

方祖燊

Fang Tzuu-shen's 画论与画作

Art Theory and Paintings

方祖燊 著

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

方祖燊画论与画作

Fang Tzu-shen's

Art Theory and Paintings

方祖燊 著

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS
中国·广州

104 T-5
4/3/28
方祖燊

图书在版编目 (CIP) 数据

方祖燊画论与画作/方祖燊著. —广州: 暨南大学出版社, 2009. 6
ISBN 978 - 7 - 81135 - 239 - 9

I. 方… II. 方… III. 绘画—艺术评论—世界 IV. J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 053806 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85220693 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 暨南大学出版社照排中心

印 刷: 广州市天河区智印印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16.5

字 数: 359 千

版 次: 2009 年 6 月第 1 版

印 次: 2009 年 6 月第 1 次

定 价: 58.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

序 一

三年前，读过方祖燊教授的《西方绘画史》，那是从原始绘画谈到21世纪计算机绘画的宏伟之作，今又有幸拜读《方祖燊画论与画作》，乃是由个人的思维及经验出发，进而探讨、开拓自己的绘画领域，让人在文字和图片中体会到他那无私奉献的良知良能，他肯将自己所悟所证整理付梓，爱好绘画的朋友有福了。

芬兰著名美学教授赫恩（Yrjö Hirn）所著《艺术的起源》里说道：“艺术的冲动是由于人类原始的感情状态，本能上有向外表现的倾向；表现的结果，能增加快乐而减少痛苦，还可以引发别人的同情；这种感情的互动，是个人的也是社会的。”他的这番道理，方祖燊教授在所著《生活艺术》序言中也有论述，大意是说，在我们生活中，自不免时常会遇到不尽如人意的事情，面对这些现实问题，如何寻求解决的方法，又如何提升生活的境界？在知识爆炸的时代，如何充实自己的心灵？在单调的日子里，怎样寻求适当的爱好？如今，方祖燊教授以自我钻研所得，说明绘画是人们优质生活的一部分：它流露愉悦，也铺陈苦涩；它是自由自在的，可以随心挥洒、随手而就；它是最简单、最方便的帮手，帮助自己宣泄感情，向外界表现自我，既能充实心灵，减少内心的痛苦，同时又能引起别人的共鸣，给社会大众带来精神上的满足和慰藉。正如唐代张彦远所言：“夫画者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微。”以中国为主的东方艺术思想，有所谓“画道”，即引导画者的道路；身为画者，当首重个人的修为，始能对他人、对社会产生正面影响，以期“振妙一时，传方千祀”。

方祖燊教授的治学治画，有农家朴实憨厚的精神，令文艺界非常折服和钦佩。他生于福建省福州市，幼逢抗战，即离乡背井；福建高农毕业后，只身前往台湾，谋生求学。旋考进省立师范学院，埋首苦读，博学强记，图书馆的书籍图册，都成为他的知识宝库。一年暑假，他就看完了朱生豪译的《莎士比亚戏剧全集》。他的读书笔记和心得，一一转化为评古论今的篇章，谈诗文、评小说、论画艺，皆有独到的见地，不时在报刊发表，备受学界与艺界以及新闻界的称赞。以后因工作的需要，还自绘插图以配合电视播出，嗣又得贤内助黄丽贞教授的鼓励，便发挥了他的绘画禀赋，创作源源不辍，资质加上勤奋，老来更见功力，浑拙厚重的色彩与笔触，已树立了个人的风格。台湾个展，深获好评；后应邀参加北京举办的“中华书画名家作品全国城市巡回展”，甚受世人瞩目与推崇，也引起中西画坛对方祖燊教授绘

画奥秘之探讨。

绘画，多始于兴趣，由盲目乱画、信手涂抹开始，全由自己的喜好着手。丰子恺在《我的学画》一文中说：“我在十一二岁时就欢喜‘印’《芥子园画谱》，所谓‘印’，并不是开印刷厂来翻印那画谱，就是用一张薄薄的纸，盖在《芥子园》上面，用毛笔依照下面的影子而描一幅画；这真是所谓‘依样画葫芦’，但那时我也十分满足，虽然是印的，但画中笔笔都是曾经过我的手，似乎不妨说是我的画了。”其实，很多画家都有过类似的摹写过程。

