

—修订第二版—

◎ 陈传席·著

中国绘画美学史

六朝绘画美学

唐五代绘画美学

宋元绘画美学

明代绘画美学

清代绘画美学

近现代绘画美学

人民美术出版社

中国绘画美学史

陈传席 著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国绘画美学史 / 陈传席编著. -- 北京: 人民美术出版社, 2012.4

ISBN 978-7-102-05977-8

I. ①中… II. ①陈… III. ①中国画—美学史 IV.
①J209.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第070737号

中国绘画美学史

陈传席 著

出 版: 人民美术出版社

地 址: 北京北总布胡同32号 100735

网 址: www.renmei.com.cn

原版编辑: 石 松

新版责编: 胡晓航

装帧设计: 陈传席

封面设计: 白凤鸢

责任印制: 赵 丹

制版印刷: 三河吉祥印务有限公司

经 销: 人民美术出版社

2012年5月第1版 第1次印刷

开 本: 850毫米×1168毫米 1/32 印 张: 21

印 数: 0001—3000册

ISBN 978-7-102-05977-8

定 价: 48.00元

自序

中国古代的论画著作和论画诗文，居世界之首。就深度和广度而言，也没有任何一个国家能和中国相比。

中国的画论多以哲学为基础，其实基本上都是绘画美学。这种特点，和中国的文官制度有关。

中国是世界上最早实行文官治政的国家。《尚书·舜典》上有“三年考绩”的记载。汉代的乡举里选，考选的人才也是文人。隋唐建立的科举制度，选拔人才更是唯文才是举。宋朝是文官治政最彻底的时代，连军队都靠文人管理。这与西方世界一直由贵族和教会把持的政治体制完全不同。所以，在中国，凡是经文人参与的事就不同一般。绘画本来早于书法，姚最说：“若永寻河书，则图在书前。”可是后来绘画反而要借鉴书法，就因为书法是文人们的事，实际上书法发展要比绘画快得多。再后来，文人们也画画，但他们另搞一套，叫文人画。文人画注重书法用笔，有的还要题诗，这下子就把以画为业的人难住了。你转过来再学书学文，又赶不上他；你不买他账，他就不品评你，你就不入流，那就更麻烦，真是没办法。在国外，绘画就是绘画，画得好就好，画得不好就不好，管你是不是文人。在中国不行，必须文人们欣赏的画才叫高雅，否则

便俗。画分匠体和士体，一旦入了匠体，你画得再精致也没用。必须入士体，也就是文人画，大文人随便一抹都是好的。文人们控制了审美标准，久而久之，文人们的审美标准也就成为最高的审美标准。所以，中国唯文人画最兴盛。中国古代文人多，文人当权，文人影响又大，是其主要原因。

更重要的是：文人好发议论，又能发议论。他们要反复阐述自己的画如何高明，自己的高雅之情和想法，并要影响别人，所以，能画几笔画便不停地讲。有时，画的不如讲的多。不能画的文人，也要发点议论，表示对绘事的关心和自己的雅兴。所以，中国的绘画美学著作和诗文特别多。

文人“志于道”，“道也者，不可须臾离也。”（《中庸》）所以，文人发议论也总离不开“道”，“道”就是中国哲学最高的准则，这就是中国画论多以哲学为基础的原因。论画以哲学为据，作画也必以哲学为原则。中国画是哲学的，盖为画论所左右故也。

而且，中国画论最集中地突出了当时时代的精神。六朝人重神韵，故“传神论”、“气韵论”生焉；宋代士人心态常呈迟暮落寞之状，故多主“萧条淡泊”、“平淡”、“荒寒”之论；元人多逸气，故“逸气论”风行不衰；明末文人好禅悦，又多宗派，故“南北宗论”盛焉；清人死寂一片，“万马齐喑”，故倡“空寂”、“静、净”论；近世欧风东渐，故“引进西法论”不绝。一代之画论无不肖乎一代之人与文者，知画论而知时代也。

