

西洋

画法綱要

西洋畫法綱要

素描

素描之意義

凡是不用色彩只用單色的線，描寫明暗的繪畫，稱爲素描。材料是用鉛筆、鋼筆、木炭、毛筆等來畫的。又可作爲彩色畫——水彩畫或油畫——的底稿。古來便有素描，但是不單是一種附屬的畫，是一種純粹獨立含有十分趣味的畫，與複雜華麗的彩色畫相比較，素描自有一種清雅淡泊的特異的妙味，並爲繪畫上的線與調子的骨格。

單從素描上研究起來，是很複雜的，現在先把關於木炭畫的石膏寫生說一下。

木炭畫

石膏寫生應用的材料和用具：

- 一 作模特兒 (Model) 的石膏像
- 二 畫架

三 畫夾

四 木炭條和木炭畫紙

五 圖釘或夾子

六 麵包

七 噴霧 及拉丁膠

八 垂鉛線 筆軸

有了以上的各種用具，大概完備了。

在外國，木炭畫的石膏寫生，是研究洋畫所必經的階段，在我國美術學校及其他研究所，也必定要畫的，這是洋畫正統的學院派傳下來的精神，現在寧可說是作為人體寫生的初步練習。為什麼緣故呢？因為石膏像是純白色的，其周圍的輪廓是特別明確，色彩與物質的變化，也很簡單。明暗的調子和線，很容易辨別出來。

為什麼說木炭畫是可以作為初步的研究材料呢？因為木炭畫在同一地位，可以屢次修改，而且可以很自由很徹底的向對象研究，對着石膏像，正確的捉住調子、線形，以養

成目力；至於畫出木炭畫的趣味，那是第二個問題。

在中國畫上最初練習的時候，是臨摹範本，但在洋畫上最先練習，是觀察物體；看了物體，藉着頭腦的思想，手和眼的動作，自己可以從自然的對象中，養成繪畫的基礎。

石膏像寫生

石膏像，不論大小，都可以作模特兒的。牠的位置至少要放在離開畫面二三尺的距離，使其受着適當的光線。因為要使光線終日不變，所以北窗的光線，是畫室裏所時常採取的。但是要研究光線的變化時，不選北窗的光線，也可以的。在夜間電燈光下，也可以充分的研究素描。

自己的位置與畫面，務必要離開稍遠，以執筆的手，確能伸直描寫為度，這是初學的人最應當注意的。若是畫者的顏面與畫幅太接近的描寫，這是大忌的，因為拘泥於小部份，便會失去全體的效果，所以作畫應從大處着手。

木炭畫紙應重疊數枚，附在畫夾上。木炭條可先在粗紙上磨尖，較為適宜。

在木炭畫上，是用麵包來代替象皮的施用，但是麵包的水分太多或太乾裂，也不適

用，所以用時，可摘取其中心。若用象皮揩拭，那末揩拭過的地方，再用木炭畫上去，就沒有好的效果了，所以麵包的施用是必要的。

寫生這件事情，應當對於模特兒發生美感，而湧出一種所謂趣味來。但是在最初，並不是就能得到那種趣味；漸漸和對象作親密的觀察，就是單單一個石膏像，要正確的表現出形、線與調子的無限的美的表情，也是不容易的，在這不容易地方，生出一種趣味來，而造成不得不將牠表現出來的心的慾望。作畫上的基礎，在不知不覺中，就養成了。

最初要是感到對象的美了，第二便是判斷在繪畫上美的成立的要素，這是很難的，（例如模特兒石膏上現出來的廣額之下，有一對大的眼睛，那明的額和凹進去的眼睛，對照起來，顯出明暗的調子。）第三就是將這種判斷，直接表現在畫面上，結果就成了一張畫。

