

鉛筆素描

樹木與風景

港口與漁船

Ernest W. Watson 原著 胡哲編譯

藝術圖書公司 印行

鉛筆素描

樹木與風景

港口與漁船

Ernest W. Watson 原著 胡哲編譯

江苏工业学院图书馆
藏书章

藝術圖書公司 印行

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

鉛筆素描

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

鉛筆素描

樹木與風景

港口與漁船

Ernest W. Watson 原著 胡哲編譯

藝術圖書公司 印行

原序

這是一系列的「鉛筆素描」入門書。『樹木與風景』，『港口與漁船』二個單元。

這是作者的構想，與有意的，有系統的安排。理由有二：第一、專集專精於某一種特定目標，總比洋洋大觀的大雜燴，簡易而有效，更有助於讀者的瞭解。再者，專集專題，集材確實，印書成本低廉，便於讀書按照興趣，分題分購，或選購，或逐一購備，分期充實。因此，諒可更為有助於推展繪畫的藝術。

本書分為兩大部份。其一為各種素描手法與實例的理論與實際。其二為供學者模仿作畫的實用示範作業。舉例實用，分解研討，按部就班，易學精進，不只依樣可以畫葫蘆，更可以青而出於藍。

示範作業是以實例照片做為範例的。雖屬間接畫法，但以實際理論做為基礎，收效之大與成就之鉅，是有目可以共視的事實。

以照片做為畫樣的方法，絕不是教學者照樣翻版。最重要的是，照片僅供參考，配合實際運用理論，做為基本構圖，每一位學者，都應該以自己的自由心志，去做大膽的增刪、修飾、轉移、或創新、或隱醜揚美，或標新立異，自由遨翔於繪畫藝術的，無窮無盡的範疇。

本書所包括的例畫共有一百多幅。例畫本身便是值得模仿的示範鉛筆畫。初學者可以在上頭覆蓋透明紙，專精描畫，由工作中身體力會其中的訣竅與奧妙，進而培養自己的格調自由變化，更上層樓。

毅力——是達成成功的基本要求，從事繪畫工作，尤其魯莽燥爆不得。熟練的技巧，絕不是一朝一夕，一蹴可得的。所謂熟然後能生巧，誠不我欺，本末是不能倒置的。所畫的作品，不管好壞，應該保存起來，絕不要隨意丟棄。因為惟有常常面對着自己的作品——尤其是失敗的作品——才有分類研究，比較探討，激勵進步的機會。

