

Beyond Forms & Colours:
Six Ways to Read Chinese Painting

對焦中國畫

國畫的六種閱讀方法

羅淑敏 著

- / 策劃編輯 李安
- / 責任編輯 陳玉
- / 書籍設計 胡卓斌
- / 叢書 中西對照系列
- / 書名 對焦中國畫：國畫的六種閱讀方法
Beyond Forms & Colours: Six Ways to Read Chinese Painting
- / 著者 羅淑敏
- / 出版 三聯書店（香港）有限公司
香港鰗魚涌英皇道 1065 號東達中心 1304 室
JOINT PUBLISHING (H.K.) CO., LTD.
Rm. 1304, Eastern Centre, 1065 King's Road, Quarry Bay, H.K.
- / 香港發行 香港聯合書刊物流有限公司
香港新界大埔汀麗路 36 號 3 字樓
- / 印刷 中華商務彩色印刷有限公司
香港新界大埔汀麗路 36 號 14 字樓
- / 版次 2009 年 2 月香港第一版第一次印刷
2010 年 5 月香港第一版第二次印刷
- / 規格 特 16 開 (150mm × 210mm) 192 頁
- / 國際書號 ISBN 978-962-04-2831-9
© 2009 Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.
Published in Hong Kong

Beyond Forms & Colours:
Six Ways to Read Chinese Painting

對焦中國畫

國畫的六種閱讀方法

羅淑敏 著

國畫果真乏味沉悶？西畫難道較國畫更具可讀性？羅淑敏身為藝術教授，多年教學經驗下深明學生「輕國畫，重西畫」之因由，遂寫下本書，深入淺出地解說閱讀國畫的六大方法，並輔以大量中西畫作比讀，讓讀者對準焦點，進一步了解兩者間之分別與欣賞角度之差異。

隨著羅淑敏「領航」的這趟「國畫之旅」，讀者將逐步瞭解國畫的承傳概念，還有箇中的寫意筆墨及留白構圖，及閱讀手卷與人物畫之關鍵事項。此書本身就是一幅「畫論式」手卷——層層拆解有關閱讀中國畫的竅門。

HK\$78.00

聯合出版集團

三聯書店(香港)有限公司
Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.

ISBN 978-962-04-2831-9

9 789620 428319

中西對照系列

Beyond Forms & Colours:
Six Ways to Read Chinese Painting

對焦中國畫

國畫的六種閱讀方法

NLIC2970746524

羅淑敏 著

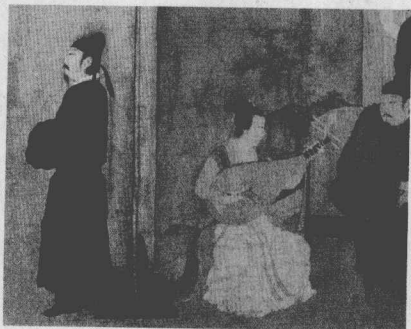

--

吳慶雲《溪畔人家圖》。

--
顧閔中《韓熙載夜宴圖》。

--

八大山人《荷鴨圖軸》。

序

對準焦看畫中意

羅淑敏

寫這本書是有感而發的。在大學教了多年的中、西繪畫史，學生幾乎是一面倒的偏愛西方繪畫，對於傳統的中國繪畫，學生大都「敬而遠之」。比方說，有一年的上學年度，修讀西方繪畫史的同學多達 150 多人，到了下學年度，選修中國繪畫史的學生，急跌至不到 40 人！

問學生為什麼不修讀中國繪畫史？得到的答案是「傳統國畫很深奧」。但未曾修讀，又何以知道深奧？學生覺得西畫看上去較吸引，風景、人物、靜物、抽象畫等，主題鮮明，容易明白，而且西畫色彩繽紛，風格多變，單就視覺上的享受而言，已經非常豐富。相比之下，傳統國畫則大為遜色，大多數國畫的主題並不突出，山水畫中的山水，看來看去就是不像我們認識的自然景色，人物畫又不似現實中的人物，還有更叫人看得不明不白的，是那些寥寥兩三筆的水墨花卉，既沒有清晰的形象，又沒有色彩，怎能表現斑斕的花卉世界？還有各朝代的傳統繪畫，風格和表現手法看上去都很相似，叫人很難分辨不同時代的特徵。以上的印象，看似有理，導致大多數的學生對於傳統國畫只會「望而卻步」，不能進入傳統國畫的世界。

其實學生對於傳統國畫「敬而遠之」的現象，問題出在他們用錯了焦點去看傳統國畫。上述的印象是建基於學生對西畫的認識而產生的感覺，殊不知中、西繪畫的源頭和發展都有各自軌跡，正如 20 世紀繪畫大師潘天壽說：「東西兩大系統的繪畫，各有自己的最高成就。就如兩大高峰，對峙於歐亞兩大陸之間，仰之彌高。」中、西繪畫的兩大高峰，各有各的土壤、氣候和環境，因此兩大高峰培育出來的花卉當有不同的特性，硬要在中國的山峰裡尋找西方山峰的花種，是錯配了焦點，當然看不明白，甚至錯失中國山峰的精彩之處。

