

中国历代画论

上编

掇英
类编
注释
研究

周积寅 编著

江苏美术出版社

中国历代画论

上编

英
类
注
研

周积寅 编著

江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国历代画论:掇英·类编·注释·研究/周积寅
编著. —南京:江苏美术出版社, 2013. 4
ISBN 978-7-5344-5782-1

I. ①中… II. ①周… III. ①中国画—绘画理论
IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 058800 号

出品人 周海歌
责任编辑 魏申申
装帧设计 卢浩
审读 冯保善
责任校对 赵菁
责任监印 吴蓉蓉

书 名 中国历代画论:掇英·类编·注释·研究
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏美术出版社(南京市中央路 165 号 邮编:210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
制 版 南京理工出版信息技术有限公司
印 刷 南京大众新科技印刷有限公司
开 本 850×1168 1/32
总 印 张 31.5
版 次 2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-5782-1
总 定 价 78.00 元(全套 2 册)

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路 165 号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

周积寅(1938—),江苏泰兴人。1962年南京艺术学院美术系中国画专业本科毕业后留校跟随俞剑华教授进修,从事中国画史论教学、研究与创作。现为南京艺术学院教授、博士生导师,中国美术家协会会员。1985年—1995年兼任南京艺术学院学报《艺苑》主编。1996年于美国波士顿华夏画廊举办个人书画展;2000年应日本学术振兴会邀请赴日本作关于中日绘画交流史之调查考察,并在早稻田大学、多摩美术大学讲学。1988年获江苏省普通高等学校优秀教学质量奖,1995年被国务院批准为享受政府特殊津贴专家。主编有《中国美术通史》(卷五、六,获1987年度中国图书奖),《中国画艺术专史丛书》(人物、山水、花鸟卷),《中国画派研究丛书》十五卷,《明清中国画大师研究丛书》十六卷,《扬州八怪研究资料丛书》十三卷等。著作等身,其中《中国画论辑要》获1988年国家教委颁发的全国高等学校优秀教材奖,1991年国家新闻出版署颁发的中国优秀图书奖,2004年1月由日本伊噢恩独大学出版日文版;《中国历代画目大典》战国至宋代卷、辽至元代卷,与王凤珠研究员合作,获2003年江苏省哲学社科优秀成果一等奖;《吴派绘画研究》获1994年江苏省高校人文社科优秀成果奖;《郑板桥书画艺术》、《郑板桥》先后获1985年、1997年江苏省哲学社科优秀成果奖;《沈铨研究》与近藤秀实[日]教授合作,获1998年江苏省哲学社科优秀成果奖等。

自序

中国画论是我国历代画家实践经验的总结。

理论来自实践,落后于实践,又高于实践,指导实践。据世界考古发现,萌芽状态的绘画出现于旧石器时代晚期。我国内蒙阴山发现有鸵鸟题材的岩画,有可能是旧石器时代晚期所作,最迟不会迟于新石器时代早期。新石器时代的绘画作品,大都以陶器的彩绘、刻画装饰纹样(或图像)的面貌出现。1982年在甘肃秦安县大地湾发现的地画人物,距今约5000年,属于仰韶文化晚期,是我国迄今发现的最早的具有独立性的绘画。我国有文字记载的历史始于商朝(约公元前十六世纪至前十一世纪),而画论的产生要晚得多,因为它的产生是有条件的:绘画实践的日益成熟;文人对绘画的关注与参与。中国画论形成、发展与流传大致分为六个时期:

先秦两汉,在诸子哲学、文论著作中,已有论画的片言只语,但其本意不在论画,而是借论画以喻道,可称为萌芽时期。

六朝,作为知识分子专业画家顾恺之、宗炳、王微、谢赫等人的出现,提出了系统的人物、山水画论,成为中国画论奠基者,可称为重要开始时期。

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、更深入、更系统,可称为成熟时期。

宋元,出现了文人画的两个高潮,中国画论无论在探讨的范围、论争的内容以及艺术趣味、审美观等方面与前代都有分歧,具有转折性的变化,可称为重要发展时期。

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、崇古复古的画论达到登峰造极的地步；另一方面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。此可称为因袭与创见的交错时期。

二十世纪，中国社会经历了翻天覆地的大变化，中国画创作取得了举世瞩目的成就。在如何对待传统问题、革新问题、中国画发展前途问题、中西绘画关系问题、中国画笔墨问题等方面，既有对古代画论的整理、发微、探讨，又有各家独到的建树。此可称为振兴时期。

