

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

西畫概要

吳夢非著

商務印書館發行

西 畫 概 要

吳夢非著

百 科 小 叢 書

編主五雲王
庫文有萬

種千一集一第

要概畫西

著非夢吳

路山寶海上
館書印務商 者刷印兼行發

埠各及海上
館書印務商 所行發

版初月四年九十國民華中

究必印翻機作著有書此

The Complete Library

Edited by

Y. W. WONG

PRINCIPLES OF OCCIDENTAL DRAWING

By

WU MUNG FEI

THE COMMERCIAL PRESS, LTD.

Shanghai, China

1930

All Rights Reserved

西畫概要

目次

緒言.....一

第一章 總說.....二

位置 形 調子 色彩 輪廓 描法 主客 構圖 習畫者之準備 西畫之分類

第二章 鉛筆畫.....七

第一節 用品.....八

紙 鉛筆 橡皮

第二節 畫法.....九

室內寫生 野外寫生 人物及動物寫生

第三章 木炭畫……………一三

第一節 材料……………一三

木炭畫紙 木炭 煉橡皮 噴霧器 定止液

第二節 畫法……………一五

石膏模型寫生 人體寫生 風景寫生

第四章 水彩畫……………一九

第一節 材料……………一九

紙 筆 顏料 調色板 橡皮 鉛筆 小刀 海綿 黑鏡 見取框 水筒 畫

囊 三腳檯 畫架 洋傘

第二節 畫法……………二六

靜物畫——花 果物野菜等 風景畫——空氣與日光 天空 雲 遠景 中景 近

景 草 樹木 建築 地面 山 水 海 湖沼 河流 船 海岸 霧 雨
雪 風 朝夕 夜景 月夜 四季 人物畫—肖像 動物畫

第五章 油畫……………四二

第一節 材料……………四二

畫布 畫板 畫紙 筆 顏料 油 油壺 調色板 調色板刀 顏料箱 枰

第二節 畫法……………五〇

靜物畫 風景畫 裸體畫、肖像畫

第六章 擦筆畫……………五五

第一節 用品……………五五

紙 黑粉筆 擦筆 橡皮 定止液

第二節 畫法……………五六

附錄擦筆肖像畫法

第七章 鋼筆畫……………六〇

第一節 用品……………六〇

第二節 畫法……………六一

第八章 派使脫爾畫……………六三

第一節 用具……………六三

畫布畫紙 色粉筆 柔皮毛筆 木炭

第二節 畫法……………六五

第九章 色鉛筆畫……………六七

第一節 用具……………六七

紙 色鉛筆 小刀 畫板

第二節 畫法……………六八

西畫概要

緒言

嘗見治西畫者，刻摹範本，唯妙唯肖，以爲繪畫之能事已畢，此則大惑不解者也。習西畫非從實地『寫生』而研究之，斷無成就之希望，徒依賴二三臨本，是日趨歧塗而已。

寫生爲習西畫唯一之方法，邇來各學校知提倡而注重者雖不乏人，但不得其道，亦足以令人入迷。是編舉最純正之方法，期於短期內說明西畫之梗概，俾初學諸君有所準繩。

西畫流入吾國累數十年，而至今依舊幼稚者，良以真理未昌明耳。春申一埠，坊間街隅，不倫不類似是而非之西畫，觸目皆是，未曾研究者莫不曰是西法畫也，以藝術眼光觀之，直標本耳，繪畫云乎哉。因此種畫與初學者不無影響，故不敢臆言，特標出之，諸君慎毋以此種畫目爲純正之西畫，然則純正之西畫，將如何學習可乎？試述各種畫法之崖略如次：

第一章 總說

繪畫爲「自由藝術」美，而描寫一切自然之美，成爲「藝術」美，則依畫家手腕之巧拙，而美之程度亦有差異。漫漫宇宙，森羅萬象，無一不具自然之美，吾人欲一一表出之，於是有「觀察」之必要。

