

美術叢書

繪畫基本理論

周方白 著



商務印書館

美 術 叢 書

繪 畫 基 本 理 論

周 方 白 著

商 務 印 書 館

美術叢書
繪畫基本理論
周方白著

★版權所有★

商務印書館出版

上海河南中路二一一號

〔上海市書刊出版業營業許可證出字第〇二五號〕

新華書店華東總分店總經理

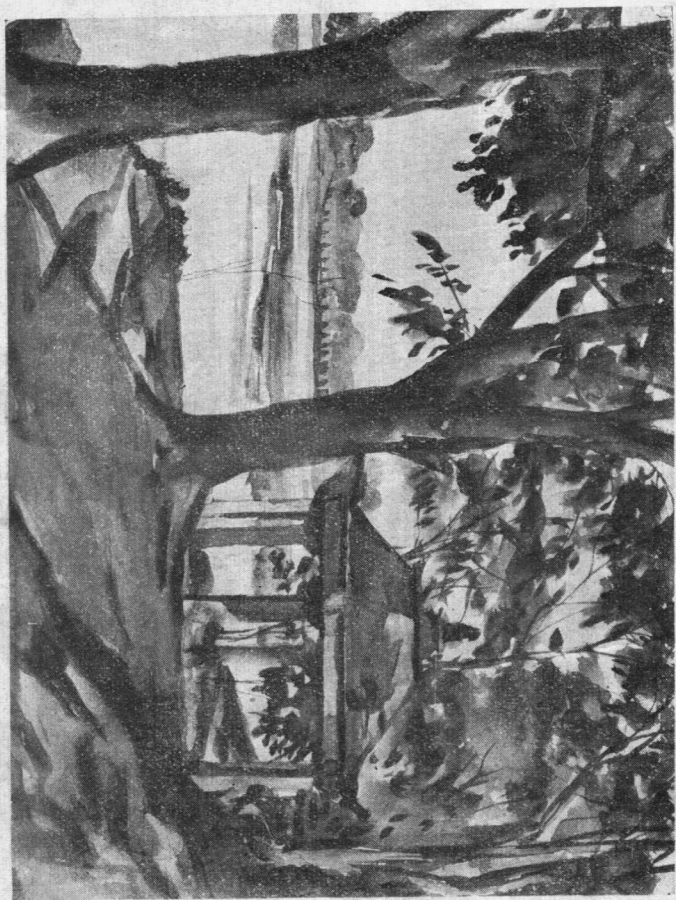
商務印書館印刷廠印刷

上海天通庵路一九〇號

(42542)

1950年3月初版 1954年7月5版

印數 13,001—21,000 定價 ¥4,700



西湖風景(水彩)

周方白作



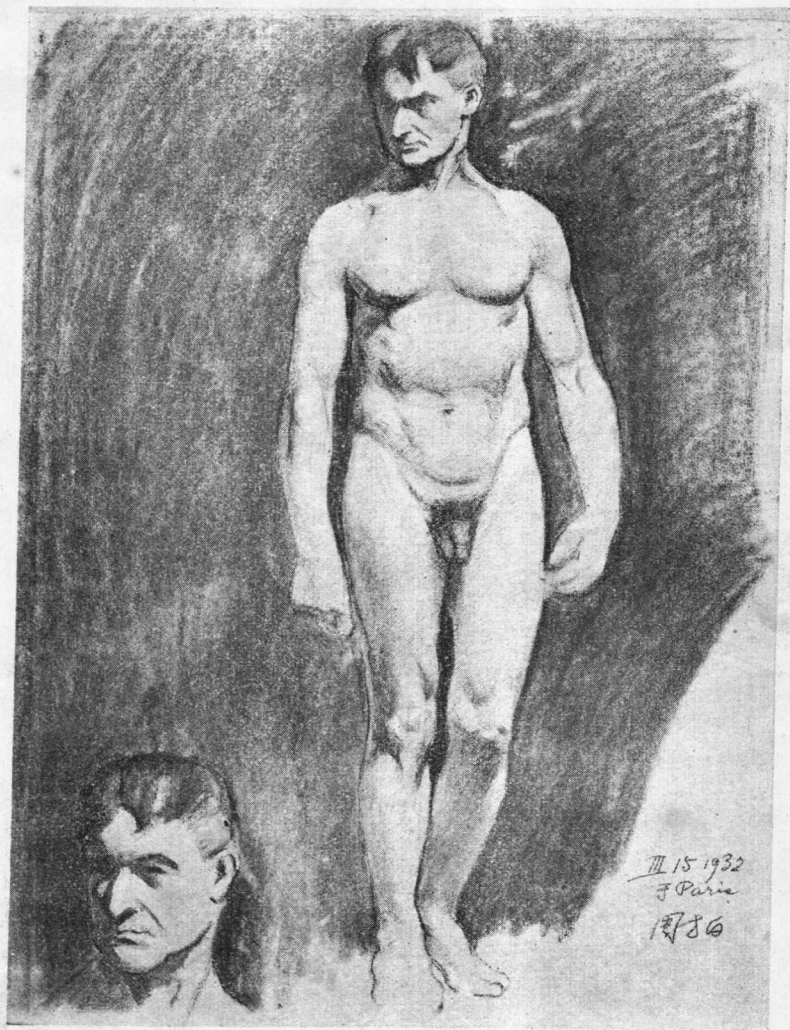
黑女人像(素描)

