

中国书画理论

王逊 著

The Principles
of Chinese Painting
and Calligraphy

上海书画出版社

中国 书画理论

王逊 著

The Principles
of Chinese Painting
and Calligraphy

上海书画出版社

王涵
整理

图书在版编目(CIP)数据

中国书画理论/王逊著;王涵整理.——上海:上海书画出版社, 2018.6

ISBN 978-7-5479-1785-5

I. ①中… II. ①王… ②王… III. ①书画艺术-艺术评论-中国-古代 IV. ①J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第135099号

中国书画理论

王 逊 著 王 涵 整理

责任编辑 王 剑 雷建梅
审 读 陈家红
责任校对 郭晓霞 朱 慧 林 晨
封面设计 刘 蕾
技术编辑 顾 杰

出版发行 上海世纪出版集团
           上海书店出版社
地址 上海市延安西路593号 200050
网址 www.ewen.co
          www.shshuhua.com
E-mail shcpph@163.com
制版 南京展望文化发展有限公司
印刷 上海盛隆印务有限公司
经销 各地新华书店
开本 787×1092 1/16
印张 14.75
版次 2018年8月第1版 2018年8月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5479-1785-5

定价 68.00元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

目 录

绪论 1

第一编 六朝画论

魏晋玄学与人物赏鉴风气 8

顾恺之画论 16

谢赫的《古画品录》 22

《古画品录》的续作 26

宗炳的《画山水序》 28

王微的《叙画》 31

第二编 唐宋画论

张彦远的《历代名画记》 34

郭若虚的《图画见闻志》 45

荆浩的《笔法记》 56

郭熙的《林泉高致》 64

韩拙的《山水纯全集》 80

《宣和画谱》 86

苏东坡的文人画理论 93

邓椿、董道、沈括等人的画论 107

第三编 元明清画论

元代画论 114

董其昌画论 127

王原祁的《雨窗漫笔》 144

沈宗骞的《芥舟学画编》 149

恽向画论 164

恽南田画跋 166

笪重光的《画筌》 172

石涛的《画语录》 176

第四编 中国古代书法理论（魏晋—唐）

概述	184
卫恒的《四体书势》	186
王僧虔的《论书》	191
袁昂的《古今书评》	193
庾肩吾的《书品》	197
张怀瓘的《书断》	199
窦泉、窦蒙的《述书赋》	203
孙过庭的《书谱》	209
卫夫人的《笔阵图》	215

结语 217

整理后记 227

绪论

目前只是介绍一些古代书画理论著作,不是全面地探讨中国美学思想史。

中国传统美学思想表现在古代书论、画论、诗论、文论、乐论,以及民间艺人的口诀之中,在世界美学思想中有重要地位,对其搜集整理,可以丰富世界美学思想宝库。中国传统美学思想有自己的特点——古代人民审美地认识事物,有自己的独特之处。中国古典艺术自成体系,其意义不限于中华民族,如日本、朝鲜等国家的艺术就与中国艺术有很大的共同性,因此中国美学思想不只是有民族特色,且有世界范围的普遍意义,并在世界艺术中自成体系。

我们研究中国古代书画理论,不是在马列主义美学以外另提出一些规律,而是研究在普遍规律之中规律的具体运用,以及中国书画理论自身的特点。在具体运用时,强调研究在具体的历史条件下经过斗争而形成的中国美学思想特色。研究它,可以丰富、加深我们对马列主义美学的认识,同时对继承民族文化遗产也有重要意义。

研究中国美学思想要遵循马列主义普遍规律,但要避免生搬硬套,如说古代的某种说法,与今天的社会主义现实主义一样等等。另一方面,解释古人的某一概念,发挥得太过了,超越了当时人的原有认识和实践内容,这也是非历史的做法。

我国古代写画论、书论著作的人,有的是画家、书法家,有的是具有一定欣赏能力的人,他们的认识,与当时艺术所达到的水平相差不会太远。人们所用术语,往往是当时常用的术语,例如