身处 21 世纪，除了纸笔墨及画谱外，还增加许多用品和工具，目前在小学已普遍使用计算机了，校园每学期有一两次计算机画展览，虽然线条和配色都很简单，但画面上已具个别的创意了。方祖燊教授运用计算机作画的经验，非常新鲜，他记述其中一幅画的作画历程说：“我们在哈尔滨住的旅馆就在中央大街附近。那晚下雨，一街积水。雨停后，大家上街散步，只见街灯灿烂，水光中映着长长的各色人影，十分美丽……这《雨后夜景》（2001/10/01）是十分复杂的！你说，我怎样画它？我首先把照片输进计算机，然后用喷墨打印机，放大印出一张 A4 彩色照，然后根据它，在画纸上勾勒好轮廓，再一笔一笔地涂上颜色，该黄的黄，该绿的绿……灯晕树色，水光人影，该亮的亮，该暗的暗……该模糊的模糊，该拖长的拖长；我都是依样画葫芦，画到最后就成了这样的一幅画面。在展览的灯光斜照下，画面的灯光好像真的灯光返照了回来，给人不可思议的真实感。”看了古今画家摹写的心得，因环境条件的不同而大异其趣。

本书是方祖燊教授数十年珍贵的心悟身证之心血，内容精彩丰富，对古今中西绘画的理论及技法，有极其精辟的高见及阐述，可说是一本破除门户、融会贯通、驭繁于简的绘画宝典，值得喜欢绘画的朋友细读参考，相信在思想的深层和五指之间，肯定受益无穷。

杨震夷

附注：杨震夷先生是台湾著名的国画家与作家。

序 二

我从认识方祖棨、嫁给他，到现在整整 50 年；我对他的认识，自然极深切。这里仅介绍他的一些小事，也可以当作“祖棨小传”来看待。

1929 年，祖棨生于福建福州。1948 年，他从福建省农学院附属高级农业学校毕业后，就前往台湾谋生，在基隆造船厂、花莲吉安牧场、高雄肥料供应站都做过极短暂的工作。不久，考进台湾省立师范学院，只靠一份公费生活，缺乏零用钱，便开始向报刊投稿，都刊登了出来。这时，他读了许多中译的西方文学，文字有一点欧化。他写过一篇《威尼斯的商船》，寄去《中学生》，编者却以为它是译作，要他寄原文去。因在校内，颇有文名，1952 年师院毕业，他就被《国语日报》罗致为《古今文选》编辑。

《国语日报》是专为在台湾推行国语与国文教育的一份报纸。台湾光复之初，本省人只会日语日文，汉字汉文都几乎被消灭；于是，台湾推行国语的人士为推行国语，创办了《国语日报》。《古今文选》是《国语日报》一份极特殊的副刊，每星期一出版，随报附送，专门选注古今名家的杰作，给予题解、标点、注音解释与语译，介绍作者事迹与文章背景，是当时提升台湾国语与国文教育一份极有贡献的刊物。

我认为，祖棨一毕业就获得注译《古今文选》的工作，可以说是非常幸运的。因为，他的工作就是读书，读书就是工作。主编梁容若老师规定他，每选注一家作品，就要把作者的集子及注本翻过一遍。譬如选注苏轼的一篇《赤壁赋》，他就要把《东坡七集》看过一遍；选注王维诗，就要把《王右丞集》及附录读一遍。他也时常利用这些可贵的数据写文章，像利用《王右丞集》附录的“画录”，写了一篇《南宗画祖王维》，在杂志上刊登了出来；有一些国画家以为他对国画有极深入的研究。他写过一篇《中国茶叶》，在《国语日报》上连载八天，有一位茶农特地寄了一罐极品冻顶茶给他，并问他在种茶制茶方面还有什么妙法可以传授。

他在不断读书与工作中，造就了做学问的笃实基础，提升了钩玄提要的能力，所以他寻找数据极其快速。因编注《古今文选》，他的“大名”时常在文选上出现，早就成了“知名”人士。1956 年，他回师大担任助教，仍兼任《古今文选》编辑。回师大后，他开始撰写学术性论文。

他的父亲方毅先生，在福州写信给香港的一位朋友，拜托这位老友在台北的侄子寻找他的小儿子。这位晚辈接到信，真不知道从何下手，在茫茫的人海中找一个人，比海底捞针还难！但看信上写着方祖棻这个名字，好像很熟！突然，他想起了这个大名常常见于《国语日报》的《古今文选》，就打电话到报社去试试看。报社证实了方祖棻是福州人，但现在师大工作。他又打电话到师大人事室查问。因此，祖棻终于和他的父母通过香港联络上了。

