

文人画

国外汉学家对 中国文人画的研究

——以卜寿珊为中心

叶天露 金永平 杨 茜 [著]

GUOWAI HANXUEJIA DUI ZHONGGUO WENRENHUA DE YANJIU

四川大学出版社

叶天露，女，1986年生，重庆人，四川大学文学与新闻学院2012级文艺学博士研究生，已在各级刊物发表多篇学术论文。研究方向为比较诗学。

金永平，男，1977年生，浙江义乌人，四川大学文学与新闻学院2009级比较文学与世界文学博士研究生，主持省社科课题一项，已在《文艺争鸣》等核心刊物发表多篇论文。研究方向为比较文学与比较诗学。

杨 茜，女，1976年生，江西上饶人，四川大学文学与新闻学院2011级比较文学与世界文学博士研究生，已在各级刊物发表近十篇学术论文。研究方向为比较文学。

国外汉学家对 中国文人画的研究

——以卜寿珊为中心

GUOWAI HANXUEJIA DUI ZHONGGUO WENRENHUA DE YANJIU

叶天露 金永平 杨 茜 [著]

四川大学出版社

目 录

绪 论	(1)
一、作者介绍	(2)
二、研究缘由	(8)
三、国内外研究综述	(11)
第一章 卜寿珊对文人画的论述及其主要观点	(16)
一、基本问题	(16)
二、北宋：理论奠基	(31)
三、金和南宋：南北文人	(45)
四、元代：主导性艺术风格	(53)
五、明代：艺术史开端	(63)
六、结论部分	(75)
第二章 卜寿珊的视角与研究方法	(78)
一、“六线索”	(78)
二、“一基础”	(85)
第三章 有关中西比较的问题	(90)
一、诗与画：关于绘画地位	(90)
二、“古意”与“古典”：关于审美	(114)
三、“土人意气”：关于鉴赏	(119)
结 语	(126)

国外汉学家对中国文人画的研究 ——以卜寿珊为中心

参考文献	(127)
一、中文专著	(127)
二、英文专著	(135)
三、学术论文	(135)
附录 国外对中国绘画艺术研究目录	(137)
后 记	(151)

绪 论

哈佛大学费正清中国研究中心是美国中国学研究的大本营，成立于 1955 年，由美国中国学研究的先辈、著名学者费正清（John King Fairbank）创建，时称东亚问题研究中心。该中心对中国的研究几乎涵盖了社会科学的各个方面，不仅研究中国的政治、经济、外交、历史、社会的大方向，还对海峡两岸关系、中国外交史、少数民族问题、海外移民、中国的文化遗产等进行深入细致的研究。

费正清和他的同事、学生所创立的中国学，致力于把先前侧重文化历史的研究扩展到以政治、经济、社会学等跨学科交叉为重心的研究，其研究成果在美国乃至全球产生了广泛和深远的影响。正如曾任中心主任的傅高义（Erza Vogel）教授所指出的，“今天哈佛所具有的全球视野，就是从费正清创设中国学研究开始，并成为—个相应的衡量指标”^①。1973 年，费正清辞去中心主任职务。为了纪念费正清先生的杰出贡献，1977 年在他退休之际，中心更名为费正清东亚研究中心（John K. Fairbank Center for East Asian Research）。20 世纪末，哈佛大学对亚洲其他国家的研究逐

---

① http://blog.sina.com.cn/s/blog_55b74f9e0102dspb.html.

渐转移到成立于 1997 年的哈佛大学亚洲中心 (Harvard University Asia Center), 费正清中心也更名为费正清中国研究中心。

需要指出的是, 在这个由西方学者搭建的对中国进行全方位研究的平台中, 中国古代美学思想研究也受到汉学家们的关注。这当中以卜寿珊主要从事的中国古代绘画艺术研究最为突出。本书就以卜寿珊 (Susan H. Bush) 对中国古代艺术的研究展开相关论述。

一、作者介绍

卜寿珊是 20 世纪美国研究中国艺术的著名学者。1955 年在拉德克利夫学院获得学士学位, 1957 年在拉德克利夫学院获得硕士学位, 1968 年在哈佛大学获得博士学位。卜寿珊现在是哈佛大学费正清中国研究中心 (Fairbank Center for China Studies, Harvard University) 的一名独立学者 (Independent Scholar), 现在的主要研究兴趣是中国绘画和艺术史。^①

卜寿珊自 20 世纪 60 年代就开始在重要艺术刊物上发表文章, 如《龙脉、开合、起伏——论王原祁三个构图名词的含义》 (*Lung-mo, Kai-ho, and Ch'i-fu: Some Implications of Wang Yuan-Ch'i's Compositional Terms*)^②一文, 对王原祁在《雨窗漫笔》中提出的“龙脉”、“开合”、“起伏”这三个词

^① <http://fairbank.fas.harvard.edu/>.

