

初中學生文庫

鉛筆畫法

編者 潘羅因 蔣行僧

中華書局編印

民國廿五年六月發行
民國三十年七月四版

初中學生
文庫鉛筆畫法 (全一冊)

◎ 實價國幣三角

(郵運匯費另加)

編

者

潘羅

行

僧因

發

行

中華書局有限公司
代表人路錫三

印

刷

上海澳門路
美商永寧有限公司

總發行處

昆

明

中華書局發行所

分發行處

各

埠

中華書局

(統)(一〇五一六)

鉛筆畫法

第一 概說

鉛筆畫的起源 人類具有天所賦予的愛美的本能，雖在幼稚的上古時代，亦都隨時隨地表現出來。如將原始生活中所最接近的天象和動物等的形態爲對象，以單純的線條，刻劃成粗陋的圖畫。依考古學和人類學的研究所得，古代洞窟門壁上所描繪着的動物，以及土器、牙、骨上所彫刻着的，描繪着的圖形，可以說便是繪畫中素描的起源。

這種原始的繪畫，和現代小孩的到處塗鴉，其表現的出發點正相同。現代繪畫的發展，都是由此種線畫逐漸進步的。即如我國古代的象形文字，何嘗不是以簡單的線條來組成的線畫？不過此種初期的素描，和美術發展後的素描比較起來，完全不相同的。其後人智日益開拓，文化逐漸發展，繪畫亦隨之而進步，由單純的線條，而有陰影的表現，由平板的線畫，而有立體的感覺；由作彩畫的底稿，而成爲獨立的鉛筆畫。

鉛筆畫的特點 鉛筆畫是用鉛筆來畫出線條，以表示形狀和明暗的，畫法易且

便於修改；材料更非常簡單，使用十分便利。和水彩畫油畫比較起來，鉛筆畫可說是最簡易的了。從畫法來說：水彩畫油畫的調色着色，有種種的技法，鉛筆畫則祇須以鉛筆描出線條就好；就是用筆的方法，鉛筆畫亦較為簡易；尤其是在速寫上，鉛筆畫可稱是最便利的。從材料用具來說：鉛筆畫只要有三四種物品即可，水彩畫油畫則比較要繁雜得多。

鉛筆畫和木炭畫，二者的描繪法，是差不多的，木炭畫宜於作大幅的畫，但鉛筆畫能表現細密的形與調子，宜於作小幅的畫，有雅淡的特色。有許多人往往喜歡彩畫而輕視鉛筆畫，以為鉛筆畫總不如彩畫。殊不知鉛筆畫和彩畫，二者各有其獨特的長處，而不能比較其優劣。彩畫的優點，固非鉛筆畫所具備；但是鉛筆畫的優點，亦非彩畫所能表現。總之，彩畫有彩畫的優點和趣味，鉛筆畫亦自有一種鉛筆畫的趣味和相當的長處。

鉛筆畫的重要

鉛筆畫乃素描之一。素描為繪畫的基礎，研究繪畫的人，都很重視鉛筆畫。木炭畫等素描的，因為素描是研究物體的形狀和明暗，彩畫則多一種色彩的探究，初學的人，為易於學習起見，以從素描入手為宜，先從素描練習物體形狀和明暗的表現法，鞏固繪畫的基礎，再進而學習彩畫，學習上可免除許多困難。所以普通的學習程序，

都先素描而後彩畫。

素描中最主要的，有鉛筆畫和木炭畫二種，專門研究繪畫的人，都從木炭畫開始；普通中學的繪畫，則大多從練習鉛筆畫開始。

第二 用具

鉛筆畫的用具很簡單，只要備鉛筆、畫紙、橡皮、畫板四種東西即可。

鉛筆 鉛筆的鉛質，有硬有軟，都在鉛筆的桿上標明，H表示質硬，H愈多質愈硬，B表示質軟，B愈多質愈軟。畫用的鉛筆，以三B及四B、六B的爲適宜，如鉛質太硬，則易於損傷紙面。但是在描繪輪廓時所用的鉛筆，不宜過軟，反以較硬爲佳，如一B或H B鉛筆等。因描繪輪廓的線條，都輕而淡，質較硬亦不妨；若鉛質過軟，則遇有修改，用橡皮擦起來，便將污損紙面。鉛筆的筆頭，不宜削得很尖很圓，因尖端易於磨去，如要常常刮削，不免麻煩。最好任其自然，利用其筆端的稜角，描出各種富有變化趣味的線條。

