

宋代繪畫美學析論

宋畫發展的歷史意義

宋代繪畫美學探源

文教與畫院制度

宋代繪畫形質之體察

理學思潮的啓發

宋代繪畫美學的現代意義

東方美學特質的呈顯

黃光男／著

漢光人文系列

國立中央圖書館出版品預行編目資料

宋代繪畫美學析論/黃光男著.--初版.
--臺北市:漢光文化,民 82

568 面;21 公分.--(漢光人文系列;J015)
ISBN 957-629-224-7(平裝)

1.繪畫-中國-宋(960-1279)

944.0951

82009532

人文系列 015

宋代繪畫美學析論

著者 ● 黃光男

發行人 ● 宋定西

責任編輯 ● 趙爾琬

美術編輯 ● 楊啓巽

印刷出版 ● 漢光文化事業股份有限公司

地址 ● 台北市信義路四段一號三樓

電話 ● (〇二)七〇四九六三三(十線)

FAX ● (〇二)七〇一九三一

郵政劃撥 ● 第〇一〇七三六九——六號

出版登記 ● 局版臺業字第一三八七號

ISBN ● 957-629-224-7

漢光總號 ● HILIT00319 分類號 J015

著作權 ● 臺內著字第 號

初版 ● 中華民國八十二年十二月二十四日

定價 ● 新台幣四五〇元(郵資另付)

版權所有・翻印必究

宋代繪畫美學析論

Aesthetics of Sung Painting

黃光男 著

Kuang-Nan Huang

序

張子良

在中國歷史的傳承上，繼立於中古世紀後期的趙宋天水王朝，無疑是個極其特殊的時代。它立國於強鄰環伺之間，既無強大武功，也不靠嚴厲的集權統治，而傳世前後達三百二十年，卻是兩漢以後享國最久的朝代。同時，從外在的國力和疆域來看，它始終還不免是個退守謀和、憂患相尋的「小朝廷」，情勢聲威都遠不足跟與它並有「後三代」之譽的漢、唐相比；但是，若換從對整體學術文化的開拓建設來衡量，那麼所謂「宋學」或「宋文化」的成就與地位，不僅無愧於漢、唐，甚而可稱之為強國盛世，影響所及，更主導著近千年來民族文化的發展。

誠如眾所習知的，我中華文化，實肇基於夏商二朝，滋榮發皇於周代，其間大略言之，則夏人尚質，殷商之世崇祀鬼神，周人則特重於禮樂文教，而天道人文應合相成之理已經確立。到了兩漢，所承受者多屬秦政兵火燼餘，自然是以舊典殘編之整理恢復為先務；儒學雖尊，主要成就乃在經籍文

獻的章句訓詁方面。其後即魏晉南北朝，四方內外，離亂紛爭，造成了流派交雜、歧出蛻變的困局。而接續代起的隋唐，政治上固然號稱盛世，並且在詩歌、音樂、書、畫、工藝等方面，創發力也頗有可觀。然而，或緣於太平繁庶生活日久，世道人心，反而不自覺轉趨浮華空無；於是興起於六朝，所謂「高遠玄妙」的釋道二家教義，又應運大行於世。風會所向，一時學者儒生、文士藝師，莫不寓懷清虛，怡情禪悅；其入人之深，氣勢之隆，駸駸乎已凌駕在正統學術文教之上了。當然，此一文化偏枯失衡現象，早從唐代中葉起便有人察覺，並先後提出呼籲，或結合同道來護持與抗爭。但無奈的是，儒門自漢末以來「淡薄」既久，經籍的章句箋疏，依然是煩瑣有餘，而精采未出，實難與早已暗中吸納了某些儒學旨趣的二家學說爭勝。這種頹勢一直要延續北宋中期，等那具有新時代精神的「宋學」建構完成，才算是真正挽回。

