

書叢究研術藝

究研圖物人

藉一抱陳

行發館書印務商

例言

一 本書說及人物畫研究上的一般常識以及實習上的方法，足以培養初學者的基本學識，並適於研究者之參閱。

二 本書共分九章，每章包含各項細節。第一章至第三章，敘述一般常識及基本學理。第四章至第七章，論述畫法之研究。第八章爲進一步的討論，示明畫法研究上各項要點。第九章分述古今人物畫名家二十二人的事略及其藝術特點，爲研究者有興味的參考。

關於卷首名作插圖，未能盡量採集，而僅據適於畫法參考之點，選入作例十九幅。

三 人物畫爲美術上的重要部門，在畫法研究上，相當困難，關於人物畫之學理與方法，亦頗見繁雜。但本書各章已示明研究法之要點，習畫者當能從本書得到一個正確的方針。

本書有篇幅所限，在著作時間上亦絕無餘裕。或有未妥善之處，恐亦難免，幸祈閱者諒之。

一九三八年五月 著者識

目次

一	人物畫研究之需要·····	一
二	怎樣學習人物畫·····	七
一	最初的基本——人物描寫的準備·····	七
二	人體寫生之必要·····	一二
三	關於人體實習上之設備及其他·····	一六
三	人物描法上的基本事項·····	二八
四	人體素描之實習·····	四一
五	人物描寫之色彩研究·····	四七
六	人像與服裝的描法·····	六〇

一	頭部的狀態與骨格·····	六〇
二	關於服裝的描法·····	六九
七	關於習作與速寫·····	七四
八	關於實習研究之問答·····	八一
九	古今名家及其人物畫之特色·····	九九

人物畫研究

一 人物畫研究之需要

在繪畫題材的分類上，人物畫也有其獨自的部門。雖然人物畫之中，也有種種形式及性質，要之，凡以人物為題材的繪畫，也就是以人物的形態、狀態為主要對象的繪畫，概屬人物畫之部類。不過，若以繪畫的價值、藝術的價值之點加以考察時，更能看出其特質上之差異。這樣，則雖同是以人物為題材的繪畫，也見有種種分別。

我們從古今的美術作品上，可以找見多數表現人物的作品。人物題材的範圍，也很廣汎，就東西洋的繪畫而說，在東方的人物畫上，固然也有種種可注目的有特色的作品，在西洋的美術作品上，人物的表現，似更容易發見。尤其在西洋的繪畫上，人物的描寫，卻比東方畫家懂得早，在很早的

時代，人物的表現已占在藝術上的主要地位。至於東方畫，特別是我國的水墨畫，自古盛行的似乎以風景畫（山水）為主。雖則東方畫派中也曾有若干專長人物的卓越的畫家，但就大體的發展狀態而論，從繪畫研究之點觀察，東洋的人物畫，似乎遠不及西洋的人物描寫之盛。試看希臘古代的彫刻及瓶器上的裝飾畫等，也可知道那時候已何等注重人物的題材，對於人物表現是何等熱情的了。就看到文化比希臘發達得更早的埃及，也不難從其藝術作品上發見多數人物的表現。

人的狀態，形態，可說是人類本身最易於了解的一種形象。人物的描寫，恐怕是人類的藝術表現欲當中的一種極有興味的題材吧。

古今各時代的人物畫，情趣各異，自不待言。……東方畫派的人物畫與西洋畫派的人物畫，誰都容易看出有顯著的差異，自然特長亦各有不同。這種差異，非但由於民族性，思想等之不同，而且也因表現材料之不同而差異的（例如，東方畫的材料，以水墨畫為主，傳統上的材料，顏料等，比較簡單，表現法和色彩感覺之發揮，亦受所限制。西洋畫上的材料，顏料等工具，種類較多而複雜，故對於藝術感覺之發揮，比較自由。）然而即單就西洋的繪畫而論，現代的人物畫之表現，已和以前的

