

唐代

教育部哲学社会科学研究

后期资助项目

书画理论

以李嗣真、张怀瓘、窦氏兄弟
三家为中心

邵军

高等教育出版社

唐代

唐代

教育部哲学社会科学研究

后期资助项目

书画理论

以李嗣真、张怀瓘、窦氏兄弟

三家为中心

邵 军

Tangdai Shu-Hua Lilun: Yi Li Sizhen, Zhang Huaiguan, Doushi Xiongdi San Jia wei Zhongxin

高等教育出版社·北京

图书在版编目（C I P）数据

唐代书画理论：以李嗣真、张怀瓘、窦氏兄弟三家
为中心 / 邵军著. -- 北京：高等教育出版社，2014.6
ISBN 978-7-04-033455-5

I . ①唐… II . ①邵… III . ①书画艺术—艺术理论—
研究—中国—唐代 IV . ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 277310 号

策划编辑 王文洪 责任编辑 王文洪
书籍设计 刘晓翔
制 作 北京视通嘉业国际文化传媒有限公司
责任校对 陈旭颖 责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 28.5
字 数 334千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>, <http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>, <http://www.landaco.com.cn>
版 次 2014年6月第1版
印 次 2014年6月第1次印刷
定 价 188.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，
请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 33455-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 （010）58581897 58582371 58581879
反盗版举报传真 （010）82086060
反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn
通信地址 北京市西城区德外大街4号
高等教育出版社法务部
邮政编码 100120

生也有涯
学无止境

任继愈

厚积薄发

以厚积薄发四字篆印一方
赠高等教育出版社

李霖清
二〇〇七年初秋

哲学社会科学是探索人类社会和精神世界奥秘、揭示其发展规律的科学，是我们认识世界、改造世界的有力武器。哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质，其研究能力和科研成果是综合国力的重要组成部分。没有繁荣发展的哲学社会科学，就没有文化的影响力和凝聚力，就没有真正强大的国家。

党中央高度重视哲学社会科学事业。改革开放以来，特别是党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央就繁荣发展哲学社会科学作出了一系列重大决策，党的十七大报告明确提出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界”。党中央在新时期对繁荣发展哲学社会科学提出的新任务、新要求，为哲学社会科学的进一步繁荣发展指明了方向，开辟了广阔前景。在全面建设小康社会的关键时期，进一步繁荣发展哲学社会科学，大力提高哲学社会科学研究质量，努力构建以马克思主义为指导，具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学，推动社会主义文化大发展大繁荣，具有十分重大的意义。

高等学校哲学社会科学人才密集，力量雄厚，学科齐全，是我国哲学社会科学事业的主力军。长期以来，广大高校哲学社会科学工作者献身科学，甘于寂寞，刻苦钻研，无私奉献，开拓创新，为推进马克思主义中国化，为服务党和政府的决策，为弘扬优秀传统文化、培育民族精神，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人做出了重要贡献。本世纪头20年，是我国经济社会发展的重要战略机遇期，高校哲学社会科学面临着难得的

发展机遇。我们要以高度的责任感和使命感、强烈的忧患意识和宽广的世界眼光，深入学习贯彻党的十七大精神，始终坚持马克思主义在哲学社会科学的指导地位，认清形势，明确任务，振奋精神，锐意创新，为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会发挥思想库作用，进一步推进高校哲学社会科学全面协调可持续发展。

哲学社会科学研究是一项光荣而神圣的社会事业，是一种繁重而复杂的创造性劳动。精品源于艰辛，质量在于创新。高质量的学术成果离不开严谨的科学态度，离不开辛勤的劳动，离不开创新。树立严谨而不保守，活跃而不轻浮，锐意创新而不哗众取宠，追求真理而不追名逐利的良好学风，是繁荣发展高校哲学社会科学的重要保障。建设具有中国特色的哲学社会科学，必须营造有利于学者潜心学问、勇于创新的学术氛围，必须树立良好的学风。为此，自2006年始，教育部实施了高校哲学社会科学研究后期资助项目计划，旨在鼓励高校教师潜心学术，厚积薄发，勇于理论创新，推出精品力作。原中央政治局常委、国务院副总理李岚清同志欣然为后期资助项目题字“厚积薄发”，并篆刻同名印章一枚，国家图书馆名誉馆长任继愈先生亦为此题字“生也有涯，学无止境”，此举充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学事业的高度重视、深切勉励和由衷期望。

展望未来，夺取全面建设小康社会新胜利、谱写人民美好生活新篇章的宏伟目标和崇高使命，呼唤着每一位高校哲学社会科学工作者的热情和智慧。让我们坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实科学发展观，求真务实，与时俱进，以优异成绩开创哲学社会科学繁荣发展的新局面。

邵军同志对唐代书画理论从以下几个方面进行了深入的探讨：一、唐代书画理论如何实现了对六朝的超越；二、盛唐及其后的审美观念和书画审美理想形成变化的过程；三、从文化背景、书画艺术实践的发展等方面入手，对唐代书画理论和审美观作了全面研究和评价。

