

并非衰落的末世百年

中国艺术博士论丛

Collected Ph. D. Treatises
of Chinese Art

中国艺术博士论丛
Collected Ph. D. Treatises
of Chinese Art

并非衰落的末世百年

——清代中后期的『文士』人物画

黄欢 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

并非衰落的末世百年：清代中后期的“文士”人物画 / 黄欢著. —北京：文化艺术出版社，2010. 6

ISBN 978-7-5039-3765-1

I. 并… II. 黄… III. 清代(1897~1971)—山水画—艺术评论
IV. J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第118652号

并非衰落的末世百年
——清代中后期的“文士”人物画

著 者 黄 欢
责任编辑 金 燕
装帧设计 郑子杰
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条52号 100700
网 址 www.whyschs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)
(010) 64813384 64813385 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 国英印务有限公司
版 次 2010年6月第1版
印 次 2010年6月第1次印刷
开 本 813×720 mm 1/12
印 张 23.5 彩插6页
字 数 200千字
书 号 ISBN 978-7-5039-3765-1
定 价 45.00元

金谷園圖

壬子小春寫于研香館
三東憲前通上人畫

華岳《金谷園圖軸》 1732年 178.9×90.1cm

华岱《游山图》1741年 197.5 x 116cm

费丹旭《什锦图卷》
1839年 31 × 128.9cm

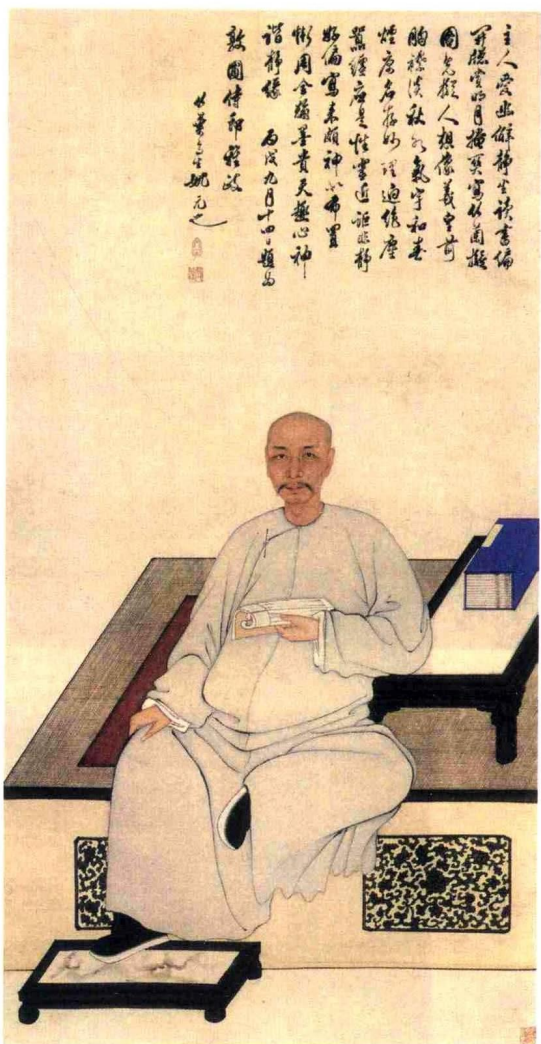
华岱《西园雅集图》(右图) 1732年 184.7 × 100.8cm
画院《今图十二可轴 三月》(左图) 175 × 87cm

