117 ● 國內作品欣賞
119 ● **陸、噴畫技法**
122 ● 技法示範／魚
124 ● 技法示範／人物
126 ● 國內作品欣賞
127 ● **名作欣賞**
145 ● 提供例圖之專家與學生

作者的話

不論純粹繪畫或是商業設計的插圖，都是要傳達一種內在意念與視覺的美感，而意念與美感必須透過表現技法才能有形地傳達出來。過去坊間許多翻版書籍雖然呈現了琳瑯滿目的例作，却無法使人瞭解該作者正確的表現技法。唯有透過材料學對各種素材的歷史、發展下一番研究，並配合對過去大師作品科學性的分析或是藉著參考當代名家實際的示範過程，才能實際地瞭解各種素材的正確表現技法。筆者在美工科執教素描、水彩五年，本身勤於創作，對西方古今名家之表現技法下過一番收集與整理的工作。今夏以國內名家實際的作品示範為主，編輯此書，盼望能與起一股鑽研繪畫材料與表現技法的熱潮。

學習繪畫，應分單色與彩色兩類。單色繪畫，由於它材料單純，且只涉及明暗的問題，是所有初學者必經之途。彩色繪畫所涉及的問題，除了明暗，還包括色彩的色相、明度與彩度；而它在材料及表現技法上，更形複雜艱深。因此通常將彩色的訓練置於單色訓練之後。有鑑於此，本書亦按先後次序分為單色與彩色兩部分。每一部分又依各種素材之發展簡史、特性、功能一一簡述，並以實際的例圖傳達出各種素材的表現技法。

筆者編輯本書是以寫實的立場來介紹各種表現技法，因此所選用的例圖均屬寫實的風格，其中除了高中、高職與大專美術科系的學生優秀作品外，更邀請了繪畫界與設計界中具有豐富創作經驗的多位名家如韓舞麟、李惠芳、蕭學民、陳偉彬、林順雄、袁金塔、王明嘉、陳東元、黃銘哲、李健儀、李元玉、林磐聳、謝明鋁、梁銘毅、鄭治桂、廖國祥、丁增擢等協助提供例圖，這些成功者的作品廣為美術館、畫廊、收藏家及設計界所接受，是初學者絕佳的觀摩典範。本書在經過一段長時期的艱辛工作之後，終於脫稿，在此謹向參與繪製過程圖例與提供例圖的畫家、設計家再一次地表示由衷的謝意。

楊恩生

寫於1984年9月28日

緒

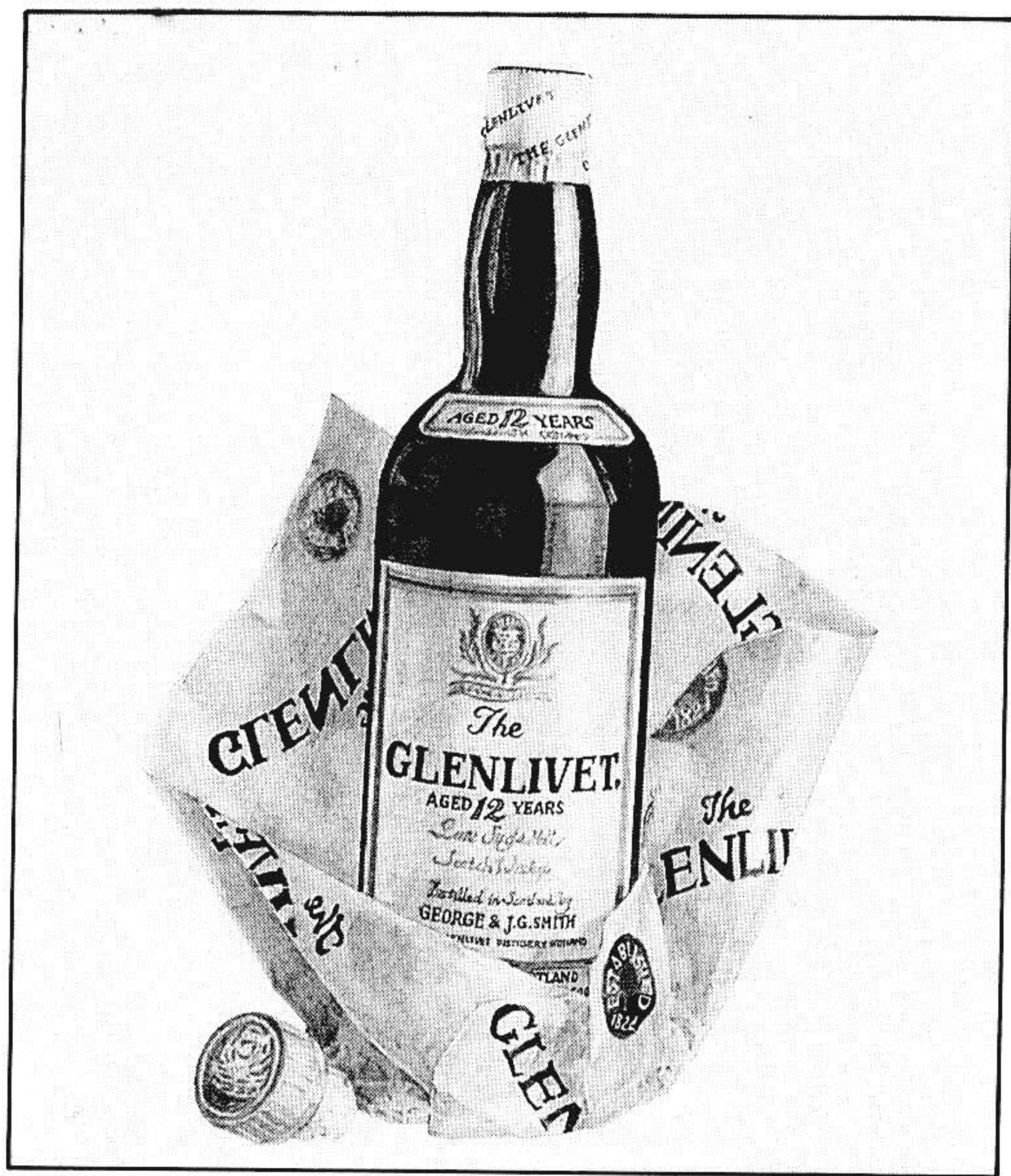
論

緒論

在中古時代製圖師與畫家是不容易區分的，許多聖經手抄本中的插圖，至今我們仍給它很高的藝術評價。文藝復興時起，由於迫切需要對這個世界的瞭解，水彩、不透明水彩的動植物插圖呈現於人們的眼前，作為對一新的品種或陌生地域生物之博物學方式的記錄。單色的作品如銀筆畫、木版畫、銅版畫，也出現於解剖學或地域圖誌、風俗畫中。這都是由於人類求真的精神所致。十六、七世紀時，荷蘭、德國等地流行的靜物畫反映了當時貴族奢靡的生活。作為裝飾的圖畫，它們達到了炫耀擁有者財富與身份象徵的目的。以插圖的功能而言，當時的水彩，不透明水彩的建築設計、織錦設計，徽章設計無疑地達成了設計者與購買者間溝通的作用。十八世紀，浪漫主義的文學風氣提供了啟發插圖家靈感的重要泉源，許多神話、寓言、詩集裏都有畫家或本人所繪的精美插圖。十九世紀中葉以後畫家為雜誌、書刊、商業海報、政府機構等製作插圖的機會更形普遍。由這些的例子，可以明瞭過去純美術和應用美術的界線是極不容易劃分出來的。一位畫家，同時也可以成為一位傑出的插圖家。

到了今天，社會的結構改變。愈先進的國家各種工作分工愈細，愈趨向需要專業的人才。因此，畫家與插畫家已逐漸分道而馳。畫家之中，因各種表現素材之不同而分出油畫家、水彩畫家……甚至運用綜合素材的畫家。如此的區分固然由於畫家本人專業化的趨向，同時也是由於為了便於歸劃，分類之故。同樣地，插畫家方面，也因著個人的習慣、喜好而各有專攻。雖然也偶有畫家從事插圖的工作，但僅限於設計家欲借助他的專才，而這項特殊的表現技法正好在插畫家中是不易找到的，才轉而求助於畫家。

以國內目前的環境而言，能依靠插畫維生的專業插畫家不多。這種情形正如畫家多半有兼職，能維持專業畫家身份的也不多。許多畫家因表現技法的卓越而參與插圖繪製的工作，以高度寫實的技法與優美的色感將視覺的愉悅傳達給觀眾。因此良好的表現技法是從事純繪畫與插圖的必須條件。

●鉛筆作品／孫心瑜。

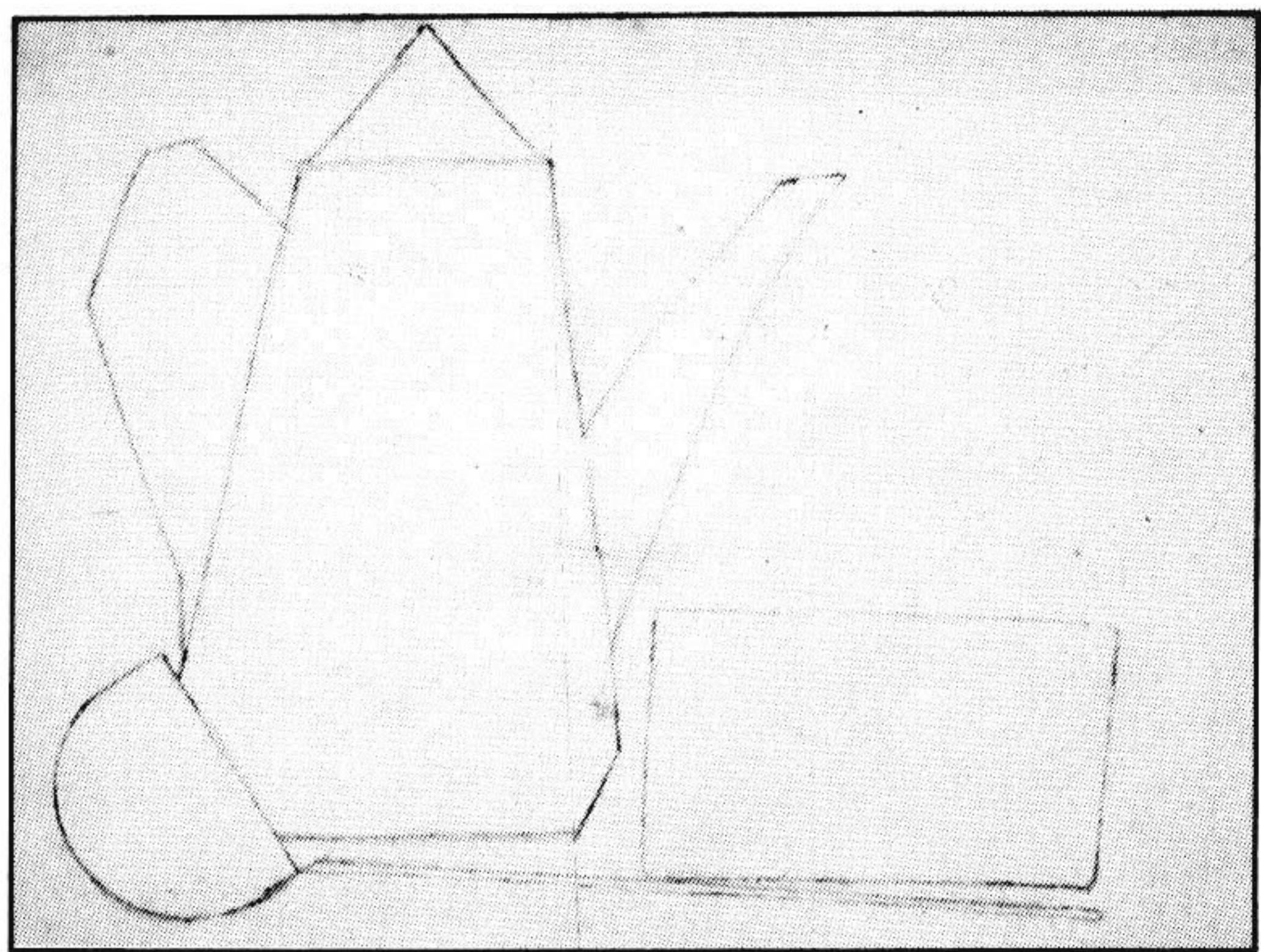
縱然商業美術的構成要素中，機能性與材料性佔了絕大的比重，純粹繪畫却偏重於個性與審美性，但是插畫家與畫家的基礎訓練仍然是一致的，就是觀察、選擇、表現。本書雖僅涉及表現技法，但讀者由例圖作者的取材、構圖中仍可見其匠心獨運之處。

正式將意念透過技法表現出來之前，首先必須經過對實體或參考資料通盤的觀察，並去蕪存精，選擇適合自己需求的，再訴諸表現技法將它再現出來。各種表現技法的過程在本書實例示範裏圖與文的說明均甚為詳細。然而不論何種表現法，都必須透過思考與觀察完成一幅最初步的草稿，草稿上構圖、明暗分布、面積或造形的比例等之構想均足以影響完成品的特質。由於起草的過程大同小異，不需每張範例逐一分析，故僅在此篇緒論中略作交待。