我們如何把這美感表現出來，這是作畫上的重大問題，各畫家的見解，亦各不同，現在把一般普通的方法來說一說。

素描技巧

描寫石膏像之初步，須先精密地觀察模特兒的形，用輕而弱的線，表出所感到的大體的形，這幾條略線，就成爲畫面上的立腳點，所以雖然是簡單，但是應當非常注意的。若是描寫肖像，最先就要看出全體的傾向，要是沒有捉住這種傾向，那末，無論如何綺麗的顏面，是表不出來的，所以是非常重要的。捉住這種大體的傾向，雖然要用我們的直感，但是在最初的時候，一定要很忍耐的下一番功夫。表現那種大體的線，務須用簡單的直線；當大部份未曾取定時，小的細部份的曲折，沒有注意的必要。若是這立腳點穩妥，然後可以取定頭部、眼、鼻、口、或顎等位置，此時更須注意運用線條之輕重。因爲有許多地方，容易陷於錯感中，所以要用垂鉛或測棒以正眼誤。這種測棒或垂鉛，如果技巧純熟，素描有了根底，自然可以不用了；依着我們的經驗，就可以看出大體的均勻和比較了。因爲不是製圖或測量，所以全然依靠着測棒也是不好的，況且此種測法不善用時，常能招反對的惡結果。

垂鉛與測棒

因爲要正眼誤及取定大體的傾向和比較，這種方法，當初步時是必需經過的。這個

垂鉛，是用一尺餘長的線，於其一端，系一小錘，手持線的一端，則小錘下垂，成爲一垂直線，以此擋於石膏之正面中心而凝視之，即可發見顏上或右或左之傾向，同時在畫面中央，亦描出一根垂直線，就可依次取定大部份的傾向。

測棒用鉛筆或細的筆幹都可，其用法與垂鉛一般，用以測定對象之長短高低的比較，及種種的假想線，以確定各部分的位置。

當我們比較人體或顏面各部份的長短的時候，先輕持測棒，腕向前方盡力伸直！——和使用垂鉛時相同——以棒之尖端爲限度，以大指上下移動，如測顏面時，先測定額之長，然後以額長與鼻長比較，即可發現各部分之長短。其次用測棒比較畫面上的額長與鼻長，若是認出有錯誤的地方，便可毫不躊躇地施以改正，當用測棒作以尺度而凝視的時候，祇開一眼而視爲適宜。又握測棒之腕，必須繼續同一之全伸，若時有伸縮之變遷，則其比較之尺度相差甚遠，描寫出來的必致大錯。又如前述，此種測法，務須依眼力而使其正確，而不可拘泥於細部。

明暗法與立體

照了上述的方法，將全體的姿勢和各部份的位置取定了，這便可以說完成了普通的形了，但嚴格地說起來，不過只可以說是平面的「形」，便是那石膏像的長短、高低，是已經分出來了。但是那石膏像的向着正面的鼻子的高，怎樣描寫呢？那眼睛是分開在左右而同時比較額和鼻是窪進去的，耳是生在頰的後部，胸是豐滿地挺出的，腹的下面有柔軟的起伏，要將這種凹凸的感覺表現出來，是以明暗法為主；西洋畫的特長，也就在這地方。

光線從一方投射到石膏像上，一定一部分是明亮的，一部分是陰暗的。表現這種明暗的方法，也和取形時同樣，先分出大體的區別，那明暗細部的調子，可以到後來再行區分；最濃的陰部和最明的光部，是一看着便可以感出來了。將眼睛開着一半，以辨別陰影的調子，是最好的方法。這時所用的木炭，以不太硬的為適宜。描寫陰影的用筆不可過分注意，或是用平行的斜線，或是用交錯的線，都是可以的，這種形式的技巧，沒有介意的必要，還是不要太固執方法的好。執木炭時務須稍行傾斜，然後輕輕地擦上去，那麼陰影部分便能適切地現出來了。若是木炭太黑或是不勻的時候，可用手指輕輕地去撫摩，能現

出極美的炭色。但是亂用此種方法的時候，反致失去木炭的趣味，便像市上所賣的擦筆肖像畫，而成為下劣的作品。照以上所說，明暗大體的區別分出來了，畫面上依着陰影而現出立體的形來了。換句話說，便是有了高低凹凸。

如此順次將明暗的調子從大部到細部，從強的到弱的描寫着。那種「眼睛」的特別的形，和「鼻孔」、「口唇」等的界限，都不必太存了意識的去描寫；此等構成，依着明暗自然能表現在畫面上的，這是常常要記在心裏的。