据温肇桐先生《历代中国画学著述录目》统计，自东晋顾恺之所著之专篇画论为始，一千五百余年来，可得篇名书名者一千二百余目（散见在其他著述中的尚不在内），其数量之可观、内容之宏富，可谓浩如烟海。

中国画论作为高等院校中国画专业的一门必修课，是从二十世纪三十年代上海美专中国画系开始设置的。1952年全国高等学校院系调整后，这门课首先在南京艺术学院前身华东艺专的中国画专业中开设，由俞剑华教授任课。六十年代初，文化部组织全国高等艺术院校统一编写教材，由俞剑华教授负责编写一部全国通用的中国画论教材，因十年浩劫，教学中止，致使教材的编写工作遭到了破坏。1979年2月，文化部召开全国艺术教育工作会议，会议提出，目前各类教材严重缺乏，要求尽快加强教材建设，并制定了《艺术院校专业教材编选计划》，我院拟编写“中国画论”教材的计划，列入其中。是年，俞剑华教授不幸病故，这一任务，只好由我勉力承担。

前辈学者为了便于后人学习研究中国画论，曾经审择历代画论巨著名篇，佳句卓论，或采整篇，或加摘录，编辑成书者，人们熟知的有余绍宋《画法要录》、傅抱石《中国绘画理论》、于安澜《画论丛刊》、沈子丞《历代论画名著汇编》、俞剑华《中国画论类编》（修订本《中国古代画论类编》）诸书。这些虽然不是作为教科书而编辑的，但从编写的体例以及内容的选择上，都可以作

为编写教材的借鉴。

中国画论包括哪些内容,如何分类,是教材编写过程中首先遇到的问题,这方面未见古人专门论述,今人虽有涉及,但很少作深入研究。《中国画论类编》云:

本书虽名画论,而内容所包颇广,凡画理、画法、画诀、画诗、画品、画评、画谱、画说、画鉴、画筌、画麈、画跋等与画学原理方法有关者,无不酌加收录,以求完备。

以上以内容分类,名目繁多,可归纳为四类:

画理——绘画原理原则论。

画法——绘画技法论。

品评——绘画批评(标准与品第)。

画鉴——绘画鉴赏。

其他的所谓画诀、画诗、画谱、画说、画筌、画麈、画跋不宜与以上四类相并列,每一则用语多作为画论之书名,有可能包括以上四类内容,但均未超出其范围。《中国古代画论要籍简介》将中国画论的内容和体裁归纳为八类:

1. 画理——有关画学和创作问题等的泛论、总论、杂论和短论等。
2. 画法——有关绘画技法的阐述和画谱等。
3. 品评——有关绘画的评论与鉴赏等。
4. 画史——有关绘画的通史、专史、断代史、编年史,以及画家志传、年谱等。
5. 著录——有关绘画作品的公私藏、自藏和知见的著录。
6. 诗词题跋——有关论画、评画的诗词、题识、跋语等。
7. 丛辑——有关画论编辑的丛书、类书等。
8. 书录书目——有关画论的解题与书目等。

在分类上,除了与《中国画论类编》犯有内容重叠的共同毛病外,将画论的范

围更扩大了,连画史也归入其内了。我们说,作为画学的分类尚可,而作为画论的分类似欠妥当,画论是无论如何包括不了画史的。二十世纪末出版的《中国画论》(安徽版)、《中国书画论丛书》(湖南版)也都同样是史论不分,以史为论。

所谓中国画论,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。我国历代绘画理论家,多数是书画家或书画鉴藏家,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。

如果承认这一定义的话,那么在画理、画法、品评、画鉴四类中,画法一类当不在其列。画法一类主要是关于绘画技法的论述,如人物画法、山水画法、花鸟画法等,这些作为中国画教学,应编入中国画技法教材中去。今人编辑的画论丛书,多系理法兼收的。有一本《中国画论辑解》,所选几乎全论画法,若更名《古代画法辑解》似更确切些。

