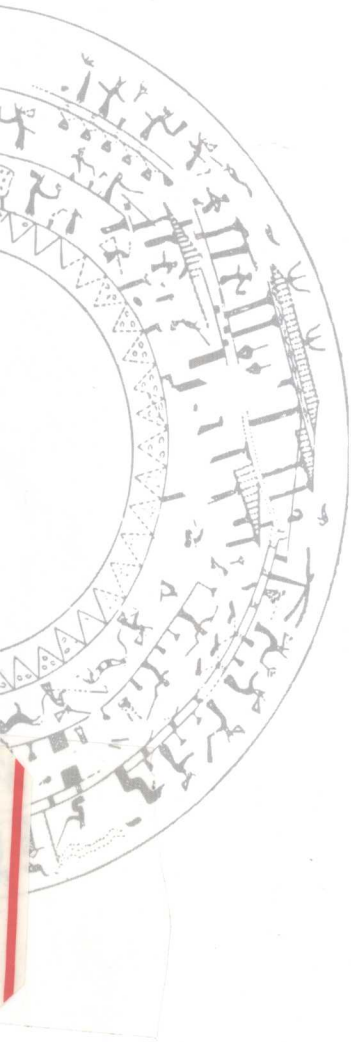

俞剑华 著

国画研究

江西师范大学出版社
JIANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

国画研究

俞剑华 著

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

国画研究/俞剑华著. —桂林:广西师范大学出版社,
2005.8

ISBN7-5633-5428-X

I. 国… II. 俞… III. 中国画—研究 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第073167号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市育才路15号 邮政编码:541004)
(网址: <http://www.bbtpress.cn>)

出版人:肖启明

全国新华书店经销

山东新华印刷厂印刷

开本:889mm×1194mm 1/24

印张:5.5 字数:105千字

2005年8月第1版 2005年8月第1次印刷

印数:0 001~6 000册 定价:16.00元

如果发现质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

目次

第一章 价值之研究	1
第一节 总 论	3
第二节 鄙视国画者之意见	5
(一) 以国画为出世而非入世也 (二) 以中国画为临摹而非写生也	
(三) 以中国画为崇古而非进化也 (四) 以中国画为不合时代也	
(五) 以中国画为不合西法也	
第三节 价值之分类	8
第四节 普通之价值	9
(一) 历史上之价值 (二) 地理上之价值 (三) 政治上之价值	
(四) 宗教上之价值 (五) 商业上之价值 (六) 经济上之价值	
(七) 社会上之价值 (八) 民性上之价值	
第五节 教育上之价值	13
(一) 人格之修养 (二) 思想之纯洁 (三) 选择力之养成	
(四) 组织力之锻炼 (五) 想像力之增加 (六) 观察力之发展	
(七) 模仿力之充实 (八) 创造力之发挥 (九) 其他	
第六节 特别之价值	16
(一) 中国画能助民族复兴也 (二) 中国画能改进西洋画也	
(三) 中国画可作书法之补助也 (四) 中国画文学趣味之丰富也	
(五) 中国画较西洋画条件为复杂也	
第二章 画史之研究	21
第一节 中国绘画史之内涵	23

- (一) 画政 (二) 画家 (三) 画迹 (四) 画论 (五) 画籍
(六) 插图

第二节 中国绘画史之分类 26

- (甲) 通史 (乙) 专史 (一) 时代史 (二) 画科史 (三) 画体史 (四) 画家史 (五) 画派史 (六) 画法史 (七) 画理史 (八) 鉴藏史 (九) 外交史 (十) 诗史 (十一) 器物史 (十二) 装潢史

第三节 编著中国绘画史之注意 33

- (甲) 中国绘画所受之侵略 (一) 礼教之利用 (二) 政治之压迫 (三) 宗教之掠夺 (四) 文学之侵润 (五) 西画之输入 (六) 日画之混珠 (乙) 中国绘画史应破除之传统思想 (一) 崇古过甚 (二) 贬今过甚 (三) 重视临摹 (四) 蔑视创作 (丙) 中国绘画史上不可轻信之褒贬 (一) 神话 (二) 谰词 (三) 贬词

