

浙東新品誇
香片冰萼瑤
枝傾翠苔雅
後甘瑞風月
下前身骨向
箇中來

張采新畫

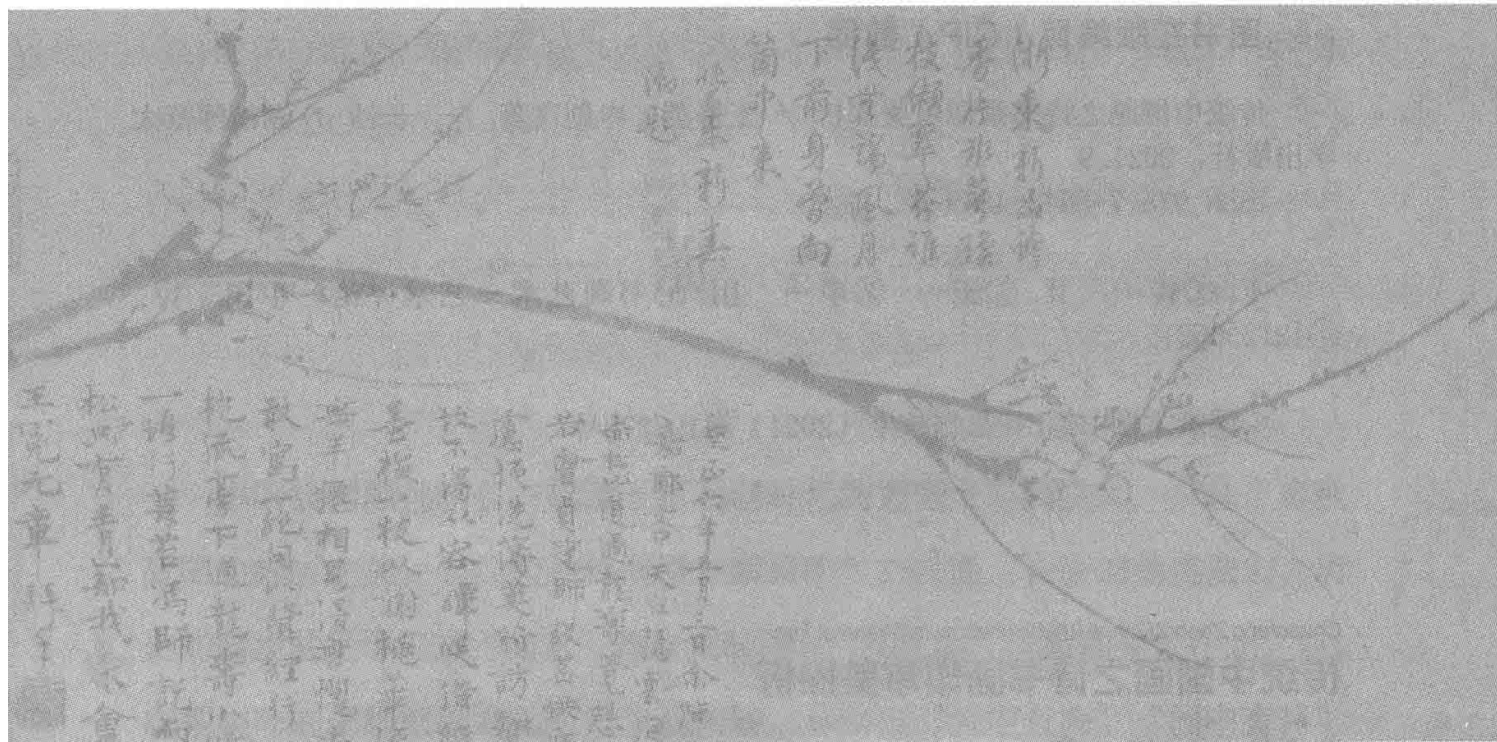
洪魁

至正六年五月三日余借永
嘉郡古天口隱雲洞
赤松山道過龍潭覺
若會貞叟師設茗供
虞振洗薄莫竹訪智
故不得以容譚嘆借紙
畫板一枝以謝樵華派
無半僊相見渴望愧乎
敢寫一絕向以贖經行
枕流亭下過龍壽小溪
一移行葦苔馮師說兩
松只有青嵐知我及會
王冕元童拜

