

2813

繪畫概說

子愷著

基本知識
豐子愷著

繪畫概說

上海亞細亞書局

民國二十四年八月二十日出版

甲種出版物

基本知識
叢書之一

繪畫概說

定價大洋七角

本書有權
翻印必究

著作者 豐子愷

發行者 亞細亞書局

上海河南路交通路十一號
代理人 唐堅吾

發行所 亞細亞書局

上海河南路交通路十一號

各省各大書局均有經售

序言

繪畫藝術在東西洋均有久遠的發達史。其情狀之複雜，非小小的一冊書所能盡述。我過去曾爲這方面寫了不少的書稿。如開明版的西洋畫派十二講、西洋名畫巡禮、西洋美術史、藝術概論、開明圖畫講義、藝術趣味，以及良友版的藝術叢話，都是直接地或間接地談論繪畫藝術的情狀的。現在受亞細亞書局屬托，欲在這冊小小的書中概說繪畫的一般情狀，提起筆來，覺得無從說起。姑且擬定八章，就各題作極簡要的說明。這在繪畫上猶之用鉛筆描 1 Outline 或 Sketch，但不知描得像不像耳。

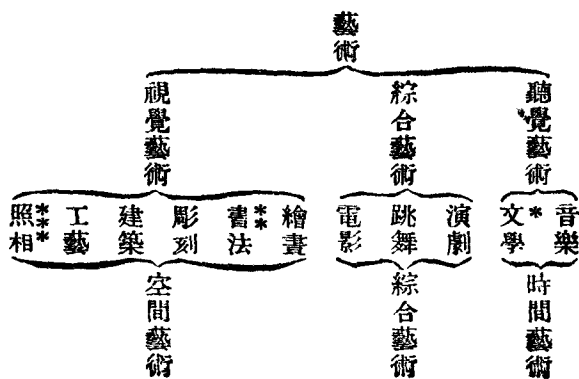
廿四年梅雨時節子愷記

目次

第一章	繪畫藝術的性狀	一
第二章	繪畫的種類	二
第三章	繪畫的技法	二
第四章	繪畫的理論	四〇
第五章	中國繪畫的完成	五
第六章	中國繪畫的繁榮	七一
第七章	文藝復興期的西洋繪畫	八四
第八章	十九世紀以來的西洋繪畫	九六

第一章 繪畫藝術的性狀

把美的景象描寫在平面上的，叫做繪畫。繪畫是藝術中的造形美術中的一種。何謂藝術與造形美術？須得先來解說：美的人工的表現，便是藝術。例如別離這件事不是藝術，把牠用人工表現為別離歌，便是藝術。西湖這東西不是藝術，把牠用人工表現為西湖風景圖，便是藝術。因此藝術大體分為兩種，即聽覺藝術與視覺藝術。像別離歌，是用耳朵聽賞的，便是聽覺藝術；像西湖圖，用眼睛觀賞的，便是視覺藝術。此外還有一種，兼用聽覺與視覺的叫做綜合藝術，如演劇、跳舞、電影等是。聽覺藝術又名時間藝術，視覺藝術又名空間藝術。今列表如下：

關於這個表，須稍加解說：*或以為文學須用眼睛閱讀，什麼說是聽覺

藝術？但書是爲欲把文學流通，用文字代言語而刊印的。文學的本質，仍是用耳聽的言語。假如將來無線電發達起來，語言進步起來，也許一切文學都可用耳聽，就不須有書。若說欣賞書的字體，講究書的版本，那是與文學無關的事，是近於視覺藝術的書法方面的事了。***書法與繪畫是最親近的姊妹藝術，這在外國不算一種正式的藝術，爲中國所獨有。我在以前論西洋藝術的著書中，都沒有把牠加入。現在說一般的藝術，覺得應該加進去，以表示東方藝術的特色。***照相在以前技術拙劣，不被視爲藝術，至多稱之爲「準藝術」。但現今此道非常進步，不但求「像」，又求其「美」。照得好的，竟同繪畫差不多，或另有繪畫所不辦的好處，故應該給牠列入藝術中。

上表中最後六種，都有形體佔據空間，故又稱爲「造形美術」，或單稱之爲「美術」。美術與藝術兩個名詞的區別，自來很不清楚，約有兩種說法。

或曰，藝術就是美術，音樂文學也都可稱爲美術。或曰，關於視覺方面的稱爲美術，即美術爲藝術中的一部門。現在姑照後者的說法。說繪畫是造形美術中的一種。

造形美術。大都是有實用性的。例如建築，是供人住的，當然離不了實用目的，同時形式也不能自由，必須以「可住」爲條件。又如工藝美術，亦必以「可用」爲條件。照相，多數是代肖像用的。彫刻，亦有許多用爲紀念像的。書法，也多用以記錄。比較的實用性最少的，莫如繪畫。繪畫大多數的繪畫是只供觀賞的。例如裝裱的中國畫，裝在鏡框中的西洋畫，大多數是掛在廳堂上，房室中，供人看看的。這種畫裏所描的內容，不受拘束，非常自由。只要是可以悅目賞心的美景，都可以懸掛。因此，繪畫藝術富於自由性。在一幅素紙或畫布的範圍內，可以任畫家自由經營，構造，盡各人的天才而發揮其美的創作。

建築必須可供住居，工藝必須可供使用；繪畫比較起牠們來，自由得多。故藝術中又分爲「羈絆藝術」與「自由藝術」兩種。像建築與工藝，可謂羈絆藝術的代表；音樂與繪畫，可謂自由藝術的代表。然而這也不過是分量輕重的差別，不是判然的兩種。因爲建築中的浮圖，紀念碑，凱旋門，也是僅供觀賞的自由藝術。而軍隊進行，曲肖像畫，宣傳畫等，在某程度內也是有實用性而受羈絆的。總之，我們由此知道繪畫是最富有自由性的一種造形美術。

