

—藝文志—

中國畫學

上海人民美術出版社
周积寅 著

精讀與析要

中國畫學

精讀與析要

上海人民美術出版社
周积寅 著

图书在版编目(CIP)数据

中国画学精读与析要 / 周积寅著. -- 上海 : 上海人民美术出版社, 2017.5

ISBN 978-7-5586-0208-5

I. ①中… II. ①周… III. ①中国画—绘画史—研究—中国 IV. ①J212.092

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第020829号

中国画学精读与析要

著 者 周积寅

主 编 邱孟瑜

策 划 徐 亭

责任编辑 徐 亭

技术编辑 朱跃良

装帧设计 张 璎 陈粉兰

调 色 徐才平

出版发行 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16 29印张

版 次 2017年5月第1版

印 次 2017年5月第1次

印 数 0001-2250

书 号 ISBN 978-7-5586-0208-5

定 价 128.00元

自序

吾师俞剑华(1895—1979)南京艺术学院教授,20世纪著名美术家、教育家、书画家。一身勤奋刻苦,“著作等身”,是海内外享有盛誉的美术史论泰斗。1962年,我于南京艺术学院中国画专业毕业后留校,成为俞剑华老师的接班人,从事中国画论教学与研究。在进修期间,老师对我提出三年的进修计划:要求第一年重点攻克古文关,每周用古汉语写一篇作文;第二、三年全面系统地阅读历代画论名著,掌握研究现状,写出有一定学术水平的论文。同时学习历史(包括画史)、哲学、美学、文艺理论之类的书籍,学会做卡片资料,并抽出一定的时间写字、画画。老师不以为“孺子不可教”,高兴地讲起了他青少年时代勤奋刻苦学习的故事:他有个哥哥叫俞钧,比他长五岁,很聪明,学习成绩比他好,父母常表扬之,而总是批评先生脑子笨,将来没有什么大出息。他的自尊心受到了伤害,便一个人偷偷地躲在墙角哭了好久,忽然,他像悟到了什么,责问自己,哭又有什么用呢?心想,只要我比别人加倍努力,不相信将来没有出息。从此以后,晚上睡得迟,早上起得早,在街上买两个烧饼当早餐,第一个赶到学校读书。为了课外学习的方便,他将父母每天给他的早餐费节省一点,用积攒下来的铜钱买了一本《辞源》,这部《辞源》伴随了他一生。结果从小学、中学、大学,学习成绩名列前茅,终于成了大学者,而他的哥哥呢,由于父母的表扬不当,学习反而退步了。1922年,先生27岁时已经是北京交通大学的讲师,而其兄却是一个普通人。

这个故事影响了我的一生，五十多年来，没有星期天、没有节假日，风风雨雨，是在苦乐中度过的，不是给学生上课，就是伏案著书立说，或写字画画。苦字当头，分秒必争地耕耘在艺苑中，如今进入丰收季节，自然是乐在其中。

我的中国画论研究，是从编写教材开始的。画论是历代画家长期实践经验的总结与升华，故不能孤立地去研究它，必须扩大到与画史、画派及画家创作实践结合起来进行研究，才能做到言之有物，有的放矢。许多画家又多受儒、道、释三家哲学思想影响，不从这方面下功夫，上升到美学高度去分析，也是难以将画论深入研究下去的。

《中国画学精读与析要》是我从上个世纪60年代至新世纪以来发表关于中国画学的300多篇文稿及30余种著作中精选出来的篇章，以中国绘画史的发展逻辑编排组合而成，分为三个部分：《中国画论析要》《中国画类析要》《中国文人画画论析要》，构成了一部完整的著作。十分感谢上海人民美术出版社首肯这部著作的学术价值。在书中入选最早的一篇《中国人物肖像画传神论》的文章，是1964年在俞老师指导下完成的。在我人生的关键时刻，真正引领我走上学术之路的，是我的老师俞剑华，没有他，也就没有我的今天。

