

日本中國學文庫

王晓平◎主编

中国绘画史

〔日〕内藤湖南◎著

栾殿武◎译

中華書局

日本中國學文庫

王晓平◎主编

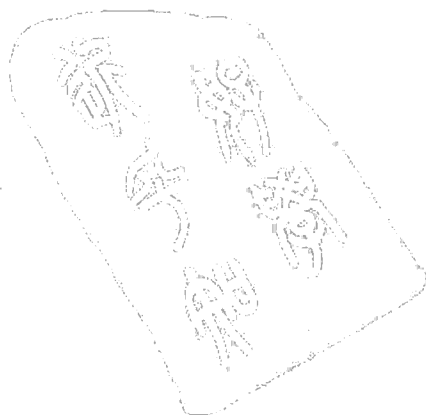
中国绘画史

〔日〕内藤湖南◎著

栾殿武◎译

中華書局

图书在版编目(CIP)数据

中国绘画史/(日)内藤湖南著;栾殿武译. —北京:
中华书局, 2008.7

(日本中国学文萃)

ISBN 978 - 7 - 101 - 06068 - 3

I. 中… II. ①内…②栾… III. 中国画 - 绘画史 -
研究 - 中国 - 古代 IV. J212.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 078450 号

-
书 名	中国绘画史
著 者	(日)内藤湖南
译 者	栾殿武
丛 书 名	日本中国学文萃
责任编辑	孙文颖
出版发行	中华书局
(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)
http://www.zhbc.com.cn
E-mail: zhbc@zhbc.com.cn
印 刷	北京市白帆印务有限公司
版 次	2008 年 7 月北京第 1 版
2008 年 7 月北京第 1 次印刷
规 格	开本/880 × 1230 毫米 1/32
印张 7 1/8 插页 2 字数 120 千字
印 数	1 - 4000 册
国际书号	ISBN 978 - 7 - 101 - 06068 - 3
定 价	20.00 元
-

目 录

中国绘画史讲座	(1)
一 汉代以前的绘画	(1)
二 六朝时代的绘画	(9)
三 唐朝的绘画(上)	(21)
四 唐朝的绘画(下)	(36)
五 五代的绘画	(43)
六 北宋的画家以及画论	(59)
七 南宋的绘画以及画论	(74)
八 元代的绘画	(90)
九 明代的绘画(初期)	(106)
清朝的绘画	(116)
元末四大家	(156)
四王吴恽	(164)
清朝绘画小史	(166)
南画小论——论中国艺术的国际地位	(173)
关于高句丽古墓的壁画	(183)
插图目录	(210)
译者后记	(217)

中国绘画史讲座

一 汉代以前的绘画

中国最早关于绘画的记载是描述服饰的花纹,见于《尚书》中最可信的部分《今文尚书》。《皋陶谟》(古文称为《益稷》)中记述称:

予欲观古人之象,日月星辰山龙华虫,作会,宗彝,藻
火粉米黼黻絺绣。以五采彰施于五色,作服,汝明。

关于这段文章的意思,古汉语学者和现代汉语学者有不同的解释,因此内容并未确定。不过文章大意讲述的是以五彩丝线刺绣出各种物象,这一点无可置疑。一般称之为“虞书十二章”,出自舜执政时代,但是该时代的故事主要是经传说流传于世,文字记载大多都是战国以后,因此可以认为这些图案就是当时服装上的花纹。由文字可以推测出那些物象包含天地、动物、植物等,大概类似于我们今天见到的青铜器花纹。换句话说这只是花纹,有关花纹以外的实物,《左传·宣公三年》中记述了夏朝的文物:

昔夏之方有德也,远方图物。贡金九牧,铸鼎象物,
百物而为之备,使民知神奸。

杜预注解“远方图物”是“图画山川奇异之物而献之”,“铸鼎象物”是“象所图物,铸之于鼎”,而所谓“百物而为之备,使民知神奸”则解释为“图鬼神百物之形,使民逆备之”。据此,似乎可以认为当

