

出版説明

超語)。 這是一本大家小書。著者陳師曾被譽為 「現代美術界第一人」(梁啟

陳師曾詩、書、畫、印「四全」,被公認為民國初年北京畫壇最有名望的 畫家。梁啟超稱他為「現代美術界具有藝術天才、高人格、不朽價值的第 陳師曾家學淵源深厚, 祖陳寶箴、父陳三立皆一代碩儒,文史大家

之作。 史》 礎上,兼及自身的美學趣味,編成授課講義,後經整理修訂成 由於教學所需,他在參考日人大村西崖、中村不折及小鹿青雲等人著作基 京多所美術專門學校任教,教授國畫課程;又曾在濟南主講中國美術史。 刊印出版,它是中國人第一次全面系統總結和梳理中國繪畫史的開山 陳師曾亦是一位美術史家和美術教育家。一九一六年左右, 《中國繪畫 開始在北

本經典重新點校、修訂出版,以饗讀者。慮及成書年代及現代讀者需求 要的畫派、畫家等,內容提綱挈領,文字簡明扼要,被譽為「後學之先 在尊重原著基礎上,增加以下內容: 問道之津梁」,是一本極好的美術史入門讀物。今天,我們有幸將這 《中國繪畫史》 全面梳理歷代畫史脈絡、技法沿革、題材變遷以及重

精選陳師曾畫論及傳世畫作,全方位展現大師風範。汲取講義精華,甄選百餘幅精美插圖,專題講解賞析:按照中國繪畫史分期,簡要介紹各個朝代歷史概況;

分明,蔚為大觀。」並斷言「中國畫是進步的」!讓我們追隨大師的腳步, 在國畫藝苑中體驗丹青之美、感悟文明的厚度 表國民性之特長 師曾先生說:「吾國美術自古以來最為發達,書畫、雕塑、建築皆能 ,為世界所注目……唯書與畫授受淵源 , 自古迄今, 統紀

上古史

章 三代之繪畫

第 章 漢代之繪畫 11

Ξ 魏晉之繪畫 六朝之繪畫 25 19

五 南北朝之繪畫

35

隋朝之繪畫 43

中古史

章 唐朝之繪畫 53

第一節 唐朝文化概論

54

第二節 唐朝前期之繪畫 55

第三節 唐朝後期之繪畫 58

第四節 李思訓一家

60

第五節 王維

第七節 第六節 鞍馬畫家

第八節 周昉與趙公祐一家 中唐及晚唐之繪畫 69

67

第九節 花鳥畫與論畫 70

五代繪畫概論 80 第二章

五代之繪畫

79

第二節 南唐之繪畫

第三節 第四節 前後蜀之繪畫 五代之山水畫 83 85

第三章 宋朝之繪畫

宋朝文化總論 94

第二節 宋朝之畫院 96

第三節 宋朝畫派之沿革

99

第四節 宋朝之論畫 116

第四章 元朝之繪畫 129

第二節 第一節 元代繪畫之變遷 元朝文化概論 130 131

第三節 四大家

第四節 題款及道釋畫 136

近世史

一章 明朝之繪畫

第一節 明朝文化概論 146

第二節 明朝之畫院 148

第三節 山水畫之沿革

151

第四節 浙派 153

155

第五節 院體畫之一派

第六節

吳派 157

第七節 道釋、風俗畫之變遷 160

第八節 花鳥及雜畫 163

第九節

閨秀、妓女之繪畫

167

第二章 清朝之繪畫 181

第二節

清朝文化概論

182

清朝之山水畫 185

附:清代山水之派別 200

192

第三節

人物畫之變遷

第四節 花鳥及雜畫 204

附:清代花卉之派別 208

陳師曾畫論及畫作精選 227

中國人物畫之變遷 繪畫原於實用説 231

文人畫之價值 243

上古:書畫同源,文明曙光

6

漢代畫像石 15

六朝的佛教藝術 22

魏晉:書畫兼盛,名家輩出 29

南北朝 :北派雄峻,南派軟美 40

: 承前啟後, 南北融合 46

唐朝:黃金時代,百花齊放 71

五代: 畫院與院體畫 87

宋朝:畫派並出,各成體系 118

元朝 : 抒情言志的文人畫 137

明朝:各派並行,佳作紛呈 169

清朝:「四王」、「四僧」各領風騷

陳師曾「文人畫」創作 《北京風俗圖》 237 251

214

第一章 三代之繪畫

約公元前 21 世紀-

-前 256 年

第一個多民族國家——秦朝。 第一個多民族國家——秦朝。 221 年,秦始皇統一六國,建立了中國歷史上顯大地、三皇五帝的傳說。夏、商、周合稱三代,屬於奴開天地、三皇五帝的傳說。夏、商、周合稱三代,屬於奴開天地、三皇五帝的傳說。夏、商、周合稱三代,屬於奴開天地、三皇五帝的傳說。夏、商、周合稱三代,屬於奴別,是中國史書記載的第一個世襲王朝,約建立於公元前