他认为六朝至唐代书画理论的发展，约经历了三个时期：魏晋至宋齐时期，书画理论提出了最基本的一些理论概念。书法上，以卫恒的《四体书势》和王僧虔的书论为代表，绘画上则以顾恺之的三篇画论和宗炳《画山水序》为代表；梁至初唐，在前期的基础上，有较大的发展，出现深入和逐渐体系化的认识。在书法上，重要文献是梁武帝《观钟繇书法十二意》及孙过庭《书谱》；在绘画上，则以谢赫《画品》和姚最《续画品》为代表；盛唐及盛唐以后，各方面都超越前人的认识，完善了那些未深入的问题，是书画理论的成熟期。在书法上，突出的代表是李嗣真《书后品》、张怀瓘《书断》及窦蒙、窦泉的《述书赋》及《述书赋语例字格》；在绘画上则以张怀瓘《画断》为代表，而《历代名画记》是唐代画学著述的总集，代表了唐代绘画理论上的根本看法。

唐代将六朝人提出的概念、范畴进行了新的解释、扩充，使之有了新的内涵。唐代大部分书画论著作于太宗至代、德之间，其中，高、玄、肃三朝是最重要的时期，突破以王羲之“至善至美”为核心的书画审美观，从而在理论上建立了唐代的书画理论体系。

书中认为，张怀瓘书论确立了两个地位崇高的概念：“神”和“自然”。他把“神”确立为最高的品评等级和最高的审美范畴，有几个方面的概念与“神”直接相联系，即奇（怪、异）、逸（纵）、古（质）。“自然”是

其整个书法理论体系总的纲领，“神”与“自然”密切相关。从审美的角度而言，“自然”只是“神”的一端，但从理论的高度而言，“自然”无疑具有至高无上的地位，可以是凌跨于“神采”上的“玄微”之境。

唐代书画理论都以“自然”为宗，如孙过庭的“同自然之妙有”、李嗣真的“自然之逸气”、朱景玄的“合自然之理”及“物势皆出自然”、《历代名画记》中的“失之自然而神”等都清晰地体现出这一点。上述各家同时也论述到其他一些重要的理论命题，如孙过庭论形质、情性、点画、使转、五乖五合、平正与险绝，李嗣真的逸品、规法、超纵、思、画外情、心与手等，徐浩的筋肉骨、德与艺、疏密，朱景玄的象外、逸，《历代名画记》中则更多，其基本的理论核心没有超出张氏以“自然”为宗的范围。它们与张怀瓘的书画理论一起构成了唐代书画理论的基本形态。张怀瓘的“神”，可以在其前后的著作中找到发展和影响的脉络。而其中尤其突出的是唐人对那种任情恣纵、奇姿异态、古象森沉、纵横捭阖而又不失法度的书风的赞赏和对以吴道子为代表的那种“森罗移地轴”的“变态纵横”画风的欣赏。

唐代文艺理论的思想背景，没有离开以道家哲学为体、以儒家思想为用这一原则。儒、道之外，初、盛唐由北方游牧民族发展而来的游侠思想，可能对盛唐书画审美观的形成也起了一定作用。

张怀瓘论画讲求“神”和“思”，这些与他的论书思想是一致的，可以看做是唐代书论在画论上的反映。而张氏关于骨、肉、神的比较论述来自书论，李嗣真的画论在《历代名画记》中保存有近二十条，其讲神、思和目、掌、心、手的关系与张怀瓘是一致的，其关于形似、气韵、风格、迹与意、纵任等概念的使用，则体现

出在理论和审美观上与其书论及时代精神的一致性。将《历代名画记》中的论画思想进行清理，会发现，几乎所有的理论命题，在张怀瓘等人的书论中都有较为深刻的阐释，能见出在绘画理论发展的早期书法理论的深刻影响，还能由此看到唐代画论发展的基本面貌。《唐朝名画录》立神、妙、能，明谓是学自张怀瓘，因此在审美观和具体的审美认识上，与张怀瓘一脉相承。其论“繁巧”与“智慧笔力”、“神”、“思”是具体表现。而从“逸”被确立为一个品目，其文中多次用到“格逸”、“逸势”、“逸秀”来看，对于“逸”的认识，朱氏既有继承又有发展。总的来看，张怀瓘等人论书论画对后世有着巨大影响，足堪重视。

邵军同志在书中对唐代书画理论及其审美观的这些探讨是颇有见地的。

在中国历史上，唐朝被称为盛世，其时文化艺术成就卓著，诗文书画绚烂求备，相关的理论也因文艺创作的推动而踵事增华，形成唐人特有的理论语境。在这个语境下出现的诸家见解，有分有合，放在一起则主干枝蔓分明，引人入胜，值得用心去品味、读解一番。

