

初中學生文庫
圖畫學習法

潘淡明 編者

中華書局編印

圖畫學習法

第一 總說

爲甚麼要學習圖畫？

學習圖畫的目的有四：

一、觀察力的養成 觀察力即眼的看法，我們觀察一切的事物，有種種的看法。如部分的看法和全體的看法，個別的看法和關係的看法，分析的看法和綜合的看法，外面的看法和內面的看法等。我們圖畫上所需養成的觀察力，不是外面的客觀的看法，是總合各種的看法，且是主觀的看法。此種銳敏的觀察力的養成，在人生生活上是要的。

二、描寫力的養成 圖畫是將物體的形狀和色彩，在平面上描寫出來的。使此種描寫能力的進步發達，當然是學習圖畫的重要事項。怎樣將立體的物品，表現在平面

上，而使人看了平面的圖畫，有立體的感覺？怎裏描繪各種不同的色彩，而能使人感到調和統一的美？這都是有待於描寫力的養成。

三、創作力的培養 科學上的創作，即發明發見；但普通所稱的創作，意義極廣。凡以一己的知能和他的人格相融合，依主觀的構成而表現出來的思想和作品，便是創作。有許多事情，在某種情形中，或者是容許模倣的；但圖畫的學習，則以培養藝術上創作的技能為主。

四、美感的養成 看到或聽到任何事物時，其中含有的美，刺戟我們的心絃，所引起的快感，就是美感。圖畫的美感，是指關於形色等視覺上的美，且爲人工美中繪畫的美。美感和人生生活的關係，非常重大，能感得真美，便能改善自己的環境，提高自己的人格，而使精神生活，十分美滿快樂。從國家方面說，一般國民的美意識進步，則美術工藝亦必進步，而影響於國家的富力。所以美感的養成，在圖畫學習上，要算是第一件重要的事項。

學習圖畫的四種目的，已如上述。我們的學習圖畫，對於藝術、科學、工藝各方面，有極

大價值，茲再略舉於下：

一、藝術方面的價值

1. 發達美的觀察力。
2. 美感的發達，影響於各人的人格，而使之向上。
3. 影響於美術的發達。
4. 使一般的美的創造力進步。
5. 使美的感情發表出來。
6. 產生清潔整飭等美的風氣。

二、科學方面的價值

1. 發達知的觀察力。
2. 確實形態色彩的觀念，並能增強記憶。
3. 增進知的想像力，影響及於科學上的創作。
4. 養成注意縝密的習慣。

5. 鍛鍊思想的發表。

三、工藝方面的價值

1. 使工藝品進步發達。

2. 影響於國家經濟。

圖畫科的主要作業有幾項？最重要的是不是發表？

圖畫科的主要作業，有鑑賞和發表二方面。鑑賞是屬於眼的方面的，培養眼的鑑賞力，使能鑑別自然的美，加以深切的體認，以美化我們的生活。發表是屬於手的方面的，攝取自然的美，借助於手的技巧，描繪而成畫。鑑賞和發表，二者的關係，極為密切，且互相關聯，不能絕對的分析開來的。

圖畫科所培養的，一為發表的能力，一為鑑賞的能力。一般人常以為圖畫科的作業，除了描繪作畫以外，便沒有其他了；不知鑑賞和發表是同樣重要的。鑑賞是一種精神的修養，發表是一種技能的修養。鑑賞力的修練，足以涵冶性情，增進美感，提高人格，美化生

活。且在圖畫的學習上，必須具有美的鑑賞力，然後可以選擇正當的途徑，而向前進取。發表亦不是完全靠着手的技巧的，一方面要從物象形體方面的觀察，加以描繪，他方面更須從鑑賞上美感的修養，辨別其中的美點，參以自己的思想，而描繪創作。此種情形，在寫生畫是如此，在圖案畫尤其顯然。鑑賞可從發表的經驗，逐漸增進，發表亦可因鑑賞力的增進，而愈加進步，二者相互推進，有連帶的關係。所以我們要明白圖畫科的作業，不祇是一種發表，鑑賞亦爲一極重要的事項。

怎樣修練鑑賞的能力？

圖畫是深刻的美的體認的表現，所以在鑑賞上，我們必須認識清楚的。鑑賞是要從大自然中，體認出大自然的美點來的。一棵樹，一枝花，在畫家的眼裏看來，不是植物學中的材料，也不是可以結果實的東西。田畝不看做是穀類的產地，房屋也不看做是人類的住所。無論山川天地，都看做是大自然中的點綴品。所以從畫家的眼裏所見的世界，不是我們普通所見的，是另一個新的美的世界。我們要修練鑑賞的能力，必須具有這樣的眼