这时，两岸不能直接通信寄钱；要寄信、寄钱都要托人带到香港转寄。祖棻在国文系工作，所以能够拜托香港侨生替他转信寄钱。我是香港侨生，在大二的那一年认识了祖棻。由于我长期替他转信寄钱，终成了朋友。1961年，他升为讲师。1962年他升为《古今文选》的主编。我因成绩优异，留系为助教。我们就在这一年10月在台北结婚。1963年8月31日，我们的双生儿诞生。从这几桩小事，可以看出《古今文选》给祖棻带来了幸运的守护神！

1965年，他升为副教授。之后，他的工作最忙碌，每周任教时数多达23小时，教过大一国文、修辞学、中国文学史、学庸、陶渊明诗、新文艺（包括新诗、散文、小说、戏剧）、荀子。兼任教育电视台“大学国文科”主讲人兼制作人，专讲古典诗。播讲时配合诗情的插图，都是由他自己拼凑绘制，字幕的文字，是我用楷书帮他写在配图上或白纸上，然后贴在硬纸板上，好让他在播讲时一张一张地翻。有一次摄影棚内冷气坏了，热度极高的水银灯，灼得他如坐针毡，这一种经验也自不是一般人所能体验得到的。

1971年，祖棻升为教授，在大学部又开了文学批评、谢灵运诗、文学概论；在研究所，他教过散文特论、小说专题研究和比较文学。

祖棻的许多专门著作大都跟他的教学与工作有关。他教陶渊明诗，是因他写了《陶潜诗笺注校证论评》；他教新文艺、散文特论、小说专题研究，促使他写了《散文理论丛集》、《小说结构》等写作理论；他教文学批评，促使他撰写了《文学批评与理论》，此外他还著有《西方文艺思潮》等，也因此能够在研究所开比较文学课；他潜研语法，所以有研究复音词、词组、句型的著作；为推行国语，他有《台湾推行国语的经验》。这些使他成为文艺理论家、语文学者。

1968年3月，他辞去《古今文选》主编一职，《大众》、《民众》和《青年》等报纸副刊都约他写方块文章；台湾其他的报纸大都刊载过他的散文、小说、杂文。总有20家杂志刊载过他的论著。他因此认识了许多诗人、作家、画家与主编，多次当选为中国作家协会常务理事。书局也争相请他写专书，因此编纂过《国音常用字典》、《成语典》、《大辞典》。《陶渊明》、《六十年来之国语运动简史》、《中国少年》、《宋教仁传》、《中国文化的内涵》、《散文的创作鉴赏与批评》、《谈诗录》、《生活艺术》、《唐朝的诗》等也都是在这样的情况下产生的著作。总计至今，共有25家书店、出版社与图书公司发行过祖棻的著作。

其间最值得一提的是香港现代教育研究社有限公司，派总编辑到台北请他撰写《现代中国语文》（小学语文课本）的范文。许多朋友都认为他可以靠稿费维持生活。他说：“有一

次，我拿了一本小书的稿费；儿子盲肠炎开刀，也仅仅够付手术与医药的费用。台湾没有一个作家可以靠写稿维生的。”

1990年8月，祖棻应中国语文学会理事长刘真先生的邀请，出任学会秘书长。第二年，他就罹患第三期直肠癌，经过手术切除，化学治疗。1995年，他创办并主编有史以来的第一本《中国现代文学理论》季刊，邀请台湾自北到南14所大学30位专门学者组成编辑委员会，参与其事，支撑了五年（1999）后停刊，刊载了两百几十篇论文。其最大的影响是引发许多大学中文研究所研究生从事现代文学的研究。

他认为每个人都只有这短短的几十年，大病之后，更紧握这珍贵的余光。首先，他整理旧作让文史哲出版社出版《方祖棻全集》13册，但仍有许多集子没法收进去。祖棻最重要的一部文学理论《小说结构》，是他在1964年教新文艺开始陆续撰写的小说理论，一篇一篇发表于报刊杂志，这时已累积有三十几万字，在治疗直肠癌后，特别想把钻研了30年的小说研究完成。他又增补了30万字，真的是无日无夜地工作。我半夜醒来，隔壁房间仍亮着灯，操作计算机轻微的声音，依稀可闻；我故称之为“生命之书”。在这以后，他写成的有《中国寓言故事》，是供外国人士学习中国语文的教材；《西方绘画史》，论介西方402位著名画家及其作品，还有与我合撰的《最实用的应用文》。

