

「十二五」国家重点图书出版规划项目

谭玉龙 著

中国绘画 美学史

ZHONGGUO HUIHUA MEIXUESHI

中国门类美学史丛书

朱志荣 主编

山西出版传媒集团
山西教育出版社

ZHONGGUO
HUHUA MEIXUESHI

『十二五』国家重点图书出版规划项目

中国绘画美学史

谭玉龙 著

山西出版传媒集团 山西教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国绘画美学史/谭玉龙著. —太原: 山西教育出版社, 2016. 9
(中国门类美学史丛书/朱志荣主编)
ISBN 978-7-5440-8705-6

I. ①中… II. ①谭… III. ①中国画-美学史 IV. ①J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 199014 号

中国绘画美学史

ZHONGGUO HUIHUA MEIXUESHI

出版人 雷俊林
出版策划 梁宝印 薛海斌
责任编辑 孙 宇
复 审 杨 文
终 审 郭志强
装帧设计 陶雅娜
印装监制 贾永胜

出版发行 山西出版传媒集团·山西教育出版社
(太原市水西门街馒头巷7号 电话: 0351-4035711 邮编: 030002)

印 装 山西臣功印刷包装有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 21.75
字 数 359千字
版 次 2016年9月第1版 2016年9月山西第1次印刷
印 数 1—3000册
书 号 ISBN 978-7-5440-8705-6
定 价 45.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。电话: 0351-7337712

《中国门类美学史》 总序

◎朱志荣

中国古代有着丰富的美学思想资源，自从百余年前美学作为现代学科被引进中国以来，美学工作者们在研究、评介西方美学的基础上，逐步深入地整理和研究中国古代美学思想，从朱光潜先生的“移花接木”到宗白华、邓以蛰先生等人的“援西入中”等，开拓了中国美学史的现代研究。而后继的研究，又继承和发展了前贤的相关探索。其中包括北京大学哲学系美学教研室编的《中国美学史资料选编》和叶朗总主编的《中国历代美学文库》以及一些书论、画论、文论等方面的文献资料整理，也包括李泽厚、刘纲纪的《中国美学史》和叶朗的《中国美学史大纲》等一系列美学史著作，都做出了积极的贡献。而近些年来中国美学史的研究也在不断深化。

中国美学思想研究主要集中在两个领域：一是儒、道、释等哲学论著中的美学思想，二是文学、书法、绘画、音乐、园林等门类艺术中的美学思想。其中，中国各门类美学有着丰富的思想资源，相关论著堪称彬彬之盛，尤以文学、书法、绘画、音乐理论最称繁兴，以诗文、书、画、乐等方面的论、评、品、话等形式存在的专门性的理论著作尤其丰富。而在正史、方志、诗文、笔记、序跋甚或小说、戏曲等史料中，同样能够爬梳出大量关于舞蹈、建筑、园林、工艺等门类艺术的理论思考。

中国门类美学史方面的研究和专题探索，在过去的几十年中也有了较为丰富的成果，有了一定的基础。在此基础上全面系统地研究中国门类美学史，目前已经水到渠成，而且显得非常重要。这既是中国美学史研究进一步深化的需要，也是中国当代美学理论建设的需要。

中国门类美学史是根据艺术对象的不同而进行的专题美学研究，其涵盖面广泛，涉及多方面的专业知识，难以做到以一人之力完成诸多门类的美学史研究，需要国内相关专家齐心协力，共同完成。目前门类美学研究主要还是各攻其专，没有统一的规划，未能形成一个整体系统。因此，我们在前贤研究的基础上，针对不同门类艺术的特点，集中各相关领域的同仁，采取多人合作的方式，进一步深入研究，撰写一套《中国门类美学史》丛书，包括文学、戏曲、音乐、书法、舞蹈、建筑、园林、工艺、绘画等，从艺术的角度对中国美学史进行系统的研究和阐述。

本丛书力图以统贯全书的中国美学基本思想、基本范畴和基本命题为基础，将文献记载与艺术作品分析有机地结合起来，将艺术美学的发展历程与整个文化发展有机结合起来，揭示出中国艺术审美规律的发展历程，对我国各种类型的艺术美学的历史、流变、成就等作系统概括和总结，对各门类美学思想的总体框架、基本思路、研究方法和主要论题作深入探讨，并将这些美学思想与具体艺术研究相结合，使美学理论有具体的实践基础，从而有利于指导艺术实践。

