

艺文观止
ART & ELITE

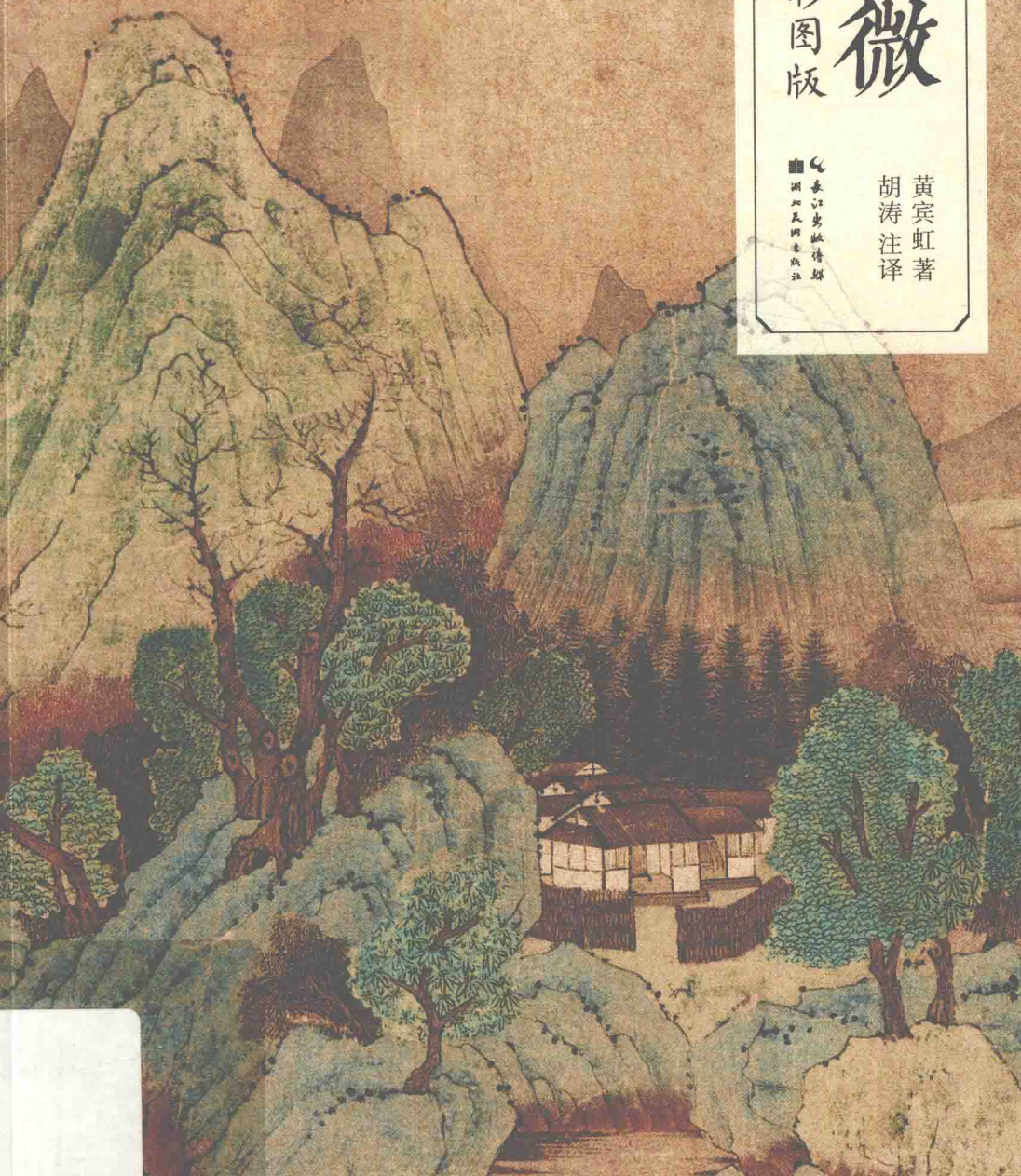
墨色之外，
妙悟亘古未见的人文美，
方寸之间，
感知三千余年的绘画史。

古画微

全注全译彩图版

黄宾虹著
胡涛注译

浙江美术出版社
浙江美术学院出版社

古画微

全注全译彩图版

黄宾虹著
胡涛注译

浙江出版集团
浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

古画微:全注全译彩图版/黄宾虹著;胡涛注译.--武汉:湖北美术出版社,2019.5

(艺文观止)

