

周积寅 耿 剑/主编

俞剑华

美术史论集

A COLLECTION OF MR. YU JIANHUA'S ESSAYS ON ART HISTORY

■ 国家重点学科建设培育点 ■ 全国高等学校特色专业
■ 江苏省重点学科 ■ 南京艺术学院美术学学科

东南大学出版社

俞剑华美术史论集

主 编 周积寅 耿 剑

东南大学出版社

• 南京 •

图书在版编目(CIP)数据

俞剑华美术史论集/周积寅,耿剑主编. —南京:东南大学出版社,2009.4
ISBN 978-7-5641-1603-3

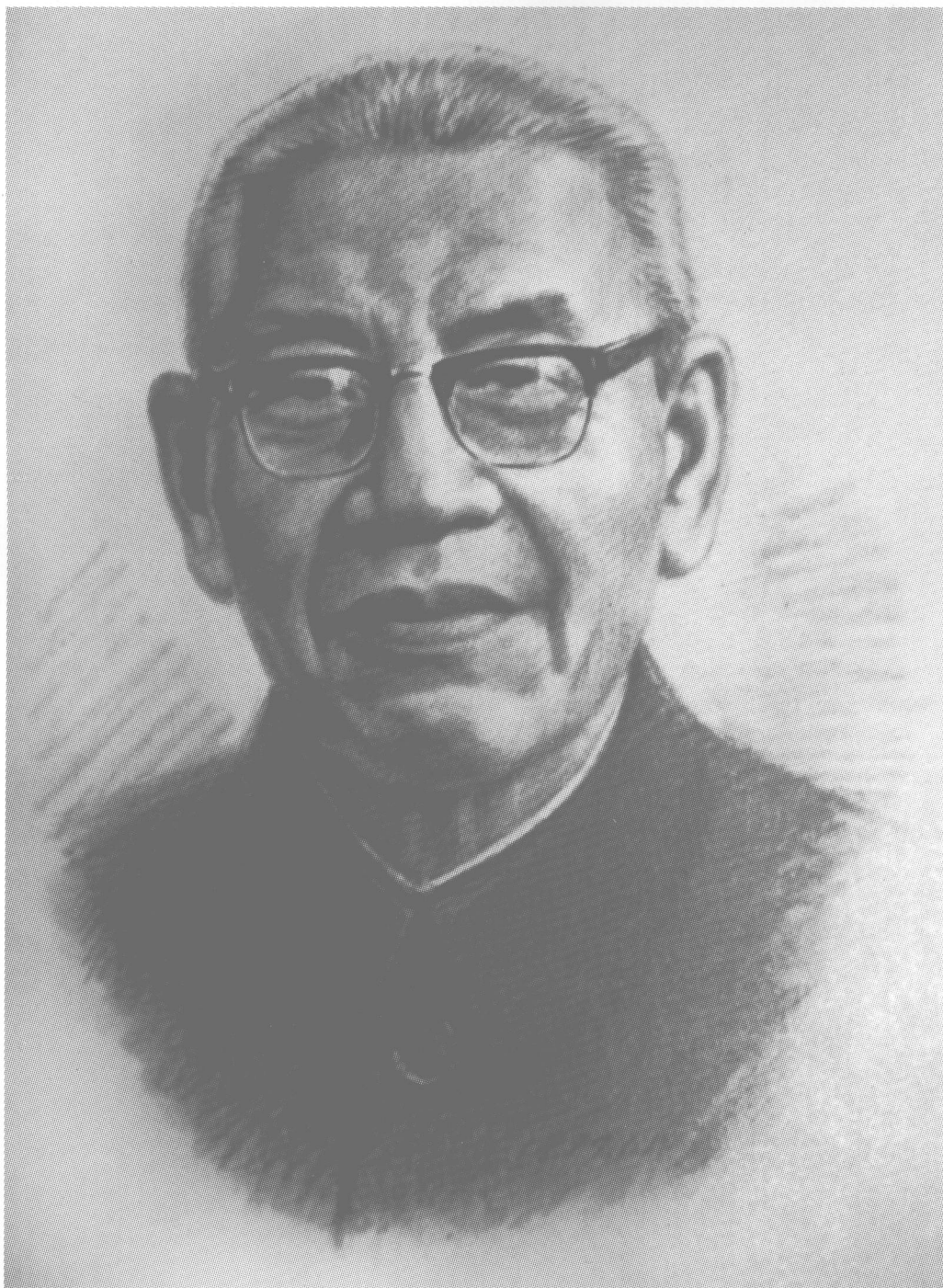
I. 俞… II. ①周…②耿… III. 美术史—中国—文集 IV. J120.9-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 024249 号

