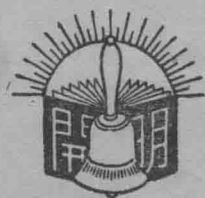

開明中學講義

開明圖畫講義

豐子愷編

開明函授學校出版
開明書店印行

內政部著作權註冊執照警字第四九〇八號

開明中學講義
“開明圖畫講義”

民國廿三年二月初版

民國廿六年三月再版

有著作權

*

不准翻印

實價國幣六角

(外埠酌加寄費)

編者 豐子愷

發行者 章錫琛

上海福州路開明書店

印刷者 美成印刷公司

上海梧州路三九〇號

總發行所

分發行所

上海福州路二七八號

南京廣州北平漢口長沙

開明書店 開明書店分店

編輯例言

- 一、本書以初中學生爲對手而講述，說理務求淺明。宜作初中圖畫科參考書。
- 二、本書以獨習者爲對手而講述，說理務求詳盡。爲圖畫入門的指導。
- 三、圖畫是技術的學科，不能全憑理論而學得。技術亦不能全部用言語說明。故本書所述只是正當的方針及必要的知識。讀者可以此爲指津而自向技術進修。
- 四、本書一部分材料取自日本早稻田函授中學圖畫講義。但大部分係編者所講述。特附記於此。

編者識 廿三年十月

開明圖畫講義目錄

一	圖畫是什麼	1	開 明 圖 畫 講 義 目 錄
二	爲甚麼要學圖畫	2	
三	中學生應習甚麼樣的畫法	4	
四	中學生應描甚麼樣的題材	8	
五	圖畫的用具	11	
六	姿勢與位置	21	
七	眼的準備	25	
八	手的準備	36	
九	學畫的方針	41	
一〇	畫的看法	46	
一一	畫的派別	59	—
一二	三種的繪畫	70	
一三	工緻的繪畫	74	
一四	模糊的繪畫	81	
一五	奇形的繪畫	90	
一六	形的描法	99	
一七	色的描法	111	
一八	圖案畫法	126	
	單位模樣畫法 (126)		
	廣告圖案畫法 (131)		
一九	水彩畫法	138	
	調色板 (136)		

水彩畫用筆 (140)

水彩畫用紙 (141)

描 法 (142)

水彩畫上的色的明暗 (142)

水彩風景畫 (144)

水彩顏料 (146)

二〇 用器畫序說

148

用器畫的術語 (150)

製圖儀器 (151)

二一 平面幾何畫法

157

第一圖 求二定點的等距離點 (157)

第二圖 求不在一直線上的三點的等距離點 (158)

第三圖 從定點向定直線作一垂線 (159)

第四圖 在定直線的一端上立一垂線 (160)

第五圖 把定直線等分爲任意段數 (160)

第六圖 微分尺作法 (162)

第七圖 把定直線依照定比例分割 (162)

第八圖 把定角移到定直線上法 (165)

第九圖 把半圓弧等分爲所需要的段數 (165)

第十圖 把圓周等分爲所需要的段數 (166)

第十一圖 以定直線爲一邊而作正五角形 (168)

第十二圖 以定直線爲一邊而作任意角數的正多角形 (169)

第十三圖 畫內接或外接於定圓的正多角形 (170)

第十四圖 等分無交角的二斜線間的角度 (172)

第十五圖 畫二定圓的共通切線 (173)

- 第十六圖 畫與二斜線接觸且互相接觸的許多圓 (174)
- 第十七圖 把圓周的實長改成直線 (17)
- 第十八圖 畫扇形的內接圓及內接正方形 (177)
- 第十九圖 以定直線爲對角線而作正五角形 (178)
- 第二十圖 在正多角形內畫與其角數相等的個數的內接等邊正五角形 (179)
- 第二十一圖 同前題 (181)
- 第二十二圖 畫內接於正多角形各邊中點而與其邊數相等個數的同心徑接續半圓形 (183)
- 第二十三圖 在圓內畫切於圓周且互相接觸的數個等圓 (184)
- 第二十四圖 同前題 (185)
- 第二十五圖 在圓外畫與圓周相切且互相接觸的數個等圓 (186)
- 第二十六圖 用接弧等分圓面積 (187)
- 第二十七圖 弧成渦線畫法 (188)
- 第二十八圖 弧成橢圓畫法 (189)
- 第二十九圖 在圓內畫三個巴形 (190)
- 第三十圖 弧成蛋形作法 (191)
- 第三十一圖 弧成長蛋形作法 (191)
- 第三十二圖 伊奧尼亞渦線畫法 (193)
- 第三十三圖 用兩個釘及線作正橢圓之法 (195)
- 第三十四圖 求定橢圓的中心及兩軸之法 (197)
- 第三十五圖 由定準線及焦點而畫拋物線之法 (198)
- 第三十六圖 拋物線另一畫法 (201)
- 第三十七圖 求拋物線的軸線及焦點之法 (202)
- 第三十八圖 弧成曲線作法 (204)