ISBN 978-7-5394-9329-9

I. ①古… II. ①黄… ②胡… III. ①中国画-绘画评论-中国-古代

IV. ①J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第298196号

出 版 人 - 陈辉平

责任编辑 - 成文露

技术编辑 - 李国新

封面设计 - 张 岩

出版发行:长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址:武汉市洪山区雄楚大道268号湖北出版文化城B座

电 话:(027)87679547(编辑部) 87679525(发行部)

邮政编码:430070

印 刷:武汉精一佳印刷有限公司

开 本:720 mm × 1000 mm 1/16

印 张:16.5

版 次:2019年5月第1版

印 次:2019年5月第1次印刷

定 价:49.80元

出版说明

黄宾虹(1865—1955),初名懋质,后改名质,字朴存,号宾虹、虹若、予向、黄山山中人等,原籍安徽歙县,生于浙江金华,寄居杭州,是中国近代著名的国画大师,以水墨山水画闻名于世,兼擅花鸟,与齐白石并称“南黄北齐”。他对中国传统山水画的深入研究,为现代人研究中国画史奠定了开拓性的基础,堪称中国传统山水画精华的集大成者。

《古画微》即是黄宾虹所撰的一部专门阐释中国古代绘画之幽微的通史性著作,具有重要的学术价值。全书除总论外,共列题二十三则,以时代先后为序,对中国三千余年的绘画史做了经验性的总结。与一般画史著作不同,《古画微》对中国画史及画论的发展情况没有做具体论述,而是聚焦于各时代的代表画家和各自不同的风格,并梳理了他们的传承和流变。每篇虽篇幅不长,但都有独特见解,对当时的画学、画史研究,起到了重要的推动作用。

与此同时,黄宾虹还对中国绘画史进行了专题性的整理和归纳,如“隐逸高人之画”“缙绅巨公之画”“金石家之画”“沪上名流之画”“闺媛女史之画”等篇,按照不同标准将画家进行分类,尤其对女性画家的关注,体现了黄宾虹研究美术史的新视角,也为后人研究中国绘画史提供了新的方向。

在《古画微》中,黄宾虹着力论述的是山水画,兼及人物画与花鸟画。其中,又竭力推崇元代文人画,认为元人继承了唐、宋的传统,同时又有

自己的“深意”与“所主”，即在纯乎自然之外，还能充分发挥笔墨所长，可见其对具有创新性的画家，给予了充分的肯定和赞扬；而对节义名公以及高僧、隐逸者如倪元璐、祁彪佳、八大山人、渐江、丁元公、陈老莲等人，也都推崇有加，这与当时中国正处于抗日战争的特殊时期不无关系。由此种种，可以窥见黄宾虹的文人画史观与他抱节自守的爱国情怀。

《古画微》曾被黄宾虹数次增删修改，最早作为《小说世界丛刊》由上海商务印书馆于1925年12月出版，1929年又被上海商务印书馆编入《万有文库》重新出版，此后又出现了几种新的版本，一直在美术史论领域占有不可撼动的地位，也被视为研究中国绘画史的必读经典，可见此书的价值与魅力之大。

由于原版使用文言文展开论述，对当下的读者来说，有一定的阅读难度，因此本次出版的《古画微》以1925年版为底本，参校后出的几种版本和新材料，重新整理原文，并加以注解和翻译，同时还随文插入大量相关的绘画作品，方便读者根据画作进一步理解作者的观点，最终力求通过全注全译插图本，提供更好的阅读体验和视觉审美效果。