第三章 画理之研究 43

第一节 概 说 45

第二节 六 法 47

第三节 气 韵 52

第四节 画 意 60

第五节 章 法 65

第六节 宗 派 70

第七节 透 视 74

第八节 画 病 77

第九节 杂 说 83

第四章 写生之研究 87

第一节 概 论 89

第二节 唐宋以前之写生画家 91

第三节 历代写生画论 95

第四节	写生之方法	99
	(一) 山水之写生画法 (二) 人物之写生画法 (三) 花鸟之 写生画法	
第五章	画籍之研究	105
第一节	画籍之数目	107
第二节	画籍之分类	110
第三节	画科之分类	114
第四节	画籍之整理	120
第五节	初学必备书目	124

第一章 价值之研究

第一节 总 论

大凡一种学术能孳生繁殖,历久不蔽者,必有其生存之价值,而始能绵延继续,发挥光大,否则旋生旋灭,如泡影昙花,非不烜赫一时,不旋踵而已烟消云散,无复痕迹矣。中国画与吾先民以俱来,发生至今,据载籍所传,已历四五千年,其间虽历经变迁,然至今固仍巍然为东亚艺术之冠冕,不但本国人民能服膺勿失,且传于东瀛,形成支派,近更播于西洋,使西洋画受重大之影响,则中国画必有其独特之价值,而始能立坚固不拔之基础,有历劫不灭之精神,其理固甚明显,无待辞费而后知,然近世之人,以怵于西洋物质文明之进步,一变往日卑外之心理,而为崇外媚外之奴性,举凡一切政治、学术、军事、教育,苟欧美之所有,无不以为神圣高妙,应模仿之,步趋之,学之唯谨,合于吾人之需要与否不顾也。苟吾国所固有,为欧美所或无,则卑夷之,蔑视之,斥为腐败退化,必欲尽去之而后快,违反民性与否不顾也。视吾国为毫无文化之国,目吾民为毫无文化之民,非使吾人尽弃其所有以学欧美,使中国人尽变为欧美人不可!呜呼!此种自卑自弃之心理,非特数典忘祖,见新忘旧,舍己耘人已也,直亡国灭种,甘为奴隶之劣根性也!说者或曰:“二十世纪之世界,一寰域交通之世界,世界文化必互相沟通,而始有迅速之进步,岂可仍抱十八世纪闭关自守,唯我独尊之腐化思想乎?”不知愚固主张沟通世界文化最力之人,但所谓沟通者,必须察国势之所需,与夫民情之所宜,取人之长以补己之短,展己之盈以益人之绌,互相取法,互相利用;非谓尽弃其所有专崇拜模仿外人之谓也。他固不遑具论,即就绘画一端言之。中国非无绘画也,而中国绘画发明之早,流行之盛,意境之高,笔墨之妙,且远在西画以上,但所谓新学之士,竟熟视无睹,甚且斥为死物,设学校,立画会,

编书籍，无不以西画为指归，甚至普通学校之中，亦只知授西画而不知有国画。教育部所订之课程标准，图画科中亦无一语及中国画，仅于欣赏中，并列中西绘画，而于教学目标及教材大纲中则毫未道及，使吾人骤视之，似为欧美人所订之课程标准而非为中国人所订之标准也者，此其弊盖由于盲从欧美东瀛之学校课程，而未加抉择，遂一误再误，因循至于今日，几于积非成是，无人敢加非议矣。一般教育家对于国画多无研究，不知国画之价值，普通图画教员又多仅受不彻底之西画教育，间有习国画者，亦以为学校功令应授西洋画，呜呼！中国未亡，中国文化未灭，而竟不能于其国境，在负有延续东亚文化最大使命之学校内，教授其固有之国画，岂非一大怪事哉！然则中国画果无价值乎？是又大谬不然，中国画不但有价值，而且价值之大高出于一切绘画之上，谓予不信，请申论之，以实吾言。

