

給繪畫青年

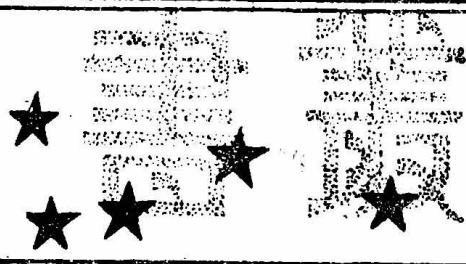
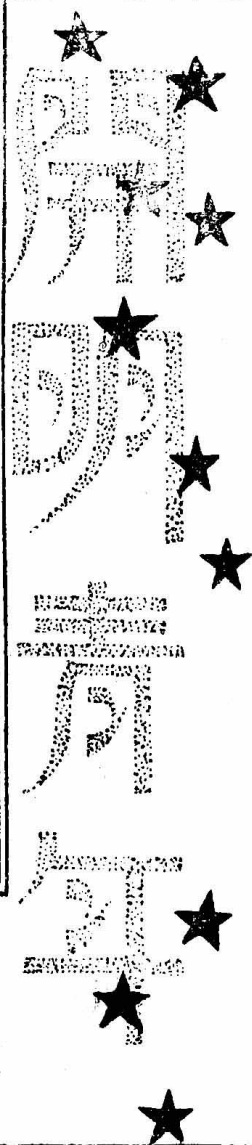
黃茅著

給繪畫青年

黃茅著

開明書店

給繪畫青年

民國三十七年十二月出版

每冊定價二角四分

印刷者

開明書店

發行者

上海福州路
開明書店
代表人 范洗人

著作者

黃茅

有著作權 不准翻印

K (74P.) 絡

(0.80)

目次

第一輯

- 一 你的周圍都是圖畫（楔子）……………二
- 二 我們為什麼喜歡圖畫（美術與人生的關係）……………九
- 三 圖畫的祖先（繪畫的發生）……………二〇
- 四 鍾馗斬邪，神荼吃鬼（民間的繪畫）……………二九

第二輯

- 五 怎麼想？怎麼畫？（內容和形式）……………四〇
- 六 好不好？像不像？（畫家和畫匠）……………五〇

第三輯

- 七 「中國畫」的生平大事（中國繪畫簡史）……………六〇

八字寫得好，畫畫得妙（中國繪畫的特點）	一〇
九 孔老夫子坐飛機（今日的中國畫）	八一

第四輯

十 科學家・美少年・大石匠（文藝復興期的三個畫家）	八八
十一 冷的靜的，熱的動的，實實在在的（十九世紀的西洋繪畫）	九六
十二 鉛筆製的拿破崙（諷刺畫家多米埃）	一〇五
十三 把畫架搬到屋外去（從印象派到西洋繪畫的革命）	一二〇
十四 野獸之羣（現代西洋繪畫的三個畫派）	一二八
十五 耶穌帶來的恩物（西洋繪畫怎樣傳入中國）	一二六

第五輯

十六 刺穿人生面幕，剝下社會衣裳（漫畫藝術）	一三〇
十七 用刀子畫出畫來（木刻藝術）	一三九

第一輯

一 你的周圍都是圖畫

——楔子

池君：

我們相隔二千多里，你的信在幾天內就收到了，這不能不感謝飛機所給予我們的便利。你說這一個學期的期考成績很好，很高興的回鄉下去度暑假，暑假期中，你要練習畫畫和要曉得一點繪畫的起碼知識。

你喜歡畫畫，這我早就知道了，記得二年前在粵北我見到你，你那時還只小學五年級，你把一幅剛畫好題名叫「曲江橋畔」的水彩畫給我看，並且似乎很膽怯的向我傾吐你的志願：「我將來要做一個畫家。」

現在你剛進了初中不久，畫畫的興趣一直保持着，足見你還是懷着二年前相同的願望：要做一個畫家。

那末，現在根據你來信所說的來談談：就是我們平常的生活，究竟和繪畫有沒有距

離呢？是不是起居飲食和繪畫簡直是兩回事呢？

我的回答是：不是。我們每天的生活，沒有不和繪畫發生關係，縱使是一件最瑣碎的事情，繪畫也占了一些成分在裏頭。

譬如就你來說吧。你每天生活的大部分時間是去學校上課，從家裏到學校去這一條路上，你可能發現都有圖畫替你預先接連着，你走到哪裏，圖畫好像也跟着你走似的，永遠沒有停止。