對於一切自然物，辨別宜精細緻密，尤宜以自然爲師。觀察首重視力，故患近視遠視暨色盲者，於寫生上殊多不便。

愛自然之心，爲習畫者第一重要之事，常人往往有中途輟業者，皆由輕視自然之故也。專門家無論矣，即以習畫爲娛樂之人，亦當以自然爲最高之師，一切須依其教導而進行。

「趣味」人各不同，因之選擇欲描之物象，亦有差異；從而表現物象之結果，自生變化。習畫者首宜盡力涵養此趣味！

『記憶力』亦爲重要，何則？物象縱美，偶或不經意而忘卻，實感不便，但能記憶強固，則心中所感自然之印象，自可不期然而流露，即瞬間之美，亦不難描摹也。

初學作畫，須先知繪畫之大意，以下試略述之：

位置 位置分兩種：一曰天然位置，如山川湖海或樹木等風景，任切取適當之一方面作畫面；一曰人爲位置，如靜物寫生用器物果實之類，置於桌上，由吾人之手，任爲適當配合，作成有趣味之形。作畫之第一步，即宜注意位置，若位置不得當，畫法雖好，亦不能成爲佳作。

形 物依形而成立，描畫尤以形爲基礎，故寫形不可不正確。初學寫形，宜從大處着眼，切不可專注細小部分。

調子 形成然後作調子，調子者即所描實物之遠近濃淡明暗等程度之謂也。凡物必有明暗，依其原則，明暗兩部相鄰接之處，明部爲最明，暗部爲最暗。

初學須注意畫大體之調子，如畫樹木最初宜作塊形，俟大調子畫就，方可分描細小之調子。調子有強調子、弱調子、明調子、暗調子之分，初學作畫，宜強宜明，俟有經驗，方可作弱調子。

色彩 色彩與調子不能分離，故宜同時研究。

畫面上色彩之善惡有兩種：一爲畫面全體色彩之善惡；一爲畫面一部分色彩之善惡。若一部分之色良，而全體之色混亂不調和，則此畫決非佳作。

色有『暖色』、『寒色』、『透明色』、『不透明色』、『半透明色』之分。

暖色 赤黃橙之類。

寒色 青綠紫之類。

透明色 如 rose madder, burnt sienna.

不透明色 如 vermilion, yellow ochre.

半透明色 如 cobalt blue, ultramarine.

用色宜取法天然，多用暖色。繪畫大家雖亦有專用寒色及澁色者，但初學不可效法，總以鮮明爲宜。通例陰面用透明色，陽面用不透明色。

輪廓 形之四周謂之輪廓，在素描上均以線而表現之，故描線須有意味。

描線最難，專門家有專習數年者，初學宜特別注意。

描法 入手宜用大筆大膽而描，惟不可流於粗陋。

西畫注重筆法，與本國畫同。

用大筆而略寫要處，與用小筆而細描各部，技術上之結果，前者較有趣味。

繪畫有硬軟之分，初描以硬爲良，故宜多用直線。慣用直線大筆者，於習畫上有不少之利益。

主客 畫有主客，如描人物時，以人物爲主，其四周之物爲客。描桌上之果物時，以果物爲主，旁置之物爲客。故作畫主客切不可倒亂。

畫中之主體宜特別細密描寫，客體宜簡略。

構圖 不論彩畫素描，均須構圖。構圖之目的，在分別前述之主客，使觀者之眼集中於畫面之一處。主客不能分明之畫，決非佳構。構圖人各不同，縱繪同一之畫題，亦自有異。

習畫者之準備 習畫者須有下列三科普通之智識：

（一）遠近法（一名透視畫法） 關於遠近之原理法則。

(二) 美術史 本國外國歷代之美術記載。

(三) 藝術解剖學 人體解剖之骨骼筋肉概論。

西畫之分類 西畫種類甚繁，茲依其畫材而分類之，可大別爲素描與彩畫兩種。初學宜從素描入手。素描又分鉛筆畫、木炭畫、鋼筆畫、擦筆畫等。彩畫又分水彩畫、油畫、派使脫爾畫、色鉛筆畫等。