初學者往往特別費了苦心去描寫一個鼻孔，或是一隻眼睛，欲忠實地求與原形相似，但其結果却得其反。其實不必特別存了一個鼻孔的觀念，只要和旁的部分的明暗分出比較來，那鼻孔自然能表現出來了。

明暗的強弱

在這明暗法上最重要的條件，是正確地看出強弱的度數。明暗的部分的面積和形式當然是要緊的，但所謂這明暗的強弱，却是更加要緊的事情。為什麼原故呢？平面的形，是依着畫面上的面積而現出來；同樣，立體的前後的形，是依着這明暗的強弱，或是向前

突出，或是往後凹進。只要把明暗稍稍加減一點，便可左右物體的高低凹凸，所以不可視為太容易的事情。同時所謂洋畫家特殊的技能，也便在這地方。

線描

在我們中國畫上，只用線描來表現眼和口等，是一向所取的方法，但在西洋畫的素描上，因為不是只看見物體的平面，而要作立體的觀察的，所以線條不是單單用來表現物體的輪廓，是應當表示明暗的調子，物的凹凸和遠近，以及物與物的關係的。

表現物體境界的線條，不可以使其呆板。明的部分和暗的部分接界的地方也是有線條的，但不必過意去描寫，是自然而然生出來的。

線條是必須律動地順着物的性質，大膽地描寫出來的。在各部分中須施以全體的連絡。

對着石膏像，已經把形和明暗的調子，以及主要地方的線都完成了，感覺是充分地描寫出來了，進而漸漸可作嚴密的表現，這時纖細的描寫是必要的，但要注意的是在忠實優美中不可現出薄弱的感覺；同時，直到畫完為止，也不要專像在最初時只是作大部

的反複，以避免成爲粗野的作品。

在開始的時候，是要用軟的木炭，但到近於完成時，則以用較硬而有粘質的爲適宜。麵包在最初時可不必用，只在不得已的時候使用就好了。因爲若使用麵包太多，等到完成的時候，畫面常有許多討厭的地方。

這種素描的觀念，是洋畫的基礎，在作畫上是最要的事，所以初學者不要專想到色彩上的趣味。

定着

一張素描若是畫完成了，爲着要保存起來，即有吹定着液的必要。這種定着液（或拉丁膠）在販買畫具的店裏都有的，但自己亦可以製造。方法是：以松香與火酒混合，待其溶解後，即可吹噴於木炭畫上。溶解之度不可過厚，過厚則易使畫面變色而起不快之感。

素描與材料

在石膏寫生說過以後，本來應當再把人體素描來說一說，但人體寫生在後面油畫

中說得很詳，此地暫且從略。

又素描的研究，不必祇選石膏與人體，日常眼睛所接觸到的，如陶器、器具、果物、房屋，以及風景人物都很適宜。或者從石膏像再進一層，自己對着鏡子，試作自畫像，也是很有興味的，而且在研究上亦頗便利。

木炭，近來中國自製的也有，但比較外國品質脆而多粘性。木炭畫紙之種類甚多，練習用購價廉者亦可，但如紙面過於平滑，則木炭容易脫落。畫夾是夾木炭紙的，厚的馬糞紙亦可代用，其大小須較木炭紙稍大即足。揩拭木炭的麵包，如不易得到，可向文具店裏購買一種煉過的軟橡皮，可以作長時間的使用，但用時當然沒有麵包那樣爽快；又普通所食的饅頭，亦可以代用。

木炭畫在素描中是最便於修改的，明暗的調子也可自由地描寫，因此一般都作爲初部的研究，但是鉛筆畫、鋼筆畫、毛筆畫和木炭畫比較起來，却另有一種特別的趣味。總之，依着所描寫的對象，而選擇種種的材料便對了。

作風景和人物的作品，以及短時間的速寫，那麼鉛筆畫是比較木炭畫有輕淡優美

的趣味。鋼筆畫在修改上是不便的，但有清潔典雅的趣味。毛筆畫也是不易修改的，但在明暗的描法上，比較鉛筆和木炭畫能够使用自由的技巧，有滋潤的感覺。至於紙、筆、墨水等，研究者儘可選擇適宜於自己應用的。