时已经有图画,不过《左传》讲述的是发生在春秋时代的事,但是其中的记载是根据战国时代的传说,因此很难确定哪些是史实。

《史记·殷本记》中记述了伊尹为成汤讲述素王和九主的故事,注释中记载说图画其形,这也只不过是战国时代的杂说。《尚书·说命》讲殷高宗梦中获得神人教诲,醒后绘画出其人的图像,并在国内遍访寻找。目前所见到的《说命》只是伪古文,古人早就怀疑其中的史实价值,也就是说这仅是古时的传说,并不能证明当时已经存在绘画。不过,在殷代,人们已经在青铜器、骨器、陶器上雕刻各种图案,其中不乏动植物等,所以即使不能确定当时是否有纯粹的绘画,但是可以肯定已经存在类似绘画之物。青铜器上的文字中也记述了类似绘画之物。

《周礼·秋官·大司寇》中记述周代的情形时说:

正月之吉,始和布刑于邦国都鄙,乃县刑象之法于象

魏,使万民观刑象,挟日而敛之。

此文意思是正月伊始,官吏将刑罚的场面描画成绘画,悬挂在城门楼上,使百姓畏惧刑罚,不敢犯法。在古代,向百姓出示刑罚的图画从而预防犯罪是必不可少的,所以无论《周礼》的真实性如何,上述的情景应是发生在周代初期的史实。《孔子家语·观周篇》中记载,孔子在周朝的明堂曾经亲眼见过四面墙壁上悬挂着尧舜和桀纣的画像。另外还记述说有一张画上描绘的是周公辅助成王当朝执政,背对斧宸(朝廷大厅的屏风,上面描绘着板斧的图形)面朝南。不过,现在的《孔子家语》据说是三国时期王肃所作的伪书,尽管书中的内容取自古书,但是仍然不能完全相信。不过,孔子在世的年代应该有独立的壁画。《楚辞》中有关于壁画的记载,据汉代王逸的《章句》介绍,楚国的宗庙中描绘着许多古代的图

画,即天地山川神灵。《楚辞·天问》就是作者以向这些图画发问的形式写成的。不过,这也是后汉壁画兴盛时期撰写的《章句》中的说法,究竟在楚国的时代是否有此史实,则未必可信。但是,《庄子·田子方》曾记述画史,《韩非子·外储说》中讲画狗马难而画鬼神易,由此可知战国时期已经有专司绘画的画家。不过,《庄子》和《韩非子》的内容是否全部是当时所作并不十分清楚,特别是像《田子方》那样的文章更是如此。相比之下,《韩非子》则比较可信,也就是说在战国时代绘画就已经相当发达。《史记·田单传》中记载田单将火牛用于战争,其中有描绘五彩龙纹的记述,这段文字近似史实。《穆天子传》中有一个画家名叫“封膜”,该书可以说是描述战国时代的小说。总之,从战国时代起,就已经有专门画家负责制作绘画。

汉代绘画已经相当发达。《史记·留侯世家》说:“余以为其人计魁梧奇伟,至见其图,状貌如妇人好女。”可见当时已经出现了肖像画。据《汉书·霍光传》记载,武帝命黄门画师描绘周公负成王的画像赐给霍光。《郊祀志》记述说甘泉宫中台室中有绘画,描绘着天地太一诸鬼神等,《景十三王传》记载说广川惠王越的宫殿门上有一幅画,描绘的是一个名叫成庆的勇士身穿短衣大袴,佩戴长剑。这些绘画的题材都取材于古代故事,查阅其他的书籍也可以证实这一特点,可见当时比较流行肖像画以及壁画。《汉书·苏武传》记述了麒麟阁中有功臣像,《赵充国传》记载赵充国平定匈奴立下战功后,他的画像和霍光等人的一起被悬挂在未央宫中。王充的《论衡·须颂篇》也记述说宣帝在世时曾命人描绘汉代诸多名士的肖像,没有名列其中的人的子孙以此为耻,大概这类画像可能是肖像画,也有可能是壁画之类。王延寿的《鲁灵光殿赋》是

