

油畫法之基礎

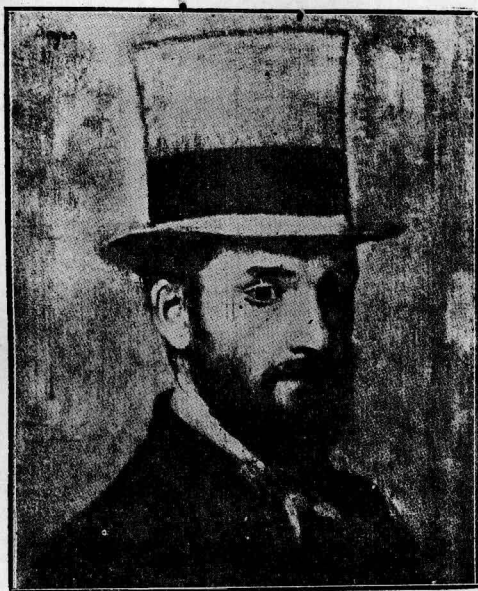
陳抱一著

上海中華書局印行

油畫法之基礎

陳抱一著

中華書局出版

民國十六年二月印刷
民國二十年十月三版

油畫法之基礎(全一冊)

定價銀五角

(外埠另加郵匯費)

版權

所有

編著者

陳抱一

發行者

中華書局

印刷者

中華書局

印刷所

上海靜安寺路哈同路口
中華書局

總發行所 上海棋盤街

中華書局

分發行所

北平天津張家口石家莊邢台保定
濟南青島太原開封鄭州西安蘭州
成都重慶長沙常德衡州漢口南昌
九江安慶蕪湖南京徐州杭州溫州
福州廈門廣州汕頭潮州梧州雲南
遼寧吉林長春哈爾濱香港新加坡

中華書局

序

近年來我國人研究藝術，尤其是研究西畫(西畫一語，是暫用的名詞)的人，確是日日的增多了。我國藝術界的空氣，漸漸濃厚起來，這是可喜的現象。但是許多有志的研究者，却得不着一種適當的研究書籍來參考，致虛費了長久的光陰而竟不能領悟，這是我極感到缺陷的。因此我就有要發表這本小著的意願，於是忙裏偷閒的，就先把這本油畫的研究書著述了。

油畫不但是西畫(或近代繪畫)中一種主要的畫法，而且從我自己經驗上說來，油畫的研究(不論在作畫或鑑賞上)實有無限的深味，大約略有研究的人，都能感到的。

有的人以為研究油畫之前，一定先要從水彩畫入手。但是這個我並不以為然。研究油畫之前祇要有了素描的基礎，不論那一個人都容易入手的。所以本書裏先述素描的大概理論，也就是這個原故。

這本書是專為初習繪畫的人，及已經從事研究而略有程度者(不論專門的美術學生，或愛好者)參考用的。本書的內容是根據我自己的研究及

徒勞的閱覽,那就是著者的萬幸了。其中或有審慮不到,致有疏漏不能達意的地方,那末只有祈望賢明的閱者原諒了。

一九二六年五月

寫生旅行回後

著者記於畫室

油畫法之基礎

目次

著者序	1 頁
第一章	
繪畫的研究	1
第二章	
油畫的發明	9
第三章	
素描	13
第四章	
色	22
第五章	
油畫顏料	32
第六章	
油類	47
第七章	
畫布及筆	50

第八章

用具及畫室	56
-------------	----

第九章

習畫時的準備及注意	63
-----------------	----

第十章

靜 物	71
-----------	----

第十一章

風 景	78
-----------	----

第十二章

人 物	87
-----------	----

第十三章

構圖略說	94
------------	----

第十四章

技術的意義	98
-------------	----

插圖目次

- 1 Mona Lisa 雷奧那兒道作
(Leonardo da Vinci)
- 2 田野奏樂 喬兒姜納作
(Giorgione Il)
- 3 La Bella 諦 鈿 作
(Titian, Vecellio)
- 4 瑪雅夫人像 高 珒 作
(Goya Y Lucientes)
(Francisco Jose de)
- 5 晨 光 珂 珞 作
(Corot, Jean Baptiste)
(Camillo)
- 6 Algiers 的 婦 人 免腊固魯姬作
(Dela roix, Eugène)
- 7 崖 岸 顧 兒 貝 作
(Courbet, Gustave)
- 8 M L 夫 人 瑪 湊 作
(Edouard Manet)
- 9 舞踊練習室 免 伽 作
(Edgard Degas)
- 10 貧漁夫 沙 範 作
(Chavannes, Pierre)
(Puviss de)
- 11 靜 物 塞 尙 作
(Paul Cézanne)

