

中国艺术研究院 学术文库

美术文语

牛克诚 著

北京时代华文书局

美术文语

牛克诚 著

北京时代华文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

美术文语 / 牛克诚著. -- 北京 : 北京时代华文书局, 2015.1

(中国艺术研究院学术文库 / 王文章主编)

ISBN 978-7-5699-0026-2

I. ①美… II. ①牛… III. ①中国画—绘画理论—文集

IV. ①J212.05-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第300852号

中国艺术研究院学术文库

美术文语

著 者 | 牛克诚

出 版 人 | 田海明 朱智润

项目统筹 | 余 玲

责任编辑 | 徐敏峰

装帧设计 | 程 慧

责任印制 | 刘 银

营销推广 | 赵秀彦

出版发行 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编: 100011 电话: 010-64267120 64267397

印 刷 | 北京京都六环印刷厂 010-89591957

(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开 本 | 710mm×1000mm 1/16

印 张 | 24.5

字 数 | 373千字

版 次 | 2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷

书 号 | ISBN 978-7-5699-0026-2

定 价 | 55.00元

版权所有, 侵权必究

《中国艺术研究院学术文库》

编辑委员会

主 编 王文章

副主编 王能宪 田黎明 吕品田 贾磊磊

委 员	丁亚平	方 宁	方李莉	牛根富
	王列生	刘 托	刘梦溪	朱乐耕
	孙玉明	吴文科	吴为山	李 一
	李树峰	李胜洪	李心峰	宋宝珍
	欧建平	杨飞云	杨 治	杨 斌
	罗 微	骆芃芃	祝东力	项 阳
	资华筠	莫 言	秦华生	高显莉
	贾志刚	管 峻	(按姓氏笔画排序)	

《中国艺术研究院学术文库》 出版委员会

主 任 田海明

副主任 朱智润 韩 进

委 员	王训海	左克诚	余 玲	杨红卫
	杨迎会	李 强	张国平	周海燕
	赵秀彦	唐元明	唐 伽	贾兴权
	徐敏峰	(按姓氏笔画排序)		

总 序

王文章

以宏阔的视野和多元的思考方式，通过学术探求，超越当代社会功利，承续传统人文精神，努力寻求新时代的文化价值和精神理想，是文化学者义不容辞的责任。多年以来，中国艺术研究院的学者们，正是以“推陈出新”学术使命的担当为己任，关注文化艺术发展实践，求真求实，尽可能地从揭示不同艺术门类的本体规律出发做深入的研究。正因此，中国艺术研究院学者们的学术成果，才具有了独特的价值。

中国艺术研究院在曲折的发展历程中，经历聚散沉浮，但秉持学术自省、求真求实和理论创新的纯粹学术精神，是其一以贯之的主体性追求。一代又一代的学者扎根中国艺术研究院这片学术沃土，以学术为立身之本，奉献出了《中国戏曲通史》、《中国戏曲通论》、《中国古代音乐史稿》、《中国美术史》、《中国舞蹈发展史》、《中国话剧通史》、《中国电影发展史》、《中国建筑艺术史》、《美学概论》等新中国奠基性的艺术史论著作。及至近年来的《中国民间美术全集》、《中国当代电影发展史》、《中国近代戏曲史》、《中国少数民族戏曲剧种发展史》、《中国音乐文物大系》、《中华艺术通史》、《中国先进文化论》、《非物质文化遗产概论》、《西部人文资源研究丛书》等一大批学术专著，都在学界产生了重要影响。近十多年来，中国艺术研究院的学者出版学术专著至少在千种以上，并发表了大量的学术

论文。处于大变革时代的中国艺术研究院的学者们以自己的创造智慧，在时代的发展中，为我国当代的文化建设和学术发展作出了当之无愧的贡献。

为检阅、展示中国艺术研究院学者们研究成果的概貌，我院特编选出版“中国艺术研究院学术文库”丛书。入选作者均为我院在职的副研究员、研究员。虽然他（她）们只是我院包括离退休学者和青年学者在内众多的研究人员中的一部分，也只是每人一本专著或自选集入编，但从整体上看，丛书基本可以从学术精神上体现中国艺术研究院作为一个学术群体的自觉人文追求和学术探索的锐气，也体现了不同学者的独立研究个性和理论品格。他们的研究内容包括戏曲、音乐、美术、舞蹈、话剧、影视、摄影、建筑艺术、红学、艺术设计、非物质文化遗产和文学等，几乎涵盖了文化艺术的所有门类，学者们或以新的观念与方法，对各门类艺术史论作了新的揭示与概括，或着眼现实，从不同的角度表达了对当前文化艺术发展趋向的敏锐观察与深刻洞见。丛书通过对我院近年来学术成果的检阅性、集中性展示，可以强烈感受到我院新时期以来的学术创新和学术探索，并看到我国艺术学理论前沿的许多重要成果，同时也可以代表性地勾勒出新世纪以来我国文化艺术发展及其理论研究的时代轨迹。

