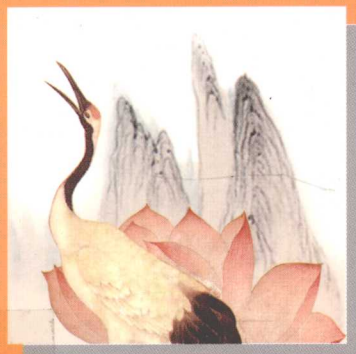

罗淑敏 著

Beyond Forms & Colours:
Six Ways to Read Chinese Painting

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

对焦中国画 国画的六种阅读方法

Beyond Forms & Colours:
Six Ways to Read Chinese Painting

对焦中国画

国画的六种阅读方法

罗淑敏 著

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

本书原由三联书店(香港)有限公司以书名《对焦中国画》出版,现经由原出版公司授权广西师范大学出版社在中国内地出版发行。

著作权合同登记号桂图登字:20-2009-211 号

图书在版编目(CIP)数据

对焦中国画:国画的六种阅读方法 / 罗淑敏 著.
桂林:广西师范大学出版社,2010.5
ISBN 978-7-5633-9807-2

I. ①对… II. ①罗… III. ①中国画-鉴赏 IV.
①J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 053578 号

总 监 制:郑纳新
组 稿:郑纳新
责任编辑:余 红
封面设计:孙豫苏

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码:541001)
(网址:<http://www.bbtpress.com>)

出版人:何林夏

全国新华书店经销

销售热线:021-31260822-129/139

杭州富春印务有限公司

(杭州桐庐瑶琳镇新村路 3 号 邮政编码:311515)

开本:889mm×1 194mm 1/32

印张:5.875 字数:55 千字

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

定价:29.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

赵原《陆羽烹茶图卷》

顾闳中《韩熙载夜宴图》

八大山人《荷鸭图轴》

序

对准焦看画中意

罗淑敏

写这本书是有感而发的。在大学教了多年的中、西绘画史，学生几乎是一面倒的偏爱西方绘画，对于传统的中国绘画，学生大都“敬而远之”。比方说，有一年的上学年度，修读西方绘画史的同学多达150多人，到了下学年度，选修中国绘画史的学生，急跌至不到40人！

问学生为什么不修读中国绘画史？得到的答案是“传统国画很深奥”。但未曾修读，又何以知道深奥？学生觉得西画看上去较吸引，风景、人物、静物、抽象画等，主题鲜明，容易明白，而且西画色彩缤纷，风格多变，单就视觉上的享受而言，已经非常丰富。相比之下，传统国画则大为逊色，大多数国画的主题并不突出，山水画中的山水，看来看去就是不像我们认识的自然景色，人物画又不似现实中的人物，还有更叫人看得不明不白的，是那些寥寥两三笔的水墨花卉，既没有清晰的形象，又没有色彩，怎能表现斑斓的花卉世界？还有各朝代的传统绘画，风格和表现手法看上去都很相似，叫人很难分辨不同时代的特征。以上的印象，看似有理，导致大多数的学生对于传统国画只会“望而却步”，不能进入传统国画的世界。

其实学生对于传统国画“敬而远之”的现象，问题出在他们用错了焦点去看传统国画。上述的印象是基于学生对西画的认识而产生的感觉，殊不知中、西绘画的源头和发展都有各自轨迹，正如20世纪绘画大师潘天寿说：“东西两大系统的绘画，各有自己的最高成就。就如两大高峰，对峙于欧亚两大陆之间，仰之弥高。”中、西绘画的两大高峰，各有各的土壤、气候和环境，因此两大高峰培育出来的花卉当有不同的特性，硬要在中国的山峰里寻找西方山峰的花种，是错配了焦点，当然看不明白，甚至错失中国山峰的精彩之处。

西方的准则和价值往往是现代社会的主流，这些准则和价值主导着我们的观念和判断。学生以西画的准则来看传统国画，很自然便会发现中国古代画家在用色、构图、明暗的表现、处理立体空间的技术等等，大都不如西方的画家，真的是不看也罢。其实他们不知道，用色、构图、明暗、立体空间等等，