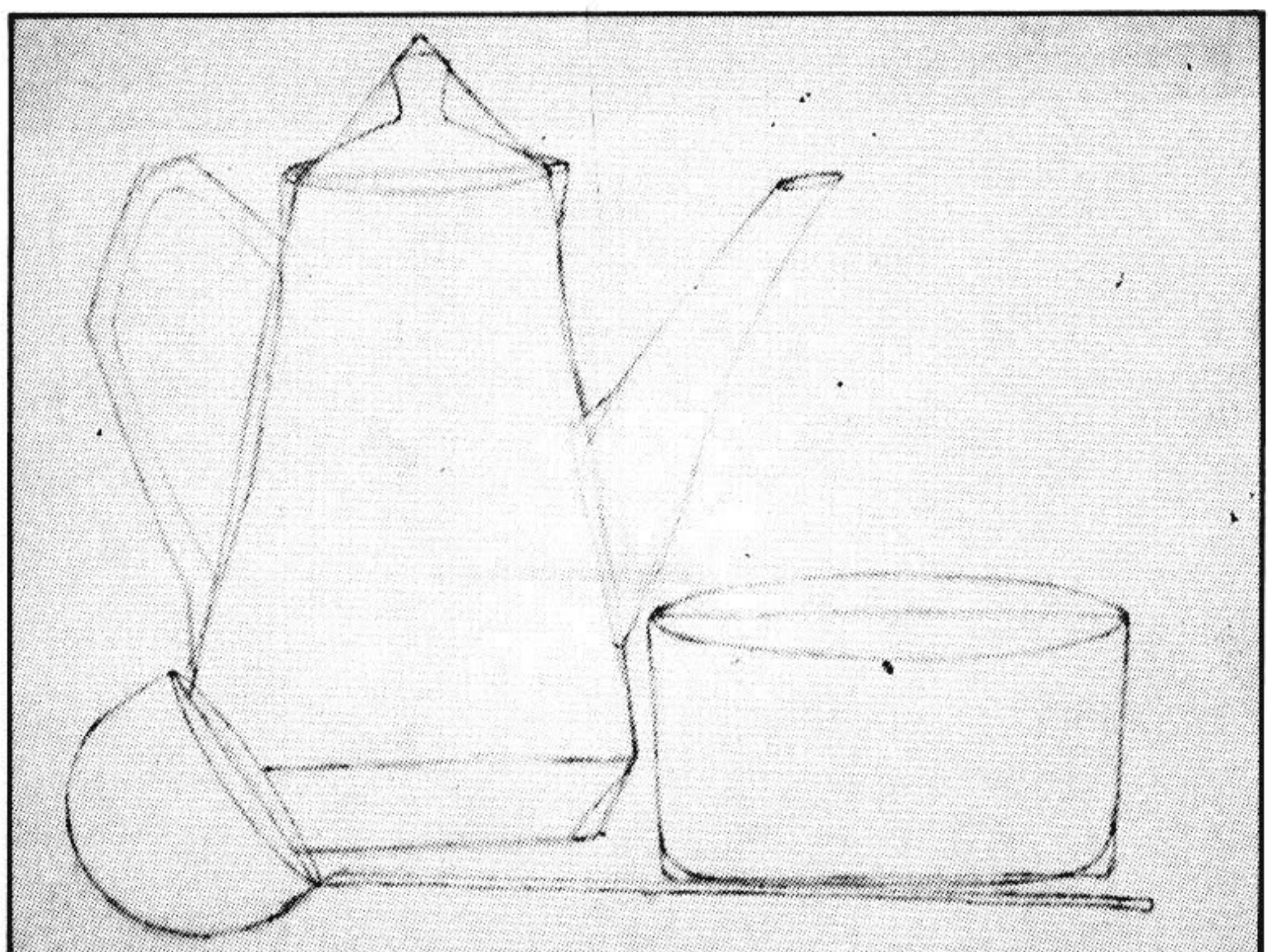
▣實物寫生

以鉛筆，碳筆等較柔性而能修正，擦拭清潔的工具打稿。不必立刻肯定地鉤劃出輪廓，而應先試探性地在畫面上定位，此時抽象性的幾何形似的線條表達較優於寫實具象的細節描繪，以免後者在視覺上導致錯覺，不自覺地扭曲造形或無節制地放大或縮小比例而忽略了全體的均衡（圖一）。

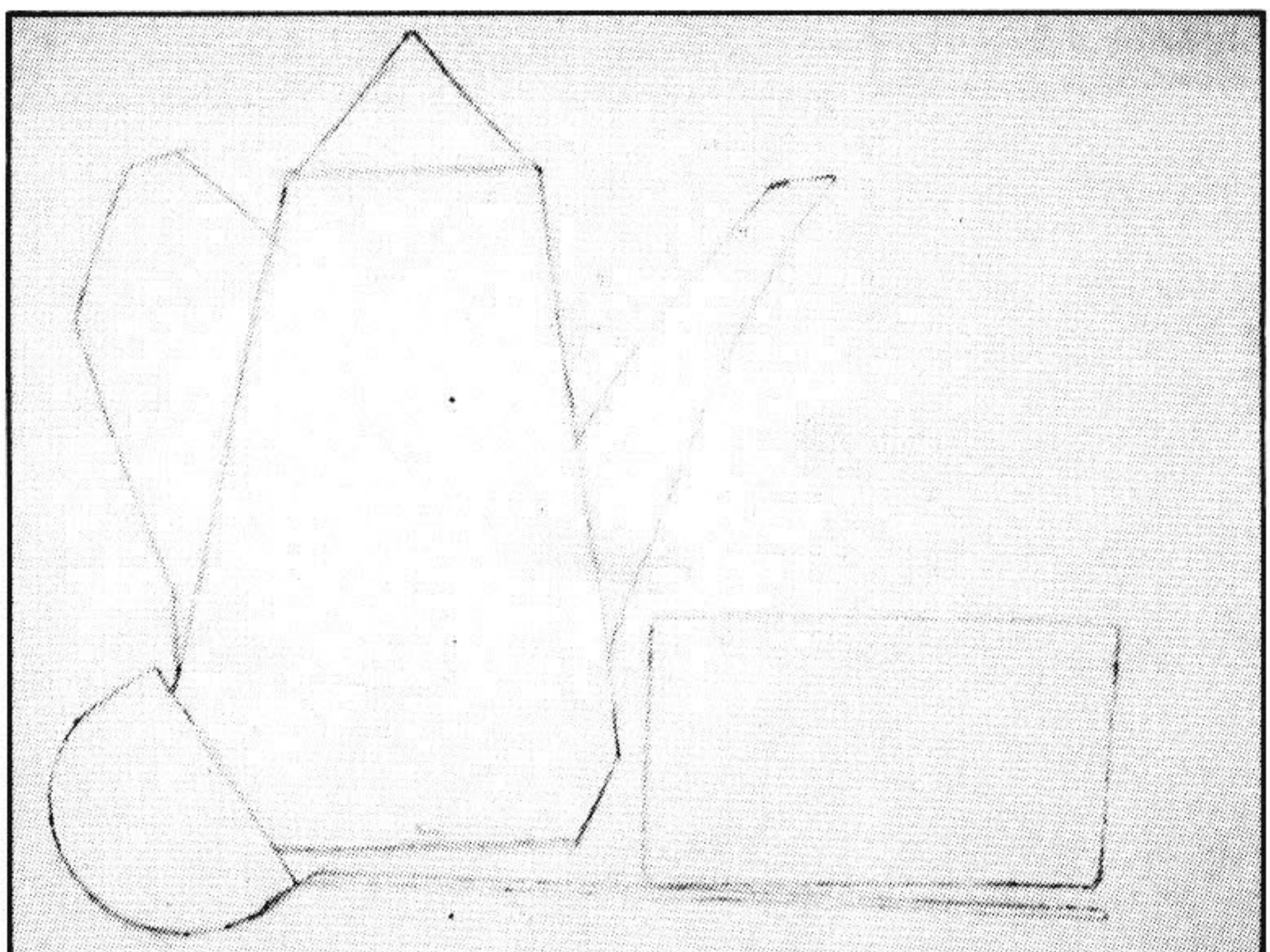
當初步的位置猶未肯定之前，仍可經數次地修

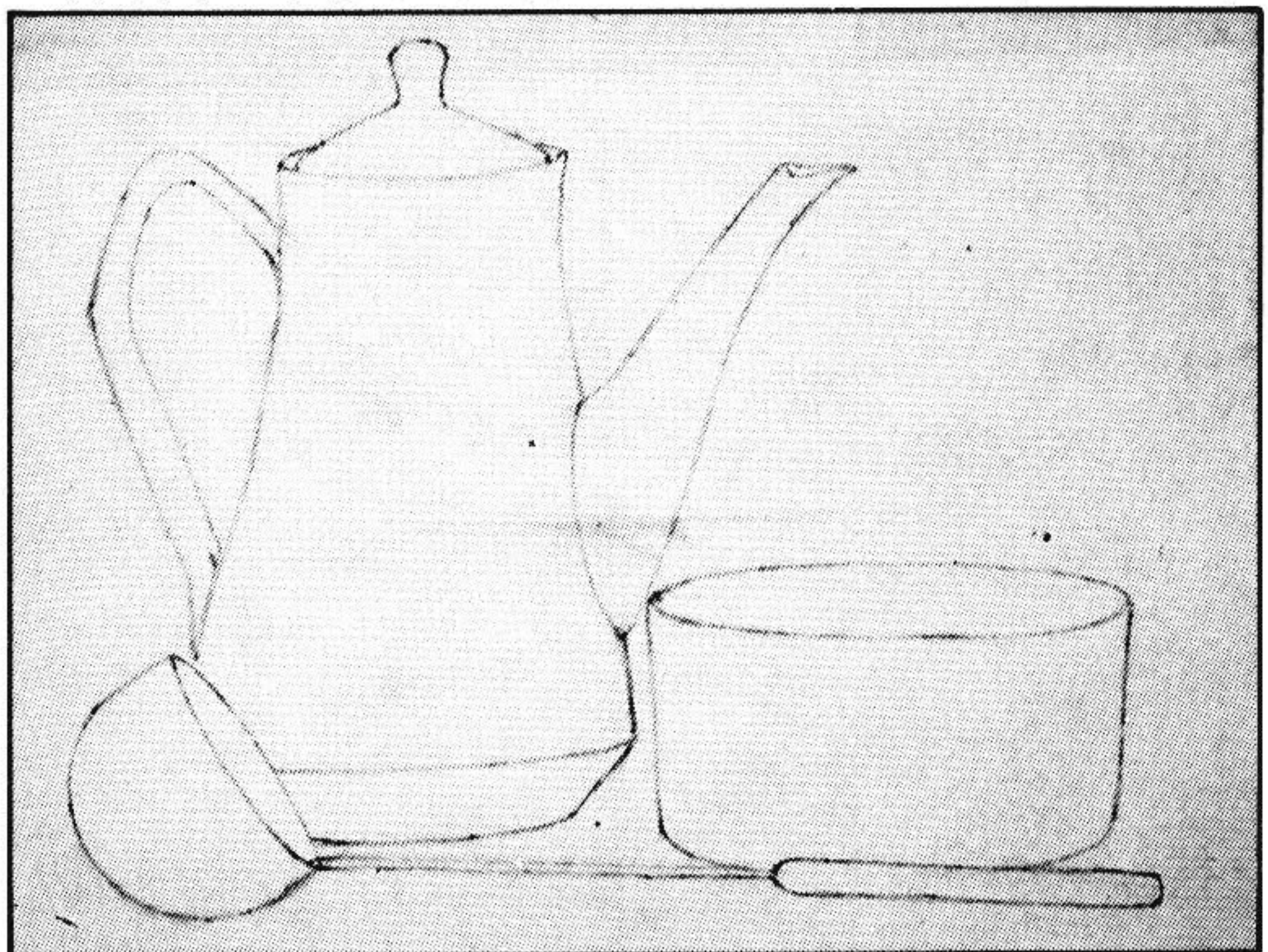
1. 幾何式的造型／王顧明。

2. 將幾何式造型轉換成寫實的造型／王顧明。

3. 擦掉多餘輔助線條，調正主要輪廓／王顧明。

4. 輪廓完成／王顧明。

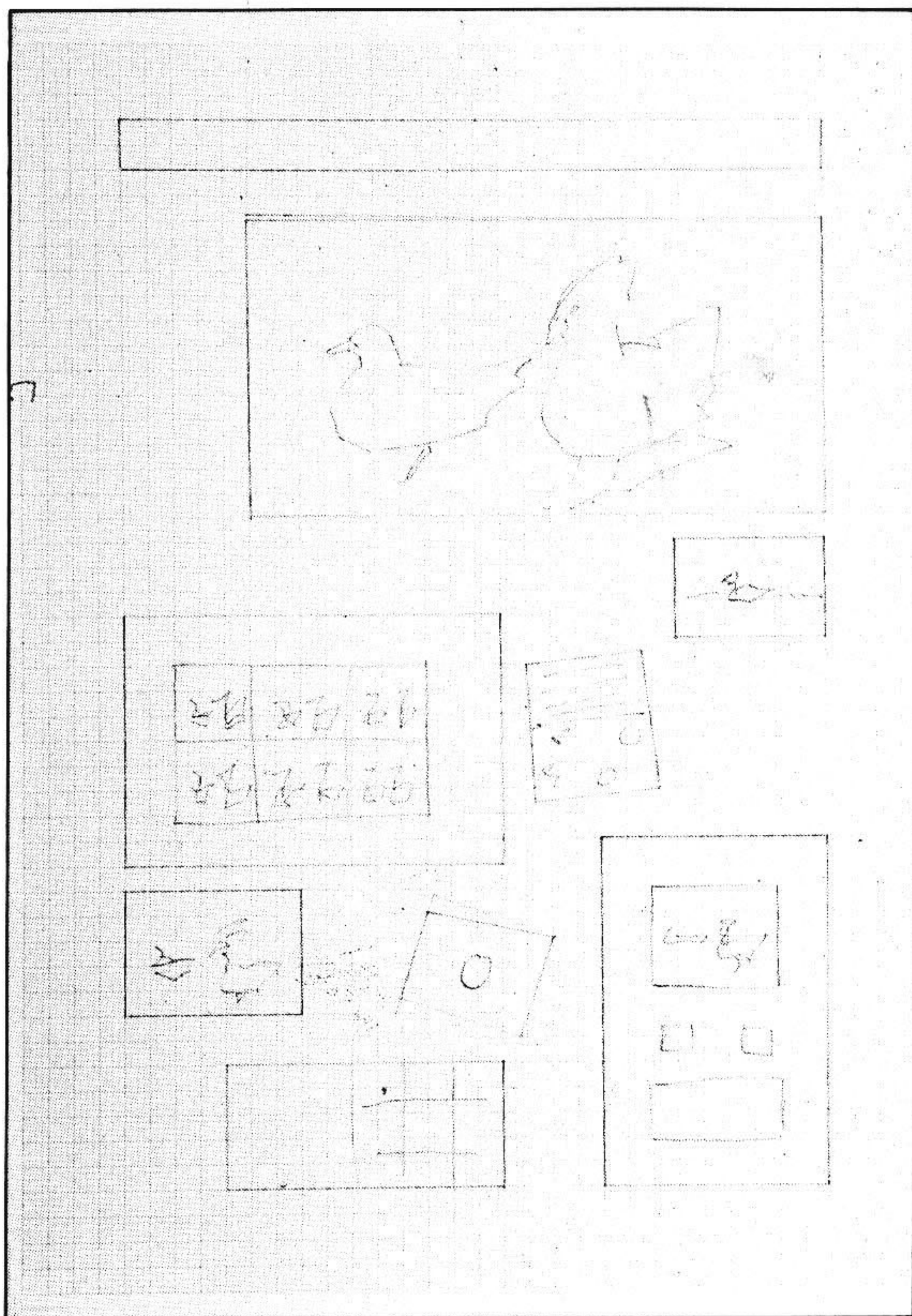
正，一旦決定了，可採用較肯定的線條將外輪廓鉤出（圖二、三、四）並可視實際需要加上少許的明暗調子。此時初稿完成，可以開始以各種素材表達不同的效果。

