

作者簡介

江雅慧，民國 57 年 6 月 28 日，出生於彰化縣，民國 100 年畢業於明道大學國學所，獲碩士學位。民國 106 年取得國立成功大學中國文學博士學位。目前服務於彰化縣立員林國民中學，擔任國文科專任教師。

天生有著不安份的藝術細胞，公暇之餘，喜愛舞文弄墨，烹飪、樂器、舞蹈、瑜珈、書法……，那些閃耀著美的輝光的事物，無不牽動我的神經，於是忙忙碌碌，只在追尋著剎那的、永恆的璀璨。而用力最深的便是廣漠無邊、浩如煙海的中國書法，碩士論文論題為：書家晚期風格探析；博士論文題為：康有為書畫理論的現代轉型。還有幾篇小論發表於學報與學刊。除了理論的探索，琵琶演奏、書法比賽，曾得過縣賽及全國賽獎項。總之，我是熱愛藝術的人。

提 要

中國幾千年來的鎖國政策，在十九世紀下半葉被西方列強強行敲開了大門，變革的氛圍迫使晚清知識分子開始審視中國文化的現實處境及未來發展。

整體而言，晚清之文化藝術領域逐漸走上中西融合的道路，而中國文化核心的核心——書法，是一門中國特有的藝術，西方藝術門類中是無可借鑒的，書法藝術如何轉型與世界接軌，走向現代化，是個難題。於是，康有為《廣藝舟雙楫》從形而上的層次將書法從傳統「心學」的概念轉為「形學」，並提出「碑學」作為具體改革的方向。而從康有為僅存的畫作看來，雖仍屬傳統的描繪，然而，在其《萬木草堂藏畫目》中，卻系統論述了繪畫哲學、繪畫史觀、習畫方法。貶抑傳統中國畫崇尚「寫意」的方式，轉向崇尚「寫實」，並提出具體改革方案，兼取西方畫學寫實技巧，以及中國傳統的院體畫。

晚清書畫的變革舉目皆是，但康有為卻能將之系統化、理論化，書法方面更落實其理念，做出變革與創新，理論與實踐都完成了傳統的改革，走向現代化，實為中國書畫現代轉型的濫觴。儘管當代許多學者對於康有為的書畫理論與創作多所批評，然而，肯定或者抨擊，研究中國書畫，尤其是中國近現代書法與繪畫，康有為是無法繞道而行的高峰！

目 次

第一章 緒 論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究架構方法與限制	2
第三節 文獻回顧	4
一、康有為書學思想與書作研究	5
二、康有為畫論研究	7
第二章 康有為及其藝術思想的形成	9
第一節 「西學東漸」與晚清書、畫壇概況	9
第二節 康有為及其書畫理論	10
一、康有為生平傳略	10
二、《廣藝舟雙楫》成書經過與內容	13
三、《萬木草堂藏畫目》成書經過及內容概述 ..	16
第三章 《廣藝舟雙楫》「形學」論的現代意涵	21
第一節 「心學」論在書學史上的地位與缺失	21
一、「書為心學」說的歷史淵源	22
二、「書為心學」說之偏頗	25
第二節 「形學」論的建立及其在書學史上的意義 ..	28
一、「書為形學」的理論依據	28
二、「形學」論的歷史發展	33

三、「形學」論在書學史上的意義……………	34
四、書為「形學」的延伸議題……………	43
第四章 《廣藝舟雙楫》「碑學」理論的建立與 實踐……………	49
第一節 「碑學」史觀的建立……………	49
一、「碑學」的定義……………	49
二、北碑源於正史名家楷模……………	52
三、唐宋名家與北碑的聯繫……………	53
四、北朝名家楷模的樹立……………	56
第二節 建立嶄新的審美標準……………	58
一、魏碑十美的建立……………	58
二、「碑學」書風的品第與評鑑……………	64
第三節 《廣藝舟雙楫》理論的呈現——「康體」…	75
一、康有為的學書歷程……………	75
二、「康體」新理異態的藝術特徵……………	81
第五章 康有為的「中國畫學衰落論」探析……………	95
第一節 「畫學」一詞的內涵與沿革……………	96
一、「畫學」一詞在民國之定義與內涵……………	96
二、康有為「畫學」之定義……………	98
第二節 康有為「中國畫學衰落論」概說……………	102
一、中外語境下的「中國畫學衰落論」……………	102
二、對文人畫的整體批判……………	105
三、民初對「中國畫學衰落」論的辯駁……………	109
第三節 「中國畫學衰落論」評析……………	113
一、晚清至民初之繪畫風氣……………	113
二、清代文人畫的衰落現象探析……………	116
三、康有為的「正宗」論……………	131
第六章 康有為的中國畫變革論——合中西為 大家……………	139
第一節 合中西為新紀元的中國畫變革論……………	139
一、「審時通變」的哲學思想……………	140
二、取法西方文藝復興之寫實主義……………	142
三、復唐宋院畫之古……………	148