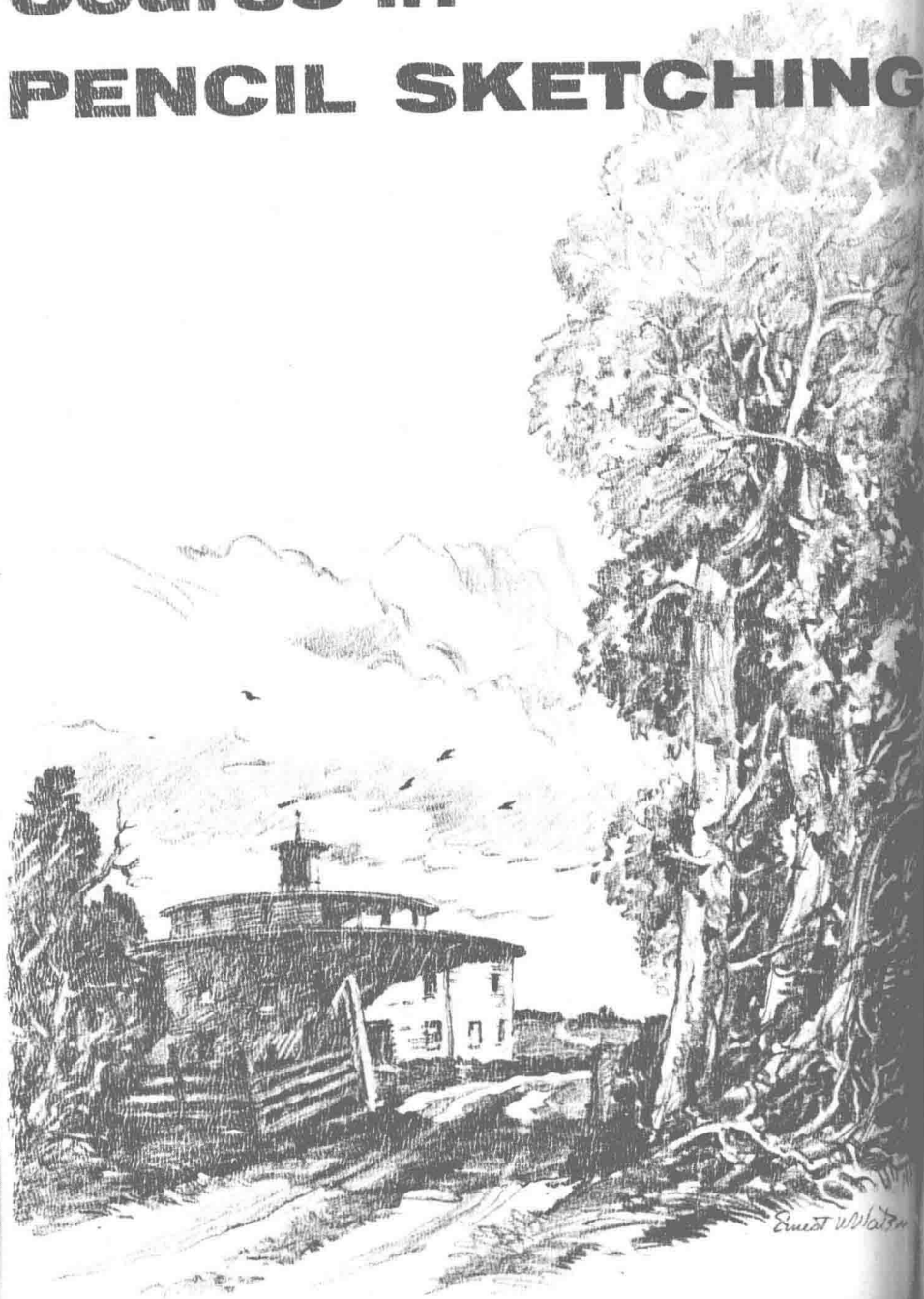
興趣的維持——更是促進繪畫技術的動力。所以，自由發揮（不一定要忠於原畫）是不可不一再強調的要素。像鋼琴家，配合着指揮者的木棒，演奏出不朽的樂章一樣，繪畫如果缺少了這指揮者的魔棒——興趣——事情就大大地不妙了。

鉛筆是最方便的素描工具，有了幾支軟心鉛筆，幾張畫紙，說走就走，說畫就畫，這美麗的世界，自然的奧妙，能不以澎勃的興趣與毅力，刻畫出來，以充實我們的人生嗎？

鉛筆的運用方法很多，但人人不同，手法迥異，作者僅係提供自己的經驗與心得，公諸學者之前，以供選擇、參考。拋磚以引玉，企期青可出乎於藍，而青以藍。區區寸心，諸希鑒察。願君能力，是幸是禱。

一九七四年、紐約。

Course in PENCIL SKETCHING

樹木與風景

這是一本專講「樹木和風景」和「船和港口」的素描。「樹木和風景」「船和港口」可以說是鉛筆素描最好題材。從這四種題材的啓示也應該讓讀者分別選取自己最有興趣的主題自由發揮。

在我繪畫的一生中，我特別偏好鉛筆。雖然我也使用過其他的顏料，但我始終認為鉛筆就是我最主要的顏料。多年來，我廣泛地使用鉛筆在繪畫的世界裡，結果發現它確實很動人。在紐約的布拉特學術院（Pratt Institute）以及許多私人性質的授課中，我教過數以千計的學生使用鉛筆繪畫。