◆組合式結構

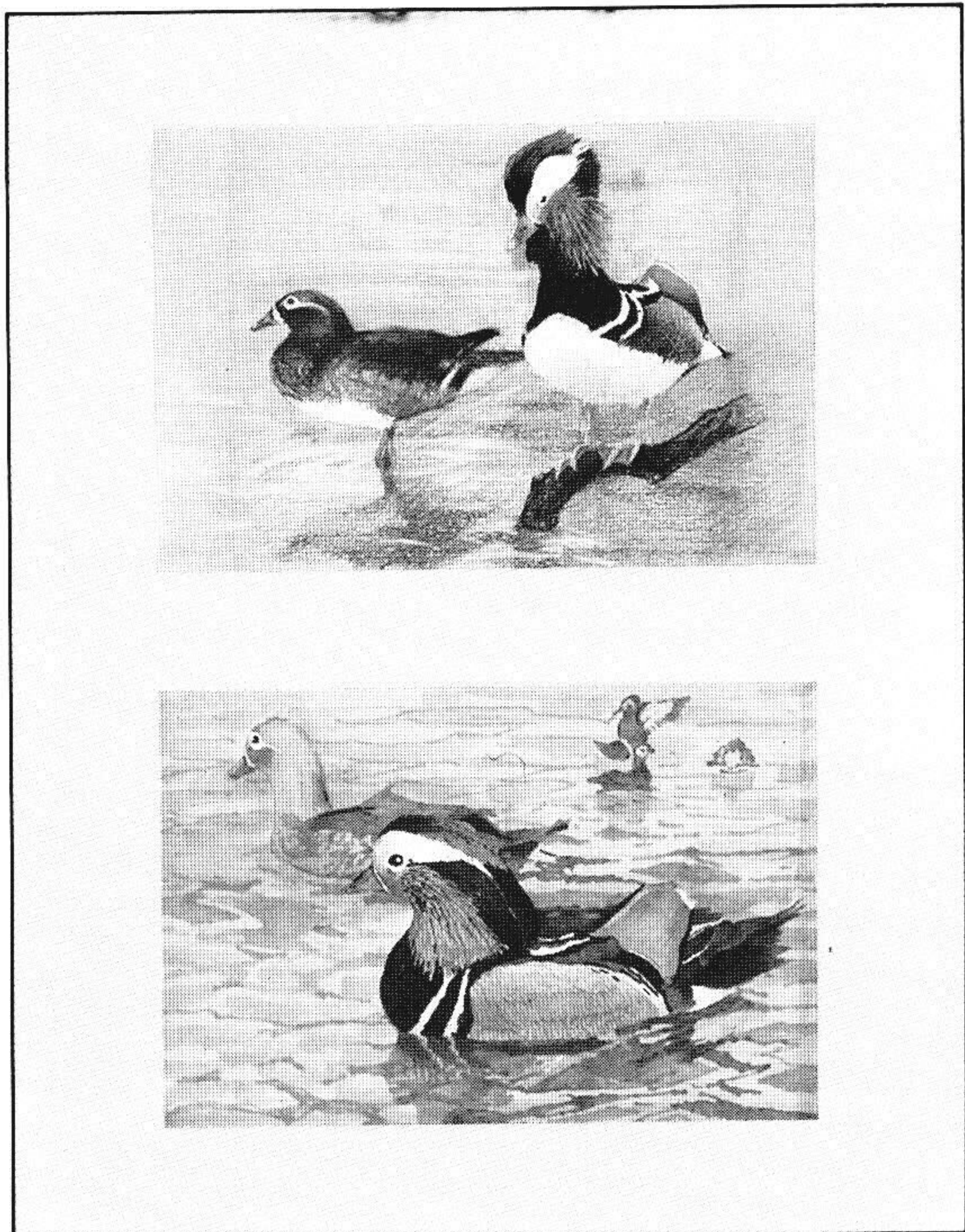
不一定一幅畫或挿圖必須以寫生方式完成的，有時可採用不同的資料來源，如雜誌、報刊、畫冊、攝影集等，其中的圖片都是最佳的資源。以此種方式處理畫面，首先必須預構一幅草圖，（圖五

）再依據草圖裏的人物、景物、動物等逐項於資料中尋找適合的參考圖片。決定選用的圖片後，再依據圖片畫一幅較精細的草圖。（圖六）。以後的處理方式則依素材之不同而各有不同的表現技法（圖七、圖八）。直接攝影也是一種收集資料的方式。同樣地須先預構草圖，再依此尋求合適的模特兒拍下畫面需要的構圖或動作，而依此照片來作畫。

複雜的構圖或質感，可以將圖片以投影機投射於畫面上再描稿或是以幻燈片經幻燈機投射出來而描稿，這是兩項新穎而方便的起稿工具。

5. 草圖／孫心瑜。

●麥克筆／孫心瑜 鴨票初稿。

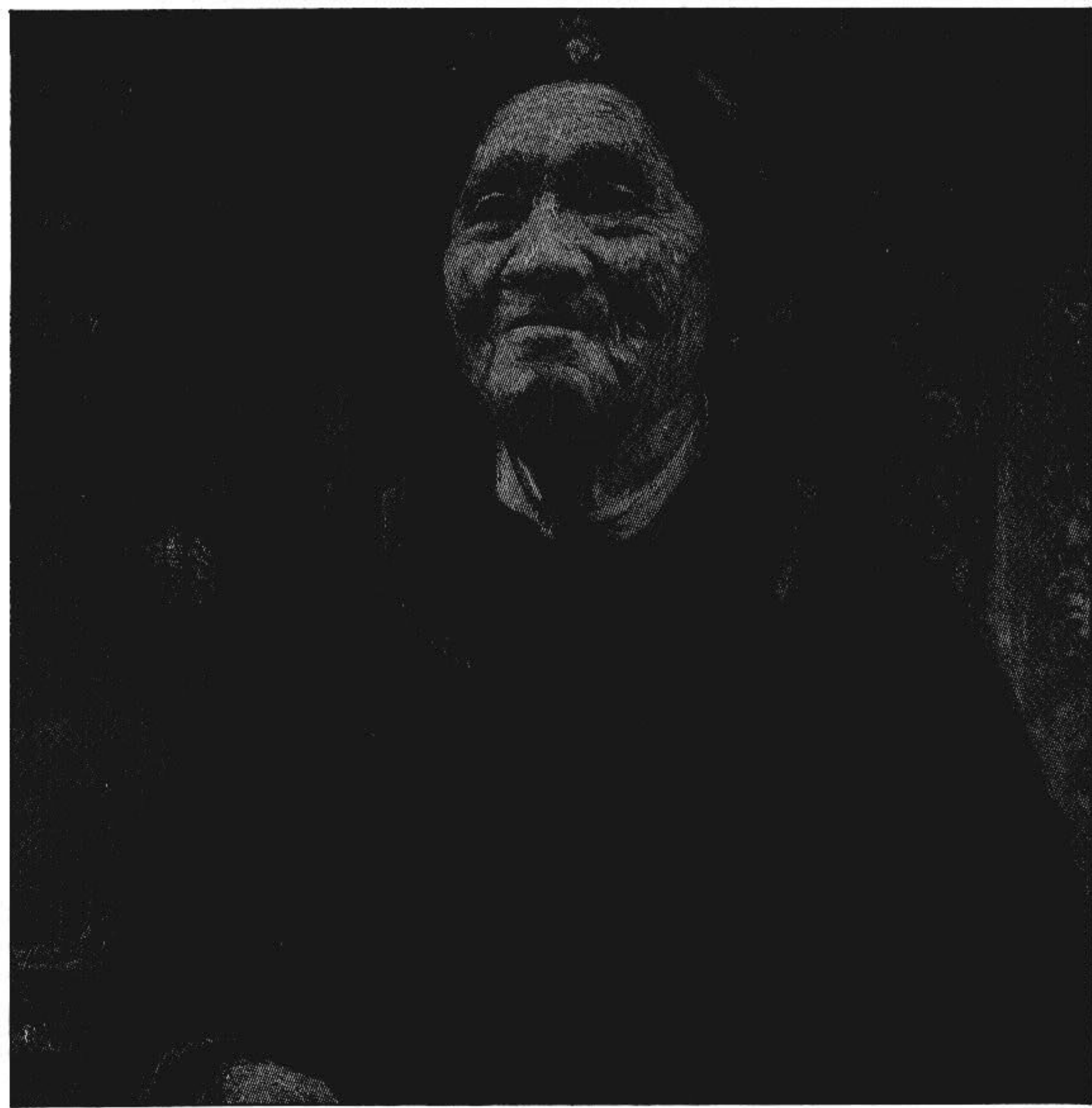

●鴨票試畫原圖／楊恩生。

●鴨票試繪打樣／楊恩生。

每一種表現素材與技法都各有不同的特色與其表達的範疇。插畫家應確實掌握該素材的特質而與所需要的表現效果相配合，以發揮該素材的最佳效果。要表現瀟灑的筆觸趣味則應選擇鉛筆或炭精筆，而不應於炭筆塗抹或擦拭。要表現細膩柔和的質感則應使用水墨或水彩……。然而僅對素材的表現效果充分地掌握仍嫌不夠，猶須對該作品將刊載的傳播媒體之製版、印刷過程與效果有充份的瞭解，以免原作品的效果與刊載出來的效果相差極大。

●油畫作品局部／李健儀。

以西方的傳統技法從事繪畫工作的人，最初選用歐洲或美國的材料。尤其是歐洲製品，不論就油彩、水彩、炭筆、粉彩等傳統工具而言，均有三至五百年的製作歷史，種類繁多，製品精良且品管嚴格。至於壓克力顏料與噴修之工具則以美製者為佳，因為美國是它們的發源地。每一種新的工具、材料，在正式使用之前必須有一段練習時間。務期在這段練習中能對顏料、工具、紙張等的特性與各種表現技法的效果充份掌握，而表現出該素材最完美的一面。當以上這些對表現技法的基本認知都具備了，就可以逐步地實際製作了。

本書技法與示範部分分別就鉛筆、炭筆、炭精筆、鋼筆、沾水筆、針筆、水墨、水彩、不透明水彩、油畫、粉彩、壓克力顏料、噴修逐一詳盡探討。讀者在翻閱之餘，不妨依據各單元的先後次序，由淺入深地配合練習。

單色部份

繪畫練習應由單色部份着手，單色的練習所牽涉的範圍較窄，僅關於明暗變化而不涉及色彩的問題，所使用的材料也遠較彩色繪畫單純易學。在一般的繪畫課程裏稱之為「素描」，乃是美術家入門訓練所用的，而速寫、心像的記錄、正式作品前的草圖或局部練習也都可稱做素描。本章所指的單色繪畫，則指美術家入門訓練的基礎課題而言，要如何正確地捕捉對象的形態、明暗調子、質感、量感……等，成功地將之再現於畫紙或畫布上，乃是探討的主要課題。它的主要功能是培養客觀的觀察力及熟練的表現技法，而不涉及主觀的表現。

壹、鉛筆技法

鉛筆是最常用而且趁手的素描工具，1565年，在英國北部發現了最良質之石墨，將其薄片以絲線捆綁，或是夾在木片中作為寫字，繪畫之工具，即為今日鉛筆之起源。1795年法人Conte在黑鉛粉末中加入粘土以增加粘度並以高溫煅燒成較堅硬之筆蕊，並改變石墨與粘土的比例來製出各種不同濃度的筆心。Conte的製法普及全歐，經過多次改良，至今盛行不衰，它除了可以獨自成為一種藝術表現的工具，在許多繪畫類型及設計工作中——如水彩，噴畫，它更是不可缺少的起草工具。

◆材料簡介

一般常用的鉛筆分為極硬質（8H、7H），硬質（6H、5H、4H、3H、2H、H），中硬質（HB、F），軟質（B、2B、3B），極軟質（4B、5B、6B、7B、8B）；8H硬度最高，色彩最淺，8B硬度最低，色彩最深。目前有些工廠以1、2、3、4來分鉛筆的等級，其中「1」是最柔軟的一種。（圖一）