一篇著名的作品,这是他亲眼见到灵光殿之后撰写的赋,根据其中的内容推测,如同《楚辞·天问》一般,殿中的壁画上描绘着天地山川动物以及古代的帝王形象。赋是后汉时期的作品,宫殿则是前汉时期的建筑,因此这些壁画应该是前汉时期就已经存在。至今中国的民间风俗中仍然有在门上张贴面目狰狞的鬼神画像的习惯,这称为“神荼郁垒”,人们认为用苇索可以抓住鬼。这种风俗在《山海经》中就已经有记载,应劭的《风俗通》说自汉代便有在门上画鬼神避邪的风俗。

后汉光武帝时,人们将当时的功臣称为“云台二十八将”,后来明帝永平年间(58—75年)曾经描绘过这些人的肖像。永平年间明帝还曾赐给王景《禹贡图》,建初六年,章帝还曾赐给东平王刘苍《列仙图》,顺烈梁皇后还曾将刘向《列女传》中的图画放置在左右,引以为鉴。由此可见,当时已经有类似卷轴之类的图画。以往,人们为了证明这类记录,只有使用石刻画像作为实物证据。后汉安帝元初五年(118)建造的嵩岳太室石阙中西阙上有铭文,其四周和东阙的全部图案都刻有人物、动物、建筑以及各种花纹(图1和图2)。距此五年之后即延光二年修建的嵩岳少室石阙以及开

