



普通高等学校艺术学科新形态重点规划教材



刘万鸣 著

中国画论

第三版

高等教育出版社

中国画论

第三版

刘万鸣 著



普通高等学校艺术学科新形态重点规划教材

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国画论 / 刘万鸣著. — 3版. — 北京: 高等教育出版社, 2018.9
ISBN 978-7-04-050284-8

I. ①中… II. ①刘… III. ①中国画—绘画理论—高等学校—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第171474号

中国画论(第三版)
ZHONGGUO HUALUN

策划编辑 蒋文博
责任编辑 杨小兰
书籍设计 王凌波
责任校对 殷 然
责任印制 田 甜

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂
开 本 850mm×1168mm 1/16
印 张 22.25
字 数 380千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版 次 2001年9月第1版
2018年9月第3版
印 次 2018年9月第1次印刷
定 价 46.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,
请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 50284-00

前言



我国绘画产生于我国本部，又受外来艺术之影响，历史渊源，终成世界一大画系，立足东方，曰东方画系，并与西方画系共立于天下。

盖我国绘画自大成以来，先哲皆以重内涵、重神韵为根本。专心致志，以心作画。使其尽精微而致广大。画论著述亦群言荟萃，温故知新，迭经蜕变，以趋大成。以至于后来画迹皆受画论指导而生成。如初民作画，无画论指导，画者全为实用，不求审美。唐虞三代秦汉之世礼教之论大发。盖绘画全为成教化助人伦之功用，汉末大兴佛教之论，历经六朝而迄唐宋，绘画又多在宗教化之下。另唐人求诗画一体，五代、宋、元、明、清又大加扬辉，尤其宋元、明清大褒文人画之价值，使我国绘画直趋文学化。

再读现代之画作，大成者，或有画论著述传于世，或有画论片言留于书。如黄宾虹、潘天寿、郑午昌、齐白石、徐悲鸿等，其画作之辉煌，皆有画论而生，其画论之真谛，皆由画作而促成。

余著《中国画论》，出版两次，初由天津古籍出版社出版发行，后由河北美术出版社出版发行，时隔十余载，余作画之余再添章节，以补缺憾。今劳高等教育出版社再版，供同道共研。

丁酉春刘万鸣于西城朱雀门

目 录

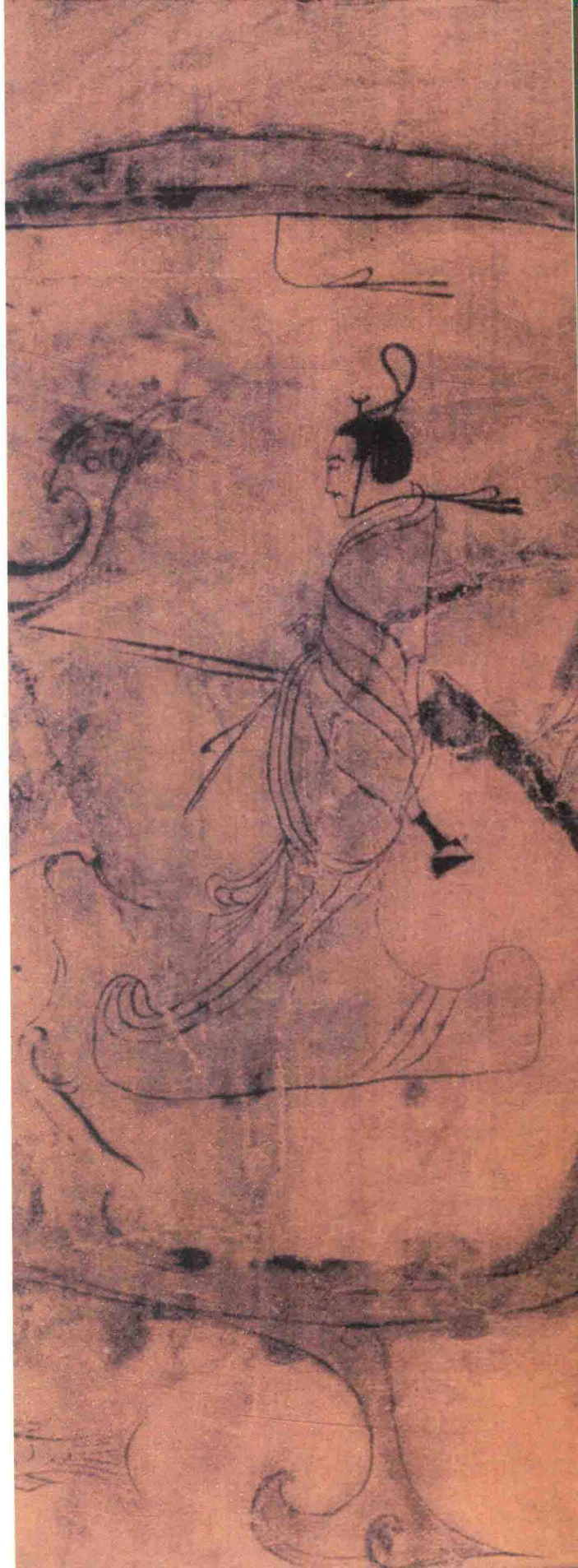
001	第一章	远古至汉代之绘画
011	第二章	魏晋南北朝之绘画及画论
025	第三章	隋唐之绘画及画论
043	第四章	五代之绘画及画论
059	第五章	宋之绘画及画论
095	第六章	元之绘画及画论
113	第七章	明之绘画及画论
139	第八章	清之绘画及画论
173	第九章	砚边杂谈
205	第十章	历代绘画之美学