宋初有鑑於晚唐五代以來之長期衰亂，因而操危慮患的意識特為深重，建國立極的過程也十分艱辛。爲了革故鼎新、長治久安之計，除了對外一則

採行易攻爲守之策略，以減少軍費支出；另一方面更積極振興產業，發展經濟。這樣既可以安定社會民生，加速建設，又有充裕財力用以換取與鄰國間的和平。至於對內政策上，則行理性開明之治，大力編印圖書，倡導文教，獎勵學術研究；希望藉著學統、文統的及早建立，達成強化政統之目的。所以到了仁宗、神宗之世，經百年來悉心培育的新文化種苗終於長成，並蓬勃發展；內涵則包括現今所稱的哲學、文學、史學、藝術、宗教、科技、經濟、法政之學等各方面。正如近儒陳寅恪先生所言：「華夏民族之文化，歷數千載之演進，造極於趙宋之世。」真是學術文化史上的空前成就。

然而，儘管「宋學」在中國文化發展史上的地位已略如前述；可是到目前爲止，除了一般的概論性文字外，能對其本質淵源作有系統而深入研究的論著，尚不多見。因此，黃君光男的《宋代繪畫美學析論》適時應世，就格外值得珍視。雖然本書論述之主題，仍屬「宋學」豐厚內涵的個別範疇。但是，探源竟委，條理謹嚴細入，對於中外前賢關涉到的成說高論，又能博采綜析，斟酌融貫，而後出之以深思自得；可說是一部行文省淨、創見頗出的

新作。何況，個別乃是整體之基礎。因此，我們有理由相信：不久的將來，一部全面而又精審的「宋學」鉅著，必可在學術界出現。

台北市立美術館館長黃光男博士，早年畢業於屏東師範。之後相繼研習於國立藝專美術科、高雄師院國文系、台灣師大美術研究所碩士班，四年前又考入高雄師大國文研究所博士班。英敏精進，轉益多師；並且善用一切公務課業的餘暇，道藝兼修，鑽研著述不廢。如今，更結合了繪畫、文教推廣、國學等方面的學理新知與實證體悟，撰成本論文，稍經增潤，即將出版。雖然畫學上本非個人專詣所在，卻叨在與黃君入所以來切磋相長之樂，對於論文撰成的緣起經過，知之稍詳，所以堅持要我在書前略綴數語說明，誼不容辭，只好勉強應命。疏失欠妥之處，還請方家高明不吝一併指正。

民國八十二年十二月十二日序於高雄欣有託廬

自序

宋代爲中國文藝發展的黃金時代。就繪畫而論，其創作風格與美學原理，成爲中國文化精華的一部分，影響到後世繪畫美學的發展。如何在宋代繪畫形質上，探討美學的根源，是本書的研究重點，尤其是在當時的時代精神與社會意識的影響下，繪畫所表現的純粹性與理想性交集產生的張力，形成繪畫藝術的典範。而相關的文學、哲學、宗教等情思，是構成繪畫美學的主幹。因此，在體悟宋代繪畫美學的同時，應用較爲客觀的研究方法，如歷史研究法、理論分析法、直觀法與比較法等，是本書著力之處。再以圖錄資料佐證理論發展的說明，以增加實證的信度。本書分爲七章，各章析論重點如下：

第一章「導論」，闡述研究動機、性質與意義，並就研究範圍與限制作一概括性說明，兼及論文的資源與方法，和本論文研究目的。

第二章「宋代文教現象與繪畫發展」，闡述宋代所承繼的文化背景，以及影

響宋代繪畫發展的因素，並就其獎勵藝術文化的措施，在繪畫發展類型上的重要特質，作一事實的陳述。

第三章「宋代繪畫美學探源」，闡述宋代繪畫美學源於儒道釋相濟互補的精神，並以理學新境體證自然與心性的契合，從中體現生命的真實，以及文學、詩詞、禪意的繪畫美學。

第四章「宋代之繪畫理論與創作」，說明宋代繪畫理論發展的脈絡，與學術思想之間的關係，並就名家論畫及其創作理念，作一分類性的探討，其中以郭熙、宋徽宗、蘇軾與米芾四家為例證。

