

中國歷代書畫 藝術論著叢編

季羨林署

中國大百科全書出版社

徐
娟
主
編

中國歷代畫藝
術論著叢編

中國大百科全書出版社

北
京

新學
社
PDG

ISBN 7-5000-5792-X

9 787500 057925 >

圖書在版編目(CIP)數據

中國歷代書畫藝術論著叢編/徐娟主編. —北京:中國
大百科全書出版社, 1997. 5
ISBN 7-5000-5792-X

I. 中… II. 徐… III. ①中國畫-繪畫理論-著作-中國-歷代-影印本 ②漢字-書法-理論-著作-中國-歷代-影
印本 IV. J212

中國版本圖書館 CIP 數據核字(96)第 18529 號

ED05/12

中國大百科全書出版社出版發行

(北京市西城區阜成門北大街 17 號 100037)

新華書店總店北京發行所經銷

北京市冠中印刷廠印刷

開本 787×1 092 1/16 印張 2 625 插頁 4 字數 16 100 千字

1997 年 5 月第 1 版 1997 年 5 月第 1 次印刷

印數 1~250 套

定價 16000.00 圓

新華書店
PDG

正確理解前人之
發現與發明相當
於是在創造自己
的審美能力

王勃用五九五

新學堂

PDG

綜羅百代
泛我北藝舟

任繼愈

學海淵深不計年書林畫苑有
鴻編石渠彙目存精善天祿解
題費仔肩晉帖唐碑同啓後曹
衣吳帶各爭妍中華藝術播遐

邇玄覽頤情萬代傳

小詩奉題

中國歷代書畫藝術論著叢編 史樹青

解題
PDG

蒼者理問數
際畫緣軌程

序

中國歷代畫史藝術論著叢編

結集題詞

中石

如夢
PDG

先觀書畫歷史

再拓美學理論

沈鵬題書

沈鵬書

PDG

博盪

1604

古故

通知

今新

中國歷代畫畫藝術論著
叢編付梓之賀
劉炳森題

解讀
PDG

《中國歷代書畫藝術論著叢編》編輯委員會

名譽顧問 季羨林

學術顧問 王朝聞 任繼愈 史樹青 歐陽中石 沈鵬 劉炳森

總策劃 尹寧

主編 徐娟

副主編 劉建偉 于玉安 黃英

編委 (按姓氏筆畫順序)

王鈞 左步青 史國良 安久亮 李連慶 李雪梅 周紹昌

孟慶江 姜維樸 孫靜生 符家欽 劉嵐 劉小映 顧蘋

編務 李小芳 馮曉玲

本書編輯、出版人員

總編輯 徐惟誠

社長 單基夫

主任編輯 孫關龍

責任編輯 左步青 劉小映

裝幀設計 闕明

責任校對 蔣仲英 李明琪 洪思律

導論

中國歷代書畫藝術論著縱覽

左步青

中國古代的書畫藝術，在中國文化史上有着極其光輝的篇章。在長期的歷史發展中，中國書畫形成深厚的藝術傳統和鮮明的民族特色，許多傳世的傑作不僅是中華民族的藝術瑰寶，也是人類藝術寶庫中的珍品。

中國古代書畫具有很強的藝術魅力，它是高雅藝術，卻有着十分廣泛的群眾基礎。它對人的精神氣質產生深遠的影響。它可以起到開拓文明、陶冶情操、寄托心志的作用。有人說：「高超的書法甚至擁抱着宇宙天地。」中國歷代書畫的許多精品，其存在價值可以超乎時代，它的審美價值和認識作用可以永存不衰。在古代，就已對東方的國家、民族產生深遠的影響；在近現代，隨着世界文化的交流，其聲譽也遠播西方各國。

在悠久的發展過程中，中國的書法繪畫也形成了一套獨特的理論體系，豐富了中國乃至世界的美學理論寶庫。

(一)

中國歷代的書法與繪畫，兩者構成中華民族的傳統藝術門類之一，相互有着不可分割的聯繫。

中國夙有「書畫同源」之說。這是指中國文字與繪畫在起源上有相通之處，在表現形式上，尤其是在筆墨運用上，具有相通的原理。以後，書畫分途，藝術各異，但「書畫同源」的觀點在歷代中國書畫創作中仍然有重要的影響。