最后，我要说的是有关祖棻绘画的故事。一般人学画只是打发时间，祖棻无论做什么事情，都是全神投入，疯狂着迷，画画也是这样。他画水彩就同时画三四幅，时常废寝忘食。他画了许多烂画，我说他画的马像羊，画的玫瑰不像花。他却辩说现代画不一定要像。话虽如是说，他还是不断改进。他喜欢画油画，因为油画可以照自己的意思、试验随便改，可以改了又改，直到自觉和谐才停止。有时，他整幅画改到跟初稿完全两样。他的油画可以说是由摸索、试验来的，逐渐走向成熟和精炼。

他说一个成熟的画家画出来的画，都是在个人主观的意识控制下画成的。现代有一些画家提倡无意识画法，美国行动绘画派将颜料随意地泼洒在画布上；画家波洛克的画就是这样完成的。祖棻却说你看看波洛克的《大教堂》的灰黄色彩、黑色笔触以及他最后的一些线条的勾勒，岂是无意识构成的？你再看看他勾画出来的骷髅、鬼脸、少年脸，又岂是从头到尾在完全没有意识的状态下画成的？康定斯基的《圆之舞》、德尔沃的《梦中的裸女》、达利的《内战的预感》更是主观意识严格构想出来的产物。

祖棻这部著作，前面三部分是探讨画国画与画油画的理论。论画国画部分，是他从古往今来国画家画论里挖掘出来的精髓与结晶写成的，并举许多名家的作品做范例。论画油画部分，盖从他所著的《西方绘画史》以及他所读过的各种画集画论，归纳出来的技法包括：构图、笔触与用色。

在“论画油画”中，他虽已谈过油画颜料的名称与特质，但他认为这还不够，又写了“论色彩与绘画”，盖从纯学理进一步去论介颜色的产生、色相、明度、彩度、寒暖色、混

色、配色、对比与烘托等小专题，务必使我们学画者对色彩的应用有透彻的认识与理解。因为西画的色彩的运用，比笔触、比构图更重要，有许多抽象画只靠色彩去表现。色彩的应用，不但画西画非常重要，国画家也多采用西方的颜料来作画的。尤其今天作广告画、工艺画、图案画、装饰画、电视画、插图画、封面画，都非常着重色彩的对比映衬与调和。

其次，后面三部分他介绍自己的画作，包括素描、水彩和油画。祖燊是一位善于用笔的作家，所以能够把画某一幅画的过程，包括构图、技法、涂色的特点与效果，好像炉边絮语，娓娓道来，读来十分轻松，蛮有趣味。

黄丽贞

2009年1月6日写于桃林楼

前言

一、画画是我的兴趣

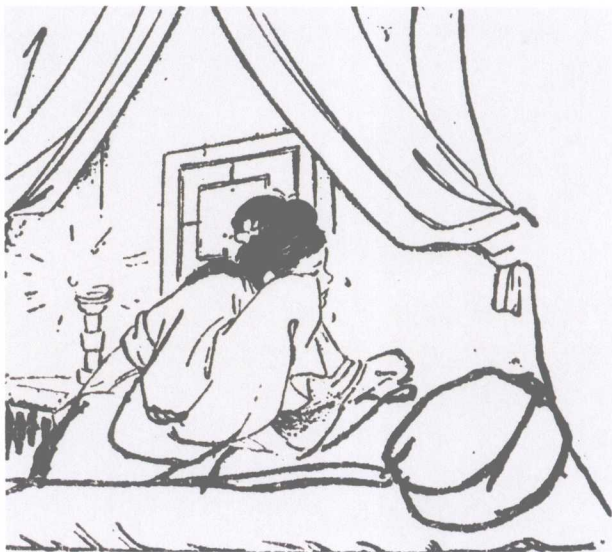
画画是我从小就有的兴趣。在小学三四年级，我喜欢看连环画，看多了，就拿起笔来画猪八戒、林黛玉，画鲁迅笔下的阿Q，也都画得有一点儿像。可惜，当时对日抗战，我十岁就离开了故乡，到处流浪漂泊；当然没有机会进什么“才艺班”学画。