以书画理论而论，自六朝的形神、气韵之后，唐人提出神、妙、能、逸四格等品第标准，一方面将形神、气韵等前代玄学语境下的艺术品鉴分解到神、妙、能的各格之中，有了更贴近书画创作规律的理论原则，又在三品之外将士人新兴的艺术审美——“心性自然”——引入评鉴体系，提出“逸”的概念。唐人新立的这一标准，影响深远。它先得宋人的充实，进而在文人书画理论中被不断借用，反复阐释，有了纵逸、超逸等属性分别，成就了一个特色鲜明的理论体系。

书画评鉴体系的形成，有赖于对书画实践本体规律的深入认识。唐人书法二王，画兼疏密，常在“意”和“笔”上发抒见解，提出新的概念术语。如落在“意”上的“立意”、“意象”、“得意”等，皆是概念新词，而“意象论”的提出尤能体现盛世文艺的创新特点，使得“心性自然”的理论见解具有了实践的品质。再如关于“笔”的用语，如“笔法”、“笔意”、“笔势”等，皆是书画实践的归纳总结。落在笔上的不全是技法问题，它有着更为深层的哲学联系。因为用笔关联着情绪心境，关联着立意主旨，关联着品格高下，自然也关联着风格样式。所以，唐人对于书画的用笔就特别给予了提醒，如张彦远《历代名画记》中即有“笔不周而意周”、“笔无妄下”、“本于立意而归乎用笔”如此种种有关用笔的说法，皆有特定的理论内涵，推演深究下去，即是

“技”与“道”的哲学命题。这层关系，正是唐人艺术本体论的成就和特色。

唐代书画理论的进展，在盛唐前后最为活跃，一些基本规律的认识和理论概念已经成熟，或者正在酝酿成熟之中。在可以读到的文献中，较多被后人移录征引的是李嗣真、张怀瓘、窦氏兄弟（窦蒙、窦臧）的著述，这就是邵军博士在本书中所指的“三家”。三家的论画著述原书已散佚不可见，不少重要论断多见于张彦远《历代名画记》所征引。论书法的著述也幸有张彦远《法书要录》汇选入编，部分原文还可阅读，是很珍贵的研究资料。以往研究唐代的书画史论，对上述三家讨论不多，虽有原著缺失的困难，但也有眼光不到的局限。

或许唐代书画理论中一些理论概念的定型和充实可能要晚于三家，但基本的理论方向在三家著述中已有直接或间接的提示，如“笔意论”、“神采论”、“意象论”及“尚逸”的审美观等，皆有三家的文字可以参证，他们申论的艺术主张对唐代书画理论的成熟曾起过实际的推进作用。邵军在他多年致力书画史学研究中，探彼理路，敏锐地看到三家书画理论制衡中枢的学术价值，发文开篇，承上启下，将唐朝300多年的书画理论脉络条贯下来，清晰地呈现于读者面前。书中不时跃动的睿智敏识和在关窍处的发问，定会引得读者把卷深思：唐人何以如此偏好实践理论？何以如此着兴于文以载道的传统？何以宋、元以来书画上的复古思潮都要上追唐朝？又何以在思想史上留下“盛唐的缺失”之遗憾？作者以追问作为开篇，又将所思所考详加辨析，写成文字，发人所未发。相信读者在读过之后，神会唐朝三家，也能得出自己的判断。

001 绪论

025 第一章

李嗣真、张怀瓘、窦氏兄弟“三家”所处的
时代与书画理论上的新课题

026 第一节

“三家”所处的时代

035 第二节

“三家”之前书画理论的主要成就与根本特性

046 第三节

书画实践的新发展与理论上的新课题

061 第二章

孙过庭《书谱》的理论成就及其对“三家”
的影响

062 第一节

孙过庭论书法本体与风格发展

072 第二节

孙过庭的书法创作观及情性论

085 第三节

孙过庭的笔法论与习学论

097 第三章

“三家”的理论不变与新审美观的确立

098 第一节

道本自然：自然论的拓展与盛唐前后书画理
论的体系化

127 第二节

不见字形：对六朝形神论的超越与“三家”
的审美理想

166 第三节

探彼意象：意象论与“贵奇”的审美观

183 第四节

率由胸襟：性情论与“尚逸”的审美观

201 第五节

法含古初：笔法论与“尊古重质”的审美观

219 第四章

“三家”书画审美观的形成与变化轨迹

221 第一节

从诗、文审美风潮看初盛唐书画审美观的转捩

236 第二节

新审美观形成与变化的历史过程

273 第五章

“三家”书画理论与《历代名画记》

275 第一节

“三家”的书画著述与《历代名画记》的编撰

287 第二节

“三家”书画理论与《历代名画记》中的重要概念

298 第三节

“三家”书画思想与《历代名画记》的论画观念

317 第六章

盛唐前后的书画理论对宋代文人画论的影响

318 第一节

盛唐前后的书画理论对唐末五代的影响

332 第二节	398 附录三
“三家”书画审美观在晚唐五代的变化	唐代书论语词辑录
342 第三节	404 附录四
盛唐前后“三家”的书画理论与北宋文人画论	唐代书画大事记
371 结语	421 图表索引
383 主要参考文献	429 后记
391 附录	
392 附录一	
书学主要研究材料	
396 附录二	
画学主要研究材料	