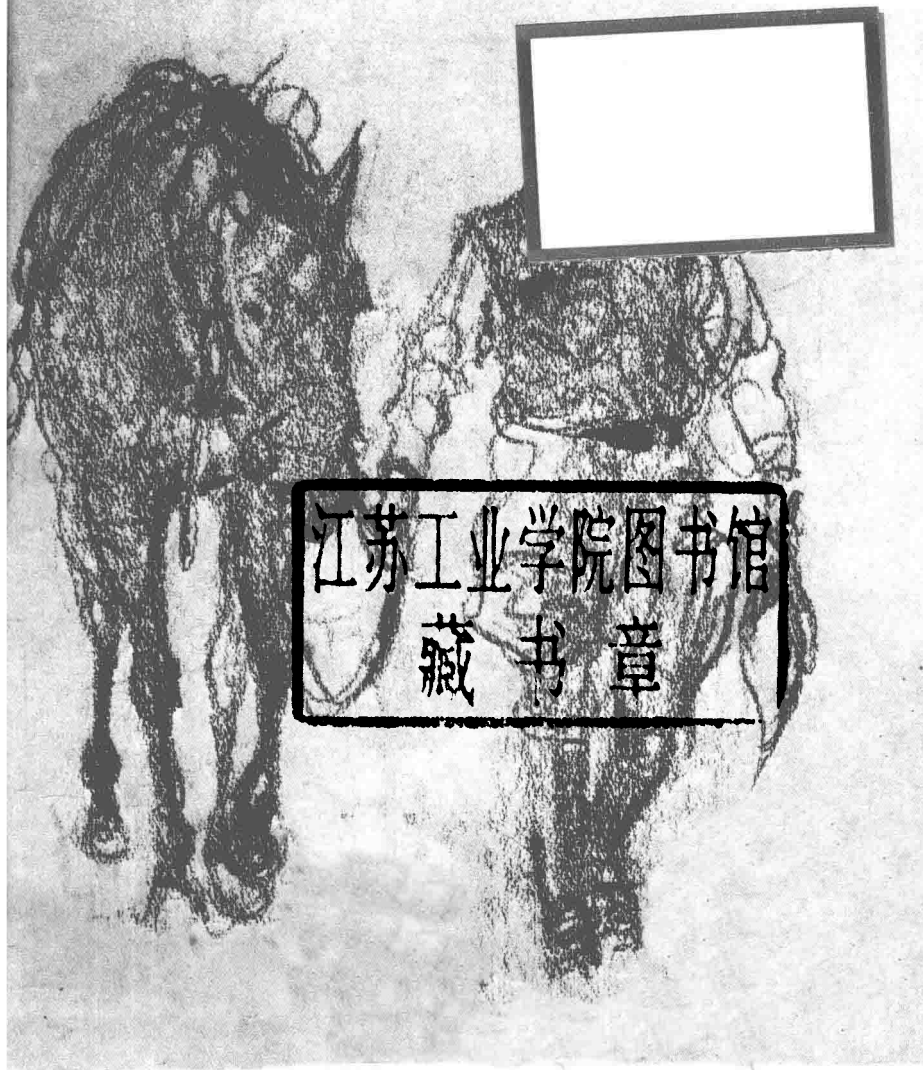

素描初階

鍾義明編譯
藝術圖書公司印行

江苏工业学院图书馆
藏书章

素描初階

鍾義明編譯
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

素描初階

編著者 鍾義明

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 偉業彩色印刷有限公司

台北市德昌街161巷28弄10號

行政院新聞局登記局版台業字第1035號

再版 一九八一年五月

版權所有 / 不准翻印

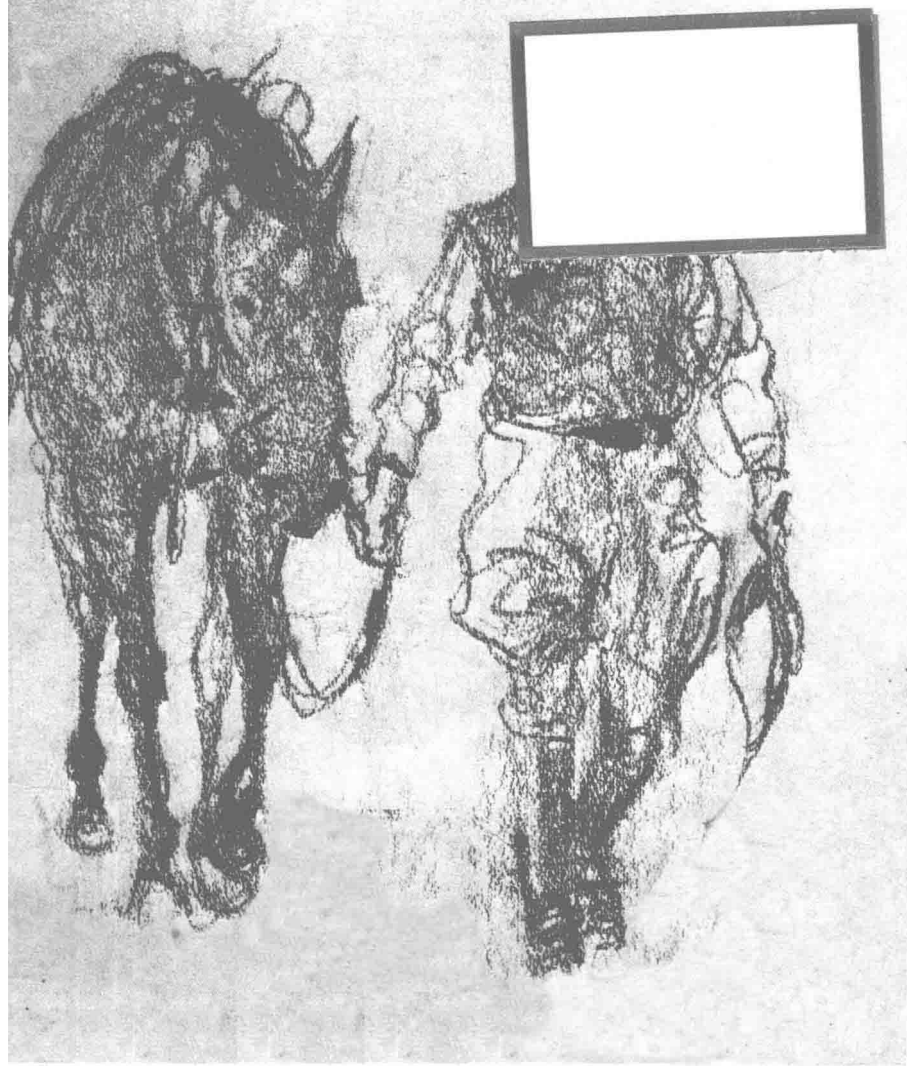
定價 新台幣七〇元

素描初階

目錄

4	● 譯者序
6	● 素描的基礎
9	● 物體的基本構造
14	● 視平線：透視的基礎
20	● 畫立方體
26	● 畫圓柱體
31	● 畫圓球體
36	● 畫圓錐體
39	● 把基本形體放在一起
49	● 光和影
55	● 把固有色變成黑白
64	● 靜物素描
69	● 木炭素描
78	● 炭畫靜物
85	● 室外素描
94	● 室外木炭素描
101	● 精美素描欣賞

素描初階

鍾義明編譯
藝術圖書公司印行

素描初階

目錄

- 4 ● 譯者序
- 6 ● 素描的基礎
- 9 ● 物體的基本構造
- 14 ● 視平線：透視的基礎
- 20 ● 畫立方體
- 26 ● 畫圓柱體
- 31 ● 畫圓球體

- 36 ● 畫圓錐體
- 39 ● 把基本形體放在一起
- 49 ● 光和影
- 55 ● 把固有色變成黑白
- 64 ● 靜物素描
- 69 ● 木炭素描
- 78 ● 炭畫靜物
- 85 ● 室外素描
- 94 ● 室外木炭素描
- 101 ● 精美素描欣賞