本丛书还深入探讨各门类美学的历史脉络，对中国从古到今的美学现象、范畴、命题、特性等进行系统研究，使美学学科更为成熟，理论更为严密，以促进中国门类美学的进一步发展，使中国美学史研究更为具体和深入，并有助于建设中国特色的美学体系，为和而不同的全球化美学做出独特的贡献。这也是中国美学史研究中的现实需要。

本丛书突出时代最有代表性的门类美学思想，有理有据地阐发出具有独创性的美学见解，为今后的进一步研究积累经验和教训。对各门类美学进行系统研究，从艺术美学的各个门类入手，广泛而又典型地包罗了最具代表性的中国美学史研究，进一步开拓了中国美学史的研究视野，更细致地分析了中国传统审美意识与美学思想中的理论与实证资源。

在对各门类美学的系统归类上，本丛书以单册专著的形式观照门类美学的历史流变和本质特征，又以合辑丛书的形式统摄超越门类畛域的美学总体演化。在共性与特性的对照映衬中阐述了不同形式的艺术和各门类美学所共同遵循的审美规律，深入探讨各门类美学的历史脉络、结构组成、思想渊源，使中国美学的研究落到实处。

本丛书的撰写还反映了“纵横交错”的特点。从纵的方面看，本丛书以时间顺序为纲，撰写了各个艺术门类在不同时期的美学特质和风貌，以及该门类美学的发展轨迹，展现了在此艺术门类中体现的当时人们的审美理想和审美趣味。从横的方面看，本丛书的各门类艺术美学史交相辉映，同一时代的各门类艺术美学思想相得益

彰，共同构成了较为完整的中国艺术美学史。读者可以根据自身的需要、兴趣选择本丛中某一个或几个艺术门类美学史阅读，从中看出某艺术门类美学史的嬗变轨迹。

现在，在山西教育出版社的领导和各位编辑的支持和辛勤努力下，这九本门类美学史著作即将陆续面世，接受读者的检验和批评。我们相信，中国门类美学史的研究将会推动美学史研究在结合中国实际、借鉴西方当代美学成果以及继承中国传统思想的基础上取得新的进展，从而对推动新世纪中国美学理论的建设和发展起到积极的作用。当然，限于水平，我们的上述努力目标未必都能达到，书中一定还存在这样和那样的不足，我们恳切地期待同仁和广大读者的批评指教，以使我们能在今后的研究中不断改进。

导 言

对于中国来说，美学这一学科是“西学东渐”的产物。十九世纪末二十世纪初，王国维、梁启超、蔡元培等学者为“美学”在中国的引进、传播做出了巨大贡献。随后，萧公弼、吕澂、黄忏华、朱光潜、宗白华等学者又进一步推进了美学在中国的发展与完善，并且使之最终成立。综观二十世纪，中国的美学发展史上发生了三次大事件。第一次是二十世纪二三十年代发生的“为人生而艺术”和“为艺术而艺术”的论争；第二次是五十年代末六十年代初的主要针对“美”的本源问题而进行的美学大讨论；第三次是八十年代兴起的“美学热”。中国绘画美学史的梳理与撰写晚于中国绘画美学的研究。对“史”的梳理与撰写是从新时期以来才逐渐开始的，正好与八十年代的“美学热”相呼应。

郭因先生于1981年就完成、出版了我国第一本中国绘画美学史的专著——《中国绘画美学史稿》。该著作以现实主义与浪漫主义思潮相互对立、斗争与融合的思想路径切入中国绘画美学，详细梳理、论述了从先秦到五四运动之前的绘画美学发展史。2000年，我国又一部中国绘画美学史著作——陈传席的《中国绘画美学史》（上、下）出版。从该著作的撰写体例可知，陈传席教授认为“正式的”中国绘画美学史应该从六朝开始，因为汉代以前的绘画基本上都不是自觉的艺术，它们是政治、功利的附庸，而不是以审美为原则的，故不能称作绘画美学。另外，该著作以各个时期的画家、画论著作作为纲，较为系统地阐释了从六朝到近代各个时期重要画论家和画论著作的美学思想，由点及面地厘清了绘画美学发展史的内在逻辑与规律。

