

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

布衣与簪裾
科举下的徐渭董其昌画风

孙明道 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

布衣与簪裾
科举下 的从艺廿日 画风

孙明道 著
导师 牛克诚

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

布衣与簪裾: 科举下的徐渭董其昌画风/孙明道著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 9

ISBN 978-7-5161-3187-9

I. ①布… II. ①孙… III. ①徐渭(1521~1593)—绘画风格—研究
②董其昌(1555~1636)—绘画风格—研究 IV. ①J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 205446 号

出版人 赵剑英
责任编辑 曲弘梅
责任校对 张玉霞
责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010-64070619
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 9 月第 1 版
印 次 2013 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32
印 张 13.625
字 数 326 千字
定 价 39.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换
电话:010-64009791
版权所有 侵权必究

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、

深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

目 录

导论 布衣与簪裾	(1)
一 布衣、簪裾与科举制度	(1)
二 百年来关于徐渭和董其昌的研究	(6)
三 艺术家宿命问题的讨论	(14)
四 徐渭、董其昌的社会身份与艺术风格的认同	(19)
五 本书的研究和内容结构	(29)
第一章 文人之画与非文人之画	(34)
第一节 从文人之文到文人之画	(36)
一 科举对董其昌思维模式的影响	(36)
二 从技法到原理	(39)
三 “法”、“机”、“仿”、“变”	(43)
四 精英文人的品味	(51)
五 八股文式的绘画	(56)
第二节 文人的非文人之画	(60)
一 失意文人的功利之想	(60)
二 老来杜撰的自由花神	(62)
三 民间传统的延续发展	(71)
四 文人画论的理论推演	(76)

五	两种审美品味的矛盾	(81)
第二章	颓放与经营	(89)
第一节	徐渭颓放的笔意	(90)
一	颓放的人生与草书入画	(90)
二	一笔而成的行笔连属和气脉通连的布局安排	(93)
三	迟涩中的放纵与对草率笔法的超越	(104)
四	粗莽求笔与水墨合奏	(111)
五	结构节奏与笔歌墨舞	(118)
六	文人绘画的内部冲突	(131)
第二节	董其昌各有门庭的位置皴法	(132)
一	八股文家的思维与对古代绘画的 分析批判综合	(132)
二	以黄公望皴法为核心的兼并宋元	(137)
三	对倪瓒皴法位置的借鉴与改造	(148)
四	势的经营	(169)
五	艺术史的艺术与风格收集者的兴趣	(176)
六	文人画的规范化	(182)
第三章	热闹的诗意与冷静的格调	(185)
第一节	徐渭绘画的社会化与热闹意境	(186)
一	现实功利与自我倾诉	(186)
二	以画代耕和唐宫绣被式的百花图	(189)
三	以画交友与绘画多重意义功能的赋予	(195)
四	徐渭绘画发生的环境	(206)
五	热闹意境	(211)
第二节	董其昌绘画的功能衰退与意义缩减	(216)
一	《葑泾访古》与《燕吴八景》	(216)

二	功能衰退与形式加强	(228)
三	诗意和意义的消减	(233)
四	图画充盈时代的文人格调	(240)
五	没有艺术家的艺术	(250)
第四章	社会选择和风格扮演	(255)
第一节	作为社会选择的科举制度	(256)
一	科举考试与董其昌、徐渭的保守书风	(256)
二	徐渭的久困场屋与董其昌的早得科第	(262)
三	徐渭的一意颓放与董其昌的人生经营	(268)
第二节	从扮演传记到扮演风格	(271)
一	艺术家被动或主动地置于历史	(271)
二	历史提供的传记与风格的剧本	(276)
三	传记扮演与风格扮演	(280)
结论	.....	(287)
参考文献	.....	(290)
图版目录	.....	(302)
年表	.....	(311)
中文人名索引	.....	(406)
致谢	.....	(420)

导 论

布衣与簪裾

一 布衣、簪裾与科举制度

董其昌在一款题跋中说：

宋迪，侍郎。燕肃，尚书。马和之、米元晖，皆礼部侍郎。此宋时**士大夫**之能画者。元时惟赵文敏、高彦敬，余皆隐于山林，称**逸士**。今世所传戴、沈、文、仇，颇近胜国。穷而后工，不独诗道矣。予有意为**簪裾**树帜，然还山以来，稍有烂熳天真，似得丘壑之助者。因知时代使然，不似宋世**士大夫**之昌其画也。^①

