

書叢究研術藝

靜物圖研究

著 一 抱 陳

商務印書館發行

例言

(一)本書內容以「靜物畫」實習上及創作上之實際學理為主，包括初步研究之方法以至靜物「表現上」之理論。故本書足供初學者之研究，同時亦適於略有繪畫經驗者之參考。

(二)本書大部份以問答形式寫成，以一般學習者應知的問題為中心，使閱者易於感悟實際問題之要領。

(三)本書除適於一般繪畫研究者（以及美術愛好者）之參考之外，亦可作為中小學繪畫教學上之參考書。

(四)本書共分十二章，自「一章」至「八章」以實習上之問題為主，可作為預備篇看。自「九章」至「十二章」以表現理論為主，可作為較進一步的研究篇看。

(五)關於靜物畫的研究理論，自屬相當繁密，非本書所能包括。著者以時間及篇幅所限，亦未能盡將預定資料編入。至於插圖方面，亦以時間關係未能搜集豐富。種種未妥善之點，尚希閱者諸君

靜物畫研究

諒之

二

一九三七年十二月初旬著者識

目次

一	學習前應知的問題·····	一
二	靜物寫生問答·····	八
	初步寫生之實習——怎樣繪描物體·····	
三	選擇什麼東西爲靜物畫材——怎樣加以配置·····	一七
四	靜物的配置和靜物畫的構圖·····	二五
五	水彩畫和油畫之特色·····	四八
	——顏料及其他材料——·····	
六	關於色彩之塗法·····	五五
七	關於光線位置以及實習上的注意·····	六六
八	A 最初的油畫成績·····	八一

九	從A的成績談到靜物畫之創作·····	八七
十	關於靜物畫之起源及其發達·····	一〇九
十一	現代繪畫之靜物研究·····	一二九
十二	靜物畫之「表現」·····	一五九
	——和現代的靜物畫——	

靜物畫研究

一 學習前應知的問題

靜物畫是什麼？

靜物畫，是以靜物爲題材的繪畫。也猶如以風景爲題材的是「風景畫」，以人物爲題材的是「人物畫」一樣，從繪畫題材的分類上看，靜物畫也有其獨立的部門。

照普通的例說，以各種器物（實用器物或裝飾的器物）、花卉、果子、蔬菜、魚蟲，乃至靜止狀態的禽鳥、小獸爲對象（特別是作爲一種靜物的情調看，而以此爲主眼的）而繪成的畫，統稱靜物畫。

「靜物」一語，照字義看來，是指靜止的物象（或物體）。「靜物」在英語上稱爲 Still life，德語稱爲 Stilleben (Still life, Stilleben 都是「靜的生命」之意思)。法語稱爲 Nature morte，

是「死的自然物」之意思。

靜物畫，要有什麼程度才能學習？

靜物畫，是無論什麼人都可以學習的。小學生、中學牛也能够學習，年長者也不難學習。凡是愛好繪畫的人，隨時都容易開始實習，什麼程度、年齡，都沒有問題。

靜物畫之修習，於專門研究繪畫的人，固屬適宜而必要，自不待言，就是於一般的美術愛好者（非專門的人），「靜物」也是一種便於研究而有興味的「畫材」。

（註：「畫材」……就是作爲繪畫對象的材料，亦即取作題材的物象，材料。）
那末學習靜物畫，誰都容易入手嗎？

學習靜物畫，是沒有什麼困難的。只要從適當的方法開始實習，無論什麼人都容易入手。不過，凡事都有其自然的次序，有漸進的追程。對於靜物畫之研究，也應當循自然的階段而進。要獲得美好的成績，當然也要經過相當的研究才行。

「靜物寫生」是否就是靜物畫？

「靜物寫生」和「靜物畫」在意義上，性質上，略有不同。

「靜物寫生」正像字義一般，是指對着靜物材料（實物）所畫的寫生（或指對着靜物畫材作寫生）之意。

「靜物畫」也正如這三字的意思一樣，是指描寫「靜物」的繪畫，亦即以靜物為題材的繪畫。

靜物寫生，是着重於「寫生」的，是根據寫生的研究態度而繪描的。靜物畫，是指根據靜物畫材創作而成的畫，是沒有限定何種方法畫成的。……靜物寫生，是以實習、研究為主的。靜物畫，是以創作為目標的。

