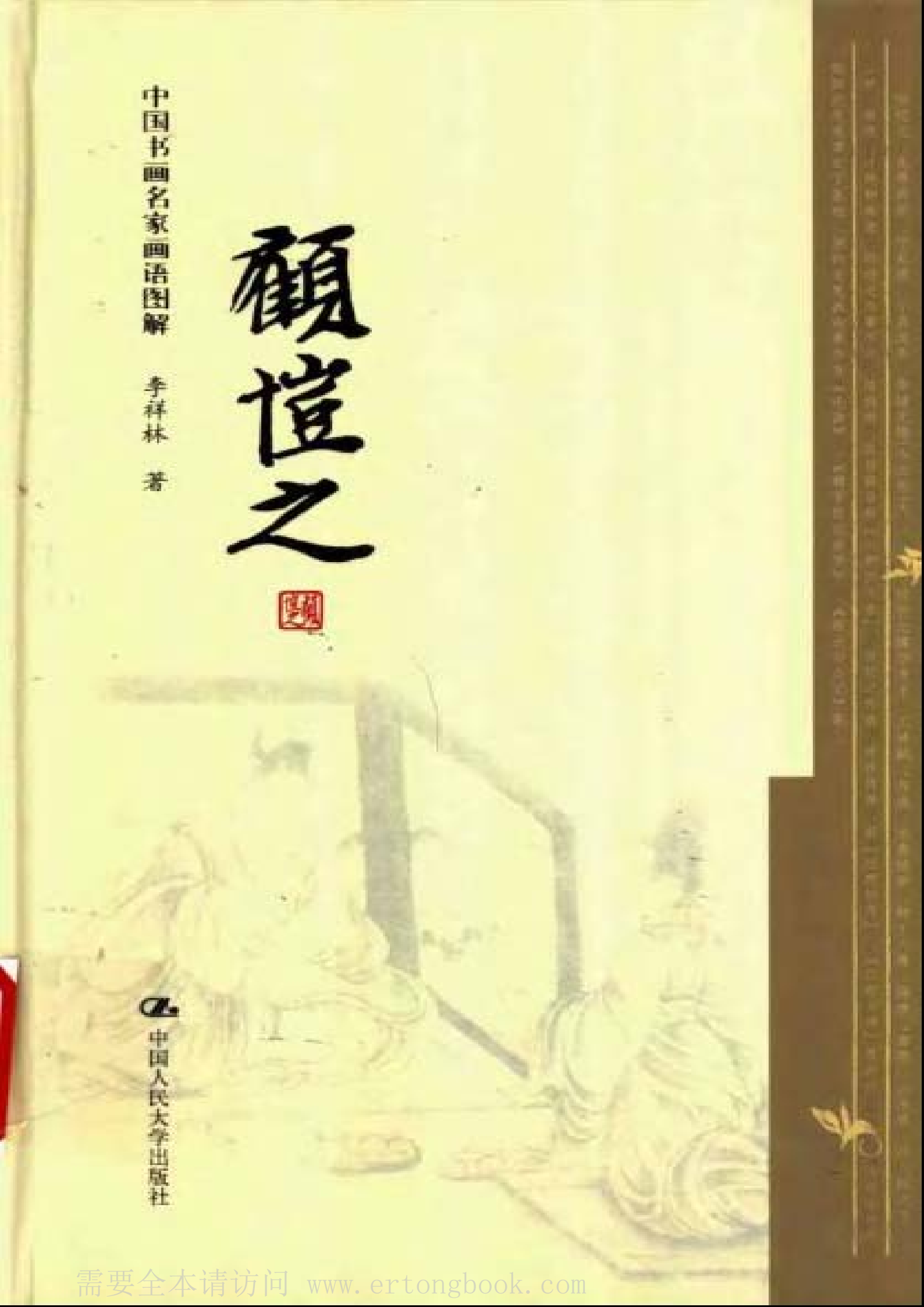
中国书画名家画语图解

顾恺之

李祥林 著

中国人民大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

顾恺之
GU KAIZHI

凡画，人最难，次山水，次狗马，台榭一定器耳，难成而易好，不待迁想妙得也。

——顾恺之

ISBN 7-300-05162-6

9 787300 051628 >

ISBN 7-300-05162-6/J · 79

定价：29.80元

中国书画名家画语图解

顾恺之

李祥林 著

B1288438

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

顾恺之/李祥林著.
北京:中国人民大学出版社,2003
(朗朗书房·中国书画名家画语图解)

ISBN 7-300-05162-6/J·79
Ⅰ.顾…
Ⅱ.李…
Ⅲ.顾恺之(约348~405)—中国画—艺术评论
Ⅳ.J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第110160号