中国艺术研究院作为我国唯一的一所集艺术研究、艺术创作、艺术教育为一体的国家级综合性艺术学术机构，始终以学术精进为己任，以推动我国文化艺术和学术繁荣为职责。进入新世纪以来，中国艺术研究院改变了单一的艺术研究体制，逐步形成了艺术研究、艺术创作、艺术教育三足鼎立的发展格局，全院同志共同努力，力求把中国艺术研究院办成国内一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心。在这样的发展格局中，我院的学术研究始终保持着生机勃勃的活力，基础性的艺术史论研究和对策性、实用性研究并行不悖。我们看到，在一大批个人的优秀研究成果不断涌现的同时，我院正陆续出版的“中国艺术学大系”、“中国艺术学博导文库·中国艺术研究院卷”，正在编撰中的“中华文化观念通论”、“昆曲艺术大典”、“中国京剧大典”等一系列集体研究成果，不仅

展现出我院作为国家级艺术研究机构的学术自觉，也充分体现出我院领军国内艺术学地位的应有学术贡献。这套“中国艺术研究院学术文库”和拟编选的本套文库离退休著名学者著述部分，正是我院多年艺术学科建设和学术积累的一个集中性展示。

多年来，中国艺术研究院的几代学者积淀起一种自身的学术传统，那就是勇于理论创新，秉持学术自省和理论联系实际的一以贯之的纯粹学术精神。对此，我们既可以从我院老一辈著名学者如张庚、王朝闻、郭汉城、杨荫浏、冯其庸等先生的学术生涯中深切感受，也可以从我院更多的中青年学者中看到这一点。令人十分欣喜的一个现象是我院的学者们从不固步自封，不断着眼于当代文化艺术发展的新问题，不断及时把握相关艺术领域发现的新史料、新文献，不断吸收借鉴学术演进的新观念、新方法，从而不断推出既带有学术群体共性，又体现学者在不同学术领域和不同研究方向上深度理论开掘的独特性。

在构建艺术研究、艺术创作和艺术教育三足鼎立的发展格局基础上，中国艺术研究院的艺术家们，在中国画、油画、书法、篆刻、雕塑、陶艺、版画及当代艺术的创作和文学创作各个方面，都以体现深厚传统和时代创新的创造性，在广阔的题材领域取得了丰硕的成果，这些成果在反映社会生活的深度和广度及艺术探索的独创性等方面，都站在时代前沿的位置而起到对当代文学艺术创作的引领作用。无疑，我院在文学艺术创作领域的活跃，以及近十多年来在非物质文化遗产保护实践方面的开创性，都为我院的学术研究提供了更鲜活的对象和更开阔的视域。而在我院的艺术教育方面，作为被国务院学位委员会批准的全国首家艺术学一级学科单位，十多年来艺术教育长足发展，各专业在校学生已达近千人。教学不仅注重传授知识，注重培养学生认识问题和解决问题的能力，同时更注重治学境界的养成及人文和思想道德的涵养。研究生院教学相长的良好气氛，也进一步促进了我院学术研究思想的活跃。艺术创作、艺术教育与学术研究并行，三者交融中互为促进，不断向新的高度登攀。

在新的发展时期，中国艺术研究院将不断完善发展的思路和目标，继续

培养和汇聚中国一流的学者、艺术家队伍，不断深化改革，实施无漏洞管理和效益管理，努力做到全面协调可持续发展，坚持以人为本，坚持知识创新、学术创新和理论创新，尊重学者、艺术家的学术创新、艺术创新精神，充分调动、发挥他们的聪明才智，在艺术研究领域拿出更多科学的、具有独创性的、充满鲜活生命力和深刻概括力的研究成果；在艺术创作领域推出更多具有思想震撼力和艺术感染力、具有时代标志性和代表性的精品力作；同时，培养更多德才兼备的优秀青年人才，真正把中国艺术研究院办成全国一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心，为中华民族伟大复兴的中国梦的实现和促进我国艺术与学术的发展作出新的贡献。