丁皋《茗吟僧衣相册》(右图) 25.7 × 20cm
改琦《禅定小像》(左图) 1823年 35.9 × 50cm

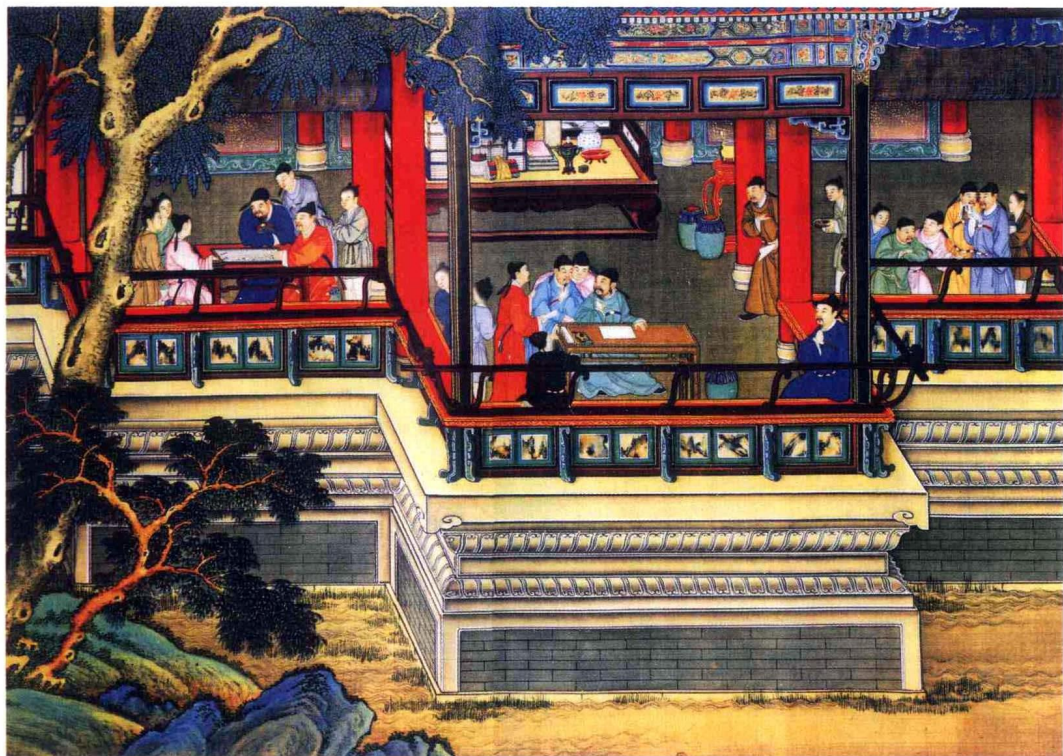
姚元之题记《汤金判行乐图》作者待考(右图) 1826年 142.2 × 73.2cm
罗聘《得子图》(左图) 107.5 × 47.5cm

青山深處隱時多不須開
門闌千峰兩樓吞萬壑雲
種花羅密護扶竹水遠不
羞作千人懸世心鶴與琴
新羅山人筆

华鼎《竹林七贤图》 1752年 134.7×92.8cm

孙祜、周鲲、丁凤麟《十八学士图》（局部） 1741年 38.1×21.6cm

苏六朋《唐十八学士图》 128.8×54cm

20世纪以来，中国在内外力的作用下出现了陈寅恪所谓的“三千年未有之大变局”。这个大变局表现在政治、经济、思想、文化、科技、艺术种种领域，而其本质则是怎样在农业文明向工业文明以至信息文明的转型中振兴中华。回顾百年以来中国美术的发展，有一个现象非常引人注目，那就是举凡中国书画领域的大师，他们不但在创作上开一代新风，而且几乎全是有思想、有学问的艺术家。尽管有人出版了著作，系统丰富，有人仅留下名论精言，吉光片羽，但一致之处是：人文修养的宏富和理论思考的自觉，唯其如此，才有效地保证了艺术探索的高瞻远瞩。远在世纪之交，这个现象就引起了美术史论家和美术教育家的注意。随着院校的改革，造就品学兼优、富于人文关怀和研究能力的复合型美术人才已成为美术大繁荣的迫切需要，人们把理论研究与创作实践并重的人才，称为学者型的艺术家。

进入新世纪之后，培养高层次的学者型艺术家日渐成为美术教育界的共识，一些高校陆续开办艺术实践类博士班，培养理论与实践并重的高级美术人才。中央美术学院相对起步较晚，因为培养一名艺术史论博士生，至少也要三年，在同样的时间内培养理论与实践并重的实践类博士，显然时间不够，而且规划训练两种思维并举的课程也没有前例可循，很多老师都这样想，我本人也不例外。没想到潘公凯院长在五年前突然找到我，告之本院学术委员会已决定培养实践类的博士，并且要我勉力承担协调管理工作。我只好仓促上阵，根据院领导确定的方针，在学术委员会的指导下，得到陈卫和、罗世平两位副主任的先后协助，组成了由理论和实践两类资深名师分工合作的导师组，设置了理论与实践并重、问题意识与研究能力兼顾的课程，采取了集中授课与分别指导相结合的教学方法，师生互动，上下齐心，至今已陆续培养出几届艺术实践类的博士。

首批出版博士论文的杜觉民、吕鹏、黄欢、曾三凯和陈忠康，便是先后获得博士学位的实力派年轻书画家。他们在进入中央美院实践类博士班之前，已经从事专业多年，由本科到硕士，打下坚实而广泛的基础，具备了较强的书画创作能力，取得了优异的成绩。入学之后，不但分别由李少文、

