

俞剑华中国绘画史论研究丛书

中国画论选读

俞剑华 注译

凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社

俞剑华中国绘画史论研究丛书

中国画论选读

俞剑华 注译

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画论选读/俞剑华注译.—南京:江苏美术出版社,
2007.8

(俞剑华中国绘画史论研究丛书)

ISBN 978-7-5344-2407-6

I. 中… II. 俞… III. 中国画—绘画理论 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 124618 号

责任编辑	张 韞
装帧设计	朱成梁
审 读	呼安泰
责任校对	赵 菁
责任监印	黄 炜

书 名 中国画论选读

注 译 俞剑华

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

照 排 南京展望文化发展有限公司

印 刷 南京顺和印刷有限公司

开 本 890×1240 1/32

印 张 16.25

版 次 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2407-6

定 价 35.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

序

吾师俞剑华(1895. 6. 19—1979. 1. 6)先生,是20世纪著名美术教育家、书画家,海内外享有盛名的美术史论泰斗。

他出生于山东济南,原名琨,字剑华,后以字行,为陈师曾入室弟子。1918年以优异成绩毕业于北京高等师范学校手工图画科。擅长中国画(山水、花鸟)、水彩画、铅笔画、书法、美术史论、中国文学等。历任新华艺大、上海美专、东南联大、暨南大学、华东艺专、南京艺术学院教授等。先生一生生活俭朴、作风正派、端方笃厚、热爱祖国,富有正义感。从事美术教育六十年,身教言传,诲人不倦,桃李满天下。除教学外,他不是外出写生考察,就是伏案著书立说,写字作画。如蜂酿蜜,如蚕吐丝,既辛勤地充实了自己,又无私地奉献了社会。尤其在中国美术史、中国画论遗产的整理与研究上,撰写了上千万字的著述,作出了巨大的贡献,为美术史论界所罕见。著名画家胡佩衡在《参观俞剑华先生画展》一文中写到:

这次展出的手稿叠起来,真不止“等身”的,一本一帙,一页一

行,乃至一点一画,都是俞老付出艰苦的劳动得来的,而且大部分是解放后的收获。俞老虽年近古稀的高龄,而孜孜不倦如此。(《文汇报》1956年12月8日)

俞剑华少年时代,正是清末中国画学衰弊至极时期。辛亥革命后,随着“五四”新文化运动而兴起的新美术运动活跃起来,改良中国画的呼声也越来越高,陈独秀最早阐明了《美术革命》的看法:

若想把中国画改良,首先要革王画的命,因为要改良中国画,断不能不采用西洋画的写实精神。(《新青年》第6卷第1号,1918年)

新文化运动成绩不可否认,但民族虚无主义倾向,明显存在,许多持“全盘西化”观点的人,往往对中国画采取否定的态度,要与“孔家店”一起打倒。

先生深受新文化运动的影响,是中国画改良积极参与者。但他对20世纪20年代美术界排斥中国画,以西画取而代之的现状十分不满,认为绝对不能以西代中,并坚信中国画复兴是有希望的,有改良的可能。如何复兴、改良中国画,他说:“可分为两种:其一,国画单独改良,不参加西法;其二,国画与西画混合,取其所长,去其所短。”在《国画通论》中进一步指出:

俞剑华先生

担任改良国画的画家们，一定要有几个必须条件，方可胜任：

1. 对国画的理论必透辟，技术必须纯熟，画史须极明了；
2. 对于西

画的理论、技术、画史亦必须有高深的修养;3. 有勤奋耐劳的精神;
4. 富于改革的勇气;5. 无一偏之见。

早在1925年,他在济南创办《翰墨缘》美术刊物时,就写过一篇发扬中国画的论文,文章最后说:

西洋画异日必不能独为中国美术界之骄子,而中国画亦将卷土重来,不能永为中国美术界之弃儿,不过时间长短未能一定的,那时老画家既无,新画家未有,青黄不接,则中国画不甚危险乎!继往开来,我虽不能有此能力,我却不能不有此志愿。

