中西繪畫的特點

美術欣賞

于樺

傳統中國畫和西洋畫直覺上的區別，是使用材料工具的不同，西洋畫用油彩、畫布、畫筆，而中國畫材料工具是毛筆、水墨、紙絹、石色。但民族形式繪畫的形成，材料工具不是決定因素，因材料工具只是爲適應藝術形式和表現方法，在創作實踐中發明製造的。故要進一步了解中國畫和西洋畫的不同，還需要從其基本特徵和技法上的特點來加以認識。

歷來以「寫意」和「寫實」區別中西繪畫。也就是說在同一個寫實主義的創作原則上，中國畫着重於「傳神寫意」，西洋畫着重於「寫生寫實」。從民族形式的表現手法來看，也可以說中國畫是「虛構」，西洋畫是「寫實」。一般來說，西洋畫家大都處在固定的距離和角度對事物如實地進行寫生的。即使是歷史題材和比較複雜的情節性的構圖，未必能每樣東西都根據實物或模特兒摹寫，但也盡可能通過透視、解剖、明暗、色彩的變化，以保持視覺形象的眞實性，所以西洋畫有必要嚴格遵循所謂科學法則。可是中國畫並不一定這樣。它是先經過觀察研究，然後離開實物進行創作。雖然有時也面對實物勾摹草稿，但通常總是着手虛構的，幾乎每一筆都出於形象記憶和形象思維。尤其在結構上，所謂「創關意境」，就是這個道理。

正因爲中國畫家善於運用概括虛構的手法，突破了時空觀念，所以創造出了以連續故事，富有情節性的立軸、手卷等體現民族風格的藝術形式，擴大了繪畫的題材範圍和表現能力。可以俯視重山，周覽長江。可以隔牆唱和，月夜調琴。也可以百鳥朝鳳，羣芳鬥艷。像這樣的藝術手段和表現形式，就不是一般透視、光影等科學法則所能規範的了。但它是中國繪畫傳統的流行式樣，也是民間喜聞樂見的。

在繪畫上，線描和明暗是平面塑型的主要手段。西洋畫爲了要寫實，通常是在特定的光線底下，用明暗造型法來區別遠近、體面、空間等關係，因而反映在視覺中的「光影法」便起了很大的作用。如西洋畫中的人物、禽獸幾乎每一肌肉筋骨的微妙變化都有起伏，這便是借助高度明暗造型法表現的結果。至於鬚子、頭髮、羽毛鱗趾，往往一片一塊少有線劃痕跡。相反地，中國畫造型以線描爲主，一切可能用線描表現的東西，都一絲不苟地交代得清清楚楚。而一切無關表情、動作、姿態的細小筋肉和瑣碎的衣紋則概予簡化刪除。在山水畫中，遠觀其勢，近取其質。無論土紋石理，柳葉松針，多半鈎勒點劃，筆法俱在。其他如果畫樓閣，花鳥草虫，也莫不以線描爲主，這與中國特有的書法藝術以及材料工具的性能有很大的關係。畫家從書法中的行、草、隸、篆等不同的筆法、筆意和筆力得到鍛鍊，爲線描造型打下靈活熟練的技法基礎。在頓挫轉折徐行急走之間，不但可以定型劃界，而且可以浮現體面，區別質感。國畫中的所謂「骨法」和「筆法」就體現在這裡。

但中國畫也講究解剖、比例、遠近、明暗。否則在畫理畫法上就不會有「丈山、尺樹；寸馬、豆人」，「虛實農淡，陰陽背向」這樣的論述，也無所謂「骨法」和「氣韻」了。

在進行寫實過程中，光不僅在明暗造型上起着很大的作用，在用色方面也具有重要意義。因此，無論在白天或黑夜，西洋畫對於各種特定光線之下的色彩描繪，總是經過仔細的分析調配，力求其眞實而有變化。這種追求色光變化的表現方法是西洋畫突出的一個特點，而且是獲得了很大的成就的。尤其發展到近代的「印象派」和「外光派」，對色彩的運用更加微妙。對比之下，中國畫却講究純化固有色，很少有複色的分析調配。或以墨爲骨，敷以淡彩；或彩墨混調，變化濃淡；或勾勒點染，彩墨分工；沉着蒼潤，相互襯托，產生無窮的變化。