“神”字，各个时代对“神”字的概念是不尽相同的。我们还应当避免思想上、理解上的狭隘性，例如中国绘画非常注重“形神兼备”和“意境”，但不要认为外国绘画艺术就不重视“意境”或“形神兼备”，或是认为人家有“意境”而没有“神”。有些见解本来是正确的，如果理解狭隘了，反而束缚了自己的认识。

这门课程最高的理想是“中国美学思想史”，而目前所做到的甚少，但是理想可以对我们起督促的作用。目前来讲，还只能是对一些有名的、重要的理论著作做些说明和分析，当然这种说明和分析未必是正确的、全面的。这些理论著作，我们在课上也只是把它们念念，能懂多少算多少，不做逐字逐句地讲解，惟对说明问题的地方，也许要抠抠字眼。字句、版本的考证一般不做，这方面同学们看看别的书就可以了。

书论、画论材料有些要印一下，因为图书馆的藏书，未必能够使大家人手一册。

下面谈一下中国古代书画理论在历史发展上的情况。大致可分为几个时期：

一、上古——汉魏

这时期的绘画创作及理论，张彦远《历代名画记·叙画之源流》中做了简括的总结：

夫画者，成教化、助人伦、穷神变、测幽微，与六籍同功，四时并运，发于天然，非由述作。古圣先王受命应策，则有龟字效灵、龙图呈宝，自巢燧以来，皆有此瑞，迹映乎瑶牒，事传乎金册。庖牺氏发于菜河中，典籍图画萌矣；轩辕氏得于温、洛中，史皇、仓颉状焉。奎有芒角，下主辞章；颉有四目，仰观垂象。因循鸟龟之迹，遂定书字之形。造化不能藏其秘，故天雨粟；灵怪不能遁其形，故鬼夜哭。是时也，书画同体而未分，象制肇创而犹略，无以传其意

故有书，无以见其形故有画，天地圣人之意也。按字学之部，其体有六：一古文，二奇字，三篆书，四佐书，五缪篆，六鸟书。在幡信上书端象鸟头者，则画之流也。（汉末大司空甄丰校字，体有六书：古文，即孔子壁中书；奇字，即古文之异者；篆书，即小篆也；佐书，秦隶书也；缪篆，所以摹印玺也；鸟书，即幡信上作虫鸟形状也。）颜光禄云：“图载之意有三：一曰图理，卦象是也；二曰图识，字学是也；三曰图形，绘画是也。”又周官教国子以六书，其三曰象形，则画之意也。是故知书画异名而同体也。（《周礼》保章氏掌六书：指事、谐声、象形、会意、转注、假借，皆仓颉之遗法也。）洎乎有虞作绘，绘画明焉。既就彰施，仍深比象，于是礼乐大阐，教化由兴，故能揖让而天下治，焕乎而辞章备。《广雅》云：“画，类也。”《尔雅》云：“画，形也。”《说文》云：“画，吟也。象田吟畔，所以画也。”《释名》云：“画，挂也。以彩色挂物象也。”故鼎钟刻则识魑魅而知神奸，旗章明则昭轨度而备国制，清庙肃而尊彝陈，广轮度而疆理辨。以忠以孝，尽在于云台；有烈有勋，皆登于麟阁。见善足以戒恶，见恶足以思贤。留乎形容，式昭盛德之事；具其成败，以传既往之踪。记传所以叙其事，不能载其容，赋颂有以咏其美，不能备其象，图画之制所以兼之也。故陆士衡云：“丹青之兴，比《雅》《颂》之述作，美大业之馨香。宣物莫大于言，存形莫善于画。”此之谓也。善哉！曹植有言曰：“观画者，见三皇五帝莫不仰戴，见三季异主莫不悲惋，见篡臣贼嗣莫不切齿，见高节妙士莫不忘食，见忠臣死难莫不抗节，见放臣逐子莫不叹息，见淫夫妒妇莫不侧目，见令妃顺后莫不嘉贵。是知存乎鉴戒者，图画也。”昔夏之衰也，桀为暴乱，太史终抱画以奔商；殷之亡也，纣为淫虐，内史挈载图而归周。燕丹请献，秦皇不疑；萧何先收，沛公乃王。图画者有国之鸿宝，理乱之纪纲。是以汉明宫殿，赞兹粉绘之功；蜀郡学堂，义存劝诫之道；马后女子，尚愿戴君子唐尧；石勒羯胡，犹观自古之忠孝。岂同博弈用心？自是名教乐事。余尝恨王充之不知言，云：“人观图画上所画古人也，观画古人如视死人，见其面而不若观其言行。古贤之道，竹帛之所载灿然矣，岂徒墙壁之画哉？”余以此等之论，与