●譯者序

沒有一位畫家能否認素描的價值，即使是大雕刻家羅丹 (Auguste Rodin) 也曾說過：「刻意的研究，反不如隨意寫下來的斷簡殘章，更有持久性的價值；畫家在需要可靠的資料時，他所找的常是這些斷簡殘章。」畢卡索 (Pablo Picasso) 的格爾尼加 (Guernica) 從他無數次的素描習作中走出，使他成為光輝照耀當代的大師。而鋼鐵般有力的線條，造就了米蓋朗基羅 (Michelangelo) 成為千秋不朽的巨匠，他的「創世紀」創造了素描跨越時間之外的「世紀」，而他的「最後的審判」，「審判」了素描崇高的存在。

素描是至上的，許多藝術家因它而光輝燦爛；素描是固如磐石的，許多藝術家的城堡以它為奠基石。

素描是一切藝術的基礎！

靜的素描意義是單色的繪畫；動的素描意義是「存在」與「表現」之間的一切努力。素描是將自然複雜的秩序轉為美的、有系統的秩序之間的一種媒介；素描不只是藝術的「斷簡殘章」，而是在藝術內裏推動一切藝術作品的「母親」。

因此，每一位畫家在他還沒有「成家」之前，勢必先擁有一位「母親」，必須先學得為日後創作而準備的技巧——那就是素描的技巧。

往往有些未成「大家」的「畫家」，尤其是國內藝術系的學生，只要一聽到「技巧」這個字眼，就嗤之為「匠」而退避三舍；正因為這種「虛偽的自大」，而限制了他的藝術多面性的領域，「裹」住了他早日邁進藝術水晶宮的脚步。然而另一方

面，許多熱望敲開藝術門扉的「外行人」——非畫家，他們不憚於「技巧」的「攫取」，且希望能多多益善；可惜他們這種對「技巧」的熱衷，往往是被摒棄於「學院」的大門之外，也很少有一本「真正」能使他們學得「真正技巧」的書本，供他們參考，來解決他們內心的疑問。

虛偽的自大和盲目的摸索，均不足以造就一位「真正的畫家」——能夠給自己出問題，而又有「能力」來自己解決問題的畫家；真正的畫家不會畏懼技巧給予他的「壓力」，他能利用技巧，而不為技巧所利用。且能兼收並蓄，融合各類技巧，而開創一種純屬自己的作風——只要他在學習技巧時，同時兼修在內裏支撐正確藝術實質的「理論」。

這是一本雖名為「技巧」，却同時也包容了「理論」的書，雷納先生 (Rudy De Reyna) 以教師的觀點，認清學生的需要和缺點，藉着簡鍊文字和親自繪出的豐富圖解，循循善誘，解決基礎繪畫的困難，使想一窺繪畫門徑的人，在正確的指導之下，不知不覺地進入藝術廣大的領域。

塞尚 (Paul Cezanne) 這位現代繪畫之父，一九〇四年四月十五日在給貝納德的信裏曾說：「把自然當作圓筒、球體、圓錐體處理，一切都依照遠近法配置。」作者把握了這個基礎作為全書的骨架，詳細地說明各種素材的特性和用法，對各種題材進行探測的工作，在傳統素描素材和最新素描素材的推介之中，並把涉及藝術實質問題的答案輸入我們的腦中，使其在愉快地學習繪畫表現能力的過程之中，同