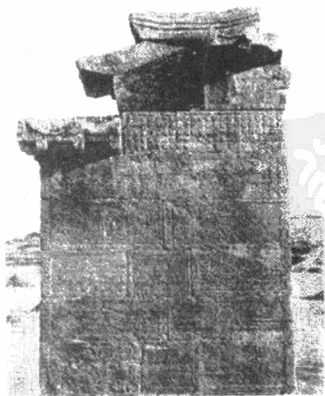

图1 嵩岳太室东阙

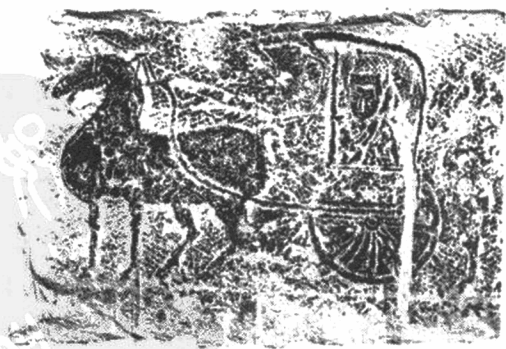

图2 嵩岳太室石阙画像拓本

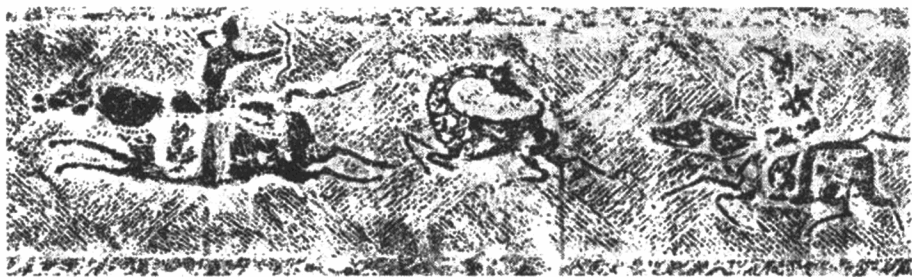

图3 嵩岳少室石阙画像拓本

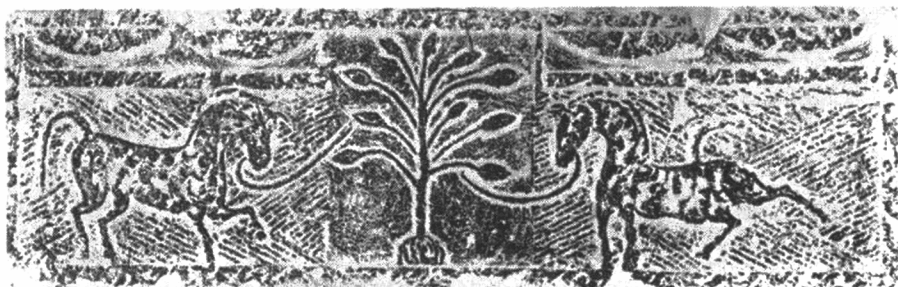

图4 开母庙石阙画像拓本

母庙石阙上也雕刻有人物和动物等图案(图3和图4)。孝堂山石室以及武梁石室的画像等作为汉代的文物十分著名(图5和图6)。画像石多出土于山东,而当时的都城长安却从未发现。画像

