

繪畫

王耀庭

王耀庭 著

繪畫

王耀庭
著

幼獅文化事業公司 印行

國立中央圖書館出版品預行編目資料

繪畫／王耀庭著．--初版．--臺北市：幼
獅，民 74
面； 公分．--(華夏之美)

ISBN 957-530-273-7 (精裝)

1. 繪畫-中國

944

80003474

華夏之美

繪畫

監修 王生年

主編 何寄澎

著者 王耀庭

出版者 幼獅文化事業公司

發行人 李鍾桂

公司：臺北市重慶南路一段66之1號3樓

電話：(02)311-1831、311-1839

門市：①臺北市衡陽路6號 公(02)311-4140

②高雄市中正西路188號 公(07)281-1784

郵撥：00073723號

印製 欣佑彩色印刷公司

定價 四五〇元

出版 中華民國七十四年十月初版

中華民國八十年十月二印

行政院新聞局核准登記局版臺業字第〇一四二號

版權所有・翻印必究

95004

ISBN 957-530-273-7 (精裝)

編序

中國文化曾經使古典的中國輝煌，而在現在乃至未來的中國，也必然繼續具有歷久彌新的意義。這是毋庸置疑的。

然而令人迷惑的是：如此優美而博大的文化，何以長久以來竟日趨衰落而黯然無光？是因為人們的輕視與漠視嗎？還是由於其他更重要的原因？經過不斷的思索、再思索，我們終於獲得一個結論，我們認為，中國文化所以漸趨黯淡，是因為：

從沒有人配合着現代人的環境與生活，透過淺明易解的方式，正確而完整地把中國文化的精華傳達給廣大的羣衆。

人們對自己的傳統文化既然無從認識、也無從了解，又如何能奢談賞愛與肯定？今天中國文化之所以被輕視、漠視，基本而關鍵的因素正在於此！

知之則當行之。由是我們勇敢地出發了。畢竟，在今天，我們不愁沒有文筆優美的專家學者，不愁沒有設計優良的美術人才，更不愁沒有印刷精美的印刷公司；一切都無虞，所欠的只是「東風」——那雙策畫、推動整個工作的手而已。以文化為職志的我們，理應來扮演這個角色的！

我們戰戰兢兢地構思着。中國文化的內涵如此遼闊、包蘊萬有：思想、文學、藝術、科技、人物、生活……等等，無一不在其中，我們應怎樣日積月累而底於完整的呈現呢？我們惶恐地思索着。最後，東坡的話給了我們堅定的啟示——「行於所當行，止於所不可不止」。有一天，當我們自覺成績還滿意時，我們或許會停下腳來歇息歇息；而在此之前，我們恆將竭盡心力、無止境地耕耘下去。一步一蓮花，我們深自期許着，也有着充分的信心——呈現在您面前的每一本書，都將令您另眼相看，覺得「的確與衆不同」。

人要有名字；有意義的工作也要有名字，我們就叫他做——「華夏之美」。

「華夏之美」是獻給每一個中國人的。

何家勁

七十四年十月十日
幼獅文化公司編譯部

卷前語

敬致讀者

當你在博物館裏的畫廊參觀，或在其他的場合裏面對着一張美妙的圖畫，甚或在家裏翻閱畫冊，看了之後，感到很有趣味，有份怡然自得的心情，那你已經獲得了「欣賞」的樂趣了。

自古以來，提到中國畫家創作，時常說「外師造化，中得心源」。用今天的話來講，就是畫家對所見所聞，有一份敏銳的感受和豐富的想像力，憑着優於常人的條件，才能創造出美好的作品。我們也常說，一幅優秀的作品是具有生命的，能表達作者的感情、思想，進而使觀賞者受到感染；反過來說，由於藝術品須被觀賞者察覺到他的奧妙處，才能傳達所含蘊的美。不管畫面上所具有的美，是畫家個人主觀或客觀的產物，雖然不一定能得到每一位觀賞者完全同意，照樣可以引起多數人的讚賞，可見在美的觀賞上還是具備有共同認可的範圍。