光，以觀察自然，才能鑑別出一切的美點。

介在天地間的物象，包含着無限的美，祇在我們眼光之能吸收與否。所謂美，雖無一定的標準，但一切形色，能引起人們快感的，都是美。各種美的判斷的根據，不出於天地間常軌之外。我們在作畫時，往往苦慮於畫面的配置，關於美的形式的統一和變化，以及均衡、調和、安靜、強固等諸要素；不知此種美的要素，都是大自然所啓示的，我們可以在大自然中，找到一切美的要素。所以我們要修練鑑賞的能力，可隨時留意，對自然作縝密的觀察和鑑賞。

圖畫是一種思想的表現，從自然所選取的美點，和各人的思想熔冶在一起，用另一種方式表現出來的。不是在模寫實物，亦不是要寫出甚麼事件。所以圖畫不像照相那樣的力求形似，和表明某事件的。因此我們鑑賞圖畫，不能專祇研求畫的是甚麼東西，和查究這畫表示着甚麼意思。鑑賞的正當途徑，應從畫的形式上，設想到畫者心中如詩的境地，體味出畫中的美點和表現的技巧來；一方面應從自然界的美點，加以自己的思想，而思所以表現的方法。這不但是修練眼的鑑賞力，同時足以促進手的描繪的技巧。

描繪的技巧，雖然是圖畫發表上必要的手段，但在鑑賞上不必過分重視的。技巧極妙而沒有內在美的畫，好像是醜婦臉上敷着濃厚脂粉，裝飾成皮相的外觀美，令人看了作噁的。心地污穢的作者，作成利慾眩眼的畫，雖然技巧非常巧妙，但沒有內容的美，終使人感到空虛，不能認為真正的藝術。在鑑賞力的修練上，對於此點，必須認清。

關於圖畫的發表有幾項必須的基本要素？

圖畫的發表有三項要素：

1. 圖畫觀 這是和普通所稱的人生觀、宇宙觀，是同樣的，在圖畫上有圖畫觀。以圖畫為基礎的立腳點，觀察自然，促進美的感觸，心的素養。一片深邃的森林，在樵夫看來，這裏有許多薪材，足可樵砍；但從畫家的眼裏看來，這是可以構成很好的畫面的。同是一片森林，兩者所發生的觀念不同，就因為兩者的立腳點不同的緣故。

2. 美的感受和激動 大自然中，佈滿着一切美的景象，隨各人自由地感受。不過此種感受，因各人所受藝術陶冶的深淺，有很大的差異，藝術陶冶越深的，則所見到的

自然景象，便越覺得美；反之，美的感受亦較淺。因了此種美的激動，引起描繪的情緒，才完成了畫幅。所以美的感受和激動，實是發表上一項重要的要素。

3. 藝術的技巧 圖畫的發表，誰也知道是需要相當的技巧的。我們受着自然美的激動，雖然有了發表的動機，倘若沒有熟練的技巧，也無從着手。這是發表上的基本問題，好像文藝的發表，必須有文字上的素養，其情形相同。

怎樣修練發表的能力？

圖畫的發表，既有如上述的三項要素，所以發表力的修練，亦可從這三項要素，分別來說。

圖畫觀是一種觀念，這種正確的觀念的養成，一方面須培養關於美的鑑賞的基礎知識，一方面更須注意鍛鍊高尚的思想和靈敏的判斷力。具有了美的鑑賞的知識，則對於生活圈內的事物，及一切自然的景色，便能從圖畫的立場，得到其美的快感。思想高尚，則能瞭解一切高尚的美，不致被卑俗鄙陋的美所矇蔽。判斷力靈敏，尤有助於觀念的正

確，使循正軌進取，而不致誤入歧途。

美的感受和美的激動不同。美的感受，是將外面自然界的形態和美點，經過眼的精密的觀察而吸收進來的。這和鑑賞力有密切的關係，普通人對於鑑賞的能力，如有相當的修養，則一切自然的美，自會有相當的感受。美的激動，是一種自然的動機，有了美的刺激，便自然地流露出發表的情緒來，這和詩人的作詩完全相同，沒有自然的動機，而勉強發表，便難於得到良好的結果。不過這是就普通發表上說的，至於在學習時的作畫，只是一種練習，當然不是這樣。