真正不是传统国画的焦点，把焦点放在这些表现上，根本就是戴着一副对焦不准的眼镜去看传统绘画，讨论再多，也不能看清楚眼前的世界。因此，对于修读中国绘画史的同学，以至希望认识传统国画的朋友，我给他们的第一个意见便是：请撤换你们那副看西画的眼镜，对准焦看传统国画，这样才能看清楚它的面貌和精髓。

本书的作用，是要替读者找出欣赏传统国画的立足点，使读者能够看清楚传统国画的特色，从而真正进入传统国画的世界，只有这样，才是欣赏和讨论的开始。

本书的第一、二章，用了两组对立的概念作为对焦的中心，那便是“创新与承传”和“写真与写意”。这两组概念涉及的，是两个欣赏传统国画的基本立足点，有了它们我们才可以站稳脚，接下去便能够细看传统国画的独特之处。第三章的焦点是“人物画”，涉及的问题是传统的人物画为什么从来不说“肖像画”，人物画中的人物，是不是现实中的人物，传统国画有没有肖像。第四章的焦点是画面上的空间，传统国画有所谓“留白”，背景往往是一大片的空白，这一章要探讨的是“留白”的作用，那一大片的白是否一片空白。第五章的焦点在笔墨，要知道看传统国画是离不开“笔墨”的，但对一般观众来说，“笔墨”深不可测，到底笔墨向我们展现的是什么？最后的一章，我们会把焦点放在一种非常特别的、只有中国绘画才有的绘画形式：“手卷”，好的手卷，为观众带来的，是一个奇妙的视觉旅程。

本书的目的，并不在于讨论传统国画是否已经过时，因为即使过时，也可以有它的欣赏价值，问题是我们看不看得懂传统国画的画中之意。传统国画的经典之作，即使是色彩斑斓的唐代绘画，调子从来都不是喧闹的。

这本小书若果能够为读者打开进入传统国画的门，让读者了解传统国画的独特之处，就算是功德圆满。至于传统国画是否已经过时这个问题，就留待读者真正进入传统国画的世界之后，自行判断好了。

目录

/ 第一章 创新与传承

破旧立新的西画	/4
创新非衡量国画的尺	/7
承先启后的转化	/10
临摹之必要	/12
仿古人之风范	/16
从皴法看师承与求变	/19
宋代画院开拓的花鸟传统	/24
文人画家的墨色花鸟	/29

/ 第二章 写真与写意

写真与写意之追求	/34
工艺与艺术之分野	/36
形似与神似之画论	/39
中西方写真有异	/42
写真与写意	/44
山水画不是风景画	/48
不求现场感的山水画	/50
中西画的散点透视法	/53
山水画的宏观角度	/54
三远透视法	/58
写意与画外之音	/62

/ 第三章 人物画不是肖像画

别具一格的人物画	/68
没有个人特征的人物	/70
拒绝个人主义画像	/72
国画社会学	/76
形似不若神似	/84

/ 第四章 留白，空灵的构图

从细节到留白	/95
抽象以言志	/96
虚中有实 白而不空	/98
受西画冲击下的留白	/102
立轴式构图	/108

/ 第五章 抽象的笔墨

不容忽视的笔墨	/116
中国毛笔的结构	/120

驾驭笔墨的技巧	/124
画象以外的理想世界	/130
用笔之精准	/134
用墨之通畅	/138
气韵生动 笔断而情不断	/142

/ 第六章 手卷的独特旅程

手卷的形式美学	/150
阅读手卷要诀	/152
游离透视法	/158
外在景致 心灵载体	/163

/ 传统与现代（后记）	/166
--------------------	-------------

/ 第一章

创新与传承

现代人对于创作的标准，首倡创新。在西方价值观的影响下，现代艺术家往往以“破旧立新”作为他们的金科玉律，有时为了追求创新，哪怕是标奇立异，他们都会义无反顾地、

彻底地推倒旧有的传统，以求以一副全新的面目示人。如果用这种崇尚创新的尺度，去衡量传统的中国绘画，我们的视点将无法对焦。