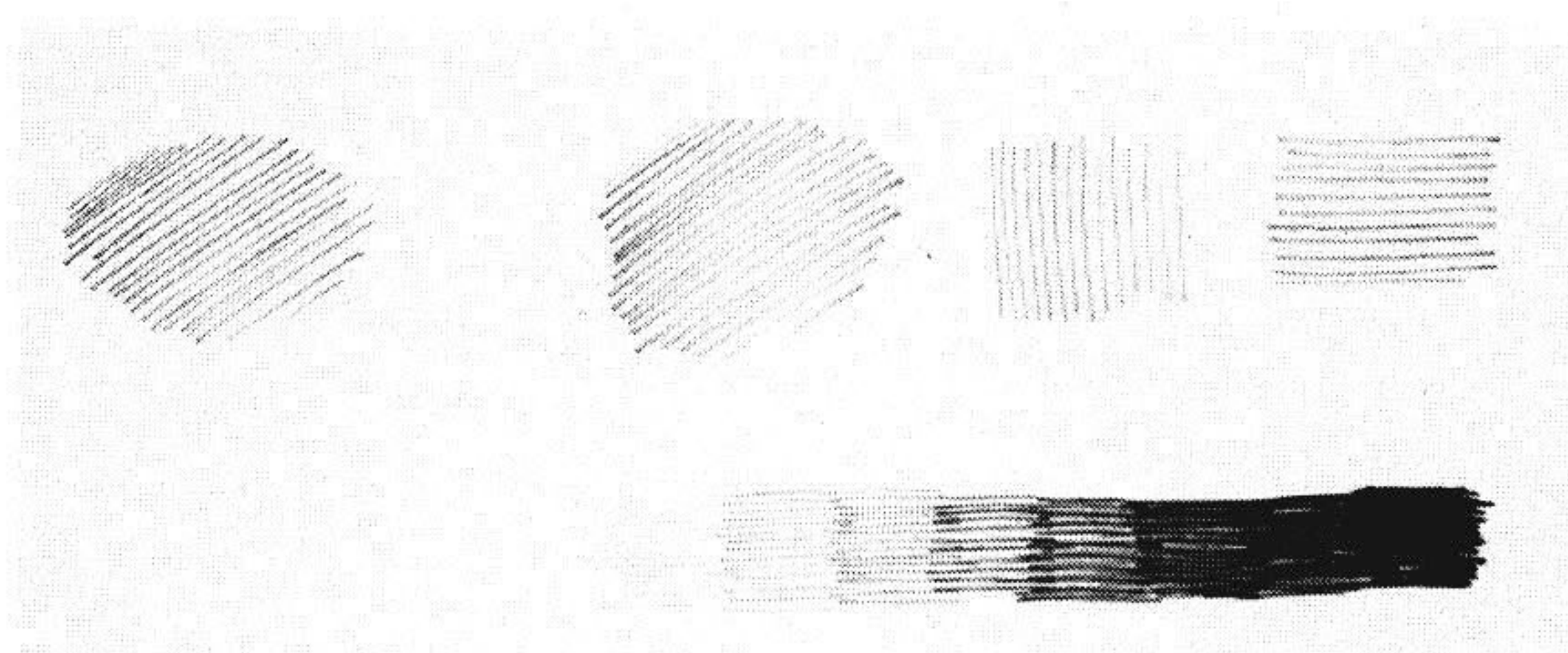

1

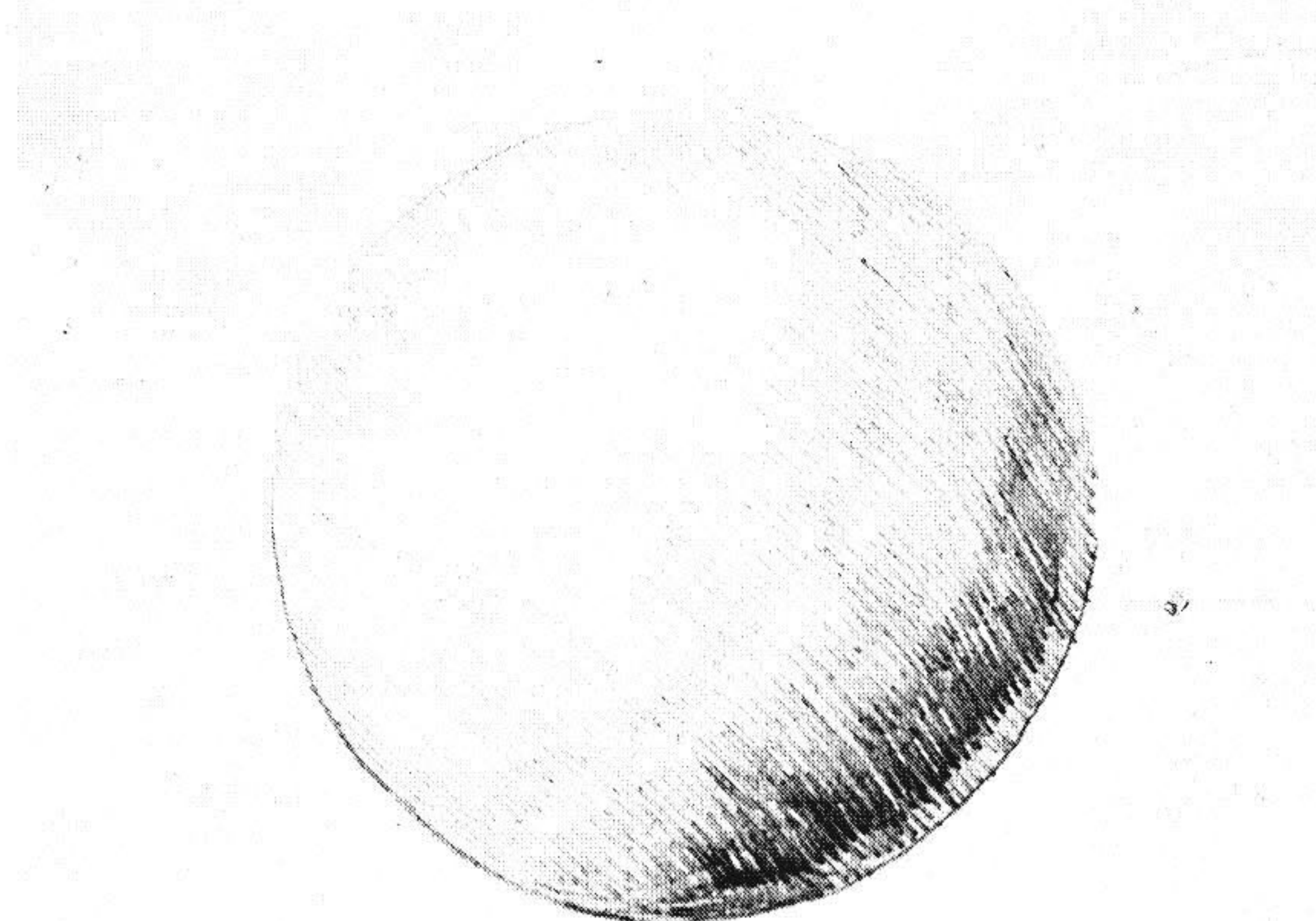
鉛筆畫的紙張以質地細膩的鉛筆專用紙為佳，紋路的粗細可以產生各種不同的效果。一般素描紙或模造紙無法抗拒筆蕊的壓力，紙面會造成深淺不一的刻痕，不適宜畫鉛筆畫。橡皮擦也是不可或缺的工具，分軟質、硬質兩種，軟質適合擦拭細部，硬質適合將鉛筆痕跡徹底擦掉。

◆技法簡介

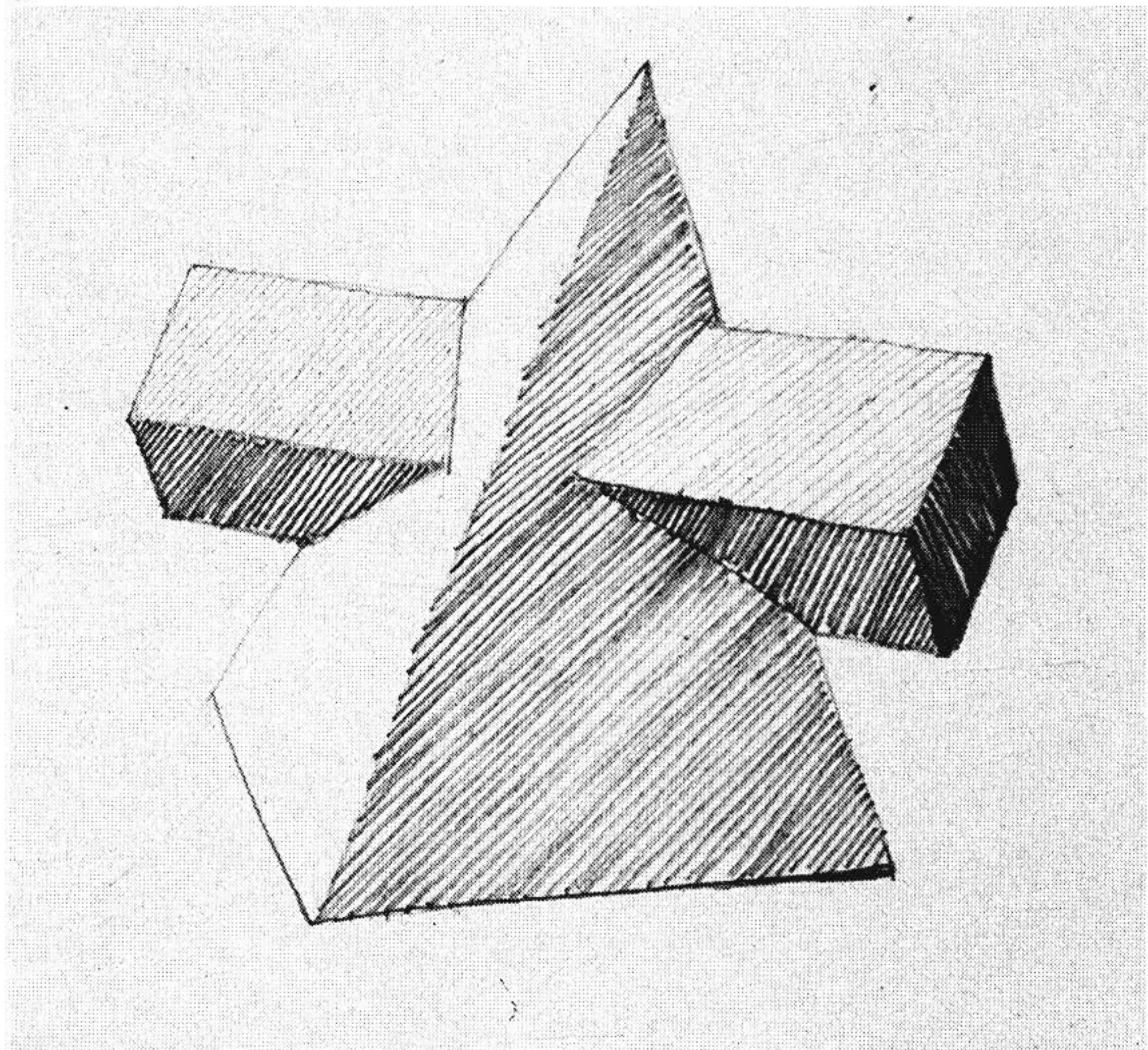
鉛筆畫是以線條的排列來構成畫面的調子，傳統上是不以手抹拭的。線條本身排列的密度或角度能造成不同的明暗及趣味，因此線條的練習是鉛筆畫最基礎的課題。筆觸與調子的練習如圖二、圖三、圖四、圖五。圖二中說明了鉛筆線條的一些基本原則：（1）線條長短的控制、（2）線條間隙的控制、（3）線條濃淡的控制。圖三以同方向的短線條造成不同的明暗調子。圖四以同方向長線條組織的明暗調子。圖五以交叉線條組織的畫面。

