

美術普及叢書

靜物畫

江敏明編著

美術普及叢書

靜物畫

江敏明編著

香港中流出版社出版

美術普及叢書

江啟明編著

素 描	速 寫
靜物畫	動物畫
鋼筆畫	風景畫
油 畫	水彩畫
肖像畫	人體解剖

美術普及叢書

靜物畫

江啟明編著

中流出版社出版

香港北角渣華道82號2樓

大眾橡皮印刷公司承印

香港英皇道659號8樓

1977年4月初版

定價港幣三元五角

版權所有・不准翻印

彩圖 1 放在碟上的魚 江啓明

HXT 478/12

彩圖 2 平地一聲雷 常書鴻

彩圖 3 靜物 羅伯特·布拉克曼

彩圖 4 瓶花 雷諾亞

出版說明

本叢書共十本，都是有關美術的初級技法書。在這個典型的商業城市裡，有着很多愛好美術但又沒有機會接受藝術學校專業訓練的年青人，他們都希望自己能畫得一兩筆，藉以陶冶或調劑一下生活，使生活過得更有意義，精神有所鼓舞。我們本着這種看法，特邀知名畫家江啟明先生為我們編著這套美術叢書，希望年青人因此有所裨益。

本叢書以初學者為閱讀對象而寫，故都從基本的寫實說起，因為就算是世界成功的抽象畫家，也離不開他最初寫實的第一步，但也並不是說，藝術的最高境界是抽象。抽象只不過是藝術創作道路上的另一方面而已，這要取決於個人的興趣和觀點。

無論書中說的是基本技法，或是個人經驗，都只能在實踐中去領會它，掌握它，並從實踐中進一步加以充實和提高。希望讀者隨時提出意見，以便再版時作為修改的參攷，使這套叢書更能切合實際。

目 錄

1. 爲什麼要畫靜物畫？	1
2. 怎樣畫靜物畫？	1
3. 靜物畫應具備些什麼？	2
(1) 佈局	2
(2) 怎樣表現出一件物體的立體感？	4
(3) 整體與局部的關係是怎樣的？	5
(4) 怎樣概括對象？	5
4. 怎樣表現物體的質感？	6
5. 表現形象和色彩，應如何兼顧？	6
6. 舉幾個例子來說明怎樣表現具體的物象	7
(1) 如何畫瓷瓶	7
(2) 如何畫玻璃器	8
(3) 如何畫花卉	8

1. 爲什麼要畫靜物畫？

在我們的生活環境中間，有着各種各樣的物體和我們的生活、工作、創造是分不開的。我們從它們的形象和色彩上產生一種感情、一種愛好。這些物體與我們的生活，有極密切的關係。在工作之餘，有的人對造型藝術有表現能力，就會想通過繪畫來表現自己所關心、所喜愛的事物。這不僅爲滿足自己，爲反映自己對生活的熱愛而畫，同時也想鼓舞別人，能夠看到自己的創造成果的記錄，引起一種對自然鬥爭強烈的共鳴。

儘管是生活上極普通的東西，但也包含着十分深刻的意義。我們看見蔬果，就容易使人聯想到農民們勞動成果的農作物；看見櫻桃，就使人聯想到櫻桃產地的景況；看見生氣盎然的花卉，能使人產生興奮向上的感覺。這些例子說明人對表現生動活潑、鮮明有力的靜物畫是喜愛的，因爲它能給人以鼓舞，引人對生活的熱愛。所以我們畫一幅靜物畫，就必須要盡可能地充分表現出物體的精神實質的正確形象和色彩來。尤其是在油畫方面，更要能充分地發揮油畫的性能，要求雄辯地顯示出物象的各種不同的環境及其氣氛來。