这里，董其昌（1555—1636）充满了对那个“士大夫之昌其画”的业已逝去的“宋世”的向往，称元时的文人画家为“逸士”，明代文人画家沈周、文征明则与职业画家戴进、仇英并列，不是“士大夫”，似乎也不能称为“逸士”。董其昌明确感觉到了宋与元明之间文人画家的身份差别，所以说“今世所传戴、沈、文、仇，颇近胜国”。董其昌所谓“予有意为簪裾树帜”，充满了对文官兼画家如宋迪、燕肃、马和之、米元晖、赵文敏、高彦敬等

---

①（明）董其昌：《画禅室随笔》，中国书店1983年版，第54页。

人的身份认同。

“布”是麻、苧、葛等织物的统称。庶人通常以“布”为“衣”，所以“布衣”特指下层士人，如《战国策》卷十九：“苏秦从燕之赵，始合从，说赵王曰：‘天下之卿相人臣，乃至布衣之士，莫不高贤大王之行义……’”^①“布衣在广泛的意义上指庶人，但特指没有功名的知识分子。农夫樵人引车卖浆者流虽无功名却不能妄称布衣……称布衣者虽无功名，但不表示绝意科举仕途……”^②根据这个定义，徐渭是一位典型的布衣。而明代那些经过科举考试成为士大夫的文人，譬如董其昌，在成为“簪裾”之前，也是布衣。

“簪”是稳定发髻或冠的长针，“裾”是袍服的衣襟或袖子。在中国古代，“簪”或“裾”都是达官显贵者的服饰，所以以“簪裾”代指达官显贵，如庾信（513—581）《奉和永丰殿下言志十首》之一：“星桥拥冠盖，锦水照簪裾。”^③在科举时代，“簪裾”是布衣文人实现身份转换的梦想，譬如《全唐诗》卷四四韩思彦《酬贺遂亮》诗曰：“簪裾非所托，琴酒冀相并。累日同游处，通宵款素诚。”^④卷五二六杜牧（803—852）《南楼夜》诗曰：“枕上暗惊垂钓梦，灯前偏起别家愁。思量今日英雄事，身到簪裾已白头。”^⑤

隋唐开始推行的科举考试制度，可以帮助布衣文人实现向簪裾的身份转变。钱穆先生说，在汉为选举，在唐为考试，唐代的科举考试是政府管理从过去的门第特殊的阶层向非门第中人开放

---

①（西汉）刘向：《战国策》，上海古籍出版社1988年版，第635页。

② 赵轶峰：《明代的变迁》，上海三联书店2008年版，第79—80页。

③（北周）庾信：《庾子山集注》，中华书局1980年版，第330页。

④（清）彭定求等：《全唐诗》，中华书局1960年版，第548页。

⑤ 同上书，第6029页。

的新制度^①。科举改变了中国的社会结构，推动了魏晋以来门阀士族的瓦解，并造就了中国社会上下阶层的流动，从此中国文人的社会身份不再受门第影响，而由考试决定。在由考试推动的社会阶层的流动中，文人积极投身其中，如苏轼（1037—1101）所说：“上以孝取人，则勇者割股，怯者庐墓。上以廉取人，则弊车、羸马、恶衣、菲食，凡可以中上意者无所不至。”^②所以，布衣文人们的得意或失意，多出于其中。徐渭（1521—1593）曾记他的两个朋友沈鍊和章世植因科举考试造成的社会身份、文化地位，乃至经济状况的差别。章世植与沈鍊为诸生时齐名，“一时称沈必曰君（章世植）”，但“沈一举一（于？）乡，再举于廷，三仕于县，一言于朝，声名满天下。而君独以穷且老，犹抱其一经，负笈走东西数百里道，以坐人家塾中，一丈之席而不可得。”^③

科举考试这种簪裾文人的生产方式，不仅影响了中国的政治和社会结构，还干预了包括文人艺术在内的中国文化。唐宋诗赋取士，形成文官集团与文艺集团的融合，北宋中期以后的经义取士，则造成这两个集团的分离。这种情况在八股取士的明代更为突出。“诗在布衣”和“画在布衣”都是在明代八股取士之风最为剧烈的晚明时期，即徐渭、董其昌生活的时代，分别由屠隆（1543—1605）和谢肇淛（1567—1624）提出的。屠隆说：