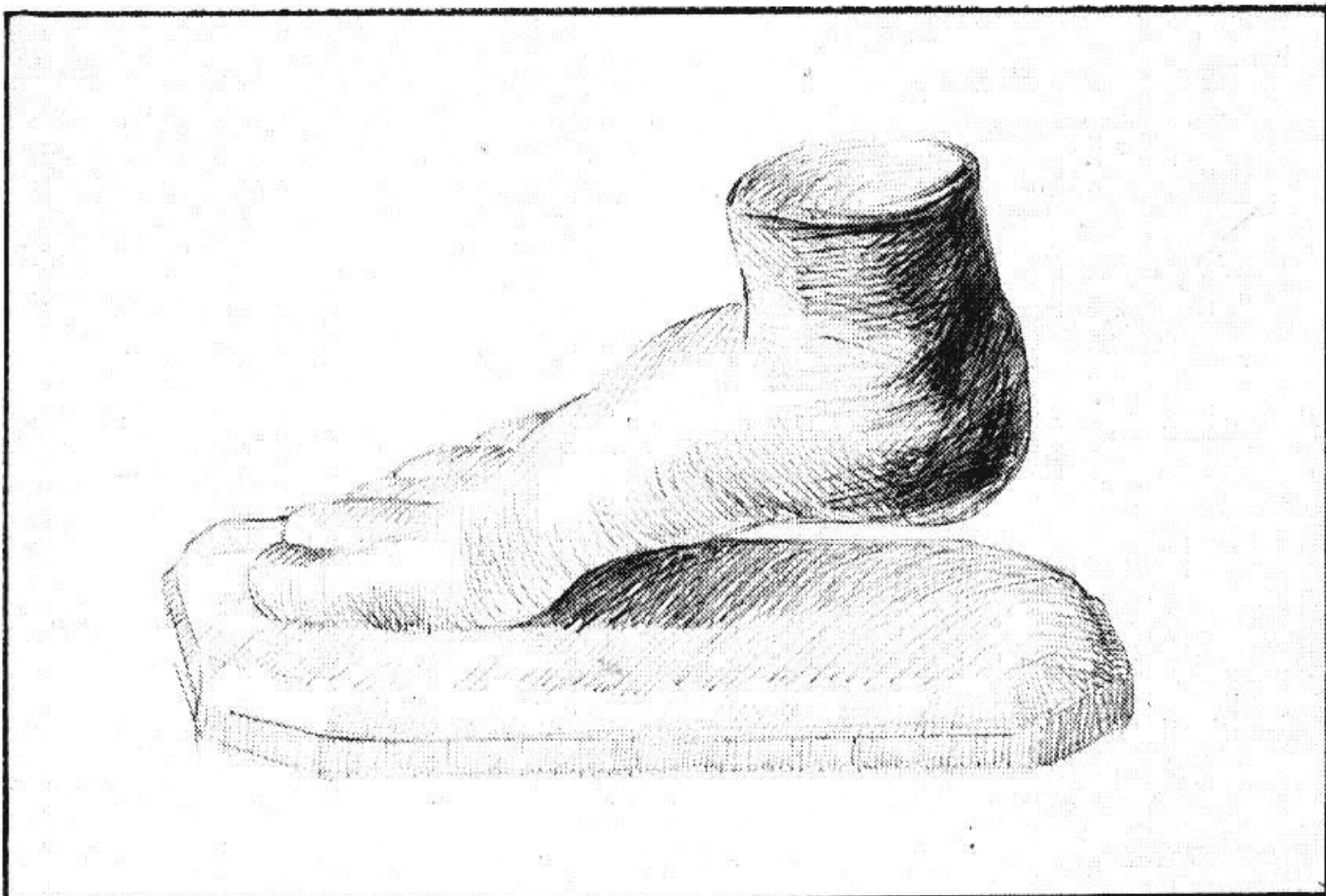
2

3

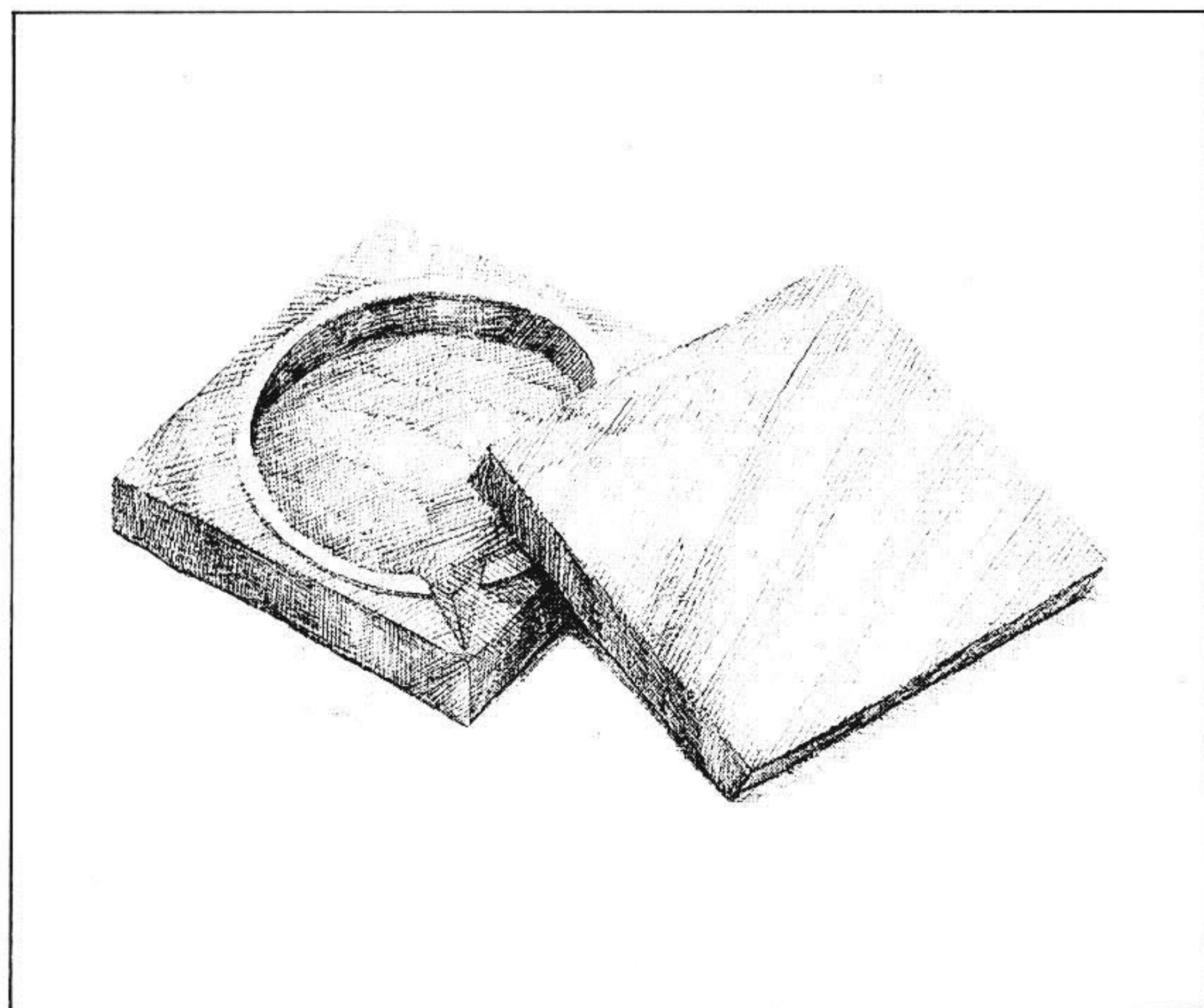

4

5

鉛筆技法，宜先由筆觸明顯的排線所組成之畫面練習起，不應一開始就以交叉線任意塗抹。因為鉛筆畫的特色就在於它線條組織的美，除非在極度寫實的需求下，儘可能不要重疊或交叉。

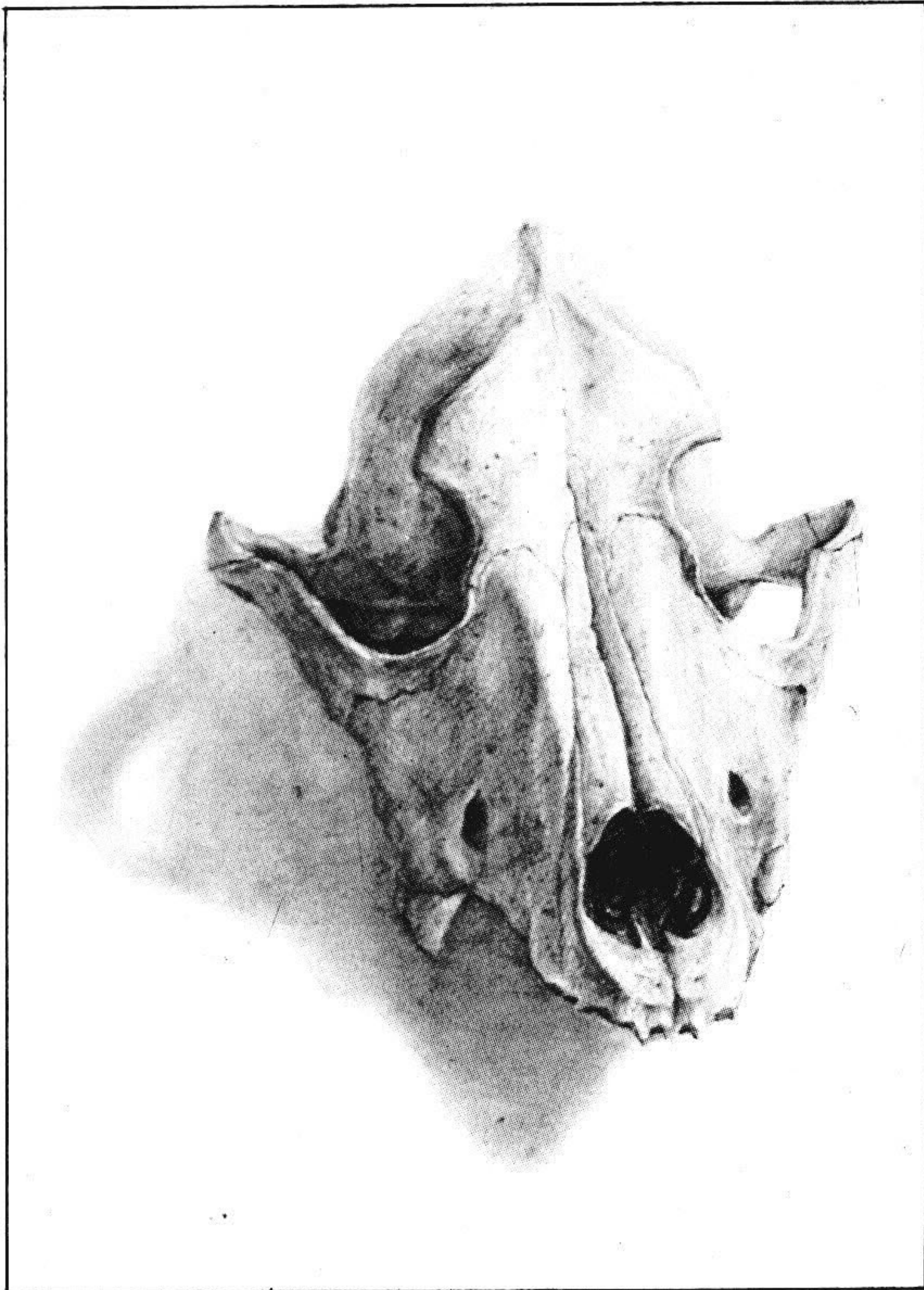
● 學生作品。

● 經由原作仿繪／王顧明 臨摹Peter de Wint的「The Carrier's Cart」作品。

● 經由原作仿繪／王顧明 臨摹Walter Sickert的「Woman Before A Mirror」作品。

● 以各種技法混合運用造成精細的畫面。

當排線的筆觸輕重，長短，疏密能確實掌握時，可以畫些較精細的題材，以細密的技法追求寫實逼真的效果。

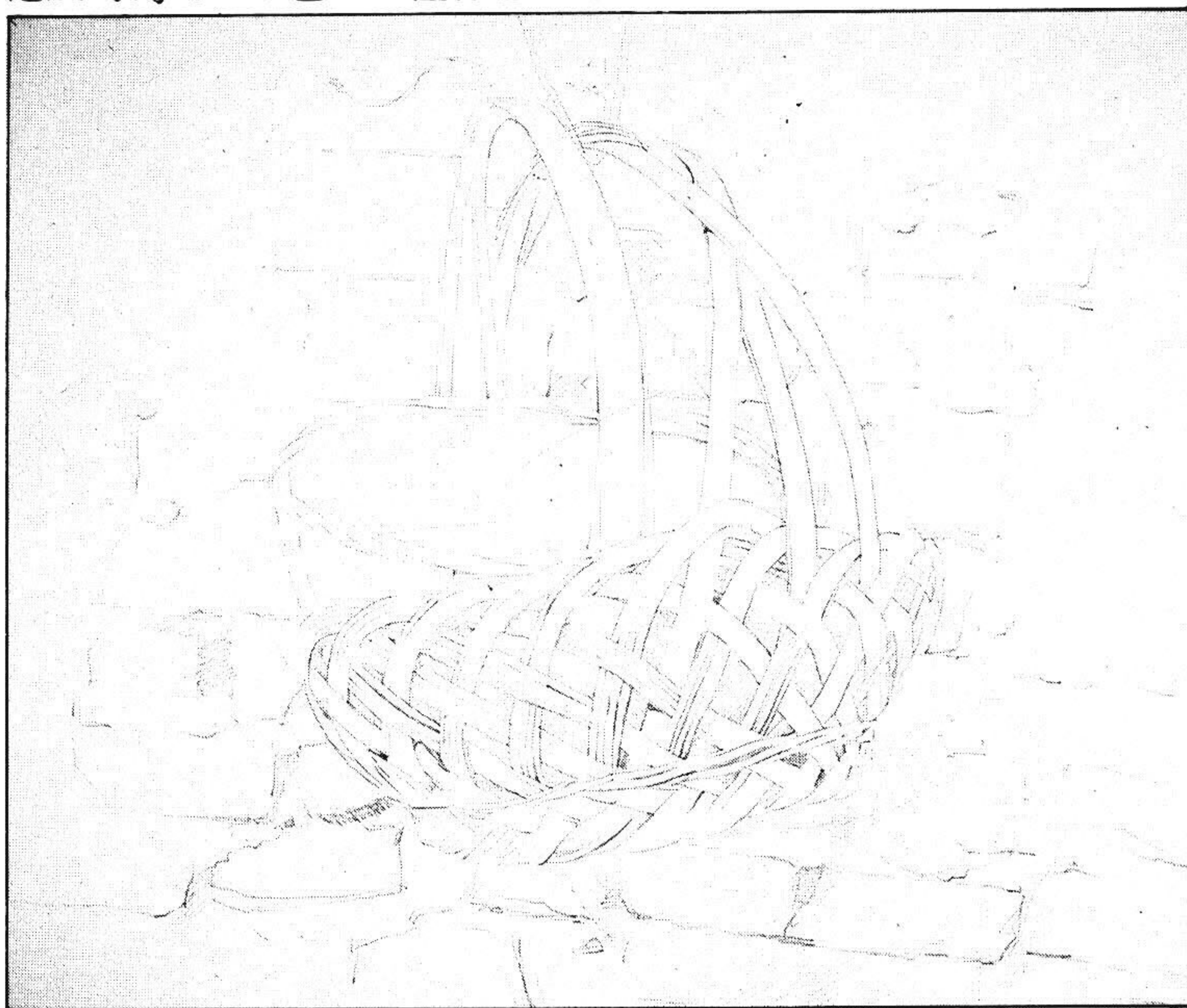
此時不論交叉、重疊、抹試等技法都可列入考慮端視畫面需要而定。以下幾個例圖都是在這種角度之下完成的。