因而，中国的画论非同一般，研究它有特别的意义。

10年前，我出版了一本《六朝画论研究》专著。我在《后记》中说：“我还要对唐宋画论，元明清画论，作逐一研究整理工作。”但后来，我又转向其他方面的研究和写作，很多

读者来信催问，我皆因事忙，无言奉告。现在我完成了这一夙愿，可惜不能尽如人意。本想静下心来深入研究一下，重写此书，但事常与愿违。姑以“聊胜于无”自解之吧。

《晋书·阮咸传》记：“北阮富而南阮贫，七月七日，北阮盛晒衣服，皆锦绮粲目，咸以竿挂大布犊鼻于庭，人或怪之。答曰：‘未能免俗，聊复尔耳。’”我也来一次“聊复尔耳”吧。

陈传席

1994年初于南京师范大学美术系

目 录

自序

引言 儒、道思想的重大影响	1
---------------------	---

第一章 六朝绘画美学	5
------------------	---

一、“传神论”的建立	
——顾恺之绘画美学	7

二、“道”和“理”，“以形媚道”和“卧游”	
——宗炳《画山水序》	21
附：《画山水序》点校、注释及今译	42

三、“情”和“致”，“《易》象同体”和“明神降之”	
——王微《叙画》	59
附：《叙画》点校、注释及今译	80

四、六法论	
——谢赫《古画品录》	91
附：《古画品录》点校、注释	125

五、“心师造化”	
——姚最《续画品》	161
附：《续画品》点校、注释	170

六、“格高而思逸”	
——《山水松石格》	205

第二章 唐、五代绘画美学.....	219
一、“书画之艺，皆须意气而成” ——《历代名画记》中的美学.....	221
二、“万类由心” ——《唐朝名画录》中的美学.....	227
三、“图真”和“六要” ——荆浩《笔法记》.....	229
四、逸品美学观的确立及影响.....	239
第三章 宋、元绘画美学	249
一、宋、元绘画美学特点.....	251
二、“三远” ——郭熙《林泉高致集》.....	253
三、“六要”、“六长” ——刘道醇《圣朝名画评》中的美学.....	272
四、“气韵非师” ——郭若虚《图画见闻志》中的美学.....	278
五、“画者，文之极也” ——邓椿《画继》中的美学.....	281
六、“俗病最大” ——关于《山水纯全集》.....	283
七、“萧条淡泊”、“闲和严静” ——欧阳修的绘画美学.....	284
八、“欲寄荒寒无善画” ——王安石绘画美学.....	289

九、“萧散简远”	
——苏轼的绘画美学·····	290
十、“遗物以观物”和“画写物外形”	
——晁补之绘画美学·····	298
十一、“参禅识画”	
——黄庭坚的绘画美学·····	302
十二、“平淡天真”和“高古”	
——米芾绘画美学·····	308
十三、古意论	
——赵孟頫绘画美学·····	313
十四、“逸气说”	
——倪瓒绘画美学·····	331
第四章 明代绘画美学	341
一、“庶免马首之络”	
——王履绘画美学·····	343
二、“真工实能”和“贵适天真”	
——李日华绘画美学·····	353
三、“神家、名家、作家、匠家”	
——陈洪绶绘画美学·····	363
四、“惟画通禅”和“若有一笔是画也非画”	
——担当绘画美学·····	375
附：王世贞论变不足为据·····	384
五、南北宗论	
——董其昌、陈继儒以禅论画·····	387

第五章 清代绘画美学	493
一、反法、守法、法我 ——清代绘画美学的特点	495
二、反“法”重“道” ——遗民派的绘画美学	497
三、“法自我立” ——法我派的绘画美学	509
四、“静、净” ——恽南田的绘画美学	528
五、守法、仿古 ——仿古派“四王”的绘画美学	536
六、“无今无古” ——“扬州八怪”的绘画美学	550
第六章 近现代绘画美学	561
一、变法、革命、改良、守旧、调合 ——近代绘画美学之论争	563
二、变法论 ——康有为绘画美学	568
三、革命论 ——陈独秀、吕徵绘画美学	571
四、改良论 ——徐悲鸿绘画美学	575
五、国粹论 ——金城、林纾、陈师曾绘画美学	588