1966—1968年，教育部聘我做“大学国文科”电视节目的主讲人兼制作人，每周末下午3:00到3:20，到植物园教育电视台讲古典诗。当时，播讲时配合诗情的插图，都是我自己剪贴、描画而成。这些讲稿，有些刊登在我主编的《古今文选》里，像徐干的《室思》，是描写一个女人怀念她丈夫远行不归的悲伤，《古今文选》仍然保留着。当日我制作的配图，如“自恨志不遂，泣涕如涌泉”。

1971年，我的《陶潜诗笺注校证论评》由兰台书局出版，里边有两幅插图是我画的。陶渊明的老家，在浔阳柴桑县，有“方宅十余亩，草屋八九间。榆柳荫后檐，桃李罗堂前”。陶渊明《归园田居诗·五》云：

漉我新熟酒，
只鸡招近局。

我根据诗意，用毛笔画了这样一幅画，有竹篱、茅屋、稻草堆、鸡、鸭，还有两棵树；从敞开的窗户可以看到诗人正在和邻居饮酒谈天。

自恨志不遂，泣涕如涌泉

另外一幅，画的是陶渊明的
《饮酒诗·十四》：

故人赏我趣，
挈壶相与至。
班荆坐松下，
数斟已复醉。

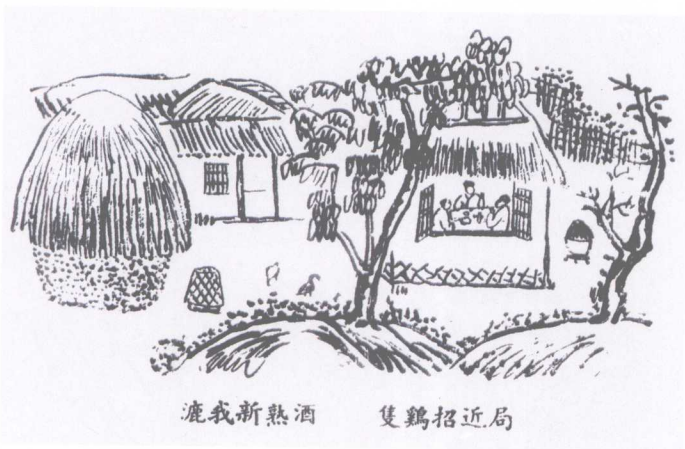
这首诗写一些老朋友带酒
来，他们坐在松树下聚饮，酒醉
忘情：

不觉知有我，
安知物为贵。
悠悠迷所留，
酒中有深味。

大家喝酒到了“无我”的
境界，哪知道什么“物”之可
贵？暗讽世人只知“有我”，不
能“忘物”，所以常为“权位名
利”争个不休。

书局替我出版的著作，有一
些封面配图也是我设计的，如文
豪出版社出版的《说梦》，东大
图书公司出版的《小说结构》。

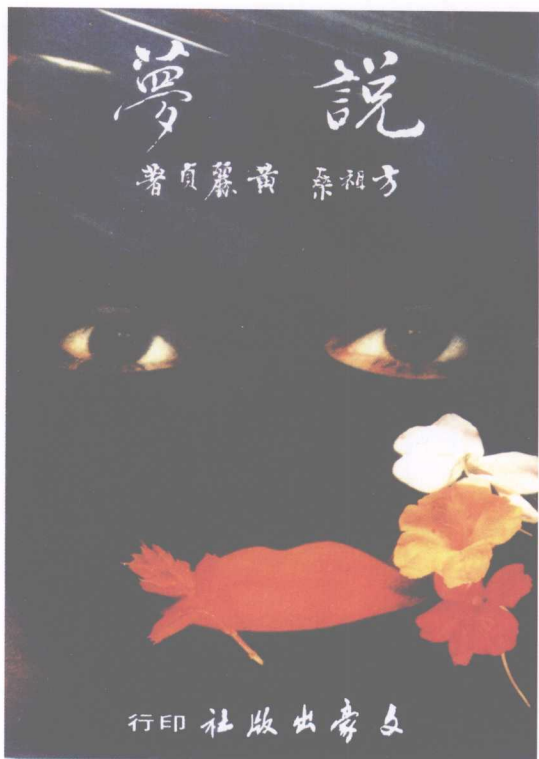
《说梦》的封面，是我在一
张“黑眼睛、红嘴唇”的照片
上，放了我从花园中摘下来的几
朵非洲茉莉，然后拍成一张画面
构成的。《小说结构》封面上的
“林黛玉与史湘云吟诗图”，是
我提供给书局的。从这些往事，
可以知道我对美术与绘画的向往。