俞剑华美术史论集

出版发行:东南大学出版社
社 址:南京四牌楼2号 邮编:210096
出 版 人:江 汉
网 址:<http://press.seu.edu.cn>
电子邮件:press@seu.edu.cn
经 销:全国各地新华书店
印 刷:扬州鑫华印刷有限公司
开 本:787 mm×1092 mm 1/16
印 张:33.75
字 数:825 千字
版 次:2009 年 4 月第 1 版
印 次:2009 年 4 月第 1 次印刷
书 号:ISBN 978-7-5641-1603-3
定 价:90.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与读者服务部联系。电话(传真):025-83792328

俞剑华教授像(素描)

马承镛作

俞剑华(1895.6.19—1979.1.6),山东济南人,原名琨,以字行。20世纪著名美术教育家、书画家、美术史论泰斗。生前系南京艺术学院教授。著作等身,有《中国绘画史》、《中国壁画》、《俞剑华敦煌艺术考察记》、《国画研究》、《中国画论类编》、《中国画论选读》、《中国美术家人名辞典》、《俞剑华美术史论集》等。出版有《俞剑华画集》。

序

吾师俞剑华先生(1895.6.19—1979.1.6),名琨,以字行,山东济南人。长期寄居上海、南京。是20世纪著名的美术教育家、书画家,海内外享有盛名的美术史论泰斗。

1918年,他以优异的成绩毕业于北京高等师范学校图画手工科。从陈师曾学画,为其入室弟子。擅长中国画(山水、花鸟)、水彩画、书法、美术史论、中国文学等。历任上海新华艺大、上海美专、东南联大、暨南大学教授,诚明文学院教授兼教务长,上海学院院长,华东艺专、南京艺术学院教授,中央美术学院民族美术研究所研究员,中国美协会员,华东美协、江苏省文联、美协江苏分会理事。1953年出席过全国第二次文代会。

先生一生生活俭朴,作风正派,端方笃厚,热爱祖国,富有正义感。从事美术教育60年,身教言传,诲人不倦,桃李满天下。除教学外,不是外出写生考察,就是伏案著书立说,写字作画。尤其在中国美术史、中国画论的整理与研究上,撰写了上千万字的著述,作出了巨大的贡献,为美术史论界所罕见。

60年代初,先生曾精选新中国成立后历年所作文稿编为《俞剑华美术论文集》,山东美术出版社决定出版,后因“十年浩劫”,出版中止,书稿亦丢失。1985年,先生诞辰90周年之际,重新编选了《俞剑华美术论文选》,收录了以50、60年代为主的文稿共41篇,由于时间急促,20年代以来的一些重要论文未来得及搜集选入。今年是先生诞辰115年、逝世30周年,于4月将由南京艺术学院和中国美术馆在北京联合举办“俞剑华学术国际研讨会”,为了纪念他,学习其“锲而不舍,金石可镂”的治学精神,在原“论文选”的基础上,从先生1924年至1964年出版、发表过以及未发表的100多篇文稿中增选了31篇,更名《俞剑华美术史论集》,所收内容丰富,深刻地论述了20世纪中国美术史论中的许多问题,特别是中国画问题,如《国画通论》、《中国绘画之起源与动向》、《国画不进步之原因》、《国画研究》、《七十五年来之国画》、《从黄君璧傅抱石二教授画展论现代画风之转变》、《中国山水画之写生》、《山水画的时代表精神》等,紧贴时代、有感而发,对传统与创新、临摹与写生、生活与创作、中西碰撞与融合等问题,真知灼见,是非分明,为保护弘扬传统优秀文化、振兴中国画理直气壮,大声疾呼;在学术上强调古为今用,取其精华,去其糟粕。他从不人云亦云、人趋亦趋。对古人的画论研究,其名著、名句,如《石涛画语录》研究、《外师造化中得心源》、《写形不难写心惟难》、《行万里路读万卷书》、《逸笔草草不求形似》、《迁想妙得》、《以形写神》、《写真传神写心》等,既有发微、探讨,又有自己独到的建树;其不正确之议论,如《画论蠡测》、《画论罪言》21则,或批评古人“未免坐井之失”,或指出古人论述的不完整之处,或作出与古人完全相反的看法。至于今人,无论是他的同道、朋友、同窗或学生,遇有不同见解,总是积极参与商榷,如与史岩商榷的有《杭州五代宋元石刻造像复勘后的一点意见》,与童书业商榷的有《也谈王麓台画》,与艾青商榷的有《读艾青谈〈中国画〉》,与罗永子商榷的有《论山水画的理论体系》等。1959年至1962年,他参加了美术界关于文人画、历史画、扬州八怪、山水画的时代表精神、花鸟画的阶