用鉛筆做素描的材料非常方便。好處也很明顯：你只要幾隻鉛筆，幾張紙，就可以做一次素描旅行了。更重要的是，藝術家們在使用鉛筆時，能得到特別的練習。因為他無法將對象「複製」下來，由於鉛筆的表現力有限，他不得不對於對象做仔細的分析。在油畫裡，你可以將對象複製下來，很機械地做照原物的顏色和明暗度。這是一般學習繪畫的人所常做的。但如果使用鉛筆繪畫，就無法將對象的明暗度，一一地照抄下來。而必須改變其明暗度，應用自己的選擇力來將之簡化。使用鉛筆時，必須有相當的創造力，必須認識物象美的本質，而謹慎地。加以表達。鉛筆也可以說是一種速寫的繪畫材料，最適於表現光度和自然的情景。通常我們用鉛筆的色調（明暗）表現於繪紙上的面積都不大。因為鉛筆色調的面積大，就顯得不自然了。我們表現的方法，應該是不注重色調方面，而用線條來表現，這才能使物象更生動。

初學者，最初或許要摹倣一些別人的鉛筆畫，做為他們了解鉛筆性質的開始，但所有的學習者都應該到戶外去，對於實景實物儘可能多加素描。各地方都有很好的景象。有了進步之後，對於對象的取材就更能掌握了。那時候，我們選擇的標準就提高，也應該尋找一些更富戲劇性的景物來作繪畫題材；我們會出去找一些奇特的樹木。這些樹木，從經濟價值的觀點上來看，也許根本一文不值。或許它們都古老而接近枯朽且被風吹雨打得殘破不堪。但，這正是畫家們的最好繪畫對象。

開始學習素描時，要注意一件事：素描的最主要目的是要繪畫得令人感到生動有趣，而不管它是與實物是否很相像。因此，我們不必受到實物太大的限制，我們只要能帶一張動人心弦的畫回家就好了。想要達到這種筆法，要做許多的練習。正如一位有靈感的鋼琴家一樣，一種有靈感的筆法，能夠把很平常的物象，畫得非常生動。這主要是線條的問題，當線條畫得自然而有自信時，就能表現得更生動。

在這兒，我還要提醒一些性急的學習者：要想畫好鉛筆素描，不是練習十幾廿次就做得到的。雖然鉛筆是一種很簡單的繪畫工具，但若想應用得熟練自如，卻需要花上很多功夫。當然你畫得愈多，就愈能領略。所謂「失敗為成功之母」，因為惟有犯錯，你才會有更大的進步；凡是值得學習的東西，都必須反覆地練習，遇有錯誤，當即改正。同時不要把畫過的東西丟掉，好好的保留待將來你可以隨時拿出來比較，這樣才能發現你自己的進步程度。

因為，我要把所學的精華，以及我對於鉛筆素描的心得，在本書中，做個實地的示範，因此我大膽地稱這本書為「範本」。而且我相信只要你有恒心，努力地依照這本書的指示去練習，一定會有很好的效果。

素描用紙

如果你對鉛筆畫沒有太大的研究，那你也許會驚訝於我說素描時，用紙的選擇，比鉛筆還更重要。當然好的鉛筆是重要的，但如果沒有適當的紙，那鉛筆也絕無法做適當的表現。

一般來說，對於各種紙，都要用軟鉛筆（5 B，6 B，7 B）來做最深色的色調。例外的有一種表面塗上一層粘土的畫紙，那就要用硬鉛筆來畫，才能畫出它的黑色或深色調。

軟的鉛筆（5 B，6 B，7 B）可以在各種畫紙上產生從黑色到淺灰之間的各种色調；但如果在粗糙的紙上塗上中度到淺淡的色調時，就會產生細粒狀。這是不好的（當然，有些特別情況下我們也需要這樣）。遇到這種紙，可以用3 B或4 B去產生更平滑的中間色調，但淺淡的色調，用這種鉛筆，還是會有粒狀的現象。要產生平滑而令人愉快的淺淡色調，我們就要用H B或H的鉛筆，但不能用更硬的。因此，當我們使用粗糙些的畫紙時，為了使色調的效果良好，就需要三種以上的鉛筆了。