中國畫雖着重事物的固有色，不受特定的時間或光影的局限，但在體現天時季節的感覺上，除了創關寒林、芳草、鴻泉、積雪之類的意境，以及掩面藏身、簑衣斗笠等人物點綴外，也不忽略色調和光暗的變化，如所謂「春山澹冶，夏天蒼翠，秋山明淨，冬山慘淡」。「春景水如藍染，天色漸青。夏景綠水無波，秋景天如水色，冬景借地爲雪」。諸如這樣的記載，屢見於古代的有關畫理著作上。

總括以上幾點，略可看出不同民族傳統的藝術形式，各有其理法基礎和特點。但隨着事物的發展，民族傳統藝術形式已不是絕對化的了，而往往是互相吸收，互相滲透。一般來說，在保持固有的傳統藝術形式基礎上，吸收融化別個傳統藝術的某些技法和特點，應該是發展民族形式的正常途徑。

牛石慧與八大山人

于樺

牛石慧是否有其人？如無其人是否爲八大山人筆名？如有其人是否爲八大山人之弟？這都是長期以來存在的問題。根據有關資料印證，牛石慧實有其人，非八大山人的筆名，他的藝術成就也很高。

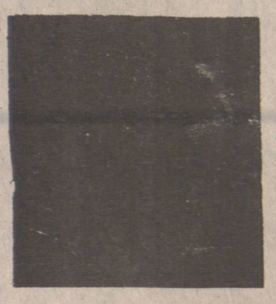
根據牛石慧僅傳下來的幾幅作品來看，也和八大山人一樣具有高曠縱橫的風格，然筆墨則較八大山人爲粗獷、要豪放潑辣一些。

牛石慧三字草寫可成「生不拜君」四字，可見他與八大山人反抗清政府的態度同樣是十分堅決的，他的藝術具有强烈的挑戰性。正因爲這樣，他的墨迹毀掉很多，以至非常罕見。他的名字除了存在於字畫作品之外，又有載在任何畫史稗傳中，只是隱約存在於人們的傳說中，在南昌民間尤其在南昌近郊青雲譜的道院中，歷代口傳下來都說牛石慧是八大山人之弟。

在淨明忠孝宗譜的源流記述表中，第一世有三人，第一人爲朱道朗即八大山人，第二人便是朱道明即相傳爲牛石慧，並寫着：「朱道明字秋月，道號望雲子，明宗室，明天啟乙丑年十月初九日子時生，康熙癸卯年冬月來譜修道，康熙壬子年九月初十日午時羽化，葬牌樓山下巽山乾向。」第三人爲馬道常，當時他們三人同住在青雲譜。

再從青雲譜功德堂的牌位中，居中央第一塊爲「正開山祖道朗號艮月又號八大山人朱眞人」。左邊爲「副開山祖道明號秋月朱眞人。」右邊爲「副開山祖道常號常住馬大眞人。」這也可以看出他們隱居時的關係。而且道院一直保留了三人的畫像，八大山人的畫像，道服儒冠，合眼趺坐丹崖碧水間，狀貌庄靜，並有三劍道人王澤宏寫的像贊。朱秋月的畫像，身軀魁梧，岳骨松姿，修髯古貌，端坐在大石上，圖中有廣陵陳弘寫的像贊，「雲生塵尾一拳石，風瀉濤聲百尺松，幾卷黃庭消永晝，修髯道貌似猶龍。」像贊第一句中的「塵尾」是道家用的佛塵，多用牛馬尾毛做成，拳石即拳曲之石，看來句中即寓有牛石二字之意，而畫像也是坐在一塊大石之上，這也不是無用意的描繪，它與趺坐蒲葉上的八大山人像，及馬常住騎鶴飛升狀是截然不同的。

此外，在民間還有一些解釋：如「八大山人」、「牛石慧」兩名字的第一字「八」「牛」相拼即爲其姓「朱」字。又他們的畫中常見有兩鳥相棲在一起，而被認爲系其兄弟相依爲命之意。而且一直相傳八大山人稱「七王爺」、「牛石慧」稱「八王爺」。再者，朱道明確有其墓，墓葬也在宗譜所載地點，並於一九五一年移葬青雲譜，墓碑爲「青雲譜副開山祖號秋月朱眞人之墓」。因此根據以上種種資料和傳說，可以說朱秋月就是牛石慧，與八大山人同爲弋陽王孫，並爲八大山人弟，且同居青雲譜。