第二节 鄙视国画者之意见

今欲研讨国画之价值,不可不对于鄙视国画者之意见,先加以检举而解答之,试举一般对于国画不满者之意见,不外下列数种:

(一)以国画为出世而非入世也 说者以国画家多抱出世之思想,乃山林隐逸之士,高蹈肥遁之流,风流潇洒,陶写性情,随笔挥写,不求实用者之所为,使习画者易致养成厌世观念,颓废思想,殊不合于现代科学竞争之时代。不知国画之种类至繁,而美术本包含实用美术与纯粹美术两种。国画亦然,其属于纯粹美术之画,目的专在于陶冶性情,养育美感,慰藉人生,直接方面虽似无实用之目的,而间接方面,美化社会,使人之思想于不知不觉间,日趋于高尚纯洁,美育之效果,固有胜于宗教者,对于此道德堕落,人心险诈,社会浇薄,蝇营狗苟,卑鄙龌龊之时代,中国画正为其对症之良药,其出世之思想正其救世之苦心,岂可以其清高绝俗,飘然遐举,而遽斥之为出世而非入世乎?且山林隐逸之士借画以消遣,或寄其抑郁不平之气,或摅其故国黍离之思,并非无聊之作品,历代之画家多矣,亦并非俱为山林隐逸之士,观画史所载,其为士大夫者不可胜计,出世云乎哉!

(二)以中国画为临摹而非写生也 说者以为国画只有临摹而无写生,以致陈陈相因,千篇一律,汨没性灵,无创造能力。此亦耳食之言,国画何尝不重写生?何尝只有临摹?国画在唐宋时代纯为写生,韩幹写马以天闲十万匹为师,吴道子写嘉陵江,乘传其地,赵昌写生花卉自称曰“写生赵昌”。及后画幅既多,临摹较写生为便易,好逸恶劳,人性之常,于是临摹渐多,写生渐少,然大家如黄公望、王蒙、石涛、梅清、黄鼎等固仍以真山水为指归,临摹不过一时之现象,并非国画只有临摹也。且既知临摹为不佳,则毅然废之而从

事写生可也，岂可因噎废食乎？如以国画有临摹而遂废国画，不知西洋博物院艺术院中正有不少画家在临摹其古代之杰作也。盖临摹为习画入门方法之一，所以研究古人之法度撷取大家之精华，犹习作文者之必须读古文也，岂可废哉！特世人误以临摹为习画之目的，而忘其为习画之阶梯，遂不免倒因为果。吾人正当提倡写生之中国画，改进临摹之中国画，使中国画复活其固有之精神，重现其本来之面貌，以与西洋画角一日之长短，胜败利钝，尚不知鹿死谁手，焉可以子孙之不肖，遂并弃其祖宗之盛德哉！

（三）以中国画为崇古而非进化也 说者以为国画因重临摹，故崇古之思想甚为浓厚，殊不合于现代进化之旨。不知崇古思想，各国皆有。且崇古所以励今，知古人之有可崇，愈觉今人责任之重大，如何可以保持其固有之荣誉，以求其发扬光大，无忝厥生，则求进之心自有急不容缓之势。国画临摹之不成问题，已如上述，则崇古思想，正可以使自暴自弃之子孙知吾先民之功烈，庶足以引起爱国之思想，而为民族复兴之准备，则崇古又何足病哉！要在运用者如何耳。西洋古代名作每幅动辄数十万金，非以其古耶？西洋各国如其画廊中缺少其本国古代名家之杰作，则必多方购求，否则必将见笑于人，例如法国大画家密勒（Jean François Millet, 1814—1875）之《拾穗》既为美国人购去，其《晚钟》又被美国人用五十五万三千法郎购去。法国政府以为密勒乃法国画家，其杰作岂可尽为他国所有？几经交涉，卒以七十五万法郎将《晚钟》购回。密勒生前，固贫乏而不能自存者，身死未久，其作品价值之大竟超逸乎常伦，则其崇古情绪之浓厚，不较中国为更甚哉！