^② Susan Bush, "Lung-mo, K'ai-ho, and Ch'i-fu: Some Implications of Wang Yuan-ch' i's Compositional Terms" in *Oriental Art*, 1962.

进行了详细的分析。

卜寿珊在介绍西方对“龙脉”的各种翻译解释的过程中，结合关于中国绘画的其他论著，力求给出确切的解释。她联系“开合”、“起伏”，论述了“龙脉”的构图功能：“必须强调的是在《雨窗漫笔》中，‘龙脉’是以最普遍的含义被运用的，这些说明了中国画家布局的方法。王原祁通过诸如‘有斜有正’和‘有隐有现’等形容词来描述这个术语，暗示它们的‘阴’、‘阳’方面，而且认为‘龙脉’赋予了作品‘气势’，正如堪舆家在高山中寻找精神力量的气，这是可能的。”^① 而比较特别的是，卜寿珊认为“龙脉”不仅仅只是构图的功能，她说：“一件作品中的龙脉可以说成是部分同整体之间的关系，就像身体中的静脉和动脉，穿过手足，进入或从心脏、思想和感觉中心流出。从这个角度看，布局的实际过程应该看作是一种组织生长，而不仅仅是构造。”^②

从中我们可以看出，卜寿珊最初便以研究中国绘画理论为主，以中西比较的眼光审视西方对中国绘画理论的翻译与接受，力图结合中国艺术理论本身来分析，以得出最切合中国思想文化的解释。此外还有1969年发表的《金朝文人文化》（*Literati Culture Under the Chin*）^③等。从这时候起，

① [美] 卜寿珊：《龙脉、开合、起伏——论王原祁三个构图名词的含义》，石莉译，载《书画世界》，2007年第6期。

② [美] 卜寿珊：《龙脉、开合、起伏——论王原祁三个构图名词的含义》，石莉译，载《书画世界》，2007年第6期。

③ Susan Bush, “Literati Culture Under the Chin”, in *Oriental Art*, 1969.

她便把学术研究的重心转移到中国绘画背景中的诸如文人、社会等因素上。

20世纪70年代，卜寿珊发表的主要作品有她与梅维恒（Victor H. Mair）合写的《中国十二、十三世纪的佛教画像、庐山山水以及禅宗派别》（*Some Buddhist Portraits and Images of the Lu and Ch'an Sects in Twelfth-and-thirteenth Century China*）^①。这个时期除了发表的文章以外，卜寿珊还有一部重要的著作出版——《中国文人论绘画：从苏轼到董其昌》[*The Chinese Literati on Painting: Su Shih (1037 - 1101) to Tung Chi-chang (1555 - 1636)*]^②。这是一部关于文人画的专著，是卜寿珊的博士学位论文，也是西方汉学界少数几部立足于文人理论且较为系统地讨论文人画的论著之一。卜寿珊对中国古代绘画的研究范围极广，不仅涉及文人思想文化，而且还论述了佛教禅学的相关内容，给国内外学者的研究提供了不少借鉴。

20世纪80年代，卜寿珊对中国艺术理论的研究越发深入，其取得的学术成果也越来越受到学界的关注。她活跃于一些学术交流会上，也发表了一些重要文章，如《宗炳〈山水序〉及庐山的“佛教山水”》（*Tsung Ping's Essay on Painting Landscape and The 'Landscape Buddhism' of*

---

① Susan Bush, Victor H. Mair "Some Buddhist Portraits and Images of the Lu and Ch'an Sects in Twelfth-and-thirteenth Century China", in *Archives of Asian Art*, 1977/1978.

② Susan Bush, *The Chinese Literati on Painting: Su Shih (1037 - 1101) to Tung Chi-chang (1555-1636)*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971.