传统中国画之 诗书画印 审美探析

王奋英 申剑飞 著

课题“湖湘文化视阈下湖南省高校美术教育发展研究”，湖南省社科规划办（项目编号：14YBA265）

传统中国画之 诗书画印 审美探析

王奋英 申剑飞 著

湖南师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

传统中国画之诗书画印审美探析 / 王奋英, 申剑飞著. — 长沙 : 湖南师范大学出版社, 2021. 9

ISBN 978-7-5648-4359-5

I. ①传… II. ①王… ②申… III. ①书画艺术—艺术评论—中国 IV. ①J212. 052

中国版本图书馆CIP数据核字 (2021) 第197373号

Chuantong Zhongguohua Zhi Shishuhuayin Shenmei Tanxi

传统中国画之诗书画印审美探析

王奋英 申剑飞 著

出版人 | 吴真文

策划组稿 | 吴真文

责任编辑 | 彭 慧

责任校对 | 胡 雪

出版发行 | 湖南师范大学出版社

地址: 长沙市岳麓山 邮编: 410081

电话: 0731-88853867 88872751

传真: 0731-88872636

网址: <http://press.hunnu.edu.cn/>

经 销 | 湖南省新华书店

印 刷 | 湖南雅嘉彩色印刷有限公司

开 本 | 710 mm × 1000 mm 1/16

印 张 | 18

字 数 | 300千字

版 次 | 2021年9月第1版

印 次 | 2021年9月第1次印刷

书 号 | ISBN 978-7-5648-4359-5

定 价 | 69.00元

著作权所有, 请勿擅用本书制作各类出版物, 违者必究。

王奋英

湖南长沙人，湖南师范大学美术学院副教授，中国画硕士生导师。中国美术家协会会员，中国女画家协会理事，湖南省美术家协会水墨画艺委会委员，湖南省女画家协会副主席，湖南省青年美术家协会副主席，湖南省中国画学会副秘书长。

本科毕业于湖南师范大学艺术学院美术教育国画专业，硕士毕业于湖南师范大学美术学院中国画创作与研究方向，2018年，考取湖南师范大学美术学院攻读美术学博士学位。长期从事水墨人物画创作、教学与科研，原创水痕描水墨作品在京、沪、鲁、苏、港澳台等多地学术交流展出、出版并被艺术机构收藏。作品入选省级及国家级展览60多次，获奖10余项。其中，作品《暖心》，入选中华人民共和国文化和旅游部国家主题性美术创作项目，入选中宣部主办的建国70周年美术作品展和建党百年全国美术作品展，并被中国美术馆代表国家收藏。2008年7月出版学术专著《大唐意象——古长沙窑瓷上意笔画艺术》，2013年7月出版国画专著《王奋英画集》；2014年7月，入选“黑石号沉船唐代长沙窑瓷器展·中外专家研究成果名录”，北京大学、清华大学、中国美术学院等知名院校皆收藏。

申剑飞

湖南邵阳人，湖南大众传媒职业技术学院教授，视觉艺术学院院长。1998年本科毕业于湖南师范大学艺术学院美术教育国画专业，获文学学士学位；2012年硕士毕业于湖南大学新闻传播学院，获硕士学位。湖南省高级动画绘制员，湖南省高级动画考评员。长期担任影视编导、影视广告、电视节目制作、摄影摄像等专业的专业课程教学工作。

策划组稿：吴真文
责任编辑：彭慧
封面设计：李红霞

— 前 言 —

中国绘画源远流长，起源于新石器时代的岩画及彩陶文化，穿越了春秋战国的狞厉之美，秦汉的神秘浪漫，魏晋的气韵清逸，大唐的鼎盛恢宏，历史的脚步驻足于追求“尚意”的北宋时期，“文人画”应运而生。在此之前，唐朝中叶的王维就以诗入画，以画入诗，开创出“诗中有画”“画中有诗”的新天地，将诗与画有机地结合在一起，成为“文人画派”众所推尊的开派画祖。北宋苏轼、文同、米芾等文人画家在此基础上，进一步提出以诗入画、以书入画的主张，将诗、书、画三者紧密地结合起来。到了元代，又引治印入画，明清终于形成了熔诗、书、画、印于一炉的综合艺术形式，具有浓厚的东方民族文化特色和独具一格的艺术审美感染力。这是东方绘画艺术的瑰宝，亦是世界艺术宝库中一颗耀眼的明珠。