中国绘画美学史所要研究的对象和解决的问题应该是中国绘画的“美学史”。中国古代本身没有“美学”这门学问和学科，那么，自然也不会有中国美学史，更不会有中国绘画美学史。所谓中国美学就是以西方美学为内在参照标

准，立足中国传统的学术文化资源而建立的中国的美学理论体系。所以，中国绘画美学，如同中国美学一样，是以西方美学为内在参照标准，立足于中国传统的绘画理论资源而建立的关于绘画的中国美学理论及体系。而中国绘画美学史就是中国各个时期的关于绘画的审美理论与美学思想的发生、发展和流变的历史。中国绘画美学史的研究也就是对中国各个时期的关于绘画的审美理论与美学思想的发生、发展和流变及其关系的梳理与研究，主要包括绘画本体论、绘画审美创作论、绘画审美鉴赏论、绘画审美品评论等。

中国绘画美学史是关于中国历史上绘画美学思想的发展史。美学思想是对审美活动的理性思考，是对人类审美意识的理论概括和理性提升。中国绘画美学史的研究方法不同于中国绘画审美意识史的研究方法。后者直接从流传至今的古代艺术作品、器物以及生活风尚入手，归纳、总结出当时人们的审美趣味、标准和理想等。而前者主要从文献入手，从流传至今的古人的哲学、美学、画论著作以及绘画题跋等中分析、提炼与阐释出古人的绘画美学思想，并且揭示出“前因”和“后果”。所以，中国绘画美学史不同于中国绘画审美意识史。

对中国绘画美学史的梳理、研究不仅有利于我们了解中国绘画艺术的审美精神，从绘画这一个侧面展现中国美学的特质与流变规律，为继承中国传统美学的理论遗产做出贡献，还可以使我们从我国古代画家、画论家的审美智慧中，发掘出我们之所以为中国人的元素，并且对我国当代绘画艺术实践、绘画审美教育产生重要的指导性意义。

总之，本书在吸收前辈学者研究成果的基础上，再一次对上至先秦、下至清末的两千多年以来的中国绘画美学史进行梳理与研究，希望能够在绘画美学知识的普及、推广方面尽绵薄之力。

目录

《中国门类美术史》总序 朱志荣 /1

导 言/1

第一章 先秦时期的绘画美学思想 /1

第一节 孔子的绘画美学思想 /5

一、“绘事后素”：《论语》中的绘画美学观 /6

二、“明镜所以察形，往古者所以知今”：《孔子家语》中的绘画美学思想 /9

第二节 《老子》的绘画美学思想 /11

一、“大象无形” /12

二、“大巧若拙” /14

三、“斲绣”：郭店楚简《老子》的绘画美学思想 /17

第三节 《庄子》绘画美学思想中的“真画者” /20

一、“受揖不立”之冲破礼法 /21

二、“后至”“因之舍”之超越时空 /24

三、“解衣般礴赢”之“以天合天”、天人合一 /26

第二章 两汉时期的绘画美学思想 /29

第一节 《淮南子》中的绘画美学思想 /32

- 一、“君形者”：绘画美学本体论 /33
- 二、“好画鬼魅而憎图狗马”：绘画美学摹仿论 /36
- 三、“谨毛而失貌”：整体与部分之关系论 /38
- 四、“必有其质，乃为之文”：绘画美学文质论 /40

第二节 王充的绘画美学思想 /42

- 一、“为世用”：绘画功能论 /42
- 二、绘画的“副称”之美 /44
- 三、“图画”与“文”的区别 /44
- 四、对“尊古卑今”艺术观的批判 /45

第三节 从《鲁灵光殿赋》看王延寿的绘画美学思想 /47

第三章 魏晋南北朝时期的绘画美学思想 /51

第一节 曹植的绘画美学思想 /54

- 一、绘画起源论 /54
- 二、绘画功能论 /57
- 三、绘画特质论 /58

第二节 顾恺之的绘画美学思想 /60

- 一、“形-神”：顾恺之的绘画美学本体论 /60
- 二、“传神写照”：顾恺之的绘画美学传神论 /64
- 三、“骨”：顾恺之的绘画美学批评论 /66
- 四、“神仪在心而手称其目”：顾恺之的绘画美学创作论 /69