六、调合论和结合论	
——高剑父、高奇峰、林风眠绘画美学以及 傅抱石、潘天寿、邱石冥论画·····	595
七、“妙在似与不似之间”	
——齐白石、黄宾虹绘画美学·····	609
八、拿来、溶化、驱使、发挥、择取， 创造“现代的”、“中国的”绘画	
——鲁迅论画·····	617
九、毛泽东的艺术思想·····	625
跋	636
一、缘起·····	636
二、中国画论在世界画论中的地位·····	637
三、《中国绘画美学史》的作用	639
四、我对艺术发展的看法·····	641
五、发扬阳刚大气的民族绘画·····	651
六、谈改变中国画形态的五大理论·····	656

引言 儒、道思想的重大影响

“志于道，据于德，依于仁，游于艺。”（《论语·述而篇》）孔子这句话基本上把“艺术”的作用、位置规定好了。“道”是人生的目标，因而地位最高，对于读书人来说“道也者，不可须臾离也”。（《中庸》）而且必须严格遵守。“德”可据，“仁”可依，也是颇重要的。德、仁都是道的一部分。古人论“道理”，“道”是万事万物的总规律，“理”是事或物的具体规律。因道而生理，依理而行道。因而，德和仁可谓之理，依据德、仁而行道，故不可马虎待之。“艺”则不同，它既不是道，也不是理，因而既不必“据”，也不需“依”，更不能“志”，只能“游”。据德、依仁、志道，太紧张了，有时也要轻松一下。因之“游于艺”，作为调剂精神而用。也就是说“艺”是玩玩而已，不必认真。（后人干脆称之为“玩艺”）由于孔子这一规定，读书人只能把“艺”作为游戏的手段，不能以之为终生职业。“志于道”是高贵的，如果以艺为职业，那就低贱了。所以一直到清代，人们还说“以画为业则贱，以画自娱则贵”（李方膺语）。文人们作画都必须反复声明是为了“自娱”。唐代的阎立本当上了宰相，有一次却被人呼为画师，他感到十分耻辱，劝戒子孙，永远不得习画。《红楼梦》的作者曹雪芹也善画，他曾穷得吃不上饭，有人推荐他到宫廷任画师，这本来

是一个很好的职业，但他却认为这是一种莫大的侮辱，宁肯饿死，也不能从事画师这种下贱的职业。友人写给他的诗，其中一句曰：“苑召难忘立本羞。”也是记住了阎立本被人呼为画师的耻辱。陈洪绶明明是一位职业画家，皇帝根据他的特长安排他在宫廷任专职画师，这本应是求之不得的好事，但他却十分恼火，大骂不休：“病夫二事非所长，乞与人间作画工？”他也以当职业画师为耻，并断然逃离京城，一去不返。李成是一位大画家，当时有一位名人请他去画画，他大为恼怒，说：“我是一个儒者，怎么能和画工同处呢？”（参见《圣朝名画评》）李成的孙子李宥后来当了官，把李成流传出去的画都用重金收回来，不让世人知道。画家郭熙的儿子当了官后也以自己父亲是职业画家而感到羞愧，“乃重金以收父画，欲晦其迹也。”（《墨庄漫录》）用重金收买先辈之画，并隐藏不使人知，其目的就是为了掩盖自己先辈是职业画家的不光彩事实。

所以，古人要作画，首先要学点文，懂点理论，会写点诗。能研究一些儒家的学问更好。先定下文人的身份（以免入贱），然后业余作画，称为文人游戏笔墨。文佳者方能入史，传列于《文苑传》，否则就是画匠。一部二十四史，没有一个无文的画家能入传的。《艺术传》列的是卜筮、方伎、木匠等杂流，职业画家地位大大低于这些杂流。“德成而上，艺成而下”，颜之推认为“艺不须过精”，否则便入下流，他还视书画为“猥役”（见《颜氏家训》）。他的后人颜真卿，我们知道是唐代大书法家，实际上颜真卿当时任平原太守，官至吏部尚书，书法并非他的专职。