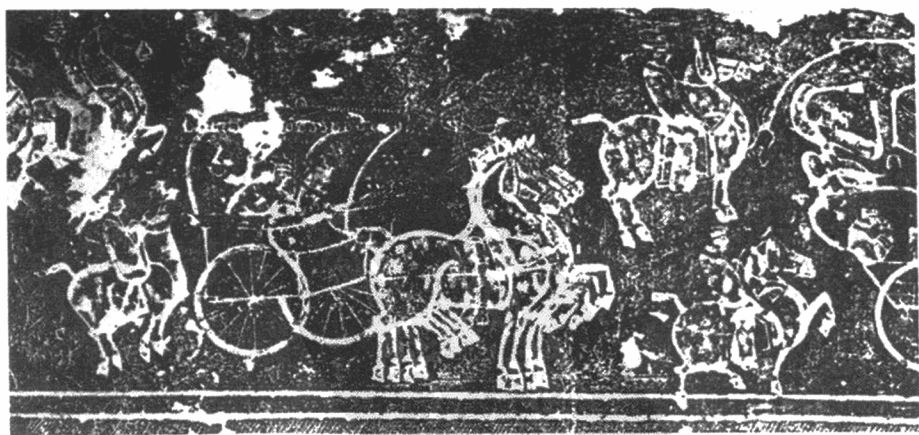

图5 孝堂山石室画像拓本

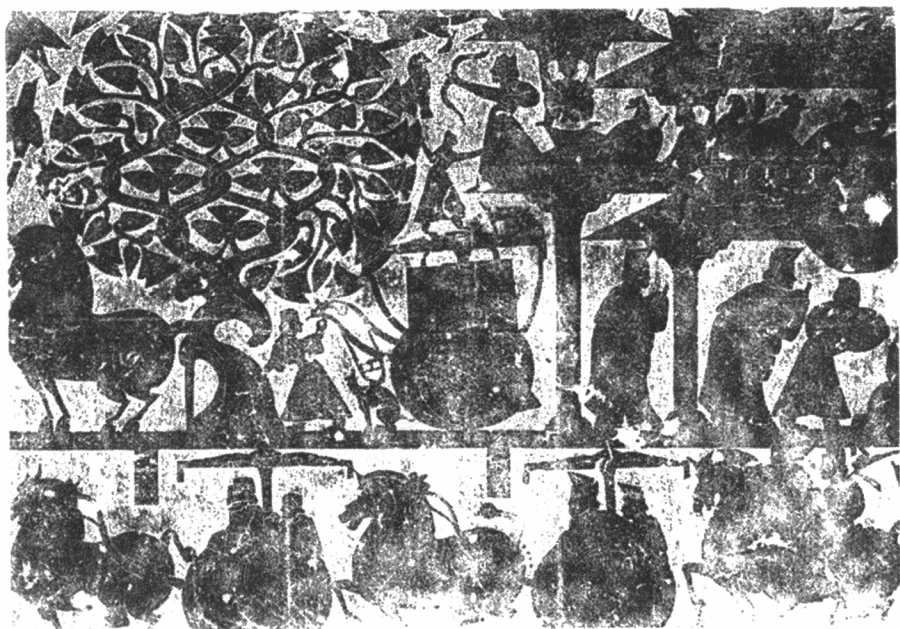

图6 武梁祠石室画像拓本

石中图画最丰富的是从武梁祠出土的,该祠处于山东省西南部的嘉祥县。此处的画像石分别出自祠堂和坟墓的石室,最大而且最精美的作品主要出自祠堂。根据铭文中出现的建和、元嘉的年号,可以推测出武梁祠的年代是后汉桓帝执政时期。关于此处的画像石,宋代的洪适早已在《隶释》和《隶续》二书中进行过研究,而且清代嘉庆年间黄易等金石学者曾经出资加以保护。一般认为这类画像石当时在各地都有,每幅画像上都有解说文,就像日本早期的绘草纸^①一样简单质朴。也许当时的壁画也是如此,着色的绘画旁边都有解说文。现在出土发现的汉代铜镜上也有绘画,从花纹

^① 日本江户时代(1603—1867)流行的一种面向妇女儿童的满载插图的小说,人们根据封面的颜色主要分红本、黑本、蓝本和黄表纸等几类。——译者注

演变为绘画则是在王莽时代。正如前面所说,当今出土的画像石是后汉中期以后,可是真正的绘画在前汉的中后期就已经十分兴盛。不过,近期我们有幸可以见到汉代绘画的实物。在朝鲜乐浪发掘出土的永平十二年(69)制作的漆器,上面描绘着男女神像(图7)以及青龙和白虎的图案(图8),而且同时出土的还有玳瑁的盒子,上面描绘着极其精细的人物群像。画工在男女神像的肩部以极具笔意的

图7 乐浪出土漆盆《男女神像图》

朝鲜总督府博物馆收藏

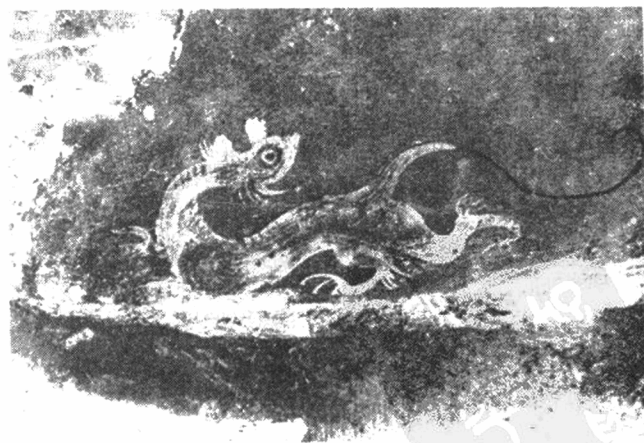

图8 乐浪出土漆盆《白虎图》

朝鲜总督府博物馆收藏

其精巧程度无法比拟,由此可推断出雕刻在金石上的图案和真正的绘画之间的差异,非常有益。由此可见,根据武梁祠的画像石推测汉代的绘画水平极端荒谬,而且,将青龙和白虎的图

案和高句丽的古墓中的四神画像以及隋代铜镜的四神相比,其中的技巧不相上下,可见在后汉初期,艺术已经发展到时代的顶峰,直到唐代吴道子等人革新绘画风格时,可以认为其间并没有出现巨大变化。不过,在人物画方面,顾恺之的《女史箴图》以及龙门石刻则有巨大的变化和进步。另一方面,高句丽的古墓中发现的人物画仍然保留着汉代的风格。由此可见,除了一部分专业画家以外,大部分画家并没有改变古代绘画的模式。总之,通过乐浪的出土发掘,我们有幸见到了金石雕刻以外的绘画实物,可以说这是非常重要的发现。