還有一些畫紙的表面平滑，我們只用一種軟鉛筆就能使最淺到最深的各種色調表現出來，產生一種平滑而絨狀的畫面。這當然是好的；因為，你只需用一隻鉛筆，這在繪畫上，那不是更方便了嗎？

我所知道的一種最好的表面平滑畫紙叫Agubee Satin Finish的紙。如果你在一般的文具店買不到這種紙的話，可以寫信到Bee Paper Company, 100 Eighth Street, Passaic, New Jersey（紐澤西）去購買大小是11吋×14吋的畫紙。不要用其他「差不多同樣好」的紙，因為我自己已經試過幾十種紙了，只有這種最好。

有一種表面有一層粘土的畫紙，叫威多紙（Video），你只要用一兩隻鉛筆就能獲得很好的色調。只要用1 H，甚至2 H的鉛筆，就能畫出黑色或平滑而美好的淺淡色調來。這種紙可以在2 West 46th st., New York, New York（紐約）的阿瑟·布朗（Arthur Brown）店舖裡買到。或許別商店也有。紙的大小，以11×14吋的為最理想。這種紙相當貴，但畫起來卻很舒服，而且正如插圖上所顯示的那樣，你還可以用刀片來刮出白色的線條或白色的面，因為這種紙的表面有一層粘土。這一用刀片刮出白色的技巧，是當你要分辨白色的樹枝和遠方暗色的背景時，最用得着的。（臺北的學校美術社大學美術社跟各縣市畫材店有售，臺灣自己造的鉛筆素描用的4 B 5 B 6 B 圖畫鉛筆也不壞——編者按）

一般來說，表面平滑而又不硬的畫紙是最理想的。如果紙帶有軟性，鉛筆畫下去，有一點點彈性，這樣就能產生更平滑的色調。尤其是在畫紙下面多墊幾張紙時，效果更好。而如果畫紙硬，或是畫紙擺在硬板上面，那就是最糟糕的了。

但是紙也不能太軟。用紙的選擇，是開始學畫時所必須解決的問題。因此，你最好將各種紙都拿來試一試，看看每一張的效果如何，必要時花着兩，三個晚上來嘗試，直到你找到一種紙，說：「這種就是我所要的」那就行了。

用筆

畫筆有一種是石墨筆（這種筆你最熟悉），另一種是吳爾夫碳筆（Wolf's Carbon）。有些人喜歡前者，有些人則喜歡後者。我則一直都使用石墨筆。我覺得石墨筆更有彈性，畫起來更流暢。當然，你最好兩種都試試看，然後再自己做個決定。在下面我所說的注意事項。對於這兩種筆都試用。

畫筆的鉛，依照其軟硬的程度，而分為好幾種。H牌子筆是屬於軟的。B筆是屬於硬的。鉛筆的軟硬是從9H到7B。最硬的是建築師和工程師們所用的，不適合初學素描者。畫素描的人應該使用較軟的筆，即是從2H到7B共九種鉛筆最好。