限于注译者的学识和我们的编辑能力，本书中的不当之处，望读者批评指正，提出宝贵意见。我们力争用更严谨、更专业的态度，为读者提供更高质量的图书。

| 目 录 |

- 一、总论 / 1
- 二、上古三代图画实物之形 / 7
- 三、两汉图画难显之形 / 15
- 四、两晋六朝创始山水画以神为重 / 22
- 五、唐吴道子画以气胜 / 31
- 六、唐画南北两宗由气生韵 / 39
- 七、五代两宋之尚法 / 45
- 八、南宋院画之废古 / 72
- 九、开元人尚意之宋画 / 90
- 十、元季四家之写意画 / 110
- 十一、明画尚简之笔 / 127
- 十二、明季节义名公之画 / 159

十三、清初四王吴恽之复古 / 162

十四、三高僧之逸笔 / 185

十五、隐逸高人之画 / 193

十六、缙绅巨公之画 / 206

十七、金陵八家之画 / 211

十八、浙赣诸省名家之画 / 214

十九、太仓虞山画学之传人 / 222

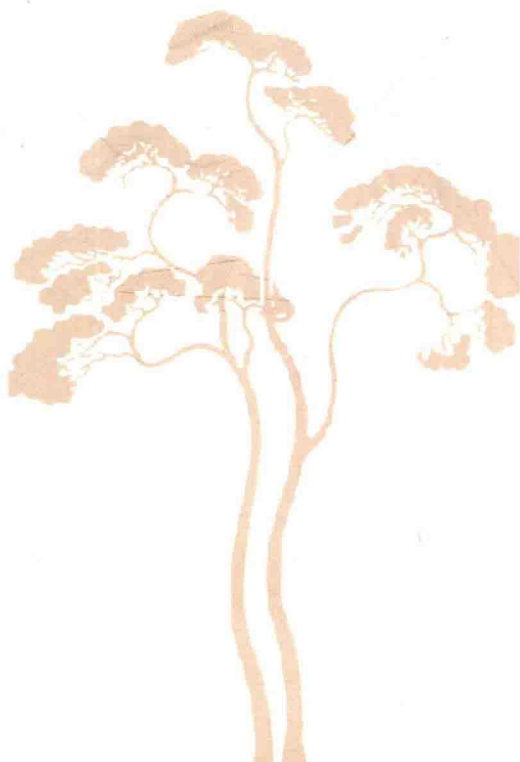
二十、扬州八怪之变体 / 234

二十一、金石家之画 / 238

二十二、汤戴配享四王之画 / 241

二十三、沪上名流之画 / 243

二十四、闺媛女史之画 / 252

一、总论

自来中国言文艺者，皆谓书画同源。书者，如也。作书之初，依类象形谓之文。夏商之世，其著于金文者，如钟鼎尊彝^①之属，略可想见。周代文盛，宣王^②时史籀作大篆^③，文字孳生^④，书与画始分。

【注释】

①钟鼎尊彝：尊彝，古代祭祀的礼器。钟鼎尊彝泛指礼器。

②宣王：周宣王，西周第十一代君主，公元前828年—前783年在位。

③史籀（zhòu）：周宣王时代的史官。大篆：古代一种书体名。狭义专指籀文，广义指甲骨文、金文、籀文和春秋战国时各国的文字。

④孳（zī）生：滋生。

【译文】

向来讨论中国文化艺术的人，都认为书法和绘画的来源相同。写字其实就是模仿。文字初创的时候，依照各类物象画出它们的图形称为“文”。夏商时代流行使用的文字是金文，它们被铸刻在钟鼎尊彝之类的礼器上，大概可以由此想象到作书之初的情状。周代文教兴盛，宣王时代的史籀创作了大篆，文字由此诞生，书法和绘画开始有分别。