雖然，一般的靜物畫，多數是以寫生的態度而繪描者（例如寫實傾向的畫等），但是繪描的結果，是否即能作成一種有繪畫意味的靜物畫，抑或只成爲一種平凡的（即使是忠實的）寫生畫呢？兩者的性質是有分別的。

固然，靜物畫也未必一定須從嚴格的寫生法畫成。但是研究靜物畫，則非先有靜物寫生的基

礎不可。故靜物寫生，可說是研究靜物畫的入門巡路。

靜物畫之脩習，對於風景或人物之描寫有沒有關係？

從繪畫脩習上說，在研究風景或人物之前，先研究靜物之描寫，是大有裨益的。因為靜物的對象（物體）不若風景和人物對象之易生變化。其靜止不動的狀態，最適於初學者之研究。在靜物畫上，若有過好好的脩習，則對於風景、人物之描寫，亦必更有把握。

雖然，靜物之研究，固足以增進繪描風景、人物的實力。但靜物畫，也決不能因此而認為僅是風景、人物畫研究的預備工作。

靜物畫比較起風景畫和人物畫來，是否見有遜色？

沒有這樣的理由。

在繪畫脩習的關係上，靜物之研究，雖足以補助風景人物之研究，然而「靜物畫」並不是風景畫、人物畫之從屬的工作。

靜物畫，也和風景畫、人物畫一樣，有它獨立的存在性。其價值和風景畫、人物畫沒有兩樣。

雋美的靜物畫，是足以匹敵優秀的風景畫或人物畫的。

看塞尚(Céanne)等的靜物畫也可以知道。

靜物畫材，對於研究上有什麼特點和意義？

關於靜物畫材的特點和意義，可舉如下各點：

(一)靜物畫的畫材(材料)是隨處可以找到的。就是我們近邊的物體，只要能發見出它的美的狀致，就隨時都可以應用的。(這一點，是比之作風景寫生須出外找風景題材，繪人物畫要靠賴模特兒等情形，更為便利。)

(二)靜物的對象，是不會變動的。至少也可說比諸風景、人物更為靜定。因此，可以明瞭地看出其形象上之一切。(風景，常因光線、氣候的不斷變化之關係；人物模特兒，也因表情、動態、位置等變化之關係，初學者對之往往不易捉摸。)

(三)以靜物的對象(物體)作為空間的物體來研究，是最適宜的。(就是對於物象的形、量、圓味、物體與物體的距離、光及影的關係、物體的位置與空間感覺等，加以繪畫的表現。)

(四) 靜物畫材之各種物象，是適於研究物質感之表現的。(各種物象，非僅有其形態的美，就在其「質」上面，也呈着各種趣致。研究繪畫，對於物質感之表現，也是很重要的。例如，物體有軟、硬、粗、滑、輕、重、鮮潤、乾燥等質感之不同；植物質、金屬質，各有其美趣。陶瓷、玻璃、果子、木器、絹絲、毛絨，均有各自的物質感之美。故研究「靜物」，大可以增進「物質感」之認識的。)

(五) 「靜物畫材」是可以照自己的興趣選擇物體，而隨意加以配置，以適應畫面或構圖上的要求。(也就是對於物象的形態和色彩等關係，可以隨意配合或加以調整的。)

(六) 靜物畫材，可在室內安靜地以沈着悠長的態度，深澈地觀察着而研究。……靜物畫材是靜定的，不會擾亂作者的心緒。

(七) 描寫靜物，不必用什麼大規模的設備，不必限於特別的場所，也可以配置靜物畫材。(靜物畫材，可依作者各自的環境場所，而簡便地配置。即使極簡單的物體(或畫材)也可以畫成靜物畫的。)

(八) 「靜物」是從日常生活，環境中諸種物體上所見的「現象」，也是從所發見的或採取

的「題材。」故「靜物」作爲「表現人間生活之愉悅或感興」的意味，是一種最素朴而深有意義的畫材。

在吾人素朴的生活當中，在極平凡的實用的物體上面，都可以發見「靜物」的景狀。……極平凡的物象，也可由「靜物的衣玩」而顯露其美的狀態和性格的。

二 靜物寫生問答

初步寫生之實習——怎樣繪描物體？

A……初學者

B……指導者

A 先生，學習靜物寫生之前，是否先要有一段基礎的練習？

B 是的，凡研究繪畫，不論預備繪描風景，或繪描靜物，誰都要經過一段基礎的實習才行。……因為學畫的初步，首先要訓練寫生的描寫能力。這基礎的訓練，同時也是養成觀察力的。