夫大笑其道，诟病其儒，以食与耳，对牛鼓簧，又何异哉？

这段话好像是讲绘画的发展，实际上也说明了人们当时对绘画的认识——主要是思想认识的发展。他开头说：“夫画者，成教化、助人伦、穷神变、测幽微，与六籍同功，四时并运。”“成教化，助人伦”，是政治道德的教育作用。“穷神变，测幽微”，是对主观和客观世界的认识。“幽微”应该认为是隐藏在客观事物表面现象深处（或背后）的规律，是人们肉眼看不到的抽象的东西。“同功”“并运”二句，说明绘画是一种伟大的艺术创造。河图、洛书的神话，把绘画和文字的起源神化、神圣化了，把仓颉说成是一个非凡的智者，说文字、图画的创造是人类非凡智慧的表现。文字出现后，世界的秘密被揭开了，人类掌握了自然力，故“天雨粟”“鬼夜哭”，灵怪从此不能藏其形迹。如果剥掉这段文字的神秘外衣，可以看到古代人对文字、绘画的创造，是感到十分惊讶的。这种神话的产生原本是比较早的，不过后来经过了汉代人的损益附会。语言、文字、绘画的发生都是在旧石器时代后期。

下面他根据文字学的说法，表达了古人对于绘画看法的发展。最早书画是“异名而同体”，后来二者有了区别，而作用相同，互相辅助。“左图”“右史”都是政治制度的一部分，是政治道德教育的形式。文中引曹植的一段话以说明绘画的作用，曹植的话（出自《画赞序》），可以帮助我们了解汉魏时期绘画流行的题材。张彦远称绘画为“名教乐事”，说明他很重视绘画作品在政治道德上的教育功能。他还批判了王充对于绘画的看法：“人观图画上所画古人也。观画古人，如视死人，见其面而不若观其言行。古贤之道，竹帛之所载灿然矣，岂徒墙壁之画哉？”——王充的话代表了汉代人对于绘画的一种看法，这也是王充思想的一部分。

二、魏晋——唐

第二个阶段是书画理论的重要开始时期。这一时期对于绘画

艺术的特殊性,或者说对绘画艺术的特殊规律有了明确的认识,这种认识对于绘画艺术引起了一个新的转变。这在后面我们会谈到的。

绘画艺术的特殊性在于,绘画是从感情上感染观众,而主要不在于告诉人们这是些什么事情。

中国古代绘画史论著可分为四个方面:(一)书画论;(二)书画史;(三)鉴赏;(四)装裱工具材料。这四方面的著作,这一时期都开始出现了,并且这时期还形成了美术史上史论相结合的写作传统。

在书画史的写作上,唐代张怀瓘有《书断》问世,他又著有《画断》,惜已亡佚,张彦远《历代名画记》中引有《画断》部分佚文。张怀瓘是张彦远的先驱,张彦远的《历代名画记》是绘画史方面的总结性著作,包括了前述绘画史论著的四个方面。他的《法书要录》则是对前代书论著作的辑录。对于绘画分科问题,张彦远提出人物、屋宇、山水、鞍马、鬼神、花鸟六科,虽分六科,不求全能,但取一技之长。