書法是中國文字的書寫藝術，特指以毛筆書寫漢字的藝術。中國古代把「書」看作是「六藝」之一。書法既有

語言文字所具有的實用性，也具有供人欣賞的藝術性。書法家通過用筆、結構、章法、墨法等藝術表現手段，給人以美的享受。

不同歷史時期的書法藝術有不同的流派、風格。「晉人所書，體尚圓潤，結構天然，風采流奕，斂鋒藏鐔而自能雄勁，為歷代所重。逮唐以後，或格法謹嚴，或筆勢軒翥」（《懋勤殿法帖·清聖祖仁皇帝御製序》）。歷代相傳，既有繼承，又有發展，流派紛呈，各有千秋。書法作品有的氣勢雄強，大筆淋漓；有的瀟灑俊逸，清新婉約；有的平易含蓄，恬澹凝重；有的意態生動，華采飛揚。

隨着歷史的嬗變，書體也不斷演變。各種字體有各自的體貌特點。小篆體態圓長，筆畫勻稱，藏頭護尾，不露鋒芒。隸書形體寬扁，左右舒展，筆畫講求波磔，橫畫蠶頭燕尾，有着濃厚的裝飾情趣。楷書又稱正書、真書，形體方正，一筆一畫，既有嚴格的法度，又有方嚴正大的氣魄，點畫、鉤戈、撇捺，俯仰照應，比篆書更為多姿多采，「顏筋柳骨」，皆有可取。草書又分章草、今草和狂草。章草結構簡約，一字之中，筆畫互有連接；字字獨立，又互不相連。今草上下字筆勢牽連引帶，不絕如縷。狂草大起大落，如風雷閃電，飛騎馳聘。行書介乎楷書與草書之間，書寫簡易流暢，如行雲流水，活潑自然。總之，書學廣博精深，藝林墨寶，宛如百花爭妍的園地，萬紫千紅，使人目不暇接。

歷代高人韻士都與書法結下不解之緣。寄情翰墨，握管抒毫，成為人生一樂。藝術是情感表現。書法表現了書法家的精神境界、氣度、秉賦、品格。清人劉熙載《藝概》稱：「書，如也。如其學，如其才，如其志，總之曰如其人也。」「筆情墨情，皆以其人之性情為本。」清康熙帝玄燁認為，「右軍書《樂毅論》有忠臣烈士之象，《曹娥碑》有孝子順孫之象，《逍遙篇》有抱素拔俗之象，《畫像贊》有矜莊嚴肅之象」（《懋勤殿法帖·序》）。可見學書之道，絕非雕蟲小技。元代書法通論著作《衍極》的作者鄭杓稱：「書道其大矣！書道其大矣！」又說：「書其難哉！」誠哉斯言。

中國歷代書法，除了裝裱成卷軸、長箋、橫卷和冊、屏等形制外，還有大量的碑刻、摩崖、法帖等傳世。從唐宋興起的集碑成林，展示出中華民族特有的書法藝術的風采，以後歷代都有碑石入藏。漢唐時在山崖石壁上鐫刻的銘功、記事等文字，蔚為壯觀。今天，無論在舉世聞名的西安碑林或是在峭壁聳立的泰山摩崖石刻，書法愛好者徜徉於巨石豐碑之間，那些筆力道健、氣魄宏大的書藝令人目迷心醉，激情澎湃。書藝不朽，金石永壽。人們不但對那些書法大師懷着深深的敬意，也為那些鐫刻碑石的刻工讚嘆不已。他們以高超絕倫的技巧，以刀追筆，精工摹刻，

再現了原作的風貌，為後世留下寶貴的書學資料，成為中華民族珍貴文物的遺存。

中國繪畫藝術歷史悠久，最早的繪畫遺迹可上溯到遠古的巖畫和新石器時代彩陶器上的裝飾紋樣。巖畫是在山崖巖壁上鑿刻或繪製而成，在中國分佈區域極廣，已有十二個省（自治區）發現了巖畫，其風格具有粗獷、簡潔、明快的特點，反映出先民幼稚的想象和美好的願望。原始彩陶上的紋樣有魚、鳥、蟲、獸和人物的形象，生動而簡樸。兩漢的畫像石、畫像磚、墓室壁畫、帛畫、器物畫等，衆彩紛呈。自漢魏發展起來的石窟壁畫，以敦煌莫高窟為最，內容豐富的彩塑和壁畫，顯示出高度的藝術造詣，如「飛天」在蒼穹起舞，華麗的衣着，耀眼的佩飾，「風吹仙袂飄飄舉」，令人似乎聽到環珮清脆的撞擊聲，堪稱不朽的傑作。