陶渊明《归园田居诗·五》诗意图

陶渊明《饮酒诗·十四》诗意图

《说梦》封面

《小说结构》封面

二、我最早的一幅油画——《妻的画像》

我除了读书和写书之外，没有别的嗜好。因此，1977年暑假，我去香港时带回十几支画笔和一小箱子油画的颜料，开始画油画，想建立一个新爱好。于是，我看着黄丽贞的旧婚纱照，画了一幅《妻的画像》。

几年后，我就这幅画写了一篇文章《妻的画像》^①。我说：

我自己觉得轮廓画得很像，弧形的鼻梁上戴着一架银白框茶褐色的眼镜，高挑而弯弯的眉毛，使眼睛里含蕴着的笑意更浓了，小巧的嘴唇带着几分令人心动的妩媚。我自己一再端详，自认画得还不错，不能再添加一笔了。

子敏对我说：你已经将她的鹅蛋微圆的脸部，时常快乐含笑的眼神，都把握住了；结婚

^① 刊在《青年战士报》。

《妻的画像》(油彩·画布, 53cm × 45.5cm)

礼服精致的花纹,面纱上薄薄的阴影也都表现出来了,确实不错。

这幅画,后来被孩子从美国带回台北,处理不当,以致画面发生龟裂,令人惋惜!

因为画油画极费时间,从打稿修改到画面干透,时常要一两个月;再加上当时家庭的负担很重,工作忙碌,正如黄丽贞所说:“他没办法坚持专心去搞这不赚钱的艺术,因此就暂时停笔。”

那是我最早的一幅油画,当然画得不够好。

三、很早,我就写过一些评论国画的文章

我喜欢杂学,也读了许多中国画论,像俞剑华在华东艺专编著的《中国画论类编》^①仍是我书架上的藏书。过去,我也写过一些有关国画的文章。1956年10月,我写了一篇《南

^① 中华书局于1956年出版,全书1314页。

宗画祖王维》，介绍他的事迹，壁画、山水画、人物画，在画史上的地位，画的特征与《山水论》，作品流传与画派繁衍。^①因为我很会运用数据，所以看来很像专家的画评。后来，我又写了《写实画》与唐韩干《画马》^②、宋《李龙眠的画》^③、《胸无成竹》评清郑板桥的画竹^④，又写过一篇《中国绘画简史》。另有一首《题杨震夷先生画百石图》七古云：

自古来几见画家专画石，比比皆是画山水，偶勾树石附几笔。惟有杨展画官室，精心杰构变所依，专志绘石务怪奇，力道雕透如斧劈。尚有画圣吴道子，天付劲毫画佛壁，纵以怪石崩滩里，圆石若随急湍移，盘石若可坐与倚，笔势曲折幽襟启，除此之外无可纪。而今我友杨震夷，能画佛像兼山水，妙语如歌值千亿，近年山居发奇思，不画山水画怪石，十日五日画一石，鬼斧神工笔力疾，棱层皴脉尽恢奇，石硬质坚如其志，太湖蓝田随意挥，精笔妙墨满纸飞，教我啸咏歌淋漓！^⑤

四、因为学西画，我写成了一部《西方绘画史》

1998年8月，我开始学画西画。2001年，专画油画。为了解西画，我除了读中国画论外，还读西方名家的画集及画史。过去，我写过一篇《美的探索》说：

爱美，也是人类的一种欲望。无论具象美、抽象美，都蕴涵着一种动人心魄的吸引力，令人陶醉沉迷。但美是非常短暂的，一下子就会过去。

画家要如何去把握住这一刹那的美，把它描绘下来，变成永恒的美，也就是说要如何去表现、创造这一种美？当然，首先要讲究技法。

从哪里去学绘画的技法？最快捷的路子，就是从细读各时代、各国家、各画派的名家之画，去探究他们的技法（如构图、笔触与色彩）开始。然后，把它应用于自己的创作。

因此，前前后后，我读过好几百本有关绘画与美术的图书。我知道中外名家许多作画的技巧与方法，我也体会他们之所以成功的地方，也因此，激起我要撰写一部《西方绘画史》的理想。