在教材编写过程中,认真学习俞剑华老师的治学精神,并得到前辈、教授、专家谢海燕、刘汝醴、温肇桐、王伯敏诸先生指授,遵照“古为今用”的方针,采取了以重理略法为内容的精选原则,节录了从先秦至清代画论著述以及有关文献、题画、民间画诀中最有代表性的名篇精段,按内容不同加以科学分类,综合成上下两编,凡十六论。上编为总论,有功能、创作、品评、形神、气韵、意境、风格流派、继承、避忌、修养十论;下编为分论,有章法、笔墨、设色、诗画、书画、题跋印章六论。每论之前作一概括介绍,各段文字后面加以必要的注释、意译或按语,并引用了当今画家理论家的见解,同时还附有名画插图和辅助读物目录。书前,有著名美术史论家刘汝醴、温肇桐先生作序。书后附录《学习研究中国画论工具书目》及《历代中国画论今人编辑、标点、注释及其研究目》。曾定名为《中国画论辑要》(以下简称《辑要》),1985年由江苏美术出版社出版发行。其后,再版多次,畅销不衰。1988年1月

荣获国家教育委员会评定的全国高等学校优秀教材奖；1991年10月荣获国家新闻出版署颁发的“首届（1980—1990）中国优秀美术图书奖铜奖”。日本著名美术史家远藤光一教授已将它译成日文，于2004年1月由伊噢恩独大学出版发行。

复经二十年中国画论教学与研究，又有了新的收获体会。为适应研究生教学需要，在《辑要》基础上决定编写一部《中国历代画论——掇英·类编·注释·研究》（以下简称《新本》），在江苏美术出版社大力支持下，使这一工作顺利完成。《新本》以一个新的面貌呈现在读者的面前：

其一，《新本》框架结构明显不同于《辑要》，共分九大部分：中国画本质特征论、起源发展论、功能论、创作论、作品构成论、范畴论、风格流派论、评赏论、中外绘画比较论。试图勾画出一个较为完整的中国绘画理论体系。

其二，《新本》比《辑要》字数、插图多了一倍；补充了不少新内容，如中国画的本质、特征、起源、美丑、雅俗、文质、比德、中和、理法、欣赏及中外绘画比较等论说。在本质论中，首先揭示中国画特有的哲学本质——画即是道。功能论中，将过去认识、教育、审美功能的提法，改为审美认识、审美教育、审美娱乐功能，此外，又补充了审美调剂功能。

其三，《新本》增加了近现代部分，主要是康有为、陈独秀、蔡元培、鲁迅、陈师曾、齐白石、黄宾虹、高剑父、徐悲鸿、刘海粟、陈之佛、俞剑华、宗白华、潘天寿、丰子恺、林风眠、张大千、傅抱石、李可染、石鲁、黄胄等人的画论。他们有感而发，对前人的画论既有发微、探讨，又有自己独到的建树，代表了这一时代中国画论研究的最高水平。古代画论中出现的意境、风格、流派等概念，并未作具体界定，只有今人才予以深刻的阐释。关于中外绘画比较论，《辑要》编写时，就有专列一节的想法，因限于古代，所见画论成不了一节，最早的论述见于南宋，将中国画与高丽、日本、印度画相比较，然过于简略，未说清楚；清代画论中，虽有多处论及中西，但不免偏见；只有到了近现代画论中，才将这个问题说得比较准确、明了。诸如对待传统问题、中国画

发展前途问题等,其中有些理论观点,相互之间不尽相同,甚至完全对立,但乐山乐水、见仁见智,乃是学术中正常现象,反而有利于读者从他们各自的见解中受到更多的启迪。

《新本》,希望更加完美、更加理想,但限于个人水平,缺漏、疏略、谬误之处,在所难免,敬请同道不吝指正。

周积寅 2007年春于金陵苦乐斋

目 录

自序	1
----------	---

上 编

一、中国画本质特征论	1
------------------	---

(一) 本质	1
--------------	---

1. 画即是道	5
---------------	---

(1) 画与儒家之道	5
------------------	---

(2) 画与老庄之道	19
------------------	----

(3) 画与禅理	30
----------------	----

(4) 综论	53
--------------	----

2. 画为心物熔冶之结晶	63
--------------------	----

3. 画乃感情之产物	79
------------------	----

(1) 画心画也	79
----------------	----

(2) 画以得其性情为妙	83
--------------------	----

(3) 画以适吾意而已	89
-------------------	----

(二) 特征	94
--------------	----

1. 画者画也	99
---------------	----

2. 画是一种综合艺术	104
(1) 画与诗歌	104
(2) 画与书法	125
(3) 画与题款	144
(4) 画与印章	158
(5) 诗书画印 熔于一炉	161