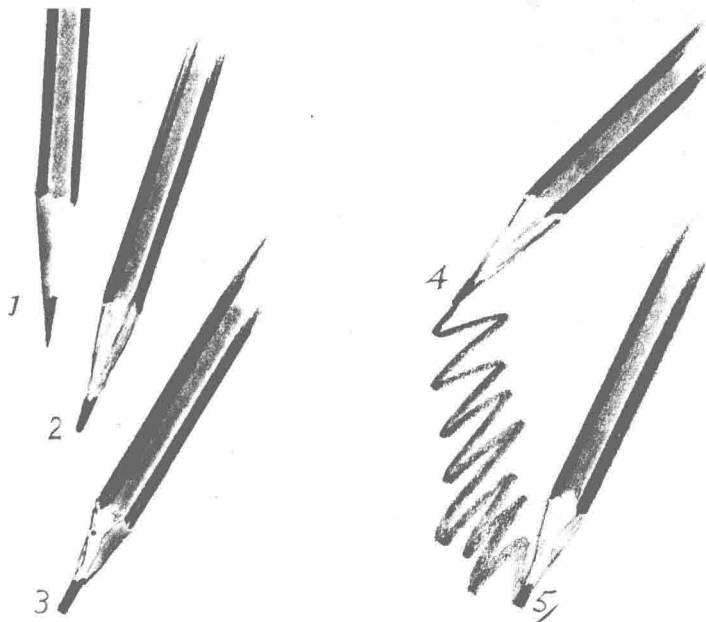
不必為用筆擔心，通常你畫一張素描，用不到三枝以上的筆。常常一枝就夠了。那完全看紙的質料而定。但是你先用各種筆來試試看適合於那一種紙，那一種對象，以及那一種天氣。在潮濕的天氣下，畫紙所吸收的水份較多，因此也就需要軟一些的筆。

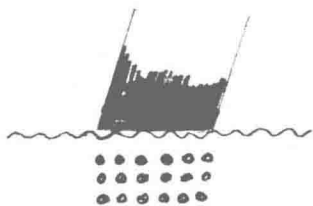
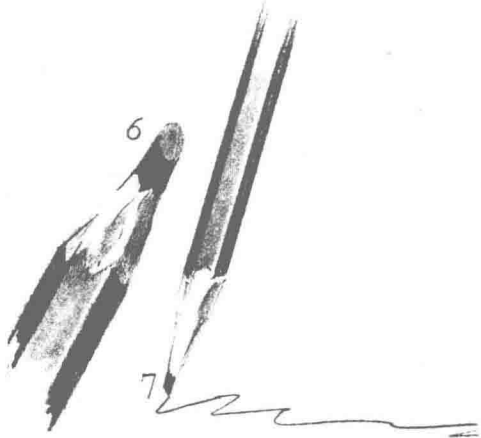
但不幸的是，每家公司所製造的鉛筆之標準不同，而且又沒有規則可循。一種牌子1B筆的軟硬度，可能等於另一種牌子2B或3B。而且每一種牌子所標的軟硬等級，也不精確：同一牌子中HB級的筆，可能跟B級的筆一樣軟。因此，使用同一種牌子時，可能會造成色調明暗程度間的不調和，而必須用另一種牌子的筆來補充。這是一件不好的事，但這卻是事實，又不能不加以注意。

削鉛筆

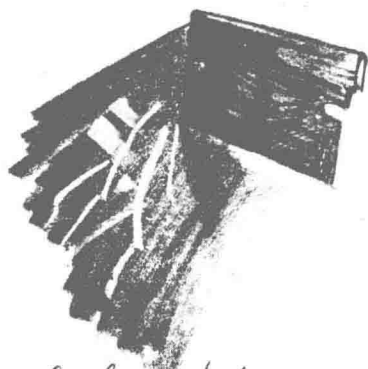
使用削鉛筆機來削的話，就會削成如附圖一。若用小刀削的話，結果會好些，它會把鉛筆稍稍地削尖如圖二（不是像圖三那樣，鉛筆還是完全鈍的），然後如圖四那樣，在一張廢紙上磨擦，直到筆尖能畫出如圖五那樣寬而穩健的筆劃。將之放大來看，就像圖六。這種畫筆就能畫出寬而平的線條。又如果轉過來，如圖七也能畫出細而尖的線條。這兩種線條是常常配合着使用的。