级性等问题的大讨论,言之成理,持之有据,他那种既不盛气凌人,又独抒己见,既坚持真理,又修正错误的精神是很值得肯定的;美术批评有的放矢,触及时弊。先生对那些“搔痒不着赞何益”以及“受人之托”,不能“使自己畅所欲言”的捧场文章十分反感,主张“入木三分骂亦精”的美术批评。20年代至40年代所写的《现代中国画坛的状况》、《七十五年来的国画》等文章,一针见血地展示当时美术界(主要指北平、上海两地)存在的严重问题,对一些人难免有些冒犯之处,但今天读来,仍回味无穷,从中受到启发。《林风眠个人展览会一瞥》对名闻中外的大艺术家林风眠艺术高妙的肯定,但也直言不讳地批评其一些作品“不免带有几分神秘,不但为一般民众所不能了解,即使研究有素的人也不免莫明其妙”。他认为写作一定要对人民负责,应该采取严肃认真的科学态度,不能马虎。他对沈子丞著的《中国古代名画家》中的一些错误,虽然著者是老朋友,也能毫不留情地加以指出。

新中国成立以来,先生刻苦学习马克思主义、毛泽东思想,试图用历史唯物主义和辩证唯物主义的立场、观点、方法去探讨中国美术史论,尽管这种做法是初步的,却是十分可贵的。

当然,鉴于先生撰写文稿的时间跨度较大,其艺术思想前后也有较大的变化,著述中的某些观点不免受当时观点的影响,有些见解未必正确,或有相互矛盾之处。虽有缺点,用先生评《石涛画语录》的一句话来评其著述“可以说是大醇而小疵”。

先生是20世纪初至60年代老一辈中国美术史论家之楷模,其学术成果代表了这个时期中国美术史论研究的最高水平,至今仍有强大的生命力和现实意义。

本集之出版,除订正了原排印中的错别字、标点符号外,个别地方作了适当的删节,但均无损原文面貌。在编选过程中,得到了刘伟冬、张友宪、樊波诸先生的帮助,在此一并深表谢意。

俞剑华弟子及再传弟子 周积寅、耿剑

2009年4月于南京艺术学院

目 录

一九二四年

我教图画了几种方法	(1)
-----------------	-----

一九二五年

图案资料	(4)
观察力	(14)
学画一撮	(16)

一九二八年

林风眠个人展览会一瞥	(18)
国画通论	(20)
现代中国画坛的状况	(26)

一九二九年

教育部全国美术展览会古画参考部出品总目录	(32)
----------------------------	------

一九三四年

陈师曾《中国绘画史》序	(51)
画论蠡测	(52)

一九三五年

中国山水画之写生	(56)
专门画家和画家专门	(60)
中小学图画科宜授国画议	(61)

一九三六年

画论罪言二十一则	(66)
----------------	------

仰画飞檐 形理论 皴法不杂 合古人意趣 书画生熟 南北宗派 败墙张绢素 风流潇洒 纤巧之习 冗与杂 丹青志 纵谈名山大川 率意应酬 好奇务新 求奇求工 画不可有习气 下笔游移 的确位置 气不清晰 四十后 极繁极简

今日国画家应有的觉醒	(77)
------------------	------

一九三七年

中国绘画之起源与动向	(78)
------------------	------

一九三八年

外师造化 中得心源	(88)
-----------------	------

国画不进步之原因	(92)
----------------	------

怎样才是一张好的古画	(94)
------------------	------

美术界往哪儿去——到西方去	(96)
---------------------	------

一九三九年

不列颠博物院中之亚洲艺术品(雕刻与绘画)(译文)	(97)
--------------------------------	------

一九四〇年

国画研究	(106)
------------	-------

一九四六年

绘画和宗教	(170)
-------------	-------

一九四七年

七十五年来之国画	(172)
----------------	-------

百年大计——对美术馆筹备处的希望	(175)
------------------------	-------

《山水松石格》研究	(176)
-----------------	-------

石涛年表	(185)
------------	-------

从黄君璧、傅抱石二教授画展论现代画风之转变	(194)
-----------------------------	-------

元黄子久《写山水诀》商兑	(196)
--------------------	-------

一九四八年

怎样编著中国画通史	(200)
-----------------	-------

再论怎样编著中国画通史	(205)
-------------------	-------

《美术年鉴》序	(212)
---------------	-------

清代绘画之特征	(216)
---------------	-------

写形不难,写心惟难	(219)
-----------------	-------

行万里路,读万卷书	(226)
-----------------	-------

逸笔草草不求形似	(230)
----------------	-------

一九四九年

职业画家与副业画家	(235)
-----------------	-------

美术展览会与普及教育	(237)
历代画论之搜集与整理	(242)