時也領略了繪畫多面性、可能性及有關美學的旨趣，而具備了「成家」的條件。

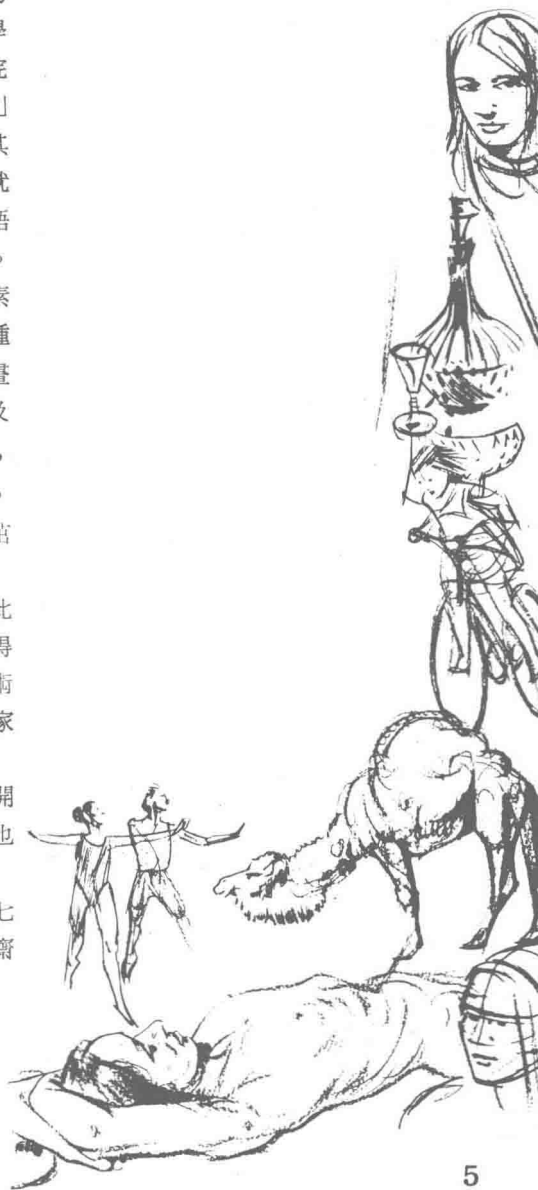
國內有關素描之類的書籍，大多是為投考美術系的人或是專為學院的學生而寫，偏重於木炭石膏像素描，且多數對實在的技法語焉不詳，或以圖來充塞篇幅，對想學繪畫能力的人，固然於事無補，就是連學院的學生也少有助益。本書則對於「外行人」有引導的功能，對於學院的學生有發展其創作能力的貢獻；它沒有似是而非，避重就輕的論調，也沒有吹噓自大、艱難生澀的語詞，它有的只是一位教師對學生的真誠。

透過本書，你可得到繪畫之母的純「素描」，且以其對各種素材的解說，及各種素材技巧的研究，同時可觸及包括於繪畫之內的水彩、挿畫、水墨畫、不透明、及最新的壓克力……等繪畫的技巧。總之，透過本書你所獲得的將不只是靜的素描，而是動的素描，你的繪畫生命將因它而茁長、而光大。

由於這是一本講解「技巧」的書，因此為了使讀者易於了解起見，有些地方不得不以自己的經驗，並盡量避免繪畫專用術語的使用，來解釋其原始意義，務使大家能真正體會了解。

最後，希望接觸本書的人，可因它而開創出自己的道路，如果你因它而成功，也將是我們的成功。

鍾義明 一九七六、八、廿七
於南投縣竹山鎮心翠影書齋

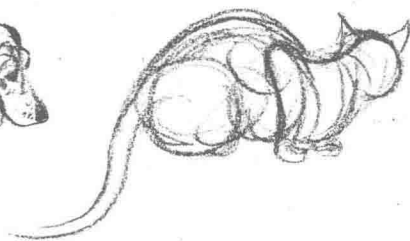
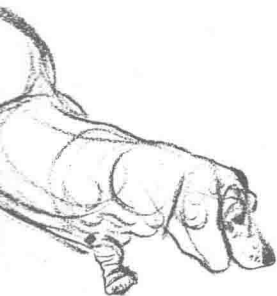
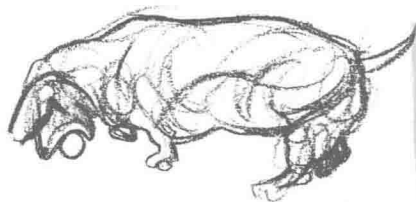
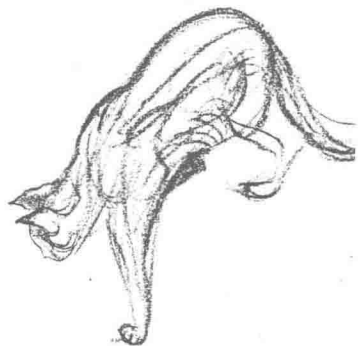