你會發現大部份的時候，你都在使用如圖五圖六的筆尖。按照你平常握筆寫字的方式，握住筆。在紙上磨擦，就能把筆尖磨成那樣，這種筆尖能畫下如第二十頁的刺槐樹，第四十九頁的樹葉和第五十三頁的天空那樣平滑而穩定的筆法來。但如果你要畫出第四，二十八和五十一頁的線條時，則圖二的筆尖更為適合。這種筆法被稱之為「塗畫的技巧」。

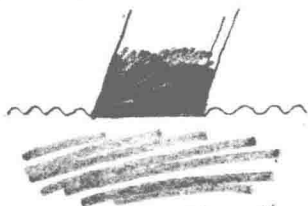

A soft pencil on rough paper glides over surface giving a grained tone

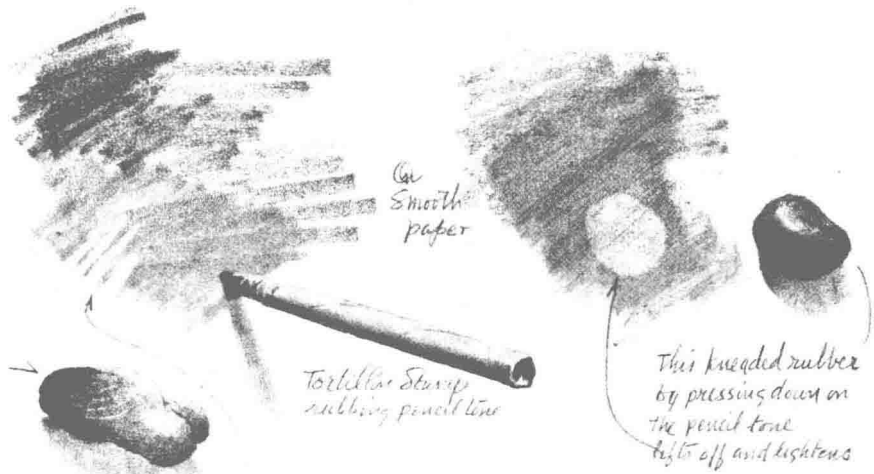

On clay-coated paper white lines and masses can be scraped out of dark tones

A hard pencil on the same paper, bearing down hard, irons out the rough surface and produces smooth, definite tones, usually preferred

本頁的附圖上，顯示硬質和軟質鉛筆在質地粗糙的紙上所畫出的線條。當筆尖削成圖六那樣，在紙上畫的線條，會在粗糙的紙面產生沒有粒狀，漂亮的線條來。

On
Smooth
paper

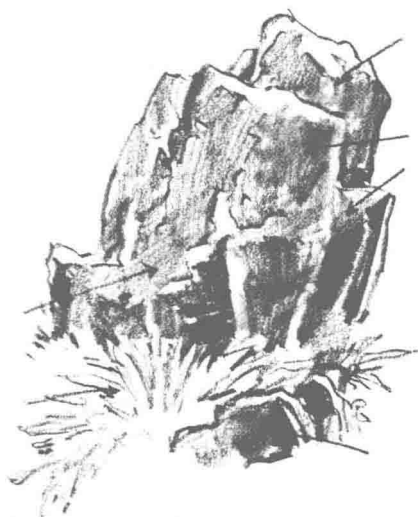
Tortle's Stamp
rubbing pencil line

This kneaded rubber
by pressing down on
the pencil tone
lifts off and lightens

A piece of kneaded rubber
pinched to a sharp edge (←)
cuts light accents
into pencil line

In this drawing of rocks
(B pencil on clay-coated paper)
accents indicate a sparing use of the stamp

On
Rough
Surface
paper

紙捲成的擦筆

我要介紹用紙捲成的擦筆時，頗感猶疑。因為，這種擦筆（如本頁所示），如使用不當，會造成不良的效果。當然，如果小心使用，它可以增加畫面的美觀。你可以在本書中的許多地方（尤其是第五十三頁的大岩石上）看出來。