畫紙 畫紙之適於鉛筆畫用的，其紙質亦有多種，以質硬而色白的爲佳，很薄或很

光滑的紙是不適用的。畫幅的大小沒有一定，不過鉛筆畫不宜於大幅，用四開或八開的畫紙，最爲適當。

橡皮 橡皮是在修改時所必須用的，故爲鉛筆畫中主要用具之一。橡皮亦有軟硬的分別，硬的極易擦傷紙面，須選用質軟而不含雜質的方佳。不過橡皮總不宜多用，畫輪廓的線條，鉛筆較硬，線痕亦較細淡，用橡皮擦去尙易，惟多擦亦有損紙面；至於用四B或六B鉛筆所畫的線條，倘用橡皮擦起來，則因鉛質很軟，常會把紙面弄得一堆黑髒，用時宜加以注意。

畫板 畫板是用以張貼畫紙的，畫時將畫紙的四角，用圖釘釘住，使畫紙平服，便於繪畫。畫板的大小，以較四開的畫紙稍大爲適宜。畫板的製作，最好是用不易歪扭的木板，兩端鑲以直紋的木條，以防反張歪曲。亦有以很厚的厚紙來代用的，但不及木板製的適用。

其他用具 上述四種，爲鉛筆畫中必不可少的用具。其他如定止液、噴霧器、畫箱、畫架、三腳凳等，可隨意酌量置備。定止液、噴霧器，是用以防止畫面的模糊或鉛末的脫落的，

用噴霧器將定止液——酒精中溶以松脂——噴上畫面，鉛末便固着於畫紙上。畫箱、畫架、三腳凳都是野外寫生的必須用具，畫箱可藏置畫板、畫紙、鉛筆、橡皮等物，畫架是作畫時用以擱置畫板的，三腳凳是備野外寫生時坐的。

第三 畫法

鉛筆畫與線條 鉛筆畫是完全用線條來表現的。不但是物體的輪廓，用線條來表現；就是各種的面，也用各種方向的平行的線條來表現的。此種線條的描畫，為各種繪畫的根本，原是值得注重的，尤其是在鉛筆畫中，更宜加以注意，以修練畫線的技巧，培養繪畫的基礎。

線條的性質有多種，有剛性的，有柔性的，有粗糙的，有細緻的，有輕鬆的，有鈍重的，有直的，有彎曲的，畫時須仔細揣摩對象的性質，作適當的描寫。初學者所描繪的線條，易於呆滯，遇有直線和弧線，則用規矩器來畫，這在繪畫中實在是不適宜的。因為繪畫貴有生氣，應力避刻板呆滯，線條儘可隨手描出，只要大體上看來是對的就好了，不必依賴尺度。

或圓規，這樣所描得的結果，要有精神得多。

作畫時對於線條的描畫，下筆前固宜仔細觀察，下筆時必須放大膽子，切勿稍存拘束和懼怯之意，所得的結果，便自然增加活潑潑的生氣了。描畫線條之最佳妙的，能將物體剛柔的性質微妙地表現出來，有生氣，有精神，圓穩老到，活潑自然。

鉛筆畫與握筆運筆 鉛筆的握法，以描繪時便於自由活動為主，並無呆板的怎樣握法。爲便於描畫線條起見，有時宜這樣握法，有時宜那樣握法，可隨各人的習慣，酌量而定。不過像毛筆那樣垂直的握法，是不甚相宜的。鉛筆的握法如能靈活，則運筆自如，就易於描得合意的線條。

鉛筆畫的運筆方法有橫線的，有縱線的，有斜線的，並有粗的細的濃的淡的等種種的變化。須依照對象的性質，適當的運筆。大概觀察對象的性質其近於縱直的，用縱直線來表現；近於橫平的，用橫線來表現；傾斜的，用斜線來表現；圓曲的用圓曲線來表現，或用短直線連接起來表現他。描繪時務須仔細觀察辨別，適宜運筆。切不可隨意亂畫，忽縱忽橫，支離散雜，毫無目的。