2. 怎樣畫靜物畫？

這裏要講的主要是怎樣去佈置靜物。關於工具運用技術

方面，已經有各種專門的繪畫技法的書，本叢書也另有專冊討論，這裏就不再重複了。

靜物畫可以分做兩種：一種是爲了鍛煉色彩的運用，作爲基本練習的一個方面。這種靜物畫主要目的是通過靜物畫的練習，熟練地掌握色彩的運用同形象的刻劃。所以這類的靜物練習有時是單純地爲了辨別色調層次的比較和冷熱的變化，還有的是爲未來創造而作局部研究的。爲了達到這樣的目的，僅是一種圖稿的練習，並不要求畫成一張靜物創作。

另一種是作爲一張創作的靜物畫，它就需要安排得很妥貼。對所要畫的對象、形態變化、色彩選擇都需要有所研究取捨，對畫面的結構，更需要精心鑽研。

3. 靜物畫應具備些什麼？

（1）佈局

作爲一張靜物畫，它有它的內容。前面已說過，它是應當表示出作者的思想感情。當我們已經準備好要畫的題材，我們就要進一步考慮如何把這些物體安排得最適當，使許多物體在形象的關係上，色調的關係上、都要能達到和諧完美的境地，才可能傳出物象內在的特徵。

我們首先就要考慮到經營位置。物體各有大小，在畫面上互有主次；物體的佈置要有輕重虛實，既要求合乎結構的要求，也不能呆板；要求集中，又要有疏密。在安排靜物的時候，初步把主題按自己的意圖擺設起來，然後圍繞對象從各個不同的角度來觀察研究，要豐富而不堆砌，要單純又不能貧乏。一件次要的物體加了進去嫌多就別加，去了不嫌少

就該加。我們可以拿任何一幅完整的靜物畫作為例子。因為作者在佈置構圖，安排物體的時候，是經過深思的。譬如夏爾丹畫的「麵包」，各個物件擺放得如此勻稱，我們很難再加一種什麼東西進去。再如雷諾亞在他畫的「瓶花」上，爲了要破大桌面的「空」，所以作者在畫的下角加上兩朵花，豐富了畫面，這就是「去了嫌少」的例子，那就應當留着。這樣研究了才可以看出構圖上需要增減的地方，從那一個角度來畫是最適當的；基本的要求無非是看如何能更突出主題，更引人入勝，使畫面更生動有力，使靜物畫充滿了生命力。

當你把作為主體的物體擺在畫面上時，也不一定是呆板地安排在畫面的最中心。比如一個罐子或廚房用的光澤閃耀的鋼鍋作為主體，旁邊配上的是銅勺或是盤瓶及蔬菜等，這是次要的。但如果你畫一瓶花，花就成了主要的，瓶罐就是次要的了。

歐洲早期的靜物畫，有的是爲了表現貴族行獵的豐收，有的是表現新興資本主義商業的富有，就有時不管構圖的規律，紛陳雜顯，看去零亂堆砌，看不出主次之分。

近期有些畫家，畫靜物畫爲求自然真實，就把大自然的植物特寫地畫在畫面上，背景就是大自然景色；或者在廚房畫上廚具及食物，或在台階、屋旁等畫上要畫的靜物。

畫一幅靜物畫，無論你怎樣畫法，都不能不經過思考，不經過組織的。通過鑽研和經營，物體有了適當的安排，賓主互相襯托，主題才可能突出地表現出來。同時在色彩方面也要考慮。要有突出主體的色彩，就需要有其它物體的色彩來陪襯。在畫面上冷熱調子的協調，深淺對比的配合，都能幫助突出中心主題。

把主體放在畫面的最中心，不一定就是最適當的。正確地說：應該把主體擺在上下左右都能感到勻稱有致，不宜把

整個畫面頂天立地填滿，也不宜於吊在畫面中間，四面太空。一般宜於把主題畫得與原物尺度相仿（當然過大的物體例外），不宜於太大或太小。無論什麼體裁的繪畫，在位置佈局上，都表現着一個主要的運動，可以用一條綫歸納出畫面上的運動和結構。在畫面上也同時要安排主題與背景之間的明暗，虛和實要有適當的佈局，使得畫面上既有運動又有穩定的感覺。