鉛筆技法示範／學生習作

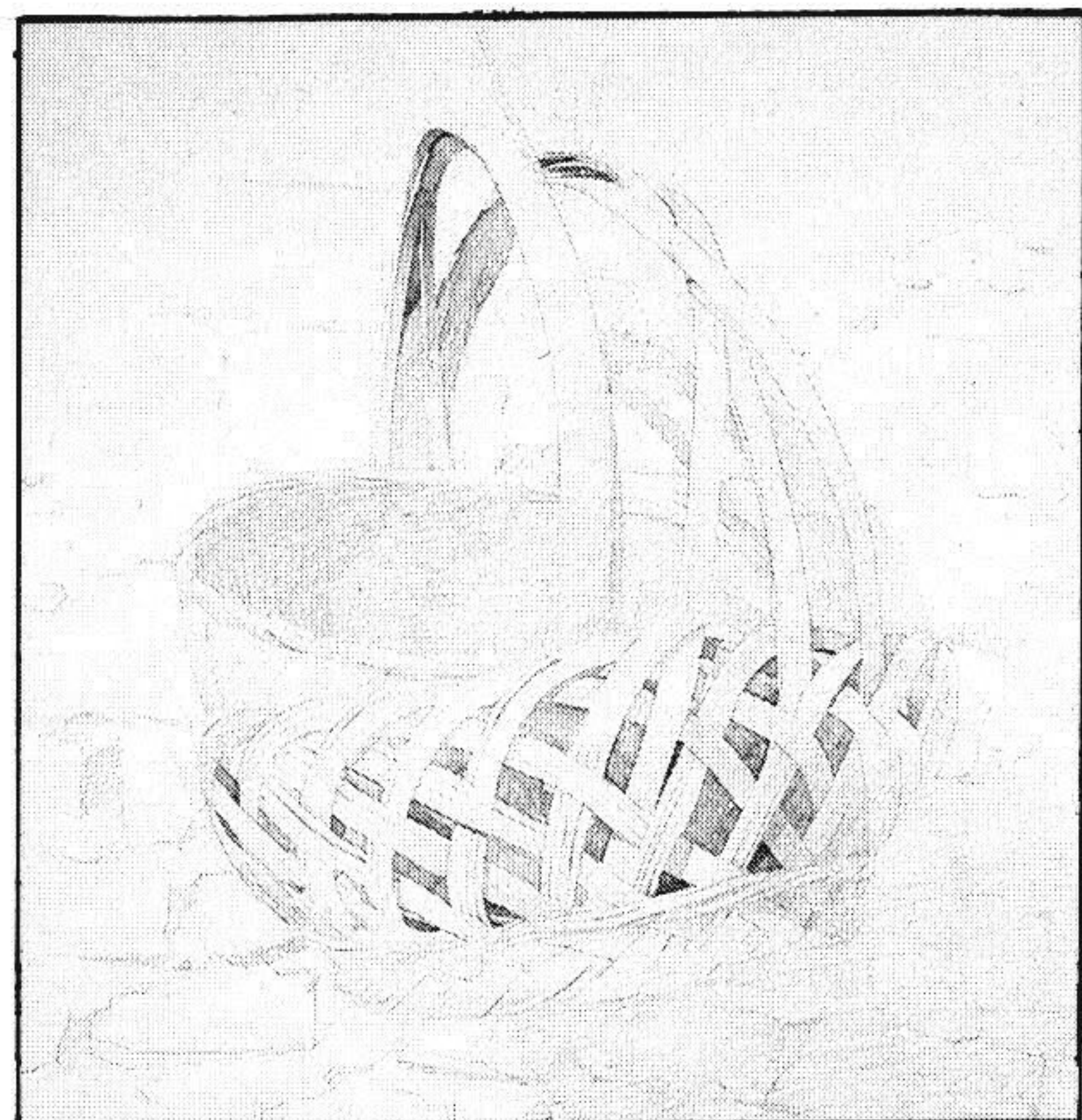
竹簍細膩的質感，很適合鉛筆表現。當排筆線條間距極度緊密或以類似方向重疊兩三層時，可以造成均勻的一片色面。儘管已決定採取細密的表現