三、唐——宋

这一时期绘画理论以山水画为中心,人物画发展不明显,花鸟画则着重于一些特殊题材,如竹等。

四、明末——清

此时期的绘画理论主要是谈山水画,但探讨的问题不限于山水画。在探讨过程中,意见之分歧往往很尖锐,所探讨的内容,包括如何表现作者的感情、用什么笔墨表现什么感情、主客观的统一、形式与内容的统一、形式感问题等等。这时期的书画理论和书画著录都很多,史论统一的传统一直被延续下来。书画著录不仅记录作品尺寸、质地、题材内容,而且记录了作品的风格技法。

第一编
六朝画论

魏晋玄学与人物赏鉴风气

在讲画论之前，先总的谈谈魏晋以来思想史上的一些新变化，至于这些思想产生的社会根源与历史背景，我们在这里就不谈了。

魏晋时候，出现了一种叫做“玄学”的思潮，当然玄学起源可以上推到东汉初年的王充。玄学是一种思辨哲学，剖析名理，用逻辑方法探讨事物的道理，是一门新的学科，而不是一个学派。玄学家们对事物的解释是各式各样的，他们从老庄哲学中吸取了辩证法的成分，对汉代以来流行的繁琐哲学——讖纬之学加以抨击，但运用辩证法并不都是很好的，有的流入诡辩、概念游戏，只能说说俏皮话。他们将“三玄”——《易》《老》《庄》，这些同样擅长抽象思考且富辩证思维的学说，置于古典哲学的核心地位。

辩证法，在当时的名称叫做“言意之辩”，是用二元论的方法探讨言与意的关系。这种方法，给旧的繁琐哲学以有力的打击，故在学术各领域都有影响。玄学之倡始是王弼的《易经注》，提出所谓“书不尽言，言不尽意”。《周易》的八卦，每两个配合起来，可以有六十四卦，汉代人卦的意义解释有所变化，牵强附会，弄得很繁琐。王弼说：“言者所以明象，得象而忘言；象者所以存意，得意而忘象”（《周易略例·明象》），有时“得意而忘言”。对此庄子有比喻——“得鱼忘筌”“得兔忘蹄”（“筌者所以在鱼，得鱼而忘筌；蹄者所以在兔，得兔而忘蹄。”见《庄子·外物》），意思是主要目的在于意——也就是鱼、兔，而不在于象——言、筌、蹄（蹄迹）。这种说法，在当时人的言论中是常常谈到的。对于言、意的关系，当时的人有不同的理解，有谓“言尽意”，有谓“言不尽意”，实际是探讨现象与本质、有形与无形的区别与联系。

王弼之外，有一何晏，也是用老庄思想解释儒家经典（评注《易经》《论语》等），实质是在调和老庄和儒家两派思想。他的目的主要不在哲学问题的探究，而是为了维护当时的封建制度，当然也不是为了否定儒老思想。

“名教”“自然”是魏晋玄学的一对范畴，反映了有形与无形之间的区别与联系。“名教”是对应名分伦常、政治制度等有形东西；“自然”则对应天道自然，认为天地运转、万物生化都是自然而然的。汉代有一派人，主要是当时的当权派，他们把道德僵化了，表面上很讲究礼法，而内心却不一定是一致的，例如虚伪的守孝等。何晏、王弼说道德有其本然的根据。而有人认为，既然有一种必然的自然，那么认真体会自然就好，可以不必遵守礼法。——这就进入了宇宙论的范围。所以贵无，是重自然、重规律的；重有，是重礼法和重道德的。

玄学是一种思想潮流，见解多种多样，故不成其为一个派。当时关于“名教”“自然”的争论很多，譬如圣人有无感情、声音有没有感情等问题的争论。嵇康、阮籍等人主张“越名教而任自然”，遂使当时“放达”之风盛行，名教发生危机。乐广批评说：“名教中自有乐地，何必乃尔？”郭象则调和说，名教即自然、自然即名教，二者不可分，“任名教”就是“任自然”，提出“外王”（名教）“内圣”（自然）的统一，这是用另一种方式、从根本上维护封建制度。