實際觀賞的時候，面對同樣的一張作品，難免有許多不同層次的理解，帶著科學分析的眼光來審查，用超越理智的觀點來批評，憑着一時情緒上的好惡來反應，甚至於三者錯綜複雜混在一起，更有許多人直接了當地回答：「我欣賞不出這張畫在表現什麼」。「你說這張畫好在那裏？美在那裏？」繪畫是一種視覺藝術，用眼睛可以看得到的，國畫也好、西畫也好，畫家都是用「形狀」與「色彩」做為表現的媒介。「形與色」不像一般語言文字，每個人都學習過、認識了它，兩個人看到了同樣的文字，都可以知道他的意思，不致於有太大的差別。從孩提時代，我們就透過學習、訓練，懂得了運用語言文字來溝通彼此間的心靈，可是在「形與色」的認識上，除了專業人員和特別愛好者，很少人曾經用心過。孔夫子說過一句話「視而不見」，為什麼看了還等於沒看到了呢？在欣賞的時候，我們看到了畫面上的「形形色色」，更要「見到」「形形色色」告訴我們些什麼；在這兒，我們不禁要問，對着一張畫，該是如何看法？怎樣才能增加對國畫的欣賞能力？宋朝沈括的（夢溪筆談）曾記載一則看畫的故事：歐陽修家藏有一幅古畫，畫的是牡丹花叢下有隻貓，歐陽家人無法判定這張畫的好壞，他的吳姓姻親一見到就說，這畫的是正午時分的光景，因為花瓣盛開，色澤妍而乾燥，貓眼只露出一線，正是中午時特有的現象。這位欣賞

者已經深切地體會出畫家把握時間的特色，也說明了創造者和觀賞者都有很深刻的觀察力。做爲一個畫家跟觀賞者一樣，認真地去審視他所要表現的題材，比方說，中國的山水畫家雖然很少對景下筆，却長年累月地留連在真山真水裏，深刻地觀察體會，才將其表現出來。例如十、十一世紀間的大畫家范寬，就是居住在深山裏，縱目四顧，求取山川四時變化的趣味，即使是在寒冷的雪夜，也照樣徘徊流覽，尋求創作的靈感。十二世紀，宋徽宗在宮廷畫院裏，要求畫家注意孔雀上台階是先舉左脚。好的畫家在一番深刻觀察之後，才能把握畫題的造形和色彩。

做爲一個欣賞者，如能了解中國繪畫發展史上被大多數人共同欣賞乃至於創作上遵循的一些原則，當有助於更深一層的領略這一門的奧妙。這本書就是討論如何去了解中國畫。

本書主要分成兩部份，前一部份——也是主要的篇幅，介紹的是如何欣賞中國繪畫。自古以來，有關中國繪畫的評鑑累積了相當多的經驗，可以視爲中國人智慧的結晶，例如六世紀，南齊謝赫就曾整理前代人的看法，發表了有名的「六法論」，直到今天仍是論畫所常引用的；至於各朝各代的畫論，更是琳瑯滿目，尋著先賢的腳步。我們今天談國畫的賞鑑，當然還是植基於傳統，不敢說是絕對超越前人，然而我們有幸生於這個時代，具備了許多往昔累積的優厚條件。談畫最重要的還是直接拿出畫來談，古代所憧憬與標榜的左圖右「文」，在今日的印刷技術下，已經可以毫無問題的克服。就畫論畫，才能直接接觸到畫的核心，畫是「看」的，不是「聽」的。眼見爲準，耳食是病。本著這個原則，這一部份所談到的，一定是舉圖爲証，讓讀者能看得到，避免墜入談玄說理的層次。拜今日印刷術之賜，圖片的效果雖比不上原畫，已經可以做到「次真蹟一等」了，這也是我們比古人更容易地去了解我們的傳統繪畫。蘇東坡形容廬山是「橫看成嶺側成峯」，對欣賞一幅畫何嘗不是如此，這是前面提到過的，不同的觀點，產生不同的感受。對畫的分析，本書採取的步驟，可以從篇目的次序看得出來。首先是提到國畫的「觀」點，這個「觀」點，毋寧說是畫家如何來看大自然，尤其以大自然爲題材的「山水畫」是如何產生的，了解到畫家如何作畫，也就容易起共鳴了。其次談的是畫面的整體氣氛，以及如何從畫家所安排的章法虛實來領略。畫既是「形色」爲基礎，因此接下來談的是構成畫裏形象的「用筆法」和中國人的色彩觀念。單色的「墨畫」，是中國繪畫的特「色」，國人論畫甚至於只歸結到「筆、墨」兩端，可見它的重要性。毛筆是中國美術的利器，書法與繪畫，一向是相提並論，關係猶如孿生子，技巧與美感的相同，當然值得我們討論。詩、書、畫，又是三位一體，詩與畫的相通處，國人是