陸傳紋作



愛神像(石膏寫生)

陸傳紋作



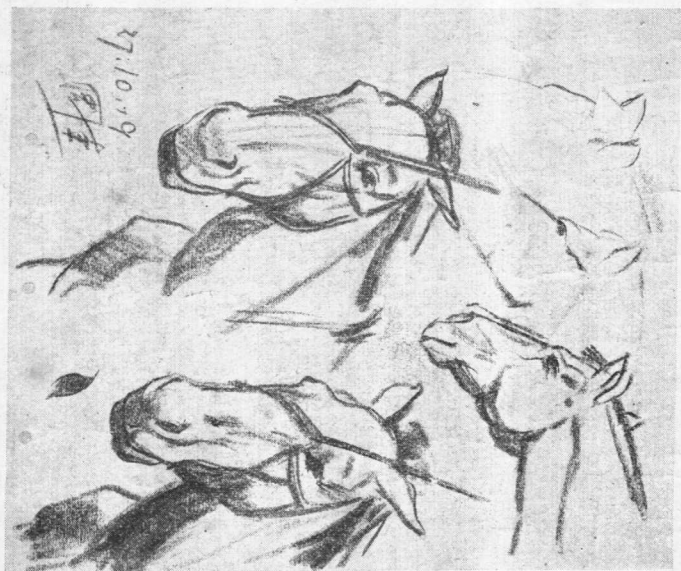
人體寫生(素描)

周方白作



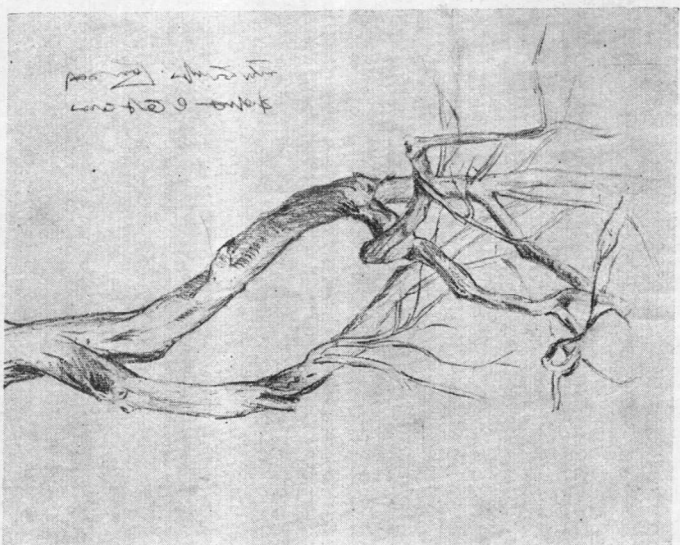
速寫人像

周方白作



馬首速寫

周方白作



樹的速寫

周方白作



人的速寫

周方白作

目錄

參考附圖

- | | |
|---------------|------|
| (1) 西湖風景(水彩) | 周方白作 |
| (2) 黑女人像(素描) | 陸傳紋作 |
| (3) 愛神像(石膏寫生) | 同上 |
| (4) 人體寫生(素描) | 周方白作 |
| (5) 速寫人像 | 同上 |
| (6) 馬首速寫 | 同上 |
| (7) 樹的速寫 | 同上 |
| (8) 人的速寫 | 同上 |