277 第十一章 历代画论精句选

323 第十二章 画论著述与作者一览



第一章 远古至汉代之绘画



一、远古绘画之起源

中国绘画之起源，古籍所载，伏羲氏仰观象于天，俯观法于地，又观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，而画八卦，以为天地风雷水火山泽之标记。分别为☰、☷、☱、☲、☳、☴、☵、☶。此标记今天我们可视为绘画之胚胎。伏羲之后，仓颉仰观奎星圆趋之势，俯察龟文鸟羽山川掌指禽兽蹄远之迹，体类象形而制文字。比起八卦形象具体，如𠄎、𠄎等，虽为文字，而说成图画更为确切，固称其为“象形文字”，至此图画已成雏形。关于仓颉发明文字之传说，说法不一，就连文字是否为仓颉之发明，也令人置疑。总结古籍之论，可归纳为三。其一，曰观天象。《孝经·援神契》云：“奎主文章，仓颉效象。”宋均注：“奎星屈曲相钩，似文字之画。”其二，曰观鸟兽迹。《说文解字序》云：“黄帝之史仓颉，见鸟兽蹄远之迹，知分理之可相别异也，初造书契。”汉桓帝仓颉庙碑云：“写彼鸟迹以纪时。”其三，曰河洛出图书。“河出图，洛出书，圣人则之。”（《易·系辞上》）“河图在东序。”（《尚书·顾命》）“山出器车，河出马图。”（《礼记·礼运》）子曰：“凤鸟不至，河不出图，吾已矣夫。”（《论语·子罕》）关于河洛出图书又有三种之传说，一曰灵龟贡之于世者，二曰河鱼贡之于世者，三曰河龙贡之于世者。《河图玉版》云：“仓颉为帝，南巡狩，登阳虚之山，临于元扈洛纳之水，灵龟负书，丹甲青文以授之。”是载灵龟贡书于世也。《河图洛书》云：“黄帝游翠妫之川，有大龟出，龟没而图见。”《尚书中候》云：“伯禹观于河，有长人鱼身出，曰河精也，授禹河图，入渊。”是载河鱼贡书于世也。《春秋说题辞》云：“河以通



图1-1

乾出天苞，洛以流坤吐地符，河龙图发。”《河图挺佐辅》云：“天老告黄帝曰：‘河有龙图’。”是载河龙贡书于世也。

此时书画不分，文字象形相互依存，如“鱼”字为“𩺰”，“果”字为“𣎵”，“射”字为“𠂔”，“雹”字为“𩺰”等，书画混同。文字非单纯符号，象形非单纯图画。

黄帝时，绘画已独立一门与文字分家，如画蚩尤之像以弭服叛乱；图神荼郁垒之形以御魔鬼，黄帝于衣裳染以五彩为文章，虞舜之画衣冠等，即亦有礼教意义而成一门。绘画为礼教服务。

二、三代之绘画

至夏、商、周，统治者为使政治稳定，民心归向，大兴礼教，绘画遂被利用，技艺日臻成熟。绘画题材无不以礼教为本，正所谓画者“成教化，助人伦，穷神变，测幽微”（张彦远《历代名画记》）。而绘画之存在，其一，多以礼器相配，如禹铸九鼎，百物而为之备，使民知神奸。商之斧钺爵、犬豕鬯等图案精美细腻，错落有致，颇为后世叹服；其二，多以建筑相配而显辉煌，雕梁画栋之妙，虽尚未考证，其华丽壮观，借礼器之图案可想而知。然无论礼器、建筑，其绘画目的在于服务礼教。商至周礼教甚盛，图画之事愈加重视，服冕、尊彝、旗旌、门壁皆以图画为饰品，故“孔子观乎明堂，睹