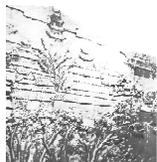
Mount Lu)。这篇文章也收录在1983年她与默克(Christian Murck)合编的《中国艺术理论》(*Theories of the Arts in China*)^①中。当时美国学术团体协会(the American Council of Learned Societies)下属的中国文明研究委员会(the Committee on Studies of Chinese Civilization)主办了一个名为“中国艺术理论”(Theories of the Arts in China)的会议。《中国艺术理论》就是这次会议的论文集。这本论文集包括六个栏目:文学理论的比较视角、人体与艺术价值、自然景物、音乐理论和六朝诗学、宋朝的艺术观和明代批评。《宗炳〈山水画序〉及庐山的“佛教山水”》被收录在自然景物栏。该文中有她翻译的宗炳的《画山水序》以及惠远的《游石门诗序》,由此看来,她不只是考察中国古代绘画理论中的佛教思想而已,“她称宗炳的自然观为‘山水佛学观’……卜寿珊在宗炳的艺术和文章中想象出介乎于高山峻岭(如庐山那样)和命运升迁之间的类比关系,她相信这种类比的意图是满足中国早期佛教中偶像崇拜具体化的需要”。谢柏轲(Jerome Silbergeld)认为她的文章“示范了把艺术评论式的释译和哲学研究结合在一起的例子”^②。这是结合具体人物的思想理论,由佛教背景引发的新观点。

另外卜寿珊还与石孝严(Hsio-yen Shih)一起编撰了

---

① Susan Bush, Christian Murck, *Theories of the Arts in China*, Princeton: Princeton University Press, 1983.

② [美]谢柏轲:《西方中国绘画史研究专论》,张欣玮、洪再辛、龚继遂译,见洪再辛《海外中国画研究文选》,上海人民美术出版社,1992年版,第29页。

《中国早期绘画文献》（*Early Chinese Texts on Painting*）。^①这本书的编撰源自高居翰（James Cahill）发起的一个计划项目（The present volume, compiled and edited by Susan Bush and Hsio-yen Shih, grew out of a project initiated by Professor James Cahill）^②，集众多学者之力辑录翻译了从战国时期到元代中国艺术理论的文献资料 [The translated texts range in date from the Warring State Period (fifth – third centuries B.C.) to the Yüan dynasty (1260 – 1368 A.D.), and had a profound impact on the evolution of both the theory and technique of Chinese painting]^③，旨在“帮助西方读者了解中国人自己理解绘画的文化语境”（to help Western readers understand the cultural context in which the Chinese themselves have understood their painting）^④。《中国早期绘画文献》大致按时间顺序分为六章：唐以前的阐释和批评、唐代的批评和艺术史、宋代艺术史、山水理论、宋代文人理论及鉴赏、元代批评及特殊题材的论著。每章又按不同的主题来分类，例如

---

① Susan Bush, Hsio-yen Shih, *Early Chinese Texts on Painting*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.

② Charles Lachman, “Early Chinese Texts on Painting by Susan Bush; Hsio-yen Shih”, in *Philosophy East and West*, Vol. 37, NO. 4 (Oct., 1987), pp. 466–468.

③ Stephen Little, “Early Chinese Texts on Painting by Susan Bush; Hsio-yen Shih”, in *Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews*, Vol. 7, No. 1/2 (Jul., 1985), pp. 153–159.

④ Ju-hsi Chou, “Early Chinese Texts on Painting by Susan Bush; Hsio-yen Shih”, in *The Journal of Asian Studies*, Vol. 46, NO. 3 (Aug., 1987), pp. 633–634.

人物画、笔法、山水等。最后是画家、批评家及书法家的简短的介绍。附录包括理论和人名术语表，以及翻译的原文。^① (Pre-T'ang Interpretations and Criticism; T'ang Criticism and Art History; Sung Art History; The landscape Texts; Sung Literati Theory and Connoisseurship; Yüan Criticism and Writings on Special Subjects.)

需要指出的是，在《中国早期绘画文献》出版之前，1936年喜龙仁(Osvald Sirén)著的《中国画论》(*The Chinese on the Art of Painting*)是此类最早的汉学著作之一。而《中国早期绘画文献》在准确性和编排上大有超越《中国画论》的趋势(It supersedes in accuracy and finesse the works of early pioneers Osvald Sirén's *Chinese on the Art of Painting* 1936)^②。

除了翻译和编撰活动外，卜寿珊于1986年与1987年在美国高等学院艺术协会(the College Art Association)年会上发表了《山水为题：宋人绘画所辟途径》(*Landscape as Subject Matter; Different Sung Approaches*)^③和《关于徽

① Stephen Little, "Early Chinese Texts on Painting by Susan Bush; Hsio-yen Shih", in *Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews*, Vol. 7, No. 1/2 (Jul., 1985), pp. 153-159.