第一章 素描

一

- 一 什麼叫做素描
- 二 素描畫些什麼
- 三 素描應如何入手

- 四 比例
- 五 線條的分析
- 六 素描中之素描
- 七 藝術的刪略
- 八 素描的起稿
- 九 鏡子的功用
- 十 重心與均衡
- 十一 速寫
- 十二 形狀的分析
- 十三 輪廓線
- 十四 畫板與作者的距離
- 十五 對象與作者的距離
- 十六 測量比例的技巧

十七	明暗的分配	一	顏色
十八	物質的表現	二	顏色的選擇
十九	繪畫與照片的分別	三	畫筆
二十	臨摹	四	畫紙
二十一	用垂準線	五	液體
二十二	影線	六	水刷
二十三	畫室中的道具	七	顏色的認識
二十四	衣褶與人體的關係	八	畫稿
二十五	明暗與調子	九	水彩畫上色之次序
二十六	畫紙的特點	十	乾筆法
二十七	學者的通病	十一	刀刮法
二十八	線條的循環	十二	漿糊法
二十九	古代彫刻的研究	十三	揩拭法
三十	繪畫中的骨和肉	十四	木炭水彩畫
三十一	物體明暗的成因	十五	風景畫與取景框
第二章	水彩畫	一二五	第三章
			油畫
			三四

第四章

粉畫……

四八

- 一 油畫與素描
- 二 畫室
- 三 油類
- 四 畫板上顏色之次序
- 五 畫布
- 六 畫筆與畫刀
- 七 顏色的厚薄
- 八 筆觸
- 九 畫幅與題材等關係
- 十 油畫中的白顏色
- 十一 油畫顏色中光的表現
- 十二 油畫中上色的先後
- 十三 格拉西的方法
- 十四 嘗試油畫的橋樑

第五章

透視學……

五一

- 一 粉畫的方法
- 二 顏色的配合
- 三 粉畫的紙
- 四 粉畫的保存
- 一 怎樣叫做透視學
- 二 透視的種類
- 三 空氣的透視
- 四 線條的透視
- 五 馳馬透視
- 六 主點與視平線
- 七 相距點
- 八 透視的忽視

第六章

色彩……

五六

- 一 自然界物體的顏色

- 二 何謂原色
- 三 顏色的冷熱
- 四 何謂補色
- 五 白與黑
- 六 物體的本色
- 七 古典派與印象派的色彩觀

- 八 陰影的色彩
- 第七章 解剖學……………六〇
- 一 關節
- 二 比例
- 第八章 構圖……………六四
- 構圖的練習

繪畫基本理論

第一章 素描

一 什麼叫做「素描」？

木炭畫、鉛筆畫等單色的畫，普通都叫做素描。但是繪畫中，除了色彩以外，其餘表現物體的形狀(form)及起伏(relief)的，也叫做素描。譬如說，「這幅人像色彩很好，素描不好」，意思就是形狀的輪廓不準確。

二 素描畫些什麼？

素描是練習描寫對象(model)的形狀起伏，並且把它的陰影、中間色、光部很準確地分清，使學者對於「對象」的形狀，除了本質，有充分的瞭解。普通表現的方法，用單純的色彩，忠實地描寫出對象上的明暗，以表現對象的神情。

三 素描應如何入手？

練習素描，可先用單純色彩的物體(對象)，形狀亦不宜太複雜，光線以單純側光(如四十五度射下)。作初步練習時，僅描寫陰影部與光部，使成黑白畫，其餘中間色暫緩描寫。

畫素描開始起筆時，以從紙的左邊上角畫起較為方便，因從此向右向下畫去，可以左右上

下，都能看到顧到，不會被手遮着，這樣對於比例輪廓，均能得到統一觀察。

我們畫素描時，心目中應有一根水平線和一根直線。當「對象」上線條如近於直線時，則以直線去度量其斜度。如對象上線條斜度近於平線時，則以平線去相比而度量其傾斜度，如是則易得準確。

凡畫素描時，對於對象的觀察，應十二分認真，使心、手、眼通力合作，每畫一筆，都好像在「對象」上摹寫（tracing）。如是畫幅上之畫與對象聯合一起，這樣子練習相當時候，輪廓一定會準確，而表情自然能肖似了。

