

素描初探

● 黃良臣 主編

幼獅文化事業公司 印行

素描初探

● 黃良臣 主編

勁獅文化事業公司 印行

素描初探

國立中央圖書館出版品預行編目資料

素描初探／黃良臣主編。--初版。--臺北
市：幼獅，民82
面；公分
參考書目：面

ISBN 957-530-435-7 (平裝)

1.素描

947.16

82002583

素描初探

主編：黃良臣

編輯委員：王昭堂、蔣洪仁、杜滄龍

校對者：林如仙、賴素惠

出版者：幼獅文化事業公司

發行人：李鍾桂

公司：臺北市重慶南路一段六六之一號三樓
電話：(〇二)三一一二八三二、九

門市：幼獅文化廣場

●衡陽店：台北市衡陽路六號

●電話：(〇二)三一四四二〇

●展示中心：台北市松江路二一九號

●電話：(〇二)五〇二五八五八轉七三四

●逢甲店：台中市逢甲路二之一號

●電話：(〇四)二五一九四一四

●高雄店：高雄市復興二路一五七號

●電話：(〇七)二〇一一三三〇

郵政劃撥：〇〇〇二七三七—三

定價：一六〇元

印刷：欣佑彩色製版印刷公司

中華民國八十二年五月初版

行政院新聞局核准登記證局版臺業字第〇一四三號

版權所有·翻印必究

95009

ISBN 957-530-435-7(平裝)

序言(一)

人類生活的本能如提昇到極至的境界，即可言行合一隨心所欲的表現自如，亦即言行皆臻於「化境」，此乃「至善至美」的最高藝術境界。

「繪畫藝術」是帶動人類精神文明昇華不可或缺的一門學問。但繪畫藝術的表現却有賴於豐富的生活體驗、高深的學識素養和穩健的繪畫根基；三者缺一不可，否則即流於形式，成為膚淺、單調毫無品味的劣作。學者不可不慎思其道。

綜觀上述三者，其中高深的學識素養及豐富的生活體驗二者在作品的詮釋上是屬於內涵性的；亦即是題材及思想意境方面的寫照。而整個題材或意境的表現性則非靠紮實的繪畫工夫加以展現不可。但繪畫工夫的深淺與否又涉及到素描基礎的造詣程度。所以素描基礎不足者，往往在作品創作上是無法盡情表達的。故常有「力不從心或心有餘而力不足」的苦惱。

為了免除在創作上的困擾，故筆者以為應從素描基礎紮根方為良策。

繪畫創作是作者透過純熟的技巧，將其心中的意象表露於外的一種行為工夫。而在整個作品表現的過程中如何使作品在佈局結構上、造形線條上、物象體感上、肌理表現上或空間透視上達於完美無缺的境界，的確有賴於深厚的素描造詣。

素描是一種用眼去觀察、用心去揣摩、用手去表現的一門學問。因此在素描的學習過程中，眼到、手到、心到三者合一，即成為學者必須遵循的法則。筆者自民國 56 年藝專畢業後，即從事美術教育工作，迄今整整二十餘年的繪畫教育生涯中深感素描基礎在繪畫上的重要性，所以此次由救國團彰化縣團委會的推薦及幼獅文化事業公司的抬愛，大膽的接受班隊素描教材的主編重任，心中不無憂喜參半。喜的是多年編寫宿願得以實

現，憂的是自己的學識膚淺，唯恐有失眾望。唯秉持「天下無難事，只怕有心人」的信念，將竭盡所能全力以赴，最後，本書承蒙師大李焜培教授熱心指導及編輯委員蔣洪仁老師、王昭堂老師，及杜滄龍老師的鼎力協助和作品提供，方能順利達成編輯任務，祈盼藝界同好及前輩先進不吝指正。

謹識

民國八十二年五月

序言(二)

何謂素描：素描是以單一色線條創作物體形象謂之。而素描是一切繪畫造型的基礎，良好的素描對於繪畫有莫大的助益。素描猶如建築物內的鋼筋，從外表無法窺其深奧，要學好繪畫，必先練好素描，有了良好的素描基礎對於創作任何繪畫都會事半功倍，所以要學好繪畫必先練好素描。

素描的起源：一般認為在文藝復興時代正式受到重視，其實在古希臘時代的瓶繪、雕塑都已經有了良好的素描基礎。直至十五世紀中國將紙張傳入歐洲，才開始盛行素描。素描何時傳入中國，據一般說法是在明代西洋教士利瑪竇來到中國傳教時就將素描帶入中國，當時利氏在北京建天文館的原稿就是素描。後來到了清初有西方畫者郎世寧來到中國，作為中國臣子；跟隨康熙皇帝出巡打獵，隨即畫了不少的素描初稿，這在故宮皆可看到。他利用深厚的素描與透視學，運用中國的筆墨，創作了不少寫實的中國繪畫，其功力之深厚令人驚歎。