第三十九圖 弧成曲線的應用 (204)

第四十圖 雙曲線畫法 (205)

二二 投影畫法

207

投影畫的性狀 (207)

投影畫的方法 (207)

開明圖畫講義

一 圖畫是甚麼

圖畫是物形在平面上的美的表現。

〔說明〕 圖畫中所描寫的，是宇宙間的物件的形象。例如描寫自然界物象的，爲風景畫；描寫人類的，爲人物畫；描寫器具什物的，爲靜物畫。

但宇宙間的物件，大都是‘立體’的，即都具有長闊高的三面的。圖畫紙上只有長闊而沒有厚，故曰‘平面’。要在平面上表出立體的樣子，使人看了發生立體物的感覺，卻有些困難，非特別練習其方法不可。圖畫課的初步，便是這平面上的立體表出法的練習。這練習是一切圖畫的基本。沒有修得平面上的立體表出的技能，不能研究圖畫。換言之，描圖畫先要學習描得像，然後學習描得美。物件的形象還描不像的時候，講不到美的表現。

最後，所謂美的表現，就是說圖畫中所表出的物件，其形象必須美觀，其位置必須妥帖，其筆法必須有生氣，使人看了發生一種安定而愉快的感覺。這是圖畫的最重要的一條件。若不講這條件，則一切照相，都是物件在平面上的表出，便都可說是圖畫了。照相之所以不能稱爲圖畫者，因爲牠只求肖似實物（像）而不求美的表現的原故。現在雖有‘美術照相’的作品，亦可在平面上講究形象的美觀與位置的妥帖，但筆法的有生氣，是照相所不能具備的條件。故圖畫是藝術，而照相只能稱爲準藝術。美的

表現的研究，最爲困難。這不像前述的平面上的立體表出法地有具體的理論與方法，全靠學者用自己的悟性與敏感而修得。一幅美的圖畫，猶如一粒甜的糖。要感得糖的甜，別人的說明都無用，全靠用你自己的舌頭來嘗。要感得圖畫的美，也全靠用你自己的眼力來欣賞，講義的解說效力極微。要修養自己的美的眼力，也有方法，即多看名畫與親近自然。但這全屬學者自己的工夫，講義無可爲力了。

二 爲甚麼要學圖畫

學圖畫有兩個目的：第一，練習圖畫，可以養成對於物的形狀與色彩的明敏的觀察力，和正確的描寫力，因而獲得確實的知識。

〔說明〕 要知道物的形象的組織和構造，看圖比讀文章更加明確。例如博物圖，地圖，機械圖，都是文章所不能說明而圖可以詳盡地表出的。但我們要把一物件表出爲一幅圖，必須對這物件作精確的觀察與描寫，比做一篇說明的文章更加費力。同時對於這物件的形象的組織與構造，也更加確實地知道了。如前所述，圖畫是描寫宇宙間的物件的形象的。故練習圖畫，可以養成明敏的觀察力和正確的描寫力，因而獲得對於事物的確實的知識。但這不過是圖畫的副目的，圖畫的主目的，在於下述的第二項：