到了汉代,文献中出现了部分画工的姓名,不过像传说中的毛延寿那样的画工则不可信。据说他在元帝时代,皇帝命令画工描绘后宫嫔妃的画像,根据画像选择宠幸,于是百妃纷纷贿赂画工,希望将自己画得最美,而只有王昭君不肯贿赂,于是皇帝赐给匈奴宫女时便选定王昭君出塞。当王昭君临行觐见皇帝时,皇帝发现昭君是后宫中最美的嫔妃,才察觉画工的过错,便处死了所有的画工,毛延寿也在其中。记载此事的《西京杂记》是一本极有争议的书,有人认为该书是较早时代成书,推论是刘歆所作,其实应该在其后的年代才问世。因此,我们现在还无法得知前汉时代画工的姓名,而到了后汉,文献中便出现了一些真实的姓名,其中大部分是学者。蔡邕就是其中之一,他巧于书画,曾写下《石经》。该书的拓本自宋代以来仅发现极少数,近来又出土发现了部分残石。他的绘画作品并没有保存下来,只有《东观汉记》中记述他的绘画如何精美。该书并没有全部保存至今,其他书中有部分引述文章。另一个著名的画家是赵岐,他曾经撰写过《孟子章句》。有关他的事迹见于《后汉书》的人物传中。据说他曾经在自己的寿藏(为自

己营造的坟墓)中描绘了自画像,并画上了季札、子产、晏婴、叔向等诸位古人,将这些人列为宾客,把自己摆在主位上。由此可知,这些学者曾经描绘自画像,而且在当时的坟墓中除了装饰画像石之外,还有时描绘壁画。《画品》中罗列了唐代画家的等级,其中涉及赵岐,大概当时他的绘画作品还流传于世。除此人外,后汉画家刘褒的事迹还曾经出现在晋朝张华撰写的《博物志》中。该书的年代和赵岐仅相隔一百年左右,内容应该属实。在唐代张彦远的《历代名画记》中记述了汉代画家的姓名,当时保留着古时的书籍,因此该书的记载值得信服。

二 六朝时代的绘画

三国时代的绘画风格是后人推测出来的,这种推测是否正确暂且不论,这个时代要早于绘画兴盛的晋代,在绘画史上占据重要的地位。

三国时代魏蜀吴三国均有著名的画家。魏国有杨修,当时以机智聪敏而著称。《历代名画记》中记载有恒范,他也曾被称为智囊。蜀国的诸葛亮和其子诸葛瞻等也曾经绘画,有关诸葛亮的故事记载在晋代常璩的《华阳国志》中,该书撰写于诸葛亮死后一百二三十年,其内容真伪不详。不过,《三国志》本传中记述了有关诸葛瞻的事迹,这应该属实。吴国曹弗兴闻名于世,据说他曾经画龙。传说有一次孙权让他在屏风上作画,他不慎将墨汁滴在画面上,可是他立即将这个墨点画成了苍蝇。不过,魏国杨修也有同样的轶闻,这些都是传说而已。南齐谢赫所著《古画品录》中也记述了曹弗兴画龙的故事。《古画品录》是作者就自己所见书画中的

真迹进行的点评,应该是可信的。后世的画论中有“曹衣出水,吴带受风”的说法,讲的就是曹弗兴的绘画风格。这是指画中人物的衣衫似乎是从水中刚出来那样,也就是说上身很纤细而衣襟展开的画法是汉朝至六朝时代绘画的一般风格,不能以此作为曹画的特征,但是从以墨点画苍蝇的故事可以推论出魏吴两朝的画家已经开始注意到用笔的方法。

到了晋代,出现了诸多画家,因此绘画也有很大的进步。谢赫的《古画品录》中也记载有卫协、荀勖、张墨(以上为西晋)等人,张彦远的《历代名画记》中记载有王廙、明帝、王羲之、王献之(以上为东晋)等人的名字。据《古画品录》讲,自卫协之后,绘画风格发生了巨大变化,画法变得细腻了。其后是顾恺之,他的出现在绘画风格和鉴赏方面具有划时代的意义。