周积寅于金陵苦乐斋

目 录

I 中国画论析要

绪论 / 3

一 中国画本质与特征 / 10

本质 / 10

特征 / 15

二 中国画起源与发展 / 18

三 中国画功能论 / 21

审美认识 / 21

审美教育 / 21

审美娱乐 / 22

审美调剂 / 23

四 中国画创作论 / 24

感物 / 24

感兴 / 24

神思 / 25

凝虑 / 25

虚静 / 28

理法 / 30

养气 / 33

立身 / 33

积学 / 34

创作态度 / 35

五 中国画作品构成 / 36

章法 / 36

笔墨 / 38

色彩 / 40

六 中国画八大美学范畴 / 42

形神 / 42

气韵 / 44

意境 / 45

美丑 / 47

雅俗 / 50

文质 / 53

比德 / 54

中和 / 57

七 中国画风格画派 / 59

风格 / 59

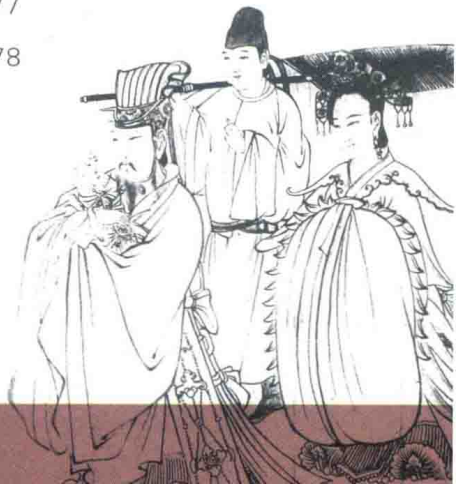
画派 / 61

“名家”与“画派” / 67

八 中国画品评与欣赏 / 77

品评 / 77

欣赏 / 78

九 中外绘画比较 / 81

十 谢赫“六法”及断句 / 85

十一 张彦远与“六法” / 88

形似与气韵 / 88

立意与用笔 / 90

经营位置 / 93

传模移写 / 96

赋彩 / 96

十二 宋元绘画鉴赏论阐释 / 98

概述 / 98

画品 / 100

观画 / 103

真伪 / 111

古今 / 116

升降 / 121

诗画 / 127

十三 中国画的美学范畴 / 133

中国画中之“奇”美 / 133

中国画中之“真”美 / 145

II 中国画类析要

一 中国画三大科 / 156

世界上首次以国命名的中国画 / 156

中国画三大科 / 159

二 中国画三大系统 / 161

民间画 / 161

院体画 / 161

文人画 / 162

三者之间的相互关系 / 163

三 中国古代人物画论 / 165

中国古代人物画功能、造型法则、品评标准 / 165

中国人物肖像画传神论 / 189

元明清肖像画艺术 / 252

四 我国早期的山水画与画论 / 260

早期的山水画 / 260

宗炳《山水画序》 / 261

王微《叙画》 / 264

五 中国花鸟画的发展 / 265

中国花鸟画的产生与发展 / 265

中国墨竹画起源及其理论探赜 / 291

III 中国文人画画论析要