② Ju-hsi Chou, "Early Chinese Texts on Painting by Susan Bush; Hsio-yen Shih", in *The Journal of Asian Studies*, Vol. 46, NO. 3 (Aug., 1987), pp. 633-634.

③ Susan Bush, "*Landscape as Subject Matter; Different Sung Approaches*", Paper presented at the College Art Association annual meeting, New York, 1986.

宗画院的不同看法》(*Different Perspectives on the Organization of Painters in Hui-tsung' Reign*)^① 两篇文章。以上所提及的卜寿珊的主要论著，主要参考了谢柏轲《西方中国绘画史研究专论》所列出的书目。^②

从上面的论述中我们可以了解到：卜寿珊的研究主要是针对中国古代绘画理论，关注对中国古代绘画理论的翻译介绍，力求做出切合中国思想文化的解读，并且涉及绘画的文化背景研究，同时在研究中提出一些很有创意的新观点。

二、研究缘由

本课题虽然以国外汉学家对中国文人画的研究为题，但重心却是卜寿珊对中国文人画的研究。之所以如此处理，是因为在笔者看来，卜寿珊在这一领域取得了比其他汉学家更大的学术成就。

关于上述判断，我们可以从卜寿珊的代表作《中国文人论绘画：从苏轼到董其昌》一书中得到验证。作为卜寿珊最重要的研究专著，这本书诞生于西方对中国艺术研究的热潮时期。自20世纪初，尤其是1910—1930年，西方对中国艺术的研究开始兴起。第二次世界大战后，西方由猎奇、收集进入以艺术理论对中国艺术进行学术研究的阶段，并呈现出

---

① Susan Bush, "Different Perspectives on the Organization of Painters in Hui-tsung' Reign", Paper presented at the College Art Association annual meeting, Boston, 1987.

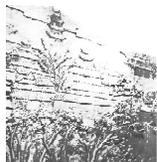
② Jerome Sibergeld, "Chinese Painting Studies in the West: A State-of-the-Field Article", in *The Journal of Asian Studies*, Vol. 46, No. 4, (Nov., 1987), pp. 849—897.

欣欣向荣的态势，甚至影响了日本与我国的港台地区。喜龙仁、高居翰、苏立文（Michael Sullivan）等，包括华裔学者方闻（Wen Fong）、李铸晋（Chu-tsing Li）等都是研究中国艺术的代表人物。随后发展到以美国为中心的中国美术史研究。当时的哈佛大学燕京学社（the Harvard-Yenching Institute）作为汉学研究的重要机构，出版了众多学术成果。卜寿珊的《中国文人论绘画：从苏轼到董其昌》就是《哈佛—燕京研究学刊》（*The Harvard-Yenching Institute Studies*）第27卷。在那个学术繁荣的时期，它虽是一家之言，却也是那个时代学术思想交流与影响的结果。

《中国文人论绘画：从苏轼到董其昌》主要讨论的是宋代到明代的绘画理论。全书分为六章：北宋、北宋文人的观点、金和南宋、元、明、结论。第一章“北宋”，主要是对文人画的定义作了界定，论述了宋以前和宋代对于表现的看法，以及诗与画的比较研究。第二章“北宋文人的观点”，主要是对北宋文人关于绘画的论著的研究。卜寿珊认为苏轼的文人圈子为文人画作了理论奠基。她翻译和阐述了苏轼、黄庭坚、董道、米芾和米友仁等人的艺术理论，认为“他们的艺术理论多半是由于他们自己的社会观和他们共同的艺术目标形成的”（their theory was shaped as much by the views of their social class as by their artistic aims）^①。第三章“金和南宋”，首先阐述了文人在中国北方和南方的影响，

---

^① Susan Bush, Preface of *The Chinese Literati on Painting: Su Shih (1037 - 1101) to Tung K'ü-chang (1555-1636)*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971.