-
- 12 怒 濤.....謨 遄 作
(Claude Monet)
- 13 船.....星 遄 亞 作
(Paul Signac)
- 14 Grande Jatte 的夏天星期日須 拉 作
(Georges Seurat)
- 15 浴 女.....嫫 奴 亞 兒 作
(Auguste Renoir)
- 16 Armide 的花園.....兌 尼 作
(Maurice Denis)
- 17 花,女及果子菱 蘭 作
(Charles Guérin)
- 18 西班牙女.....瑪 諦 司 作
(Henri Matisse)
- (扉 畫)
- 畫家 Léon Bonnat 像兌 伽 作
(Degas)

油畫法之基礎

第一章

繪畫的研究

我們倘若誠心的去研究繪畫，不但可以發見偉大“自然”（Nature）的美，而且可以使我們和這個神秘的無盡藏的“自然”漸漸親密起來。就是要實際的啟發我們對於美的感覺，莫如實習繪畫。因為從實習繪畫，可以使我們對於美更徹實的感覺着，彷彿是我們親手撫撥自然美的音絃，傾聽着自然的妙曲一般。決不是抽象的解說可以比喻得出。

雷奧那兒道（Leonardo da Vinci）說：“所謂靈魂的窗的——眼，就是使理解力能充分的鑑評自然的無數製作的重要媒具。却說詩人用筆來寫出一種敘述，那末畫家用繪筆可以更明瞭的更爽快的表現得出。倘若稱繪畫為‘啞的詩’，那末畫家可以稱詩人的藝術為‘盲目的畫’，

然而可以想想看，究竟盲與啞，那一樣是多大的不幸呢？”他的意思無非是說繪畫是人類的最明瞭而最普

遍的藝術。

繪畫的趣味是極高尚的。我們雖願多數人都能够領略繪畫的真趣，但是對於沒有感興的人，勉強勸他學習，當然是不行的。我以為真愛繪畫的人，他自己已經有一種禁不住的興味。那末我們只要根據着這一點自發的興味，就可以熱誠的去從事繪畫的研究。倘若我們真的感着繪畫的樂趣，就自然會有堅決的意志。於是我們也不期望速成，也不畏慮艱苦，祇是自由的穩實的一步一步向着無盡藏的美的境界進行。最後或者使我們探到美的泉源，也莫不是由這一點興味出發的。

譬如我們散步到郊外的時候。看見那晴爽的大空，還有展開着在目前的田野，遠山及溪流，和鮮麗的草木。我們不感着那神秘的陽光及陰影的韻律，……和那熙耀着的明快的色調嗎？這個景象正現出“自然”的偉大的構圖，並使我們感着一種極調和的合奏。我們在這個景色之前，不由的心中就被一種說不出的愉悅感情充滿着，……對於美的讚歎，……有不得不使我們把這個景象表現出來的意欲，於是就用我們的畫筆，將自己所看見的和感着的美描寫出來。這個繪畫的動機，是全然由我們對於美的愛及感動所湧發。我們的目的是除了創作之外，

是沒有別的，決不是爲着要贏得他人的讚譽而繪的。

繪畫，——並不是去隨便的塗描些色彩及線條的痕跡於畫布上。我們的心若不與‘自然’相接觸相反映，那末繪出來的色彩和線條，就沒有靈活的道理。現在所說的‘自然’一語。不獨是指映入眼中的各種物象，而且我們心中所感着的都是。

雷奧那兒道說：“畫家的心，不得不使如映照一切物狀，一切色彩，一切運動的鏡子一般”。這是極有意義的說話。繪畫的人不獨只將肉眼觀察‘自然’，連心眼都要睜開的。故繪畫的時候，心境須要像無塵明淨的寶鏡一般的清徹，才能感着自然的真相。現在試舉一例來說明。有習畫者甲乙二人，同在一景色之前，甲對於這景象有極深的感觸，他的表現意欲湧發起來，於是就打開畫箱準備繪畫；乙似乎對於這景象沒有十分愛感，祇因聽甲的勸說，於是也同時起首繪畫。等到他們繪完之後，看他們所作的，就知道乙的畫遠不及甲所繪的，這也是必然的結果，我們可以容易明白的。兩幅畫的色雖然彷彿相似，但是好好的看下去，就可以發見有顯明的差別。因爲甲對於‘自然’能觀察得透徹，故能表現出他所感着的純真的美。所以甲的畫是含蓄着豐富靈活的生氣，乙