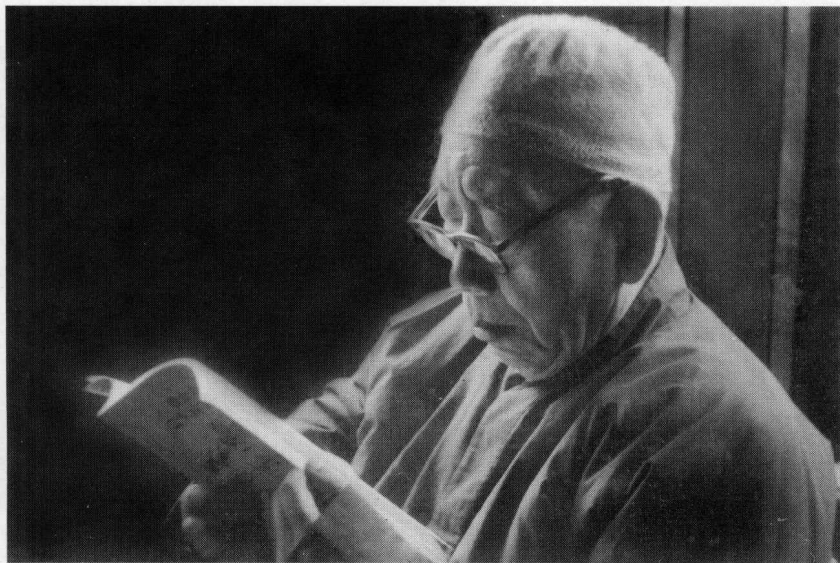
先生的“能力”和“志愿”是什么呢?即一手拿画笔,加入到改良国画的画家队伍中去;一手拿文笔,著书立说,为弘扬与振兴中国画而大声疾呼。除了写有上百篇的美术论文外,其著作有:

(一) 美术史:《中国绘画史》(商务印书馆1937年版)、《中国壁画》(中国古典艺术出版社1958年版)、《中国美术史讲义》(华东艺专1953年油印)、《西洋绘画史》(20万字,插图500幅,1937年成书,因“八一三”战起,商务印书馆内迁,原稿失落)。

(二) 中国画论:《历代画论大观》(上世纪20年代开始广搜博采,自春秋至清末,编辑历代各种画论著述约百万言,每篇加以标点、考证、校勘、小传,并附著录版本、历代对于该文研究评论,最后述写自己心得体会,上世纪50年代成书,今存手稿本)、《现代画论

大观》(上世纪 30 年代开始搜集,将民国以来书籍、杂志、报刊所有画论的文章,分类辑录,计分艺术编、通论编、源流编、宗派编、中西编、改良编、画家编、画籍编、画展编、金石书法编、已故画家编等,上世纪 50 年代成书,今存手稿本)、《历代题画类编》(上世纪 50 年代成书,今存手稿本)、《中国画论类编》(中国古典艺术出版社 1957 年版,修订本改名为《中国古代画论类编》,人民美术出版社 2000 年版)、《顾恺之研究资料》(中国古典艺术出版社 1959 年版,其中对顾恺之三篇画论详加注释解读)、《石涛画语录》标点注译(人民美术出版社 1959 年版)、《中国画论选读》(对四十篇历代著名画论加以注译,南京艺术学院 1962 年油印)、《历代名画记》标点注释(上海人民美术出版社 1964 年版)、《图画见闻志》标点注释(上海人民美术出版社 1964 年版)、《宣和画谱》标点注译(人民美术出版社 1964 年版)、《国画通论》(商务印书馆(长沙)1940 年版)、《中国山水画南北宗论》(上海人民美术出版社 1963 年版)等。