一九五六年

沈子丞《中国古代名画家》一书的错误	(246)
南京栖霞山舍利塔	(248)
杭州五代宋元石刻造像复勘后的一点意见	(251)
渑池鸿庆寺石窟	(256)
为我的画展说几句话	(259)
读艾青同志“谈中国画”	(261)

一九五七年

岱庙壁画的内容及它的价值	(265)
迁想妙得	(267)

一九五八年

《中国壁画》绪论	(269)
----------------	-------

一九五九年

从江苏历代绘画展览会谈明清的绘画	(277)
谈文人画	(287)
再谈文人画	(290)
花鸟画有没有阶级性	(320)
《石涛画语录》研究	(323)
历代对于王维的评价	(334)

一九六〇年

《陈子奋白描花卉册》序	(344)
《两宋花鸟画》前言	(346)

一九六一年

画品的源流	(347)
山水画的时代精神	(349)
雪中芭蕉	(352)
纪念中国十大画家展览会记录	(354)
谈谈历史画	(361)
试论山水画的理论体系	(364)
写真 传神 写心——漫谈中国人物画的特点	(374)
也谈王麓台画	(376)

欣赏李剑晨教授的水彩画	(380)
王绂(传记)	(383)

一九六二年

“扬州八怪”的承先启后	(403)
以形写神——画论随笔	(409)

一九六三年

陈师曾(传记)	(411)
中国山水画的南北宗论	(436)

一九六四年

《历代名画记》导言	(492)
《图画见闻志》导言	(505)
俞剑华年谱增订本	(511)
后记	(529)

我教图画的几种方法

不懂得图画的人,以为教图画是一种顶容易不过的事情。其实要是只上班,发画帖、发纸、看报、收画帖、收画,闭着眼睛画分数,也实在是容易不过呀!但是要想当一个稍许好一点的图画教员,那就有点不大容易。因为图画这一种技能学科,就是专门学一样,要是想好一点,也非有十余年的素养不可,而普通学校的图画教员,必须能画下列各种画,方为及格。试看:

- (一) 中国画: 山水、人物、花草、鸟兽、仙佛……等等;
 - (二) 西洋画: 铅笔、钢笔、木炭、水彩、油画等等;
 - (三) 不中不西: 擦炭像、漆画等等;
 - (四) 图案: 各种平面图案,各种立体图案等等;
 - (五) 用器画: 平面几何、投影、均角、阴影透视、机械工作图、建筑图等等。
- 技术方面已经十二分麻烦,再看知识方面他那最低的度限,也须有下列各种:
- (一) 光学——光线与阴影;
 - (二) 色彩学;
 - (三) 远近学——透视学;
 - (四) 博物学——动植物尤要;
 - (五) 解剖学;
 - (六) 中国美术史;
 - (七) 西洋美术史;
 - (八) 考古学。

在中国画一方面,还有几种顶要紧顶不容易好的东西就是: 1. 字; 2. 诗; 3. 刻图章。

在表面看起来,图画是一种最单纯的东西,详细分析起来,内容的复杂,真令人望洋兴叹,且各种画都不能一画就好,有时专门画家平生只画一种,画到七八十岁,也未见就能好,何况兼蓄并收,要想三四年内把好几十种都学好了,岂不是妄想么?

普通教图画的条件既然如此繁复,所以普通教图画教员先生们,就没有全才了,不必说全才,就是有二分之一的,也是如凤毛麟角之不可多得。

我是当过美术专门学校与普通学校的图画教员的,总觉着普通学校的图画难于美术专门学校。因为美术专门学校的教员,都是分业,教油画的只教油画;教山水的只教山水。教油画的,一点中国画不知道;教山水的,一点西洋画不晓得。都不要紧,只要自己教的那一样好,就是好的教员。并且设备完备,时间充足,学生重视,自然成功较易,收效较速。至于普通学校。好几百人只请一位图画教员,有时还要叫他兼手工、兼音乐、兼体操。还有请图画兼英文的,图画兼国文的。普通学校的图画教员真得万能啊!且有时列为选科,学生好奇心大,愿意学的样数太多,时间至多每周两点,设备一点都没有,学生以为无足轻重。这样而还