周秦汉魏画法，石刻图经^①，犹是象形而已。两晋六朝，顾恺之^②特重传神。陆探微、张僧繇、展子虔^③，其技益进。至于唐代，有吴道子^④，尤以气胜。王维^⑤画学吴道子，创为南宗。南宗之画，与北宗之画^⑥，二者又分。然南宗之画，常欲溯源书法，合而为一。

【注释】

① 石刻图经：石刻，即石刻文，指在鼓形大石上刻字，产生于周代，兴盛于秦。图经，指以图为主或图文并重记述地方情况的专门著作，又称图志、图记。

② 顾恺之（348—409）：字长康，小字虎头，晋陵无锡（今江苏省无锡市）人。东晋杰出画家、绘画理论家、诗人。精于人像、佛像、禽兽、山水等，与曹不兴、陆探微、张僧繇合称“六朝四大家”。

③ 陆探微：生卒年不详，南朝刘宋著名画家，传说他是以书法入画的创始人。张僧繇：生卒年不详，南朝梁画家，以善画佛道著称，亦兼善画人物、肖像、花鸟、走兽、山水等。展子虔：生卒年不详，北周隋初画家，擅长画人物、山水、车马。

④ 吴道子（约680—759）：又名道玄，唐代著名画家，擅神鬼、山水、鸟兽、草木、楼阁等，尤精佛道、人物，长于壁画创作，被尊为画圣。

⑤ 王维（699—761，一说701—761）：唐代诗人、画家，笃信佛教，以禅理入画，后人评其“诗中有画，画中有诗”。

⑥ 南宗、北宗：中国山水画的一种理论学说，由明代画家董其昌所创。他认为中国山水画南北分宗始于唐代，南宗创始人是王维，重水墨渲染；北宗创始人是李思训，重着色勾勒。

【译文】

周秦汉魏时期的绘画，（如）石刻文和图志之类，仍然是描摹实物形状而已。两晋六朝时期，顾恺之非常注重绘画传神，陆探微、张僧繇、展子虔等人的技法也都更加精进。到了唐代，吴道子以作画具有气韵而名盛一时。王维绘画学吴道子，创立了南宗。南宗与北宗后来发展为两大流派。然而南宗画派常常想将源头追溯至书法，并使书画合而为一。

宋开院体^①，画专尚理。而元人又尚意，显有不同。明初沿习宋元，文徵明、沈石田、唐六如、仇十洲^②，稍变旧法。清代士夫，祖述董玄宰^③，专宗王烟客、石谷、廉州、麓台^④及吴渔山、恽寿平^⑤，以为冠绝古今，遂置前人真迹于不讲。而清代之画，卒不及于前。

【注释】

①院体：即院体画，简称院体、院画，指中国古代皇室宫廷画家的绘画作品。这类作品为迎合帝王宫廷需要，主要以花鸟、山水、宫廷生活及宗教内容为题材，风格多工整细腻，细节繁复而写实逼真。

②文徵明（1470—1559）：原名壁（或作璧），字徵明，明代著名画家、书法家。沈石田：即沈周（1427—1509），明代士大夫，工诗文，为吴派文人画的创始人。唐六如：即唐寅（1470—1523），字伯虎，后改字子畏，号六如居士、桃花庵主等，明代著名画家、书法家、诗人。仇十洲：即仇英（约1502—1552），与沈周、唐伯虎、文徵明并称“明四家”。

③董玄宰：即董其昌（1555—1636），明代书画家，擅画山水，以佛家禅宗喻画，倡“南北宗”论，其画及画论对明末清初画坛影响非常大。

④王烟客：即王时敏（1592—1680），本名王赞虞，字逊之，号烟客，

又号偶谐道人，明末清初画家。石谷：即王翬（huī，1632—1717），字石谷，号耕烟散人、剑门樵客、乌目山人、清晖老人等，清代著名画家，被称为“清初画圣”。廉州：即王鉴（1598—1677），字元照，一字圆照，号湘碧，又号香庵主，江南太仓人，明末清初画家。麓台：即王原祁（1642—1715），字茂京，号麓台、石师道人，江苏太仓人，王时敏之孙，清初著名画家，以画供奉内廷，与王时敏、王翬、王鉴合称“清初四王”。