（四）以中国画为不合时代也 说者以为艺术必须表现时代，现在既为科学时代，物质文明达于极点，武器之犀利，电气之敏捷，俱为艺术家所应表现。国画不过山水花鸟、仙佛人物，与时代毫无关系，已成腐化落伍之物，不应再事提倡。此亦昧于艺术与科学之界限而始有此牵强之论。所谓艺术表现时代者，乃表现时代之精神，而非表现时代之物质。所谓时代精神者，又属微妙不可易知，艺术家禀受此时代之精神，亦莫知其然而然，故一时代有一时之作风，此一时代之作风，即所以代表此时代之精神。同一山水，同一花鸟，唐、宋不同，元、明不同；同一朝代，盛时不同，衰时不同，及至灭亡时尤不

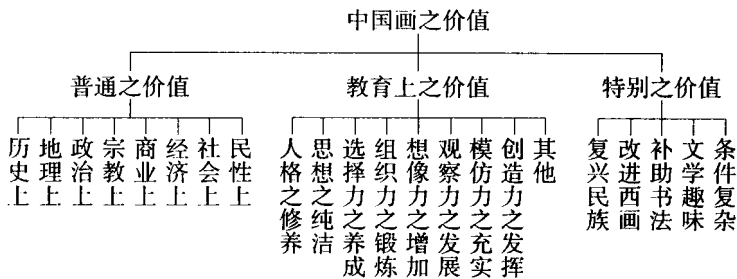
同。何必定写飞机大炮，而始为表现时代乎？即能写飞机大炮矣，亦不过为时代之物质，乃时代之表面，于时代盛衰之运，仍不能表现，则所表现者，仅时代之粗迹而非时代之精蕴也。且艺术与人生之关系，至为繁复，吾人每多要求与现实生活相反对之艺术，以为精神上之慰藉。盖人无不以现实为苦，理想为乐。现代人既苦于物质生活之干燥无味，正渴望与此时代相反之精神生活以为调剂。故久于城市者必渴想山林之乐，久于繁剧者必梦萦幽静之美。而超出此现实时代以上之艺术，乃遂为慰藉人生之理想国，乌托邦。科学愈发达，艺术之需求愈殷。若既厌城市而仍投以城市之景，既厌繁剧而仍示以繁剧之象，则不将疾首蹙额，益增其苦痛乎？

（五）以中国画为不合西法也 说者以为中国画不合于西洋画之理法：人物画不合解剖，山水画不合透视，翎毛花卉不合博物，色彩单纸不合于色彩学，明暗不分不合于光线与阴影；以西画家之眼光衡国画，可谓无一长处。不知国画不合于西画之理法，亦犹西画之不合于国画之理法。庄子云：“此亦一是非，彼亦一是非”，究竟谁是谁非乎？若以为西画之理法必须遵从乎？则西画之理法，日新月异，派别繁兴，本身亦尚未衷一是，未有标准，何能强人遵守耶？例如近代绘画中之未来派、后期印象派、立体派、野兽派、达达派，皆西洋画也，而方法理论各有不同。试观其所画之人物果合于解剖耶？所画之风景果合于透视耶？所画之静物果合于博物耶？色彩果合于色彩学耶？明暗果合于光线阴影耶？则稍窥《西洋美术史》之门径者，即知其不然。所画者不特人不似人，物不似物，且多怪怪奇奇，令人百思而不得其解者，与国画相较，尚不如国画之易解。则西画尚不守西画之理法，且根本无一定之理法可守，何得强国画以守西画不定之法乎？国画之所以能独树一帜，为世界两大绘画系统之一，足以与西画相抗衡者，正以其别有与西画不同之国画理法在也。此乃国画之所以为国画，有独立之价值，而非西画之附庸也。说者反欲弃其固有之长，以甘受他人之束缚，岂不悖哉。

