

—古代卷—

畫論備要

北京畫院 學術叢書
广西美術出版社

畫論備要

古代卷

北京畫院
學術叢書

中國書畫
書章

广西美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

画论备要. 古代卷/北京画院编. —南宁: 广西
美术出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5494-0658-6

I. ①画… II. ①北… III. ①中国画—绘画理
论—中国—古代 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第075609号

画论备要(古代卷)

HUALUN BEIYAO(GUDAI JUAN)

主 编 北京画院

出 版 人 蓝小星

终 审 黄宗湖

图书策划 姚震西

责任编辑 杨 勇 廖 行

装帧设计 二月书坊

责任校对 王 野 陈小英

审 读 刘青云

封面题字 王明明

出版发行 广西美术出版社

地 址 广西南宁市望园路9号(530022)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

开 本 889 mm × 1194 mm 1/16

字 数 150千字

印 张 16.125

版 次 2014年10月第1版

印 次 2014年10月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5494-0658-6/J · 2121

定 价 85.00元

目录

序	七
第一章 品鉴	一二
先秦	一二
晋唐	一四
宋代	二〇
元代	三〇
明代	三二
清代	四〇
第二章 蒙养	七四
五代	七四
宋代	七六
明代	八二
清代	八六
第三章 格法	一〇八
宋代	一〇八
元代	一一二
明代	一一四
清代	一二八
第四章 笔墨	一三四
唐代	一三四
北宋	一三八
元代	一四六
明代	一五〇
清代	一六〇
第五章 意境	一九四
晋唐	一九四
宋代	一九六
明代	一九八
清代	二〇四
第六章 气韵	二二六
晋唐	二二六
宋代	二三〇
元代	二三八
明代	二四〇
清代	二四六

畫論備要

古代卷

北京師範大學
學術叢書

廣西美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画论备要. 古代卷 / 北京画院编. — 南宁: 广西
美术出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5494-0658-6

I. ①画… II. ①北… III. ①中国画—绘画理
论—中国—古代 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第075609号

画论备要 (古代卷)

HUALUN BEIYAO(GUDAI JUAN)

主 编 北京画院

出 版 人 蓝小星

终 审 黄宗湖

图书策划 姚震西

责任编辑 杨 勇 廖 行

装帧设计 二月书坊

责任校对 王 野 陈小英

审 读 刘青云

封面题字 王明明

出版发行 广西美术出版社

地 址 广西南宁市望园路9号 (530022)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

开 本 889 mm × 1194 mm 1/16

字 数 150千字

印 张 16.125

版 次 2014年10月第1版

印 次 2014年10月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5494-0658-6/J · 2121

定 价 85.00元

编辑委员会

主任

王明明

委员

袁武 雷波 吕晓

吴洪亮 姚震西 乐祥海

怀一 马明宸 仇春霞

赵琰哲

主编

王明明

副主编

仇春霞

编务

张楠 李琼

目录

序	七
第一章 品鉴	一二
先秦	一二
晋唐	一四
宋代	二〇
元代	三〇
明代	三二
清代	四〇
第二章 蒙养	七四
五代	七四
宋代	七六
明代	八二
清代	八六
第三章 格法	一〇八
宋代	一〇八
元代	一一二
明代	一一四
清代	一二八
第四章 笔墨	一三四
唐代	一三四
北宋	一三八
元代	一四六
明代	一五〇
清代	一六〇
第五章 意境	一九四
晋唐	一九四
宋代	一九六
明代	一九八
清代	二〇四
第六章 气韵	二二六
晋唐	二二六
宋代	二三〇
元代	二三八
明代	二四〇
清代	二四六

画者，文之极也。

长期以来，绘画就是古代文人精神生活不可分离的一部分。它凝聚了历代文人的经验和智慧，体现了他们“独善其身”的修养和品格，是理解中国传统文化“技兼于事，事兼于义，义兼于德，德兼于道，道兼于天”的一面镜子。

然而自20世纪以来，作为文人生活方式之一的绘画，突然成为一个被声讨的历史对象。先是有康有为、陈独秀、吕澂等人提出的“美术革命”，不久就有“新国画运动”，改革开放后更有“危机说”、“穷途末路说”，90年代又掀起了“笔墨”价值问题的讨论。可以说，传统绘画在20世纪就像“西风一夜剪芭蕉，满眼芳菲总寂寥”。

如今，20世纪的大门已经关上，理性的大门也逐渐开启。更多的人开始重新认识到传统绘画独特的审美价值，愿意成为薪火相传的一分子。然而百年沧桑之后，我们流离到了文化断层的时代，既无名师指点，又无生态完备的教学体系，传承和弘扬传统绘画尤其显得任重而道远。所幸我们仍有古人画作可以研习，还有丰富的画学著作可以阅读。只要我们消除俗虑，拂却尘滓，定有收获。

中国的画学著作十分丰富，涵盖的内容也十分广泛。

在流传下来的著作中，所涉及的内容有画人史迹、书画编目、画作品评、技法解析、笔墨探究、风格鉴赏、古作鉴真、画理论述、美学赏析、诗歌题跋，等等。

在这些丰富的内容中，与绘画创作最密切的只是其中的一部分。《画论备要》的编撰目的就是为从事绘画创作的画家们提供一套简约明了的画学理论著作，帮助他们理解传统绘画的本质、绘画美学以及如何积淀绘画修养。因而去掉了画人史迹、书画编目等与创作较疏远的内容，而于绘画本体部分择其精华而取之。

古代画学著作对绘画本体的探究有一个历史的发展演变期。五代前的画学著作偏向于画人史迹、画作品评、书画编目等方面的内容，而在画理方面的内容却不是很多，但提出的一些标准却堪为后代经典，如谢赫的“六法”论、荆浩的“笔法论”，等等。

宋代画学承前启后，在绘画本体方面的探究较前代变得具体而深入，如对气韵和笔墨的探讨不再像前代那样抽象，而是落实到更具体的方面，如：气韵与笔墨的关系，气韵与人品的关系，气韵能否生而知之等。这种探讨既有助于绘画理论的提升，同时也为创作者提供了可具体操作的依据。

明代是画学著作发展的新时期，以董其昌为首的“松江画派”开始有意识地撰写能体现自己心得体会的画学著作。在绘画本体方面，他们从具体的作品来分析绘画美学，从单个画家来分析绘画风格。将着眼点落实到许多具体的技法、布局等方面。同时他们对前代的绘画进行理论上的评析和总结，提炼出影响了几百年的画学理论，如

“南北宗论”。这对习惯于用“散记”、“闲评”的方式写作绘画史的画论家来说是有特殊意义的。

清代是明代的延续。清代在绘画本体方面没有提出多少有创新的理论，但也有自己的特色。一是具体讨论的内容更广泛、详细；二是写作更有文采，如沈宗騫的《芥舟学画编》、石涛的《苦瓜和尚画语录》等等，都是言之有物的四六文。这些有文采的画学著作充分显示了当时画家深厚的文化修养，而这正是当代画家急需汲取和培养的。

画论从精约到深密，既是绘画向纵深发展的结果，同时也是画论自觉思辨后的结果。尽管深密是表述得更为详细，甚至琐碎，但它所讨论的主体却与早期是一样的，那就是构成传统绘画最根本元素的笔墨、气韵、意境等，而不是对既成语言和图式的重复。学习画论者对此须明辨慎习，方能悟得“笔墨当随时代”，创作出既有笔墨、意境，又能反映时代与个性的优秀作品。

癸巳冬月

{第一章}

品鉴

[先秦]

荀况《荀子·天论》

形具而神生。