(十八、九世紀等)人物畫的情趣不同。卽同是着重現實性的人物描寫，各作家(指特殊的作家)對於人物的感興和表現，也極相殊異。在西洋的繪畫上，風景畫雖比人物畫發達得遲，但是仍可找見有多數優秀的風景畫。然而，在西洋繪畫的發展上，人物畫究竟有較遠的歷史，人物的研究素來所重視，故西洋畫上的人物研究，可說有確固的根柢，至少可認為在人物之描寫上曾經發揮着種種表現特色的。……是經過種種的探求程序而演進到現在的。雖則東方畫派的人物畫(特別是指以前的代表作品)自有其東方藝術之特色，但就大體而論，可說西洋畫上的人物研究法，是比諸東方畫的人物表現，更其現實化的。也可說其探求精神是更其科學的，雖然近代西洋畫派當中，已見有許多非偏重客觀寫實的傾向，然而繪畫精神的根底，仍着重於現實化之一點，至少，可說西洋畫派的人物研究，是有過現實性探求之根柢者。

人物畫這名稱，乃一般人物題材的總稱。同屬人物題材的繪畫，依其對象或題材的性質，自然仍可加以分別。例如，有以人物的狀態、動作、情景為主的人物畫；以描寫對象的狀態性格為主的肖像畫；以人體的美感為主的裸體畫；也有以羣像(多數人物)的大構圖為主的人物畫(大作)。

或壁畫等。畫家繪描自己的形相者，如自畫像。此外，如歷史畫者，是以歷史的事象或人物爲主的繪畫，歷史畫之創作，自然須要有歷史的根據及考察，但歷史畫仍以人物爲主體。又如從神話、傳說、文學中取材的理想畫，以及宗教題材的繪畫等，都不出乎人物描寫的範圍。上述的幾種類，雖是依其題材而區別的，雖則題材性質各異，但在表現上，根本要賴乎人物畫的技法始能成就。無論什麼性質的題材，都可作爲人物畫的表現而論。

看上述的分類，可知人物畫上也有好幾種類的題材。至於繪畫之創作，對於題材之選擇，在畫家自然是依其個性、思想、趣味、創作意欲，而自由決定的。故取材，各有所好，研究上各有專長，無所限制，自不待言。

在一般繪畫製作上，應用人物的時候頗多。就說「插畫」（刊物上的插畫等）及「漫畫」之創作，其表現之良否，亦大有賴乎人物畫法之修養如何。雖說是插畫或漫畫，這些畫大多仍以人物爲主，故作者的修養，仍非從人物畫法之根底着手不可。我們看到有一種優秀的插畫和漫畫等，從其表現法上都可以證明作者非有確固的人物畫基礎不能達成者。有許多插畫、漫畫等，不能發

揮其價值及繪畫的特色者，也往往原乎作者的人物技法修養之缺乏，這是很顯明的……其他如 Poster（廣告畫，宣傳畫等）以及圖案等，也每有應用人物之處。這種作品上，遇到人物的題材時，作者倘無人物畫法之修養，則無論如何努力也終於不能發揮其效能或特色，結果只是把 *living* 的藝術效果降低而已，亦即只能作成拙劣的 Poster 而已。這樣看來，人物畫之修習，非僅爲純粹藝術上所必要，即一般的應用（或實用）美術上，也有所需要，故人物畫之研究，可說是一般繪畫上的根底。

風景之描寫，固非易事，要創作一幅雋美的風景畫，自然要賴有相當的研究。然而人物畫的修習和研究，決不易於風景，不，或許要比風景之研究更見複雜。初學者對於風景經過若干時期練習之後，大概也能勉強畫起風景寫生來。但人物之描寫，往往不能在短期練習後可以勉強作成，這一點，也是證人物卻比風景困難。雖則這樣說，也並非謂風景之研究很容易解決。試看畫家之中，畢生研究繪描風景的人也有，要之，不論風景或人物，倘要加以深徹的研究，都非有恆心繼續鑽研不可。人物的研究，雖比較困難，但是由於人物之研究，可以領悟形體的種種狀態性。倘能習得人物描

寫的技法，則對於其他形象或題材如風景、靜物等之描寫，必更易於解決。故人物畫的修習，可說是
一般繪畫修習上的重要基本。現代的美術學校之繪畫修習，概以人體研究爲主要課程，其理由也
不外在於養成基本的表現能力。故有志研究繪畫者，對於人物之研究，不可忽略。

二 怎樣學習人物畫

一 最初的基本——人物描寫的準備

人之形象，雖是我們所見慣的形象，似乎很容易繪描。然而人的形體，可說是一種構造得很微妙的東西，除其精神上的種種特徵而外，還有動作上的種種變化，……其形態、色彩、表情，呈现出各種各樣的特色。人物的狀態、特色，是變化無盡的。在繪畫上表現人物，決不能說是怎樣容易的事情。然而我們若從一個有效的方法，照順序研究起來，自能領會人物畫法之要領。