第五章「宋代繪畫形質之體察」，就丘壑境界——結構、風格；神韻氣質——寫實、妙悟；立意寄情——象徵、想像；人格畫格——道德、理想等美學體現，作實證性的分析研究，以闡明宋畫的特質。

第六章「宋代繪畫美學之發展與影響」，藉此了解中國繪畫美學的本質，乃繫於儒道釋三家精神的融合，情理的交織，物我的相應，不僅在繪畫藝術的表現上有輝煌的成就，而且影響美學至鉅。

第七章「結論」，證述宋代繪畫美學，實為中國繪畫發展的黃金時代，其承
受中國文化與學術思想的深度，展現於繪畫形質上的具體成果，是為
天人合一，自然與人文的融合。除了一般純粹性的繪畫之外，注入人
文精神複合體的繪畫，正是宋代繪畫美學的特徵。

考察宋代繪畫美學，深切體悟到中華文化的博大精深所形成的張力；就
繪畫形質所呈現的哲思美感，所具東方文化特質的力量，超越時空的限制，
回饋中國人文精神，也孕育了中國繪畫主體美學。自然與人為互為表裡的精
神，肯定了藝術創作與發展，成為後世繪畫藝術表現的特徵。

本書撰寫，承高師大校長、諸位師長的關心，指導教授張子良先生的教
導，何淑貞先生的鞭策，親友、同學的支持，在此由衷的感謝。另則內子郭
秋燕女士的辛苦，長官、同仁的鼓勵，也一併致謝。並謝謝廖新田學棣，以
及漢光出版社的惠予出版。

目錄

序／張子良

自序

第一章 導論

第一節 宋畫發展的歷史意義

第二節 宋畫研究上的時空限制

第三節 宋畫的美學義涵與研究途徑

第四節 宋畫文獻及美學架構

第二章 宋代文教現象與繪畫發展

第一節 社會發展與人文概況

第二節 文教與畫院制度

一、文士生活

二、文藝風氣

68 64 60 49 47 40 31 27 20 19 7 3

三、詩畫取士

四、畫院制度

第三節 繪畫類型

第三章 宋代繪畫美學探源

第一節 文化意識的形成

一、儒家的薰陶

二、老莊的涵養

三、禪學的融入

第二節 理學思潮的啟發

一、自然觀

二、心性論

三、人格修養

第三節 生命體現

一、環境適應

二、文藝寄情

167 158 156 144 136 127 124 114 107 100 97 95 78 75 71

三、禪境入畫

第四章 宋代之繪畫理論與創作

第一節 宋代之前的畫論

第二節 宋代前期的畫論

第三節 宋代後期的畫論

第四節 名家創作舉隅

一、郭熙

二、宋徽宗

三、蘇軾

四、米芾

第五章 宋代繪畫形質之體察

第一節 丘壑境界——結構、風格

一、布局

二、技法

三、風格

第二節 神韻氣質——寫實、妙悟

一、造理入神

二、心統性情

三、妙悟自然

第三節 立意寄情——象徵、想像

一、立意

二、象徵

三、想像

第四節 人格畫格——道德、理想

一、造境

二、道德

三、理想

第六章 宋代繪畫美學之發展與影響

第一節 宋代繪畫美學之成立

一、美學思潮的演進

379 379 377 361 358 353 350 346 341 331 329 325 320 314 311

二、形質的發展

(一)形式的建立

388

(二)色彩的運用

389

(三)意境的表達

390

(四)題材的轉變

392

三、東方美學特質的呈顯

394

第二節 複合體的繪畫表現

397

一、從形式上考察

398

二、就內容上體認

406

第三節 對後世繪畫的影響

412

一、創作理念

413

二、創作技巧

421

(一)構圖

422

(二)筆墨

424

(三) 色彩

(四) 明暗與透視

第四節 宋代繪畫美學的現代意義

第七章 結論

參考書目舉要

圖例

宋代繪畫作品輯要

549 501 483 453 434 432 428