终于，花了一年时间，我完成了20万字的文字档案；又花了半年时间，将搜集的上千幅

① 七千多字，刊载于《文艺创作》（第67期），现收于《方祖棨全集》第一册中。

② 这两篇现都收于方祖棨的《生活艺术》中。

③ 刊于《国语日报·古今文选》（新第37期）。

④ 1974年9月1日刊于《中央月刊》。

⑤ 《妙语如歌》是杨震夷先生的一幅人物画。

图片扫描进了我的计算机，建立了图片档案。然后，我将图片输进文字档，与文字搭配编排，增加扼要的赏析，最终写成了这部《西方绘画史》，在2005年1月由台北市国家出版社出版，印刷十分精美，有精装和平装两种。

五、《西方绘画史》的内容与特色

我所著的《西方绘画史》，为16开本，共300页，分22章，从三方面论述：

第一，讲西方绘画的起源与演变，按时代论述，有：埃及文明、希腊罗马、拜占庭、基督教、中世纪、文艺复兴、法兰德斯、巴洛克、洛可可、19世纪末。

第二，讲西方各国绘画的发展，按国别论述，有：埃及、希腊、罗马帝国、意大利、尼德兰、荷兰、法国、西班牙、德国、英国、俄国、美国，兼及奥地利、比利时、挪威、古巴等十几个国家。

第三，讲西方绘画的思潮，按在西方流行的各种“主义”论述，有：古典主义、浪漫主义、写实主义、自然主义、印象主义、新印象主义、后期印象主义、新艺术、前卫运动与现代主义（包括：野兽派、立体主义、未来主义、达达主义、表现主义）、抽象艺术（包括：至上主义、构成主义、新造型主义、墨兹主义、形而上派、超现实主义）、后现代主义（包括：新具象艺术、波普艺术、欧普艺术、超级现实主义、观念艺术、人体艺术、大地艺术、计算机艺术、性与女权运动）。

此外，我还论介了镶嵌画、缀锦画、细密画、彩色玻璃窗画、湿壁画、壁画、蛋彩画、装饰画、油画、版画、水彩画、粉彩画、压克力画、素描、写生、拼贴画、漫画、工艺画、写实画、抽象画、单色画、多色画、广告画、海报画、封面画、插图画、舞台设计图、计算机画与超级照相等。

在这部绘画史里，我论介了402位画家，收录了656幅图片，对西方各时代、各国家的重要历史、文化背景及地方特色，画家的事迹、成就与其作品特殊处、绘画的技巧与方法，都作了扼要而简明的介绍。这部绘画史的特点有：

第一，可作为学习西画的入门课本：对西画有了全面概括性的认识与理解，就可以再进一步作深入的研究。

第二，可作为西洋政治与文化的简史来读：我在每一章的开头，都将其文化背景与重要历史进行了扼要的介绍。

第三，可作旅游导览：西方的文化和美术有密切关系，如果是前往希腊、罗马、佛罗伦萨、威尼斯、米兰、荷兰、马德里、伦敦、阿姆斯特丹、纽约、莫斯科旅游，参观美术馆、博物馆、艺术中心的时候，有了这部书可以帮助你理解与观赏西方的名画。

当然，我跨越不同的学术领域，去撰写这样的一本著作，是相当不容易的。不过，我一生

读过无数的杂书，写过几十本各色各样的著作，尤其是我写过《西方文艺思潮的流变》^①，对西方艺术的产生、流变及其内涵，已有深入的认识与研究，所以写来也就不觉得很困难了。

《西方绘画史》封面

撰写这本《西方绘画史》最大的收获，是它促使我大量阅读中外画家的作品，研究他们的技法，然后在作画时将这些技法应用进去。也因此，我的画作能够在短短几年内神速进步。画画除努力和技法之外，没有其他的秘诀。

^① 收在《方祖燊全集》第九册中。

目 录

序 一 杨震夷 / 1

序 二 黄丽贞 / 1

前 言 / 1

第一部分 论画国画 / 1

壹 画国画要准备的材料与工具 / 2

贰 中国的设色画 / 3

叁 中国的水墨画 / 8

肆 中国画技法的训练——《芥子园画传》 / 14

伍 中国画的构图 / 15

陆 中国人物画的技法 / 24

柒 中国山水画的技法 / 34

捌 中国花鸟画的技法 / 45

玖 中国畜兽画的题材与技法 / 56

拾 中国虫鱼画的题材与技法 / 60

拾壹 留白与题款 / 62

拾贰 结语 / 63

第二部分 论画油画 / 67

壹 画油画的工具与材料 / 68

贰 油画的主题与构图 / 85