素描的基礎

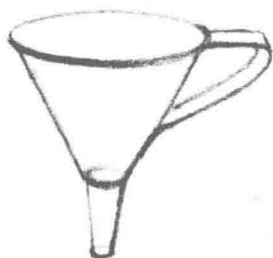
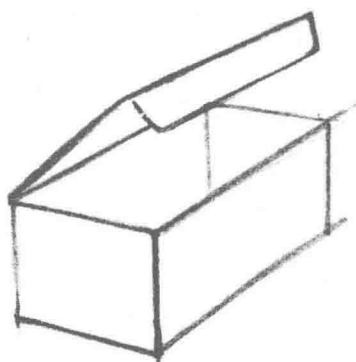
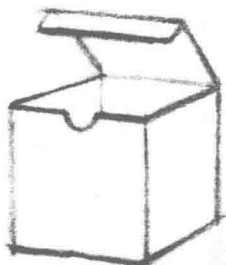
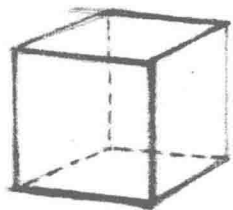
當你看到某些東西時，相信你必然想把它們畫下來；意思是你必須將所給予的主題的大小比例再現。對於一種忠實繪畫的表現，你得觀察物體的基本結構，不要怕它如何的複雜，和它細節中可能發生的困難；你不但要訓練你的手，同時還要訓練你的眼睛。

然而，只是實在、不誇張的描繪物體的能力，並不能造就你成爲一位畫家；雖然沒有人曾經主張（無論如何，那是不可能的事）複製自然以產生藝術，但是描繪看見的東西的能力，確實是成爲一位畫家的第一步。

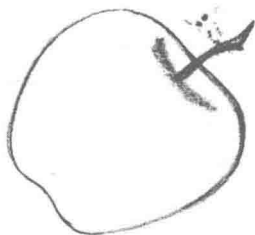
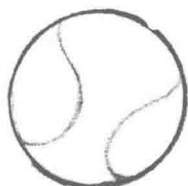
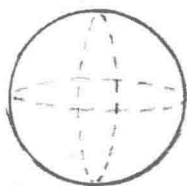
換句話說，透過本書你將練習實在地描繪，在命令自己必須怎麼畫之前的物體，和將是物體真實表象的結果。當你完成本書的計畫時，就已具備了能使自己如同畫家一樣表達你所想描繪的必需技巧。因爲有了基礎——素描技巧的學習，你並且將獲得由基礎技巧，變爲創作的可靠、堅實特質。這時你就可以揮手告別描繪主題、寫實模倣的「學生」時代，而向成爲大畫家的里程邁進。

- 1 實體嚴格地可以轉化為四種基本形態——正立方體、圓柱體、圓錐體和圓球體——如最上面兩排所示，它們都是基於這些幾何形體；如下排所示，盒子也不過是正立方體的延長而已；大杯子是將圓柱體變尖；漏斗是將圓錐體修飾並附加；至於蘋果呢？略去它的柄、膨脹的腰部、凹陷的缺口部分不說，它仍然只是個圓球體。

物體的基本構造

任何你所見到的東西，都有基於正立方體、圓柱體、圓錐體、圓球體中的任何一種結構或形體。不管那種物體都可能基於一種，或同時具有這四種幾何形體。但對於我們的圖畫目的來說，幾何形體意謂著具有三種空間——高度、寬度、深度的物體。

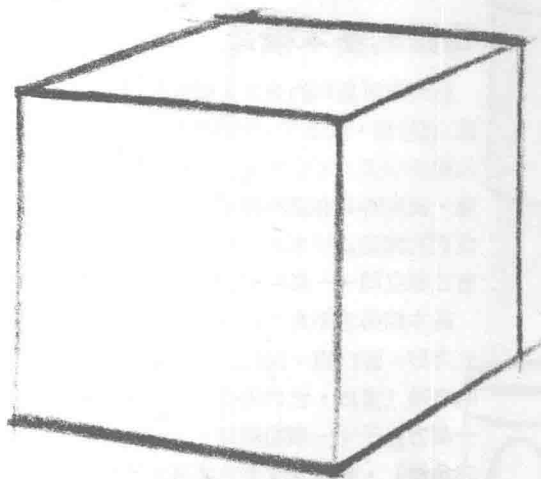
基本結構並不是說所有的東西完全是正立方形、圓柱體、圓錐體或圓球體等幾何的形體（當然，它們能夠是——比方說：一個方盒子、一個圓罐頭、或一個冰淇淋三角錐），而是意味著物體基於這四種幾何形體，物體的輪廓（外形）由各種方式塑造而成，以致脫離了嚴密的幾何形狀（如圖1）。