后来，佛家也参加了讨论，故玄学家们有倾向道家的，有倾向儒家的，也有倾向于佛家的。

另外，再说说流行于当时的人物赏鉴的风气。

首先谈一谈赏鉴的源流。汉末出现一种名士，不是当权派，但社会声望很高，他们常常议论朝政，代表一定的社会势力，得到社会的支持，他们喜欢品评人物好坏，即“月旦人物”。汉代有一个制度，地方官可以推荐没有政治地位的人给朝廷，使其获得政治地位，即所谓“名士”，这是汉朝末年才有的。汉末名士有郭泰（字林宗）、李膺、范滂、陈寔、蔡邕等。不过，这一班人物之被公认为名士，不仅是道德方面的，也在于政治方面与当权者持反对态度，有

些且极坚决，他们代表士大夫中间的一种新的风气。他们不仅通经，且擅书法、绘画与音乐，其中以蔡邕为最突出。

第一批名士被称为“正始名士”，正始是曹操封魏王时代，当时名士有王弼、何晏等，他们仍有品评人物的风气，品评标准不在道德，而在实际才干，即令是在道德上有缺陷的。与他们相对立的是司马懿、司马师等旧派人物。

正始之后，出现了“竹林七贤”，包括嵇康、阮籍、山涛、向秀、阮咸、刘伶、王戎，他们成名的“竹林”在山阳（现河南省安阳）。七人之中，思想并不一致，嵇、阮、向、刘是反对名教的，对虚伪的礼法之士是深恶痛绝的。阮籍把礼法之士形容为裤裆中的虱子，而王戎、山涛便属于礼法之士。嵇康、阮籍等主张“越名教而任自然”，阮籍见礼法之士以白眼相视，见名士则用青眼。刘伶说我们在，礼法之士的丑恶才得以暴露，故他们对我们也仇恨切齿。向秀曾注庄子《逍遥游》。山涛则谓名教中也可以得到自由，他追求功名利禄，拉嵇康出来做官，嵇与之绝交。嵇康是屈原之后，士大夫中最为倔强者，影响很大，阮咸则比较享乐。

再往后一批是“元康名士”，他们享乐颓废，道德上很差，遭到世人的谴责，人们对他们的看法是有区别于“竹林七贤”等名士的。

东晋时期也出现过两批名士。到了南朝，讲究门阀、士族，不再有作为政治上的反对派的名士了。

讨论具体人的政治、道德，很容易得罪人，招惹祸害。以后发展了一步，只从理论上谈，谈才（可视的）、性（内在的）二者的区别与联系，有所谓“四本论”。这时留下了一部很重要的书——刘劭的《人物志》，从外貌观察人的内在的性，还从审美的角度来品评人物的神识与丰采，也就是人的内心修养与外貌，从美感的角度对人加以欣赏。《晋书》《世说新语》《太平御览》等书就记载了很多这方面的材料，比如：

王羲之“飘若游云，矫若惊龙”。

王恭“濯濯如春月柳”。

嵇康“岩岩若孤松之独立”，醉后如“傀俄若玉山之将颓”。

王衍“神姿高彻，如瑶林玉树”。

乐广“此人之水镜，见之莹然，若披云而睹青天”。

另外还有从修养上进行品评——

抚军（晋简文帝）问孙兴公（绰）：“刘真长何如？”曰：“清蔚简令。”“王仲祖何如？”曰：“温润恬和。”“恒温何如？”曰：“高爽迈出。”“谢仁祖何如？”曰：“清易令达。”“阮思旷何如？”曰：“弘润通长。”（《世说新语·品藻》）