橡皮擦

是的，橡皮擦也是一種素描用具；但橡皮擦是一種附屬於鉛筆的一種創造性的工具；並不是專用來擦掉劃錯的地方。我現在所說的是一種揉捏的橡皮擦。這種橡皮擦，與一般的不同，它能夠將鉛筆所畫的色調擦掉，而又不弄髒紙。這種揉捏的橡皮呈長方形。你撕下一塊，大小如大拇指頭，然後在大拇指和手指之間揉捏，直到變得柔軟了為止。這時候，如果你把它輕輕地放在畫面上，不要擦，直接又拿起來，那麼就可以使色調變得淡些。若用它較尖的一邊，在畫面上輕擦，那麼就可以使不小心畫錯的地方，又恢復白色。

如果，一張畫需要常用橡皮來塗改的話，這張畫將不會成功，遇到這種情形，還不如重新畫一張新的好。

鉛筆畫的大小

鉛筆畫該多大多小呢？這沒有最小的標準；一張兩吋大的素描，也有其小巧的美。但我最推介八到十吋大小的畫；稍小一些也無妨。在本書上所舉例的一些示範圖，其大小大多與原來的圖相等。有些縮小了一點。在好幾年前，當我開始練習鉛筆畫時，我錯誤地愛畫太大的畫，結果我進步得不如應有的那麼快。要記住，你的鉛筆尖，即使在最粗的時候，要畫大幅的素描圖，總是嫌小的。畫得太小，只是一種多費力氣，而對技巧的工作沒什麼幫助。還有一點也是重要的，鉛筆所畫出來的線條之寬度，在較小的圖形下，而顯得更好看。

有些藝術家的脾氣，偏好小幅圖，有些則偏好大幅圖，這兩種脾氣，都有再加以考慮的餘地。當然，當你已成爲一個鉛筆畫的專家後，你當然可以像建築製圖師那樣，畫巨形的圖畫。但即使你是想學做一個製圖師的話，最初在練習的時候也應該畫小圖形。因當你學會了畫小幅圖時，將來畫大圖時也不會有困難了。

實例說明：

紙和筆的相互關係

在這兩頁裡，我用實例來說明紙和筆的相互關係。

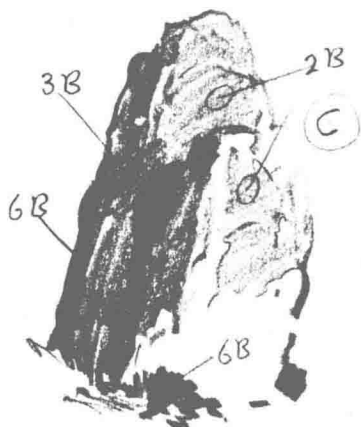
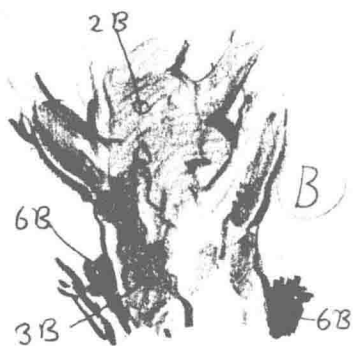
第一種紙是 Aquabee Satin Finish，這種紙上面已提過，是一種表面光滑的紙。你注意到，使用6 B的鉛筆，在A.B. C.三個素描圖上，都產生了令人喜歡的效果。

第二種紙是布里斯多（Bristol Board）上等紙，是一種中等光滑面的畫紙，在明暗較淺的色調上，我們必須使用不同等級的鉛筆，才能使其平滑。如A圖，深的色調顯得光滑，好看，但淺的色調，就出現粒狀了。在B和C圖上，使用了三種不同等級的鉛筆，才使淺的色調也平滑，無粒狀。

第三種紙叫 Aquabee 812號圖畫紙，表面粗糙：在這種紙上，用軟鉛筆畫淺色調時，產生的粒狀，比第二種紙，A圖上的，還要嚴重。你也可以參看第六頁上的邊圖，更可明白。在這種紙上，我們要畫出淺的明暗，用硬的鉛筆，才能產生平滑的色調。