继而对文人传统中的题材作了详细分析，最后讨论了赵希鹄的艺术理论。这是一个过渡时期。第四章“元代”，介绍了文人画在元代绘画中占据了主导地位。卜寿珊首先阐述了元代文人的艺术理论，然后对赵孟頫、汤垕、吴镇、倪瓒以及李衍和吴太素等人的绘画理论及作品作了分析讨论。第五章“明代”，以董其昌为重点，在卜寿珊看来，明代文人思想中最为重要的方面是出现了一个初步的艺术史观念。第五章一开始，卜寿珊就作了艺术史开端的论说，接着讨论了北宗和南宗以及浙派和吴派。第六章给出了一个“综上所述”的结论。全书先对文人画的基本概念和问题作了分析讨论，然后论及北宋文人的理论奠基，到金和南宋这一过渡期文人画的发展和传播，再到元代作为主流的艺术传统，最后搭建了一个框架谱系。全书以中国文论为基础来讨论分析文人画在各个时期的情况，同时也涉及社会历史对文人画发展演变的影响。

该书文献资料的翻译，正如卜寿珊在序言中所说，得到了方志彤先生的指导。《中国文人论绘画：从苏轼到董其昌》由哈佛大学出版社于1971年出版。谢柏轲说：“该书一出版就引起了注意，因为它把社会上各阶级的种种目标作为形成画论的主要力量，也因为试图为文人画的实践、理论和历史评价确立各自独立的编年。”^①

文人画历来是美术也是文学研究的关注点之一。它反映

---

^① [美] 谢柏轲：《西方中国绘画史研究专论》，张欣玮、洪再辛、龚继遂译，见洪再辛《海外中国画研究文选》，上海人民美术出版社，1992年版，第31页。

了中国古代文化的一些特别之处。西方那时也有学者注重文人画的研究，例如高居翰，但是他大多研究某一个或是几个文人画家，或是文人画理论中的儒家因素。卜寿珊这部论著是那个时期少有的对文人画整体进行较为系统的分析阐述的著作之一。“比其他关于中国绘画批评和理论的主要汇编文集（如 Sirén, 1936；Bush&Shih, 1985）提供了条理更为清晰的论述，其引用的资料，来源更广，包括笔记散论和正式文献。”^①这其中包含了繁重的资料选取和文献翻译工作。卜寿珊运用这些文献资料对从宋到明的文人画发展演变情况进行了分析阐述。如果简单地把这本书作为一部文人画的历史来研究，那它显然是文人画的“断代史”。同时，这本书按照时间线索，对文人画发展的重要阶段作了梳理，体现出史的价值。不过它以文人的绘画理论作为立足点，主要还是对文人画诸多方面的一个论说，贯穿着卜寿珊自己的理解和解读。如果我们以中西比较的眼光来看待这部论著，也许可以发现许多研究方式以及思想文化上的异同。

三、国内外研究综述

卜寿珊的作品翻译到我国的并不多。《中国文人论绘画：从苏轼到董其昌》的前两章，1982年由姜一涵、张鸿翼翻译，题为《北宋文人的绘画观》，发表于《国立编译馆馆刊》第11卷第2期。此外，《山水为题——宋人绘画所辟的途径

---

^① [美] 谢柏轲：《西方中国绘画史研究专论》，张欣玮、洪再辛、龚继遂译，见洪再辛《海外中国画研究文选》，上海人民美术出版社，1992年版，第31页。

兼论诗与画的关系》由童元方翻译，1988年1月发表于香港《九州学刊》第2卷第2期。近年来，《龙脉、开合、起伏——论王原祁三个构图名词的含义》由石莉翻译，2007年发表于《书画世界》第6期。这篇文章2011年又刊于《荣宝斋》第1期。卜寿珊的论著多是由香港、台湾地区的译者译介。此处需要说明的是，Susan Bush一开始便被翻译为“卜寿珊”，本书也按照惯例作此翻译。

文人画以其独特的艺术形式和丰富的内涵，一直受到国内外研究者的关注，不少学者对文人画进行收藏、鉴赏以及著录活动。学界对文人画的研究包括：作品赏析与评论；研究具体的画家或者是流派，也有讨论其美学理论的；又或是分析风格、笔法，讨论与其他艺术的关系；考察文化宗教背景，为文人画追根溯源确立编年；甚至也有联系当下，对文人画是否具有现实意义这一问题进行讨论等。

国内开近代文人画研究先河的，当属1922年陈寅恪的《中国文人画之研究》。该书中的《文人画之价值》一文肯定了文人画的价值，并对文人画追根溯源，讨论了文人画的旨趣、内涵和技法等内容。至于文人画的概念，陈寅恪给出了自己的界定：“何谓文人画？即画中带有文人之性质，含有文人之趣味，不在画中考究艺术上之工夫，必须于画外看出许多文人之感想。”^①最后总结了文人画的四大要素：人品、学问、才情和思想。

不过需要指出的是，在文人画研究的初期，国内学界对

---

^① 转引自杨孝鸿：《中国文人画史上的“四大”坐标》，南京艺术学院博士学位论文，2001年，第1页。