水彩畫

彩畫之種類

如前所述，依着一色的線條及明暗濃淡的變化，能將物體的姿態、立體感、物質，表現到某種程度了，進而便可表現自然的色彩美，而且這色彩的表現，是畫家所被許的特權。

在中國畫上，色彩畫是偶然製作的，而西洋畫上彩畫最爲主要，其種類略述如下：油畫是最爲普遍的，在油畫以前有一種丹恩派拉（Tempera）畫，是意大利文藝復興的初期時製作壁畫用的，其後油畫顏料發明後，油畫便漸漸盛行。至於水彩畫比較的是近代的東西了。色粉畫在色彩的艷麗這一點上是其特長，而且不必像油畫水彩畫的必須混油或水才可以使用，單只要色粉筆便可描寫，但因色粉易於剝落，不能保存永久。此外

尚有蠟筆畫、水粉畫等，本書只就水彩畫和油畫加以說明。

水彩畫

現在先述水彩畫，然後再述油畫，並不是爲着水彩畫比較油畫容易學習，也不是爲着學水彩畫是作油畫的準備。水彩畫自有水彩畫特殊的趣味，而成爲一種獨立的東西。這裏先述水彩畫，是因爲一般學畫的人，都以水彩作色彩畫的初步，所以在述油畫之前先述水彩。

材料與用具

色彩畫的材料中，顏料是占着重要的地位，所以此地將它詳細的說一說。茲將一般調色盒上所用之色記於下：

Cadmium Lemon

純黃

Cadmium Orange

橙黃

Naples Yellow

枯草黃

Yellow Ocher

黃土

French Vermilion

明朱色

Permanent Crimson

濃紅

Rose Madder

玫瑰紅

Viridian

翠綠

Tere Vert

綠土

Light Red

岱赭

Burnt Sienna

透明褐色

Cobalt Blue

空青

Ultramarine

濃青

Chinese White

白

Black

黑

此外各種色彩還有很多，學者可以上記之各色爲標準，依着自己的嗜好而選購那種近似的色彩。

本來色彩的美，不是完全由於顏料的色彩，是由於色彩的對照而生出來的，有天才的畫家，可以使平凡的色彩，在畫面上生動活躍，像寶玉一般的美；反之，平凡的畫家，雖然使用了很繁複的色彩，其結果反而陷於不調和而令人憎厭。

水彩畫的顏料，以英國所製者為最佳，近來市上所售的英國法國各公司所製的很多；各種牌子的顏料，其性質和色澤，多少有些不同，亦各有其特長。日本所製的顏料價雖較廉，但有變褪色之憂。至於中國自製的，近來在市上也有出售，尚適於初學之用。

顏料的性質和變褪色等，在色彩畫應視為極重要的事情，此在述油畫顏料時詳細說明，讀者可參照後面。

水彩畫紙有大小粗細數種，用時可選擇適合於自己的畫法和對象的；普通的鉛筆畫紙亦可以相當的使用，但色彩易於灰暗。又用有色紙（如青灰、黃灰等）畫在某種地方能得有趣的效果。

水彩畫筆以貂毛所製者為第一，因其含水充分，筆尖軟，筆腰強，最適宜於水彩的筆技；若是要價廉一點的，可以黑狸毛所製者或其他代用。總之，有腰強，筆尖細的圓筆一二

支，便足以使用，不必再備別的了。

水筒是野外寫生時所用的畫具，在室內描寫的時候，用什麼筆洗都可以，此外如畫板、鉛筆、橡皮、布片、畫釘等，不消說是多須備齊的。又構圖時除用素描中所述的測棒之外，更須備一取景框，不論在室內寫生或室外畫風景，都較便利。

例如作為描寫對象的果物或花等，將如何的範圍收入在圖面上，才成為好的構圖，用取景框來判斷是很容易的。取景框的製法，用普通的明信片大小的厚紙，於其中間切成一長方形，再於長方形中張以十字形之黑線。當寫生時，如同用垂鉛和測棒一般，透過此長方形以視對象，即可定奪在畫面上取如何之構圖，更依着那十字形的線，可以易於知道構圖中的物件的位置。

其他尚有畫架以及野外寫生用的三腳櫟，但若已備了畫箱，作小品時可兼作畫架之用。

調色盒以稍大而可置十數種顏色的為便利。

水彩畫法