然迄今为止，国外对中国画“诗书画印”一体艺术的研究，少有文献涉及，我国相关研究也仅仅停留在诗书画印结合的文人画及部分画家的个案研究居多，部分论文散见于各类学术期刊，如徐绍田在《中国画的“诗书画印”魅力》一文中指出：诗书画印的结合，使中国画具有了丰富的精神内涵和独特的艺术特色，并形成了一种完美的程式。郑媛在《浅析诗书画印结合在文人画中的美学特征》中认为：将诗、书、画、印这几种艺术融为一体，扩大了绘画的艺术感染力与表现力，赋予了文人画独特的美学特征。金晓爽在《从宋徽宗工笔花鸟画浅析“诗书画印”的一体化审美倾向》一文中，通过分析

宋徽宗的作品，阐述其在“诗书画印”整合上做出的巨大贡献。本书认为“诗书画印”的一体化进程，是中国画区别于西画、最具鲜明的民族写意精神特色，在世界艺术之林中占有其重要地位的基石。国内外对诗词、书法、绘画、篆刻等单一艺术领域的研究如汗牛充栋，数不胜数；而敢于跨专业领域，进行学科交叉的综合性研究——“诗书画印”一体艺术的集中系统梳理、整合与探讨，几无人涉足，也正是本书进行大量古籍文献资料研究与写作的初衷。本书试图从艺术学、中国画学、哲学、文学诗词、书法篆刻、社会历史和美学等角度，来分析诗书画印一体艺术的成因、形成过程及美学特征。通过图像学的研究角度，再辅之古籍文献与实物佐证的方法，对中国画“诗书画印”一体艺术加以系统分析与梳理，了解中国画史上各个历史时期在诗书画印领域内富有代表性的二十位艺术家所取得的卓越成就，进而对诗书画印融合的渊源、历程及成因、融合后所具有的审美特征进行综合系统的分析、归纳其内在规律，以期古为今用，推进我国优秀传统文化的传承与弘扬。

中华民族有着五千年的悠久历史，中国诗书画印博大精深，是中华民族特有的传统艺术形式，在光辉灿烂的中华文化宝库中拥有重要的历史地位和现实影响。十八大以来，习总书记就如何传承我们中华优秀传统文化，先后发表了一系列重要讲话与精神，不仅深刻揭示了中华优秀传统文化的本质内涵、历史与现实的重大价值，更为坚持古为今用、传承和弘扬中华优秀传统文化、建设中国特色社会主义文化强国指明了方向。古为今用，对构建社会主义新文化艺术体系、建设和谐社会、提升民族凝聚力和创造力、提高国民素质及向世界展示和推广中国文化有重要意义与积极影响。

本书的基本观点，主要体现在几个方面：其一，中国画之诗书画印艺术的生发，有着深厚的中华传统文化传统与根基。在萌芽早期，书与画、画与诗、书与印等或具有同源关系，或在创作理念、审美趣味和精神追求上有着许多共通之处。随着时间的推移，中华民族的艺术精神、儒道释思想与文化，以

及宫廷画院的建立与重视，为诗书画印的融合与生长铺垫了丰厚的艺术土壤。其二，诗书画印的融合、壮大到成熟，是历朝历代艺术家们在理论与实践探索中，不断辛勤耕耘、努力的结果。自魏晋时期顾恺之将书法文字提跋到画面后，以唐代王维为代表的艺术家们积极进行水墨创作实践，使得诗歌自然而然、潜移默化地融入了绘画，成为文人墨客们自发的艺术追求。到了北宋，苏轼旗帜鲜明地提出诗画相融的理论，使诗画的融合成为艺术家们进一步的自觉审美追求。宋元时期，由于水墨画的兴发，画家自治篆文印章的出现，自此诗、书、印与绘画紧密结合，成长为诗书画印一体化艺术。正是在这些理论与实践探索的引导下，到了明清时期，诗、书、印更加广泛且深入地融入绘画，成为中国画家不可或缺的艺术修养。诗书画印的融合，各有特色，优势互补。其三，诗书画印作为中国画特有的艺术形态，其本质是要反映中国传统写意文化精神，反映社会生活，塑造艺术形象，表达思想感情，满足人们的审美需要。它们虽属不同的艺术种类，但由于四者美学原则的一致性，存在着相互关联、相互渗透、相互影响的因素。“书画同源”“书为心画”“画为心印”“诗中有画”“画中有诗”“诗书合璧”“石墨共舞”“金石入画”“诗情画意”等，都是对诗书画印相融相长美学规律的高度概括，以至西方现代艺术大师毕加索有“真正绘画艺术在东方”的感叹。传承与发扬中国画诗书画印一体艺术，对于提高国民素质，加强美育和开发人才智慧有着积极的影响。