能当一个好图画教员,真叫人五体投地的佩服啊! 敝人则敢告才力不及。

我对于普通图画教员应备的条件,虽有几种(未免太少了),也胡胡涂涂的混了五六年,其间也不晓得误了人多少好子弟。我还有什么好法子贡献给大家呢? 况且这些方法,也不是甚么独得之奇的妙法,也不是甚么三代世传的秘方,不过是几个很普通的方法,现在不惮烦的写在下面,请当图画教员的先生们看着。要是有了蘑菇一采的价值,就不妨试一试,看适用不适用,要是不值一笑,也就请你勉强付之一笑。

(一) 默画默写英文单字 这个法子适用初中一年级的学生,因为他们认得的单字不很多,若是高年级生认的单字太多了,一时难以画完写完,这个法子反倒无有趣味了。先叫学生在图画纸上画成三十以上的方块,然后叫他拣学过的英文单字而能画出来的,在每一个方块内画上一个,画完以后,遂即将英文注在下面。例如: boy 就在方块内画一个小孩。dog 就在方块内画一犬,以此类推,以画尽所能记的单字为止。所画的画要注意各物的特征。自要一看像那一样东西即可,不必画的很精细。如学生于画名词以外,兼能画动词更好,例如走、跑、笑、哭等字。以我的经验。画名词者最多。以初学所认识者多系名词,且有形质可画。其次为形容字,画这一种的往往失败。因为他不易表现正确。尝有学生(一中)在纸上用铅笔涂了些黑色,下边注上 black。又一个什么东西都没有画,只在白纸下面注上了个 white,虽然省事却很巧妙。再其次的是画动词,画这一种的更少。这个法子一来可以练习简笔速画画,二来可以考一考他们的英文,三来可以叫他们确实认识每一个单字的意义。

(二) 画动词或形容词 这个方法适用初中二三年级,用中文或英文均可。先叫学生将图画纸平分为六份,每块内画一字,教者将欲画的字先写在黑板上,例如冷(cold)、热(hot)、勤(diligent)、懒(lazy)、爱(love)、恨(hate)等六字,使学生设法将字的意义画出来。画冷的有寒冬大雪,朔风怒号,而有一衣不蔽体乞丐,僵卧道旁;有一个画一小孩,在洋灯罩上烤手。画热的有画一极胖的人,坐在水缸里,左手拿着西瓜,右手拿着大蒲扇。画动的有月夜读书的;画懒的有画日高三竿,尚未起床的。画爱的,有的慈母乳小孩,或小孩拿着小玩具的。画恨的有画后娘打孩子,一手扯着小辫,一手拿着切菜刀,其恨恨之态真令观者发指。这种法子,不但练习图画,且可以使学生确实晓得字意,并且可以养成想像力与思考力。

(三) 听取画 这个法子无论那一年级都适用。就是由教员口述一种故事,叫学生听了以后,分段画出来,原因、经过、结果,一目了然。述英文故事,与中文故事均可,或即直接拣学生学过的读本中择一课亦可,但是要注意下列各条: 简单,有趣,易画,否则一涉繁难易致失败,我尝用新世纪英文读本中之野兔一课,结果甚好,大意是有一天野兔们相聚开会,讨论生死的大问题,主席宣布他们一生的苦恼太多,命运太坏,有许多人、狗、鹰、狐狸,想着加害于他们,与其生活无趣,不如自杀,大众鼓掌赞成,乃相率出奔,想从岩石上跳河自杀,适河边上青蛙甚多,闻野兔跑发大惧,均争先跳入河内逃避,主席见此情形,遂大声曰:“止! 你们看这些青蛙们的命运,不是比我们还坏么? 我们还是活着吧。”画这个故事,也可以分作六段或五段。主席可以画如中秋节时兔子王一样,穿着大礼服。这个方法,以图画而能练习听觉,可谓不费之惠。

(四) 瞬间看法 教者先选定一种材料,不可过于简单,亦不可过于复杂,用布包好,先叫学生注意,告以打开以后,俱各努力看十分钟或五分钟,看时并须记明物体之形状色彩,时间一到,即将标本包好,不能再看,然后学生凭所看得者画出来,以所画最完全最正确者为上乘。

(五) 速画法 此法无论临摹写生均适用。用比较学生程度稍简单一点的样本或挂图,揭示于学生,叫他们竭力快画,以能于最短时间而画又佳者为上,只速而画劣者次之,既慢而画亦劣者又次之。此法寓竞争之意,可促使学生画时,精神不旁驰,且可使之练习敏捷,知时间的经济。