朗朗書房

中国书画名家画语图解
顾恺之
李祥林 著

策　　划:呼延华　李　娟　　责任编辑:谢　慕
封面设计:守望者艺术设计工作室　王莉芬　　版式设计:孟庆磊

出版发行　中国人民大学出版社
社　　址　北京中关村大街31号　　邮政编码 100080
电　　话　010－62511242(总编室)　　010－62511239(出版部)
　　010－62515351(邮购部)　　010－62514148(门市部)
网　　址　http://www.crup.com.cn
　　http://www.ttmet.com(人大教研网)
经　　销　新华书店
印　　刷　北京恒智彩印有限公司印刷
开　　本　965×1270毫米 1/32　　版　　次　2004年1月第1版
印　　张　5.625　　印　　次　2004年1月第1次印刷
字　　数　140 000　　定　　价　29.80元

版权所有 侵权必究　　印装差错 负责调换

凡将摹者，皆当先寻此要，而后次以即事。

若长短、刚软、深浅、广狭，与点睛之节，上下、大小、浓薄。有一毫小失，则神气与之俱变矣。

凡画人，坐时可七分，衣服彩色殊鲜微，此正盖山高而人远耳。

——顾恺之

需要全本请访问 www.ertongbook.com

关于本书

本书以图文搭配的形式对中国古代绘画理论家——顾恺之的艺术和画学作了整体把握，作者根据自己多年研究对他的经典画论作了全新的注释、译文和读解，并将顾恺之的画作、画论纳入中国美学史、中国画学史的大背景之下进行了深刻审视和分析。

关于画家

顾恺之(约公元348年—公元405年)，字长康，小名虎头，晋陵无锡(今属江苏)人。顾恺之博学有才气，工诗赋、书法，尤善绘画。精于人像、佛像、禽兽、山水等，时人称之为三绝：画绝、才绝和痴绝。谢安深重之，以为苍生以来未之有。顾恺之与曹不兴、陆探微、张僧繇合称“六朝四大家”。顾恺之作画，意在传神，其“迁想妙得”、“以形写神”等论点，以及提出的“六法”，为我国传统绘画的发展奠定了基础。他的画论有《论画》、《魏晋胜流画赞》、《画云台山记》等。

关于编者

李祥林，1957年生于成都，研究员，文艺学硕士，中华美学学会会员，中国艺术人类学研究会理事，多年从事艺术研究和文化研究，其著作有《性别文化学视野中的东方戏曲》、《元曲索隐》、《齐白石画语录图释》等。

序　言

悠悠岁月，茫茫远古，曾诞生过多少大师巨匠，曾出现过多少名品杰作。顾恺之，一个响亮的名字，彪炳千载中国绘画史册，让我们迄今仰拜。考诸史籍可知，华夏历史上有画迹又有画论传世的第一人，便是这位大名鼎鼎的顾恺之。

顾恺之（约公元348年—公元405年），字长康，小名虎头，晋陵无锡（今属江苏）人，东晋著名画家、绘画理论家。《晋书》

（清）上官周
顾恺之像

有传，他出身于江南顾氏家族，其父顾悦之，字君叔，官至尚书右丞。年轻时曾在大将军司马桓温和名臣殷仲堪麾下任参军，义熙（公元405年—公元418年）初年升任散骑常侍。顾恺之身为倜傥名士，好谐谑，广交游，博学多才，诗、赋、画兼擅。人们常说他有“三绝”：才绝、画绝、痴绝。文采飞扬的他写过不少出色的诗赋及游记，如《筝赋》、《冰赋》、《风赋》、《雷电赋》、《观涛赋》、《湘中赋》、《湘川赋》、《四时诗》、《虎丘山序》、《水赞》等，曾著有《启蒙记》三卷及诗文集二十卷。“千岩竞秀，万壑争流，草木蒙笼其上，若云兴霞蔚”是他描绘江南风光美的名句，至今读来，仍是那么朗朗上口，有声有色。兴宁二年（公元364年），顾恺之于瓦棺寺壁画绘维摩诘像，以“点睛”绝技名扬京师，其画名大显当自此始。时任征西大将军又晋封大司马的桓温，为人雄武豪爽，善言辞，喜文艺，对顾恺之的才华非常赏识，“每请长康与羊欣论书画，竟夕忘倦”（《历代名画记》引《世说新语》）。顾氏的思想中有儒家基因，如其得意之作《筝赋》所谓“其器也，则端方修直，天隆地平，华文素质，烂蔚波成”，跟儒家“文质彬彬，然后君子”的观念就显然瓜葛。这从他画《女史箴图》等中也体现出来。同时，作为生活在玄学清谈盛行时期的艺术家，他亦深受道家、玄学的影响，对嵇康、阮籍、山涛、王衍等风流名士甚为推崇。其作《画云台山记》，就直接取材于道教张天师七试弟子的故事。恺之还是东晋有名的佛像画家，他曾随有“画圣”之称的西晋人物画家卫协学画，后者即擅长佛教题材。众所周知，汉末魏晋以来是中国历史上多种思想、多种文化交织、碰撞而空前激活的时代，也是“人的自觉”及“文的自觉”的时代。顾恺之的艺术和理论，就形成在此大背景下，并对中国绘画史乃至整个华夏美学史产生深远影响。