（2）怎樣表現出一件物體的立體感？

在這裏必須附帶提到表現一個物體，在自然條件之下，必然有受光的部分及背光的部分，但是也不是單純白同黑的兩色對比。我們必須了解物體在它的空間受了光的影響，在它的表面上自然形成三個主要的面。我們拿個圓球來作例子，從側面來的光綫，受光的部分與背光的部分，都絕對不是黑和白的兩個面，而是在背光的部分裏面，由於受自然環境各方面的反光，就形成了反光的的部分。所以在這樣的條件之下，就看見球的表面受光部分是亮面，緊接受光部分是暗的，我們叫它做明暗交接綫，再轉過來就是球的背光部分上的反光面。通過這樣基本組成，才能顯出球是在有光綫影響的空間，才能夠表現出球的立體感。

但是我們應該注意到，在一個圓球輪廓範圍之內，最亮處與最暗處並不是在兩個相對的邊緣上，而是在彼此相當靠近的部位上。在受光部分，從明暗交接綫到邊緣，從上到下，是一個半調的顏色，它的冷熱和層次，不斷依部位變化而轉變着，使人感到球面在轉變伸透着。我們舉這個球的例子，是比較最易理解而且可以概括一般立體的情況。在靜物畫的總的結構中，也有共同的原則。所以我們把靜物安排妥善後，在動手之前，要先看準這個組成的總體，我們需要看出那部是最亮的那部是最暗的，那部較突出在外，那部是藏

在裏面，要注意到這個組成是有它的整體感的。當然上面所說的立體感的描繪，是着重於初學者或純粹寫實而言，現在有些新的畫家，只注意到物象的色調及明暗的節奏感，甚至形體也不注重。

（3）整體與局部的關係是怎樣的？

爲了要很好的表現我們生活中所熟悉的、所喜愛的物體的形象，我們不能不盡量地把它表現得維妙維肖。我們首先要能夠把這些物體的形象畫得很生動。只有深入地觀察所畫的對象，從整體的要求來刻劃對象，就不能過分強調局部；爲了更好地去表現整體，就必須對局部要有取捨。刻劃主要的，次要的服從主要的，犧牲瑣碎細節。假如過分強調局部，把局部刻劃得一絲不苟，就必然影響主體的完整。如果沒有主要與次要的區別，到處同等對待，也顯不出前後層次的關係，畫面就必然刻板呆滯，失去生機了。

（4）怎樣概括對象？

我們在作畫的時候，時常看到對象很複雜，尤其是戶外寫生。因爲我們睜大了眼看，自然就看出對象所有的一切。但是要體現物體的神態，要表現物體浸潤在總的光綫氣氛裏，必須要有概括能力。一方面我們要求精深分析對象，另一方面又要綜合概括，不要陷在物象的細節裏。不妨試試，當你在進行觀察對象時候，你睜大眼睛看，然後你再觀起你的雙眼來再看，你就會立刻發現這兩種不同方式的看，對認識理解對象就大不相同。當我們觀眼看的時候，可以濾掉繁瑣細節，保留下來的是比較概括的整體。

4. 怎樣表現物體的質感？

在初學畫靜物的時候，往往有些問題不易解決，首先就是質感的問題。我們會接觸到各種各樣不同的物體和它不同的質感。比方有陶、瓷、金屬、玻璃、棉織物、毛織物、紙張、皮革等等各種不同的物品。此外還有重量的感覺，例如一個大瓷瓶與一個燈籠的輕重區別是顯著的。初畫的時候，很容易表現不出不同質感的陶瓷器來，甚至畫得既不像陶也不像瓷，而像紙糊的。一隻玻璃杯給畫得像洋鐵罐，或金屬物體只有光澤沒有重的感覺，透明得像玻璃器皿。要避免這些毛病，就要精密細緻的找出色調的比較。

要表現質感，必須注意色調的比較。所謂色調比較，包括了明暗、層次、冷色調與熱色調的對比等等。要很忠實地塑造出它的形象，也就是細心地、準確地找出物體的起伏的面，和它的組織規律。我們知道在一切物品如皮、毛、棉織品都有它的各自的規律，彼此各自有區別，不要把硬的畫成軟的，重的畫成輕的，皮毛畫成乾草。