A 那末學習初步寫生，應該怎樣着手才好呢？

B 初學寫生，最好先把簡單的物體來研究描寫。例如，一個果子，或一個瓶，一個盒子等形態簡單的東西，都可以拿來研究。……至於形色比較複雜的物體，初學者對之往往沒有頭緒，非等到對於寫生有點把握時，是不容易繪描的。

基礎的寫生「作」，就是訓練我們怎樣描寫物體的形狀和明暗。……「明暗」也就是光和陰影的變化。……先養成對於「形狀和明暗」的描寫能力，然後再研究色彩的描寫，方有把握。

A 學習描寫簡單物體，用什麼材料和用具比較適宜？

B 照例，學習素描（「素描」就是以研究物體的形狀和明暗爲主的單色的畫法。也就是以線及濃淡爲主的），木炭畫是很適宜的。不過，木炭是適於大幅的畫（例如石膏像寫生等）。……若說僅在研究比較簡單的物體，則用鉛筆描寫，似較方便。作鉛筆畫，應預備的材料用品是很簡單的，我想只要備有下列的幾種東西就够了。

書紙（鉛筆畫用紙）

鉛筆（HB的一枝，四B、五B各一枝）。

橡皮（極軟的一塊）。

畫板（一種木板，或以厚質紙板代替亦可）。

書紙釘（數枚）。

二 靜物寫生問答

H B鉛筆，是預備描輪廓虛線用的。畫板，是用來裱平畫紙的。畫紙釘（即圖畫釘），是用來釘畫紙的四角於畫板上的。畫紙，可照預定的大小裁切，但紙幅不宜太小。紙幅，以十二三英寸（橫、乘九寸或十寸（浬）為最小限度，似較適宜。依所描的物體狀量大小關係，則紙幅再大些，也不妨。

還有，畫好一幅鉛筆畫之後，倘要防止畫面上鉛色擦落，可用「固定液」以吹霧器噴上畫面，使鉛色固着不致模糊。（固定液，是一種有膠的薄液。吹霧器，是屈折形的兩節管子。）

A 鉛筆畫的用品，已經預備好了。現在我就想嘗試一下。

B 好，你嘗試一下吧！

A 這里放着的好幾種東西，我想都可以用來做寫生的材料吧。……現在開始學習，你看先選那一種東西來畫比較適宜呢？

B 這裏的幾件東西，都很可以畫的。你現在開頭學習，只要選一樣東西來畫就好了。……我想那邊的陶瓶，形狀比較簡單，色彩淡素，是比較容易畫的。……就把那個陶瓶放在桌上，試畫畫看

吧！

你坐的位置，離開那桌子（放着陶瓶的桌子）不必太近，也不宜太遠，就這樣離開四五尺光景就行了。

A 好的，就在這個位置畫吧。

B 開首畫之前，你先把那個陶瓶好好的觀察一下。看它的大體形狀有什麼特徵，看光線從那一邊照來，那一部分比較亮，那一部分比較暗：那個陶瓶在桌子上什麼位置：……這樣地仔細觀察一番之後，再起首畫輪廓。

A ……畫這個陶瓶的輪廓，應該從什麼地方畫起呢？

B 畫物體的輪廓，本來沒有一定應從什麼地方畫起的。對於這個陶瓶，只要先看出它的大體狀量，先用簡單的虛線，畫出其形體上下左右各面的大概，然後續漸加線把它修正，就可以畫出對象的輪廓來了。……你試試看吧。

A 形狀是看得出的。……要開首畫，就有點躊躇了。

B 啊！你還膽小不敢動筆。……實在畫錯了也沒有關係呢！初學的時候，誰都不會畫得好的。

那末也好，等我先來做一次寫生的例給你看吧。

你看，這樣畫是很便當的。……從這裏看來，那個陶瓶的大體印象，是這樣的吧。（如A圖）

這是最初描輪廓時最大體的虛線。……也就是先用直線來決定陶瓶的狀勢的。無論什麼形狀，都可以簡單地用直線來決定其形勢的。（虛線，是一種輕淡的線，是只在表示大略形勢的線。）

再進，就根據這大體形勢（如A圖）上之虛線，依陶瓶的形狀逐漸加以修正，而描出較明確的輪廓來。同時也就將不正確的虛線輕輕擦去。

你看，照這樣的順序畫起來，就可以畫成陶瓶的形狀來了。（如B圖）……不算怎樣困難吧。

圖 A