郎氏過世後東西方文化又中斷了。直至清末民初，東西門戶大開，一般喜好西畫者紛紛前往日本或歐洲負笈學藝。到了一九二一年有位烏始光者，在上海創立了繪畫學苑，正式以石膏為素描的對象，這是西方素描傳入中國的開始。

素描除了能培養我們對物體掌握正確的造型外，還有什麼功用？簡而言之，素描能培養我們觀察的能力、分析事物的因果，運用在油畫、雕塑版畫、陶藝、服飾、室內裝璜等各種方面均為基本素養，進而啟發我們的思想，最後達到創作的境界。可見素描是訓練我們觀察、分析、啟發創作的一貫過程。所以繪畫是科學的、哲學的。若一個人能有素描的訓練，不論對任何事物都有超乎常人的分析能力。

蔣洪仁 謹識

民國八十二年五月

目錄

- 第一章 素描的定義及工具材料 ①
- 第二章 素描的類別 ⑤
- 第三章 構圖的類型與原則 ①③
- 第四章 美的形式在構圖應用上的解析 ②⑤
- 第五章 談透視原理與視平高低對物象描繪的互動關係 ③⑤
- 第六章 物象動態和比例的觀察與掌握法 ④③
- 第七章 素描習作上的幾個實戰課題 ⑤①

- 第八章 幾何石膏形體的研習目的 ⑥⑤
- 第九章 靜物素描 ⑥⑦
- 第十章 石膏胸像的畫法 ⑦③
- 第十一章 人物畫的演進及畫法 ⑧⑤
- 第十二章 風景畫法 ①①①
- 第十三章 鑑賞篇 ①①⑦
- 編後語 ①③⑤
- 參考書目 ①③⑦

素描的定義 及工具材料

一、素描的定義

素描英文稱「DRAWING」。凡是以單一色相或單純色彩透過點線面之線條與明暗來從事描寫或創作的一種繪畫，謂之「素描」。以動詞來講，「素描」也可以解釋為「存在與繪畫」之間一切的努力，亦即所謂「繪畫之描寫力」。譬如畫家審視桌上的一只蘋果，以美的判斷去觀察它的「存在」，發現蘋果具有鮮美的色彩，置於桌面的安定感及桌子、蘋果背景之間的協調，在此之間雖然只是一只蘋果，但却在它的「存在」條件上顯示了豐富的形、色、線、質量感、存在感、動態及空間感等複雜的諸多構成因素及美的秩序，繪畫是要將那些自然的秩序導換成美的一種動作行為。素描的動詞意義及目的便在此。

第1章

二、素描的工具與材料

① 鉛筆：在素描創作上，為多數人所喜愛的一種材料，依其鉛的濃、淡、粗細不同，分為下列數種：

鉛筆可分一般記事及繪圖專用兩種：筆心為石墨的鉛筆是日常用的鉛筆，依石墨及粘土混合比例，產生不同濃度及硬度，在筆桿上印有不同的記號標示，依其硬質——H、2H、3H……9H，號數愈大筆心愈硬；中硬質——HB、F；軟質——B、2B、3B、9B，號數愈大筆心愈軟，鉛筆用途列舉如下：

種類	硬度	記號	用途
極硬度	9H~7H	H：硬	精密製圖用。
硬質	6H~H		石版。
中硬質	F、HB	F：硬度適中	筆記、製圖、草稿用。
軟質	B~3B	B：軟	描圖、速記用。
極軟質	4B~9B		畫圖用

彩色鉛筆由磁土、臘、染料混合而成，也有軟、硬之分，水溶性及非水溶性之別。

② 原子筆：由於在書寫上常接觸，故對其性質充分了解，因此使用它來作為繪畫媒體，最能發揮熟能生巧的優點。唯明暗的表現則需要靠線條的疏密運作，故作畫時宜膽大心細的處理；因如有錯誤不易修改。

③ 炭條：是素描創作時最能靈活發揮的一種材料，具粗獷美，極適合大幅作畫的表現，其炭色的運用完全決定於手腕靈巧的力量運作。一般炭筆可分為方與圓條狀，長度大約七~八公分為佳。選購時，以輕碰地板所發聲音清脆且色澤純黑者較佳。試色時如炭色呈茶褐色者不宜選購。

④ 鋼筆及沾水筆：其筆尖堅實，故銳利纖細的線條及筆觸可輕易的表現，因此流暢生動的堅實美感是其表現的特色。

⑤ 毛筆：是我中華民族優良的書畫傳統工具，在其筆下塑造了中國歷代不少的藝術傑作，具輕柔、灑脫之美，以此作畫最能發揮其筆觸皴擦、運筆的微妙趣味及水分多寡之濃淡韻味，可謂素描創作上之一大利器。不過毛筆素描不太適合初學者，如能從書法的執筆工夫上先奠穩基礎，則可獲致學習上的良好效果。