學習人物畫，從來有種種方法。然而現在我們學習人物畫，應該從什麼方法入手才好？也許有人以為人物畫可用人物畫臨本來臨摹，即能成功吧？我以為臨摹，絕不妥當，是應得避免的。因為，臨摹至多教人習得一些呆板的皮毛的手法，而不能使學者會悟人物表現的要領，而且於初學者，最

有弊害。所以，繪畫之學習，非從「寫生」入手不可。因為，「寫生」能使我們直接了解「自然」的真相，能使我們直接感知現實的狀態和美感。在現實上面，往往示出意想不到的美。是故，人物畫之學習，也非直接觀察着實際的人物來研究不可。

看着人物直接寫生，也許初學者沒有把握。人體的狀態和感覺十分微妙，沒有繪描經驗的人，往往無從下手。故在研究人物寫生之前，非經過一段基本的寫生練習不可。所謂基本的寫生，也就是石膏像寫生。由石膏像寫生，得以養成素描的基礎能力，同時也是培養寫生的觀察力者。石膏像是一種白色的形體，除石膏的白色上的光暗變化而外，無其他色彩之參雜，其光部（明部）和陰影部（暗部）的變化特別顯明，使學者容易明瞭光暗變化之理。石膏像有形象上之種種變化，如各種的狀態、姿態，其形象上的立體感覺，示着圓凸、深凹等的變化，明暗上也有種種不同的調子（濃淡的變化）。初學者對於這種形體上的狀態感覺，非先有一種認識不可。故研究人物畫之前，石膏像寫生之修習，就是研究人物寫生的第一步預備工作。因為若不經過這種練習，不能悟得寫生之要領，也不能明瞭素描的方法。要之，石膏像寫生是足以訓練初學者的觀察力，同時也是養成

描寫形狀及明暗的能力者。所謂「素描」者就是指形狀及明暗的描寫法。以線條可以描成物體的形狀，以濃淡的關係可以表出物狀的光暗，以線條及濃淡爲主的（單色的）描法，就是素描。初學者的素描能力還沒有具備，故不得不從石膏像寫生來研究形狀及光暗的表現，以養成基本的能力（即素描法）。研究風景畫之前，石膏像寫生之修習，也是需要的工作，在人物畫的研究上，石膏像寫生，更須着重。故初學繪畫的人，對於石膏像寫生應有相當時期的修習才好。專門研究繪畫者，大概至少要修習一二年或更長期的石膏像寫生，作爲基本的訓練者。

學習者若曾經修習過相當時期的石膏像寫生，則其寫生的眼光及描寫形狀的能力，必有幾分經驗和把握，有了這種基礎和預備，則對於人物的研究也就更容易入手了。然而即使有了石膏像寫生的經驗，對於人體寫生時，也還要具備一點其他的人物畫常識才爲妥當。其中有一種我們所不能疏忽的常識，就是人體解剖學的常識。人體解剖學的常識，能使我們了解人體構造的關係。當我們對着人體繪描時，若全然不了解人體的構造，往往難於表出形態的要領。若要正確地表出人體的骨格狀態，這解剖學的常識是不能缺乏的。

不過，所謂解剖學，自然不必像醫學上的那種精微的解剖學。人物畫上的解剖學，只求能使習畫者明瞭人體骨格的組織和大體的筋肉狀性便足够了。解剖學於人體描寫上雖有關係，但這也不過是一種預備的或補助的常識而已，而並非是表現法上的重要點。因為作人物畫，也不能單靠解剖學的智識就可以解決的。古來的畫家中，對於解剖學考究得非常深邃的人也有。最著的例，即如意大利文藝復興期的藝術家雷奧那陀·達文奇，也就是一個對於解剖學有精深學識的人，他曾親自解剖人體研究生理關係及骨格、筋肉等狀性。在他的「繪畫論」一書中有這樣的記述：「畫家首應深切地考究骨格、筋肉及筋腱的性質，要明瞭凡一肢體在某種狀態時，有什麼筋肉動作，當筋肉膨脹時，筋腱如何收縮。現今的人往往描寫人體無論什麼狀態都把筋肉繪成同一樣的狀態，這種弊病是畫家所應戒避的。」……他認為畫家研究人體，僅從外形觀察還不足夠，而要知道人體內部的骨格和筋肉的狀性才行。我們看雷奧那陀的人物描法，也很可以知道他對於人體的筋骨有何等深徹的理解。除雷奧那陀之外，還有當時大彫刻家兼畫家的賈愷朗及羅，也是一個對於解剖學深有智識的人，他曾在一個教堂的救治院中解剖屍體來研究。據發薩利（Vasari）是一個