第四種紙就是我們前面已提到過的威多紙（Video）。是一種表面有一層粘土質的紙。你可以注意到，用硬如5 H的鉛筆，就能在其表面畫上相當深的色調。但，非常軟的6 B鉛筆能產生更令人喜歡的效果。在第四十九頁的「林中之岩石」素描圖上，也有類似的筆和紙的配合應用。上面的粒狀部份，對於表現岩石的本質，有良好的效果。在C圖中，你可以注意到輕輕地使用擦筆，可以增加色調的效果。

這些實例，對於還不了解各種紙的性質的學習者來說，是很有用的。做鉛筆畫時，切記一定要在畫紙下多墊幾張紙。我之所以在這兒重覆這句話，是因為許多學習者都會忘記這點。畫紙柔軟而有彈性，可以產生最好的效果。

paper 3

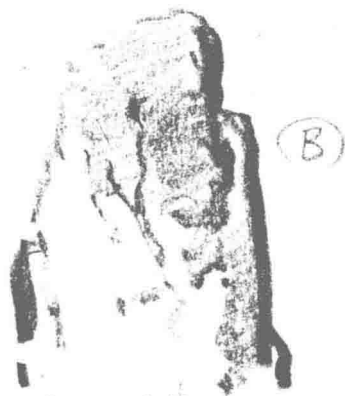
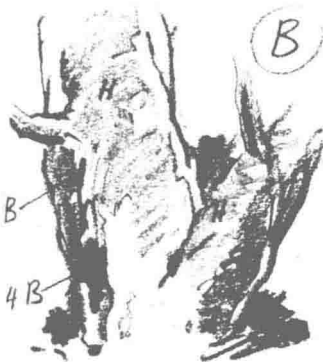

All tones with 6B

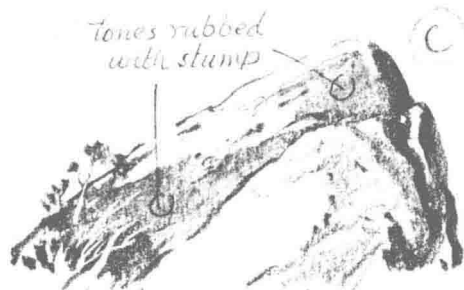
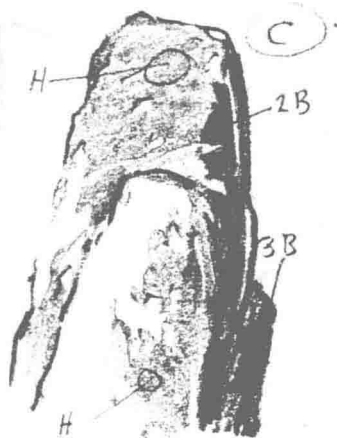
paper 4

All tones with 2H

All tones with 6B

All tones with 6B

塗畫的技巧

這種技巧用於速寫素描很適合。將鉛筆拿在大拇指和食指上，筆低得幾乎平放在紙上了，這樣之下，用鉛面來畫，而不是用鉛的尖端來畫。這樣子來畫，能够更迅速地畫上色調。次頁上的圖是從「墨西哥素描書」一書上複印下來的，其中就是應用這種技巧。這幾個圖是當火車停在一個簡陋的村落時，在十五到二十分鐘內所完成的。

本頁上面的圖，顯示出如何用鉛面來塗畫樹木。右邊那些細而尖的線條，是後來用來做最後修飾的筆畫。完成的圖就是在次一頁上的那棵樹。在次頁底下那一素描圖，我用塗畫的技巧來畫左邊的樹，這樣子使上面建築物，也少用尖細的線條了。

你注意看上圖的塗畫樹，在塗畫時，鉛筆自動地留下了淺淡的部份，正好表現出樹枝的形態。從此可見，有時候，也會有種種意外的效果。