⑥ 粉彩與臘筆：兩種均屬於質地較鬆軟的材料，故柔和、優美的色調運作均能把握其效果，用粉彩或臘筆作畫時，使用粗紋的紙張比較好。

⑦ 銀尖筆：在十五世紀末文藝復興期，如達文西、拉斐爾及米開蘭基羅等都曾用過這種筆畫素描。十七世紀荷蘭畫家林布蘭特(Rembrandt)，也用此種畫筆留下不少素描傑作。此種畫筆最大的特色是線條細膩、色調柔和優雅。

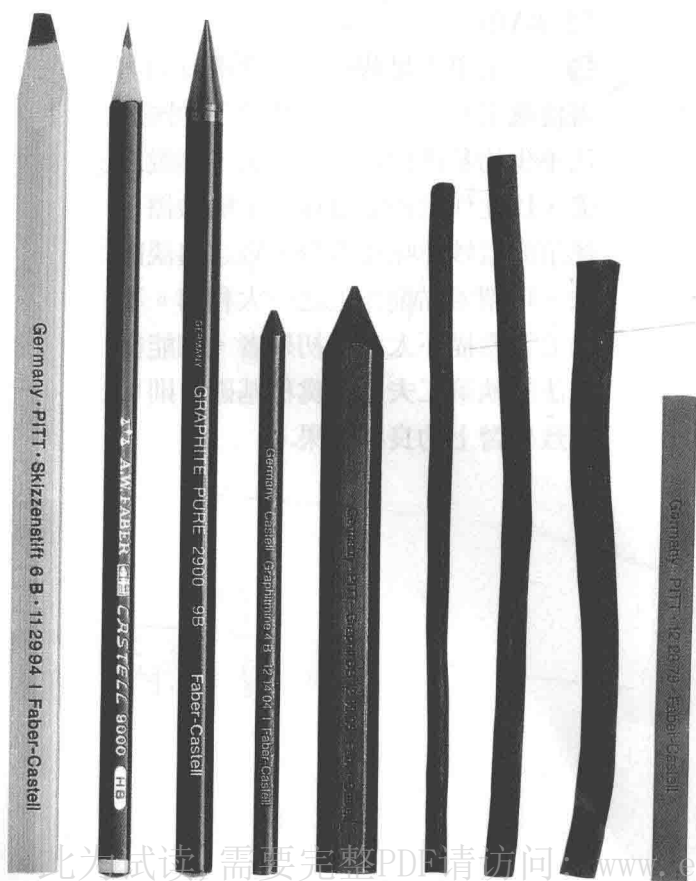
⑧ 其他諸如：針筆、簽字筆、鵝毛管、蘆葦桿均可作為素描之工具。

⑨ 橡皮擦、饅頭、土司麵包或軟橡皮均為不可缺少的材料。以上所列材料為素描的修改工具，而橡皮擦等材料除作消極的修改外，尚可作積極的「明調子」的強化功能，因此筆者稱此工具為「白筆」，使初學者對此工具能進一步認知。(註：饅頭及土司麵包使用時均須棄皮且需揉捏紮實後方可使用。)

⑩ 混合用具包括：a)方塊紗布。b)擦筆c)海綿d)磨砂紙。a)b)c)均為調整色調之用具，而磨砂紙是用來修炭條或鉛筆的。

⑪ 測棒(棒針)：測試比例專用，正統棒針製有刻度，能將物象局部測試的縮小比例精確顯示出來，對於構圖時整體間的大小規劃有相當大的助益。對於物象左右或上下斜角之間的角度關係亦可發揮捕捉功能。