据说从曹弗兴的时代开始,人们开始在屏风上作画。古时屏风的形状也和现在的一样,不过这类屏风产生的历史可以追溯到远古时代,可是人们在屏风上作画的习惯是从曹弗兴在世时开始的。在晋代时,石勒在邺^①建都,陆翹所著的《邺中记》中曾提及屏风,其中讲到的屏风是可以折叠的,和现在的屏风形状相同。其中还讲到画扇面,这种扇面与团扇的形状类似。

从这时起,佛教的影响出现在绘画中。张彦远的《历代名画记》中引述了孙畅之的《述画记》和顾恺之的《论画》,另据唐代裴孝源的《贞观公私画史》记载,晋代卫协最初画过楞严七佛,张墨也曾画过维摩诘的画像。这些都是佛教传来之后二百三四十年的事情,《楞严经》和《维摩诘经》也和现在的经书不同。不过,

① 现在的河南省临漳县,春秋时代齐国的地名,汉代的县名,三国时代魏国的都城。——译者注

这些绘画是否受到西域的影响则是一个值得研究的问题。有一点值得探讨的是卫协画七佛图时没有点睛,从这一点看大概受到了西域文化的影响。

以上是根据文献记载阐述了顾恺之以前的绘画,不过,晋代嵇康的画中有《狮子击象图》,绘画的题材也是西域风格的,大概是他曾经目睹西域传来的绘画而创作的。武梁祠的石阙中记载说为了雕刻狮子像而花费四万贯钱,可见在汉代已经有画狮子的习惯。在此以后绘画中也多次出现过狮子的形象。不过,当时一般的绘画题材是人物肖像和历史故事,也就是古代的传说、神话中的神仙以及动物和类似于描绘山水风景的绘画。据唐代初期撰写的流传于隋代的名画目录即《贞观公私画史》中记载,曾经是魏国的天子后来遭到废弃的高贵乡公曾画过《新丰放鸡犬图》和《黄河流势图》,在稍后的时代,谢稚曾画过《轻车迅迈图》,这些都说明当时的人们喜爱具有动态的绘画。

顾恺之是东晋时代的人,自唐代以来被尊为名画家之祖,而在唐代以前则评价不高。南齐谢赫撰写的《古画品录》曾将绘画分为六品,第一品是陆探微、曹弗兴等人,顾恺之仅被列入第三品,而且对顾恺之的评价是“格体精微,笔无妄下,但迹不逮意,声过其实”。由此可见,当时他已经很有声望。唐代末期的张彦远据说善于鉴别绘画,他曾阐述谢赫的评价有误,而认为顾恺之、陆探微、张僧繇、吴道玄属于第一流。值得庆幸的是顾恺之的作品保存至今,我们可以欣赏到最早的中国画大师的绘画风格。张彦远的《历代名画记》中详细记述了顾恺之的事迹,《晋书》本传等著作中也讲他喜欢诙谐,似乎他是一个逍遥自在的人物。当时,人们称之为三绝,即画绝、才绝、痴绝。才绝是指他的文才,而所谓痴绝是指他的

性格非常悠闲。此人的画论收录在《历代名画记》中,由于缺字和错字较多,阅读起来比较困难,但却是流传至今最早的画论。他既画山水也画人物,他的绘画代表作保存至今。在他的画论中论述了如何制作画帖,其中讲述如何画山水,但是他认为画人物更难,而画眼睛最难:“四体妍媸,本亡关于妙处,传神写照,正在阿堵之中。”

他曾经如此阐述画目点睛的重要性。他曾经画过裴楷的肖像,并在其面颊上加画了三根毛。这是为了表示裴楷是个“俊朗有识具”的人物,并说三根毛是为了表现他的学识。晋代的嵇康曾经写过著名的《绝交书》,他还写过四言诗,其中有“手挥五弦,目送归鸿”的诗句。这个诗句被认为可以缅怀嵇康的高风,顾恺之乐于以此为画的题材,不过据说表现“目送归鸿”比较困难。