在這條路上，一開始就是你的家。假如你的家是一個中等家庭吧，父親在城裏一家公司當經理，或者是一個機關的主管官也好，媽媽在家裏，弟弟和妹妹有些也進學校讀書，有一個年紀太小，留在家裏，哥哥年紀大了，在城裏頭做事。你一定有一個同時用來作寢室用的書房，和弟弟住在一起；書房裏的布置也一定是你自己想出來的，譬如書桌前的牆壁上貼一幅彩色印刷的油畫「蘇州河」，這是你從爸爸很久以前買回來的良友畫報上偷偷地剪下來的，另外還有幾幅美術攝影之類的貼在牆上，也是剪自畫報上的，除此之外，我不知道你有沒有把自己的一幅水彩畫或鉛筆畫風景也釘在牆上，如果有，我相信你認為它是比較滿意的，但經過不久之後，你又把它拿下來換上一幅靜物近作，

因爲你覺得這幅作品比前一幅好，進步了一點。

從書房出來，是你們的客廳，圖畫就更多了。正中是一幅炭像，畫的是你祖父的遺容。左邊牆壁掛一幅中堂，是山水畫，兩旁掛着一副草書的對聯；右邊是一些雜亂的家庭照片，幾幅刺繡的西湖風景畫和自鏡畫店買回來寫着「新婚燕爾」四個字的花卉，這是你哥哥結婚的時候別人送來的賀禮。通甬道的門口，我想不會少了兩張月份牌；如果你爸爸原來也愛詩畫，好結交一些吟詩作畫的朋友，那末客廳中的畫當然不只這麼一點。我記得你父親有一個姓林的朋友很愛畫蘭花，就是早年曾在外國經商的那位林伯伯，那就一定少不了他的一幅水墨蘭花了。我又記起了，你父親是吸煙的，在茶几底下有幾個香煙罐子，裏邊有很多畫片，它們都是你的，你爸爸每次買煙的時候給你留下來的。

踏出家門，是一條小弄堂，最觸目的是塗在灰牆壁上歪歪斜斜的圖畫，這都是弄堂裏的小孩子們用粉筆或石頭炭塊畫的，畫的人物頭大身小，腸肝畢現，也有烏雀狗牛，有些用不正確的字體寫着：「小六子是」——下面寫着一個缺了一條腿的烏龜。你不難知道，這是鄰家那個終日給母親打的頑皮孩子寫的，因爲他頂憎惡另一個叫小六子的同

伴。

弄堂轉角處，恰巧是一擋舊書攤，上面掛着很多殘舊的畫報，繡像的章回小說，還有很多連環圖畫，引誘得鄰近的兒童都圍在那裏，追尋「飛劍奇俠」的結局；這些小孩子你也認識，從前有一個時候你也沈迷在這些連環圖畫裏，一放晚學回來把書包丟了就跑去看，家裏喊你吃晚飯的時候還不肯回去，這你不必否認，不過後來你感覺到它沒有什麼意思，以後就和它絕緣了。

一出了馬路，圖畫更多，真是五花八門，應接不暇，因而往往不去注意，或者你心裏想着今天那門數學習題的結果到底對不對，無心看它們，把那些圖畫都放過了；但是假如你稍留心一下馬路兩旁，哪些不是圖畫？商店的美術廣告，洋服店的廚窗，香煙的廣告牌，宣傳抗戰的壁畫，賣藥的招貼畫，鏡畫鋪的門面……舉凡這些東西都有圖畫在裏頭，或者本身就是圖畫，它們把你弄得眼花撩亂，不曉得看什麼好。不過究竟這些圖畫要不要得，那又是另外一個問題了。

很容易到了學校，圖畫還不讓你的眼睛休息，到處掛滿的是人體解剖圖，飛禽標本圖解，古今名人畫像和新生活掛圖一類的圖畫。我不曉得你們上圖畫課的時候有美術室

沒有，假定有吧，普通是和音樂勞作在一起的，裏面圖畫很多，有些是世界名畫，像米勒的「晚禱」和「拾穗」一類的，它們是美術教師的私產，現在把它公開陳列給你們開眼界；也另外還有些石膏浮雕像，孫總理的和蔣委員長像都有，除此之外就是同學們的好作品，有鉛筆的和水彩的，都是平日圖畫課先生選出來的好作品，就是你們叫做「貼堂」的。