⑫ 取景框：由透明壓克力方塊製成；在框中畫有垂直中線、水平中線及上下左右對角斜線，便於捕捉景象時定位之用，為初學者不可缺少的補

初學素描，應從五花八門的工具中，逐漸熟悉其特色。

助工具。

⑬ 畫紙：紙面較粗，軟硬適度者適合木炭畫及鉛筆畫。初學者宜採白色畫紙，在處理明暗調子時效果較佳，保存時宜置於乾燥處，否則受潮，紙面易起斑點，不利於作畫。

素描紙的紋路，以紙紋愈細密愈適合鉛筆精密描寫，粗糙的紙紋則適宜炭筆瀟灑的筆觸，素描紙張概分如下：

品名	韌度	紙質	正反面紙紋	紙色	用途
國產圖畫紙	弱	略粗	不明顯之不規則紙紋。	白色	價格低廉、紙質較差，適合作練習用。
西卡紙	強	平滑	無	白色	適合精密描寫，畫過的筆觸不易擦掉。
國產素描紙	中等	略粗	正面不明顯的長方形紙紋、背面有不規則的紙紋	淺黃色	價格便宜，紙質較鬆，切忌多次擦改。
日本素描紙	強	粗	正面不明顯的長方形紙紋，背面不規則紙紋。	淺黃色	適宜做瀟灑的表現，不宜精細描寫。
德國素描紙	強	正面平細 背面略粗	正面無紋路，背面具不規則紙紋。	淡黃色	用力擦後會起細毛，適合精密描寫，紙上有浮水印。
貂皮紙	強	略粗	規則細長方形紙紋，正反面相同	白色	專業用素描紙，適合精細描繪。
肯特素描紙	極堅韌	平滑	無。	白色	專業用，紙質堅硬平滑，適合精細描寫。
法國 MBM 三星素描紙	強	粗	正面規則長方形紙紋，背面不規則紋路	淡黃色	適合畫木炭素描，有浮水印標記。

素描的類別

一、依表現的材料可分為：

鉛筆、木炭、炭精筆、原子筆、鋼筆、毛筆、粉彩、銀尖筆等素描。

二、依表現的題材可分為：

靜物素描、石膏素描、人物素描、動物素描、風景素描、幻想性及抽象性素描等。

作者／莫內 題名／牛 木炭素描

第2章

三、依表現的目的可分為：

① 創作底稿——做為繪畫或雕刻前的預備畫稿，也就是創作前的一種準備工作。

② 速寫——是用一種較快的速度來捕捉瞬間即逝的動態物象，由於描繪的對象多屬短促暫停或緩慢移動中的，故須以較平常為快的技巧來表現的一種繪畫藝術。(也包括在旅途或

另有較少的時間，面對變幻中的風景，靜態的形態如建築、山岳、停靠的車船等作快速簡化扼要的描繪)。

③ 素描作品——因為不重色彩，反能顯現單色層次及線條運筆趣味，是一種和油畫、水彩或雕塑等同樣具有獨立完整和價值的作品。

四、範例欣賞：

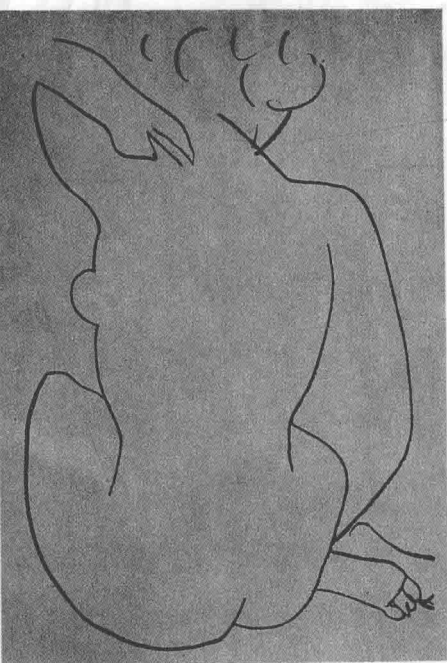

作者／盧本斯 題名／尼可拉斯的素描肖像
炭精筆素描

作者／米勒 題名／老農舍 鋼筆素描

作者／馬蒂斯 題名／裸女
人體速寫。

作者以穩健果斷且流暢的綫條，精準的把握住女人胴體美的每一部位，的確是位人人稱許的藝術大師。

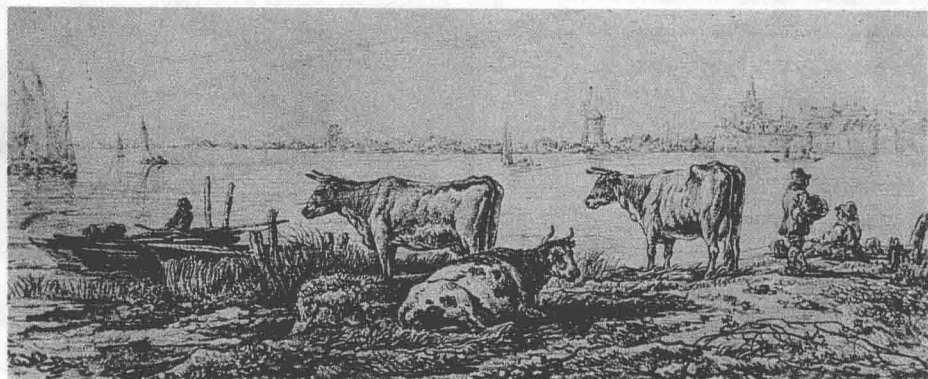

作者／拉斐爾 義大利畫家 題名／阿爾帕的
聖母 底稿素描。

素描初探

作者／畢卡索 題名／格爾尼卡草圖 底稿素描兼幻想性素描

作者／亞伯特克以普 題名／河邊的牛群 風景素描