第二，練習圖畫，可以啟發天賦的造形能力與好美的心，由此而美化生活的樣式，涵養高尙的精神。

〔說明〕 如前所述，圖畫是物象的美的表現。即描圖畫的

時候，學者不絕地在畫紙上製造美的狀態。形狀的美，線條的美，明暗的美，色彩的美，位置的美，都需要苦心的經營。堆積這種練習，眼睛對於形象的美醜的分別力自然會敏銳起來。即其天賦的造形能力自然地啓發，於是對於身的周圍的日常用品，器具，和一切事物，也都要求其形象的美觀了。例如對於茶杯，不僅求其可以盛茶，又必要求其形式及模樣的美觀；對於衣服，不僅求其可以暖體，又必要求其格式和色彩的美觀；對於房屋，不僅求其可以居住，又必要求其式樣與布置的美觀。這種要求實現而擴大起來，人類社會就因形式的美化而進步了。這造形的能力根據於好美的心。人類都有天賦的好美的心，一經誘導，這便會發展起來。故進步的人類社會，對於日常用品，實用之外又必要求其形式的美觀。試看糖菓店內的咖啡糖，用五色燦爛的錫紙包裹着，人們就歡喜購食，覺得其滋味比不裝飾的美味得多。因為眼的快美能幫助舌的味覺，使味覺更感快美。同是一杯茶，盛茶的杯子的形式的美惡與茶的滋味的好壞大有關係。同是一盤菜，形式裝得美觀，滋味也就甘美。商店的樣子窗裝飾美麗，可以引誘顧客。旅館的房間布置精雅，可以挽留旅客。我們的生活中，這樣的例不勝枚舉。可見好美的心，是人類的天賦。這點心應用於生活形式改進的方面，即成爲‘應用美術’，或稱‘工藝美術’；應用於美術創作（即作畫）的方面，即成爲‘純正美術’。工藝美術可以改進生活的樣式，純正美術可以涵養高尚的精神。我們的心經過了圖畫的啓發之後，其對於人生的美的要求，必不限於外部的形式，而又及於內部的精神。端正，純潔，和平，博愛，便是精神的美化的狀態。好美的人，必嫌惡亂暴，卑污，兇惡，殘忍，而歡喜端正，純潔，和平，博愛。故美術研究的最後

的目的，是養成高尚的精神。如上所述，可知人類生活樣式的進步，高尚精神的養成，其萌芽都包含在於幼兒與青年的圖畫練習中，故圖畫為中學生所必修的課業。

三 中學生應習甚樣的畫法

中學生學習圖畫，應從西洋畫法着手。

〔說明〕 西洋畫比中國畫為有規則，且易於入手。所以現今世界上普通學校的圖畫科都採用西洋畫法，畫法雖分東洋與西洋，但求美的目標是東西洋繪畫所共通的。理解了西洋畫的美之後，即不難理解東洋畫的美。但東洋畫與西洋畫，各有其獨得的性質：即東洋畫適於‘純正美術’，西洋畫適於‘應用美術’。欲製作純粹的藝術品，西洋畫不及東洋畫的深刻；欲練習觀察和描寫，則由東洋畫不及由西洋畫的便利。換言之，即東洋畫長於啓發好美的心，西洋畫長於啓發造形的能力。即東洋畫宜用以修養高尚的精神，西洋畫宜用以美化生活的樣式。從這等獨得的性質上着想，即可知西洋畫比東洋畫為淺近而易於入手。中學生的修習圖畫，其目的不是要做專門的藝術家，而是要應用圖畫的效果來修養他們的能力與精神。故中學校的圖畫科，應取西洋畫的方法。用西洋畫的方法而修得對於美的觀察力和表現力之後，既可應用以美化生活的樣式，又可由此而理解純粹的西洋畫，進而欣賞東洋畫的深刻的趣味。應否練習東洋畫的描法？這須看其人的天才與性質而定。美術天才豐富而性質近於東洋畫的人，當然不妨練習描寫。但普通的人，對於東洋畫應該練習其看法，而無須練習描寫。

須先學素描而後學彩畫。素描以木炭畫為主，

但軟鉛筆亦可代用。

〔說明〕西洋畫大致可分爲二類，即素描 (drawing) 與彩畫 (painting)。素描的研究，是物的形狀和明暗。彩畫則在這等以外又加一種色彩的研究。學習圖畫，爲甚麼必須先習素描而後習彩畫？因爲如前所說，學習描畫，須先學描得像物件，然後研究美的表現。畫中所描的物件的像不像，最重要的關係在於形狀與明暗的描法上，卻不在於色彩。試看照相與活動影戲，只有形狀和濃淡（即明暗），只用黑白兩色，而物象均能畢肖，即是一證。西洋畫必須從自然的寫實入手。現代雖有不拘形似的許多新畫派，但初學洋畫的人，必須從忠實寫生開始。故學畫的第一步，是用黑白二色練習描寫物件的姿態。形狀由線條包圍而成，故形的研究又生出線的研究；明暗由濃淡不同的各面作成，故明暗的研究又生出面的研究。學畫的人，最初宜不注目於物件的色彩，而僅看其形狀線條，明暗與面，而用黑白兩色描表之。這就稱爲素描。素描的工具，最主要的爲木炭，其次爲鉛筆。專門學畫的人，必須習木炭畫；普通學畫的人，不用木炭而用軟鉛筆，亦無不可。學者能用木炭或鉛筆來充分地描出物件的形狀和明暗，即已獲得捕捉自然的形似的能力。然後添用色彩，則基礎穩固而表現可以自由。學畫的最後的目的，原是彩畫。但在學習的方便上，最初必須屏絕彩畫而專寫黑白畫。物象的形狀與明暗，猶如人的身體；其色則猶如衣服。身體不健全，衣服的裝飾均屬徒勞。拿音樂來比方，素描彷彿是音階音程的基本練習，彩畫彷彿是歌謠曲，行進曲，跳舞曲等伴着興味的樂曲。但唱歌與奏樂，是基本練習的應用。基本練習不充分，決不能獲得唱歌奏樂的興味。同理，彩畫也是木炭畫與鉛筆畫等素描