张立辰、邱振中教授指导创作，在中国人物画、山水画和书法艺术上深造，而且按要求投入了理论课题的研究。依照教学安排，博士论文由不同导师分别指导，杜觉民归王宏建教授，曾三凯和陈忠康归邱振中教授，吕鹏和黄欢则由我负责，但开题论证则所有史论导师一律参与，同学们也转益多师，向其他史论教授请教。老师们在论文指导中，一方面引进了美术史论专业的程序和规范，告诫同学们严格分清两种文章：一般性的发表心得与研究新问题解决新问题的学术论文，帮助没有接受史论学术训练的实践类博士研究生适应学术研究，着力于后种能力的培养。

导师组中承担实践教学的各位资深教授，同样重视同学们人文素养和理论研究能力的提高，积极推动同学们提高理论修养，热情协助史论导师共同推敲同学们的论文选题。他们和史论教授一致认为，在国家还没有设立美术实践类博士点的情况下，参照史论类博士论文的一般要求把好论文关，是完成学业的必需。但同时以为，实践类的博士研究生论文的选题，应该结合本专业的创作与发展，研究理论问题，总结历史经验，特别在传统深厚的中国书画领域，尤应重视研究优良传统在不同条件下的演进、发展或丢失，以便心明眼亮地把握艺术规律，明确前进方向，发挥个人才智。几年来，同学们以顽强的毅力，刻苦钻研，认真读书，了解学术前沿，思考学术问题，详尽收集资料，探讨研究方法，深入研究撰写，完成初稿后，又在史论导师指导下多次修改，终于以优良的成绩通过了答辩。

近些年来，美术界和学术界在弘扬传统的思考中，一致感到，如何认识民族艺术的写意精神是一个需要深入研究的关键课题。王宏建教授对美学和中国美学史研究有素，在他的指导下，杜觉民选择了在中国绘画批评史上具有重要意义的“逸品”论题，在把握中国画传统批评分品等第特点的基础上，通过梳理“逸品”意识的形成与发展、逸品与神品的比较、两类逸品画家的个案分析，揭示出逸品既是批评标准，又是审美境界。把笼统称之为“逸”的内涵解析为二：一是超逸，二是放逸。集中论述了三个不同时代不同类型的逸品画家：超逸的倪瓒，放逸的徐渭，从放逸到超逸的朱耷。同时从审美境界的角度，追溯了“逸品”的思想文化渊源和“逸

品”画家的精神取向，指出“逸品”的出现，反映了对“成教化，助人伦”之外的审美功能的高度重视，探究了“逸品”意识与庄子美学及其思维方式的关系。这篇论文，宏观而不空泛，具体又不拘泥，深思而求贯通，关注理论范畴而联系创作实践，逻辑清楚，要言不烦。不但在解读画论观念上有所突破，而且对深入而全面地认识传统，把握中国艺术精神和艺术思维方式，理解其对人类文化具有的普适意义具有重要价值。

对 20 世纪美术史的研究是新时期的热点，重要突破之一在重新认识传统派，开始是对传统派大家的个案研究，后来扩展到不同地域的传统派群体。吕鹏在李少文教授的鼓励下，选择了长期以来被视为保守派的“湖社画会”为研究课题。在充分了解已有成果的基础上，以文献学方法为主，辅以口述历史的方法，尽可能充分地占有资料，通过编列、比较、综合、考辨和梳理，在编列大事年表、成员名录的基础上，对“湖社画会”进行了史实和脉络的基础研究，重建了这一以北京为中心的传统社团的历史。又从画会成立的时间和地点、成员和机构、活动形式和教育职能；举办画展与市场润格及“湖社分会”与《湖社月刊》等方面进行分门别类考察，重新评价了该画会的主要贡献、历史地位，指出“湖社画会”秉承了金北楼的理念，从民族文化和民族审美的传统出发，精研古法，继续发展固有技法，挖掘工笔和没骨的潜力，保持传统的审美情趣，并且顺应时代要求，应对革新思潮的冲击，力争以大众可以接受的方式延续传统，发展自身，争取生存空间，为中国画走向现代提供了另一种途径。这篇论文，填补了学术空白，立论新颖，资料翔实，考索精心，梳理细腻，在反思近代美术史经验，认识中国画现代转型的多样性上具有特殊学术价值。