顾虎头一生，虽然“多才艺”，但“尤工丹青，传写形势，莫不妙绝”（《历代名画记》）。作为画家，他精通绘事，造诣甚

高，多作人物肖像及神仙、佛像、禽兽乃至山水，在当时就有很高的知名度。谢安极推崇顾氏绘画，谓其“自生人以来未有也”。后人誉称其作画“意存笔先，画尽意在”，且“笔迹周密”、“紧劲连绵”有如春蚕吐丝，与师法于他的南朝宋画家陆探微并称“顾陆”，号为“密体”，以区别于南朝梁代张僧繇、唐朝吴道子的“疏体”。根据画史记载，顾虎头是一个相当勤奋又多产的画坛巨匠，六十余年的生命历程中，他孜孜不倦地创作了众多作品，计其数当不下百件，其画作题材内容也颇为广泛，除了至今犹为我们所见的《女史箴图》和《洛神赋图》之外，还有《列仙画》、《天女图》、《荡舟图》、《斫琴图》、《古贤图》、《七贤图》、《三龙图》、《鹅鹊图》、《木雁图》、《桓温像》、《桓玄像》、《谢安像》、《阮修像》、《阮咸像》、《庐山会图》、《水府图》、《王安期像》、《刘牢之像》、《维摩诘像》、《陈思王诗》、《鬼雁水鸟图》、《苏门先生像》、《中朝名士图》、《异兽古人图》、《十一头狮子》、《晋帝相列像》、《司马宣王像》、《清夜游西园图》、《桂阳王美人图》、《黄初平牧羊图》、《虎射杂鹭鸟图》、《司马宣王并魏二太子像》、《夏禹治水图》、《阿谷处女图》、《净名居士图》等等。如此多的作品，的确是琳琅满目，蔚为大观。可惜的是，经过了逾千年的风风雨雨，犹如古代绘画史上许多名家笔墨一样，这些画作大都未能流传下来。但我们感到庆幸的是，他毕竟留下了《洛神赋图》和《女史箴图》供后人赏析研读，使我们得以窥视他所处时代艺术的风貌，去感受他那怦怦跳动的创作脉搏。

多才多艺的顾恺之，又是中国古代绘画理论的卓越创建者。顾恺之的画论，经晚唐绘画史家张彦远的《历代名画记》收录得以保存下来，包括《论画》、《魏晋胜流画赞》和《画云台山记》三篇，另有散见于《世说新语》等书的画论若干。三篇画论，除《画云台山记》外，其余两篇之定名向来有争议，但因跟本书关系不大，仍从《历代名画记》所定。顾氏画论的价

需要全本请访问 www.ertongbook.com

值，可从三方面说：其一，像他这样既作画又论画、兼具创作者和理论家双重身份的人，此前是不曾有过的。他的理论，来自于又升华于他的创作；他的创作，实践着并印证着他的理论。晋以后绘画理论之所以比汉以前诸子论画更深入、具体、实在，这与论画者本人有亲身实践体会分不开。其二，这是顾恺之个人丰富艺术经验的总结，也是华夏美学史上最早的系统绘画理论著作。他率先明确提出并具体阐述了“传神”的重要性，他所提出的“以形写神”理论是富有民族特色的中国美学形神论创立的标志。他的“点睛”论、“迁想”说和“布势”观，迄今仍让我们常读常新。其三，他的艺术美学思想对后世影响深刻、广泛，远远超出了美术领域。唐宋以降，文学家讲“意得神传，笔精形似”（张九龄），戏剧家说“凡文以意趣神色为主”（汤显祖），诗歌评论家称“两间生物之妙，正以形神合一，得神于形”（王夫之），小说评点家评道“描画鲁智深，千古若活，真是传神写照妙手”（叶昼），凡此种种都跟顾恺之美学有着直接、显然的血缘瓜葛。总之，顾氏传世画论的文字虽不算多，但包含其中的美学内蕴是相当丰厚的。