为此，本书意在引领和帮助人们如何去欣赏和解读这些古今名家名画，试图从不同的角度予以阐明。第一部分，重点通过第一章论述传统中国画与诗书画印的关系。引用前贤诸多名言作为佐证，力图阐明诗、书、印在绘画中的功用、宜忌以及四者的融会贯通。第二部分，从第二章至第五章，分析探讨魏晋、大唐时期中国画之诗书画印的萌芽；重点分析宋元、明清时期中国画之诗书画印的发展及其代表性人物与作品审美；剖析近现代中国在西学东渐情况下，一些国画艺术家对传统中国画之诗书画印的坚守与创新。立足

于诗、书、画、印综合艺术名家名作欣赏，从历朝历代众多画家中选取二十位具有代表性的著名画家作为论评对象，他们之中，有的是诗画或书画两绝者，有的是诗书画三绝者，有的是诗书画印四绝者。在介绍这些文人画家的人生经历和艺术生涯后，从诗、书、画、印几个方面分别阐述他们的艺术成就、个人特色及风格，加深对传统中国画之诗书画印艺术的理解力与感受力，以期对当代中国画创作实践有所启发。

当今国际社会，构建良好的国家形象以前所未有的高度提上了战略议程。我国自改革开放以来，经济上取得了举世瞩目的成就，但伴随而来的却是国家形象屡遭外界误读甚至丑化、诘难，严重损害了中国的“软实力”。因此，构建良好的中国国家形象，向世界说明一个真实的中国，让世界理解、支持并认同中国，成为中国当前现代化进程中面临的极具紧迫性、挑战性的重大课题。中国画与汉语、中医及武术一样，是我们的国粹，是我们本土滋生的最具有原创性与生命力的艺术，是中国传统绘画表现形式中最具有民族特色和蕴含东方哲理深奥精神的画种，其独特的二维平面视觉艺术形式，不仅在海内外的博物馆、美术馆、画廊等艺术机构广泛交流，更在当下影视动画、电视宣传片、环艺、室内、平面设计、包装、服装、印染等诸多设计、生活领域广为流传，深入人心。其深远的文化底蕴和人文关怀有利于得到世界性的认同和传播。

希望本书的研究能有助于优秀传统文化艺术的传承与弘扬，增强民族文化自信，亦给其他艺术形式的融合与研究提供有益参考。

王奋英

二〇二一年八月于长沙

目 录

第一章 传统中国画与诗书画印

第一节	传统中国画的艺术特征·····	003
第二节	传统中国画与诗书画印的关系·····	007
	一、诗与画·····	007
	二、书与画·····	023
	三、印与画·····	040

第二章 中国画之诗书画印的萌芽

第一节	魏晋时期中国画之诗书画印的萌发·····	053
	一、魏晋时期的社会文化氛围·····	053
	二、诗书画“三绝”的第一人——顾恺之·····	055
第二节	大唐时代中国画之诗书画印的萌芽·····	064
	一、大唐时代的社会文艺氛围·····	064
	二、诗画完美结合的楷模——王维·····	065

第三章 宋元时期中国画之诗书画印的兴起

第一节	宋元时期中国画之诗书画印生发的时代背景·····	075
第二节	宋代中国画之诗书画印生发的代表人物·····	077
	一、世所罕见的文艺全才——苏轼·····	077
	二、书画印奇绝，数“米颠”——米芾·····	093
	三、“天下第一人”的帝王艺术家——赵佶·····	103

第三节	元代中国画之诗书画印生发的代表人物·····	114
	一、承前启后的艺术大师——赵孟頫·····	114
	二、要留清气满乾坤——王冕·····	121

