

作者簡介

易菲（1984～），女，漢族，湖南邵陽人。博士畢業於武漢大學哲學學院美學專業，師從劉綱紀先生。現為中南林業科技大學傢具與藝術設計學院講師，碩士生導師。研究方向為繪畫美學和生態美學。主持國家哲學與社會科學青年基金一項（《六朝山水精神中的生態審美智慧研究》），另主持湖南省哲學與社會科學基金、湖南省省情與決策、湖南省十三五教育科學規劃、湖南省學位與研究生教育改革研究項目各一項，在中文核心期刊上發表論文十餘篇。

提 要

中國山水畫的獨立發展始於南朝劉宋時期。同時也開始出現系統的山水畫論。東晉顧愷之的畫論雖然不是專論山水，但其中的「傳神」觀念深刻地影響到山水畫的創作和實質。宗炳的「以形媚道」、「澄懷味象」、「暢神」，以及王微「效異山海」、「明神降之」、「寫心」等主張抓住了山水畫的核心，從深層哲理層面探討了山水畫的本質意義、山水畫的審美精神，也涉及了山水畫的功能、觀察表現等具體經驗層面上的問題。六朝以後山水畫都是在不同層面上對六朝畫論的實踐和補充，所論及的問題都繞不開六朝畫論所提出的基本理念。

過去的近一個世紀裏，學術界對六朝山水畫論的研究基本以一種美術史的方法將六朝山水畫論作為中國山水畫史的一部分來處理，重在研究顧愷之、宗炳、王微等人的生平、畫作以及辨析畫論中字詞的正誤，忽略了這一時期山水畫論總體的思想建構，在一定程度上將六朝山水畫論的研究孤立起來，沒有注意到六朝山水畫論前後的傳承關係。因此，本書從社會、哲學、美學背景出發，具體闡釋六朝山水畫論產生的思想根源和文化動因，發掘其中的美學內涵。力圖從整體上把握六朝山水畫論的美學思想和精神脈絡及其對後世山水畫及畫論的影響，以期對過去的研究進行補充和完善。

目 次

導 論	1
一、六朝山水畫論美學研究的依據	1
二、六朝山水畫論美學研究的現狀	2
三、六朝山水畫論美學研究的思路	25
第一章 六朝的山水審美及山水創作	29
第一節 六朝山水審美意識產生的時代背景	29
一、政治環境	30
二、經濟基礎	31
三、自然條件	34
第二節 六朝以前山水審美意識的產生過程	37
一、山水通神	37
二、山水比德	40
三、山水悟道	44
第三節 六朝山水審美意識的覺醒	47
一、六朝山水觀：玄對山水	47
二、山水賞會與藝術創作	54
三、六朝山水審美感受的特徵	58

第四節 六朝的山水畫創作及理論	63
一、六朝以前繪畫中的山水因素	63
二、六朝的山水繪畫及繪畫理論	66
第二章 顧愷之的山水繪畫美學思想	69
第一節 顧愷之的繪畫創作和理論	72
一、顧愷之的繪畫創作	72
二、顧愷之的畫論	79
第二節 顧愷之的人物畫美學思想	83
一、以形寫神	83
二、遷想妙得	87
三、神儀在心與玄賞	89
四、顧愷之人物畫中的山水因素	90
第三節 《畫雲台山記》中的山水繪畫美學思想	92
一、仙道思想與山水審美	94
二、山水繪畫的空間構成	97
三、山水繪畫的藝術意象	101
第三章 宗炳的山水繪畫美學思想	105
第一節 宗炳的人生態度和思想傾向	105
一、宗炳的人生態度	105
二、宗炳的思想傾向	106
第二節 《畫山水序》的山水畫本體論	111
一、山水畫本體論的提出	111
二、「道」的一般釋義	112
三、宗炳之「道」的哲學闡釋	115
第三節 《畫山水序》的山水畫形神論	119
一、「形」與「神」	120
二、暢神與傳神	122
第四節 《畫山水序》的山水畫創作論	126
一、山水寫生的方式	126
二、近大遠小的原理	128
第四章 王微山水繪畫的美學思想	131
第一節 《敘畫》的山水畫功能論	132

一、繪畫功能觀的歷史變遷	133
二、《敘畫》的山水畫功能觀	136
第二節 《敘畫》的山水畫形神論	140
一、「神」與「靈」	141
二、「靈」與「動」	142
三、「神」與「情」	144
四、「形」與「神」	146
第三節 《敘畫》的山水畫創作論	147
一、山水畫的取象構圖	148
二、畫與書的同源同構	149
三、山水畫的審美想像	151
第五章 六朝山水畫論美學思想對中國畫的影響	155
第一節 六朝山水畫論的總體美學特徵	155
一、重道理	155
二、重神氣	160
三、重心靈	163
第二節 六朝山水畫論美學思想對中國畫的影響	171
一、六朝山水畫論對文人繪畫觀念的影響	171
二、六朝山水畫論對中國山水繪畫的影響	178
第三節 中國山水畫與西方風景畫的比較	185
一、中西方宇宙觀念的差異	185
二、表現範圍和表現方法的差異	200
三、傳統山水繪畫美學與現當代中國山水 繪畫	206
結語	213
參考文獻	217
附錄：關於梁元帝《山水松石格》的真偽問題	225
附圖	229