的觀察是很淺薄，他的心與‘自然’不相接觸，而且祇是記憶着他人的畫的印象來描摹，所以繪出無生命的畫來。

研究繪畫，年齡及境遇是沒有關係的。最要緊的問題，只要看我們有沒有誠心去研究。倘若我們以真誠的態度對着‘自然’，那末‘自然’顯示給我們的美，也是無窮無量。於是我們研究的興味，也是愈進愈深的。‘自然’對於虛心大量，而觀感深徹的畫人，常常示與深大無量的美。也可說我們若沒有觀感‘美’的眼和心，那就看不出‘自然’的美。這並不是說‘自然’是偏心的，不過問題就是我們怎樣的去觀察‘自然’和觀感的深淺。倘若我們的觀感淺薄，那末‘自然’反映於我們的，也是同樣的淺薄。

繪畫，——不是祇把‘自然’的外表，如攝影（照相）一般的，照樣記錄出來就可以算為滿足的表現。說到‘寫實’一語，也並不是指那種沒有內容的，單把外形來器械的模寫的意味。繪畫上‘寫實’的真義，是表現‘內容生命的真實’。羅丹（Rodin）也曾說過‘藝術，要有內的真實才產生的’。

習畫者不可不耐煩而急望成功。初學的時候，不論那一個，都沒有起首就能够繪得好畫的道理。就說到天

才的藝術家，起初也是繪得不好的，或者比較平常人更劣的也有。最要緊的就是保持純真的態度，熱誠的去研究。倘使進步遲慢些，也不是焦急着可以達速成的。認真的說，本來專門研究繪畫的人，也是非經五六年間的研究，不能領悟繪畫藝術的大概，何況在初習的時候呢。所以研究藝術，堅忍心是必要的。否則，在未領悟的時候，一旦遇着種種困難，研究的志力就會中折了。

習畫者在稍有進境或略能領悟的時候，也決不可自恃有才能而竟妄想自己是天才。又不可存想着以為有天才的人，不研究也自然會好的一種概念。倘若有這樣狹小的依賴心，不但是以後難期望進步，而且反容易失敗的。我所知道的有一種美術學生，研究沒有多少時候，他們竟驕傲着以為自己真是天才，於是也不真摯的研究。後來等到他們覺悟到自己還沒有充足的表現能力的時候，他們已經虛度了幾年的光陰了。

初習者不可把什麼流派的表面形式來拘束自己的真率的感覺。祇要根據自己真誠透徹的觀察力，而自由的研究，就可以破除一切虛偽的障礙，這樣的方才可以發見真純的藝術境。

初習繪畫的時候，往往會作徒勞的追究，而空費許多

時候，故最好能够選擇適當的指導者，但是指導的人若不是深造的畫家，那就不如自己研究更為自由，更為妥當。藝術的路程是極深遠無限盡的。祇要依據着自己的興味，及持住堅決的意志，就可以安穩的向着藝術的路程前進了。

我們若從真摯的研究上所得的，決不是徒勞無益的經驗。倘若一幅畫繪不下去而失敗的時候，寧可再起首畫過第二幅。不可勉強去假飾的塗染，算為一幅畫的完成。因為畫的完成，也並不在筆跡的多少，而在表現的內容充實與否。倘若不是由作者自己的真徹觀感而作成的畫，只以假飾虛構的筆劃，無論塗染得怎樣的精密，那幅畫也當然是沒有生命的。反之若是依據純真的觀感而繪的，即使是半成的習作或單純的略畫，也自有可貴的藝術價值。對於研究上，要有這樣的覺悟，才是有益的。

但是繪畫的人要把自己純真的心所感着的‘自然’表現出來，那末繪畫的‘表現力’是必要的。沒有表現力，好像是啞子不能雄辯的樣子。要養成這個表現力，又不可不先了解繪畫的根本智識。所以我現在把研究上必要的根本智識，寫在這裏，來供獻與研究繪畫諸君。

雷奧那兒道作

謨娜麗薩
(Mona Lisa)

喬兒姜納作

田野奏樂