這種基本結構的原則，對我而言是個啓示，我發現自己能專心於一件物體的一切重要性，然後在餘暇時加上任何我所欲包含的細節，此外由於這四種基本的幾何形體是三種空間的立體，透過高度、寬度、深度，你能感覺出你描繪的每一件東西之容量和重量。

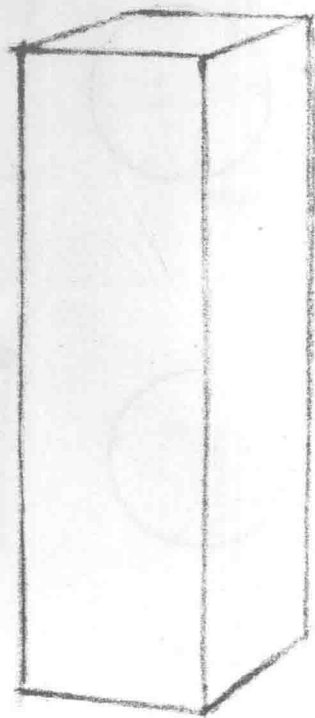
在後面三個計畫裏，我們將探測這四個幾何基本形體中的第一個——正立方體。依照我們表現一個實體的需要，我們將把它放平、拉直、或變長……（見圖2、3、4、5）。有許多的東西具備在開始時看起來似乎是始終如一的正方體，作為它們的基本形體。然而在你畫正立方體之前，你必須先練習畫形成它的直線。

● 畫直線

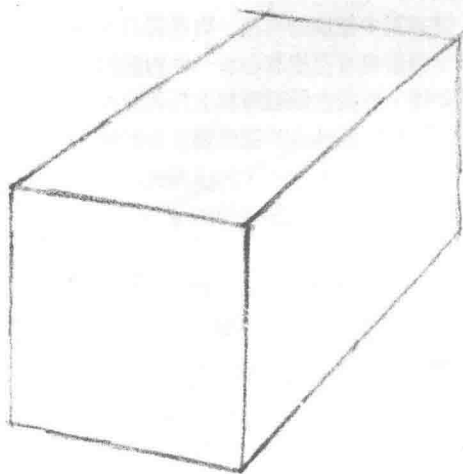
在本計畫中，你所需要的是一枝「辦公室」鉛筆（B級鉛筆），和一張圖畫紙。

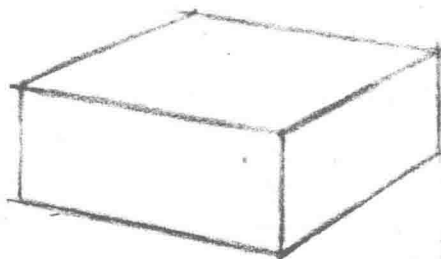
- 2 這個幾何正方體，它的六個面大小完全一樣。

- 3 這個立方體不再是等邊的，因為它的四面是長方形，兩端却是正方形的。但它仍然是基於正立方體，它好像四分之一磅的奶油箱。

- 4 把兩個或三個正方體聯接在一起，你會得到如本圖一般的長方體——看來倒有點像裝脆餅的盒子。記住！（圖3）、（圖4）、（圖5）和本圖所示的雖然都不是正確的正立方體，但是它們同樣都具有正立方體的性質。