第三节 价值之分类

反对国画者之言,既不能成立,然则国画果有何价值乎?国画之价值甚多且大,尤其对于吾中华民族有密切之关系,与无量之助力。凡属国人俱应爱护之,提倡之,使之发荣滋长,永为吾民族之光辉;凡属中国画家更应研习之,推进之,使之发扬光大,永葆东方绘画之荣誉。至于中国画之价值甚多,为叙述便利起见,不可不加以分类,以清眉目。

中国画之价值,可以分为(一)普通之价值,(二)教育之价值,(三)特别之价值三大类;每一类之中,又分若干子目。兹列表于下:

第四节 普通之价值

中国画普通之价值,约可分为下列之八种:

(一) 历史上之价值 世界绘画发明之早,历世之远,传播之广,未有及中国画者也。西洋绘画仅埃及与中国绘画之发明相先后,而希腊、罗马已瞠乎其後,正式之西洋画在文艺复兴以后,始渐成立,文艺复兴为十四世纪,距今不过六百余年耳,且埃及、希腊、罗马等古代绘画,不过盛行一时,不久即寂焉无闻,随其国运以俱灭。独我中国画,虽历代变迁,政权转移,而终巍然独立,不受帝王兴亡之影响,其势绵延至于今日,而更有方兴未艾之势。故中国绘画史千古一贯,其间虽有画派之不同,精神则趋于一致。西洋绘画则如五霸七雄,此起彼灭,殊少一贯之系统。中国画若非有永久之价值,何以能有此悠久之历史乎?不特此也,中国画之本身,亦具有历史之价值,远者无论矣,即以汉代之石刻画言之,古代之衣冠服装,车骑舆马,风俗习惯,神话传说,以及各种奇禽怪兽,俱可于孝堂山武梁祠石刻中得其具体之印象。观顾恺之之《女史箴》,阎立本之帝王像,宋徽宗之缣丝图,以及清代之《耕织图》,则历代之政治民情,宛尔目前,此种历史且为直接而非间接,较之以文字纪述者更为确切而明了。至于画法之变迁,可以占国运之盛衰;纸绢之精粗,颜料之优劣,亦可以反映时代工艺之进退,又其次焉者矣。

(二) 地理上之价值 吾国以地域辽阔,各地之风土人情,不免有多少之差异,尤以大江南北以地质气候之不同。在景物方面,北方则雄厚阔大,南方则秀丽峭拔,其表现于哲学、文学、绘画上者亦无不有显著之区别。荆浩、关仝居于北方太行、华岳之间,故所作好为云中山顶,四面峻厚,百丈危峰屹立于青冥之间;或上突危峰,下瞰穷谷,大石丛立,屹然万仞,色如精铁,四面

斩绝；或秋山寒林，村居野渡，渔市山驿，使见者如在灞桥风雪中。董源、米芾居于南方，故所作秋岚远景，多写江南真山，不为奇峭之笔，山上有云气，坡脚下多碎石；或云山烟树，水墨淋漓，宛然江南雨中景象。此种地方色彩，颇足以表现地理上之特性，作人文地理之参考。再中国画家每多博闻广识，尤以山水画家，因以真山水为粉本，必须饱游饱览，足行万里，观尽天下名山，始能胸有丘壑，故画家多嗜游历，其目的固不在于地理之考察，然足之所履，目之所察，山之来龙去脉，水之渊源支流，何一莫非地理上之实际知识乎？

（三）政治上之价值 中国画最初即为政治之辅助，以五彩表衣服之贵贱，画蚩尤之像以弭乱，铸鼎象物使民知神奸，明堂画善恶以明兴废，三代之绘画几不能脱政治而独立，其与政治之关系可谓深矣！即至后代，麒麟、云台之图功臣，承明殿之画屈轶草，进善旌，周公礼殿之画三皇五帝，光武于宫中画古代圣贤帝后之像，诸葛亮为南夷作图以坚其敬畏之心，赵夫人写江湖九州山岳之势，以为争伐之助，其例甚多，不可枚举，皆中国画在政治上之价值也。