藝作意大利藝術家傳記的名人）說，覺愷朗及羅曾在弗羅倫斯及羅馬兩處，研究解剖學有十二年之久。這也足見他對於解剖學之鑽研，何等努力。就從他的彫像與繪畫上的人體上看，也足以明瞭他對於各種狀態的筋肉狀態是非常諳熟的。雷奧那陀和覺愷朗及羅，非但對於人體解剖學有深刻的研究，而且對於其他的生物，就中如馬的解剖學也曾精心研究過的。上述的兩個藝術家的情形雖是特殊的例，但也足見他們為研究人物的狀態，對於智識的追求是何等認真了。

人體解剖學的智識，與人體骨格狀態之描寫有密切關係。我以為畫家對於人物描寫，尤其是人體的表現，縱使不必過於拘泥解剖學的智識，至少作為常識或補助的學識也應得領略一點。關於解剖學的常識，雖不必精微地研究，但即就其概略而論，亦非數言可了。故希望學習者另行參考適於美術上用的解剖學專書。

研究人物畫，非從實習上研究不可。無論什麼技法，都要由習練始能達成。人物畫之研究，也應該依着順序而進行。無論初期的石膏像寫生，或人物寫生，在實習的研究上都有必然的程序或漸進的階段，繪畫技法的研習，自非短期間可以獲得要領。在實習上，應依循序漸進之勇氣。畫家的技法，是

經長期的研究而養成的。習畫最初的幾年，不過是藝術研究的基礎階段而已。

練習初步的寫生，應從石膏像寫生入手。爲實習上之便利起見，最好進專門的美術學校或繪畫研究所。因爲專門學校或研究所，有設備，指導，及種種參考上的關係，於實習上比較便利。雖然繪畫之研究，未始不可由自修而研習，但設備上和參考上，究不如專門學校或研究所之豐富。至於已有石膏像寫生的相當經驗的研究者，要研究人體寫生，也仍以專門學校或研究所爲便利。但是，我們不能不考慮，研究所，或學校也有種種的性質，乃事實上所難免者。就關於繪畫的指導法或教授法。也往往因指導者而不同。學習者在修習上所趨向的進路妥當與否？所採取之方法良好與否？也往往因乎指導方針之如何而結果不同。

二 人體寫生之必要

學習人物畫，首應明瞭人體的自然狀相（本然的狀相）。要研究人體的自然狀相，應由「人體寫生的修習」開始，也就是，非根據活人的裸體來研究不可。因爲人體的狀相及其種種的自然

現象，爲人物畫的對象。故人體寫生的修習，爲人物畫研究上最直接而有效的方法。

固然在現實生活中，我們日常所見到的人物，概是穿着衣服的人物。要見到裸體的機會，似乎極少，除非在特別的情形，如沐浴或游泳的人物，或袒裸的勞動者，或熱帶的裸身人物，或舞蹈上常有的袒裸的姿態等。

就以人物畫而論，人物畫也未必都是描寫裸體的，特別除了表現裸體人物的繪畫而外，大多都是描寫有服飾的人物。這樣看來，學習人物畫，爲什麼要根據活人的裸體來研究呢？……難道學習人物畫，不可以利用人體解剖學的圖形。或人體照片來研究嗎？利用人物畫的稿本或人物畫的名作來臨摹，不是也可以學習嗎？這樣學習豈不是一樣？又何必要看活人來研究呢？現實上的人物，除了頭、頸、兩手或兩足露出之外，其他的身體部分都有衣裳所掩蔽着，那末學習人物畫，又何必多費一番工夫去研究裸的描寫呢？……我想有許多人往往會發生這種疑問，尤其是對於繪畫研究的學理毫不理解或沒有常識的人們。

人體寫生有什麼必要在繪畫修習上，其所以必要是有必然的理由。雖然人物畫的題材範圍