牛石慧畫像

看完本報　請即定閱

法國農民畫家米勒

唐詩文

藝苑春秋

十九世紀法國著名畫家米勒的作品「揚穀者」，最近在紐約拍賣時，創下了六十萬美元的高價。這則新聞，引起不少畫家的感喟。

歷史上有不少藝術家，其作品深受後世的推崇，成爲價值連城的珍品，然而，藝術家本人在生前往往是十分窮困的，甚至於不名一文。法國的美術大師米勒就是其中突出的一位。

法蘭高·米勒（一八一四至一八七五），是一個現實主義的藝術家，他的作品有豐富的內涵，專門描寫農民的生活，反映出十九世紀時法國農村的面貌，也揭露了當時法國社會的陰暗面，表達了勞苦大衆的心聲，贏得「農民畫家」以及「語言大師」的稱譽。他的代表作品包括有「拾穗」、「播種者」、「晚鐘」、「牧羊女」及「倚鋤的男子」等，大部分現已製成複製品，在世界各地巡迴展出。

米勒在一八四五年時移居於巴黎市郊的巴比仲小村，在以後的二十七年內，他完全過着農民的生活，工餘的全部時間花在繪畫之上，由於他是以農民的身份刻劃農民的生活和心態，故能道人之所不能道，確切地描寫出農民如何含辛茹苦地默默耕耘，心中只盼望能以自己的血汗換取溫飽，然而，連這樣一個起碼的要求也往往得不到滿足。米勒不僅忠實地表現了農民的痛苦，更在他的作品裏提出控訴。事實上，米勒本人也是貧農中的一份子，他和妻子兒女經常要靠舉債渡日，由於買不起繪畫所需的材料，不得不在原有的作品上再畫上新的畫面。

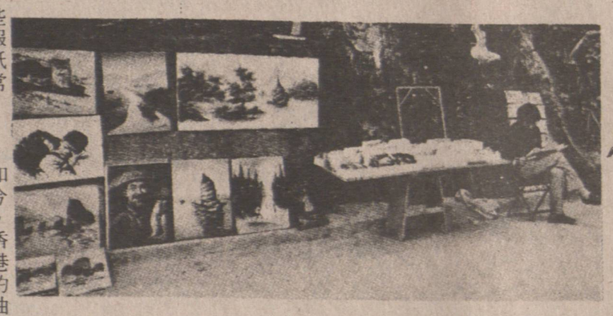
米勒最擅長油畫創作，他的名作如「拾穗」和「晚鐘」等都是油畫，但由於他無力負担顏料的費用，以致許多時候他只能用廉價的木炭條作畫，雖然如此，仍不損於他的藝術成就，以附圖的一幅「農夫小憩」爲例，描寫一個農人在勞動了一段時間後，坐下小休的情景，畫中的農民形象，嘴唇張開，似乎在呼呼地喘着氣，他的身旁放着農具，粗大的雙手和脚板正是勞動者的體型特徵。作者雖然僅用粗枝大葉的手法組成畫面線條，但凝重而有力。破帽下的臉孔黝黑，他沉鬱的人長期在烈日下辛勞耕作的結果，他的表情顯示出曾經一輪艱苦的勞動，微張的嘴巴則彷彿在控訴着社會的不合理現象。

米勒的偉大不在於他描寫出農民的生活，而在於他揭示了他們的內在本質，這份勇氣和認識是他以前的畫家所少有的。正因如此，米勒一生都受盡上流社會的排擠，他的作品被貶至一錢不值。但米勒毫不退縮，反而以身爲農民自豪，並堅決要繼續描繪自己的感受。這種精神，委實令人敬佩。

「農夫小憩」

香港的油畫和畫家

呢喃



香港一些報紙常常出現招人學油畫的小廣告。它們標榜着：「學習數月，月入數千」；或是「學成薦職」等等。據說登出這個誘人廣告的「教授」們門庭若市。

以前一般人提起畫家，腦子裏便浮泛起一副寒酸窮苦的可憐相。這無非是因爲他們的勞動成果，很少適應這個商業社會所需要的，即使賣得出去，得到的收入也「顧得吃來顧不了穿」。有些畫家爲了宣傳自己的作品，不惜付錢租賃場地舉行畫展。但經常出現的情況是：作品賣不出去，或者賣得出去却不敷付出昂貴的場租和其他的經濟開支，結果便難免遭到虧本的厄運。這反映了眞正從事藝術創作者的處境。

如今，香港的油畫製作，已大部份商品化了。事實上近十幾年來，香港油畫由內銷而出口，而且是有不少畫家曾有過數千元甚至過萬元收入的「黃金時代」。有些潦倒坷坎的畫家，昨天他還住在狹小的木屋裡，今天却住在自置的新樓裡了。不過如此一來，很大部份是商品作品，而畫家本身，也變成了「畫匠」。許多畫家談起這個變化，也不禁搖頭嘆息。