由上述的敘述，我們已經知道繪畫在一切藝術中所佔的地位與所具的性質了。現在再就其本身的狀態說述，以表明其所有的特長。

自從照相和電影發達以來，繪畫好似被搶了生意。淺薄的鑑賞者，大家以爲照相比繪畫更肖似而細緻，電影比繪畫更複雜而多變化，世間似乎可以莫須有繪畫了。其實這是他們根本沒有知道繪畫的特長之故。繪畫有二

特長，是畫面美與瞬間美。畫面美者，向自然界中選取美的物象，加以刪改，構成一種特殊情趣的畫面。譬如中國畫中的蘭花的立幅，是向無數的蘭花中選取其堪入畫的姿勢，刪去其無用者，修改其不美者，以最精彩的數筆，構成一個立幅的畫面，這可說是蘭的純粹化，美化或繪畫化。這裏面不是蘭的如實描寫，不是蘭的再現，而是經過了作者的「整理」後的蘭花。照相所以不如畫者，就爲了沒有經過這刪改——即「整理」。故照相的蘭，無論模型何等精選，光線何等適宜，沖晒何等高明，總不及繪畫的蘭的富有畫意。而「筆法」的情趣，尤爲繪畫所特有，照相所不辦。筆法者，由人的手腕的筋覺估量自然物的剛柔，輕重，粗細等種種性狀，而給以相當的表現。所以一幅畫上，活躍地表示着作者的心與手的活動。鑑賞者看了這畫，自己的心會跟了這種筆法而與之共同活動。這就叫做藝術的共感。這是看照相時所不能有的感

覺。拿文字來比方，繪畫好比手寫的字，照相好比排印的字。手寫的字除了告訴你一件事體以外，又給你欣賞筆法的趣味，使你感到一個人的心與腕的活動。排印的字雖然也有排得很美觀的，但是沒有筆法的變化，沒有人心與腕的活動的表示，而偏重在事實報告這方面，即實用方面。故講到美術的趣味，照相遠不及繪畫的豐富。故照相無論何等發展，決不能把繪畫「取而代之」。

其次，繪畫還有一特長，是瞬間美——獨立的瞬間美。即宇宙間一種瞬間的現象，能靠其過去未來的變化而獨自表出一種的美。例如畫月景就表出一片幽靜的美的獨立的存在；畫雪景就表出一片清麗的美的獨立的存在。與其前因後果均無關係。進一步說，繪畫是把前因後果統統斬斷，而使瞬間的美景自成一獨立的天地。在月景中永遠是幽靜的天地，在雪景中永

遠是清麗的天地。繪畫的美正在於此。若牽連了前因後果，繪畫便失卻其美。譬如表明了月景本是由暮色變成，將來又會變成黎明；雪景本由雪點積成，將來又會統統溶化，繪畫的美便不成立。電影所異於繪畫者，即在這一點上。這一點也就是時間藝術與空間藝術的差異。電影是綜合藝術，原是兼有時間性與空間性的。這好比是用許多幅連續的繪畫來代替言語而作小說，與繪畫自異其趣。因此電影無論何等發展，也決不能把繪畫一取而代之。

由此可知照相與電影，對於繪畫並無妨礙，繪畫仍可向自己的路上展進。不過，自從照相與電影發展以後，繪畫的路徑狹窄了一些，不比以前的寬大了。在以前，繪畫上有工筆的寫實法。現在這種工細的寫實可以讓給照相和電影，何必再辛苦了。現在的繪畫只要向着畫面美（即筆法美）與瞬間美的兩個目標而展進，就不會違背時代的要求。在近世畫風的變遷上，便可

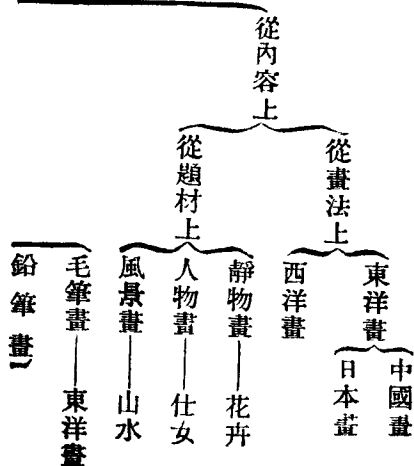
以分明看出這狀態。當十九世紀以前，西洋的繪畫大都取工細的筆法，遠看同實物一樣，縮小了看同照相一樣。但到了十九世紀後半，這種畫風就熄滅，卻變成了一種粗筆的，簡筆的畫風。到了現在，又盛行了一種黑白分明的版畫。粗筆、簡筆，與黑白分明，正是照相所不辦而繪畫所擅長的。故西洋畫風的變遷，與照相的發達——即科學的昌明——有密切的關係。倘使世間沒有照相，也許畫家們到今日還在描寫工緻的寫實派繪畫，而上海隍城廟裏畫擦筆肖像的人都是高明的畫家了。

獨有中國畫不受照相的影響。因為中國畫自古以來，常向着繪畫所獨步的路上展進，為照相所不能影響。大部分的中國畫只是寥寥數筆，粗枝大葉，表現着純粹的畫面美。而使有工筆的中國畫，其工緻亦與照相寫實判然不同，顯然地表明牠是「工筆的畫」。故近代西洋的繪畫，模倣中國畫的地

方很多，可說是「中國畫化的西洋畫。」關於這事，在我所著的藝術叢話中詳細地說着。

第二章 繪畫種類

繪畫可從內容及形式兩方面分類。內容又有畫法與題材之別，形式又有畫具與大小之別。今先列一表：

繪畫的分類