繪畫 發展 象形文字、彩陶繪畫、青銅器裝飾畫

悦之感情 文字始於象形 亦 如 饕餮、 之屬 文明 繪畫為民情民性表示之要素,故特顯著也 可 0 羲畫 為旗常 必先諸 肇始, 迨後製 日 , 螭文、雷文、 凡文字之所不能表明者 挂 **D** (月 作日繁 事務漸繁, 數與形, 倉頡製字, 衣服之裝飾, 象形而言 雲文等互相表見 ,繪畫之事則以五彩畫 · Ж 取 其簡而易明, 結繩之制不足該備 ,即含有圖畫之意。 是為書畫之先河 (木)、♥(子)、●(魚) 彩色之用因以 ,借此 便於 以表明之。 蓋其 發達, 常用, 十二章, 時 即為書畫同源之實證 文字與圖畫 不得不別創 , 因文明製 鐘鼎彝尊既有 華麗壯美以 故 藻火 畫掛 等 所以 初無 紀載之法 作 字 粉 漸 興起誠 明乎 米 歧異之分 即 興, 文字 謂之圖 Щ 敬歡 蓋是 而紀 而 龍 又 文

是時 皇始 命 畫繢之事 造畫 山為衡嶽之副 古者畫人姓名多不可考。《雲笈七籤》載黃帝以四嶽皆有佐 繪事 已見端倪,姓氏之可考者如此。夏禹鑄鼎以象神奸 又 此為人物畫之濫觴 雜五色],以象山水鳥獸。又:「大司徒之職, 《畫史會要》:「畫嫘, 帝乃造山躬寫形象, 。至周之世,畫之用漸廣 舜妹 以為五嶽真形之圖 也。 畫始於嫘, 。《周禮 故 掌建邦之土地之 日 又黃帝有臣史 畫嫘 ·考工記》 命之 殷高宗以 Ш , 乃 形

觀之, 衣裳之製無不需用繪畫者 當周之世 四 畫堯舜桀紂之像 山水、人物 其美術工藝亦可云發達矣 、鳥獸之畫則已備具, 周公相成王負斧扆之圖 而 鐘 鼓 以 示鑒戒 由 旗

此等畫現時不可得見, 宋元君召畫圖眾史,而以解衣槃礴為真畫者。莊子客有為周君畫策三年而 禽 春秋 獸 客對曰:「犬馬難, 車馬 **國時** 、萬物之象。韓非子客有為齊王畫者,王問 代 楚於先王 究不知形狀如何。其慘淡經營, 鬼魅易。」 廟 公 卿祠堂畫天地 韓非子可為知寫生畫之困難者矣 Щ 推究理法 III 之神 $\vdots$ 畫孰最 古 ,可見概也 聖賢之 難 成 孰 龍

以 想見 皇 周 統一 西域騫霄國 鬼怪之屬 三代之時 自三代至秦 代 天下 始皇時 文明之盛 種藝術之進步, 有阿房宮之大建築, 畫人烈裔者獻刻玉,善畫, (見《拾遺記》。) 其徵信不可考 其版圖擴張 吾國美術蓋 學術文藝思想為之一 加 以好大喜功 於繪畫 由自然之發達, 漸與外國交涉 亦大有連類 開拓邊宇 雖其形狀 $\Box$ 尚 1含丹青 之處。 難詳 西域之美術漸次輸 亦可 未受外國藝術之影響 交通外國 始皇 知吾 據史所 噴壁成龍 國 席 繪 其所發舒 祖宗雄霸之業 稱 畫 與 及 入 外 Ш 麗 瑰偉 始皇元 或 $\prod$ 益為 及秦 接 禽