本來，繪畫是畫家從事藝術活動的一種勞動，他的產品有其崇高的藝術價值，非一般商品可以比擬。外國有些拍賣的著名油畫，每幅常以數十萬美元計，更可證明其價值不菲。然而，這只是屬於有名氣的畫家的作品。那些名氣不大，或甚至沒有名氣的畫家之作，那就又當別論了。

現在香港市面上所見到的油畫，已經不是什麼「藝術作品」，而是一種「手工畫」或「行貨畫」了。

那麼，他們的「產品」是怎樣推銷的呢？總的說來，大抵有兩個途徑，其一是作者自己把日積月累地繪下的作品——「行貨」拿到遊客常到的畫家的作品。那些畫家之處陳列出售（見附圖），主要買家是外來遊客。另一途徑則是通過畫商出口外銷。

據吃這一行飯的畫家說，繪這種畫無須多動腦筋；不管甚麼人，只要肯畫，就可以畫出同樣的一幅一番磨練，熟了就能生巧了。這正如做燈膠花一樣，所不同的只是多了畫筆、油彩和畫架等繪畫工具。

既然是「手工業產品」，他們也就是小生產者了。但訂單下來，不是三幅五幅，而是一百幾十幅同樣的畫，這就需去富裕，想法也跟着變了。他們只想有更好的經濟條件，而忘記了過去曾經定下的崇高理想。

綜合文藝

巧技的梅畫

蘭羅

文藝隨筆

新春期間，家們總愛畫梅。古往今來，畫梅能手很多，但許多畫家喜歡寫蕭疏雅淡之梅，以梅來比喻文人的清高，顯不出春天的蓬勃生機。雖然古代也有些畫家寫過花密枝繁的梅花，但還嫌不夠燦爛。只有現代畫家關山月，才把繁梅的寫法發揮得淋漓盡致，不僅花枝繁茂，而且捨棄前人所用的綫條勾勒法，創造沒骨寫法，成爲現代畫梅的高手。

梅的畫法，早有規範，所謂「無女不成梅」，即是梅枝交搭多是形成一個「女」字。這是古今畫家經過長期觀察和實踐提煉出來的規律。而寫畫的瓣，也是從畫圈圈開始，這與畫桃瓣不同，後者應是分左右兩筆勾勒，而梅則不然，是畫圈圈，假如用兩筆左右勾，則不是梅瓣了。還有點梅的蕊也得講究，要寫得意態好，便得講究點蕊點蕚，這是不能隨便的，優劣之分當在此。

寫花密枝繁的梅花，比逸筆草草的十枝梅更難，因花枝多了，配搭便不零散。要在繁密燦爛之中有空氣感，要在密中見距離。同時，出枝十分講究，要勁要韌，這樣的枝才可以經得起風雪。要是不夠勁韌，不是剛中帶柔，這等枝容易折斷。朱砂梅，如用淡墨寫枝，是不相稱的，必定用濃墨寫枝，但是墨太濃時，便會從紙上跳了出來，同時，花與枝是紅與黑兩個顏色，配得不好，便出毛病。

至於花瓣，也要講究基本功。常見名家用筆，沒骨寫花，一瓣瓣中分了濃淡，這是筆中含有水份恰到好處之故，粗看來只有許多點點，但一配上花蕚花蕊，便花花分明。有些畫家便用勾勒法，似是不經意地在紙上寫了無數大圈小圈，一用濃墨加上了蕊與蕚，便朵朵活現。其實畫家在下筆時，早已心中有數。

關山月畫梅，令人無出其右。他向那幅幾乎整張畫紙寫滿紅梅的「俏不爭春」，比起一般常見畫梅花的國畫，這幅紅梅中描繪出來的，眞是枝繁花盛，紅光艷艷，生機勃勃。其花朵數量之多，景象的熱鬧躍動，十分感人。

歷來愛畫梅花的畫家，如元朝的王冕，也畫過畫面花朵較多、枝幹較密的以雙鈎法畫的白梅，但意境還是一派苦寒冷艷，月色凄清。雖說吳昌碩、齊白石畫的紅梅，清勁紅艷，筆力雄健，徐悲雄的老幹白梅，也很古樸。