的應用。素描練習的工夫愈加深刻，則彩畫的成功愈大。故彩畫雖是繪畫上的最完全最主要的作業，但初學者不可輕易從事。在專門的美術學校中，初年級生的課業大部分是木炭畫的石膏模型寫生，而不教以彩畫，便是爲了上述的理由。普通中學雖不似美術學校的專門，但學畫的步驟是共通的，不過分量與程度的輕重深淺不同耳。

彩畫之中，以油畫爲主。水彩畫，色粉筆畫等爲次。但中學生如不能置備油畫用具，則習水彩畫亦可。

〔說明〕 彩畫雖有種種，但最能完全地發揮繪畫的技能的，莫如油畫。油畫長於別的彩畫的，約有三點：（1）油畫的材料與技法，均最進步。故不拘畫面的大小，均宜用之。小至數寸的密畫（Miniature），大至寺院宮殿的壁畫，用油畫均適宜。回顧別的畫法，水彩畫的性質不宜作過大畫；最大的水彩畫，不過報紙的二分之一。更大的畫，用水彩顏料就不適宜。色粉筆畫筆法細緻，且保存不便，亦不宜於作過大之畫。往昔流行的鮮畫（Fresco）雖亦可作大畫，然其顏料的性質不宜於作小畫；且作大畫時也不及油畫顏料的驅使自由。只有油畫爲西洋畫的最進步的工具，故小大均宜。（2）油畫的顏料都是不透明的粉質，白色可以掩覆黑色，故描畫時改竄自由，比別的畫具便利得多。原來作畫是表現自然的瞬間的姿態，故工具須求其便於使用，可以揮寫自由而無顧慮之煩者。關於畫具的操心愈少，則畫者愈得專心於觀察和描寫的工夫上，而其表現愈加自由。油畫的顏料，均有掩覆性。不但色彩的明暗可以自由塗改，即使已畫成山，亦不難改描爲天空。故初學油畫的人，爲節省畫布計，常在

同一畫布上重描數次，以資練習。回顧別的畫法，都沒有這樣自由。描水彩畫非把明的部分留出不可。且色彩一經塗上，不易洗去，洗擦就留下不自然的痕跡。色粉筆雖較水彩畫通融一點，然傳色終不及油畫的自由，且氣品狹小。(3)油畫以帆布爲地，以漆類爲顏料，故永不褪色，且可永久保存。文藝復興時代的大幅油畫的傑作，到今日依然如故地保存在各國的美術館中。鮮畫雖也有古代的遺留品，但色澤均遜，不復保留當時的真面目，一半已屬古董。水彩畫容易因風吹日曝而褪色。色粉筆畫則粉屑最易脫落。畫成後噴以定止液，納入玻璃框內；但歷久總不免褪色與脫落。故色粉筆畫可說是最難保存的繪畫了。油畫兼有上述的三種特長，故在一切畫法中占有最大規模而最正式的位置。自來的西洋大畫家，除了少數的人特別愛好水彩畫或色粉筆畫以外，大多數是描油畫的。水彩畫及色粉筆等不過偶然用以作畫稿或 Sketch 而已。

但中學生不是學做專門畫家的，只須明白西洋畫中各種畫具的價值，自己的練習卻不一定要用油畫。畫具中除開油畫而外，要算水彩畫爲最正大，且價格比油畫便宜得多。油畫的用具每套須費數十元，水彩畫則數元的設備已足。水彩畫以外，學者又可旁修色粉筆畫。因色粉筆畫有鮮艷柔和的特長，用以描寫花卉，春景，及小孩少女的顏面，效果最良。且設備亦甚簡便。價值一元左右的，已可應用了。