(六) 画手 于写生材料不可得时,可以使学生画他们自己的左手。此法可是使学生注意平常最不注意的东西,且于预备标本(model)时,极为省事。

(七) 有限制的想象法 叫学生画想画时,加一种限制。例如画关于人类的或风景的,或神怪的等等,假设限制须画风景的,再限制必须画春景或夏景、冬景,雄壮的或优美的等等,使学生易于着想。若毫无限制,则易于空洞,学生往往空想一两小时,尚不能决定画何种好。

(八) 纯粹的自由制作 学生往往自己觉着本领大,上课时如由教员指定画某种,会有一部分人很不乐意,总以为教员所指定者,不能作为他自己所擅长,而自己所擅长反无法表机会,于是大有“怀才不遇”时的样子。此法可以免除这种毛病,使学生各人画各人平常想画而没有画或自己擅长的东西,中国画也可,西洋画也可,写生可临摹亦可。他们经过这种画以后,有人很为得意,有人反以为苦,因为他没有喜欢画的东西,并且是一无所长。此法可以发展个性。

(九) 缩小法 写生时,对于实物缩小时多,放大时少,此法用于写生时,可用大标本(model)叫学生画小画,因为野外写生时只能缩小,与风景同大,已竟不可能,何况放大。临摹时,教者用一张大画挂在黑板上,叫学生画一张小画,较之临同大之画为有益。

(十) 放大法 此法对于画像与研究博物时为有用,写生时可找一点小东西分给学生,叫学生画大一点的画,有时画显微镜下边的现象亦可,不过普通学校没有这许多显微镜罢了。临摹时亦可以分给学生小画片,叫学生画放大画。

(十一) 以一种材料画各种图案法 先用一种材料叫学生写生,第二次叫学生把写生作业简化成图画,第三次把简化图画成独立图案,第四次把独立图案成二方连续,第五次把二方连续,成四方连续,第六次把上边所画的各种任择一种,应用到平面或立体图案。此法可以使学生明白图案的顺序,以一种材料,可以画成种种不同的东西。

以上所写来的各种方法不是我自鸣得意,希望同行们来采用,不过是我的一愚之得,不敢自秘,写出来请教。因为图画本是一种有趣味的东西,若教的人只会死板板的用一种法子,那么就很容易可以陷于枯燥无味,学生反不容易进步。偶尔换一个新法,自然可以发生趣味。这些法子不过是于家常便饭以外,偶然添个新鲜菜开开胃口,要是拿着当了印板饭吃,依然还是不行。同行们若是还有其他又好又新鲜的法子,请不吝教才好!

原载《教育丛刊》1924年5月第3期

图 案 资 料

第一章 总 论

第一节 绪 论

图案与工商业有极大之关系，上至美术工艺，下至日用什器，苟制一物，必先有一物之图案，工艺之消长，一依图案之优劣。吾国古代图案本不后于人，因徒知沿习，不求进步，故日见退化，所有制造品，江河日下，即国人尚不喜用，况以之竞争于世界之商场乎？西人有言曰：“图案者，工艺之母也。”国人如欲提倡国货，改进出品，非先致力于图案不为功。

图案之意义所含甚广，约言之即以人之美的观念与自然界美的材料为基础，运以吾人之意匠，对于形状、装饰与配色三者加以适合之处置，能使观者起温雅愉快之感情，以满足其美的欲望，作出一种关于人生衣食住各种物品上实用之花纹，及其制造之方法，以表现于平面上，是为图案。

本书所论列，乃图案中之一部分，即作图案之材料是也。图案所用之材料，其范围甚为广大。上自天文，下迄地理，飞潜动植，神奇诡秘。举一切有形无形，自然人为，自能适合吾人之要求，有当于图案之条件，则无不兼蓄并收者，故不特自然界万事万物之有形体色彩者可以为图案之材料，即出于想象之渺冥无稽者，亦无不可取为图案之材料也。

第二节 资料之采取

自然界若动物若植物，森然并列，千态万状，常与吾人以极大之感兴，因欲表此感兴，故对于自然物必须精密观察。且须努力记忆其形状，以便养成随地描写之技能，故看取资料之练习亦极为重要。