⑤吴渔山（1631—1718）：名历或启历，号墨井道人，清代天主教中国籍神父、书画家。恽寿平（1633—1690）：名格，字惟大，后改字寿平，以字行，号南田，明末清初著名画家，诗、书、画皆造诣深厚。

【译文】

宋朝（皇帝设立国家画院）开创了院体画，崇尚事物的本来面貌。而元朝人崇尚意境，明显与宋人不同。明朝初期的画家沿习了宋元时期的绘画风格，文徵明、沈石田、唐六如、仇十洲等人稍微改变了旧有的技法。清代的士大夫尊崇董其昌为祖师，专门学习王时敏、王翬、王鉴、王原祁、吴渔山、恽寿平等人，认为他们冠绝古今，于是抛开前人的真迹不谈，导致清代绘画最终不如前朝。

然学者犹沾沾于笔墨之间，以明画家之优劣，区别而次第^①其品格。立神、妙、能三者之外，而增之以逸品^②，谓画旨纯与书法相通。而其蔽也，不能博综古今图画之源流，与历来评论之得失。虽目睹皮藏^③卷轴盈千累万，不过皮相其缣墨^④。而于古人之精神微妙，迄无所得。

【注释】

①次第：比较、编次。

②逸品：谓技艺或艺术品达到超众脱俗的品第。明代何良俊《四友斋画论》：“世之评画者，立三品之目：一曰神品，二曰妙品，三曰能品。又有立逸品之目于神品之上者。”

③度（guǐ）藏：收藏放置。

④皮相：只从外表上看，不深入。缣（jiān）墨：特指纸墨。

【译文】

但学画的人仍纠结于笔墨之间，以辨明画家作品的优劣，区分比较他们的风格品行，于是在神品、妙品、能品之外，又增加了逸品，认为绘画的宗旨和书法相通。然而这样做的弊端，是不能博通古今书画的历史脉络和历代评论的得失。虽然他们见过和收藏的画卷累积千万，也不过是看到了笔墨的外在表相。而对古人绘画精神的微妙之处，并没有真正体会。

故惟深明于六法^①（南齐谢赫^②言六法，曰气韵生动，曰骨法用笔^③，曰应物写形^④，曰随类傅采^⑤，曰经营位置，曰传摹移写），上焉者合于神理，纯侔化工^⑥；下焉者得其形似，亦非庸史。至有狂怪而入于歧途，虚造而近于向壁者，皆可弗论。

【注释】

①六法：谢赫在其著作《古画品录》中，依据人物画的创作实践，归纳整理出绘画的六条标准称为“六法”，是我国古代绘画实践的系统总结。

②谢赫：生卒年不详，南朝齐画家、绘画理论家，善画人物，尤擅肖像。

③骨法用笔：骨法原用于人物品藻，谢赫将其引入绘画，认为骨法用笔不仅指人物形象的骨相，更指勾勒线条的笔法、笔迹的劲健。

④应物：顺应事物。写形：描摹形状，指根据不同的事物来作画。

⑤傅采：即傅彩，意为着色。

⑥侔：齐等、相当，比得上。化工：自然形成的工巧，自然天成之意。

【译文】

所以只有精通绘画六法（南齐谢赫所说的六法，指气韵生动，骨法用笔，应物象形，随类傅采，经营位置，传摩移写），学得好可以接近神似，笔墨宛如天成；学得一般也能达到形似，超过一般的画师。至于有人狂放古怪而误入歧途，凭空捏造而近似向壁虚构的，就都不必讨论了。