認為理所當然的。因此用了兩個章節來介紹。畫上的款題、加蓋印章，以及能捲能抒的裝裱方式，都是中國畫所特有的，雖是畫外之物，却不能忽視。我們也了解，畫有正正規規畫出的，但也有逸出常規的作法，「筆墨遊戲」這一章希望帶給讀者一點比較寬闊的看法——只要好畫就可以欣賞，而不必管表達的方式如何。真畫假畫是一個有趣的問題，觀賞後又想到「鑑別」的問題。這一節是想帶給讀者對真假畫的觀念。最後一部份介紹的是中國畫的歷史。從上古到晚清，是縱的發展關係。期望能在欣賞的層次上，又了解到畫家相互的傳承關係。

作者多年來從事的都是有關於繪畫教育的工作，願這本書帶給讀者進入中國繪畫的領域，於願已足。

王耀庭

中華民國七十四年十月十日

目錄

上卷 畫裡乾坤知多少

第一章 仙山樓閣何處尋(國畫的觀點).....	3
第二章 別有天地在人間(意境傳神、章法虛實).....	13
第三章 筆端下決出生活(國畫的筆法).....	31
第四章 丹青彩繪(顏料與色彩).....	47
第五章 墨海裡立定精神(墨韻的表現).....	59
第六章 須知書畫本來同(繪畫與書法的關係).....	69
第七章 詩畫本一律、天工與清新 (詩中有畫、畫中有詩).....	79
第八章 畫外仍須用功夫(題款、印章、裝裱).....	85
第九章 筆墨遊戲(國畫裡的奇門怪招).....	95
第十章 真真假假費周章(摹本與贗品).....	101

下卷 江山代有才人出

(中國繪畫生平大事)

第一章 上古時期

119

第二章 隋、唐

125

第三章 五代、宋

131

●北方畫系●南方畫系●徐黃一體●宮廷美術的
黃金時代●文人畫精神的萌芽●雄渾空靈的風味
●減筆的畫法

第四章 元

153

●文人畫的奠基●四大畫家●簡逸的花鳥人物●
宋元的異同

第五章 明

165

●宮廷繪畫的重建●奔放的浙派●溫雅的吳派●
風格野逸的花鳥、人物畫●南北二宗論

第六章 清

179

●遵行古法的四五山水●灑脫創新的遺民畫派●
●西風吹來的漣漪●狂怪不羈的揚州畫壇●金石
派及海上畫人

上卷

畫裏乾坤知多少

第一章

仙山樓閣何處尋

（國畫的觀點）

圖一 明 仇英 仙山樓閣

看這一幅明代畫家仇英所畫的「仙山樓閣」，（圖一）遠峯如石筍一般地矗立著，朵朵白雲在它的腰間裊裊上升，幅左下方是一片平坡，幾棵細勁的松樹，遠方是座敞軒，幅的右邊，山底下有依山旁水的棧道，走過棧道則是一片瓊樓玉宇。美麗的風景真如畫的題名「仙山樓閣」。我們不禁要問，人間在何處可找到這一片仙境。或者，可能的話，問四百年前，生活於明朝正德到嘉靖時期的畫家，「你是畫什麼地方的風景？」遺憾的是不能起古人於地下來相印證了。

看中國的山水畫，或許你會驚訝於畫面上的煙雲溪谷在人世間真有其境否？這個答案正如一部小說的情節，其取材有的是真有其人其事，有的是向壁虛構，有的是真假穿錯混淆不清。當然，以形色爲主的圖畫和以文字爲表現媒介的文學，終究是有所差別的。