2014年8月26日

自序

夫于学问，余闲则披卷，暇则探钩，谓耽谓痴，可矣；然于著述、于发表，则怠也惰也。倘无研讨会或编辑部稿邀，则鲜将学问形诸文字；自投文稿于期刊者益希。是以检索拙文于论文数据网站，则不过十数篇而已。

余自1987年入中国艺术研究院研习美术学，初治原始美术及书法篆刻史，1997年自日本归，始专攻色彩中国绘画、传统色彩学及工笔画论。耕耘于斯近三十载而未辍，纵怠纵惰，非缀字成文而不可者，即以年万字计，二三十万言庶几有之。惟其或辑于研讨会文集，或载于展览画集前言，或以笔稚识浅而藏诸私筐，但见诸期刊者鲜少，兹乃于数据网站所见无多也。倘无“学术文库”创意举措，若等文字且将养在深闺而至于何时，或弗敢知也。

养在深闺人不识者，无憾；惟无人赐教者，恨矣。汇聚散逸，结文集以公诸同好，妍媸美丑，一任品藻，余寄意焉。

辑为“史”、“论”、“序”、“语”四部，非特体例筹划之便也。

史部、论部乃美术学“史、论、评”之常规格局者，毋庸论矣。惟“评”者阙如，乃以笃志于史家、论家，而于评论家则意兴索然故也。

序部、语部乃类以文体，既与史部、论部类以治学方式者异，况乃只言片语、随事言谈，学术然否，且尚未定，何乃堂堂然与史部、论部并列之乎？

夫“序”者，因事而题，因物而记；或言志或辨识，或议论或抒怀；或阐

明义理，或焕发文采，遂为“序跋”、“序录”体式，其自古有矣。司马迁《太史公自序》成一家之言；皇甫谧《三都赋序》出而洛阳纸贵。唐宋八家俱擅于此，宋代题跋堪比宋词；东坡、山谷韵致丰盈，莫可伯仲。明清文人无不题跋，即书画则有《文待诏》《画禅室》《曝书亭》《快雨堂》《西庐》《清晖》《染香》《麓台》《墨井》《南田》诸题跋，洋洋大观，不可胜数。是序跋者，非特书籍编次之弁言，举凡金石、书画、诗歌、藏书、文房、景物，无不可记之、书之也；其长短无拘、舒卷自如，实乃先贤思想智慧独特之载体也。

夫“语”者，乃手写其口，记语为文，或名曰“记言体”，亦自古有之。“左史记言”，乃有《尚书》《国语》；记语为文，遂有《论语》《孟子》。其哲思表诸话语而非驻于冥想；机锋禅语，闪烁于答问之间；思想发扬，激荡出“在场”之活跃；亦先哲心智之结晶也。

然自西方现代学术传入，序、语之体遂代以学术论文，其科学规范之建构固可贵也，然性情之弥散与智慧之活性，亦乃渐失于正襟危坐之思、模塑套用之技矣。

孔孟诸贤，体大思精、旨高意远，且犹可诉诸序、语；我辈思想扁舟，其岂不可载乎？凡表述方式宁现代学术论文一而概之而后可乎？孔孟之语、苏黄之序，语约义奥，千载震铄，舍此，中国学术殆空空如也。然则重拾传统，踵武前贤，不亦我辈之担当乎？因以序、语为体。

刘知幾《史通》论“史才三长”谓“才”、“学”、“识”也，其或发露于“史”、“论”，或体现于“序”、“语”，但才疏、学浅、识拙耳。惟“史”部可假苦学以补益，纵无稿邀，余亦沉湎于斯而不倦不疲。噫！世态纷纭，光影陆离，惟此可宁静、充盈、踏实、从容也。

史部、论部、序部总体为“文”，语部为“语”，故名曰“美术文语”。

然则，“美术文语”但美术之“知”也，苟无“画”者之“行”，其“文语”者，无乃美术之浮词游谈乎？知行合一，乃中国艺术研究院治学为艺优良之传统，黄宾虹、王朝闻诸前辈其煌煌楷模也。余也不才不慧，然矢志践行之。非乃传承，亦性使然也。披古卷而思接千载，弄笔墨而满纸烟云；无丝竹之乱耳，惟图文之悦目；骋怀赏心，荡志养性，此乐者何及？