第二章 鉛筆畫

吾人觀察一切自然物，雖不見有線之輪廓，而繪畫之原始，則由線畫而進步，觀小兒及未開化民族之嗜線畫，而不喜有陰影之繪，其一證也。不限鉛筆畫，即其他一切素描，在古代時僅以線而描寫，迄乎近世，始漸減少線條，以形與調子而表現物象。

鉛筆畫便於改竄，其調子呈黑灰色之美光，且狀明暗亦甚易，西歐文藝復興期之畫家曼騰納（Andera Mantegna, 1431-1506）文西（Leonardo da Vinci, 1452-1519）拉斐爾（Raphael Sanzio, 1483-1520）等頗喜用之。惟不能作大畫，專門家僅以之作畫材及畫稿而已。

鉛筆畫能表現細密之形與調子，且其材料簡便，甚便初學。故研究水彩畫可無論矣，即研究鋼筆畫等細密之畫，尤不可不先學習鉛筆畫。

第一節 用品

學鉛筆畫應備下述之用品：

紙 鉛筆畫之用紙過粗過細均不相宜，以用木炭畫紙較為適當。惟初學不妨用普通畫紙，可依各人之所好而選擇。

鉛筆 鉛筆以選不甚硬者為良，過軟亦不宜，最好為 A. W. Faber 社製之圖畫鉛筆。初學備 HB. B. H. 1111 種已足，硬者用以描輪廓，及畫中細密部分；軟者用以描陰影。至作小幅『略畫』（即數分間內簡要描寫之畫英名 sketch）用一種鉛筆亦足。

橡皮 橡皮宜軟，硬者不良，煉橡皮柔軟甚適用。

此外如小刀、畫板、畫囊、三腳檯等，為野外寫生時所必需。又鉛筆畫上欲施淡彩，則水彩顏料及毛筆亦須置備。

防鉛筆之糊塗剝落，可將牛乳水（水內加少量牛乳）或清水用噴霧器注射畫上，或畫上覆以薄

紙，用大筆蘸塗亦可。

第二節 畫法

鉛筆畫如上所述，能表現細密之物象，故完全之畫，形線以外必附以陰影。但因各人趣味之不同，及描寫瞬間之形狀，或詳細研究等目的之有異，有僅以線而寫自然之意味者；亦有沒卻線條而表示形相者。

削鉛筆或尖圓、或方、或扁，因便宜而不同。執鉛筆或豎、或橫、或豎橫並用，亦無一定方法。除不流於不快之癖，總以自由為主。茲分述一般之畫法如次：

室內寫生 初學宜先在室內熟練寫生，俟有把握，方可從事野外寫生。室內寫生之資料，如白色瓷器、文房具、果實、花草之類，務選簡單者初描。

描寫時先以鉛筆正確寫形，次作調子，入手尤宜作出顯著之輪廓，及大致之調子。畫線宜大膽，并須有趣味。至寫生器具，尤宜應用明暗之原則。

取形時實物左右上下之距離權衡等，可以鉛筆縱橫測量比較。運筆雖無一定規則，但在鉛筆畫上用斜交叉線頗有趣味，學者試練習之。所作之畫，以不失單調爲宜。

野外寫生 初習風景寫生，宜先定所描者之區劃，次對於欲寫之自然物，見出其比較均衡之狀，例如樹木較塔之高度若何，又麥田較其旁菜田之闊爲幾倍，均宜先以鉛筆測定之。

風景因春夏秋冬而殊異，盡人皆知，卽一日之中，亦因光線之不同而有變化。或日中見之而有趣，晚見之而不良；或朝見之而有趣，日中見之而不良；總須一一細密觀察，注意選擇。平時遊覽散步之時，亦常可留意。

風景爲不動之物，切宜注意描寫，一日不成，可連續數日，在同光線之下而寫。初學往往有歸家添筆修改者，實不相宜。

欲作迅速略畫，祇須畫出其輪廓，求能明瞭表現物體之意味已足。

略畫爲感情直接之結果，務求其非常活動，對於所描之物，宜一目而見出其爲如何形狀，迅速用意