四、康有為「中國畫變革論」評析……………	151
第二節 康有為其他繪畫主張……………	155
一、實用主義與「大藝術」觀傾向……………	155
二、寫生入神……………	158
三、強調色彩……………	160
第三節 融合中西的典範——郎世寧與民國畫壇 三傑……………	162
一、郎世寧……………	163
二、民國畫壇三傑……………	165
三、劉海粟——主體融合型……………	170
四、林風眠——本體融合型……………	173
第七章 結論——康有為書畫理論之影響……………	177
參考文獻……………	183
附錄一 康有為年表簡編……………	195
表目次	
表一 《廣藝舟雙楫》內容架構表……………	14
表二 康有為「古法」定義整理表……………	40
表三 古學、今學對照表……………	43
表四 「碑學」定義表……………	51
表五 唐代名家與北碑關係表……………	54
表六 宋代名家與北碑關係表……………	54
表七 〈備魏〉篇魏碑楷書風格分類表……………	58
表八 〈體系〉篇楷書源流風格分類表……………	59
表九 〈十六宗〉十美分類表……………	61
表十 〈十六宗〉碑學代表作品表……………	61
表十一 歷代品第最高典範表……………	67
表十二 《廣藝舟雙楫》品第表……………	71
表十三 康有為學書歷程表……………	76
表十四 康有為書法分期比較表……………	76
表十五 筆墨程式發展過程中的時空觀及主客關係變 化圖式……………	131
表十六 《萬木草堂藏畫目》論畫之本質表……………	151
表十七 謝赫六法示意表……………	153
表十八 《廣藝舟雙楫》與《萬木草堂藏畫目》對照表……………	178

圖目次

圖一	吳昌碩為康有為所刻之印文	12
圖二	〈始興忠武王碑〉與歐陽詢〈皇甫君〉碑對照圖	55
圖三	米芾〈蜀素帖〉與〈趙阿歡造象〉對照圖	56
圖四	《廣藝舟雙楫》神品參考圖	69
圖五	《廣藝舟雙楫》逸品參考圖	70
圖六	包世臣〈顏真卿·爭座位帖中語〉	73
圖七	〈鄧完白 張子東銘〉	73
圖八	張裕釗冊	74
圖九	節趙之謙〈吳鎮詩〉四條屏	74
圖十	康有為〈小楷殿試狀〉	78
圖十一	康有為〈龍君墓誌銘〉	78
圖十二	〈龍門石窟中陳搏聯句〉	79
圖十三	康有為 五言對聯	80
圖十四	康有為〈贈翰臣仁兄〉七言聯	80
圖十五	康有為〈大吉嶺臥病絕糧詩帖〉	82
圖十六	康有為行書〈登泰山絕頂〉詩軸	83
圖十七	康有為〈贈賓侯仁兄〉詩軸	83
圖十八	康有為〈讀雲書房〉橫額	86
圖十九	康有為〈贈仙儔仁兄〉五言聯	87
圖二十	〈漢隸字源·平聲·陽韻·房字〉	87
圖二十一	康有為〈癸亥五月游千佛山作〉軸	88
圖二十二	〈箕裘孝友〉五言聯	89
圖二十三	〈洞中窗裏〉五言聯	89
圖二十四	〈靜隨談詩〉五言聯	90
圖二十五	〈請于長作〉聯	90
圖二十六	「康體」基本點畫圖	91
圖二十七	康有為〈游秦中文王陵作〉軸	92
圖二十八	康有為〈吳文英祝英台近〉詞句	92
圖二十九	〈秋林馳馬圖〉	99
圖三十	陳師曾〈綠蕉黃菊圖〉	110
圖三十一	陳師曾〈秋山飛瀑圖〉	110
圖三十二	金城〈草原夕陽圖〉	111
圖三十三	金城〈仿楊昇山水〉	111
圖三十四	清石溪〈茂林秋樹〉卷	118

圖三十五	清朱耷寫生冊〈枯木寒雀〉	118
圖三十六	弘仁〈溪山無盡〉卷	119
圖三十七	石濤〈黃山圖〉	119
圖三十八	黃公望、關仝、王翬畫作比較圖	122
圖三十九	貢布里希列舉之西方圖式	126
圖四十	芥子園畫譜·人物屋宇譜	128
圖四十一	芥子園畫譜·樹譜	128
圖四十二	芥子園畫譜·山石譜	129
圖四十三	佩魯吉諾〈愛欲和純潔的戰鬥〉油畫	144
圖四十四	拉飛爾〈雅典學院〉	145
圖四十五	吉多·雷尼〈海倫的誘拐〉	146
圖四十六	吉多·雷尼〈蘇珊娜與長者〉	146
圖四十七	唐代張萱〈虢國夫人游春圖〉	149
圖四十八	唐代周昉〈簪花仕女圖〉	150
圖四十九	北宋趙昌〈寫生蛺蝶圖〉	150
圖五十	北宋張擇端〈清明上河圖〉	151
圖五十一	康有為〈寫生入神〉	159
圖五十二	徐悲鴻〈康南海六十大壽行樂圖〉	160
圖五十三	郎世寧〈孝賢純皇后像〉	164
圖五十四	郎世寧〈大閱圖〉	164
圖五十五	郎世寧〈百駿圖〉	165
圖五十六	郎世寧〈仙萼長春冊·牡丹〉	165
圖五十七	徐悲鴻〈九方皋〉(局部)	169
圖五十八	徐悲鴻〈愚公移山〉	169
圖五十九	徐悲鴻〈泰戈爾像〉	170
圖六十	劉海粟〈設色荷花〉	172
圖六十一	劉海粟〈出水荷花比性靈〉	172
圖六十二	劉海粟〈灘江〉	173
圖六十三	劉海粟〈白石橋邊開睡蓮〉	173
圖六十四	林風眠〈荷花仕女〉	175
圖六十五	林風眠〈田間〉	175
圖六十六	林風眠〈紫藤小鳥〉	175
圖六十七	林風眠〈秋鷺〉	175
圖六十八	康有為水墨畫〈山居圖〉	180