5 第一章 三代之繪畫

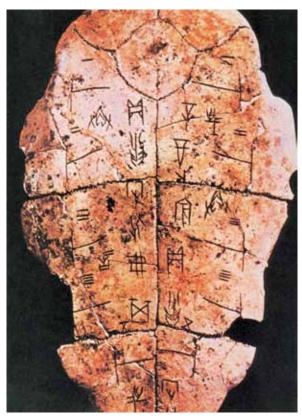
第一編 上古史

舞蹈紋彩陶盆 出土於中國青海,屬於新石器時代馬家 文化。

書畫同源,文明曙光

畫發展成的一種具有高度概括力的記事符號。 源,甲骨文作為最古老的文字,即是從最原始的圖展為以圖記事,並最終導致文字的產生。書畫同展為以圖記事,並最終導致文字的產生。書畫同學之初,人們從最早的口口相傳、結繩記事,逐步發之初,人們從最早的口口相傳、結繩記事,逐步發之初,人們從最早的之間,這古繪畫主要體現在彩中國繪畫筆始於原始社會,遠古繪畫主要體現在彩

刻有原始文字的甲骨

人面魚紋彩陶盆 出土於中國西安半坡遺址, 屬於新石器時代仰韶文化。

9 第一章 三代之繪畫 第一編 上古史 8

第 = 章

漢代之繪畫

公元前 206 年—公元 220 年

世」。武帝時儒學成為文化正統。華夏族自漢代以後逐漸 行「休養生息」政策,出現著名的「文景之治」」「漢武盛 定都長安和洛陽。漢代經濟、文化、藝術都比較發達。推 繼秦朝之後的大一統王朝,分西漢和東漢兩個時期 被稱為漢族 ,分別

繪畫發展

寺觀壁畫、墓室壁畫

、帛畫

、畫像石

散氏盤及銘文 西周晚期青銅器。內底鑄有銘文 19 行,357字。

之境 官 物之奇異也 玉珍奇之品 茁 置博士, 整頓 遠承春秋之戰亂 文教大興 於是文 繼 文教 始皇四海統 隨 時 其餘如雕刻及銅人、 景相 輸 以儒術為政治之本,於是公孫弘、 使張騫廣通西域 入, 苑囿 繼 一之後 天馬 篤尚 近接秦政之苛暴, 宮殿之盛 .黄老 , 葡萄之鏡背圖案 治理天下前 石像等 持清淨. 亦於此 威令極於邊 時見 後四 無為 民力疲憊, 亦足徵技工之進步 之道, 百餘 稱於史籍 陲,一時有振作之氣象 即所以誇漢皇之威靈 董仲舒、 年 與民休 世之風趨 可 外國之動 謂 司馬相如等學者 息。 極盛 武帝崇尚 於厭苦煩悶 矣 植 0 當漢之 物 設 紀 珠 方

諸史冊 工 自 如毛延壽輩, 畫古烈士之像 漢 陳敞、 以來乃有事物可考, 群生雜物、 漢代文運之盛 圖畫之鑒賞,實自漢始。蓋漢代之繪事 武帝創置秘閣 劉白、 此為後世畫院之濫觴 奇怪神靈等。 龔寬、 宣帝甘 , 繪畫亦 搜集天下書畫。 陽望、 如石刻畫尤為明徵, 露三年 隨其步武而日 畫題之種類漸多, 樊育等畫 畫功臣於麒麟 甘泉宮中畫天地太一 新 工輩出。 漢以 ,於種種之點大為發達 而技藝由此日進 閣 用途亦廣 蓋當時宮廷已有尚方之畫 前史跡多朦朧 魯靈光殿圖 元帝 諸 佛教 鬼神 不 時有毛延 寫天地品 畫 明 明光 今徵 亦 確 漸

入朝 雲台 首楞嚴二十五觀之圖。 於南宮之清涼台高陽門; 夢金色之佛身, 固 之弟班超 更命畫工畫之。 而 漢明帝好文 交涉由 帝繼光武中興之後 於 I 是頻繁 遣蔡愔使月氏求佛教之經典、 西 [域屢 , 雅愛丹 又創鴻都學,搜集天下之奇藝 此等畫為吾國佛教畫之嚆矢也 建戦 又白馬寺之壁上作千乘萬騎繞塔之圖; 佛 功 青 教之東漸 改光武之柔道政策, 別設畫 蓋遠紹武 由是起, 官 帝 韶博洽之士班 雕像 佛教畫之端緒 再宣揚國 開 ,畫中興功臣二十 畫 西 |威於 域諸 像 古 亦可 異國 傳寫數本 國之交涉 賈逵等撰諸 又保 見矣 使之 福院 八將於 安置 明帝 通款 當時

