

周易
秦汉艺术理论概述

孔子

尚书

何晏

孟子

淮南子

李来源
林木/编

中国 古代画论 发展史实

上海人民美術出版社

J209.2

8

全国美育理论研讨会
组委会基金资助项目

李来源 林木/编

中国 古代画论 发展史实

上海人民美術出版社

中国古代画论发展史实

李来源 林木 编著

责任编辑:沈一草 装帧设计:杨利禄

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

全国新华书店经销 上海市印刷十厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 15.75 字数:250000

1997年4月第1版 1997年4月第1次印刷

印数: 0,001—3,000

前 言

中国美术史论历经几千年的发展,积累了极为宝贵的财富。近年来,画论选编一类书籍时有出版。但或者是原始资料的汇编如汇编、丛刊、丛书等洋洋大观,有利于学者之研究却令初学者望而生畏;或者虽属采英、辑要,十分有利于学习,但体例上分类编排,对美术史之时代总貌、时代特征、演变线索、递进规律等难免模糊。因此,为配合美术史、论的学习与研究,以历史时间的演进为线索,以美术史论、演变的规律、特征为选择标准,以期形成美术史、论演进发展的清晰轮廓而选编美术史论资料,在目前这类书籍的出版显然是十分必要的。此种体例在拾遗补缺中自有其独到之处。

它可以帮助对整个时代理论状况全貌的了解。如明清画论一向被认为衰落,但集中选编后,不仅其数量大大超过历代画论之总和(就是其他任何一类选编都是如此,不过因其分散而不易被人注意),其“新、精、博、专”的宏富成就在比较中亦一目了然,与其他朝代显然不可同日而语。

同时,每个时代画论诸多内容间决非孤立的关系,它们是互相依存、互相联系的,仅仅只作简单的纵向分类排列,对美术史的总体研究也难免其短。如明清艺术如无社会变革引起的情感品质的变化,则无雄肆、奇崛、丑、怪、乱的追求;无自我意识的突出,则无求变创新思潮的出现;无主观精神的标高,则无与造化之分道,当然也就无笔墨之独立……这种缺憾实为类编体例之限制。至于一些类编限于分类上的困难而把赵孟頫以书入画观

点列入竹木类，古意说列入人物类，那就更悖初衷了。

另外，这种严格按照时间排列的做法，对许多艺术现象的发展演变情况容易全面掌握。例如书画结合的问题，从汉代扬雄到张彦远，到宋代郭熙、郑樵、韩拙、赵希鹄，再到元代的赵孟頫、钱选、柯九思及元、明、清各家之所论先后罗列，各自的同异，各自在此问题上的贡献大小也就清楚了。又如明代流派之总结，过去一直认为是董其昌拉帮结派，唯心杜撰，但如此选排后，就不难明白，董氏之前一、二百年间很多人就在做这种工作了，而著名的元四大家之提法也不始于董而是在董之前半个世纪的何良俊，董不过是顺应历史的需要继续此项工作，因有其成就而为明清画家首肯罢了。

我们在选择材料时，力求选择那些具有代表性的论家及其最具代表性的观点，以期突出历史演进的清晰轨迹，因此，具有相似性的观点，一般尽量做到选前不选后，避免重复；但如果后人所论更为详尽、精辟者亦有选择。这样，每位论家所选的资料就主要是其对理论发展有独到贡献的部分而不是他个人理论的全貌，这是需要说明的。另外，我们着重于画史画论中那些能体现时代倾向和本质性特征的论述，对一些技术性过强的纯技法（与时代审美思潮紧密联系部分除外）一般略而不选。由于中国美术史论本身是文化各因素相互影响的产物，其中尤以哲学之影响为重要，因此，我们适当地选择了少量对美术观念形成有直接影响的有关论述。同时，选择时力求全面、准确地表达论者之意，尽量避免断章取义。如石涛“搜尽奇峰打草稿”句（《苦瓜和尚画语录·山川章第九》）如孤立地看，似乎的确如一向认为的那样是谈写实的“现实主义”的经典之句，但联系上下文，却是谈的物我同一而终归于我，主观情志表现的意味极其浓厚。所以对一些重点名篇我们力求全部采用。当然，由于中国画论在古代主要是随笔、语录等，这类形式在本选编中亦占主要部分，其散金碎

银就有待学者提炼了。

为了增大选编容量及突出教材性质,我们没有对所选材料加以注释,这给教师的讲授和学生的理解提供了一个广阔的天地。但为了方便地研究古代美术史论,尤其是考虑到自学者,我们在许多论家的资料后面都附有比较详尽的参考篇目以供学习时参考^①。这就不但对自学者,就是对专业工作者也是有好处的。从参考篇目的情况看,一些名家的研究文章较多,而其他人的则较少,大多数甚至根本没有触及。由此也可看到我们研究视角之狭窄,同时也可发现在中国美术史、论的研究领域中未开垦的处女地是如何的广阔。