要之，中學生的學習圖畫，其畫法的規模可有大小二種：若時間，經濟，和才能均豐足，則可與專門畫家同樣，取大規模的畫法，即先用木炭畫爲基本練習，然後學習油畫。若時間，經濟，和才能不甚豐富，則可取簡易的一種，即先用鉛筆爲基本練

習，然後學習水彩畫和色粉筆畫。

四 中學生應描甚樣的題材

初學圖畫，宜（用木炭）描寫石膏模型的頭像。若未曾置備石膏模型，則（用鉛筆）描寫靜物亦可。

〔說明〕 普通學畫與專門學畫，雖分量的輕重與程度的深淺不同，但其步驟是共通的。故初學圖畫，亦宜照專門辦法，用木炭描寫石膏模型，不過分量減輕，程度減低而已。石膏模型就是照裸體的人而造的一種模型。爲甚麼描畫一定要先寫裸體人的模型？今略述之如下：

繪畫中所描寫的題材很多，如前所述，宇宙間一切物件均可描寫。學畫的人倘要一一練習其描寫，畢生的時間也不夠用了。故美術研究的方法，不是一一練習描寫，而就其中選取一種最美最難的題材，以供專門練習。熟達了這最美最難的題材的描法之後，宇宙間其他一切物件可不學而自然會描了。這最美最難的題材是甚麼？便是裸體的人——即所謂莫特爾（Model）。人體爲甚麼最美最難？可略說之如下：我們的眼的審美力，因了修養工夫的深淺而有高下之別。在缺乏修養的人看來‘花何等美，孔雀何等美，蝶翅何等美！遠勝於人體呢。’其實那種是淺薄的美，不過五彩燦爛，眩耀人目罷了。人體則含有深刻的美。例如其線條，其形狀，其色彩，其姿態，均有千變萬化，宇宙間沒有比人體更複雜而多變化的物象了。加之人體是作畫者的同類，故作畫者在人體的題材中所見的‘生命之感’，比在別的題材中所見的更爲豐富，故其美更有生氣。又複雜，又多變化，又富於生命之感，描寫起來當然困難。僅就線而論，人體上的線，乃由

數千百種S形的弧線合成。這些S弧線的彎度與長短，各不相同，錯綜變化而造成人體的複雜的姿態。描寫人體上的線的時候，對於這些S弧線的辨別，至爲困難。諸君試就人體平時表露在外面的顏面和手而觀察，即可實證人體的最美最難的理由。我們在花的畫中添描一個瓣，在樹的畫中添描一張葉，不致發生甚麼問題；但倘在人物的肖像畫中添描一個鼻頭，或把左頰描得大一點，這幅畫便被破壞了。試再看手的形狀和線條，在我們平日所見的物象中，決沒有比手更複雜而多變化的形態。古人云：‘畫人難畫手，畫狗難畫走。’手的確是最不容易描的東西，但‘畫人難畫手’一句話，是指着衣服的人而說的。倘是裸體的人，則最難畫的不在於手而在人體的全部的姿態。因爲人體的最重要的真相，是其全體的姿態。假如我們的熟識的朋友，在夕暮的暗淡的光線中遠遠地走近我來，我們望見了他的全體的黑影的姿態，雖不辨其顏貌，也能認識來者是誰。這便是因爲黑影的姿態已表出其人的全體的真相的原故。不僅人物如此，犬馬花草山水等一切物象，其真相無不在於全體，不過人體尤爲顯著。我們自己都是人，對於同類的人，注意最深，故毫釐之差，亦能辨別。韓非子論畫云：‘狗馬最難，鬼魅最易。狗馬人所知也，旦暮於前，不可類之，故難。鬼魅無形，無形者不可觀，故易。’這話中沒有說起人。倘人也加入，一定更難於狗馬。因爲人比狗馬，更爲‘人所知’，而‘旦暮於前，不可類之’的了。

九

因這原故。學畫的人必先研究人體的描寫。專門研究美術的人，無論其將來欲爲靜物畫家，風景畫家，人物畫家，圖案畫家，或彫刻家，最初必先描寫裸體。真的人體有色彩，且易變動，不便供初學者仔細觀察而練習素描，故美術研究者用白色的石膏，