董玄宰谓读万卷书，行万里路，方可作画。诚哉！闻见之不可不广，而雅俗之不可不分也。古今名家，以画传者，不啻千万。然其天资学力足以转移末俗，振饬浮靡者，代不数人。略举大概，余可类求。兹为广辑旧闻，间附己意。次其编第，著为浅说如下。

【译文】

董其昌说读万卷书，行万里路，才能作画。确实如此！一个画家的见闻不能不广，也不能不分雅俗。古往今来的名家，有画作流传后世的何止千万。而那些天资学力足以改变世俗，整饬浮华奢侈风气的，每个时代只有几个人而已。简要列举大概情况，其他的便可以依类探求。我在此广泛辑录过去的掌故、逸闻，偶尔附上自己的见解，编定次序，写成如下浅说。

二、上古三代图画实物之形

上古^①未有文字之先，人事简易，大事作大结，小事作小结^②，仅为符号而已。伏羲氏^③出，画卦之文，云即天地风雷等字。考古者至引巴比伦文字^④为证，莫不相合。其象形犹未显也。又作十言^⑤，即一至十等字之古文，已立横线、纵线、弧、三角之形式，是为图画之胚胎矣。

【注释】

①上古：指文字记载出现以前的历史时代。

②大结、小结：指上古时期的结绳记事。

③伏羲氏：即伏羲，古代传说中的三皇之一。相传其始画八卦。

④巴比伦：即巴比伦，指古巴比伦国。巴比伦文字是世界上最早的文字之一。

⑤十言：十个字。汉代郑玄《六艺论》：“伏羲作十言之教，曰乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑、消、息。”

【译文】

上古没有文字之前，世间的事（记录得）很简单，大事系一大结，小事系一小结，这仅仅是一些符号而已。伏羲诞生以后，画八卦图，说（这些卦文）代表“天”“地”“风”“雷”等字。考古学者引述古巴比伦文字作为证明，没有不相契合的。但这些卦文的象形特点还不是很明显。伏

羲又创作了十个字，便是“一”至“十”等字的古文，由此确立了横线、纵线、弧线、三角的形式，这是绘图作画的雏形。

皇帝^①之世，仓颉造六书^②，首曰象形，言制字者先依类而象其形。时有史皇^③，以作画著，当为画事之始。画与字其由分也。且上古云鸟、蝌斗、虫鱼、倒薤^④之书多类于画，其形犹存。有虞氏^⑤言欲观古人之象，曰日、月、星辰、山、龙、华虫、宗雉、藻、火、粉米、黼黻、絺绣十二章^⑥，用五采，彰施^⑦于五色，是画用之于服饰矣。夏后氏^⑧之远方图物，贡金九牧^⑨，铸鼎象形，百物为之备，使民知神奸，是画用之于铸金矣。

【注释】

①皇帝：即黄帝，古华夏部落联盟首领。

②仓颉：许慎《说文解字》记载仓颉是黄帝时期造字的史官。六书：汉代学者许慎把汉字的构成和使用方式归纳为六种类型，总称六书。清代以后一般指象形、指事、会意、形声、转注、假借。

③史皇：轩辕黄帝之臣，传说他发明了绘画。

④鸟：指鸟文，也称鸟篆，是篆体古文字，形如鸟的爪迹，故称。蝌斗：即蝌蚪。此指蝌蚪书，一种古文字体，笔画多头大尾小，形如蝌蚪，故称。虫鱼：指虫鱼篆，篆书的变体，像虫鸟之形。春秋战国时就有这种字体，大都铸或刻在兵器上。倒薤（xiè）：即倒薤书，亦称倒薤篆，一种篆书书体名，笔法形似细长而尖锐的薤叶。