- 5 如果你把一個正立方體切成三份，你所見到的本圖就是三份裏面的一份。

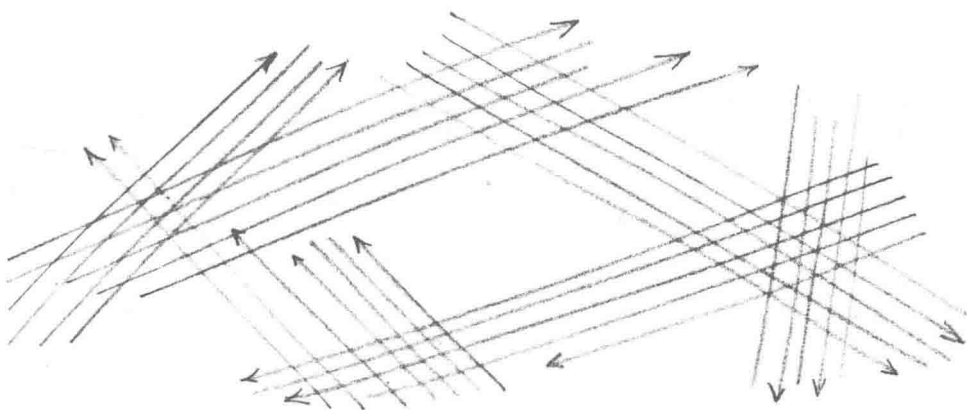
鉛筆和圖畫紙的範圍太廣泛了，恕我不能一一列舉出來；事實上，在最初練習素描時，幾乎各種鉛筆和各類的紙張都可以用，時日一久，你自然能够由經驗中而體會、辨別各種鉛筆和紙的性質及好壞了。（在臺灣可以買到的繪圖鉛筆有維納斯 Venus、三菱 MITSUBISHI、利百代……等；其軟、硬程度以 2B、3B、4B、5B、6B、HB、2H、3H、4H、5H 及 6H 表示。B 代表軟的程度，號數愈大筆心愈軟、色愈黑；H 代表硬的程度，號數愈大筆心愈硬、色愈淡。至於紙張方面通常用 150 或 180 磅的模造紙，或道林紙亦可；精密描寫時可用設計用的卡紙，另有法國製的淺灰色調色紙也可以，畫起來調子很美，通常美術用品社均有售。一般繪畫用紙以粗面為佳，但在作精密描寫或細膩表現時，則以紙面越細者越佳。）

● 徒手畫線

既然開始畫主題，就需要根本的直線，那麼，就讓我們熟悉無需任何機器幫助，而能做到畫直線的方法吧！希望你能用徒手畫線條，這種線條看來靈活，當你速寫時如果使用尺或三角板畫直線，畫出來的線條是呆板和不切實際的，尤其是作室外寫生時更是如此。另外與用尺畫出來的冷的、機械性的線條比較之下，徒手畫的線條更能洋溢著某些生命力和震動的氣韻！

● 鉛筆執法

畫直線——那是非常困難的，這句老生常談的話，我們暫時不去管它。如果你使用正確的指示（見圖 6），那將是一件畫起來容易又有趣的事。立刻開始，不要遲疑，拿起你的筆來練習畫畫看吧！即使你