我們現在指稱的中國畫，是指以中國獨有的筆墨等工具材料，按照長期形成的傳統技法進行創作，以獨立的畫幅形式表現自然山川草木、社會生活和審美理想的繪畫作品。它和中國書法一樣，有卷、軸、冊、頁、屏等多種形式。中國畫在歷史長河中不斷更新，在世界美術領域中自成體系，是東方畫系的重要組成部分。

中國畫按藝術技巧分為工筆重彩和水墨寫意兩大類型。按題材又可分為：以自然風景為主要描繪對象的山水畫（包括名山大川、風景勝地、田野村居等），以動植物為主要描繪對象的花鳥畫（包括花卉、翎毛、蔬果、草蟲、畜獸、鱗介等），以人物活動為主要描繪對象的人物畫（包括仙佛僧道、帝王后妃、仕女高士、社會風俗等）。在元、明、清時期有着重要地位的文人畫，其題材以山水、花鳥佔有絕大比重。山水畫寄托畫家對自然風光的讚美和神往，拔地通天的山巒，霧靄似凝，松濤萬頃，溪瀑奔騰，橫塘孤帆，空靈恬澹，意境幽深。花卉翎毛，很多是緣物寄情，托物言志，芍藥牡丹的雍容華貴，荷花水仙的清白高潔，蒼鷹白鷺，多以水墨渲染，清澹而筆下生風，傳達出振翅沖天的凌雲之志。不少流傳有緒的名迹，凝聚着一代代繪畫大師的心血與智慧，他們創造的繪畫程式和藝術風格，成為後世宗法的楷模。

中國繪畫藝術十分強調神似，高度重視藝術形象的神韻（氣韻），不單純拘泥於外表形似。形似祇有外表的逼真，神似纔能表現內在的精神。南齊謝赫在《畫品》中提出「六法論」，將「氣韻生動」列為第一法。宋代繪畫極重寫實，但不是客觀物象的再現，而是更重視提煉概括，以求得形神兼備。「氣韻之起，極於潑墨；寫生之精，窮於沒骨。」（《佩文齋書畫譜·清聖祖仁皇帝御製序》）注重神韻成為中國民族繪畫的主要特色。

中國繪畫的發展變化，無不與社會生活、時代風尚息息相關。封建時代的重彩畫，多數描繪王公貴族和上層社會的生活。南朝時，繪畫滲入佛教藝術技法，山水畫逐漸脫離人物畫，自成一科，出現了專門從事山水畫的畫家。盛

唐時，人物畫、宗教畫風行。五代時，花鳥畫從山水、人物畫中分離出來，出現兩種風格不同的流派，分別表達或「富貴」或「野逸」的志趣。清代中期，南方商業城市揚州，商賈雲集，人文薈萃，被稱為「揚州八怪」的一批著名畫家異軍突起。他們有的是被罷官去職的州縣官吏，有的是功名不就、一生布衣的文士，有的出身寒微，賣畫為生，對腐敗的官場、炎涼的世態、民間的疾苦，有切身的體會，以潔身自好、不苟同流俗自我標榜。在作品的題材上，繼承了文人畫的傳統，以梅、蘭、竹、菊和山石、野花、蔬果為題材，以寓意手法比擬清高的人品和孤傲的性格、野逸的志趣，賦予作品較深刻的社會內容和激蕩難平的情懷，對後世產生了深遠的影響。

中國歷代的書法繪畫，又是一門綜合藝術。傳統的書畫作品不少是在書法、繪畫、題跋、印章的相互烘托、相映成趣中達到完美意境的。元代以後的文人畫，更注重書畫題跋，以詩文抒發感情，增強繪畫的感染力，激起欣賞者的聯想和共鳴。元代畫梅大家王冕有一首《畫梅詩》：「吾家洗硯池頭樹，個個花開淡墨痕，不要人誇好顏色，祇留清氣滿乾坤。」清代畫家李鱣作《鷄圖》，自題詩云：「涼葉風蕭處士林，霜華不畏早寒侵；畫鷄欲畫鷄兒叫，喚起人間為善心。」鄭板橋畫竹，題詩：「衙齋臥聽蕭蕭竹，疑是民間疾苦聲。」都喻寫了卓爾不群的人品，達到詩書畫并工。也有以文章與書法相結合。晉以後的文豪大多善書法。歐陽修「文筆秀婉生姿，字亦宜然」。蘇東坡以「清雄絕俗」之文，邁往凌雲之氣，高妙入神之字「蜚聲文壇。蘇東坡手書歐陽修的《醉翁亭記》，碑刻至今還矗立在安徽滁州醉翁亭畔，「歐文蘇字」，成為一絕，文以山麗，山以文傳，琅琊山因此名聞遐邇，吸引着無數游客前來觀賞山景，訪古探勝。詩文、書法、繪畫、印章多種藝術形式的聚合，蘊藏着豐富的美學涵義，是中國傳統書畫獨有的特色。