现存的绘画中确实出自顾恺之手笔的仅有两幅,清朝初期卞永誉所著的《式古堂书画汇考》中曾列举了五幅顾恺之的绘画,但是现在只能确认其中的两幅。其一是《洛神赋图》。这幅画本来

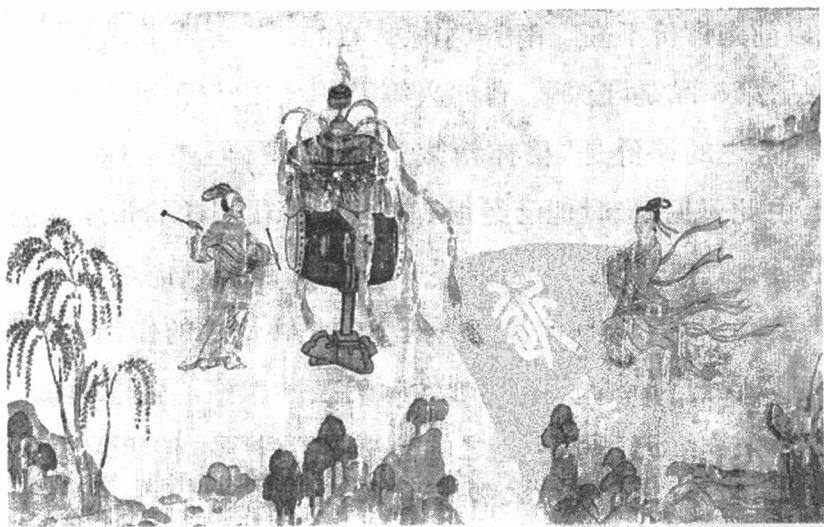

图9 顾恺之《洛神赋图卷》(部分) 华盛顿富丽雅美术馆收藏

由端方收藏,现在保存在华盛顿的富丽雅美术馆(图9)。曹植曾写作《洛神赋》歌颂洛水的女神,其中形容洛神之美的诗句绝妙至极,顾恺之将其表现在绘画中。不过,有人说此画不是顾恺之的真迹。曾经有个名叫阮元的学者,在这些画还收藏在清朝宫廷时就曾亲眼看过,并写下《石渠随笔》,认为此幅画是宋代人临摹的,并说此画尚存古法,存有古拙之趣,具有汉代石阙之感。另外还有一个名叫胡敬的人曾经亲眼见过许多清朝宫廷收藏的字画,他在撰写的《西清札记》中记述说曾经见过顾恺之的画,根据该书的说明可以知道此画为端方所收藏。这幅画具有神秘色彩,其中的人物和另一幅保存至今的《女史箴图》的绘画风格有相似之处。只是其线条粗犷,混杂着唐代以后绘画中使用的线条手法,这就是阮元认为该画是宋代人临摹的根据。顾恺之笔下的山水画等带有六朝风格,和法隆寺的天盖^①的绘画有相似之处。这幅画也多处表现动态,画中的着衣随风翻飞。如前所述,后来的画家论述说:“曹衣出水,吴带受风。”这是形容曹弗兴的画中人物如同从水中出来一般,着衣紧贴在身体上,而吴道子的画中人物的衣服则随风飞扬。不过,衣带随风飞扬的绘画手法在吴道子之前的顾恺之的绘画中就已经出现。

《女史箴图》现保存在大英博物馆中(图10、图11、图13)。关于这幅画有许多争论,泷博士^②已经做过研究,现在正努力确定其创作的年代。中国人曾说这幅画是英国前国王举行戴冠仪式时清

① 原本指佛像和菩萨塑像上方悬垂的伞状装饰,这里应指法隆寺金堂的方形天花板。——译者注

② 泷精一(1873—1945),美术史学家,曾在东京帝国大学攻读东方美术,毕业后先后在东京美术学校、京都帝国大学和东京帝国大学教授美术史,终生从事东方美术研究和普及工作,代表著作有《文人画概论》。——译者注