大概孔子们把艺的位置摆得太低，后来觉得不好意思，于是乎又出语缓和，改称其为“小道”，并表扬说：“虽小道，必有可观焉。”如是则文人们可以冠冕堂皇地画几笔了。

艺的地位被孔子定好了，但“游”的性质仍不可变，毕竟是“小道”啊，在表扬艺是“小道，必有可观焉”之后，接着便说“致远恐泥”（花太多精力会妨碍远大事业）。所以，不可过于认真，也不必下太大的工夫，游戏而已。这又把中国绘画的性质和方向规定下来。所以，中国画中工整认真的作品反不被人重视，倒是苏东坡、米芾、倪云林、黄公望们的游戏笔墨被人重视。而且“游”的气氛越来越重，直至近代的吴昌硕、黄宾虹、齐白石，无不以笔墨游戏为主。按道理，画画应该是非常谨慎认真的。西方传统画家作画细到几可复制真实，他们严格地依据人体解剖、结构，还有光线、明暗等环境关系，一毫也不能马虎，甚至一张画画十几年，他们是没有“游于艺”的。到了西方现代派才开始放松地作画，可谓步中国画的后尘。但在认识上已晚于中国几千年。中国画家一直把倪云林那句“不过逸笔草草”、“聊写胸中逸气耳”（《清闷阁全集》卷十、卷九）奉为至宝，因为它道出了中国画家作画的真实，其实，这一切都是孔子“游于艺”的思想规定下来的。因为儒家的思想影响太大，我在正式谈画论之前不能不提一下。

以老、庄为首的道家思想也不能不提。儒家提倡积极入世，而入世太忙，便没有太多时间研究绘画。道家主张出世，也就是隐居。隐者无事，可以全部时间用于作画，因而道家思想对艺术影响更大。这一问题，我将在以后各个章节中分别进行论述。这里只提庄子的“解衣槃礴”。

《庄子·田子方》有云：“宋元君将画图，众史（很多画家）皆至，受揖而立，舐笔和墨，在外者半。有一史后至者，僮僮然不趋，受揖不立因之舍。公使人视之，则解衣槃礴，裸。君曰：可矣，是真画者也。”

这一段大意是，宋元君要请一批人画画，很多画家都到

了，受命拜揖而站立一旁，舐着笔调着墨（小心谨慎状），在外面的还有一半。有一个画家后到，安闲而满不在乎，受命拜揖之后马上回到宿舍。宋元君派人去观看，见他解衣裸身，盘腿坐着（十分轻松自由）。宋元君说：“好呀，这才是真正的画家啊。”

庄子认为真正的画家和那些拘谨的、斤斤计较于礼节的“众史”不同，他应该是随意的、毫不拘束的、自由自在的，任着自己的性情发展。这和孔子简直是一唱一和，孔子主张艺术是“游”；庄子主张艺术家要绝对自由，不受拘束。《庄子》第一篇就是《逍遥游》，比孔子的“游”还要逍遥，真如出一辙。

儒家的思想影响艺术的主体，道家思想影响艺术的本体。也可以说，孔子的艺术思想犹如铁轨，规定了艺术发展的方向；庄子的艺术思想犹如车轮，正好卡在这个车轨上，奔驰的方向都是一致的。中国古代文人受儒道思想的影响最重，两家思想又那么合拍，把中国艺术的发展划定得十分清楚。

中国的艺术为什么会那样发展，为什么写意画一直位居主流，为什么中国画家用笔都是那样自由自在，拘谨了反而不行，这一切都是儒道思想早已确定了的。今人虽不知所以，但却继承下来了。

此外，法家集大成者韩非的《韩非子》一书，谈到艺术的地方则更多。因其影响不如儒、道，所以，暂置而不论。

下面，我们从画论家正式的绘画美学谈起。

第一章

六朝绘画美学