在我們論及中國古代書畫藝術發展的軌迹及其特點的同時，還應當提到古往今來的書畫鑒賞家、公私收藏家的業績。他們以對古代書畫的一往情深，以識別古代書法繪畫真偽優劣的超人眼力，收集和保存了大量書畫作品，使一些堪稱國寶的珍品得以流傳至今。

書畫作為藝術品，歷來受到珍視與保護。「漢明（帝）雅好丹青，別開畫室。又創立鴻都學以集奇藝，天下之藝雲集。」（張彥遠：《歷代名畫記》）自茲以後，書畫作品既可供鑒賞、收藏，并逐漸將收藏的記載著錄為書。初唐裴孝源的《貞觀公私畫錄》，是最早的書畫著錄書，晚唐張彥遠的《歷代名畫記》，既是一部完整的繪畫通史，又兼有著錄書畫的內容。宋代官廷十分重視對法書名畫的搜訪、鑒藏，徽宗召文臣將所藏歷代名家作品著錄成《宣和畫譜》、《宣和書譜》。清代皇室收藏歷代書畫之富，遠遠超越前代，從著錄皇室所藏書畫的《秘殿珠林》、《石渠寶笈》中可以看出，明代及清初許多收藏家的藏品大部納入清廷內府。野史中記載乾隆帝巧取北宋書法家米芾傳世書迹

《蜀素帖》的故事。米芾的《蜀素帖》是唯一一書於絲織物上的作品，是最能代表書家風格的成熟之作，本幅上依次有北宋胡完夫、明董其昌等人的題跋和題識，因其名貴和難得，受到收藏家的珍惜鍾愛。入清後，幾番輾轉，藏於大學士傅恒家。乾隆四十七年（一七八二），傅恒之子額駙福隆安家發生火災，這個卷子適付裱在外，得以幸免。乾隆帝以此為名，借入內廷。乾隆五十三年，傅恒之孫豐紳濟倫家又失火，《蜀素帖》同樣因不在身邊免遭回祿之災，乾隆帝說：「使是卷不早入『石渠』，焉知不為丁甲下取！」又說：「藝林名迹，當有神物護持。」於是，正式接收過來。這個故事從一個側面使人們看到清代皇室於書畫精品的窮搜博討。（按：米芾《蜀素帖》現藏臺北故宮博物院。）

在中國封建社會，歷代書畫收藏都以皇室為中心。每當王朝更替，社會動蕩，書畫藏品往往毀於兵燹水火，或散佚於民間。這就有賴於私人收藏家的搜訪。

歷代私人收藏家有不少知識淵博的學者，嗜書畫藝術如生命。《寒山帚談》著者、明人趙宦光說：「鑒賞書法之樂，聲色美好，一不足以當之。玩好雖佳，無益於我，惟書法時時作我師範，不可斯須去身。」《書畫鑑影》著者、清人李佐賢說：「鑒賞名迹，心領神會，……此中樂趣，可為知者道，難為不知者言也。」有人把喜愛書法名畫比之於「不啻饑渴於飲食」，「得一畫如獲至寶，懸於壁間，對之卧游神往，常至忘膳。」晚清時《虛齋名畫錄》著者龐元濟，自叙自己畢生收藏書畫名品的經過，稱：「余自幼嗜畫，年未弱冠，即喜購置乾嘉時人手迹，刻意臨摹，頗得形似。……迨後搜羅漸及國初，由國初而至前明，由明而元而宋，上自五代、李唐，循序而進，未嘗躐等。每遇名迹，不惜重貲購求。南北收藏如吳門汪氏，錫山秦氏，中州李氏，……諸舊家爭出所蓄，聞風而至，雲烟過眼，幾無虛日。其間凡畫法之精確，設色之明黯，紙絹之新舊，題跋之真贋，時移代易，面目各自不同，靡不惟日孜孜，潛心考索，稍有疑竇，寧慎毋濫。往往於數十百幅中選擇不過二三幅，積儲二十餘年而所得僅僅若此。……惟好之既篤，積之既久，則凡歷代有名大家蓋於是略備焉。」龐元濟誇耀自己：「世間煊赫名迹，所存無幾，得歸敝篋」，甚至外間不易見到的內府圖書，「珍秘奎章宸翰」，或因賜給臣僚，或因離亂散失，祇要有幸見到，不惜重價收買。這種披沙揀金的精神，表現出收藏家的追求和志趣。