至于选编的分期,我们仍按通常习惯进行。但正如各段概述中所论那样,美术理论的演变并非以朝代为准,如盛中唐际即是一个转折,而明中叶又是一个转折,这在具体研究时应当留意考察。而各段概述之观点,亦为编者一家之言,仅供参考。好在所选古人之连珠妙语倒尽是不言桃李,颇能令人受益。

本资料限于篇幅,亦限于编者之能力,恐未罗尽美术史论之精粹,这是有待读者指正的。在选编过程中,同行们的学术成果对我们有很多启发,也在此表示谢意。

编 者

1990年5月

^① 这些篇目读者可自行查找。如有困难,亦可向北京1122信箱(中国人民大学书报资料中心)查询。

目 录

前言	(1)
先秦、秦、汉美术理论概述	(1)
《尚书》.....	(6)
一、诗言志,歌永言	
二、虞作绘	
三、商画像	
《周易》.....	(7)
周易论象	
孔子.....	(8)
一、绘事后素	
二、质与文	
三、兴观群怨	
四、知者乐水,仁者乐山	
五、孔子论色	
六、周明堂画	
《左传》.....	(10)
夏铸鼎	
墨子	(11)
墨子非乐	
老子	(12)
一、道之为物,惟恍惟惚	
二、五色令人目盲	
三、大象无形	
庄子	(13)

- 一、天地有大美而不言
- 二、解衣般礴
- 三、形色名声不足得情
- 四、形形之不形
- 五、真者，精诚之至
- 六、得意忘言
- 《周礼》..... (15)
 - 一、周画尊彝
 - 二、周画九旗
 - 三、周画绩之事
- 韩非 (17)
 - 一、画荚之用与聚荚同
 - 二、画鬼魅易，犬马难
- 《淮南子》..... (18)
 - 一、画者谨毛而失貌
 - 二、君形者
 - 三、无形而生有形
 - 四、萧条者形之君
 - 五、气充神使而形生动
 - 六、神制则形从
- 《礼记》..... (20)
 - 一、大圭不琢
 - 二、致中和
 - 三、以素为贵
- 扬雄 (21)
 - 书，心画也
- 王充 (22)
 - 一、图画不如文章

二、汉画烈士	
三、文人之笔,劝善惩恶	
四、今世之士,尊古卑今	
班固	(24)
一、汉画车	
二、汉麒麟阁画	
三、虞画衣冠	
崔瑗	(25)
草书势	
蔡邕	(26)
一、篆势	
二、书者,散也	
王延寿	(27)
汉鲁灵光殿画	
其他有关绘画纪事	(28)
一、汉画桃板	
二、楚壁画	
三、汉未央宫画	
四、后汉画佛像	
五、后汉画府舍	
魏晋南北朝美术理论概述	(29)
曹植	(34)
画存乎鉴者	
何晏	(35)
无与形	
王弼	(36)
一、四象形则大象畅	
二、立象以尽意	

陆机	(37)
存形莫善于画	
王	(38)
画乃吾自画,书乃吾自书	
王羲之	(39)
作书当意在笔前	
慧远	(40)
一、形·情·神	
二、法身与形影	
顾恺之	(43)
一、魏晋胜流画赞	
二、论画	
三、画云台山记	
宗炳	(48)
画山水序	
僧肇	(50)
一、有与无	
二、虚无与万象	
王微	(52)
叙画	
王僧虔	(53)
一、情凭虚而测有	
二、书之妙道,神彩为上	
萧绎	(54)
山水松石格	
谢赫	(55)
古画品录	
姚最	(59)

续画品

隋、唐、五代、两宋美术理论概述 (62)

裴孝源 (68)

贞观公私画录序

王维 (69)

山水诀

张璪 (71)

外师造化,中得心源

符载 (72)

张璪画山水

朱景玄 (73)

一、唐朝名画录序

二、吴道子画寺观壁画

三、王维画意出尘外

四、逸品非画之本法,前古未之有

白居易 (76)

一、不根而生从意生

二、画无常工,以似为工

张彦远 (77)

一、画者,成教化,助人伦

二、图画之义

三、书画异名而同体

四、论顾陆张吴用笔

五、运墨而五色具

六、自然为上品之上

七、论画六法

八、山水之变

荆浩 (83)

笔法记(节录)

黄休复 (86)

- 一、逸格之义
- 二、神格之义
- 三、妙格之义
- 四、能格之义
- 五、佛画样式
- 六、附：李叟为《益州名画录》所作序(摘要)

欧阳修 (88)

- 一、画鬼神亦难
- 二、萧条淡泊，难画之意
- 三、古画画意不画形

沈括 (89)