(三) 美术文物考察记:《鲁冀晋美术文物考察记》四册(附图 140 幅,1954 年成书,今存手稿本)、《河南河北美术文物考察记》(附图 100 余幅,1955 年成书,今存手稿本)、《敦煌艺术》(附图 120 幅,1955 年成书,今存手稿本)、《吴越文物考察记》(附图 40 余幅,1956 年成书,今存手稿本)。另外,20 世纪 50 年代参观各地博物馆,撰

俞剑华先生

有《历代名画观摩记》、《两宋花鸟画》等(“文革”中在某出版社失落)。

(四) 画家传记:《王绶》(上海人民美术出版社 1961 年版)、《陈师曾》(上海人民美术出版社 1981 年版)。

(五) 其他著作:《最新图案法》(商务印书馆 1929 年版)、《考古学通论》(商务印书馆 1930 年版)、《书法指南》(商务印书馆 1934 年版)、《俞剑华美术论文选》(山东美术出版社 1986 年版)。

(六) 美术工具书:《中国美术家人名辞典》(上海人民美术出版社 1981 年版,是一部综合性的中国美术辞典)。

先生治学态度严谨,一丝不苟。重视文献资料和实物资料的掌握,试图运用历史唯物主义和辩证唯物主义立场、观点、方法探讨美术史上的问题,做到言之有据,以理服人;在学术问题上从不人云亦云,人趋亦趋;美术批评有的放矢,触及时弊。

当然,鉴于先生著述的时间跨度过大,其艺术思想前后也有较大的变化,著述中的观点不免受当时思潮的影响,有些见解未必正确。虽有不足或错误,用俞先生评《石涛画语录》的一句话来评述他的著述可以说是“大醇而小疵”。

俞剑华一向认为,专门从事绘画创作的应该搞点理论研究,专门从事理论研究的也该搞点绘画创作。这样,可以使理论与实践结合,使实践有理论指导,以提高自己修养与创作水平,使理论不至于隔靴搔痒、纸上谈兵,讲不到点子上。先生自己就是一位身体力行的典范。

他的著述,不独在国内,且在国外,皆产生很大的影响,成为世界上许多国家研究中国美术学者所必备。上世纪五六十年代,其《中国绘画史》,由中国大陆及香港、台湾地区再版多次,并向海外发行。日文版《世界美术全集》和铃木敬、松原二郎《东洋美术史要

说》中,将它列为重要参考文献;20世纪70年代,其《石涛画语录》标点注释本,已先后由日本、英国学者译成日文、英文版;新世纪初,其《中国画论类编》由韩国学者译成韩文版,改名为《中国历代画论》。其学术成果必炳然而益彰发挥光大。

现当代颇有成就的美术史论家,如温肇桐、王伯敏、罗赤子、黄纯尧、林树中、陈少丰、谢巍以及周积寅等,与先生或师生关系,或师友关系,无不亲聆先生的许多教诲,并继承发扬其治学精神,人称“俞剑华学派”。20世纪80年代,南京艺术学院创办了美术学系,并设有美术学博士、硕士学位授予点,如今已形成一支老中青强大的师资梯队,其中多数是他的弟子和再传弟子。

吾师的许多绘画史论著作,多是上个世纪出版的,书店已数十年脱售,有些是手稿或油印本,从未正式问世,为满足社会的需求,江苏美术出版社决定陆续推出《俞剑华中国绘画史论研究丛书》。这一举措,必将引起美术史论界的关注,受到广大读者的欢迎。

俞剑华教授关门弟子 南京艺术学院教授、博士生导师

周积寅谨序

2007年6月于金陵苦乐斋

前言

① 本书选注目的,首先是作为艺术院校“中国画论”一课的教材,次之作为一般爱好美术的青年研究中国画论的辅助读物。

② 本书选择的标准,是古今并重,各代俱有。所选各篇都是在某一时代比较杰出的代表作品。

③ 本书所选各篇包括人物、山水、花鸟、走兽、兰竹各种题材。包括讨论、研究、品评、叙述,以及理论、方法各种体裁。

④ 本书每篇在本文之前将内容作概括介绍。在本文之后,加以必要的注解,其较为古奥艰深的文字则加以“译意”;其较为浅显的则不加意译,而用概括叙述,或简短评论(有时加“按”字)。每篇之后加“作者传略”。