曾三凯的研究方向是山水画的创作与发展，论文也是关于 20 世纪美术史的。他在张立辰教授的支持和邱振中教授的指导下，力图把传统派大家的研究从一些方面推向深入，为此把潘天寿的山水画作为研究课题。在全面总结研究潘氏已有成果的基础上，他从思考近代山水画的演变入手，通过作品分析，从笔墨、结构、图式论述了潘氏山水画在语汇和形式上顺应时代的特点，又结合其诗词题跋、山水画论，探讨了潘氏的诗品、画品、

书品与人品的内在联系，阐述了潘氏山水画作为民族文化心灵和历史情感寄托的精神价值。最后从山水画的现代转型角度论述了潘天寿对现代山水画的历史贡献及其以“传统出新”途径实现山水画现代转型的重要意义。在讨论潘天寿笔墨、结构、图式等问题中，能够揭示潘氏对金石篆刻与花鸟画技巧的自觉吸纳。在论述潘氏山水画理念时，又能在特定社会环境与文化氛围中，解读潘天寿山水画的雄强气象、朴健格调与时代精神民族诉求的关系，有助于理解潘天寿通过中西古今的比较而自辟蹊径的道路。这是一篇见解允当、言之有物、不乏新意的论文，对于结合当前创作而思考山水画现代之路的经验具有实际意义。

学界对清代中后期人物画的研究向来薄弱，以往成果集中于宫廷纪实画和名家仕女画，黄灿则选择了这一时期无人涉猎的文士题材的人物画作为研究课题。她从大量未被注意的作品出发，以分析和归纳的方法，辅以量化的分类统计，着重考察了雍、乾、嘉、道一百二十余年文士题材人物画的变化，具体考析了作品的题材意蕴、造型范式、笔墨语言、章法构图，进而密切结合当时文士的生活境遇与思想感情，创作动机与实际功能进行解读，准确地揭示出这一时期文士题材人物画包括文士小像画“个性化和诗意化的倾向”以及“理想化、怡情化、隐逸化、抒情性”的特征，并联系文士阶层的生存状态对上述倾向与特点的成因进行了论述。论文学风朴实、资料丰富、举证有力，对所论述的问题，抓住了特点，剖析了原因，既填补了学术空白，提出了新的见解，有力地匡正了“人物画自清衰落”的陈见，又从系列作品的图像风格入手，针对绘画史写作中被忽视的部分，实事求是地考察特殊题材作品的审美样式、创作脉络和人文观照方式，拓宽了研究画史视野，体现了学者型艺术家为在本体与他律的结合上深入挖掘传统而重建美术史的有效努力。

陈忠康的论文是关于经典书法版本的，他在邱振中教授指导下，通过《兰亭序》刻帖版本的研究，在前人成果的基础上，系统考察了经典作品在传播中的流变问题，从传播与接受角度系统地解读了书法经典在历史中的传承变异。既印证了清代碑学派对帖学流失经典精髓的批评，又引申出

书法传承中不同版本资源的价值问题。论文的具体贡献还集中于两个方面：一、从纷繁的《兰亭序》版本流变中，拈出“唐临摹系统”和“定武系统”提纲挈领。二、以“鉴真”和“求意”两种不同的接受取向来概括《兰亭序》对书法艺术观念影响的多面性。作为书法史的课题，选题重大，研究对象相对集中，又纵贯书法通史，资料翔实，善于思考，分析细密，论证有据。此文以新的视角对书法传承中具有中国特色的传播方式及其信息流失问题的研究，不仅学术价值明显，而且对当代书法的学习与继承都具有理论价值和现实意义。

杜觉民、吕鹏、黄欢、曾三凯和陈忠康的博士论文，在论文答辩中受到了与会专家的一致肯定，专家们不但给予了较高评价，而且指出了一些不足和修改建议。现在，经过同学们的修改和完善，论文就要正式出版了。获知这个消息，我感到非常欣慰。尽管他们都还在成长，论文也不能说尽善尽美，但是有三点特色是非常突出的。一是在艺术论文中紧紧把握了本体和主体。不管讨论什么学术问题，都高度关注艺术把握世界的独特方式，都充分重视中国书画艺术的民族文化精神与呈现方式，都自觉地把握艺术研究的对象和方法的特殊性。既不忽视学科的交叉在学术发展中的重要意义，又不满足于对其他学科理论方法的照搬，更不简单地套用相关人文社会科学的现成结论，因此能在把握艺术思维与逻辑思维、艺术规律与社会文化环境的连接上，思考本学科本专业的问题上有所突破有所建树。