人事代有更謝，江山千古難移，古代畫家據以創作的名山勝水，吾人今日猶得以目睹，我們且舉幾個例子來比較。位於安徽省歙縣和太平縣之間的黃山向以奇松、怪石、雲海、溫泉聞名於世。明末清初，一批不甘於接受異族統治的遺民畫家，如石濤（一六三〇——一七〇七？），梅清（一六二三——一六九七），漸江（？——一六六三），都喜歡以黃山爲素材。我們先以漸江和尙的「黃海松石」（圖二）和黃山「臥龍松」（圖三）的照片來比較。前者繪於一六六〇年，後者是現代攝影。黃山奇拔的岩石上，寸土毫無，飛鳥銜來的種子，落在石縫裏，長成了松樹，根盤岩石，歷千百年的風霜歷練，樹的造型有種說不

出的蒼老古意，儘管畫中景，鏡中影並不見得是同一地點，畫是從黃山而來的，倒不用爭辯。例二、是梅清的「黃山煉丹台圖」（圖四）和黃山的「文殊院景」（圖五）景中都是峭壁直下，在無法攀登的絕頂上，坐落了房子，煙霧在羣峯中縈迴裊繞。梅清畫中的山峯近於方形，文殊院實景則是尖峭如筍，這倒是不一樣的，然而那股雲烟浩渺的氣氛，却那麼相像。難怪近代有人說：漸江畫的是黃山的一松一石，梅清得到的是黃山雲霧變化。

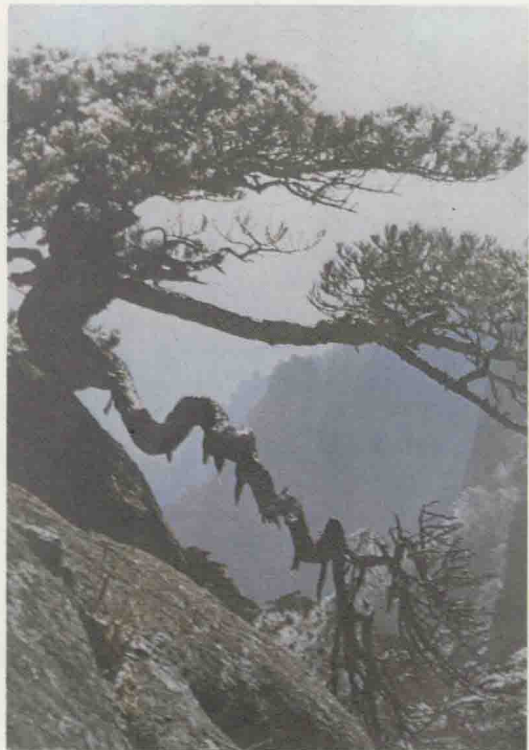
話說回來，繪畫還是不同於攝影照片，以上學的漸江作品來說，他表現了一番明淨的世界，空靈之氣，冷冷逼人，這是攝影鏡頭見不到的。相反地，梅清的作品，却是蒼勁渾厚，作風完全不一樣。

畫家以身處的地理環境做爲創作的題材，這是順理成章的，尤其在山水畫初創時期，作者寫實的觀念濃厚，對大自然的描寫存着頗爲忠實的態度，試以北宋范寬的「谿山行旅圖」（圖六）再來印證實際的山水。史載范寬卜居於終南、太華，即是今日的陝西省，這張中國畫史上的名作，無疑是以華山爲題材所寫的作品，我們試以附圖七的華山照片來比較，畫中高聳的主峯所展現的氣勢是得自那峭壁千仞、山骨雄偉的山嶺而來。然而我們如果再做進一步的比較，很容易發現，范寬的作品給我們的觀感是自成一個全景的世界。鏡頭下的照片，雖然視野也頗爲寬廣，風景未嘗不是如畫一般的優美，但論整體完整無缺的感覺是無法相提並論，這就是畫家胸中山水的高妙處，有一分移山倒海的本領。

圖二 清 漸江 黃海松石

圖三 黃山 臥龍松

圖五 黃山風景

圖四 清 梅清 黃山煉丹臺