⑤ 古典画论文字艰深,含意微妙,注解译意均有不少困难。本人限于水平,错误不免,敬祈读者不吝指正,以匡不逮,为幸。

俞剑华

1962. 12. 8. 南京艺术学院十周年院庆

目录

前言 001

庄子论画

战国 庄 周 001

韩非子论画

战国 韩 非 004

魏晋胜流画赞

东晋 顾恺之 010

模写要法

东晋 顾恺之 031

画云台山记

东晋 顾恺之 042

画山水序

南朝宋 宗 炳 063

叙画

南朝宋 王 微 083

古画品录序

南朝齐 谢 赫 094

山水松石格

南朝梁 萧 绛(传) 097

续画品序

南朝陈 姚 最 112

山水论

唐 王 维(传) 119

目录

叙画之源流	唐 张彦远	133
论画六法	唐 张彦远	151
附：历代论“六法”		162
论顾陆张吴用笔	唐 张彦远	169
笔法记	五代 荆 浩	179
山水训	北宋 郭 熙	205
论制作楷模	北宋 郭若虚	227
论三家山水	北宋 郭若虚	239
论徐黄体异	北宋 郭若虚	247
《梦溪笔谈》论画五则	北宋 沈 括	256
论传神二篇	北宋 苏轼 南宋 陈造	266
论写心	南宋 陈 郁	274

目录

论画马及画草虫	南宋 罗大经 281
附：论画牛马	宋 沈 括 285
绘宗十二忌	元 饶自然 286
墨竹谱	元 李 衍 297
华山图序	明 王 履 305
《绘事微言》四则	明 唐志契 314
《画语录》三章	清 石 涛 318
《南田画跋》二十四则	清 恽寿平 350
画筌	清 笪重光 365
《小山画谱》论八法四知	清 邹一桂 412
梦幻居论画	清 郑 绩 427
避暑	清 沈宗騫 441

目录

传神总论	清 沈宗骥 450
活法	清 沈宗骥 453
板桥论画竹兰石	清 郑 燮 460
文人画之价值	近代 陈衡恪 471
论题跋印章	明清 李日华等 496

庄子论画

战国 庄 周

在中国古代诸子百家中首先接触到论画的是庄子。庄子与老子并称庄老，以其思想玄奥、文词超妙，对于中国哲学、文学的影响非常深远。庄子对于艺术的探讨和阐发，尤其值得注意。例如“目无全牛”（《养生主》）、“大巧若拙”（《胠篋》）、“甘苦自知”（《天道》）、“丈人承蜩”（《达生》）、“郢匠运斤”（《徐无鬼》），不特是众所周知的故事，而且是艺术家学习艺术的至理名言。尤其“解衣盘礴”这个故事，影响于绘画方面更大，成为画家的口头禅。在这一段故事里描写画家的态度矍矍不趋，从容不迫，胸有主宰，目无国君，解去世俗的束缚，独抒艺术的天真。具有这种昂首天外、独立不倚的艺术修养，始能熔铸造化，挥洒云烟，虽未下笔，已知其必能有不同于人的作品出现。至于那些恭敬谨慎、舐笔和墨、唯命是从、心无主见的画家，可能都是些庸庸碌碌之辈。宋元君却是真能识画的人，他看不起那些受揖而立的画家而独欣赏这位后来的矍矍然的解衣盘礴的画家，这比后代那些设画院、定规章、审画稿，务使画家迎合皇帝意旨的统治者，其识见之高低，真不可以道里计。画家还未下