第三节 宗炳的绘画美学思想 /71

- 一、宗炳的绘画美学本体论 /72
- 二、宗炳的绘画美学主体论 /75

三、宗炳的绘画美学特征论 /77

四、宗炳的绘画美学功能论 /78

第四节 “画乃吾自画，书乃吾自书”：王廙的书画美学思想 /80

第五节 谢赫的绘画美学思想 /82

一、“六法”之“气韵生动”的含义 /84

二、“六法”之其他五法的含义 /87

三、“六法”之相互关系 /90

第六节 王微的绘画美学思想 /93

一、绘画的地位 /93

二、绘画创作论 /95

三、绘画美学中的形神问题 /96

第四章 隋唐时期的绘画美学思想 /97

第一节 张彦远的绘画美学思想 /98

一、绘画起源论 /98

二、绘画价值论 /101

三、绘画创作论 /103

四、绘画品评论 /107

第二节 荆浩的绘画美学思想 /110

一、“度物象而取其真”和“图真” /111

二、“四势”与“二病” /115

第三节 朱景玄的绘画美学思想 /118

一、“画者，圣也” /118

二、神、妙、能 /121

三、逸 /124

第五章 宋元时期的绘画美学思想 /127

第一节 “身即山川而取之”：《林泉高致》的绘画美学思想 /128

一、“身即山川而取之”不是摹仿、写实 /128

二、“林泉之心”与“身即山川而取之” /129

三、“身即山川而取之”不是“移情” /132

四、“身即山川而取之”本义 /135

第二节 韩拙《山水纯全集》中的绘画美学思想 /137

一、绘画当“顺其物理” /137

二、绘画之雅俗观 /143

三、绘画之古今论 /147

第三节 北宋重要绘画著作中的绘画美学思想 /150

一、绘画功能论：“文未尽经纬，而书不能形容，然后继之于画也” /150

二、绘画创作论：“游心”“无心”与“醉” /153

三、绘画品评论：“逸” /157

第四节 南宋的绘画美学思想 /161

一、邓椿《画继》的绘画美学思想 /161

二、《华光梅谱》的绘画美学思想 /171

第五节 宋代文人画论中的绘画美学思想 /178

一、苏轼的绘画美学思想 /178

二、黄庭坚的绘画美学思想 /191

第六节 元代的绘画美学思想 /199

- 一、“作画贵有古意”：元代人画的复“古”主义 /200
- 二、“传形”与“传神”：元代人画的审美追求 /203
- 三、“自娱”与“逸笔”：元代人画创作之“无为”心态 /206
- 四、诗、书、画的合一 /210

第六章 明代绘画美学思想 /215

第一节 明代前期绘画雅俗审美观 /216

- 一、“崇雅尚（师）古”的主流审美意识 /216
- 二、以“造化”为师：与官方审美意识的背离 /222
- 三、以“意”“韵”为雅，以“象”“工”为俗 /225

第二节 明代中后期绘画雅俗审美观 /228

- 一、“崇雅尚古”：明代中后期的官方绘画审美意识 /229
- 二、“真”：对雅、俗的超越 /232
- 三、“醉”：明代中后期绘画创作工夫论 /237

第三节 晚明绘画雅俗审美观 /242

- 一、“三趣”说与晚明绘画雅俗观 /243
- 二、以“甜俗”为“魔境”与“画分南北二宗”说 /246
- 三、“逸”：超凡脱俗的人生论与创作论 /251

第七章 清代绘画美学思想 /258

第一节 清初“四王”的绘画美学思想 /259

- 一、王时敏的绘画美学思想 /259
- 二、王鉴的绘画美学思想 /268

- 三、王翬的绘画美学思想 /271
- 四、王原祁的绘画美学思想 /274

第二节 石涛的绘画美学思想 /279

- 一、“一画”论 /279
- 二、绘画创作论 /283
- 三、“笔墨”论 /288
- 四、古今论 293/

第三节 恽南田的绘画美学思想 /296

- 一、“笔笔有天际真人想” /296
- 二、绘画古今观 /301
- 三、逸 /304

第四节 郑板桥的绘画美学思想 /308

- 一、“古之善画者，大都以造物为师” /308
- 二、“园中之竹”“眼中之竹”“胸中之竹”与“手中之竹” /313
- 三、“必极工而后能写意” /316
- 四、“不全”之美与“丑石”之美 /318