子七十二弟子像。 奇禽異獸 女英之圖 陛下百僚之臣,恨不得如 漢以 人於鴻 極其炫 顧謂后日 來 都門 樓台中多陳古聖賢像 其他 :「恨不得妃如此者。」及觀堯帝之像 獻帝 郡府廳事壁間 時, 此者。」 成 都學畫盤古 `` 帝顧而笑。靈帝光和元年 。光武與馬皇后嘗觀覽 郡尉之府舍, 皆施雕飾 三皇五帝 、三代 后指之 之, 畫 Щ 之名臣及 指 海神 孔子及 娥 $\exists$ 皇 孔 :

蔡邕

張衡

褒

趙

岐等

尚方之畫工則

有

劉

且

楊魯等

其中張衡

至漢代

繪畫之需用

如

此

之盛

,

畫

工

亦隨之益多。

後漢畫

工之著

者

 13
 第二章 漢代之繪畫

 第一編 上古史
 12

文人畫之價值

優美、 之念。然則觀文人之畫,識文人之趣味,感文人之感者,雖關於藝術之觀念 也,所發表抒寫者,自能引人入勝,悠然起澹遠幽微之思, 單純者也。否則直如照相器,千篇一律,人云亦云,何貴乎人邪?何重乎藝 計。殊不知畫之為物,是性靈者也,思想者也,活動者也,非器械者也 文人作畫,必於藝術上功力欠缺,節外生枝,而以畫外之物以彌補 藝術上之工夫,必須於畫外看出許多文人之感想,此之所謂文人畫 淺深不同,而多少必含有文人之思想;否則如走馬看花, 術邪?所貴乎藝術者,即在陶寫性靈,發表個性與其感想。而文人又其個性 同、此理同之故耳。 何謂文人畫?即畫中帶有文人之性質,含有文人之趣味 感想高尚者也;其平日之所修養品格, 廻出於庸眾之上, 渾淪吞 而脱離一切塵垢 ,不在畫中考究 棗。 故其於藝術 蓋此謂 掩飾之 或謂 , 非

任意塗抹,以醜怪為能 世俗之所謂文人畫,以為藝術不甚考究,形體不正確,失畫家之規矩, , 以荒率為美,專家視為野狐禪, 流俗從而非笑,文

北京風俗圖・說書

243 文人畫之價值 附編 陳師曾畫論及畫作精選 242

之高耳 為上乘。 人畫遂不能見賞於 雖然 陽春 人。而進退趨蹌 白 雪 曲 高寡 和 動 事中繩墨 文人畫之不見賞流俗 ,彩色鮮 麗 , 搔首弄姿者 正可見其格 , Ħ

寫等 等謹嚴 以保其可遠觀不可近玩之品格。 謂寧樸毋華 有所欠缺 粗心浮氣輕妄之輩所能望其肩背哉!但文人畫首重精神, 宗明義,立定基礎, 夫文人畫 不過入學之法門、藝術造型之方便、入聖超凡之借徑 正 ,意匠何等精密,下筆何等矜慎,立論何等幽微 足以發揮個性,振起獨立之精神,力矯軟美取姿、 而精神優美者 寧 ·拙毋巧 又豈僅以醜 為當門之棒喝。至於應物象形 仍不失為文人畫。 寧醜怪毋妖好,寧荒率毋工整 怪荒率為事邪?曠觀古今文人之畫 故謝赫六法,首重氣韻 文人畫中固 、隨類賦彩 亦有醜怪 不貴形式 次言骨法用筆 , 純任天真, 學養何等深 塗脂抹粉之 未可拘泥於此 荒率者 傳摹移 故 醇 不假 形式 態 局 即

若夫初學 蓋嘗論 僅拘拘於形似, , 捨形 似 東坡詩云:「論畫貴形 而騖高遠,空言上達而不下學, 而形似之外, 別無可取 似 見與兒童鄰。」 則照相之類也 則何 山川 乃玄妙之談耳 、鳥獸、草木之 人之技能

而以吾人之性靈、 亦猶有意匠寓乎其中,使有合乎繪畫之理想與趣味 可 與照相器具 藥水並 感想所發揮者邪 論邪? 即 以 照 相 而 雖專任物質 , 何況純潔高尚之藝 而其擇物