唐以前诗在士大夫，唐以后诗在布衣。何以故？唐以前士大夫岩居穴处，玩心千古，游目百家，其为诗文也，仰而摹其古法，返而运其心灵，轨则极于兼收，而神采期于独

---

① 钱穆：《中国历代政治得失》，三联书店2001年版，第56—57页。

② （元）脱脱等：《宋史》，中华书局1977年版，第3617页。

③ （明）徐渭：《徐渭集》，中华书局1983年版，第517页。

照……今之士大夫则不然，当其屈首授书，所凝神专精至于帖括，置诗赋不讲。一朝得志，青紫孳孳，而程薄书功。令偶一念及，曰：“吾都不习，吾伊人将伦父^①我，我稍其染指哉？”于是略渔猎前人韵语一二，辄奋笔称诗……而布衣韦带之士，进不得意于圭组，退而无所栖泊，乃始剖心毕力而从事此道，既无好景艳其前，又鲜有他事分其念，用力也专，为力也倍难，虽才具不同，要必有所就而可观者。故曰在布衣。^②

谢肇淛说：

自晋唐及宋元，善书画者往往出于缙绅士大夫，而山林隐逸之踪百不得一，此其故有不可晓者。岂技艺亦附青云以显耶？抑名誉或因富贵而彰耶？抑或贫贱隐约，寡交罕援，老死牖下，虽有绝世之技，而人不及知耶？然则富贵不如贫贱，徒虚语耳。盖至国朝而布衣处士以书画显名者不绝，盖由富贵者薄文翰为不急之务，溺情仕进，不复留心，故令山林之士得擅其美，是亦可以观世变也。噫！^③

清代历史学家对明代这一文艺现象作了总结，赵翼在《二十四史札记》中，专门列一条《明代文人不必皆翰林》，说：

唐宋以来，翰林尚多书画医卜杂流，其清华者，惟学士耳。至前明则专以处文学之臣，宜乎一代文人尽出于。乃

① 六朝时南人讥北人粗鄙，蔑称为“伦父”。

② (明)屠隆：《涉江集序》，潘之恒：《涉江集选》，《四库全书存目丛书》集部第142册，第819页。

③ (明)谢肇淛：《五杂俎》，上海书店出版社2001年版，第136页。

今历数**翰林**中以诗文著者，惟程敏政、李东阳……虽列文苑传中，姓氏已不甚著……并有**不由科目而才名倾一时者**，王绂、沈度、沈粲、刘溥、文征明、蔡羽、王宠、陈淳、周天球、钱穀、谢榛、卢柟、徐渭、沈明臣、余寅、王稚登、俞允文、王叔承、沈周、陈继儒、娄坚、程嘉燧，或**诸生**，或**布衣山人**，各以诗文书画表见于时，并传及后世。回视**词馆诸公**，或转不及焉，其有愧于**翰林之官**多焉。^①

上述诸家，都对明代文官集团与文学乃至文人绘画集团的分离现象作了解释。谢肇淛认为这是布衣文人“穷而后工”与士大夫文人“溺情仕进”的结果，屠隆则明确把原因归结为八股取士的科举制度。

八股文是一种科举考试的标准化文体，是政府选拔文官的工具。作为八股文的设计者，明朝的最初统治者，更重视文官的“实德”、“实才”，而不是“文艺”。在随后的发展中，八股文的程式化写作技术日益突出，成为一种精巧的技艺。那种善于总结具有思辨才能的人，更容易在考试中胜出。相反那种思想自由，才情奔放，具有诗的思维的人，却往往受挫。八股文写作就像一个过滤器，把更具有文艺才能的后者过滤掉而剩下前者。科举中受挫的文人，布衣终生，“穷而后工”，恶劣的人生境遇更能推动他们在文艺上有所建树，而最终实现人生价值。明代中期之后，作为文人从布衣到簪裾转换的唯一通道，科举的内容不仅塑造士人的思维方式，也影响士风的流变。它使某些类型的士人得势，使另外类型失势。科举考试同时还是放大器，放大当选士人的原有特性，也刺激落选士人的反叛特性，并因当选和落选，为他们提供不同的生长环境和生态群落。