设吾人跋涉山川而作汗漫游，其风景固足以娱目矣。然业务有定，不能常行也。红白之花优美艳丽，固足以供座前之观赏矣，然价高物贵，不可多得矣。实物之难于寻求如此，则思于实物之外，另寻一物，以冀得同一之愉快，于是摹拟实物之事兴矣。然模仿虽极详细，不能过于原形也。且原形亦未必果优美秀逸也。故对于实物必须加以精密之观察，以求得优美高尚之材料。且一花一木，无论其形状如何，必有缺乏美观之处。故于写生时，非十分审慎不可。置资料于前，以何方面观之即现优美，如何布置，即有趣味，不可不十分注意。布置既定，然后虚心坦怀，以自然物映于眼中之正确形状，用适当之方法表于纸上。

当写生自然资料时，不一定写资料之全体，而于各物之细部，须丁宁作图，以求知见之确实。例如写菊一枝，更于菊花之背面、花冠与萼之结合部分、茎与叶之结合部分、上方叶与下

方叶之异同、苞之种类以及横断图、纵断图、花冠之细密部分，皆须详细描写，即其卷须、包叶等特有之点，亦须一一写之，对于资料之知识既已确实，再以之构适当之图，有不运用自如者乎？

第三节 资料之选择

选择关于图案适用之资料，并无何等限制。然森罗万象，不尽皆为好资料，因图案必须与(予)观者以美的快感，为达此目的使之毫无遗憾，则对于资料不可不加以慎重之选择也。各种图案之性质既属不同，当然应用之资料亦异。又依其排列运用之如何，遂生美丑巧拙之差别。普通图案之资料固可任意，如欲作最高妙之图案，不可不用最高妙之材料。虽用同一植物，亦必须加以适当之选择，如用樱则舍桃，采梅则弃樱，未可一言论定者也。

变化者自然之定则也，世间无论何物皆有变化。吾人生活于多种多样之变化中，始生喜悦。若日处单调无味之生活中，则苦闷不可言矣。与人以安慰及美感之图案而可不求意匠之变化乎。徒守先民之遗风不脱前人之窠臼，不顾观者之厌倦，此诚图案之大戒也。要之有许多图案资料，以限于人之意匠，几度使用后，至其极致，则大略相同。故长使用同一资料，易致劳多而效少。故欲出人意表，作出崭新之图案，则不可不设法使用新资料也。

第四节 资料之象征

图案之资料不可不加以适当之选择已如上述，且国有国俗，乡有乡俗，因习惯上之关系，对于一种事物，或加爱好，或增嫌恶，或认为某种事物之表号，亦至不一律。龙凤在东洋诸国久已尊为皇族高官之代表，然对于普通图案上，未免陈腐不适用。今将普通习惯上资料之象征，摘要列下，以备参考：

- 表可爱——松竹梅、桃、福禄寿、万年青、灵艾、鹤、鲷、鹿、牛、折扇；
- 表富贵——蝙蝠、已开牡丹、蓂、穀物、鹤；
- 表富贵——龙、凤凰、麒麟、狮子、菊、桐、竹、半开牡丹、冠；
- 表立身出世——鲤、鲇、牡蛎、鸡冠花；
- 表忠——樱、白石竹；
- 表平和——月桂树、雏鸡、鸠；
- 表愁——荻、倒垂柳、樱草、时鸟、鹿、秋之虫；
- 表节操——梅、松、白菊、忍冬、镜；
- 表洁白——白蔷薇、白百合、睡莲、雪；
- 表爱——堇、牵牛、蔷薇、常春藤——友爱、鸳鸯——夫妇之爱、雉——母之爱；
- 表美——蔷薇、白百合、蝶；
- 表胜利——石松、月桂树、棕榈、面泻草、白胶、蜻蜓；
- 表变化——蒲公英、葎、紫阳花、蝙蝠；
- 表勇武——菖蒲、落叶松、白杨、槲叶、狮子、鹭。

其余如花菖蒲表热心，雁表信义，水仙、向日葵表自尊，燕子花、电柱表音信，三色堇、降雪表永续，迅速则以免表之，修养则以赤与白云绿表之，勉学则以萤与雪及灯表之，金槌、齿

车所以表工艺也,堇、野蔷薇所以表希望也,葫芦所以表子孙繁荣也,泉所以表不孝与不吉也。此外犹有含特别意味者,如一寸法师所以形容身之短者也,逐鹿,谓选举也,虎子所以表秘藏品也,电、气、灯可以表头之秃也,犬可以表间谍也。以上所举并不能作判然之规定,因人与地方之不同则其象征亦因之而异。例如椿树可赏其保八千岁之寿而有落花首之嫌。龟可延万年之龄,中国人则恶之,日本人则喜之。