- 一、书画之妙，当以神会
- 二、徐黄之异
- 三、董、巨画笔宜远观
- 四、以大观小之法
- 五、景在天就，不类人为

郭若虚 (92)

- 一、叙自古规鉴
- 二、叙制作楷模
- 三、论气韵非师
- 四、论用笔得失
- 五、论曹吴体法
- 六、论妇人形相
- 七、论三家山水
- 八、论黄徐体异
- 九、论古今优劣

十、斗牛画

十一、没骨图

十二、舞剑助画兴

苏轼 (98)

一、传神要得意思所在

二、观画取其意气所到

三、龙眠画山水，神与万物交

四、论画以形似，见与儿童邻

五、诗中有画，画中有诗

六、离画工之度数，得诗人之清丽

七、出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外

八、画竹必先得成竹于胸

九、与可画竹，身与竹化

十、不假外物而守于内

十一、醉醒之辨

十二、森然欲作向雪壁

十三、影答形

十四、可寓意于物，不可留意于物

十五、好德与好画

十六、书出于无意乃佳

十七、常形与常理

十八、吴、王画辨

黄庭坚 (105)

一、参禅而识画理

二、凡书画当观韵

三、如虫蚀木，偶尔成文

四、皮毛剥落尽，惟有真实在

五、胸中有数百卷书

- 六、欲得妙于笔，当得妙于心
 七、花光画梅洗烦恼
 八、画山水以入空虚无人之境
- 韩琦..... (108)
 观画之术，唯逼真而已
- 郭熙..... (109)
 一、画之义
 二、山水画之旨
 三、兼收并览，自成一家
 四、落笔之时，如见大宾
 五、观物取象之法
 六、山有三远
 七、诗是无形画，画是有形诗
 八、善书者善画
 九、用墨之法
 十、山水画者之病
- 刘道醇..... (115)
 一、六要·六长·三品
 二、画之所尚
 三、徐熙神妙俱完
- 米芾 米友仁..... (117)
 一、董源平淡天真，格高无比
 二、无争论
 三、论赏鉴次第
 四、笔精墨妙远甚五王之炜炜
 五、今人不画故事
 六、取顾之高古
 七、古今之别

- 八、苏轼作竹不分节
- 九、画之为说，亦心画也
- 十、画之所以为画

《宣和画谱》..... (120)

- 一、宣和画谱序
- 二、画谱各门之次第
- 三、艺之为道
- 四、人物最为难工
- 五、画山水之得名者，出于缙绅士夫
- 六、花鸟画与诗人相表里
- 七、墨竹多出于词人墨卿之作
- 八、蔬果之义
- 九、王维之画不必以画拘

董道..... (126)

- 一、一牛百形，形不重出
- 二、列子御风而不应有待
- 三、得形乏理，未可谓工
- 四、鉴画当求之实得
- 五、没骨花瓣
- 六、生意与自然
- 七、为画而忘画，形之所适
- 八、画当脱去辙迹
- 九、无心于画者，求于造物之先
- 十、伯时于画，天得也
- 十一、于无相而得真相
- 十二、画无真山活水
- 十三、中立放笔时，天地无遗物，
- 十四、物各有神明

- 十五、天机出于积好
- 十六、心归造化，遇物得之
- 十七、名实异同之辨
- 十八、以塑如画，以画如塑

郑樵..... (134)

- 一、书画异同
- 二、制器尚象

韩拙..... (136)

- 一、画以穷天地之不至
- 二、论三远
- 三、松者，公侯也
- 四、论用笔墨格法气韵之病
- 五、鉴画之法
- 六、源深者流长
- 七、违乎理者，能画物之妙

郑刚中..... (140)

- 郑、阎优劣辨

袁文..... (141)

- 作画形易而神难

邓椿..... (142)

- 一、立杆晃岩穴二门，以寓气韵非师之意
- 二、画者，文之极也
- 三、画只一法，传神而已
- 四、逸品为高
- 五、李成寒林之寓意
- 六、画之六法，难以兼全
- 七、郭熙绘影壁
- 八、徽宗以形似为贵

九、画院界作最工	
十、画院与旧制异数	
罗大经.....	(146)
一、伯时以真马为师	
二、虫我为一	
陈造.....	(147)
镜中写影,采若木偶	
陈郁.....	(148)
写形易,写心惟难	
赵希鹄.....	(149)
一、书画其实一事	
二、读书行路方可下笔	
三、米南宫作墨戏	
岳珂.....	(150)
东坡诗理	
元代美术理论概述	(151)
钱选.....	(155)
士气与象体	
李衍.....	(156)
一、画竹谱	
二、墨竹谱	
张遇公.....	(158)
墨竹记	
刘因.....	(159)
田景延写真诗序	
赵孟頫.....	(160)
一、作画贵有古意	
二、书画本来同	