图1-2

四门墉，有尧舜之容，桀纣之象，而各有美恶之状，兴废之诫焉”《孔子家语·观周》。据《周礼》记载，旗旌之章九，常为日月，旂为交龙，旛为通帛，物为杂帛，旗为熊虎，旗为鸟隼，旐为龟蛇，旟为全羽，旟为析羽。服冕、尊彝亦以图画缀之。这一时期鸡彝、鸟彝等罍彝礼器多是礼教与图画相辅相成，绘画昌盛多彩。

三、春秋战国至秦统一之绘画

周室衰，春秋战国至秦统一，兵戈交接无宁日，乱世之际，用人之时，各诸侯思贤若渴，于是乎人才辈出，思想活跃，文艺繁荣，绘画亦随之发展，画与礼教似有若即若离之关系，画家作画渐受重视并已有记载，画论思想亦零散出现。如《水经注·渭水》所载：“旧有忼留神像。此神尝与鲁班语，班令其人出。忼留曰：我貌狞丑，卿善图物容，我不能出。班于是拱手与言曰：出头见我。忼留乃出首，班于是以脚画地，忼留觉之，便还没水，故置其像于水，惟背以上立水上。”

刘向《说苑》记：“齐王起九重台，召敬君画之，敬君久不得归，思其妻，乃画妻对之。齐王知其妻美，与钱百万，纳其妻。”另有《庄子》解衣般礴，《韩非子》画狗马难于鬼魅等，皆为画家作画记载。这体现出春秋战国时代求实的绘画美学思想。绘画与现实生活的关系，创作者的思想感情在作品中的体现，说明画家在社会中有了一定的地



图1-3



图1-4



图1-5

图1-3 战国 人物龙凤帛画
图1-4 战国 人物御龙帛画
图1-5 秦 彩绘奔马飞鸟漆壶
图1-6 秦 鹿纹瓦当
图1-7 秦 半瓦当拓片



图1-6



图1-7

位。其绘画形式以壁画尤盛，另有帛画传于世，如《人物龙凤帛画》《人物御龙帛画》等，为研究这一时期绘画提供了珍贵实物资料。

这一时期的绘画思想多出现在哲学言论中，他们不是以画论画，而是借画阐述哲学问题，虽零散、不成系统，但能揭示事物本质。此为中国画论之开端。

秦统一天下，始皇专制，以武安邦，但其非武夫。读《史记·秦始皇本纪》略知其人，对画虽无暇问及，但未摧残。由于秦朝重武，好威福显尊严，颇重建筑与绘画，每破一国，必将其国宫室之建筑复制于咸阳。吸纳外来文明，聚优秀文化艺术于都城。秦时，西域诸国多已归附，已有通商。有史记载，域外画家亦有来者。王嘉《拾遗记》云：“烈裔，骞霄国人，善画来献。”对其画艺也有载录：烈裔其人能含丹漱地，即成魑魅诡怪群物之象，又能以指作画，画地长百丈，直如绳墨。又于方寸之内画出四渎五岳之象，画龙凤鸾翥看似飞翔。可见秦国画风之自由。又伏琛《三齐略记》载：“秦始皇于海中作石桥，海神为之竖柱。始皇求为相见。神曰：‘我形丑，莫图我形，当与帝相见。’乃入海四十里，见海神，左右莫动手，工人潜以脚画其状。”可见秦代画者从上至下已为普遍。

四、汉代之绘画

秦代暴政，二世而亡。汉代以降，汉高祖刘邦巷闾之徒终成大业，集权统一，治国



图1-8



图1-9

有方，文化灿烂。因春秋战国之忧，秦代暴政之残，汉文人多有避世之心态。此汉画勃兴其一也。汉代自汉高祖元年以来，至献帝建安二十四年，太平多于战乱，此汉画勃兴其二也。文帝之时，国富民强，文人之心闲逸清静，又文帝颇有雅兴，意倡画学之风，并借画以施政教。武帝虽独尊儒术，轻视技艺，却偏好书画，创置秘阁集藏天下墨宝，治政之余赏书画抒闲情。武帝尚武好战，征匈奴，通西域，引外来之文明，促多元文化融合，利绘画题材创新。宣帝亦崇图画，教化、功德、政绩莫不以图画昭示天下。上至皇室，下及百姓，绘画表达形成潮流。故彼时绘画题材丰富，涉及社会现实、风土人情、生活习俗、养生之道。亦有出乎礼教之春画风行。