墨也 藝術習練之程度有等差,此其所以異耳 畫家所畫之材料 目所接觸之物而 無非文辭 動觸發者 視聽言動不能自 用 古往今來之感想, 文人畫有何奇 之 聲色臭味者 詩賦而 魚,尋常目所接觸之物 ,乃人之精神所主司運用也。文人既 豈不徹 Ë 已 幽 是否與文人同?若與之同 。文辭詩賦之材料 哉?不過發揮其性靈與感想而 其所感想,無非人情世故 入 微 則畫也, 故藝術不能不習練。 Ш , 無往而不可邪 鳥 獸蟲魚 謂之文亦可 信手拈來 尋常目所接觸之物 , 無非山 !雖然, 文人之感想 謂之畫亦可;而山 有此精神 頭頭是道 則文人以其材料寄託其人情世 、古往今來之變遷而已 $\prod$ Ξ 草木 耳目鼻舌之具有所妨 試問文人之事何事邪 也; 不過假 性格各有不同 .誤 而 如耳目鼻舌 所 蟲魚及尋常 外界之物質 以能視聽言 Ш 草木 試問 礙

進而言之 執塗之人而使觀之 樹之遠近 則 Щ 但 水之起伏來去 見 其 有 樹 有 橋 Ш 樑 有 屋 生字之位 有

樑

屋宇而

已 如; 此

245 文人畫之價值 附編 陳師曾畫論及畫作精選 244

之處 能愜 而 惡質樸 然者 於此者,蓋不達乎文人畫之旨耳 別 以畫 儼然有所會也;若夫畫之流派 以板滯為沉厚 固不能不 家不必皆 術之勝 或反以 也? 家之畫 喜軟美而惡瘦硬 以文人之畫 以其無畫 境 ·俯首者 為 能 文人 使畫 文, ,以淺薄為淡遠 **豊僅以** 一家觀 以文 之觀 畫不若畫家之畫也 而使畫家觀之,雖或引繩排 若 人之畫 以 念 表相而定之哉?若 喜細緻 畫 家之畫與 則 無畫之研究 庶幾無所閡 而使文人觀 、畫之格局 而悪 又比比皆是也 簡渾 文人之畫 嗚 夫以 呼 無畫之感想 , ` 喜濃縟 而 畫之意境 !喜工整 宗派 尚有 纖弱為娟 根 捨氣韻 旋議 而惡 塗之 系統 所 而 閡 畫之趣· 雅澹 故文 秀, 惡荒 人使 其後 之差 骨法之不求 何 以粗獷為蒼 率 觀 況乎非 人不必皆能 或尚有 此 味 之 而 喜華麗 常 其獨到 人之 或 文 則茫

詩 質之束縛 Ш 水露 載諸 足以見其文人思想之契合矣。 文人畫由來久矣, 史籍 頭 發揮 角 自由之情致 六朝莊老學説盛行 表示其思想與 自漢時蔡邕 , 寄 託 人格 於 王廙,王羲之、 當時之文人含有超世界 張衡輩皆以 高曠清靜之境。 故 兩家皆有畫論。東坡有 畫 名 獻之一家, 如宗炳 雖未睹其 之思想 、王微其人者 則 題宗炳畫 畫 皆旗 之如 欲 幟 脱 何 之 物

唐王維又 宋元明清 推為南宗之祖。 展 綿綿不絕 至唐之王維、王洽 其苦心孤詣 當時詩歌論説, 王宰 蓋可從想矣 皆與畫有密切之關係 鄭 虔輩 更蔚然。 成 流風所 風 被 而

墨竹 故 有名 畫不僅形於山 固已 畫 在 對於繪畫 唐時已有 皆於是時表見 道亦隨 變從來之法 : 兩 足見當時 宋 皆有題詠 之應運而興 之。 文運最隆 水 ;至文湖州竹 張璪 文人思想與繪畫極相契合 梅與 無物不可寓文人之興味也 皆能領略;司馬君 張立 竹不過花卉之一種, 文家 各極其能。 派 詩家 孫位有墨跡 元明之法門 歐陽永叔 詞家彬 實、 華光和尚之墨梅 墨梅之法自昔無所聞 明矣 南唐後主之鐵鈎 王介甫、 輩 梅聖俞 當時東坡 出 朱考亭 思 想最 蘇 織其 東 鎖 文與 為 坡 在 妙 墨竹 可之 畫史 趣 金 黃 Ш

之草 -聖也 書無 須 且. 知 趙 畫 書畫 子 昂 與書 本來同 論畫 有 也 不善真書而 法相 宋龔開 詩 : 通 石如飛白木如 又趙子昂問畫道於錢舜舉 ·論畫云:「人言墨鬼為戲筆,是大不然 能書者大抵能畫, 能作草者?」 籀 陸探微因王獻 寫竹 故古今書畫兼長 還 須 八法通 何以稱士氣? 之有 若也 筆 者 多 書 此 有 答日 人能 遂創 乃 書 中

247 文人畫之價值 附編 陳師曾畫論及畫作精選 246