（四）宗教上之价值 中国古代政治与宗教合而为一，所传神道教，帝王每假借天与神之宗教势力，以统治其黎民，因之绘画亦多画天地太一诸鬼神，又或画神荼郁垒以御鬼，画山神海灵以畏夷。均不脱宗教作用，及至佛教东来，佛画遂因之而大兴。纯粹之宗教画遂普遍于中国之绘画界，如曹不兴、顾恺之、张僧繇、陆探微，以及吴道子、李公麟何一而非佛画大家？六朝、隋、唐之绘画，十九皆宗教画，可谓盛矣。因佛教之有佛画，而所谓道教者亦有所谓道画，以与之并驾齐驱，故中国画中有道释之一科，其势力绵延至今而未绝。且历代相传佛画颇多灵异，虽其荒诞近于神话不足深信，但亦足以见所画之精妙，在绘画之本身，亦具有宗教之魔力也。绘画与宗教之关系，不但中国为然，在西洋尤为密切，其唯一不同之点，即在中国画家能保存自己之自由，在西洋之中古时代，画家直寺院僧侣之奴隶，并无丝毫之自由，至文艺复兴以后始渐解放耳。

（五）商业上之价值 说者以国画为纯粹美术，不切于实用。不知此只见纯粹美术之中国画而忘却应用美术之中国画也。试一观中国之瓷器、漆

器、景泰蓝其花纹为中国画乎？为西洋画乎？试一观中国之刺绣、染织，其图案为中国画乎？为西洋画乎？中国画本身即含多量之装饰意味，以之应用于图案固极便利也。近年来工人迎合社会上一般浅薄之心，始将似是而非之西洋画应用于瓷器及建筑之中，其粗劣直不堪入目，但尚有人乐用之者，盖由于喜新厌故，中国画所见已多，西洋画所见尚少，受好奇心之冲动耳。但以同一之物，并列两种，一为中国固有之图案，一为模仿西洋之图案，使西洋人选而购之，则无不取中国固有之图案者，盖西洋画中国人以为奇异可喜者，在西洋人视之则司空见惯，况非驴非马之西洋画乎？中国画在中国人以为家常便饭者，在初见中国画之西洋人视之则惊为奇异可喜。试一查核中国出品之商品，除原料品外，其一切工艺品之图样无不为纯粹之中国式图案。据闻清朝之顶戴袍褂，在俄国竟有人服之以炫示其时髦。中国之商品不欲行销于国外则已，若欲插足于世界之市场以发展海外贸易，则商品装饰之图案，非用中国画不可！

（六）经济上之价值 国画材料若笔若墨，若色若纸，俱较西画为廉，且国画材料俱为国货，西画材料虽亦间有国货，但以不如西洋之精良，故仍以用西货者为多。此中漏卮，每年虽无确切之统计，设每年每一中小学学生以两角计，则全国统计，不亦极可惊乎？其他附带品若铅笔、橡皮、纸张以及美术专科学校之师生，专作西画之画家，所用之木炭、水彩、墨笔暨油画之一切用具，十之八九均舶来品也。西画家每制作一幅油画，大则数十百元，小亦五六元，非经济充裕者不为功，而国画除青绿绢本者，其价稍昂外，普通之画，在四尺以内者，越不过数角至一元耳。以故吾国之西画家常经年不作画，实经济限之也。再就画家个人之经济方面言之，画家固亦有为艺术而艺术者，必其人家本富有，借艺术为消遣，或其人另有职业，以艺术为娱乐；否则未有不为生活而艺术者也。苟为生活而艺术，则西画家除充学校教师外，其画无论如何高妙，若欲售卖，则甚少顾主也。西洋人虽购西洋画，但不购中国人之西洋画，中国人则只购中国画，购西洋画者则绝无仅有也。因此中国之西洋画家，于留学西洋，孜孜矻矻，致力于西洋画十年之后，乃不得不弃麻布而就宣纸，舍油彩而用水墨，一变而为中国画家矣。则以前之十年苦功、精神、财