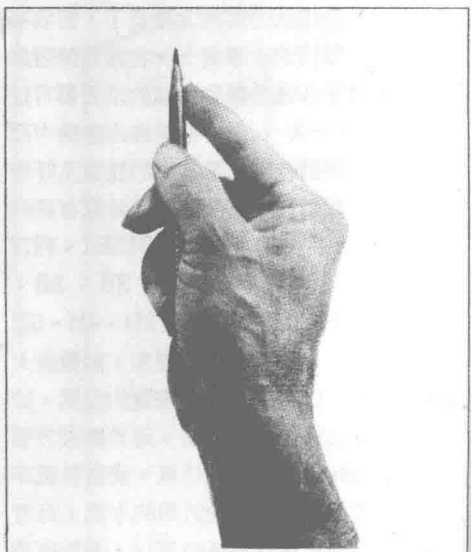

6 用徒手來畫線，一次畫一條，圖中箭頭顯示出我畫這些線條都是由左至右的。由移動畫紙很簡單的可以畫出不

同角度（手運動的方向），但是不移動畫紙，某些直線是很困難的，你必須儘可能常常練習。

- 7 在(圖7)、(圖8)兩種執筆姿勢中你可任選其一，不管如何這兩種方法使你覺得很舒服；本圖如同寫字時一樣的抓著鉛筆。

- 8 如果你願意的話，可以如此握著鉛筆——「在手掌下」的位置。(圖7)和本圖所示的執筆位置，畫出來的線條效果一樣好，各有長處。

拿鉛筆的方式和圖示的方法不一樣，也沒關係。

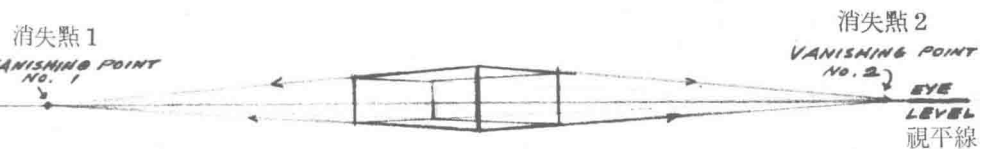
和平常寫字一樣，或把鉛筆放在手掌底下，這樣的執筆方法會使你覺得很舒服（如圖7、8所示）。畫直線時要使直線從你的肘部畫出去（用肘力），勿使直線從你的腕部畫出去（勿用腕力）；擺動手腕將使你的手力太短，畫出來的線條如波浪起伏而不順暢。

● 線的角度和方向

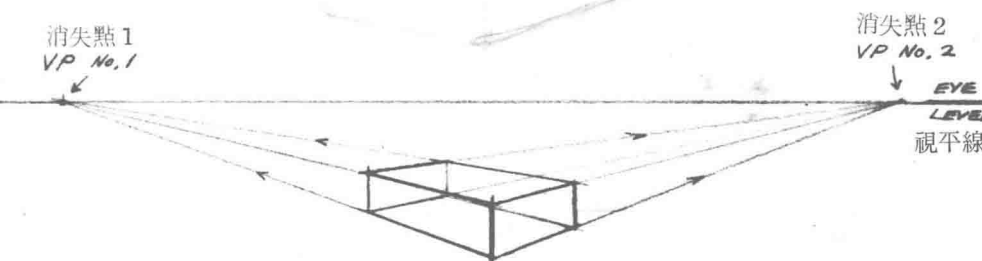
藉著練習，在所能畫的直線中你將發現最大的轉向，於是你只好將紙轉向去繪製

水平線、垂直線或對角線（斜線）。畫畫這些線吧！我個人的選擇是在東北方向，而由西南方開始。你喜愛的方向或許和我一樣，也可能是由西到東的水平線；線的方向並不重要，它是線條自動性、率直的實質。

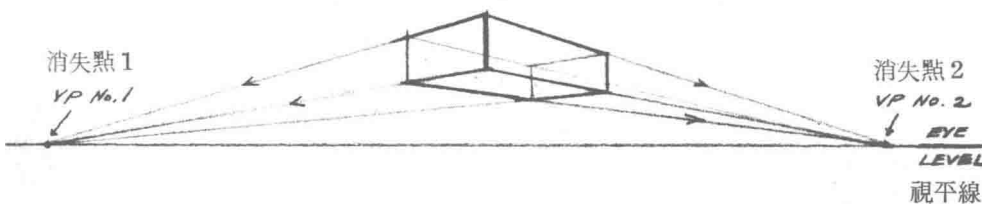
在畫線條的時候不要膽怯，也千萬不要畏縮、停頓，放膽、奔放地發揮你的力量去畫，沒有人會去看或評價那些線條的。把心情放鬆，一切都豁了出去，如此可以使你的整隻手臂靈活地擺動。如果你不轉動紙而能够在任何方向畫直線時——你是令人羨慕的，現在你已成功了。

- 9 在視平線上從盒子旁邊、盒子上邊往下、盒子底邊往上碰在一起並消失在地平線（或稱視平線）上的假想點上的集中線，稱為消失點。（英文縮寫為 V.P.）

- 10 當立方體低於視平線時（即在你眼睛下面），所有的集中線往上在它們的透視消失點上消失，箭頭表示方向，其中平行線伸展到視平線上。

- 11 當立方體高於視平線時（即當你仰視），所有的集中線往下在它們的透視消失點上消失。