上述二項中，祇要鑑賞力有相當修練，其他便沒有問題。思想和判斷力等，不專是圖畫科所須修練，美的激動，不是勉強可以養成的；不過這幾點，可使我們明瞭努力的方向，有加以注意的必要。

修練發表力中最主要的，是熟練的技巧。圖畫須借助手的技巧而表現，是人人所知，所以技巧是圖畫上所必須培養的能力。無論那一項工作，必須純熟，始能產生優良的結果，即所謂「熟能生巧」，圖畫描繪上的手段，無論是取材、構圖、用筆、調色、着色等，都是如

此，練習純熟後，才能隨自己的思想，任意描繪，作成優良的畫。技巧怎樣才能熟練呢？唯一的方法，就是要時時練習。練習的時間愈多，經驗愈豐富，鑑賞力愈高，技術愈熟練，表現法愈自由。所以修練描繪的技巧，第一是要多練習。其次是要和名家作品，美的自然，多多接觸。多接觸名作，是借助「他山」的意思，觀察名家的表現法，以供自己描繪時的參考；多接觸自然，是觀察出自然中美的法則來，以增進自己發表的能力。這都是修練描繪的技巧上重要的事情。

第二 寫生畫的學習

學習寫生畫的態度應該怎樣？

初學寫生畫的人，往往因為學力的沒有充分修練，練習時，不能作成自己滿意的畫，因此而感到失望和灰心；其實，我們練習作畫時的主要目的，是學習，是修練，並不希望要產生出怎樣偉大而成功的作品，作品的不滿意，是當然的事情。這不能算是失敗。因為所描成的畫，雖然不好，甚至是一幅失敗的畫，但在另一方面我們仍是進步的，有相當收穫的。我們每練習一次，即得到一次的經驗，思想、目力和手的技巧，都得到了相當的進步。練習一小時，有一小時的收穫；練習二小時，有二小時的收穫。練習次數愈多，收穫愈多，進步愈快。求得這些經驗，便是練習時的主要目的；所描成的畫，是副成績。我們在練習上，已經達到了主要的目的，怎能再慊慊於畫幅的失敗呢？所以學習寫生畫的態度，第一點，切勿拘泥於畫幅的成功與否。

學習寫生畫的態度，還有一點，須特別加以注意的：初學靜物寫生的人，照着寫生的

對象而描繪，常常極力使所描繪的畫，和對象的實物，絲毫不爽。非特形狀色彩，盡力模仿，甚至實物上所有模糊而看不清楚的文字，亦必特地走近實物，仔細看了一遍，然後照樣描繪在畫幅上。這實在是將寫生畫，看做是照相，而不是在繪畫了。寫生畫雖是對着實物而寫生，卻不是要將實物的形象，絲毫不變地移到畫幅上去；我們所要描繪的，是從實物中選取其美點，依照自己的思想，將他描畫出來。寫生畫中最寶貴的成分，一爲物象的美點，一爲個人的思想。例如要作一幅果物的靜物寫生畫，描繪時所須注意的美點極多，如果物適宜的配合，及在畫幅上占據最適當的位置等，這些都和實物形象的模寫，關係極少，須隨畫者的思想，作適宜的配置的。又在色彩方面，亦不是呆板的依照實物描畫的。雖然果子是紅色，葉是綠色，但是這些紅色和綠色，須經過畫者的思想，在畫幅上適量的配合起來，否則，一定得不到美的結果。繪畫的價值，高過於照相，也就在這裏。反之，假使要專求形似，那末我們儘可利用照相機來照相來着色，何必繪畫。所以學習寫生畫的態度，要以自己的思想，描寫出對象的美點來，爲唯一的基準，勿以極大的精力，注意於細微部份的形似。

學習寫生畫應該從那一種畫法開始？

寫生畫從畫具方面來區別，有鉛筆畫、鋼筆畫、木炭畫、色蠟筆畫、色鉛筆畫、色粉筆畫、水彩畫、油畫等。這幾種畫法的難易和畫具的使用法，都不相同，所作成的畫的趣味亦異。初學作畫的人，應以畫具的使用簡單，描畫的方法容易，為唯一的原則。依此原則來選擇，當然要算鉛筆畫、木炭畫，最適宜於開始學習的人。