一 倪瓒绘画美学思想 / 316

引论 / 316

“逸气”的美学内涵 / 319

“逸笔”的审美特征 / 321

“不求形似”的艺术真谛 / 325

“聊以自娱”的绘画功能 / 326

二 沈周与文人写意花鸟画 / 329

题材广泛，前无古人 / 330

用山水点线结合及浅绛手法来画花鸟 / 331

不拘拘于形似，贵在意到情适 / 334

对明清写意花鸟画的影响 / 335

三 八大山人绘画风格研究 / 338

八大山人与董其昌 / 338

临仿与创造 / 343

抽象与具象 / 345

讽刺画与文字狱 / 346

四 恽南田绘画风格析要 / 348

山水画 / 348

花鸟画 / 353

五 沈铨绘画美学思想 / 359

画禅 / 359

拟古·写生·超然 / 365

写真·真趣 / 368

天机·自然 / 373

放情丘壑 / 375

笔头活·笔头墨尽言不尽 / 377

只一“写”字尽之 / 380

到老学不足 / 381

六 龚贤绘画美学思想 / 383

传统、生活与创造 / 383

笔墨、丘壑与气韵 / 386

学道、读书与养气 / 395

七 郑板桥绘画美学思想 / 398

以造物为师 / 398

眼中、手中、胸中之竹 / 402

专以意似，不在形求 / 404

维新特立 / 407

适其天全齐性 / 411

画有在纸中者有在纸外者 / 414

不容荆棘不成兰 / 417

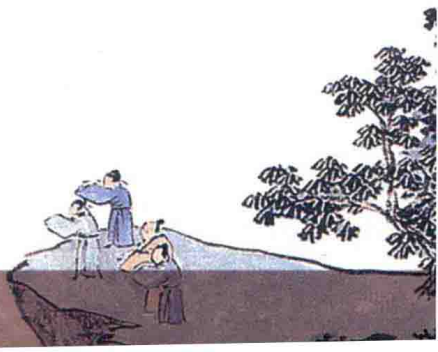
文章以沉著痛快为最 / 420

写字作画是雅事亦是俗事 / 423

书法与人品的关系 / 427

文必归于日用 / 429

精神专一 奋苦数十年 / 432

附录：中国历代绘画著录

六朝绘画著录 / 441

唐代绘画著录 / 442

宋代绘画著录 / 443

元、明绘画著录 / 444

清代绘画著录 / 445

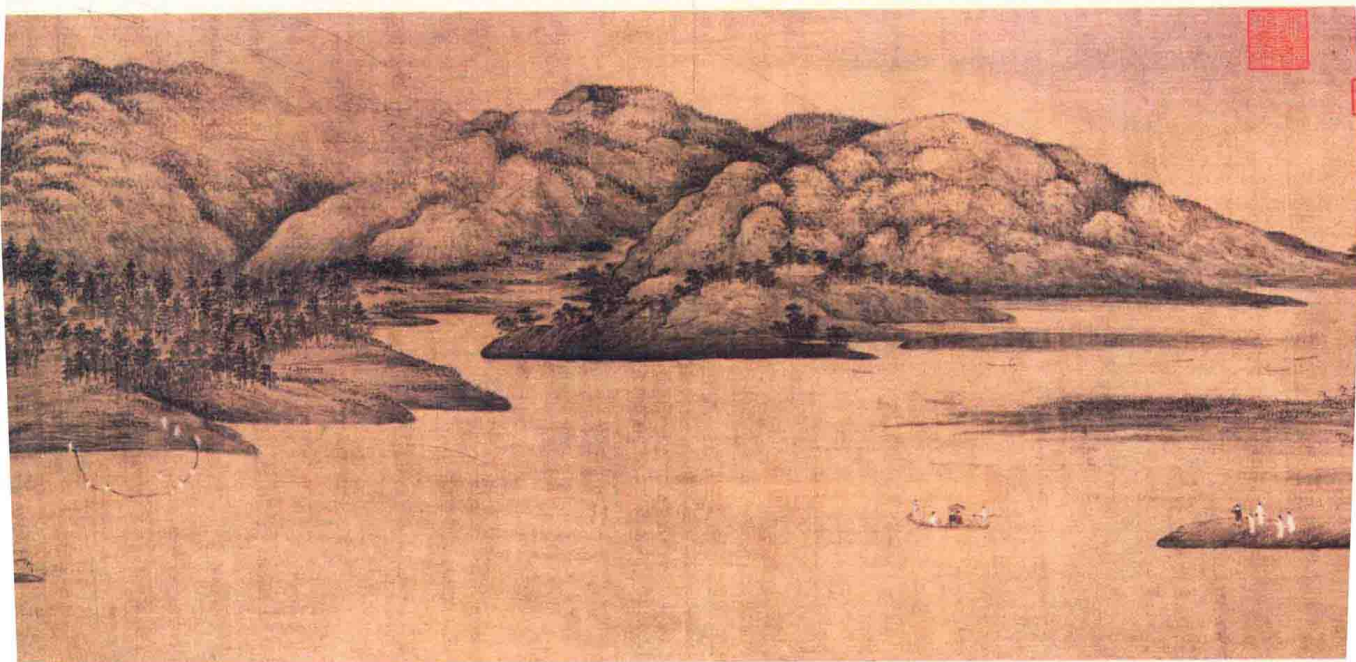
近现代绘画著录 / 447

当代绘画著录 / 448

海外学者的中国绘画著录 / 450

I 中国画论析要

绪 论