二、中国画起源发展论 169

(一) 起源	169
(二) 发展	178
1. 借古开今	179
2. 兼收并览	188
3. 师其意而不师其迹	193
4. 十分学七要抛三	196
5. 善变创新 天下取则	201

三、中国画功能论 227

(一) 审美认识功能	228
(二) 审美教育功能	230
(三) 审美娱乐功能	240
(四) 审美调剂功能	245

四、中国画创作论 256

(一) 感物	256
(二) 感兴	273

(三) 神思.....	283
(四) 凝虑.....	289
(五) 虚静.....	314
(六) 理法.....	319
1. 理	321
2. 法	326
3. 理与法.....	331
(七) 养气.....	337
(八) 立身.....	342
(九) 积学.....	349
(十) 创作态度	363

五、中国画作品构成论 375

(一) 章法.....	375
1. 画之总要	376
2. 置陈布势	385
3. 对立统一法则	390
(1) 宾主.....	390
(2) 呼应(顾盼).....	392
(3) 远近.....	393
(4) 开合.....	404
(5) 虚实.....	407
(6) 藏露.....	411
(7) 繁简.....	413
(8) 疏密.....	417

(9) 纵横	424
(10) 参差	425
(11) 动静	426
(12) 奇正	427
(13) 乱整	430
(14) 取舍	430
(二) 笔墨	436
1. 用笔	438
2. 用墨	461
3. 用笔与用墨	476
4. 用水	499
(三) 色彩	506

下 编

六、中国画范畴论

(一) 形神	533
1. 形	535
2. 神	543
3. 形与神	555
(二) 气韵	583
1. 气	584
2. 韵	593
3. 气与韵	594

(三) 意境.....	605
(四) 美丑.....	632
(五) 雅俗.....	660
(六) 文质.....	675
(七) 比德.....	683
(八) 中和.....	701

七、中国画风格流派论 715

(一) 风格.....	715
1. 风格即画中之“我”	716
2. 个人风格	722
(1) 人物画.....	722
(2) 山水画.....	725
(3) 花鸟画.....	734
3. 时代风格	740
4. 民族风格	743
(二) 流派.....	747
1. 我法我派	748
2. 人物画诸派	753
3. 山水画诸派	754
4. 花鸟画诸派	772
5. 南北宗画派	785
6. 文人画派	790
7. 院体画派	800

八、中国画评赏论 815

(一) 品评 815

1. 标准 816

- (1) 谢赫“六法” 816
- (2) 荆浩“六要” 821
- (3) 刘道醇“六要”、“六长” 822
- (4) 刘世儒“十二要” 824
- (5) 张振羽“四宜” 825
- (6) 龚贤“四要” 825
- (7) 邹一桂“八法” 825
- (8) 汪之元“六法” 830
- (9) 董棨“四法” 830
- (10) 盛大士“六长” 831
- (11) 黄宾虹“三要” 831
- (12) 潘天寿“五宜” 831

2. 品第 831

- (1) 朱景玄“神、妙、能、逸”四品 831
- (2) 张彦远“自然、神、妙、精、谨细”五品 832
- (3) 荆浩“神、妙、奇、巧” 832
- (4) 黄休复“逸、神、妙、能”四格 833
- (5) 刘道醇“神、妙、能”三品 838
- (6) 赵佶“神、逸、妙、能”四品 838
- (7) 赵孟頫“神、能”二品 839
- (8) 盛大士“精、妙、神、逸”四品 839
- (9) 黄钺《二十四画品》 839
- (10) 黄宾虹“上、中、下”三品 842

(二) 欣赏	845
1. 赏画者之修养	848
2. 欣赏过程	853
(1) 神会	853
(2) 体味	863
(3) 意趣	865

九、中外绘画比较论 878

画论作者索引	943
--------------	-----

插图目录	958
------------	-----

附录	963
----------	-----

一、学习研究中国画论工具书目	964
----------------------	-----

(一) 辞典、字典	964
-----------------	-----

(二) 年表	966
--------------	-----

(三) 索引	967
--------------	-----

(四) 书目、书录	968
-----------------	-----

(五) 图表	969
--------------	-----

二、历代中国画论今人编辑、标点、注释及其研究目 ...	969
-----------------------------	-----