運筆上有一樁要注意的事情，運筆必須十分純熟。一切工作都須技術熟練，始能產生良好的成績，所謂「熟能生巧」，鉛筆畫的運筆亦是這樣。宜勤加練習，平時亦可就廢紙上隨意練習縱、橫、傾斜等各種平行線條的畫法，務使手法熟練，線條自然。這樣，便能隨心所欲，畫得各種線條了。

鉛筆畫與調子 繪畫上的調子，普通有兩種：一種是明暗的調子，一種是色彩的調子。物體上因受光的強弱，而生出各種不同的明暗來，受光強的明，受光弱的暗。無論那一種物體，都有許多明暗不同的部分，繪畫時必須將此種明暗，分別畫出來，才能使平面的畫面上，有立體感覺的表現。鉛筆畫對於明暗的表現法，都用平行的線條，暗的部分，線條要密些，粗些，濃些；明的部分，線條要疏些，細些，淡些；最明的部分，就利用畫紙原有的白色來表現的。鉛筆畫上表現的明暗調子，簡單容易，只要能將各部的明暗，仔細辨別，便易於着手。初學者對於較為複雜的物體，不易辨別其各部的明暗時，可將兩眼稍微合攏些，從微合中張望景物，則物體各部的明暗，格外顯明，學者可加以觀測試驗一下。

物體上的色彩，非常複雜，更有種種明暗濃淡的變化。此種色彩的調子，在其他彩畫

上，尙易於分別清楚，但在沒有彩色的鉛筆畫上，則較爲困難。因爲鉛筆畫是沒有色彩的，祇憑黑白來表現，要以單純的線條，濃淡粗細的變化，表現出色彩和明暗的調子，使景物分得很清晰，這是描繪時應施以極大的注意的。普通的色彩，在同一濃度時，比較起來，以黃色爲最明，黃橙、黃綠次之，橙、綠、赤橙、青綠、赤、青、赤紫、青紫，依次漸暗，紫色爲最暗。各色更有種種濃淡的不同，而每種濃或淡的色，因光線的關係，有種種明暗的變化。所以在鉛筆畫描繪時，第一須注意於明暗的調子，其次須兼顧到色彩的調子。

鉛筆畫與構圖 構圖是繪畫中一種重要的事情。怎樣選取景物，佈置在畫面上？這是畫者在下筆以前所必須審慎計劃到的。一幅畫的成功與否，構圖便是其中最重要的因素。鉛筆畫雖然祇是小幅的作品，但構圖的理法，在鉛筆畫上，仍和其他畫法同樣重視的。鉛筆畫宜於小幅，構圖上或者可因之而簡易些，初學者宜取景簡單，再逐漸複雜起來，這樣練習時可較有把握。構圖的理法，具體的說起來，有下述幾項：

1. 畫面上必須有一中心點，以感興最高的主要景物，置於中部重要的地位；但不宜在正中，應稍偏於正中點的左右上下。不過若離中部過遠，則失去中心的重要性。畫面上

不可有二個以上的中心，其他的附屬物，宜置於次要的地位，並須傾向於主物，而集中；否則喧賓奪主，致畫面感到混亂。

2. 在一幅畫中，畫面上不宜有幾個同形狀同大小的物件，亦不宜並列幾個同高低同距離的物件。遇有此種情形時，宜酌量改變畫者或物件的位置，務使各個景物的大小有別，高低互異，距離不同。

3. 畫面的分割，不宜等分爲二部分或三部分、四部分。畫一棵樹，不宜置於正中，將畫面等分爲二；畫二棵樹或三棵樹時，不宜很均勻的將畫面等分爲三，或等分爲四。畫面分割的各部，最適宜的比例，是三比二與五比三，或等差的七比五比三，與五比三比一等。此種比例，雖然不能像算學那樣的絕對準確，但須和此比例相近，構圖才覺美觀。