中国画论，是中国传统绘画理论的简称，是根据一定的立场和观点，对于中国画的创作（画家作品）、批评、思潮等绘画现象加以总结与升华，概括出一定的规律性，从而形成一定的有内在联系的原理、原则。我国历代画论家，多数是书画家或书画鉴赏家，他们生活在各自的时代，皆根据自己的世界观，在感觉经验的基础上，总结出自成体系的绘画理论，留下了自己的画论著述。中国画有5000年的历史，而画论的产生要晚得多，若以春秋孔子论画算起，至今已有2400多年。中国画论的形成、发展与流传大致分为六个时期：先秦两汉为萌芽时期；六朝为重要开始时期；唐五代为成熟时期；宋元为重要发展时期；明清为因袭与创见交错时期；近现代为振兴时期。

先秦两汉，在诸子哲学、文论著作中，已有片言只语，但其本意不在论画，而是借论画以喻道。可称为萌芽时期。有《左传》“使民知神奸”说，老子的“五色令人目盲”说，孔子的“绘事后素”说，庄子的“解衣般礴”说，韩非子绘画难易说，《淮南子》“君形”说等。

六朝，作为知识分子的专业画家的出现，专篇的人物、山水画论的产生，奠定了中国画论的基础，可称为重要开始时期。顾恺之有《论画》、《摹拓妙法》、《画云台山记》，其中“以形写神”、“迁想妙得”说，成为中国画论之核心。宗炳《画山水序》、王微《叙画》是我国最早的两篇山水画论，提出了“含道映物”、“澄怀味象”、“以形写形”、“以色貌色”以及山水画远近原理不同于地图，有“畅神”功能等观点。谢赫《画品》提出了发明劝戒的教化功能，确立了人物画品评的基本法则“六法”，对后世影响极大。姚最《续画品》是它的续书。

顾恺之 东晋
洛神赋图卷(局部)上图

李成 北宋
茂林远岫图(局部)下图

唐五代，中国封建社会经济文化极为发达，这时期中国画论比六朝更细致、深入、系统，可称为成熟时期。张彦远《历代名画记》是中国第一部史论结合的画学史。在画论上的贡献体现在：提出了绘画的“成教化，助人伦”（审美教育）、“穷神变，测幽微”（审美认识）、“怡悦情性”（审美娱乐）功能说；首次解释谢赫“六法”；评论绘画“须知师资传授”和“南北时代”；主张“书画用笔同法”，“笔不周而意周”；“意不在于画而得于画”；提倡水墨，所谓“运墨而五色具”；将画分为“自然”、“神”、“妙”、“精”、“谨细”五品。山水画论有张璪《绘境》，已佚，仅存“外师造化，中得心源”句，成为画家千古名言。（传）王维《山水诀》、《山水论》，有“画道之中，以水墨为上”、“凡画山水，意在笔先”之说。荆浩《笔法记》论画有“六要”、“四势”、“二病”，并首次对“图真”作了深刻之阐述。品评有彦悰《后画录》、李嗣真《续画品》、窦蒙《画拾遗录》、张怀瓘《画断》、朱景玄《唐朝名画录》。朱景玄评画分神、妙、能、逸四品。以诗论画是唐代画论的重要特色之一，李白“丹青能令丑者妍”（《于阗采花》）、杜甫“十日画一水，五日画一石”（《戏题王宰画山水歌》）、白居易“举头忽看不似画，低耳静听疑有声”（《画竹歌》并引）等，其见解都是很精辟的。