閒話「白描」手法

夏霖

文藝隨筆

在繪畫藝術中有一種「白描」手法，在文學創作中也有「白描」的方式，歷代的詩人詞人如陶淵明、李後生、李白和白居易等均被稱爲「白描聖手」。

所謂「白描」，主要是講究「自然」兩個字，也就是「清水出芙蓉，天然去雕飾」中的含意，如李白的「靜夜思」：「床前明月光，疑是地上霜，舉頭望明月，低頭思故鄉。」又如陶淵明的「種豆南山下，草盛豆苗稀」、「採菊東籬下，悠然見南山」等，樸素清新，幾乎是脫口而出的，雖然渾然天成，却又情眞意切。

自然的語調是指心中所想，口中所說的話，套用今天的詞語就是白話，也就是黃遵憲所說的「我手寫我口」，但這裏所指的白話，並不同於達官貴人或者高人雅士們的清談妙語，而是一般平民的口語，例如詩經「式微，式微，胡不歸！」、劉禹錫「聞郎江上踏歌聲」以及崔顥「君家在何處，妾住在橫塘」一類的民謠俚語，是未經雕飾的詞句，類似的句子在「詩經」和「楚辭」中俯拾即是，現代人可能會認爲它們過於艱深，其實在數千年前，這些都是極爲普通的日常用語而已。今天，我們無需承襲他們的句法，要學的乃是他們的精神以及他們的長處。

有詩聖之稱的唐朝詩人杜甫，雖然以功力渾厚見稱，他的詩句千錘百煉，但也有不少純樸無華的佳句，如「露從今夜白，月是故鄉明」、「烽火連三月，家書抵萬金」等，字字句句都是眞情實景，何曾有半字雕琢？

雖然口語是最自然不過的，但不是凡口語皆能入詩入文，因爲文學終究是語言的藝術，需經提煉而成，不能草率從事。陸放翁所謂「文章本天成，妙手偶得之」，其實也得由作者自行選擇，去蕪存菁而成。

BLOCK BROS. REALTY
唐大維 (Wayne Tong)
公司：321-6881　Pager # 7757
住宅：324-5166 • 687-7711

①Surrey 埠菓舖生意物業出售，石屎建築，商業地，多車位，而積寬敞，用具新又齊，年做十四萬多，適合有志者，取價十三萬九首期只需五萬元價錢包括隔鄰快餐館物業，月租收四百餘元。
②雲西大街菓舖，生意一萬八千出讓。
③雲東菓舖生意物業五萬二，有價講。
④實淨美觀住屋割讓，近四十街緬街共四睡房，全新靚裝修，六萬餘。
⑤雲東區十四年新士德高三睡房，實淨屋主庫完成兩廚兩廁約七萬。
⑥雲東柏文數間，皆二萬餘，平過交租。
⑦素里埠精緻一年新屋出售，約七萬元。
⑧雲東區兩房住屋兩間出讓，皆售四萬餘元

MONTREAL TRUST
274-7221
NORA LEUNG
277-0315

溫哥華東區
▲三睡房，土庫，近學校，巴士，商店開價五萬三。
烈治文區
▲四睡房，新型美觀，兩年新，開價七萬五千九
▲四睡房，兩層四年新屋，兩個半浴室，環境清靜幽雅，開價七萬九千九。
▲新屋，新款，材料特佳，開價九萬二千五。
▲兩層高，四睡房，可住地方二千四百方尺，地80×117，在高貴住宅區。
▲三年新大屋，共十睡房，六浴室，是收租投資良機，開價十三萬。

相命如神接批命書曾一度紅透半邊天
掌相著名 顏慶子 經港抵加
精通各地方言爲僑胞談財運看前途
用觀掌相法與占卜能知過去預未來
如有任何疑難問題須吐露來問事也表歡迎，幫助解決任何疑難問題，請親臨雲埠太平旅店 九號房每日中午十二時至六時候教，星期日及假期照常，寶劍贈俠士紅粉贈佳人。中大學生及海員特價優待客人遠道而來另有招待地址：507 Main St. Vancouver, Pacific Room 9 緬街507號九號房（即加拿大帝國銀行大厦隔隣樓上）

龍鳳大餅家
溫哥華奇花街二百四十七號
Loong Foong Bakery
247 Keefer St. Van. Tel: 688-0837
新欵餅食
陸續推出
麵包八折
歡迎惠顧

山寺妙聯

有一座山寺，僧人根據該寺境況，擬了一聯：「竹寺等僧歸，雙手拜四維漢」。可是有了上聯，却一直無法對出下聯。只好把它掛在寺中，希望遊客中有人作出完整的下聯。一天，有一位士子來寺遊覽，看到上聯立即對曰：「木門閑客至，兩山出小大尖峯」。僧人皆稱讚他對得好。