4. 畫面景物的配置，宜十分平衡，勿使畫面有左輕右重，或上重下輕的感覺。平衡的意思，是畫面的景物，左右雖然不同，但看起來要像等量，而不偏重於一方的。譬如一桿秤，以秤紐爲中心，秤鉤上鉤着重物，但秤錘不必同樣重的，只須離秤紐稍遠，秤桿便平衡了。這很像畫幅上近中心的左半邊，畫着一棵大樹，右半邊不必畫同大的樹，只要在相當的

部分，加上一二棵小樹，或遠山便好了。

5. 物在畫中，有輕重的分別。以人爲最重，次爲動物，再次爲能移動的人造物，如舟、車等，再次爲不能移動的人造物如房屋、橋樑等，又次爲樹木和山，雲烟最輕。凡畫中主物，必是較重之物，畫的重心才穩定。構圖時關於畫面的平衡，須注意於物在畫中的輕重關係。以上幾項構圖法，略述其最簡單的方法，學者須澈底瞭解其中的奧妙，作畫時方能應用。其他尙須注意到畫面明暗的對照，色彩的構成，物體軟硬方圓等的襯托，並須注意變化，使畫面增加趣味，在變化中更須兼顧到統一，以免畫面的紛亂。不過構圖的妙處，可以意會，不易以言語說明，故宜多參考名家的作品，互相印證，方易領悟。

靜物畫 靜物畫是在室內描寫瓶罐花果等靜物的，物品可隨各人自由選集佈置起來。初學繪畫的人，都從靜物畫開始，因爲初學時，物件的形狀色彩，都宜非常簡單，光線亦不宜複雜，以免初學者感到困難。靜物畫則可自由佈置畫材，形狀色彩既可自由選擇，光線亦可自由採取，或取一面來的光線，或取多方面來的複雜光線，所以在練習上，靜物畫可說是最適於初學的。

靜物畫的畫材，普通都是文具、花草、果實、器具等。色彩宜簡單，尤其是在初學的時候，因爲在鉛筆畫上，要用單一黑色來表現複雜色彩的物體，較爲困難的緣故。光線最好用從左上方來的，以後可再逐漸練習較複雜的情形。畫材的地位，宜較眼低一二尺；和畫者的距離，至少須四五尺，但太遠則觀察不清，亦不宜。練習花果等物的寫生時，最好襯以色彩深淺適宜的布或其他物品做背景，一則用作襯托，使主物明顯；一則用以陪襯主物，使主物不致孤單。

靜物畫的構圖，雖然物品都由己意佈置起來的，但是在畫面上的位置，宜偏左或偏右？宜偏上或偏下？物品在畫面上應畫得怎樣大？這種種問題，都要在下筆之先，加以審慎考慮的。初學者常有將畫材畫得很小，置於畫面的中央，或且畫在一角上，畫面上空出很多的餘白。還有些人，無論是怎樣大，或怎樣長，怎樣多的畫材，往往全部取入畫面。這是初學者常有的弊病。畫材在畫面上，要畫得怎樣大小才算適當，是很難於說明的。總之，要使畫面的全部配置，完全恰當。所繪的畫物，必須不能再大，亦不能再小；就是畫面四週所餘的空白，亦不能再有所增減。至於畫材很大，或很長，或很多的時候，可略去其一部分，選其

最美的部分，取入畫面，以構成佳妙的圖（參閱後附例圖第一、二、三圖。）

畫器物的時候，對於器物的方向位置，亦有加以注意的必要。描寫器物，必須能表示出該器物美的特點。譬如畫一茶壺，把手和注出口，是茶壺的重要部分，茶壺的方向，若將把手與注出口，和畫者正對時，則畫起來便顯不出茶壺的特點。必須移動茶壺的方向，或將畫者的位置移動一下，使把手與注出口，和畫者不正對時，才能畫得美的形象（參閱第四圖。）

靜物寫生，是學習的初步，所以對於輪廓的描畫，亦須酌量注意。畫輪廓的方法有二種：一種是從骨格畫起的，凡像花瓶類的左右均齊的形體，可依其位置，在其正中畫一直線，作為瓶類的骨格，再依此線，左右同樣的畫成全形（參閱第七、八圖。）一種是從輪廓畫起的，凡幾個物件在一起，畫形時切不可一個一個分開畫，必須先從全部畫成概形，再逐漸畫出各物的細部形狀來（參閱第五、六圖。）照這種方法來畫形，不但形體比較容易準確，就是物象在畫面的位置，亦可以有把握些。畫形時的線條，宜多用直線，就是各種圓曲的線，亦宜分別用短直線連接而成。用橡皮的時間，宜在畫形後，將輪廓線酌量減淡。