西方的準則和價值往往是現代社會的主流，這些準則和價值主導著我們的觀念和判斷。學生以西畫的準則來看傳統國畫，很自然便會發現中國古代畫家在用色、構圖、明暗的表現、處理立體空間的技術等等，大都不如西方的畫家，真的是不看也罷。其實他們不知道，用色、構圖、明暗、立體空間等等，正正不是傳

統國畫的焦點，把焦點放在這些表現上，根本就是戴著一副對焦不準的眼鏡去看傳統繪畫，討論再多，也不能看清楚眼前的世界。因此，對於修讀中國繪畫史的同學，以至希望認識傳統國畫的朋友，我給他們的第一個意見便是：請撤換你們那副看西畫的眼鏡，對準焦看傳統國畫，這樣才能看清楚它的面貌和精髓。

本書的作用，是要替讀者找出欣賞傳統國畫的立腳點，使讀者能夠看清楚傳統國畫的特色，從而真正進入傳統國畫的世界，只有這樣，才是欣賞和討論的開始。

本書的第一、二章，用了兩組對立的概念作為對焦的中心，那便是「創新與承傳」和「寫真與寫意」。這兩組概念涉及的，是兩個欣賞傳統國畫的基本立足點，有了它們我們才可以站穩腳，接下去便能夠細看傳統國畫的獨特之處。第三章的焦點是「人物畫」，涉及的問題是傳統的人物畫為什麼從來不叫「肖像畫」？人物畫中的人物，是不是現實中的人物？傳統國畫有沒有肖像？第四章的焦點是畫面上的空間，傳統國畫有所謂「留白」，背景往往是一大片的空白，這一章要探討的是「留白」的作用，那一大片的白是否一片空白？第五章的焦點在筆墨，要知道看傳統國畫是離不開「筆墨」的，但對一般觀眾來說，「筆墨」深不可測，到底筆墨向我們展現的是什麼？最後的一章，我們會把焦點放在一種非常特別的、只有中國繪畫才有的繪畫形式：「手卷」，好的手卷，為觀眾帶來的，是一個奇妙的視覺旅程。

本書的目的，並不在於討論傳統國畫是否已經過時，因為即使過時，也可以有它的欣賞價值，問題是我們看不看得懂傳統國畫的畫中之意。傳統國畫的經典之作，即使是色彩斑斕的唐代繪畫，調子從來都不是喧鬧的。棄色彩而以銀調子貫穿全書，也是經過一番考慮的。

這本小書若果能夠為讀者打開進入傳統國畫的門，讓讀者了解傳統國畫的獨特之處，就算是功德圓滿。至於傳統國畫是否已經過時這個問題，就留待讀者真正進入傳統國畫的世界之後，自行判斷好了。

目錄

/ 010

/ 序

對準焦看畫中意

/ 羅淑敏

/ 017

/ 第一章

創新與承傳

/ 020

破舊立新的西畫

/ 023

創新非衡量國畫的尺

/ 026

承先啟後的轉化

/ 028

臨摹之必要

/ 032

仿古人之風範

/ 035

從皴法看師承與求變

/ 040

宋代畫院開拓的花鳥傳統

/ 045

文人畫家的墨色花鳥

/ 047

/ 050

/ 052

/ 055

/ 058

/ 060

/ 064

/ 066

/ 069

/ 070

/ 074

/ 078

/ 第二章

寫真與寫意

寫真與寫意之追求

工藝與藝術之分野

形似與神似之畫論

中西方寫真有異

寫真與寫意

山水畫不是風景畫

不求現場感的山水畫

中西畫的散點透視法

山水畫的宏觀角度

三遠透視法

寫意與畫外之音

/ 081

/ 084

/ 086

/ 088

/ 092

/ 100

/ 第三章

人物畫不是肖像畫

別具一格的人物畫

沒有個人特徵的人物

拒絕個人主義畫像

國畫社會學

形似不若神似

/ 107

/ 111

/ 112

/ 114

/ 118

/ 124

/ 第四章

留白，空靈的構圖

從細節到留白

抽象以言志

虛中有實 白而不空

受西畫衝擊下的留白

立軸式構圖

/ 129

/ 132

/ 136

/ 第五章

抽象的筆墨

不容忽視的筆墨

中國毛筆的結構

/ 140

/ 146

/ 150

/ 154

/ 158

/ 163

/ 166

/ 168

/ 174

/ 179

/ 182

/ 186

/ 第六章

/ 後記

/ 編者語

駕馭筆墨的技巧

畫象以外的理想世界

用筆之精準

用墨之通暢

氣韻生動 筆斷而情不斷

手卷的獨特旅程

手卷的形式美學

閱讀手卷要訣

游離透視法

外在景致 心靈載體

傳統與現代

一次豐盛的視覺旅程

/ 羅淑敏

/ 陳玉