第四章 明清时期中国画之诗书画印的发展

第一节	明清中国画之诗书画印发展的时代背景·····	137
第二节	明清中国画之诗书画印发展的代表人物·····	140
	一、千古风流才子——唐寅·····	140
	二、风润秀朗看吴门——文征明·····	148
	三、我本天上客，不染世间尘——沈周·····	157
	四、疯狂的艺术天才——徐渭·····	167
	五、四方四隅，皆我为大——朱耷·····	174
	六、搜尽奇峰打草稿——石涛·····	183
	七、浓墨刷字世便惊——金农·····	191
	八、诗书画“三绝”——郑板桥·····	201
	九、引书入画，四艺精绝——吴昌硕·····	209

第五章 近现代中国画之诗书画印的坚守与创新

第一节	近现代中国画的发展状况·····	221
第二节	近现代中国画之诗书画印坚守与创新的代表人物·····	224
	一、熔诗书画印于一炉的大师——齐白石·····	224
	二、现代中国绘画之父——徐悲鸿·····	244
	三、交融并美，拙朴浑厚——刘海粟·····	252
	四、雄奇强悍铸大吕——潘天寿·····	260

参考文献	·····	273
------	-------	-----

后记	·····	279
----	-------	-----

第一章

传统中国画与诗书画印

第一节 传统中国画的艺术特征

中国画的界定，历来众说纷纭。2018年5月，周积寅先生在樊波的《中国人物画史》总论中，谈到中国画概念，认为：“泛指中国传统绘画，包括卷轴画、壁画、年画、版画、漆画等，在世界画坛上是极少以国家命名的画种之一。在古代画史画论中称之为画、画绘、丹青、图画、图绘、绘事等。明清以来，西洋画（洋画、夷画）传入中国之后，遂有中国画、中画、儒画、国画、国粹画之说。明末意大利天主教耶稣会传教士利玛窦（1552—1610）最早使用了中国画一词，明末顾起元《客座赘语》载其论画：‘中国画但画阳不画阴，故看之人面躯正平，无凹凸相。吾国画兼阴与阳写之，故面有高下，而手臂皆轮圆耳。凡人之面正迎阳，则皆明而白；若侧立，则向明一边者白，其不向明一边者，眼耳鼻口凹处，皆有暗相。吾国之写像者解此法，用之，故能使画像与生人亡异也。’利玛窦所说‘中国画但画阳不画阴’是与西洋画相比较而提出来的。20世纪上半叶，‘中国画’（国画）一词被我国学者、画家、画论家康有为、陈独秀、鲁迅、徐悲鸿、刘海粟、俞剑华等人的著作采用。”^[1]故此，本文中的中国画有广义与狭义之分。广义上，中国画泛指包括卷轴画、壁画、年画、版画、漆画、砖画、瓷画、陶画等中国传统绘画。狭义上，中国画指在纸绢上创作的中国传统绘画。中国人物画的概念，在本文中界定为：以人物、山水和花鸟为主要题材创作的中国画，包括了工笔、

[1] 樊波. 中国绘画史 [M]. 南昌: 江西美术出版社, 2018:4.

写意及兼工带写的审美表现。

中国画同中医、书法、京剧并称中国的“四大国宝”。中国画之所以能当之无愧地被誉为国宝，主要是因为中国画是我国特有的民族艺术形式，带有鲜明的、强烈的中华民族特色，并有无数的绘画精品传世。中国画这种民族艺术特征主要表现如下两点：