（晋简文帝一上朝）“轩轩如朝霞举。”（《世说新语·容止》）

这种对人的欣赏，涉及到形、神的问题，对文艺批评很有影响。

《文心雕龙》谓“隐秀”曰：“情在词外曰隐，状溢目前曰秀”——这也是“言意之辩”的具体引申。《文心雕龙·体性》一篇谈“才性”与“风骨”问题——

夫情动而言形，理发而文见；盖沿隐以至显，因内而符外者也。然才有庸俊，气有刚柔，学有浅深，习有雅郑；并情性所铄，陶染所凝，是以笔区云谲，文苑波诡者矣。故辞理庸俊，莫能翻其才；风趣刚柔，宁或改其气；事义浅深，未闻乖其学；体式雅郑，鲜有反其习；各师成心，其异如面。若总其归涂，则数穷八体：一曰典雅，二曰远奥，三曰精约，四曰显附，五曰繁缛，六曰壮丽，七曰新奇，八曰轻靡。典雅者，熔式经诂，方轨儒门者也；远奥者，馥采典文，经理玄宗者也；精约者，核字省句，剖析毫厘者也；显附者，辞直义畅，切理厌心者也；繁缛者，博喻酿采，炜烨枝派者也；壮丽者，高论宏裁，卓烁异采者也；新奇者，摛古竞今，危侧趣诡者也；轻靡者，浮文弱植，缥缈附俗者也。故雅与奇反，奥与显殊，繁与约舛，壮与轻乖。文辞根叶，苑囿其中矣。

若夫八体屡迁，功以学成；才力居中，肇自血气。气以实志，志以定言；吐纳英华，莫非情性。是以贾生俊发，故文洁而体清；

长卿傲诞，故理侈而辞溢；子云沈寂，故志隐而味深；子政简易，故趣昭而事博；孟坚雅懿，故裁密而思靡；平子淹通，故虑周而藻密；仲宣躁锐，故颖出而才果；公幹气褊，故言壮而情骇；嗣宗傲傥，故响逸而调远；叔夜俊侠，故兴高而采烈；安仁轻敏，故锋发而韵流；士衡矜重，故情繁而辞隐。触类以推，表里必符。岂非自然之恒资，才气之大略哉？

夫才由天资，学慎始习；斫梓染丝，功在初化；器成采定，难可翻移。故童子雕琢，必先雅制；沿根讨叶，思转自圆。八体虽殊，会通合数；得其环中，则辐辏相成。故宜摹体以定习，因性以练才；文之司南，用此道也。

赞曰：才性异区，文辞繁诡。辞为肌肤，志实骨髓。雅丽黼黻，淫巧朱紫。习亦凝真，功沿渐靡。

守孝期限，在汉代为三年，实乃两年零七个月，在此限期内，要吃素、穿麻、不婚、不生孩子等等。有人守三十年，然而生了几个孩子，徒具形式，且作伪。玄学家们主张孝有感情基础即可，不必讲名教、形式，甚至完全否认形式，走入另一极端。如阮籍下棋，闻母死，如无闻，而事后大叫一声，呕血数斗。在守孝期间，照常饮酒吃肉。他反对的是名教的形式，而不是从根本上反对封建礼教、封建道德。何曾原是魏的三公，司马氏篡魏，何极力拥护，品行很差，死后加谥以“谬”，说不过去，乃改为“孝”。二十四孝中“卧冰求鲤”的王祥也是魏之三公，后又拥护晋王朝，是有名的孝子。王戎爱金钱，贪极了。嵇康、阮籍则不然，他们反对名教，“一任自然。”

有，代表名教、代表言；无，代表自然、代表意。有崇有者，有贵无者。体与用，如刀与锋利效果，“言意之辩”提出很多相对立的概念。他们讨论的主要是人生观，不但探讨，还要身体力行，这便是名士；光在口头上谈，谓之清谈。这种风气对绘画上的主要影响，是人物的神识风采的讲求。

另一个问题是分别等第。班固作《汉书》把人物分为三等九级，后成为一种制度——九品中正制。表现在艺术上有画品、书