我們要知道，我們的眼睛是相當準確的，譬如前天看見的人，今天或隔了相當時候，仍舊能夠認識的。那末，為什麼看了對象寫生而不能畫得肖似呢？這不是眼睛的不準確，而是心手眼不能合作，因為沒有經過嚴格訓練，而不能把眼睛看到的形狀，由心去指揮手寫出來，而手也沒有訓練而沒有把握畫得隨心所欲，所以不能很準確地把看到的東西描寫出來。

四 比例

初學素描時，其畫幅之大小，最好能畫出「對象」的同樣大小（life size）。倘對象為全身之人像，則畫幅勢必較小，如是，對於比例問題，必須注意。於畫第一筆時，對於全身之尺寸，已隨之而決定，正如一隻手指或一隻眼睛大一些或小一些，將影響整個身體各部的比例。所以一張畫的比例，是整個的，而不是局部的。

比例的看法，是橫和直要同時看的，譬如有一方塊，如若祇看一面，不論橫面或直面，決不能定其是方塊，必須橫和直同時看，才知道其兩邊相等，而決定其爲方形。如若有一方形每邊爲二寸，而另一方形每邊爲二尺，則從比例上講，同爲方形，是相等的。就是有一每邊二尺的方形，現在縮小而畫成每邊二寸的方形，從寫生的比例上講，是不錯的，從面積上講，是縮小了；但是在繪畫中，我們決不能把每一件「對象」，都照實物尺寸描寫出來，所以只要比例準確，縮小是允許的。但是假使在一幅畫中而有大小不同的「對象」，則每件物體大小比例的關係，決不可隨便更動，應尊重原來大小的比例，才有統一而準確的比例。

素描畫開始學習時，對於明暗的比較，應先作「黑白畫」，這就是把對象上的陰影部份描出外，其餘中間色及受光部均不畫，使它留存空白。因爲這樣畫法，比較簡單，使初學者對於素描的深淡明暗，先有了兩個標準。就是最亮的如紙白，最暗的如陰影黑，以後畫中間色時，就在這兩個極端的明暗中間去比較描寫好了。

五 線條的分析

線條的分析，對於初學素描者爲一主要研究工作，其方法將對象的輪廓線條，依照其曲折方向，用直線分析描寫之。其優點有下列各點：

(1) 對象上的輪廓線條，自上到下，本來從無間斷的。譬如把畫一張人體來說，一個人身上的線條，從頭到腳，沒有斷的地方。但是我們畫的時候，絕對不可能用一根線條從頭到腳，

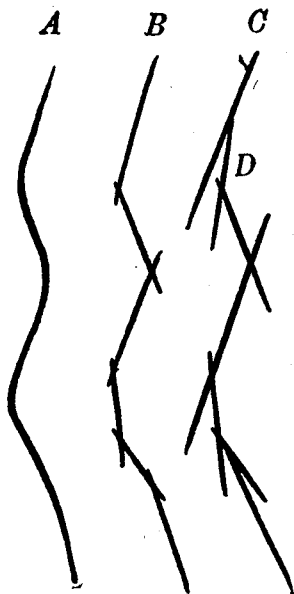
一停都不停把整個人體畫完。所以我們用分析線條的方法，每一曲折的線條方向改變時，我們就可以停筆而觀察對象，檢討錯誤與否。這是第一點線條分析的優點。

(2) 假使我們把曲折

的線條，用直線分析畫出時，對於每一段曲折的長短比例，亦可以得到一個比較，這是線條曲折用直線分析後，對於素描的比例上的一個方便。這是第二個優點。

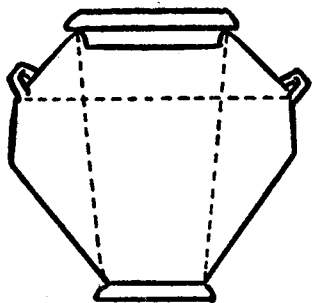
(3) 曲折的線條用直線分析畫出時，容易準確，尤其是畫絕對對稱的對象時，如畫花瓶、茶壺等幾何形東西時，假使用直線分析其曲折，則較易得到滿意的結果，因為直線的方向，容易判別。這是第三個優點。

假使從嚴格的講起來，一切的曲線，都是由各種長短不



四

第一圖 圖中 A 為一曲線，B 依其曲折用直線分析之。C 有時因直線太短，致使方向不大明顯時，則可引長之，使與下一線交叉如 D 處，也可以的。



第二圖 此瓶如用曲線畫，更難準確。