或擦去時用一次，其他在畫形及描寫調子的中途，最好不用橡皮。

畫形時實物的大小，及其與左右上下各物的距離等，可用鉛筆來測量，則易於準確。測量的方法：以右手執鉛筆，伸直手臂，依物形的橫直，而橫置或豎直，閉一目，以觀測物形和線條長短的比例，再依此比例來描畫。此種方法很簡易，但爲寫生上所必須的手段，無論在風景寫生、人物寫生時，都用得到，故初學時必須學習的。

風景畫 在西洋畫上，風景畫的盛行，還不很久。以前的繪畫，都以人物爲主體，有些名畫，畫面上雖然也有風景，但祇作爲人物畫的附屬背景罷了。一直到十九世紀，純粹的風景畫才發達起來。至現在則風景畫更爲盛行，研究繪畫的人，大概以作風景畫的爲最多。

從學習上說起來，都是從靜物到風景的。因爲風景寫生，在室外的物象，受着各種變化的光線，明暗異常複雜，而形態、色調等等，都較靜物寫生要困難些。所以學者都先練習靜物畫，俟表現法相當純熟後，再從事於風景的寫生。

風景寫生的題材極多，大自然的景物，一望無際，祇須用美的眼光去選取，無不可以

入畫。不過一片景物，羅列眼前，如何選取，很費斟酌，初學者尤有不能措手之感。最好備一取景框，從取景框中望出去，以選取景物，則較為容易。取景框可用長方形的厚紙做成，中央切成一長方形的孔，孔的長闊的比例，可依畫幅縮小，再縱橫各繫一條或二條細線便成功了。

取景構圖，風景畫較靜物畫稍有不同，因靜物可自由佈置，而風景則不能。所以風景寫生的構圖，須依照構圖的理法，憑藉各人的敏慧，各自設法的。如以景物有同大小、同高低、同距離等的關係，而嫌構圖不佳時，則祇有變更畫者的地位，至滿意而止。在不得已時，亦有將景物的位置稍稍改變的。這要看臨時的情形，酌量活動變化了。

風景畫中的景物，因外光的關係，明暗變化極多，而為光線來源的太陽，又在不停地移動，所以物象上的光線，亦隨之而不息地變化。作風景寫生時，如延續至三四小時以上，則因光線的改變，調子的明暗，和開始作畫時有很多的不同了。至於像旭日和夕陽的景象，雨後的日光的變化，其景色改變尤其迅速。寫生時也就不能不敏捷地把握住瞬間的印象，用靈敏的技巧，迅速地將他表現在畫面上。油畫及水彩畫的風景寫生，常有在每日

的同一時間內描寫一小時，如此延續數日或甚至數十日的。鉛筆畫較為簡便，可毋須這樣多的時間，但在風景寫生時，不能不養成此種敏捷熟練的技巧。

最常見於風景畫中的景物，自然物如樹木、草地、山、水等，人造物如船、橋、房屋等。各種景物，因形狀、情況、趣味的不同，描寫的方法亦異。例如樹木，有種種的分別，其枝葉的繁茂或稀疏，樹幹的高矮，及形態的各異，均須按實際景象，仔細描寫，不僅模寫其形態，並須能表現其情趣為佳（參閱第十一圖至第十六圖）。

風景畫所畫景物的範圍，是很廣大的，所以遠近的層次很深而立體感也很複雜，描寫時對於此點，須十分注意。一方面須依據透視的法則，分別大小長短，表出景物的遠近來；一方面對於遠近各物，須用不同的畫法表示出來，普通都把近景比遠景描繪得清晰詳細些（參閱第十八至二十二圖）。

風景畫中最先下筆描畫的，是地平線，這是一條很重要的線，畫中景物都因此線而位置才有了着落，他的高低，在畫面上有很大的影響。地平線的位置，不宜過高過低，亦不宜適居正中，具體的說來，如將畫面上下三等分，則地平線以畫在中央這一部分內而不