歷代流傳的書法繪畫，舉凡收藏、著錄、賞玩、品評、裝潢，必然涉及鑒別、鑒定。可以認為，自從有書畫收藏，鑒別、鑒定工作便與之俱發生。歷代都有一批書畫鑒定家，對書畫作品的時代、內容、名稱、真偽等進行考辨、識別和判定。

許多著名的書畫家也是收藏家和鑒定家。徐悲鴻一九三八年底在香港從外國人手中購得唐代道教題材的壁畫稿

本《八十七神仙卷》，認為是平生最快意的事，重新裝裱并加了題跋，在畫面上加蓋了「悲鴻生命」的印章，以示情之所鍾。三年後，不幸在日本轟炸機空襲昆明時被盜，他悲傷地賦詩自責，為自己未能保護好這幅稀世珍品憂心如焚：「想象方壺碧海沉，帝心悽切痛何深。相如能任連城壁，愧此鬚眉負此身。」以後，一個偶然的機會得知此畫的下落，他又以驚人的巨款贖回這件國家的瑰寶。他面對這失而復得、視之為生命的畫卷，用興奮得顫抖的手指小心地打開。一幅古畫在一位傑出的畫家的胸中激起的波瀾，是別人難以深切體會的。正由於這種對藝術不可抑制的熱情，徐悲鴻畢生竭其所能，日積月累地收集了不少古代繪畫精品。

(二)

代代相承的書畫藝術大師，為後世留下大量光彩奪目的書畫藝術珍品。為適應書畫創作、鑒賞和收藏的需要，歷代也產生了不少書法繪畫史和書法繪畫理論研究的專著。這些著作的內容涉及的範圍非常廣泛，有的從宏觀角度闡述書畫理論，有的條陳書畫的源流、流派，有的記述書畫風格的演變，有的指示寫字作畫的方法和技巧，有的論述書畫的鑒賞和收藏，有的記載歷代書畫家的言論、品格、修養和行迹，有的專門著錄收藏的書畫作品目錄、題跋、印章。許多書畫家、文人學士以不同的見解闡述中國古代書畫發展的軌迹。這些論著體裁多樣，門類豐富，論證精微，史料翔實，是後世研究古代書畫藝術的寶貴資料。

以往，曾有研究者彙集這些古代書畫藝術論著刊印行世，如明代王世貞編纂的《王氏書畫苑》，詹景鳳編纂的《書苑補益》和《畫苑補益》，清代張祥河編纂的《四銅鼓齋論畫集刻》，馬克明編纂的《論畫輯要》，無名氏編纂的《藝術叢書》，辛亥革命時期黃賓虹、鄧實合編的《美術叢書》等。前人雖然做了不少研究和整理工作，但限於時代的條件，這些叢書篇幅和收書種類都有限，系統性、綜合性都不太理想，遠不能反映代有送出的古代書畫藝術論著的基本面貌。且年代久遠，時移勢遷，坊間已難以尋覓，給古代書畫的學術研究造成一定的困難。

近年來，中國經濟高速發展，文化藝術事業蒸蒸日上，在振興中華民族傳統文化的大潮中，許多書畫界人士倡議，應當繼承前人的研究成果，選取中國歷代重要的書畫藝術論著加以整理校訂，彙為一編，提供書畫界及研究者參考。這不僅有利於深入研究中國古代書畫藝術發展的歷史，發揚國光，而且對繼承民族書畫遺產，提高書畫藝術創作水平，也大有裨益。編輯本叢編，正是基於這種考慮。

本叢編共彙輯各類書畫論著六十七種。始自南北朝，歷唐、宋、元、明、清，迄於民初。舉凡通史、斷代史、專