第五节 清代晚期绘画美学思想 /321

- 一、张式《画谭》中的绘画雅俗观念 /321
- 二、以绘画为“心学”：郑绩《梦幻居画学简明》中的美学思想 /323
- 三、松年《颐园论画》中的绘画美学思想 /325

结 语 /327

主要参考文献 /329

后 记 /335

第一章

先秦时期的绘画美学思想

先秦时期是天下大乱的时期，但学术思想却十分活跃。诸子百家提出了各自的学说，并且相互论辩，很多有价值且对后世有巨大影响的著作在这一时期涌现出来。但是，从中国美学发展史来看，这一时期只是中国美学的发端时期。在先秦，并没有专门论述文学、艺术问题的著作，有的只是为了支撑哲学观点而提出的关于文学、艺术的理论。虽然先秦时期的美学著作并不丰富，相关的概念、范畴、命题等还不多，但是这一时期的哲学家、思想家们所提出的概念、范畴、命题等依然对后世中国美学产生了巨大的影响。

先秦时期的绘画未有传世者，所以我们无法亲见当时的绘画作品。但是从相关的文献中，我们可以窥见，这一时期的绘画追求一种实用功利目的。统治者将绘画看作是道德教化的工具，将绘画看成是一项技艺，从事绘画的人是画工（画师）。他们创作的目的是为了别人，为了报酬，而不是自我情感的抒发，更不是为了获得审美愉悦。

一个时期的绘画美学思想一方面要受到这一时期绘画艺术本身的影响，另一方面还要受到这一时期美学理论的发展水平的影响。可以说，绘画美学是在绘画艺术与美学理论的双重作用下发生、发展的。所以，先秦绘画美学思想必然由于先秦绘画艺术和先秦美学理论发展水平的影响而呈现出一种重视实用功利的倾向。具体来讲，就是将绘画艺术看作是维护政治统治的工具，其审美属性附属于

道德教化属性。严格意义上来讲，先秦时期还没有形成自觉的绘画美学理论，但是在先秦古籍中，已经有不少关于绘画的美学思想。其中，孔子提出的“绘事后素”以及《老子》《庄子》中的命题、范畴对中国绘画美学影响极大。除此之外，《尚书》《周易》《左传》等典籍中也有关于绘画美学的零星论述。

在《尚书》中有两则关于绘画美学的论述，如：

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、**锦绣**，以五采彰施于五色，作服汝明。^①

恭默思道，梦帝赉予良弼，其代予言。乃审厥象，俾以形旁求于天下。说筑傅岩之野，惟肖，爰立作相，王置诸其左右。^②

《尚书》中的这两段话虽然不是专门为绘画而论说的，但是我们从中可以得知，绘画是对物象的摹仿，摹仿的物象可以是人可以是物，可以是真实的，也可以是虚构的。

《周易》中也有与绘画美学相通的论述。《周易·系辞下》曰：

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。^③

这段话虽然是描述伏羲创作八卦过程的，但是其“仰观”“俯察”的观物方式，影响着后世绘画美学，要求画家也要对自然进行全方位的仰观俯察。另外，《周易·系辞上》又曰：

① [汉]孔安国传，[唐]孔颖达疏：《尚书正义》，载[清]阮元校刻：《十三经注疏》上册，北京：中华书局1980年版，第141页。

② [汉]孔安国传，[唐]孔颖达疏：《尚书正义》，载[清]阮元校刻：《十三经注疏》上册，北京：中华书局1980年版，第174页。

③ [魏]王弼、[晋]韩康伯注，[唐]孔颖达疏：《周易正义》，载[清]阮元校刻：《十三经注疏》上册，北京：中华书局1980年版，第86页。