法，却仍需由大處著手，將整體調子先掌握，再描繪局部之細節。

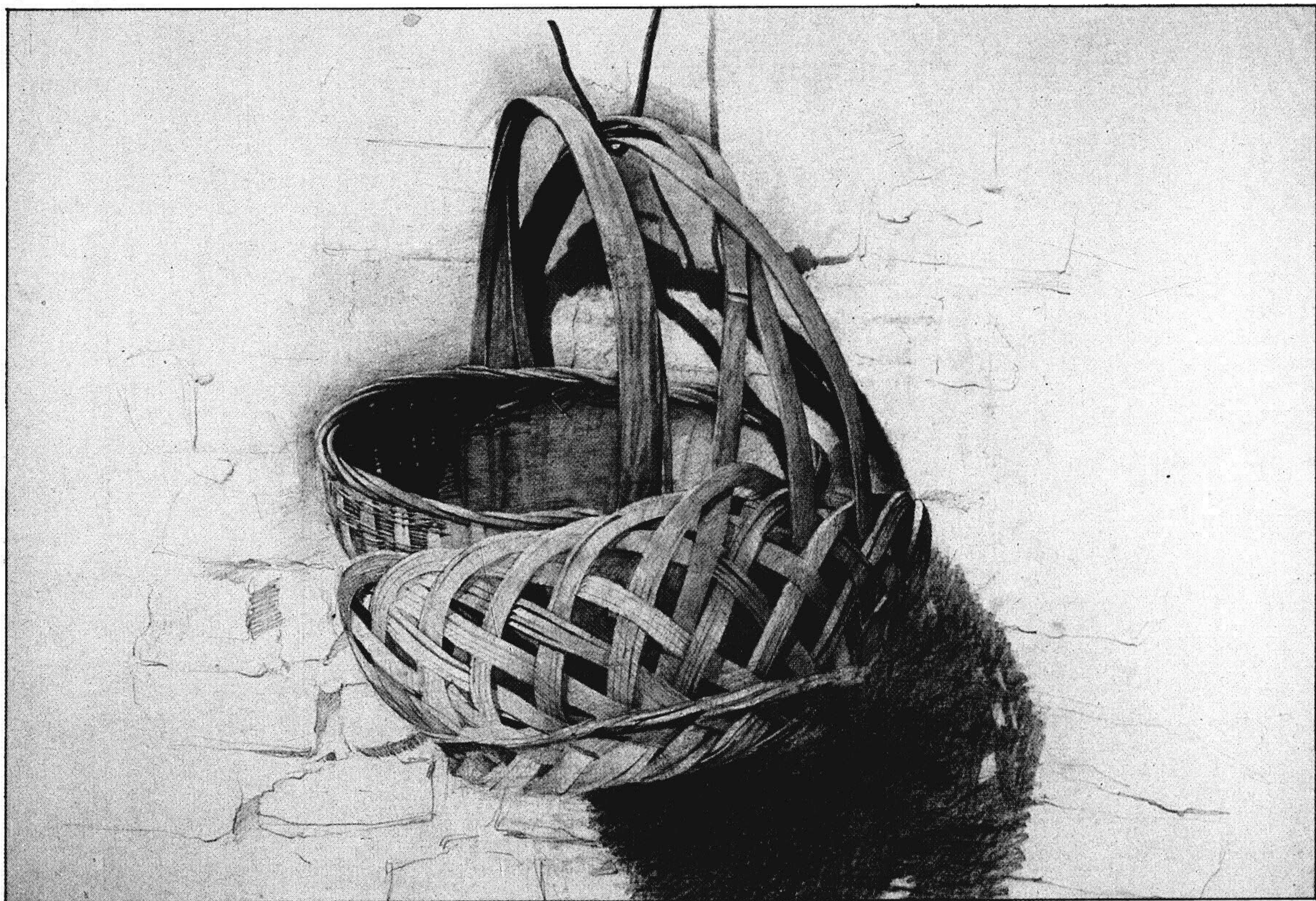
工具／西卡紙、2B、HB 鉛筆、軟橡皮。

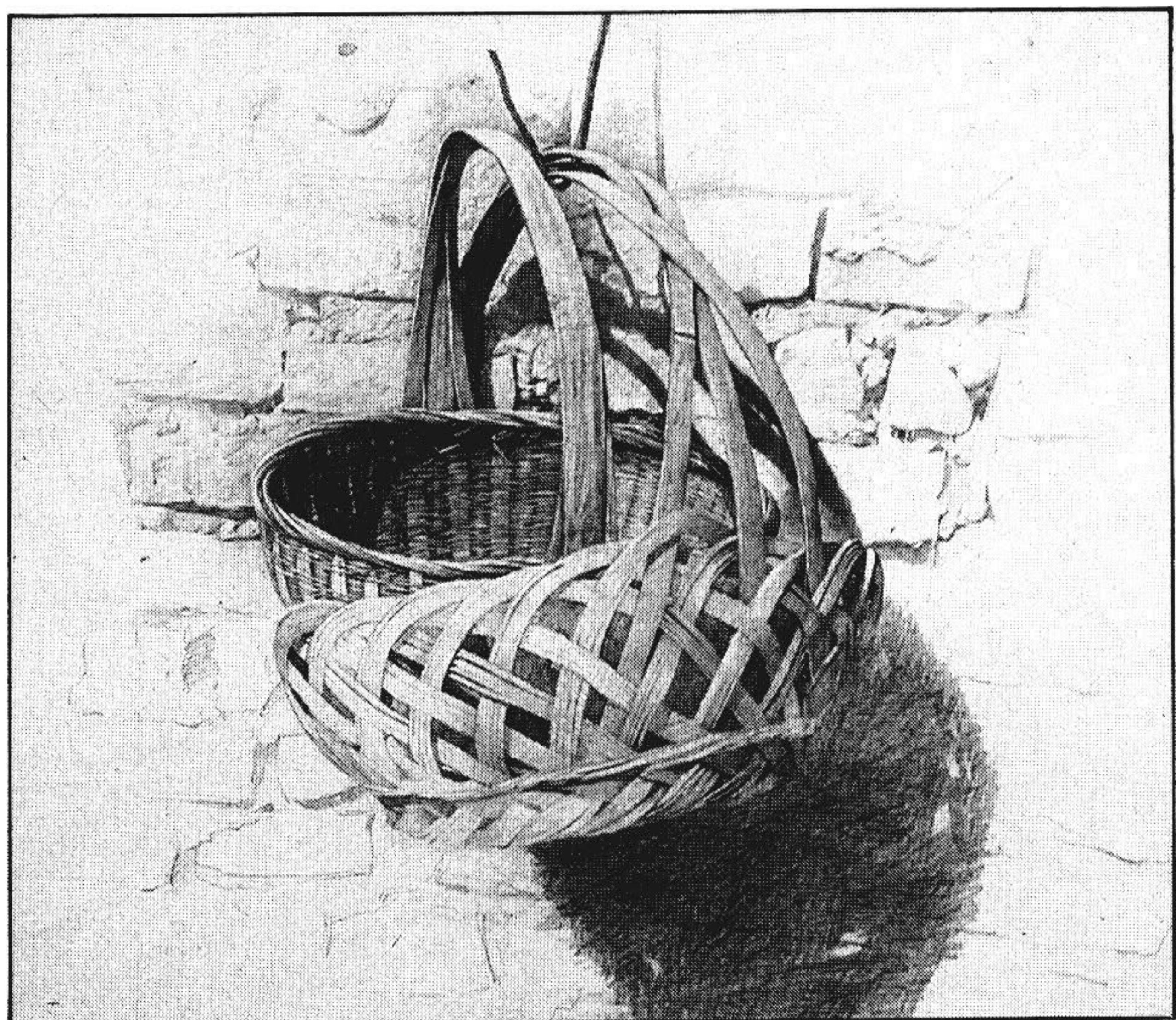
①鉛筆稿，可適度的將暗面標示出來。

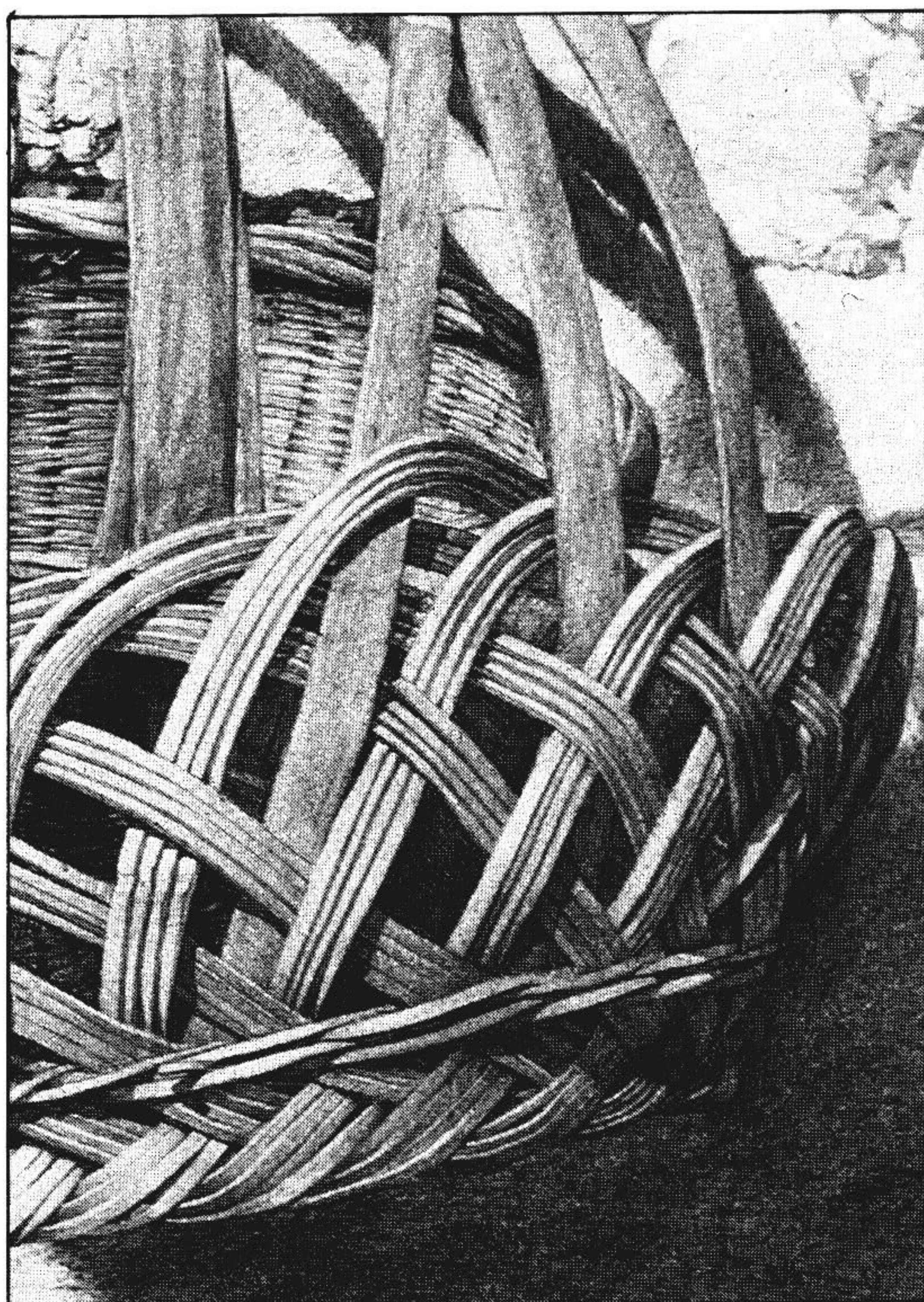
②將整個籃子以極輕柔的筆調做初步的描寫。

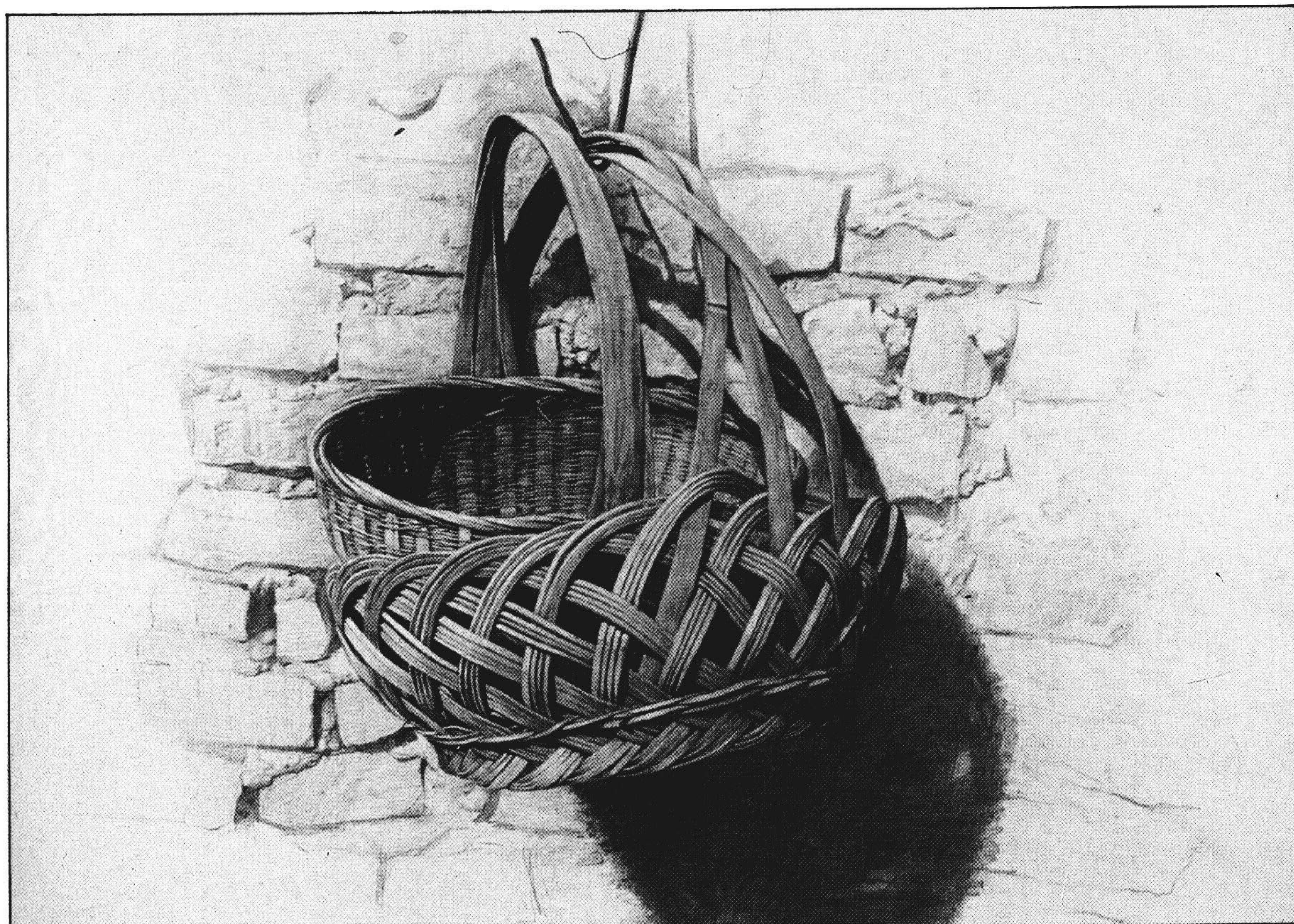
③將暗面加強。

④將內側籃子依其結構逐步一條一條的畫出來。再將背景磚牆部份，以輕鬆的筆調完成，並保持它高明度的特質，以達到陪襯低明度主題的效果。

●局部格放。

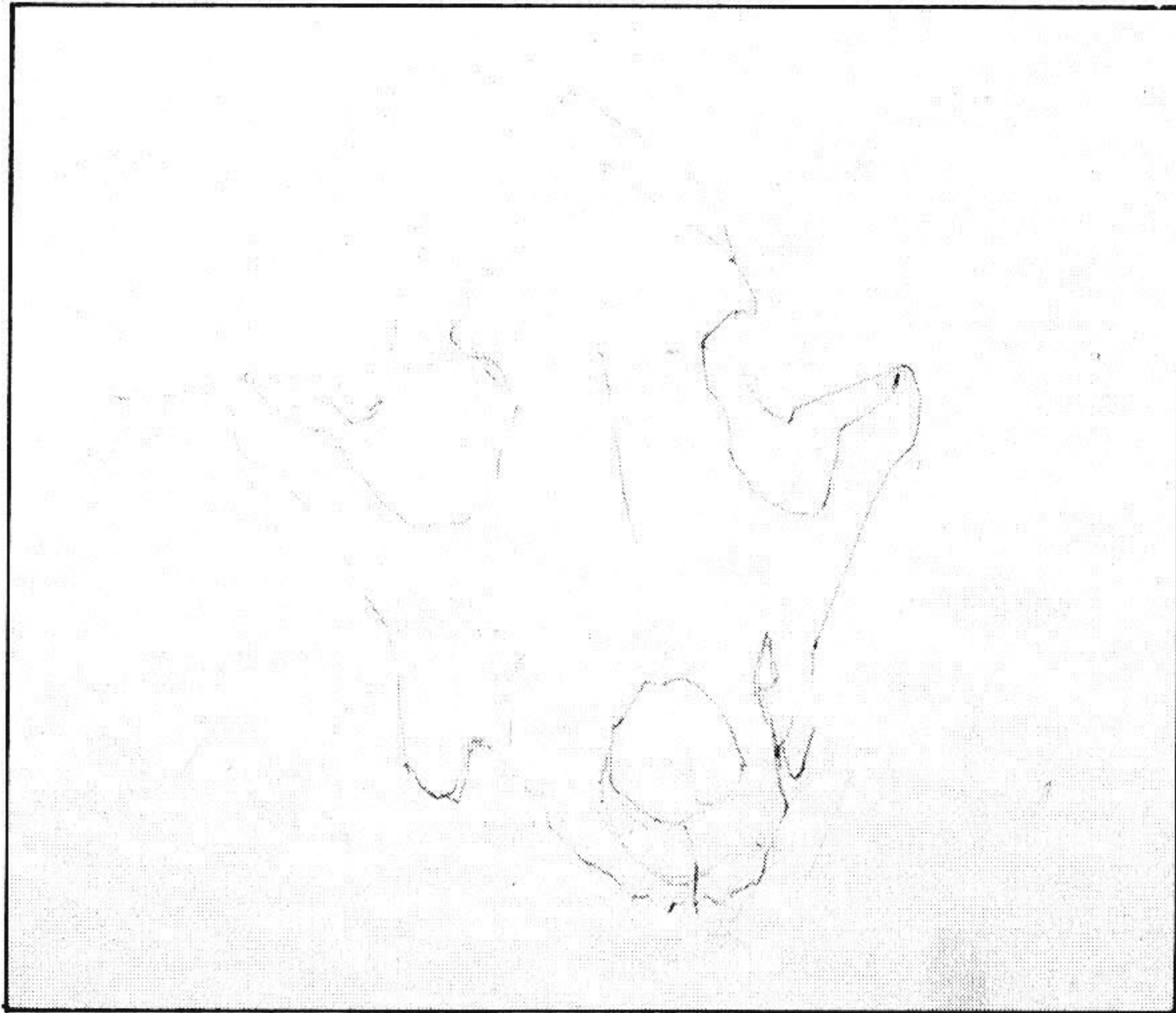
⑤依同樣方法描寫外側的籃子即完成。

鉛筆技法示範／學生習作

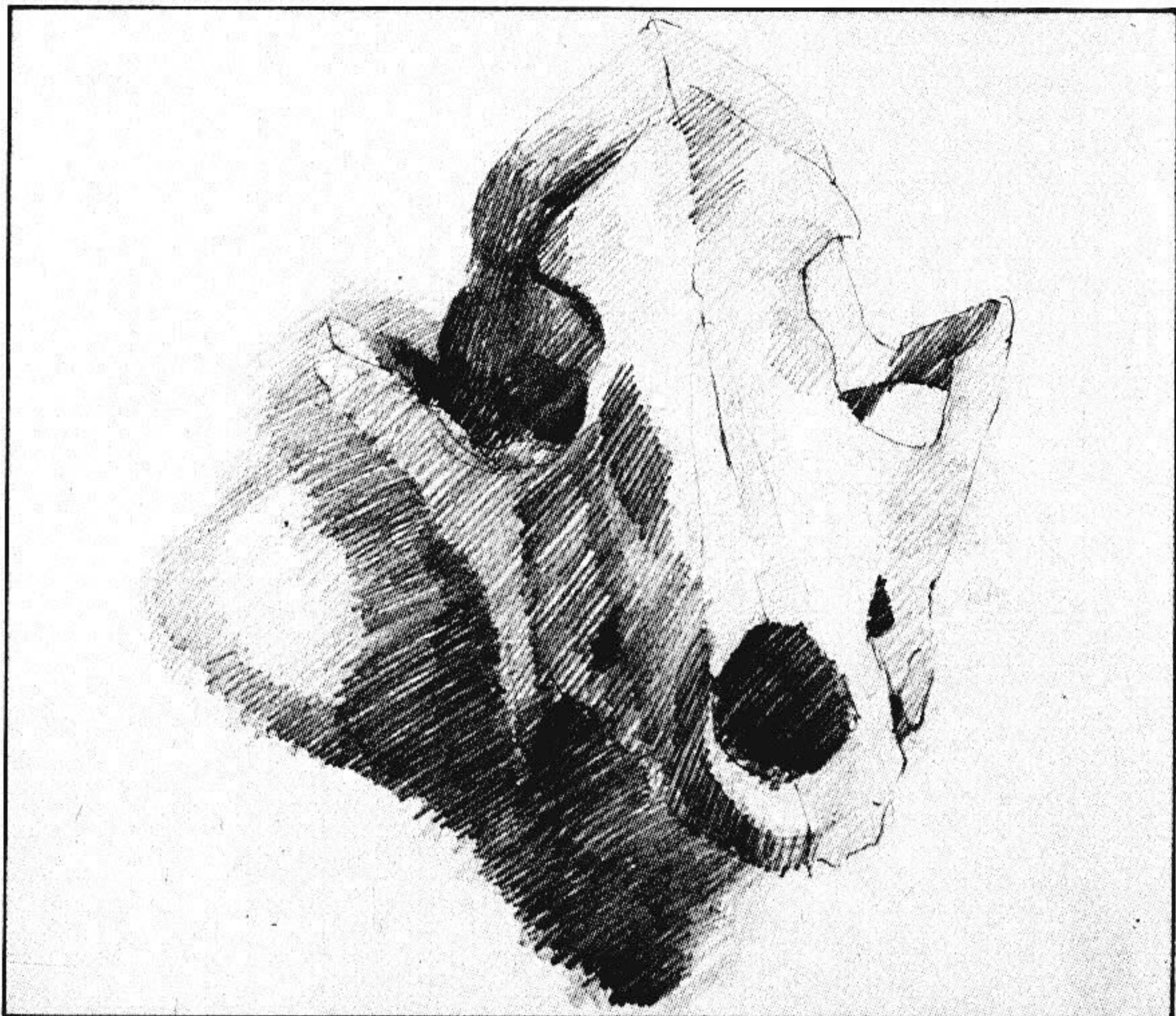
將題材更簡化，只描繪一個狗的頭骨。要將薄而脆的骨骼質感表現出來，甚至其上的氣孔也需交