第五节 资料之关系

并用两种以上之资料时,不可选相互间无关系之材料,因其趣味少也。至资料彼此之关系,或由于自然现象,或由于历史,或由于传说,或由于神话,要在审时度势以为之,不可胶柱鼓瑟。今略举彼此有关系之资料数则于下,以见一斑。

凤凰与桐、燕与柳、雀与竹、莺与梅、鹤与松、雁与苇、鸟与柿、鸳鸯与荷、千鸟与浪、栗鼠与葡萄、虎与山、红叶与鹿、白头翁与海棠、月与兔、旭日与樱、蝶与菜花、蝗与稻、鱼与筐、金鱼与水草、鹤与龟。

其他如梅竹梅、七福神、十二支、提灯与钓钟、犬与狼等亦有关系之资料也。

第六节 资料之分类

资料之分类可分为抽象的与实质的两种:

甲. 抽象的分类 按图案上之表情与令吾人所生之感想而分之:

1. 优美的资料

人为物——曲线、扇、鼓、虫笼;

植物——柳、堇、荻、桔梗、女郎花、牵牛花;

动物——蝶、莺、千鸟、栗鼠;

天然现象——细雨、细流、霞、波纹、小波、星、春景。

2. 壮美的资料

人为物——直线、三角形、五角星、车、笈、乐器、屋形;

植物——梅、樱、桃、菖蒲、莲、石榴、葵、葡萄、百合、椿、水仙、紫阳花、菊、芭蕉、蔷薇;

动物——蜻蜓、燕、鹿、马;

天然现象——雨、流水、云、霰、雪、月、夏景。

3. 刚壮的资料

人为物——正方形、剑、楯、镗;

植物——竹、松、桐、柏、月桂树、棕榈、菊;

动物——鲤、蟹、蜂、鸡、雉子、狮子、虎、龙;

天然现象——日、电、激浪、冬之野。

4. 艳美的资料

人为物——花冠、花筏;

植物——牡丹、芍药、瞿麦;

动物——美人、金鱼、孔雀;

天然现象——露、虹、秋之野。

乙. 实质的分类,按物体之性质分之,可以别为人为与自然物两种:

A. 人为的资料

1. 几何学的——点、线、多角形、圆、曲线;
2. 文字的——西洋文字、中国文字;
3. 器物的——扇、车、鼓、冠、建筑物、桥梁。

B. 天然的资料

1. 植物的资料;
2. 动物的资料;
3. 人物的资料;
4. 天然现象的资料。

各种资料详细之说明,在第二章分论中,兹不赘述。

第二章 分 论

第一节 几 何 形 体

几何形体者,依几何学之直线或曲线之配合所构成之物体也。此种以平面花纹为最多,立体图案次之。然在吾国,此种器械的花纹不适于国民之趣味,故不甚发达。在希腊颇为发达,即中世纪之罗马亦颇盛行。其优良已达绝顶者,厥为亚拉伯亚花纹。因回教之教义,禁止用生物,故毫无所模仿,纯为创作的方式,而其排列又忌直角,故其图中之繁琐纷纠,迨不可端倪。又其花纹与宝地同形,实图案界之奇观也。

至于形状简单流布宏广者,厥为雷纹与卍字,中国鼎豆尊爵之类,殆无不用之者。而日本之线模样亦多用之,因此种花纹于表面装饰上,最以表彰坚牢之意味,而适用于边缘图案也。且几何的形状,不一定拘于直线曲线,亦可随意变化,故为初学图案者之良好材料,或线与线之连合,或形与形之联结,至于重复、反转、分解、综合、变化种种,于不知不觉中,对于图案之理法,即可由意会而得。又模仿图案之排列法,必有一基础——即草稿,换言之即其线条不可不依几何学的构成以为之基础也。故应用几何学的形体以制图案,一部分可以为模仿图案之预习,一部分为几何画法之应用,诚一举而数善备也。

第二节 文 字

关于图案所用文字甚多。纹章、旗帜、商标、广告、招牌、匾额以及制图所用之花字,与各种戳记,无不可为图案之材料。例如西洋之花押,monogram 乃取希腊字母两个以上以组合之,以为种种之表号,现在吾国亦多取英文字母、拼音之首字以为花押矣。西洋书中其出版公司之名,取其第一字母,互相组合,亦成为一种花押,现我国亦有仿行之者矣。

以文字作表号图案,甚为容易,因文字固一种符号也。其形状非象形的,即抽象的,故能于图案上自由应用。西洋自一千四百年印刷术发明以来,字之状态颇为发达,因用字之全体