其一、中国画作画所使用的工具主要为中国的传统产品“文房四宝”——笔、墨、纸、砚，所运用的主要表现手法是线条、笔墨，这在世界上最为悠久古老。古今中国的画家们，运用中国特产的笔墨纸张等工具，经过长期的磨炼和探索，创造出丰富多彩的笔墨技法。在笔法方面，勾、勒、皴、擦、点、染，无不完备。以皴法为例，从五代荆浩的“斧劈皴”、董源的“披麻皴”，到北宋范宽的“雨点皴”、郭熙的“卷云皴”，再到南宋李唐的“马牙皴”、夏圭和马远的“大斧劈皴”，更到元代王蒙的“解索皴”、倪瓒的“折带皴”等，直至近现代，艺术家们还在不断创新，如傅抱石在传统的“乱柴皴”的基础上，又创造出著名的“抱石皴”。可见笔法创新的确是层出不穷。在墨法方面，更是名目繁多，所谓是“墨分五色”，指的是墨与水配合，则有焦、浓、重、淡、轻之分，又有枯、干、渴、润、湿之列，从而创造出泼墨、浓墨、淡墨、破墨、积墨、焦墨、宿墨、冲墨等多种多样的墨法技巧。笔墨的配合可以形成点和线，从而又创造出中国画独有的线画法，即线条法，简称“线法”，也称“勾股法”。中国的画家们凭借手中神奇的管状毛笔，描绘出了种种神奇的线条描法，创作出一幅幅令人惊慕不已的名画佳作。早在魏晋南北朝时期，大画家顾恺之就用春蚕吐丝、流水行地般的线条——“铁线描”绘出了《女史箴图》（图1-1）和《洛神赋图》等，诠释出女德劝诫，演绎着凄美爱情。“画圣”吴道子的“莼菜描”，交织成飞动的节奏，形成“吴带当风”的独特风格，与“曹衣出水”的技法各领风骚。北宋李公麟则将“铁线描”“兰叶描”“莼菜描”汇于笔下，熔于一炉，把线条运用到了极致，白描功夫出神入化。后来者赵孟頫、赵之

谦、郑板桥、吴昌硕、齐白石等将书法的笔情墨趣融入到梅兰竹菊、牡丹天桃之中，超出象外，天外有天。如此丰富多彩的笔墨，如此神妙动人的线条，是中国画家们的独创、骄傲与荣耀。笔墨、线条，永远是中国画的基本特征，永远是中国画不可侵权的绘画专业术语。

图 1-1 东晋 顾恺之《女史箴图》局部

其二，诗书画印完美结合，是中国画的主要特色。就是说，中国画是一门综合艺术，它将诗书画印熔于一炉，极大地增加了中国画艺术的广度与深度，也不断地提升了中国画的艺术品位。诗歌、书法、绘画、印章，本是各自独立的艺术门类，它们能紧密结合到一个画面上，曾经经历了一个漫长的历史过程。

这首先需从题款说起，题款又叫题画、题字、题识，是指在书画作品上落下的文字，它是中国传统绘画特有的表现形式，也是将诗文、书法、印章引入画面的重要手段。题款的内容主要包括诗文词句、时间地点、姓名别号和钤盖印章以及赠送对象的名字等。所以，只要在画上题款，诗书画印就有机地结合到一起了。宋代以前，画上题款极为少见。

北宋中期，随着文人画的兴起，题款才在画面上大量出现。苏轼、米芾、杨无咎等人，既是诗人，又是画家和书法家，为了抒情写意，以前那种单题名款的形式已经不能满足他们的需要，于是他们极力在画面上题写诗文以开拓领地，他们题写的诗词、书法皆精妙绝伦，与画面相映生辉，产生一种特有的美感。从此以后，在画上题诗的风气大盛，如北宋的赵佶，元代的赵孟頫、黄公望、王蒙、倪瓒、王冕，明代的沈周、唐伯虎、文征明、徐渭，以及清代的朱耷、石涛、“扬州八怪”，以至近现代的吴昌硕、齐白石、张大千、潘天寿等，几乎是每画必题，每题必诗。他们将诗、书、画、印和谐地融合在一个绘画作品上，构成为统一的艺术美的整体，不仅大大丰富了画的表现形式，也大大提高了绘画的艺术水平。因此可以说，诗、书、画、印能够和谐地统一于一个画面上，使中国画艺术进入一个新阶段、新境界，从而成为一门综合艺术，并形成自身的主要特色，这首先应归功于文人画的画家们。中国的文人艺术发展到明清时代，逐步形成了诗、书、画、印四结合的模式，一直延续到近现代，产生了很多的大师、大家，并且蔚然成风，成为一种独特的文化现象。

综合而论，中国画是以“诗书画印，相得益彰”为主要艺术特点，以“传神写意、墨线造型”为主要表现手法的中华民族所特有的绘画艺术形式。中国画从其诞生至今的数千年间，出现了难以计数的著名画家和优秀作品，作为“国宝”，不仅为中华文明做出了不可磨灭的贡献，也为世界艺术宝库增添了耀眼的光芒。