待明白。有時可考慮以不同方向交叉排列的線條來造成比單向排線更細膩的畫面。

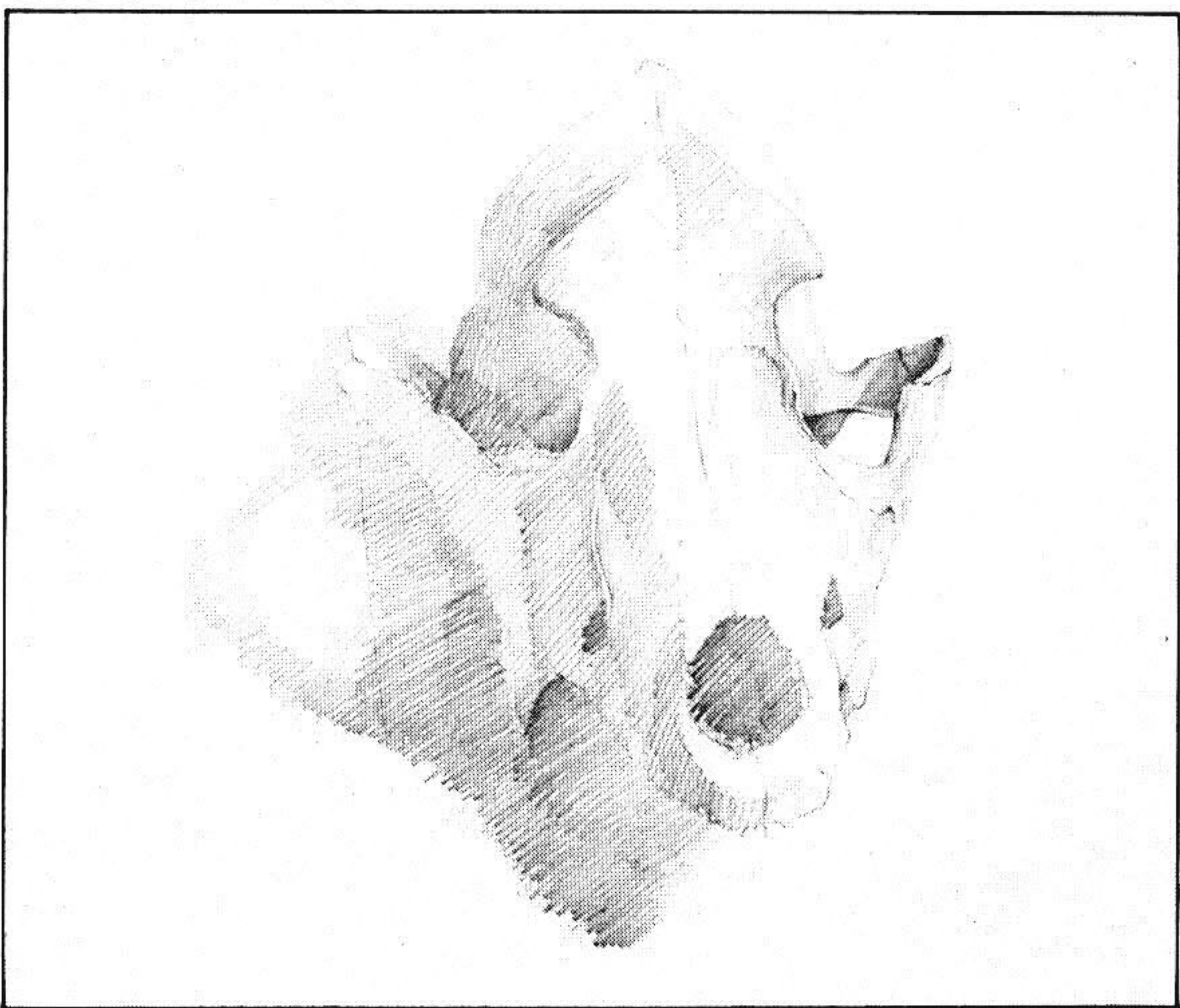
工具／西卡紙、2B、HB 鉛筆、軟橡皮。

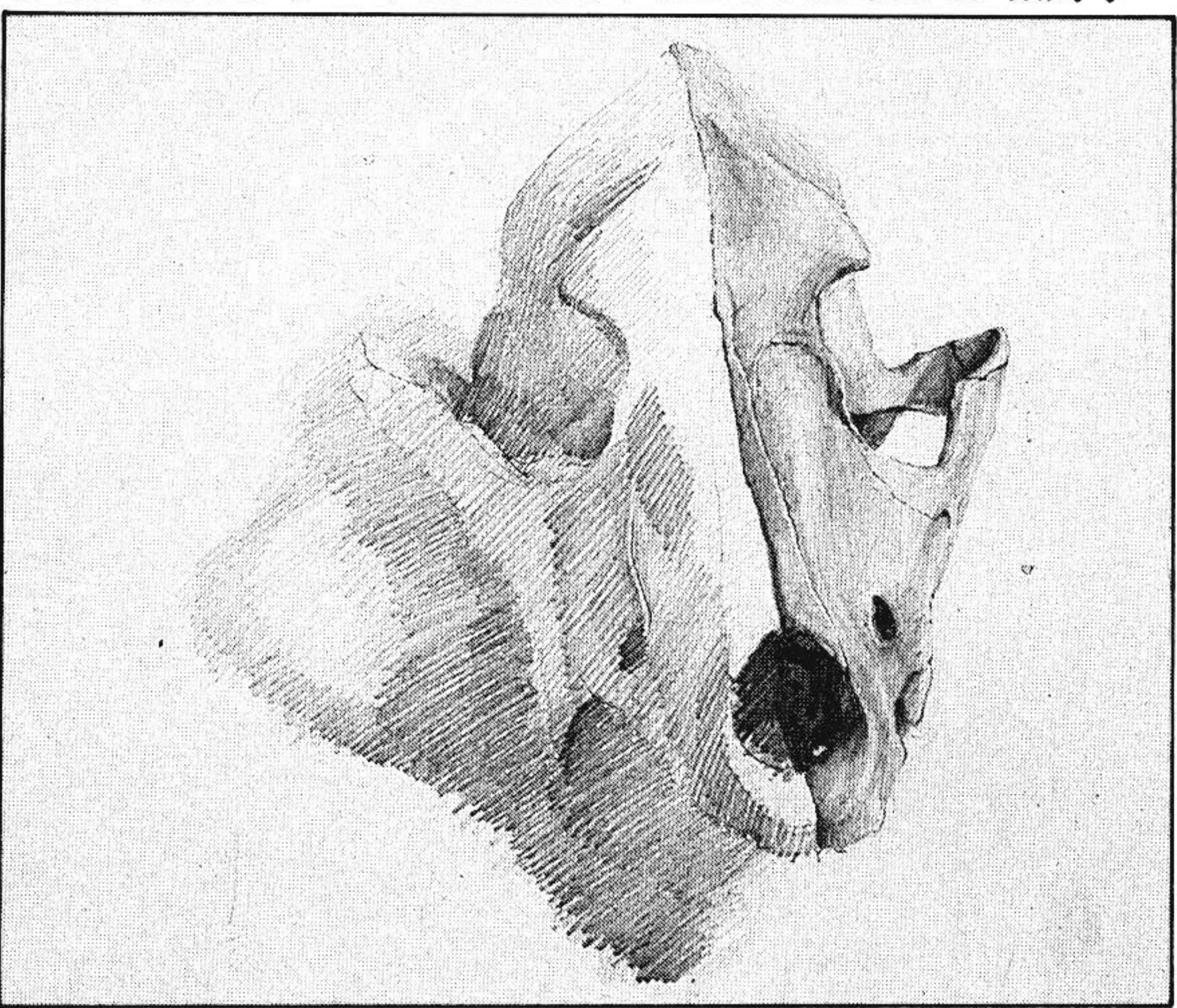
①簡單的外輪廓。

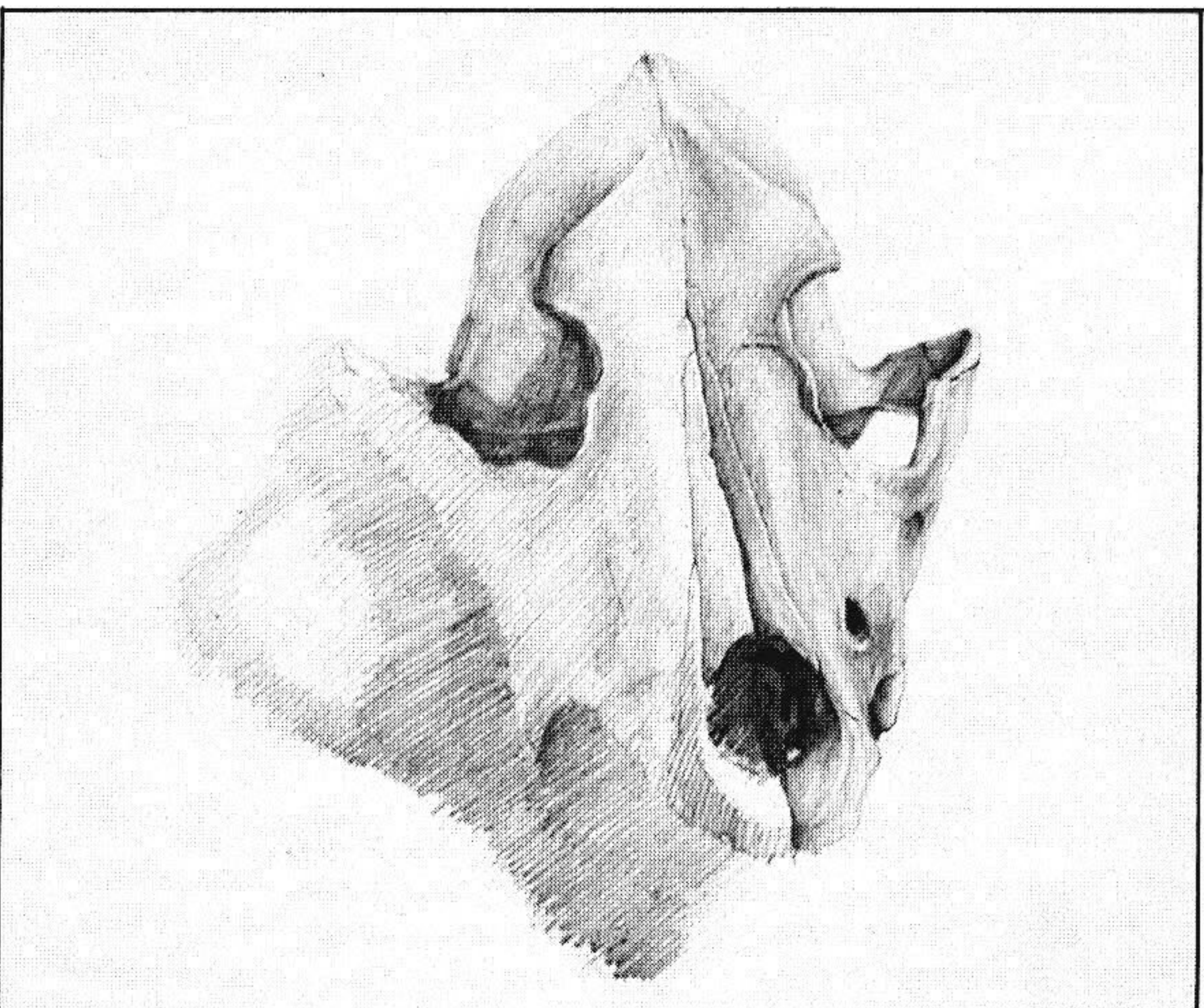
②以同方向的鉛筆排線標示出基本的四種明暗調子。

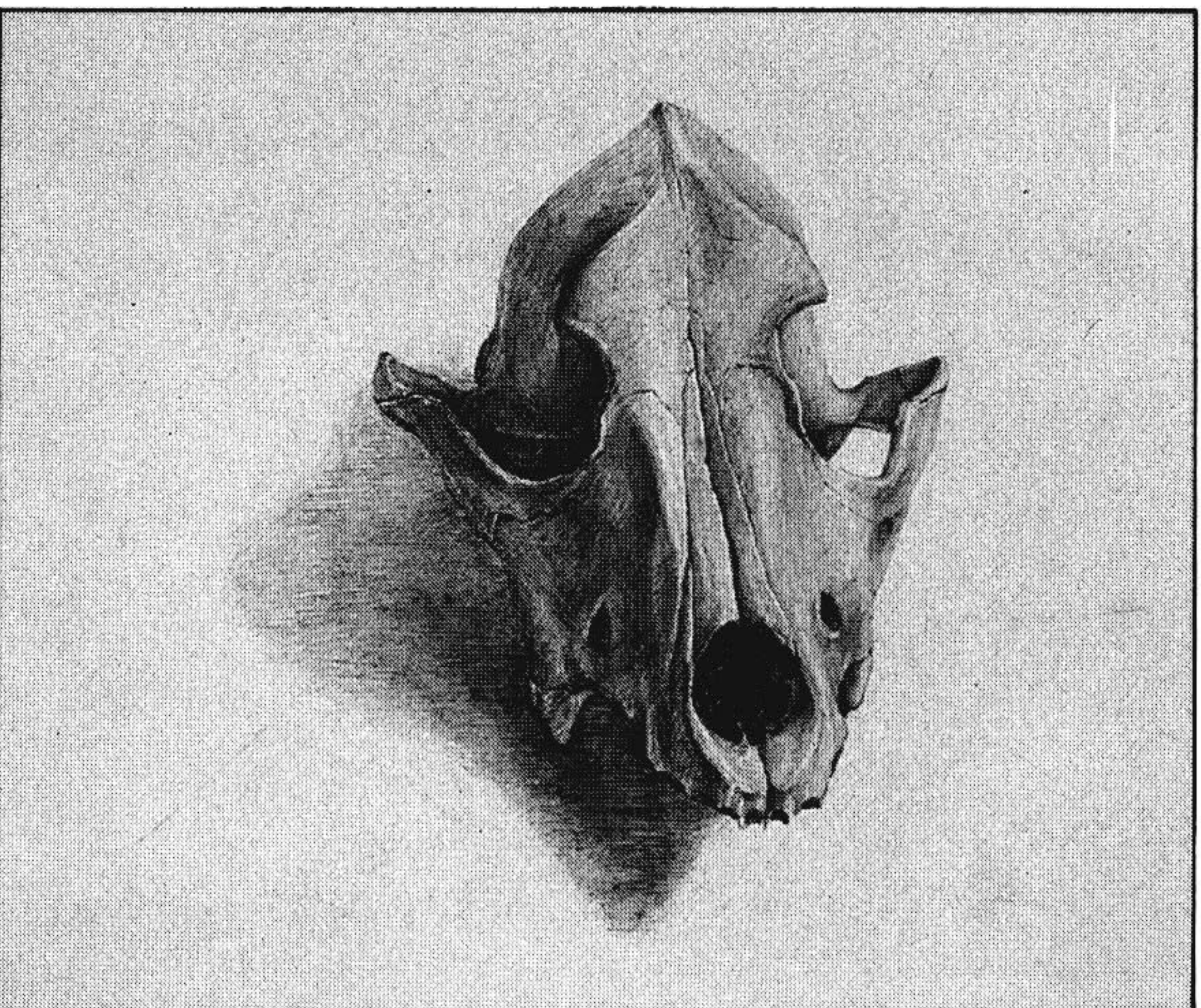
③由右側開始局部精細的描寫。

④頭部右側局部精細描寫。

⑤頭部左上方的描寫。

⑥頭部完成初步描寫。