把半調的顏色找出來，要妥善地把物體的高光與半調的關係，按照物體最亮與最暗的差別，把色調細緻的變化嚴格的比較出來，還要留意最光點及反光的光強程度。與此同時，我們也要注意筆觸的使用，筆的斜度運用。在某種意義上，筆觸有助於表現出物體的形象同它的質感來。

5. 表現形象和色彩，應如何兼顧？

我們不能把形象和色彩二者截然分開。

物體各自賦彩，色調依形而變。

各個物體，有各自的顏色，同一個物體又從來沒有相同的顏色。在不同的客觀條件下，也就是不同的空間，色調在變化着。

不能單靠黑白的區分來表現形象。別說是色彩畫，即使是一張素描，也還不只是黑白深淺的關係，而應該有冷暖調子的比較和質感的表現。

例如畫一個朱紅色的球，我們的認識上知道球是朱紅色的。可是畫的時候，假如純用朱紅色來畫，那當然也有它的裝飾性，但不足以說明紅球的空間條件。

球既是朱紅的，又不是朱紅的。我們必須分析球面的朱紅色在光暗、反光的條件下所起的顯著變化，表現出球體上明暗交接綫部分的偏冷的暗色調，在反光部分又顯出溫暖的較亮的暗調子，在受光部分又是中間的較暖的亮調子。按光源的角度，可以在受光面找出最亮的部分。所有這些球面上的朱紅色的變化，沒有一處是純朱紅色。根據色彩學來說，光源是具有七色的。物體本身是朱紅色，只不過朱紅色比其他的色素更多地反射在我們的眼球而已，其他的色素或多或少也存在在這個朱紅色球體裏，而在總體的具體空間却依然使人感覺到朱紅色的。

6. 舉幾個例子來說明怎樣表現具體的物象

(1) 如何畫瓷瓶

一隻瓷瓶一般表面是潤滑有色彩，接近玻璃的光澤是不透明的。尤其是淡色的瓷罐，表面上光暗就更分明。當我們已經勾好對象的輪廓綫，定下明暗交接綫的位置，就從最暗

處上色；把明暗層次分清楚，在銜接明暗交接綫的一邊，就是亮色與暗色互相轉遞的部分，這部分和表現形象質感有極大的關係。

在瓷瓶受光部分上，看起來色調變化不很大，但還不是單色平塗的。瓶的表面有向下、向深伸延和向上仰的面。要注意這些不同面的細緻變化，但不能瑣碎。周圍背景上色必須與主體同時進行，這樣可以使主題恰如其分地浸潤在空間而不像是剪貼的。

因為瓷釉的光潤，在受光部分有光源的反射，有時是天空，有時是窗戶，也有時是燈光。我們稱之為「高光」，油畫宜於在最後處理。油畫上色時，不必一定像水彩畫那樣，把高光位置空出。高光的情況是各種各樣的：有時偏暖調，有時偏冷調。看是藍色的天空的反射，是白雲的反射，是院牆的反射，是戶外土地的反射等等。這一切的光源的冷熱色調的不同，也影響着物體上高光色調的冷熱差別。細心觀察，看準物象，大胆下筆。用色宜渾重，就顯得反射更有力。有時一筆高光，也含有不同層次，我們應當注意它的強度和它的變化。不能畫成軟弱得反射不出來，也不能強烈得跳出了物體的表面。

（2）如何畫玻璃器

畫不透明的有色的陶器，處理方法大體和畫瓷器差不多。如畫透明無色的玻璃，不能把玻璃器看成孤立的物體。最妥當的辦法就是把玻璃器和它的周圍背景看成一體，基本上是在背景顏色上稍加留意，輕描淡寫，適當地幾筆高光，玻璃質感就自然出現了。

（3）如何畫花卉

畫靜物畫很多都喜歡畫花卉，故此我們也談談花朵。

在畫花卉之前，我們先細心觀察花朵。從全面來看，即