元帝好色喜画，宫中集天下美女，任其享用。美女云集，不可一一过目，故养画师一一描出，以按图选取。宫中所养画师，记载者如毛延寿、陈敞、刘白、龚宽、阳望、樊育等。毛延寿，杜陵人，擅画人物肖像达至惟妙惟肖之境。宫中女子多以钱财贿之，方有幸被召。据传，独王昭君不肯贿之，延寿心怀恶意，图之丑化，终不得元帝见。后匈奴入朝以求美人为阏氏，元帝案观图像，选昭君以行，行前召见，不禁愕然，其美貌绝伦，乃宫中第一，非图画中所绘。然籍已定，元帝大为恼怒，亦追其案，立诛毛氏等人于市。樊育，长安人。阳望，下杜人，以善布色而名。龚宽，洛阳人，善画人物。刘白，新丰人，工写牛马飞鸟。陈敞，安陵人也，以善画牛马飞鸟而名。

明帝雅好图画，别开画室，诏博洽之士班固、贾逵等，取诸经史故事，命尚方画工又尚儒术者图画，以儒术为创作之本，儒术兴盛，图画随之繁荣。

后汉画家，史载者六人，张衡、蔡邕、赵岐、刘褒、刘旦、杨鲁。其中杨鲁、刘旦专职画家，而张衡、蔡邕、赵岐、刘褒，从政之余，暇时遗兴耳。

张衡，字平子，南阳西鄂人，五经六艺贯通，官至尚书，其画逸事有载于史。《异物志》曰：“山有兽，名骇神，豕身人首，状貌丑恶，百鬼恶之，好出水边石上，平子往写之，兽入潭中不出。或曰：此兽畏人画，故不出也，可去纸笔。兽果出，平子拱手不动，潜以足指画兽。”

蔡邕，字伯喈，陈留圉人，初平元年，拜左中郎将，封高阳侯。灵帝时，尝诏邕画赤泉侯五代将相于省，兼命为赞及书，邕书画与赞，皆擅名于代，时称“三美”。《历代名画记》载：邕有《讲学图》《小列女图》传于世。

刘褒，汉桓帝时人，官至蜀郡太守，善画鸟鹄。《博物志》载：“尝画《云汉图》，人见之觉热；又画《北风图》，人见之觉凉。”

赵岐，京兆长陵人，官太常，擅长人物。

汉代绘画虽有记载，但因天灾人祸，实迹无存，今仅以石刻、金属器等为证，以研汉画。石刻者，首推孝堂山祠、武梁山祠石刻。孝堂山祠位于今山东长清区，系东汉永建四年前制。以阴线及凹面线刻为主。武梁祠位于今山东省嘉祥县境，系东汉桓帝建和元年前后兴建，以阳刻凸面线为主。内容均为历史传说与社会风情。二者艺术风格古拙雄健。另有巨野黄水南李刚石室，雕刻隐起，制作工丽。今资州内江市，伏尉公墓，雕刻人物数多，手法古朴。平阴县孝经堂，石室内刻有车马人物，甚是精巧。嘉祥县刘村福院画像，焦城村画像奇异古怪，甚是神妙。而汉之金属器细致精妙者，当属汉镜。汉镜繁多，多延年益寿镜、仙人不老佳镜，宜子孙镜、大王日月镜、尚方盘龙镜、四神四虎镜、三神四兽镜、许氏镜、马氏镜、邹氏鲁氏镜、张氏蒙氏镜、龙氏镜、周仲镜等。图案涉及龙虎、人物、车马、鸟虫、植物、山水，或简或繁，无不生动、精伦、壮丽。盖以石刻、金属器之图案可窥见汉代绘画之辉煌。亦可总结汉画题材之类别，即以风俗鬼怪神话、经史为主要创作题材。另有佛画传入中国，实为汉代绘画受外来艺术之影响最为显著者，其画法渐为中国化，亦为魏晋人物画之发展打下坚实之基础。

另外，汉画在缣帛上画作甚多，如湖南长沙马王堆、山东临沂金雀山汉墓中出土的西汉帛画，甘肃武威磨嘴子出土的新莽时期的绢麻枢铭，皆展示出汉画卓越之水平。

第二章

魏晋南北朝之绘画及画论