就我来说，研究顾恺之始于十多年前。那时，我在芜湖赭山脚下攻读文艺美学硕士学位，因硕士论文选题有关中华美学形神论，顾恺之自然便成为我重点研读的对象之一。今天，经杨成寅先生推荐，应中国人民大学出版社之约著此书，从图、文有机配搭中对顾氏艺术和画学作整体把握，使我有机会再度穿越时空隧道去同往古的大师作自由的精神对话，并且“温故而知新”，又有了不少新的感悟、发现和收获。本书主体部分包括“顾恺之画论读解”和“顾恺之画学研究”。前一部分，根据顾氏画论涉及的方面划分“创造”、“形神”、“人物”等五大类十个方面。鉴于顾氏画论“自古相传脱落”（张彦远语），语多费解之处，为方便读者起见，各题采用如下编撰方式：原文（顾氏画论）、注释（择要而注）、译文（现代白话）、读解（研读文

字)。顾氏画论原文，主要据《历代名画记》所载，有明显问题的字句，适当参以其他版本校正之。译文乃据个人理解，提供读者参考，并无以拙译为惟一标准之意。每篇读解，都围绕顾氏画论、画作进行有深度却不故作深奥的阐发，同时又尽量站在更高层面上，将顾恺之画作、画论纳入中国画学史和中国美学史的大背景下加以审视分析。最后一部分，收录我撰写的三篇专题研究文字，第一篇重在从中华美学的宏观角度为顾氏美学定位，第二篇旨在对顾氏美学作内部阐析以纠正时下误说，第三篇是对顾氏画论断句问题的一得之见。最后，辑录历代评顾言论若干，作为本书“附录”。

这本专著，是我多年研读顾恺之画艺和画学之心得结晶。书中所言，若有未当，欢迎识者方家教正。

李祥林

2003年4月于锦城淡然居

荣宝斋出版社
Rongbaozhai Book House

中国书画名家画语图解　　丛书主持：呼延华

《中国书画名家画语图解·顾恺之》	李祥林	著
《中国书画名家画语图解·龚贤》	陈洙龙 陈　旭	编著
《中国书画名家画语图解·石涛》	杨成寅	编著
《中国书画名家画语图解·八大山人》	石　泠	编著
《中国书画名家画语图解·沈宗骞》	朱晓红	编著
《中国书画名家画语图解·芥子园画传》	陈洙龙	编著
《中国书画名家画语图解·吴昌硕》	边平恕	编著
《中国书画名家画语图解·齐白石》	李祥林	编著
《中国书画名家画语图解·黄宾虹》	杨樱林	编著
《中国书画名家画语图解·朱屺瞻》	陈洙龙	编著
《中国书画名家画语图解·潘天寿》	杨成寅 林文霞	编著
《中国书画名家画语图解·张大千》	陈洙龙	编著
《中国书画名家画语图解·李可染》	边平恕	编著

目 录
Contents

序 言 1

上编 顾恺之画论读解

第一章 临 摹 3
第二章 创 造 14
第三章 形 神 23
第四章 色 彩 38
第五章 骨 法 46
第六章 章 法 58
第七章 人 物 71
第八章 山 水 85
第九章 诗 画 94
第十章 品 评 104

下编 顾恺之画学研究

写形·传神·体道 113
试析顾恺之“以形写神”的绘画美学观 131
顾恺之评《小列女》语断句之我见 148

附 录

历代评论顾恺之语辑要 155
图版目录 161

上编
顾恺之画论读解

第一章　临　摹

[原文]

凡将摹者，皆当先寻此要，而后次以即事。

——《魏晋胜流画赞》

凡吾所造诸画素[1]，幅皆广二尺三寸。其素丝邪[2]者不可用，久而还正，则仪容失。以素摹素，当正掩二素，任其自正，而下镇使莫动其正。

——《魏晋胜流画赞》

笔在前运而眼向前视者，则新画近我矣。可常使眼临笔止，隔纸素一重，则所摹之本远我耳。则一摹踧[3]，积踧弥小矣。可令新迹掩本迹，而防其近内。防内，若轻物宜利其笔，重以

女史箴图（局部）　绢本　设色　21cm × 350cm　藏伦敦大英博物馆

女史箴图（局部）

陈其迹，各以全其想[1]。

——《魏晋胜流画赞》

其于诸像，则像各异迹，皆令新迹弥旧本。

——《魏晋胜流画赞》

[注释]

(1) 画素：指绘画所用的素绢。素：没有染色的绢。

(2) 邪：互斜。这个意义后来写作"斜"。

(3) 拿：此处通“摩”，摸托。延：延动，位置相对变动。

(4) 想：此处通“像”，形象。

[译文]

凡是将要临摹绘画作品的，都应当先寻求这些要领，而后依次进行摹写。

——《魏晋胜流画赞》

凡是我所创作的各种绘画作品，素绢都是宽二尺三寸。那素丝倾斜的不可用，因为日久还正，所画人物的仪表容貌就会走样。用素绢摹写素绢上的画，应使上下素绢对正，任其自正

需要全本请访问 www.ertongbook.com