圖畫課大多在室內舉行，靜物寫生是最平常的功課，一隻熱水瓶，一個梨子你們是畫得多了，比這更有趣味的，我想是「自由畫」了。當教師出了這個題目，你們小小的腦袋便到處找尋，回憶，於是你的畫面會出現了龍隱寺的一角，或者粵秀山五層樓的風景，因為你以前到過那個地方玩，現在記起來了；說不定你不畫這些風景而畫一個荷槍的戰士，一隻被擊落的日本飛機，因為你親眼見過這些。總之，你們毫不受拘束地畫各人所見過和所想到的東西。

我想你最喜歡教師領你們到郊外去寫生了。在一個秋天的下午，你們在城外的村莊裏用鉛筆把那些美麗的景色描記下來，一座山，一個池塘，一幢草房，你愛什麼就寫什麼，你除了看到宇宙是一幅大而美麗的圖畫外，還可以偶然在村落的人家門前看到一些

神像、門神，給煙火薰成黃色的土地財馬之類的木刻畫，自然，你正在歡天喜地去找尋風景的時候是否留意這些，那又是另外一件事了。

舉凡這些圖畫，又因着時間的不同而變換，譬如十二月底，家裏會增加了幾幅年畫，這是你父親在年貨市上買回來的；這時你在馬路上走過又看見了一些從前沒有的書畫攤，它們賣舊字畫，和新印好的月份牌、年畫，人們是買回去裝飾過新年的。

當你坐在講堂裏上課的時候，你以為暫時可以和圖畫分別，安心去聽一課歷史了吧？事實並不如此，在你聽講的時候，圖畫還是跟蹤着你，你的教科書上，不論是歷史、地理、化學、物理、植物……它們都有很多插圖，有些是歷代名人畫像，有些是名山大川的寫真，有些是化學實驗的圖解，有些是一株花的解剖圖……這些都是幫助你們課本上文字的不足和增加你們的興趣的。你們從前最初入小學的時候，那些第一冊的教科書簡直就是一冊圖畫書，因為每一個字都差不多有一幅圖來幫助你們了解那個字的意義，看起來圖畫還比文字多呢。又譬如現在放在你的書桌上準備用來做數學習題的練習簿吧，它的封面不是也有些畫做裝飾嗎？

就這樣，你每天至少和這許多圖畫接觸，（如果禮拜天爸爸帶你到城裏去看戲，或

者看什麼展覽會，所接觸的圖畫就更多了。）這許多不同樣子，不同題材，不同價值的繪畫在你周圍，在你不經不覺的日常生活中占有了各個位置，只要你的腿稍一移動，視線稍一轉移，馬上就有不同的繪畫給你看到，看慣了，你似乎不覺得它們在你的周圍。其實它們已深深印入你的腦海，你一天也不能缺少它們。設想有一天這些圖畫完全沒有了，從五光十色的圖畫世界變為一片空白，這世界是多末寂寞而簡單啊，那時你就感覺人的周圍實在不能沒有圖畫，而且就是一時一刻也不能沒有它。

其實，不只你如此，所有的人都是如此，每個人每天所經歷的生活不同，所接觸的圖畫自然也不同，除非一個人一天到晚閉着眼睛，否則每個人每天的生活都和繪畫發生關係，不是很明顯的嗎？

你每天見過這許多畫，這些畫一種有一種的特性，有好的也有壞的，有畫家作的也有匠人作的；究竟它們是一種怎樣的東西？怎樣產生？價值怎樣？這都是以後要談到的。

這封信談得太多了，下一回再繼續談吧，好在我們都住在鄉下，空閒的時間較多、

二 我們爲什麼喜歡圖畫

——美術與人生的關係

池君：

前一封信發出不久，你的信就來了，原來你這樣急於要我和你談下去。前回說過，我們日常的生活時刻都和繪畫發生關係，那末反轉來講，人是一定需要一些繪畫參加到自己的分生活裏來，也就是凡人都喜愛繪畫。也許你的疑問來了，人們爲什麼都喜歡繪畫呢？是的，你問得很對，我們現在就不妨來談談這個。

譬如就你的書房來說吧。假如你的書房光是一間房子，四堵牆包圍着一張牀和一張書桌，牆壁上除了一個窗，此外毫無東西，當你住在這樣的一個房間裏，只要你不閉上眼睛，就面對着那四面一無所有的灰牆，這時候你感覺到孤寂，單調，因而影響到你的情緒不快，似乎感到莫大的痛苦，也好像快要窒息一樣。於是你便會找一些東西來裝飾一下這四堵牆，這些東西是什麼呢？主要是一些圖畫，其次是攝影，再其次是掛在牆上