⑤有虞氏：传说中远古部落名，居蒲阪（今山西省永济市西南蒲州镇），舜为其首领。这里指代舜。

⑥华虫：上古文中指五色之虫。宗雉(wèi)：当作“宗彝”，即宗庙彝器，作尊形。藻：水藻，为水草形。粉米：即白米，为米粒形。黼黻(fǔ fú)：古代礼服上所绣的花纹。黼，黑白相间的“斧”形；黻，黑青相间的“亚”形。絺(chī)绣：古代贵族礼服上的刺绣。十二章：又称十二章纹，是帝王及高级官员礼服上绘绣的十二种纹饰，代表中国帝制时代的服饰等级。

⑦彰施：此处可理解为染织衣物。

⑧夏后氏：指夏朝君主。

⑨九牧：《礼记·曲礼下》：“九州之长，入天子之国曰牧。”郑玄注解：“每一州之中，天子选诸侯之贤者以为之牧也。”此处单指九州。

【译文】

黄帝时代的仓颉创造了六种造字方法，第一种就是象形，指造字人依照各类物象摹写出它们的形状。当时有个叫史皇的人，以作画著称，绘画应该是从他这里开始的，画画与文字也由此开始区分。而且上古时说的鸟文、蝌蚪文、虫鱼文、倒薤文大都与图画相似，它们的形状仍被保留下来。有虞氏说他观察上古人画的形象，发现日、月、星辰、山、龙、华虫、宗雉、藻、火、粉米、黼黻、絺绣十二种纹饰，是用五种颜色分别给每种纹饰染色，这是绘画开始应用在服饰上。夏王朝时，远方的物产汇集而来，九州朝贡来的铜，铸成了钟鼎上的神怪，兼备多种形象，使老百姓知道什么是会害人的鬼神怪物，这是绘画开始应用到青铜器的铸造上。

《史记》称伊尹^①从汤言素王及九主之事^②，谓凡九品，图画其形。《尚书·说命》篇言：“‘恭默思道，梦帝畀予良弼^③，其代予言。’乃审厥象，俾以形旁求于天下，说筑傅岩之野惟肖^④。”

是虞夏殷商之际，民风虽朴，而画事所著，固综合天地、山水、人物、禽鱼、鸟兽、神怪，百物而兼有之，已开画故实（今称历史画）与写真之先声矣。至于周代尚文，郁郁彬彬，粲然可睹。职官所掌，绘画攸分。《家语》^⑤记“孔子观乎明堂^⑥，睹四门墉有尧舜之容、桀纣之象^⑦”；“又有周公相成王，抱之负斧戣^⑧，南面以朝诸侯之图”。

【注释】

①伊尹：商汤大臣，善烹饪，相传他生于伊水，故名伊。尹是官名。

②汤：商朝的开国之君，又称成汤、成唐、武汤、武王、天乙等。素王：指上古帝王或具有帝王之德而未居帝王之位者。九主：刘向《别录》曰：“九主者，有法君、专君、授君、劳君、等君、寄君、破君、国君、三岁社君，凡九品图画其形。”这里指伊尹用烹饪比喻为政之道，以此劝说汤实行王道。

③畀（bì）：给与，赐予。良弼：贤良的辅佐大臣。

④说：人名，即传说（yuè）。《孟子·告子下》：“舜发于畎亩之中，传说举于版筑之间。”筑，捣土使之坚实。傅岩：古地名，《史记》岩作傅险，相传商代贤士傅说为奴隶时，曾在此盖房居住。

⑤《家语》：即《孔子家语》，是一部记录孔子及孔门弟子思想言行的著作。

⑥明堂：古代帝王宣明政教的地方。凡朝会、祭祀、庆赏、选士、养老、教学等大典，都在此举行。

⑦门墉：门和墙，这里指墙壁。尧舜：古史传说中的两位圣明君主。桀纣：即夏桀和商纣，相传都是暴君。

⑧斧戣（yǐ）：古代帝王所用的状如屏风的器物，高八尺，上绣斧形图案。