文集固以“文”集，然“文”与“画”者，不啻双轮两翼也。因文知画，因画知文，因文、画而知我，是吾真读者也。

是为序，想他年重编文集，亦将辑诸“序部”矣。

牛克诚于甲午新春

目 录

自 序 / 1

“史” 部

中国古典绘画样式与风格演进的基本轨迹

——在“色彩”视点中的展开 / 1

水墨之变

——唐宋绘画史上一次语言变革 / 36

“众色”与“赋彩”

——中国古代色彩认知与表现的一个考察 / 65

“工笔”源流探究 / 85

宣和御府印格式研究 / 113

绍兴御府印形态学研究 / 143

“论” 部

景观山水

——当代山水画的主题展现 / 171

山水的样子

——当代山水画中的自然映像 / 186

重彩及其周边

——重彩与岩彩、水墨关系的一个考察 / 188

“写体”与“画体”及其在当代中国画中的意义呈现 / 204

“序”部

工笔：雅正的担当

——《全国第7届工笔画大展作品集》前言 / 213

工笔、文人画与当代艺术

——《首届现代工笔画大展作品集》前言 / 216

工笔：精致时代的艺术表征

——《时代丹青——2010中国工笔画名家作品展》前言 / 220

工笔：为中国艺术的当代性代言

——《全国第8届工笔画大展作品集》前言 / 224

工笔：制作之美

——《对话当代——中国青年工笔画名家作品展》前言 / 228

工笔：作为中国画新语言及其意义

——《2011中国工笔画名家厦门学术邀请展》前言 / 232

工笔画：超越的行程

——《中国工笔画全集》前言 / 241

工笔画：在中国现代绘画格局中

——《中国当代工笔画选集》前言 / 245

超越的语言与语言的超越

——《全国第6届工笔画大展作品集》前言 / 248

山水本色

——《山水本色：中国当代青绿山水画学术邀请展作品集》前言 / 254

彩墨境界

——《彩墨境界——中国当代山水画学术展作品集》前言 / 257

从山水到“山水”

——《第2届中国工笔山水画大展作品集》前言 / 264

东方既白

——《东方既白——中国画名家学术邀请展作品集》前言 / 267

“再现”山水——当代山水画景境与图式

——《中国艺术研究院美术研究所 2003 年度中国画家提名展·山水》前言 / 270

创造地继承

——《水墨威海——第2届当代中国画名家学术邀请展作品集》前言 / 280

晤对材质

——“‘岩彩影响’学术邀请展”前言 / 282

重彩画的新崛起

——《现代重彩画》前言 / 283

自然的情思

——“人与自然——中国工笔画名家邀请展暨联合国环境规划署第三届书画展”前言 / 286

山水本色

——“中国当代青绿山水画学术邀请展”展厅前言 / 289

彩墨境界

——“彩墨境界——中国当代山水画学术展”展厅前言 / 290

时代画风

——“时代画风——当代中国工笔 20 家作品展”展厅前言 / 291

“第二届中国工笔山水画大展”展厅前言 / 293

“工在当代——2013 第 9 届全国工笔画大展”展厅前言 / 294

《东方岩彩》主编语 / 295

“语”部

关于青绿山水

——刘曦林对话牛克诚 / 303

工笔与山水

——答《艺术前沿》记者问 / 323

关于重彩

——答研究生问 / 341

山水情怀

——答《成功》杂志记者问 / 358

学术隐痛在心头

——答《中华读书报》记者问 / 364

呵护学术 感受快乐

——答《中国教育报》记者问 / 369

■ “史”部

中国古典绘画样式与风格演进的基本轨迹 ——在“色彩”视点中的展开

一、中国古典绘画样式与风格研究的基本方法

中国古典绘画是一个传承体系，是历代画家不断阐释古典、不断焕发传统生命的持续性结果。无数传世的或散佚的、有名的或无名的作品连缀成了这一传承的历史，它们在“艺术性”上向我们所直接呈示的，即是它的“样式”与“风格”。或者说，每一件作品都能在古典绘画样式与风格发展的历史坐标中，找到自己的位置，它在绘画史上的意义与价值也由此而得以体现。这是我们研究中国绘画样式与风格历史的动因之一。

在中国古典绘画这个传承体系中，样式与风格是一个不断生发、衍变的过程。这一过程构成中国古典绘画“语言的历史”。因此，我们的研究取向即是“绘画样式与风格→作品→画家”，而不是相反；我们将见诸记载或传世的绘画作品，定位在中国古典绘画样式与风格的历史坐标中，在此基础上而分析它的语言特性。这样，样式与风格的演进，就构成本书写作的主线，而画家传记、时代背景等，则是在这条主线的展开中而适时呈现的。