的瓶花和日曆等。有了這些屬於繪畫的東西點綴這房間，住在這房間裏的你，不再感覺到枯燥，精神變成特別愉快，一切都好像有了生氣起來了。這是什麼緣故呢？原來人類都是愛美的，當你被困在那如同監獄一般的四堵空牆裏，沒有能够表現一切美的東西的繪畫來養育你的精神，甚至不能保持你精神的現狀，所以你覺得精神枯萎，乏味，現在既然裝飾了這許多東西，你的情緒似乎又得到了寄託，因而活潑快樂起來。我想這是人類的本性，不過這種本性隨時隨地都在發洩，在繁複的日常生活中並沒有顯著的事實暴露出來，在無意中卻可領略得到。

自有人類的時候起，人們就和繪畫結了不解緣，原始人，他們不但是好畫者，而且都是繪畫的實行者，你讀過教科書上關於他們生活的描寫，他們的用具上和穴居的洞壁上，不是有很多花紋和動物的形狀繪在那裏嗎？這些是他們在狩獵空閒下來的時候，因為覺得太單調了，所以畫了這些畫來發洩自己的感情，譬如在一把刀或箭上雕了圖畫，同伴看了就很喜愛，藉此可以鼓勵他們的情緒，並且還可以表示一種記號，遠不像沒有圖畫那麼簡單了。小孩子，愛好繪畫的程度超出於任何事物，甚至如糖果一類好吃的東西都不及圖畫的引誘力大，我想這是天性。前回我不是提起過你家裏那條弄堂牆壁上孩

子們塗的畫麼？其實這些畫只要我們稍爲留心一下，差不多每條弄堂都有，他們畫這些畫，並非無中生有，而都是他們看見過的和知道的，譬如長途客車、小腳女人、警察，這些都是他們看過以後得到印象纔照樣畫出來的；也有寫一個人頭配起一隻野獸的身體四肢，這一個人頭雖然在世界上找不到相似的，但在他的心目中卻一定有這個人，而且他也一定仇恨這個人，把他配上畜牲的肢體，自然是表示譏諷這個人了，這雖然不能算作諷刺畫，但卻有諷刺的成分，兒童的好勝心理也完全表露出來。這些畫，過去有些考古學者說，它們和原始時代繪畫的誇張和諷刺味道相彷彿，我以爲原始時代的還不够明顯，兒童們的是更大膽而率直了。

街頭有些賣溶糖的攤子，顧客十之八九是小孩，紅糖在一個小銅鍋裏煮溶了，然後再倒在一塊平滑的石板上製成一把關刀或一隻老鼠之類的東西，糖液凍結了以後用一根竹棒支起來，可以把它欣賞一陣再慢慢吃下去；這些攤子有時生意忙，賣糖的應接不來，以爲小孩子的目的只是吃糖，隨便挑一把糖給他，連圖畫也懶得做了，你想小孩子哪裏肯依呢，硬要他在滑石板上塗一隻龍蝦，雖然他們把那隻龍蝦看不到一分鐘就吃了，好像這樣纔過癮似的，這完全是因爲糖中有畫，他們又是愛畫的，所以不是光爲了

吃糖而來。又如街上市集有說書唱大鼓和西洋鏡的小攤子，小孩子多趨向後者，因為前者光是唱說而已，引不起興趣，所以很少過問；後者是在紙面上把人物的形狀畫出來的，看下去很是熟悉，有趣，自然大家都來看它了。至於愛上連環圖畫的小孩更不可勝數了，那些離奇怪誕的情節把他們深深地吸引住了，看下去再也捨不得放開，這些神怪的圖畫原是有大量毒素浸在裏頭的，他們不知道這些，自己不經不覺也中了它的毒，不久以前報上登載過一段新聞，說上海有幾個小孩子因為受「飛劍奇俠」一類連環圖畫的影響，竟相約偷偷地逃出上海，想去武當山求師呢。還有，你是一個少年人，不久以前你還是一個小孩子，這種情形你是比我清楚得多了，你們小孩子的時候口袋裏哪個沒有幾十張香煙畫片，我看見過一些小朋友和他們的爸爸到街上去的時候，往往要爸爸買幾包不同牌子的香煙，好抽煙的爸爸不會拒絕孩子的請求，因為他們知道兒子所要的其實是畫片。你們下了課以後在操場上打玻璃珠，勝利的同學在別人那裏得到的戰利品就是這些畫片，你們太喜歡它了。

你們之中誰不愛好圖畫？沒有人不愛好，不過也有程度上的差別，譬如你吧，就是比較你的同伴特別愛好的。