

談國畫的寫生(上)

司
△△

中國繪畫本來就是寫生的，雖自明、清臨摹的風氣如何盛大，而卓越的畫家們仍是以寫生為創作的根本法則，如鄒一桂、惲南田等人，都是提倡寫生的。

而『寫生』一詞，在國畫之中有兩個意義，一個是指繪畫的體裁，即是寫花鳥的生態，一個是指實際的寫生。即是表現對象。

一、寫取生態

1 活脫

寫取生態，即是表現對象的生動的神態，亦即是對象的精神。表現對象，既要有真實的感覺，又要有其超然的表現，使看畫者忘其為畫，忘其為我，只有神遊其中。畫至此種境界，乃得其美感移快的至深效果。

2 神理

此論乃在技法精練，始能造詣如此，故美感深強，移人情深，其寫生的真切，與用意、用筆、用色、均配合得宜，始能到此效果。

2 神理

萬物都有其天然的形狀，凡一類之中，其共同之形狀名之為類形，亦即是物的常態，其常態之不變者，名之為常理，畫中所寫者，即為其常態，常理之精神。

宋蘇軾論常理說：

余嘗論畫，以為人、禽、宮室、器用，皆有常形，至於山、石、竹、木、水、波、烟、雲、雖無常形，而有常理。當形之失，人皆知之，常理之失，雖曉畫者有不知。

故凡可以欺世而取名者，必託於無常形者也。

脫者，筆筆醒透，則畫與紙絹離，非筆墨跳脫之謂，跳脫仍是活意；

花如欲語，禽如欲飛，石必峻嶒，樹必挺拔，觀者但見花鳥樹石，而不見紙絹。

斯真脫矣。

斯真畫矣。——少山畫譜。

雖然，常形之失，止於所失，而不能病其全。

若常理之不當，則舉廢之矣。

以其形之無常，是以其理不可不講也。

蓋止能傳其形，不能傳其神也。故畫法以『氣韻生動』為第一，而若虛獨歸於『軒冕巖穴』，有以哉。

畫繼知其『常理』而至於『傳神』，是為寫實後再捨形似而表現的神似。

清王概說：

畫花卉全以得勢為主；

枝得勢，雖繁紆高下，氣脈仍是貫串；

花得勢，雖參差向背不同，而各自條暢，不去常理；

葉得勢，雖疏密交錯，而不繁亂，

何則？

以其理然也。

而着色象其形彩，渲染得其神氣，

又在乎理勢之中。——芥子園畫傳。

止此論為表現真實與取景佈置均要合於美的原則，所謂『得勢』即得其布置與自然之勢。

王概又說：

合而視之則一氣呵成，深加細玩，又復神理湊合，乃為高手。

然取勢之法，又甚活潑，未可拘執，；

求之花木真形，其真形更宜於；

臨風，承露，帶雨，迎曦時觀之，更姿態橫生，愈於常格矣。——同前

所謂：『神理湊合』，即是取得自然精神，『求之花木真形』而須於自然變化中，多方面取之，於是其常形，常理均能得之，而後創作，雖不實寫真物，而亦可造化自然矣。

二、攝取對象

1 取景

2 對寫

3 透視

4 觀察

5 陶養

1 取景

寫生先要取景，即是物色對象，某景適合入畫，某物不適入畫，第一部做的好，然後即景圖寫，以成創作。

清宜重光說：

真景現時，豈關多筆，眼光收處，不在全圖；

；

；

合景色於草昧之中，
味之無窮；

擅風光於掩映之際，
覽而愈新；

密緻之中，自兼曠遠
率易之內，轉見便娟

——畫筌

取景創作，總要有「味
之無窮，覽而愈新」
的境界。

寫生為剪裁、潤色自然
的手段，必得其「密緻之中
，自兼曠遠，率易之內，轉
見便娟，一纒是佳構。

對象找到之後，先選出
主體。

宋郭熙說：

山水先理會大山，名
為主峯，

為主峯，

主峯已定，方作以次

近者，

遠者，

小者，

大者，

以其一境主之，

於此故曰主峯。——

林泉高致集

其次看山水形勢，探索

景中幽勝，試看入畫後，有

無新的意趣。

宋宣和畫譜說：

昔有論山水者，

曰：「倘能於幽處，
使可居，

於平處，使可行，

天造地設處，使可驚

，

嶄絕險處，使可畏

，

此真善畫也。」

此論為創作此類景緻，

其稿本即須從寫生多物色，

而後加以布置。

明唐志契說：

畫疊嶂層崖，其路徑

、村落、寺宇，苟

能分得隱見明白，

則不但遠近之理了

然，且趣味無盡。

更能藏處多於露處，

趣味愈無盡。

蓋一層之上，更有一

層，

一層之中，復有一層

，

善藏者，未始不露，

善露者，未始不藏；

藏得妙時，便使觀者

不知山前山後，山

左山右有多少地步

；

許多林木，何嘗不顯

；
要知總不外躲閃處，
高下得宜；

烟雲處，斷續有則矣

。

若主於露而不藏，便

淺而薄，

即藏而不善，藏亦露

矣。

只要曉得：

景愈藏、景界愈大，

景愈露，最界愈小。

——繪事微言

此論取景須得其幽勝，

因勢增減，或掩或露，層層

深遠。不論畫景大小，總要

「味之無盡；覽而愈新」纔

是創作的目的。

若只知搬換，不知掩藏

之理，畫境必定呆板，了無

趣味。

專事臨摹之畫家，其所

犯之病，即因只知搬換前人

稿本，結果毫無真山水意趣

。

宋郭熙說：

今執筆者：

所養之不擴充，

所覽之不純熟，

所經之不衆多，

所取之不精粹，
而得紙拂壁，水墨遽
下，

不知何以掇景於烟雲
之表，

發興於溪山之巔哉！

後生妄語其病可數。

何謂：所養欲擴充？

近者畫乎，有：「仁

者樂山圖」，作一

叟支頤於峯畔，

「智者樂水圖」，作

一叟側耳於巖前，

此不擴充之病也。

蓋仁者樂山，宜如：

白樂天「草堂圖」

，山居之意裕如也

；

知者樂水，宜如王摩

詰「輞川圖」，水

中之樂饒給也。

仁、智所樂，豈只一

夫之形狀？

何謂：所覽欲純熟？

近世畫工畫山，則峯

不過三五峯，

畫水則波不過三五波

，

此不純熟之病也，

蓋山；

高者，

下者，

大者，

小者，
盜睥向背，
顛頂朝揖，

其體渾然相應，則山
之美意足矣。

畫水：

齊者，

汨者，

卷而飛激者，

引而舒長者，

其狀宛然自足，則水

之態富瞻也。

何謂：所經之不衆多

？

近世畫手，生矣、越

者，寫東南之聳秀

，

居咸、奏者，貌關、

隴之壯浪。……

何謂：所取之不精粹

？

千里之山不能盡奇？

萬里之水豈能盡秀？

太行枕華夏而面目者

，林慮；

泰山占齊、魯而絕勝

者，龍巖，

一概畫之，板圖何異

？

凡此之類，皆在所取

之不精粹也。——

林泉高致集

所論各病，皆因不充實

，不涵虛，須陶養於自然之

中，多觀察與體會自然真意

，使真山真水溶於筆下。