西洋畫有彩色的和沒有彩色的二種，彩色的是彩畫，沒有彩色的便是素描。素描所研究的，是物體的形狀和明暗；彩畫所研究的，較素描更多一種色彩。我們知道學習寫生畫，第一件事，是要有畫甚麼東西，便像甚麼東西的能力。所畫物件的像不像，最重要的，在形狀和明暗，像我們普通常見的照相，完全從明暗和形狀，明明白白的表示出是甚麼物件。所以學習寫生畫，可從研究物體的形狀和明暗入手，即可從練習不用彩色的素描開始。

素描中最適當的，是木炭畫和鉛筆畫。用具非常簡單，畫法亦很容易，極宜於初學的。

不過木炭畫的性質，宜於作大幅的畫，鉛筆則宜於作小幅的畫。所以除專門研究繪畫的人，宜從木炭畫開始外，普通中學的圖畫科，大多從練習鉛筆畫開始。

彩畫多一種色彩的研究，即作畫時多一種關於色彩的描畫法，在初學的人看來，不免要感到多一層困難。所以最好是在練習素描，有相當的成功後，再行練習彩畫。因經過若干時間素描的練習，已具有對於物的形狀和明暗的描繪能力，若於此時加以色彩的研究，則不但不會感到十分困難，且更感到很有趣昧了。

彩畫中最適宜的，是油畫。油畫在發揮繪畫的技能上，有許多長處，爲他種彩畫所不及的：(1)油畫的顏料，是不透明的，所以淺淡的色，可以覆蓋在深濃的色上，描繪時可任意塗改。(2)油畫的畫幅，無論大小，都適宜。(3)油畫用品，是西洋畫中最進步的，顏色不褪，可以永久保存。

不過油畫用品的價值太高，爲一般中學生所不易購備，所以練習彩畫，要算是水彩畫最適當了。水彩畫宜於作小幅的畫，用品價值很便宜。雖然他的長處不及油畫，好在是用以練習的，和畫幅的大小，褪色與否等問題，可以無妨。較之油畫微嫌欠缺的，便是着色。

遠不及油畫的便利。

彩畫中還有色鉛筆畫和色粉筆畫等，其描畫法和鉛筆畫法極相近似，故亦有在鉛筆畫和水彩畫的中間，用以做過渡時期中的練習的。

鉛筆畫的用具應置備那幾種？使用上有甚麼注意點？

鉛筆畫的用具，非常簡單，最主要的，是鉛筆、橡皮、紙、畫板四物。

鉛筆的鉛質，有種種軟硬的不同，質軟的鉛筆，桿上都印有B字，鉛質愈軟B字愈多，質硬的印有H字。鉛筆畫上所用的，都宜用有B字的軟鉛筆，大概開始時畫輪廓，鉛筆可稍硬，描畫調子明暗，宜較軟。普通都用有四個B字或六個B字的鉛筆，最爲適宜，太硬的鉛筆，易損紙面，不宜用。鉛筆的削法，筆頭不宜削得太尖，一則尖頭極易磨滅，二則筆頭稍平，可利用筆頭的稜角，描寫線條，更多變化。鉛筆的握法，可隨各人自己的習慣，以描畫時便於自由活動爲主，像毛筆那樣的垂直的握法，是絕對不宜的。

橡皮亦有軟硬二種，硬橡皮易於擦傷紙面，故以軟橡皮爲佳。不過軟橡皮亦不宜多

用，否則，亦易損紙面的光潔。在畫輪廓時，鉛筆較硬，線痕較淡，用橡皮尚可；在用六B或四B鉛筆描畫時，則因鉛筆很軟，如用橡皮一擦，常使紙面一堆晦黑，且難於消除，所以畫時宜留意，橡皮以少用爲佳。

畫紙以質硬而色純白的爲佳。畫幅的大小，隨各人技術的進步而定，不過鉛筆畫不宜於作大幅的畫，普通最適宜的，是整張畫紙四開的大小。

畫板是作畫上必要的用具，最好是木板，兩端鑲以直紋的木條，以防反張歪曲。如用很厚的厚紙，亦可代用，倘做成書夾式的，一塊上做成袋形，裏面可置畫紙，則攜帶尤爲便利。畫板的大小，可以四開的畫紙爲標準。

鉛筆畫極易因摩擦而模糊，要防止此種弊病，宜用定止液噴霧器。如須野外寫生，應再備畫箱、畫架、三腳檯及速寫簿等。

學習鉛筆畫在畫法上應注意甚麼？

鉛筆畫乃素描之一。素描爲繪畫的骨子，廣義的說起來，是造形藝術的根源。所以研