宋元，出现了文人画的两个高潮，中国画论在探讨的范围、论争的内容以及艺术趣味、审美观等方面与前代多有分歧，具有转折性的变化，可称为重要发展时期。郭若虚《图画见闻志》是张彦远《历代名画记》之续书。在画论方面，提出“气韵非师”说，指出用笔“板、刻、结”之病；阐述了人品与气韵的关系：人品高，气韵就高；主张画人物必须分清贵贱气貌。

肖像画论：有苏东坡《传神记》、陈造《论传神》、陈郁《论写心》、王绎《写像秘诀》，发展了顾恺之的“传神”论。

山水画论：有郭熙、郭思《林泉高致》，论述山水画创作之本意、主客关系、“势”与“质”、“三远”、“境界”、画家修养等；黄公望《写山水诀》要求“作画大要去邪、甜、俗、赖四个字”。

品评：有黄休复《益州名画录》，首次对“逸”、“神”、“妙”、“能”四格作了解释，并置“逸格”于其他三格之上，奠定了文人画品评的最高标准；刘道醇《宋朝名画评》提出了“六要”、“六长”，丰富了谢赫的“六法”。苏轼“诗中有画”、“画中有诗”、“论画以形似，见与儿童邻”、“书画本一律，天工与清新”，以及赵孟頫“不求形似”，钱选“士气”，倪瓒“逸笔草草，不求形似”、“写胸中逸气”、“聊以自娱”等论说，对文人画发展影响很大。

明清，中国封建社会走下坡路，表现在绘画上摹古风极为泛滥。中国画论著述之富超过以前任何一个时代。一方面采集前人成说，崇古复古的思潮达到登峰造极的地步；另一方面也有系统的近乎科学分析的见解，反崇古复古的画论显示着强大的生命力。许多画论注重意境及章法、笔墨形式的研究，其成就不可低估，可称为因袭与创见的交错时期。其中：

泛论：有何良俊《四友斋画论》，将画家分为“行家”与“利家”；顾凝远《画引》论“生拙”，有精意；高濂《燕闲清赏笺·论画》提出“天趣”、“物趣”、“人趣”三趣说。王世贞《艺苑卮言》论述了中国山水画变革的几个重要阶段。李士达论山水有“五美”、“五恶”，涉及多种艺术风格与美丑问题。董其昌《画旨》宣扬“气韵非师”，但认为“也有学得处”，只要“读万卷书，行万里路，胸中脱去尘浊，自然丘壑内营，成立鄞鄂，随手写去，皆为山水传神”；“以古人为师”奉为“上乘”，但也主张“以天地为师”；立文人画之目，制造“南北宗”说。笪重光《画筌》论山水画之意境，有所谓“实

境”、“真境”、“神境”之说，并指出“虚实相生，于无画处皆成妙境”，发前人所未发。恽寿平《南田画跋》首次提出“摄情”说。沈宗骞《芥舟学画编》论述了形与神、雅与俗、笔与墨之间的辩证关系，并提出了用笔的“二美”，即阳刚与阴柔之美。方薰《山静居画论》推重文人画，着重笔墨，以“古雅”、“士气”为高。

山水画论：王履《华山图序》，有“吾师心，心师目，目师华山”之说。唐志契《绘事微言》论“山水性情”、“丘壑露藏”有创见，“意境”一词在画论中第一次出现。沈颢《画麈》指出临摹古人“在神会”，做到“似而不似，不似而似”，道出了学习传统的正确方法。王时敏《西庐画跋》主张“师古”，要求与古人“同鼻孔出气”，认为“尔来画道衰罔”的原因是“古法渐湮，人多自出新意”。王原祁《麓台题画稿》自称“学识不逮古人”，“或者子久些子脚汗气，于此稍有发现乎”，就很满足了。龚贤《柴丈画说》提出“画家四要”。原济《石涛画语录》以体现道的“一画”论为全书之核心，所论重体察自然，谓画山水应“脱胎于山川”，“搜尽奇峰打草稿”；主张“借古以开今”、“我之为

石磴過雲開錦繡
疎松隔水奏笙簧
辛酉九月忠山道中
寫所見因補面命
白杜陵詩意玄宰