二是在史论的结合上探讨中国书画的现代转型。历史悠久的中国书画，20世纪以来就面临着前所未有的新问题——走向现代，从艺术人文理论上思考现代转型中民族艺术精神的建构，从晚近书画史总结中国书画走向现代的经验，既是学术问题，也是现实问题。尽管同学们的选题有的侧重理论探讨，有的侧重艺术史研究，但理论者不忘以史为鉴，治史者亦重视理论性。他们都能够不满足于概念的辨析、史实的考证、图像的解读和历史情境的重建，而是力求整体性的贯通，把理论的思考、历史的借鉴与现实的创作与发展有机地结合起来。这样的论文写作，一方面是适应了学术论文要求，培养了学者应有的素质；另一方面也有利于借鉴历史经验探讨

创作方向。

三是遵守学术规范。同学们在导师的指导下，注意到近年来在学术繁荣的同时，也出现了学术不端和学术失范的现象，自觉地把研究写作视为在前人肩膀上继续攀登的精神生产，因而在这方面严格要求自己，力求尊重前人成果，大体形成文风朴实、深入浅出、言之有物、分析贴切、说理明晰的作风。

我衷心祝贺在中央美院获得博士学位的实践类同学博士论文集陆续出版，希望他们在学者型书画家的成长道路上，在中华民族伟大复兴的 21 世纪，不断有新的优秀的书画作品和有创造性见解的史论著作问世。

薛永年

2009 年国庆前夕

目录

总序

1

引言

1

第一章
清代中后期文士
题材人物画概述

4

第一节、研究之范畴和相关概念 5
第二节、清代中后期文士题材人物画之概况 6
第三节、清代中后期文士题材人物画之文化思想背景 10

第二章
清代中后期文士形象
人物画的题材

22

第一节、文士肖像 25
第二节、文士生活 33
第三节、历史典故 79

第三章
清代中后期文士题材
人物画的艺术表现

120

第一节、文士题材人物画的画面形式 121
第二节、文士题材人物画的文士造型 125
第三节、文士题材人物画的笔墨语言 131

第四章
结语
——个性情愫的社会性回归

212

第一节、绘画功能上的怡情性 213
第二节、绘画表现上的隐逸性 218
第三节、绘画审美上的趋同性 222

附录

226

后记

263

绘画是一种文化现象的体现，也是一种社会现象的呈现。人物画相较于其他题材的绘画作品来说，能够更为直接地呈现出当时社会文化、思想、审美等诸多层面的历史面貌。清代中后期描绘士人形象的人物画从各种角度反映了清代言人士大夫群体的真实生活，代表了中国从封建社会向近代半封建半殖民地社会过渡时期社会主流的文化意识形态，集中体现了清代言士阶层的时代特征以及社会历史与文化艺术活动的紧密联带。全书以文士作为艺术描绘对象的主题出发，梳理清代自雍正至道光（1723—1850年）一百二十余年存世的人物绘画作品的题材、意蕴、造型范式、笔墨语言、风格形式以及艺术品背后的动机功能和画家境遇等内容。从绘画史的角度出发，企图观察和呈现清代中后期反映社会主流的文士阶层题材人物画作品的社会审美取向及其投射的文化内涵和历史价值。

研究清代中后期有文士形象的人物画首先遇到的问题是，文士形象的描绘是否可以成为一个单独被研究的课题，其所蕴涵的内容具有怎样的学术价值？其次，在中国有关文人士大夫人物画史发展的过程中，至清代中后期一段是否具有单独研究的意义？这一时期的作品又具有哪些特点？要想回答这些问题，其核心是如何看待近代史中的士阶层和这一阶层形成的社会现象，以及当时绘画图像中呈现出来的真实面貌。对历史中社会现象和绘画史实的细读，有助于我们更为准确地把握现象背后的核心环节，还原出一个真实而清晰的文化脉络，从而重现研究内容的历史意义。

“文化和思想的传承与创新自始至终都是士的中心任务。”^①“士”作为一种文化阶层，在两千五百余年的中国古代社会政治文化活动中就已经起着不可忽视的作用。在古代中国的宗法社会中，文士作为一个庞大的社会群体，其文化知识、政治才能和道德修养远远超越于同时代社会中的任何一个群体或者阶层，有着较强的社会责任感和社会政治能量，因而成为统治者笼络的对象，集中体现了中国文化的典型特征，同时在不同的历史朝代中呈现出不同的风貌。这已是中外学人公认的历史事实，因此文士作为人物画中的形象或者题材而被反复描绘，也就成为一种值得关注的艺术现象。当我们将描绘有关文士的绘画作为一个课题从人物画史中剥离出来