---

^①（清）赵翼：《二十四史札记》，中华书局1984年版，第783页。

社会通过科举考试的选择，实现董其昌由布衣到簪裾的身份转换，并使徐渭布衣终老。社会还通过簪裾和布衣的社会、经济、文化地位的分配，塑造其人格特征和历史认同，并进一步影响他们的艺术。八股文则是社会对他们实现选择和地位分配的关键。

二 百年来关于徐渭和董其昌的研究

百年来在明清绘画史的研究中，中国学者的最大功绩是对徐渭的发现，西方艺术史家对董其昌艺术的形式分析，则为此领域作出了重大贡献。跳出传统的文人画价值论，把文人绘画作为一个历史概念，是百年来中西学者逐渐形成的共识。

徐渭的发现更早来自于中国书法、绘画风格发展的内部。徐渭逝世不久，袁宏道（1568—1610）发现了他的文学和书法成就，但对他的绘画，并未多置赞词。直到清代乾隆间扬州画派崛起之前，推重徐渭绘画的多是他的浙江同乡。随着道咸以来书法和绘画风气的转换，徐渭开始逐渐受到重视。吴昌硕、齐白石、潘天寿等人的艺术实践，推动了徐渭作为前代大师地位的上升。潘天寿以画家的身份治绘画史，使徐渭的艺术从画家的创作体验进入理论家的视阈。而现代学术的“民间”转向，更加推动了徐渭艺术的发现进程。

徐渭最早是以“曲家”的民间文学家的身份进入现代学术领域。作为传统文人，他的诗文成就和绘画、书法创作受到民国以来的重视，并在20世纪五六十年代获得崇高地位，起因却在并不被他本人看重的曲作及理论。20世纪80年代以后，他的大写意画风，以及个人与社会的冲突，乃至“精神病”，也成为他引人注目的原因。

董其昌受到西人重视，除了西方艺术史家容易在此领域受中国古代评论家看法和分类方法的影响外，更在于董其昌绘画中的

“艺术史”风格，为他们所长的形式分析方法，提供了新的研究资料。从1950年起，西方学者开始把董其昌和塞尚相提并论。这与西方艺术史家以“现代艺术”或“后现代艺术”的思维方法关照中国绘画，从而“发现”明清绘画的学术逻辑一致。

百年来，徐渭在中国绘画史上的地位上升及当前人们对他的认识，可以通过以下篇目来反映：《顾曲麈谈》（吴梅，上海商务印书馆，1926）、《中国绘画史》（潘天寿，商务印书馆，1926）、《徐渭》（何乐之，上海人民美术出版社，1959）、《纪念十大画家：自辟蹊径的徐青藤》（王友石，《光明日报》1961年4月1日）、《明代抗倭战争中的诗人徐文长》（徐伦，《学术月刊》1962年第8期）、《盖棺论不定的悲剧艺术家徐文长》（王家诚，台北：《故宫文物》1971年6月）、《徐渭的文学与艺术》（梁一成，台北艺文印书馆，1977）、《徐渭书画艺术》（苏东天，天津人民美术出版社，1991）、《明清中国画大师研究丛书——徐渭》（李德仁，吉林美术出版社，1996）、《徐渭绘画研究》（李桂生，博士论文，南京艺术学院，1999）、《中国思想家评传丛书——徐渭评传》（周群、谢建华，南京大学出版社，2006）。

西方艺术史家把东方的董其昌想象成西方的塞尚，东方的研究者却用西方的凡·高比拟东方的徐渭。下面这几篇硕博论文远远不是如此联想的全部：《凡·高、徐渭研究》（邱春林，博士论文，厦门大学，2004）、《〈墨葡萄〉与〈向日葵〉：徐渭与凡·高艺术比较研究》（曾颖，硕士论文，河南大学，2004）、《凡·高与徐渭》（仇国梁，硕士论文，南京师范大学，2005）、《狂傲与疯癫：论徐渭、凡·高癫狂之同象异质》（高远，硕士论文，南京艺术学院，2010）。

百年来，西方艺术史界对董其昌的风格研究和认识，可以通过以下篇目反映：Dubosc, J. P. A New Approach to Chinese Painting. *Oriental Art* (III/3). 1950. ; Wu, Nelson. Tung - Ch'i - ch'ang: