

丹青藝術叢書

中國畫研究

作者 / 陳兆復 著
丹青圖書有限公司

· 丹青藝術叢書 ·

中國畫研究

陳兆復著

丹青圖書有限公司

中華民國七十七年再版

發行人：杜潔祥

出版者：丹青圖書有限公司

行政院新聞局台業字第 2870 號

總經銷：大鴻圖書有限公司

地 址：台北市溫州街74巷2弄5號

電 話：(02) 363 — 7947

363 — 7187

郵 撥：1090641 — 1

定價：150 元

中國畫研究 序 言

方增先

聽說古代有一個仙女名叫麻姑，她有一雙長着長指甲的手，用這雙手去抓癢，那是十分「殺癢」的。我們的中國畫，尤其是現在發展中的中國畫，問題很多，「癢」處不少。怎樣請到像麻姑那樣的指尖指甲，可以痛痛快快地抓一抓癢，使中國畫這朵花，在多雨露的春天中長得更茂盛一些呢？

古今畫論，我讀得不多；畫論中能夠痛快地抓到癢處的好文章，讀得更少。當我看完《中國畫研究》以後，我以爲其中提到的一些問題，是有很大現實意義的，雖然我不敢說它就是一雙麻姑的手，但我認定書中所提出的一些問題，確實是當前中國畫藝術技巧中的一些癢處，使我讀後受益不淺。

中國繪畫像一條長河，它隨著中華民族的發展，流經數千年的歷史領域，一直流到今天，並流向明天，一代又一代……今天的繪畫是向昨天學習後

HW8482/12

進行創造的結果。沒有父母是不會有兒子的。孫行者如此神通廣大，但仍然先要有一個石頭蛋，他才能從這個石頭蛋中脫胎出來。要發展中國畫，就必須向古人和前人學習；讀畫，臨畫，分析，研究。如果誰要摒棄對傳統繪畫的學習，只依靠頭腦的聰敏去創造新的中國畫，那只是一種變魔術的把戲罷了！

近代中國畫受到西方寫實主義、浪漫主義，以及其它各種流派的影響，那是正常的事。在歷史上，自漢唐以迄明清，中國畫一直在不斷地吸收外國繪畫的有用因素；中國的燦爛文化，是和這種對外文化交流分不開的。因此，我們首先要肯定這種交流，歡迎這種交流。中國繪畫藝術在吸收他國繪畫藝術的長處中，必然地得到豐實的營養。

然而，有時候學習他國的東西，不一定就能成爲自己的營養；沒有消化力，只能壞肚子。沒有弄清中國繪畫的特點，就不可避免地只會搬用外國藝術技巧，以致用洋畫去代替中國畫。吸收是不能和代替混爲一談的，中國繪畫的藝術特點是必須作爲吸收外來技法的基礎，客人的職責是幫主人的忙，

侵佔主人的主權是不容許的。

中國畫有它獨具的民族特色，由於這種特色，它在世界藝術之林方能獨樹一幟。正因為這樣，研究中國畫的特色，就成為學習中國畫，發展中國畫所必不可少的途徑。

中國畫從意境、結構到筆墨，在各個方面的藝術技巧中體現了它自己的特點。論述中國畫的畫論，一千多年來，尤其是明清以來，又多又龐雜，真是浩如烟海。遺產多，本來是件好事，但又雜又多，人們就有可能被墜進十里雲霧之中。那些畫論都是各個時代的畫家所實踐的經驗記錄，也有不少是偏頗的見解，甚至是故弄玄虛等等。怎樣把這些千頭萬緒的東西，給予綜合概括，去蕪存精，進行科學的分析，在今天我們發展新國畫的新形勢下，這件工作就顯得十分迫切和十分必要了。

錄

第一章	如何研究中國畫	一
第二章	中國畫的觀察方法	九
1	邊走邊看	九
2	遺貌取神	一二
3	著眼於組織結構	一四
4	憑藉形象記憶	一七
第三章	散點透視與經營位置	二三
1	散點透視與焦點透視	二三
2	與觀察方法有關	二五
3	散點透視與經營位置	二八
4	計白當黑	三二

5	平面布置·····	三五
第四章 傳神論(上)·····四一		
1	早期的傳神藝術·····	四二
2	顧愷之的「傳神論」·····	四四
3	氣韻生動·····	四五
4	宋代以後的肖像畫·····	四九
第五章 傳神論(下)·····五五		
1	以形寫神·····	五五
2	背擬·····	五八
3	關於傳統肖像畫的作畫程序·····	六一
4	形象與筆墨·····	六六
第六章 筆墨論(上)·····七三		
1	骨法用筆·····	七四
2	從現實中來·····	七七

3	既狀物又傳情·····	八〇
4	筆墨的繼承性·····	八二
5	筆墨當隨時代·····	八五
6	意匠慘澹經營中·····	八八
第七章 筆墨論(下)·····		
1	什麼是筆墨技法·····	九五
2	關於筆法·····	九八
3	關於墨法·····	一〇七
第八章 關於白描·····		
1	白描的觀察方法·····	一一九
2	形體、質感、空間感、立體感·····	一二二
3	幾種藝術手法·····	一二七
4	線描表情問題·····	一二九
5	線描風格問題·····	一三一

第九章 關於色彩·····	一三九
1 上下兩千年·····	一三九
2 現代中國畫的色彩·····	一四八
3 隨類賦彩·····	一五二
4 對比調和·····	一五六
5 妙超自然·····	一六〇
6 色不礙墨、墨不礙色·····	一六二
7 艷而不俗、淡而不薄·····	一六五
第十章 關於裝飾風·····	一六九
第十一章 關於詩書畫印·····	一七九
附圖·····	一八七

第一章 如何研究中國畫

中國畫是我國各族人民共同創造的傳統繪畫。①

中國畫有着悠久的歷史，豐富的傳統，獨創的風格和很高的藝術成就，在國內深為廣大民衆所喜聞樂見，在國際上也享有很高的聲譽，是世界畫壇上一朵瑰麗的鮮花。

研究中國畫應該注意它的性質，它的特點，以及它和社會生活之間的關係，它和西洋畫之間的關係，等等，只有當我們把這些問題弄清楚之後，才能使中國畫得到更好的發展。可是，我們現在對中國畫理論的研究，還是很不夠的。比如，一些作品不能充分發揮中國畫的特點，而着意去模仿西洋的畫法。所謂「國畫往油畫靠，油畫往照片靠」。單從現在某些人物畫的創作來說，中國畫獨特風格的構圖、造型、設色到底還剩下多少呢？如果大家都

把油畫、水彩畫的表現方法搬到宣紙上來，我們具有悠久歷史傳統的中華民族造型藝術的獨特風格到底還能不能存在呢？因此，爲使現代中國畫能夠更好地發揚民族藝術的優秀傳統，使作品更具有獨特的中國風格和中國氣派，就很有必要認真地研究一下中國畫的性質、情形和規律，也就是我們通常所說的中國畫的特點。

關於中國畫的特點，自從明代末年西洋繪畫隨着基督教傳入中國以後，中西繪畫的異同，就爲畫家們所研究。特別是到了近代，對中國畫特點的討論，往往是和中國畫的革新問題聯繫在一起的。在現代美術史上，中國畫革新問題，是一件有重要意義的大事，也是「五四」以來新文化革命的一個方面。當時許多進步畫家投入了這個改革運動。徐悲鴻^②在他的題爲《中國畫改革論》的文章中，一開頭就慨嘆道：「中國畫學之頹敗，至今已極矣：民族之不振，可慨也夫。」接着他指出了當時中國畫方面存在的問題：「夫何故而使畫學如此其頹敗耶？曰惟守舊。」由於徐悲鴻對中國傳統繪畫和西洋繪畫都有很高的修養，又和積極主張改革中國畫的畫家們有親密的交往，

使他能夠在爭論中提出帶有總結性的意見：「古法之佳者守之，垂絕者繼之，不佳者改之，未足者增之，西方繪畫之可採入者融之。」這在當時的條件下不失爲進步的見解。

在關於中國畫特點的討論中，有一種意見是不對的，他們認爲中國畫的特點僅僅在於工具。具體地說，凡是運用中國的毛筆，中國的墨，中國的顏料和在中國的宣紙或絹上畫就是中國畫。他們不承認、不知道、或不願意知道中國畫有其特殊的藝術規律。即使有，他們也認爲是很不好的，不科學的，不符合新時代的要求的，應該以西洋繪畫的「科學的寫實方法」來改造它。這種意見實際上是要以西洋畫代替中國畫，從而取消了中國畫。

又有一種意見也是不對的。他們抓住了中國畫某一方面的特點，比如線條，比如筆墨，而且將這些東西作爲絕對的、孤立的、靜止的、不變的東西來看待。他們不懂得中國畫法有一個完整的體系，不懂得它的特點是隨着時代的發展而不斷豐富起來的，也不懂得研究中國傳統繪畫的特點，是爲了利用這些特點做爲創造新時代中國畫的基石。單純地爲了研究特點而研究特點

，脫離了現代中國畫的實際情況，這種理論不能對現代中國畫的發展起推動的作用。

中國古代繪畫也是在不斷發展過程中逐漸豐富起來的。只繼承原有技法而不求其發展，其結果必然會削弱內容的體現和藝術的創造性；空談發展而不重視中國畫表現方法的固有傳統，其結果也必然會拋棄中國畫的基本特色。在發展的道路中，我們一方面反對那種簡單地用西洋畫法代替中國畫表現方法的粗暴手段，另一方面也反對那種一看技法上有一點不合乎古人規格的東西，就不承認它是中國畫。所以在研究中國畫的時候，我們應該着眼於它的發展，着眼於它和實際生活的聯繫，應該從反映現代社會生活的要求出發來研究中國畫的特點，來研究中國畫的基本規律。又特別注意現代中國畫對於優良傳統的繼承和發展，以及它在表達社會環境各方面所取得的經驗。也就是說，研究中國畫應以「推陳出新」作為我們的方向。

在研究中國畫特點的時候，我們必須充分地認識到中國傳統繪畫的豐富性和複雜性。傳統的中國畫，上自晚周帛畫^③，下至現代的中國畫，幾千年

間，各時代、各民族的畫派、風格、藝術形式、表現技法，如此等等，可以說是洋洋大觀了。這期間，從階層上說，有士大夫畫和民間畫，從題材上說，有人物畫、山水畫和花鳥畫；從表現形式上說，有工筆和寫意，工筆又有白描、重彩、淡彩之分，寫意又有大寫意和小寫意（兼工帶寫）之分。面貌雖然是如此多種多樣，但由於我們究竟有我們中國人的欣賞習慣和對於藝術的獨特愛好，有我們中華民族自己的藝術優良傳統的繼承和發展。在歷史的長河中，隨着時代的推移和演變，那些經過歷代畫家的發揚，並且和民衆有着千絲萬縷的聯繫的東西，總是能夠一脈相承，綿延不絕地留傳下來。所以在這些多種多樣的面貌之中，在藝術形式上，在藝術規律上，我們仍然可以從中找到共同的地方，特別是從優秀的作品中仍然可以找出共同的線索、基本的規律來。這就是本編所要探討的中國畫的特點，不承認、不知道，或是不願意知道這些特點、這些規律是錯誤的。

在研究中國畫特點的時候，我們還應該注意到，中國畫的優良傳統有一個自己的藝術體系，它的許多特點之間是相互聯繫的。目前，在中國畫上，

特別是在某些人物畫上所存在的缺點，並不是什麼線的描法逾越了古人的規範，也不是缺乏什麼科學的透視和光源。比較常有普遍性的缺點，是一些作者還沒有充分認識到中國畫有一個完整的體系，還不善於吸取外來有益的因素，真正融會貫通在自己的民族藝術體系之中去。我以爲實際上包括兩個方面：一個方面是關於觀察和認識現實的方法，一個方面是關於表現和描寫現實的方法。就兩者的關係而言，觀察方法是決定表現方法的。中國畫獨特的表現方法是和它獨特的觀察方法聯繫在一起的。比如，中國畫形象上「傳神」的方法，構圖上「經營位置」的方法，造型上「骨法用筆」的方法，色彩上「隨類賦彩」的方法等等，這些表現方法上的特點都和中國畫觀察方法上的特點有密切的關係。所以，我們在下面首先論述中國畫的觀察方法，然後依次論述中國畫的構圖、傳神、筆墨、色彩等等表現方法，這就構成一個完整的中國畫體系。

所以，總的說來，我們對中國畫的研究應着眼其特點，着眼其發展，及其體系的相互關聯。這就是我們的方法。

註釋

① 不僅是漢族，同時還有藏族、滿族、白族、納西族以及其他兄弟民族，他們的傳統繪畫在藝術風格上，在表現技法上，都有着共同的東西，又使用着基本相同的繪畫工具，所以中國畫就成了我國各兄弟民族傳統繪畫的總稱。

② 徐悲鴻（一八九五—一九五三）江蘇宜興人，傑出的畫家、美術教育家和社會活動家。陷匪後，任中央美術學院院長，中國美術家協會主席，他繼承中國繪畫傳統，又吸收歐洲繪畫的造型技法，使它和民族繪畫相結合，對中國繪畫的革新有很大的影響。

③ 一九四九年在長沙楚墓中出土的《人物夔鳳帛畫》，是迄今發現的我國最早的一幅帛畫。