

中國繪畫研究的過去與現在

Chinese Painting Research: Past and Present

陳葆真 (Chen Pao-chen) *

前言

中國繪畫的研究，自唐代之前已經萌芽；而今，它已是跨國性重要的學科之一。由於它的研究對象是藝術作品，因此參與的成員主要為大學和博物館中的專業人士及一些收藏家和藝術家等。而其涵蓋的地區包括臺灣、香港、中國大陸、韓國、日本、東南亞、美國、歐洲、甚至南半球的澳洲等地。這種向全球各地廣泛擴充的現象主要是從 19 世紀末年以來逐漸形成的。回顧中國繪畫的研究史，其發展淵源流長，可以分為兩個大的階段：1. 中國歷代對繪畫的研究，2. 19 世紀末年以來對中國繪畫的研究。在這兩大階段中，由於參與者的身分、學養和文化背景各不相同，對繪畫作品的功能解釋和品評也都不同，因而所使用的方法與關注的議題自然有異。我們從不同時代、不同地區的學者所提出的議題中，也可看出繪畫史在不同時空中發展的各異現象，以及不同時空中論者的環境因素和時代價值觀。這便是縱觀繪畫發展史中不同研究議題的意義所在。由於時間和篇幅所限，本文在此只擬略談上述兩個階段中繪畫研究的發展大要和一些相關的問題。

一、中國歷代繪畫研究概況

20 世紀之前，中國繪畫的研究重點，可由余紹宋 (1883-1949) 《書畫書錄解題》(1932) 所輯錄約

八百六十多種文獻的十大分類中得見一斑。¹ 這十大類中又分許多次類，每次類各收若干種相關書籍或文章，簡列如下：

1. 史傳 (歷代史 20 種，本史 17 種，小傳 13 種，通史 6 種)；
2. 作法 (體製 16 種，圖譜 38 種，歌訣 18 種，法則 16 種)；
3. 論述 (概論 7 種，通論 23 種，專論 12 種，雜論 22 種，論畫詩 7 種)；
4. 品藻 (品第 11 種，評 4 種，比況 7 種，雜評 2 種)；
5. 題贊 (贊頌 5 種，題詠 8 種，名蹟跋 21 種，題自作 27 種，雜題 10 種)；
6. 著錄 (記事 6 種，前代內府所藏 11 種，一家所藏 32 種，鑑賞 29 種，集錄 10 種)；
7. 雜識 (純言書畫之作 18 種，不純言書畫之作 10 種)；
8. 叢輯 (叢書 9 種，類書 11 種，叢纂 13 種，類纂 9 種，摘鈔 8 種)；
9. 偽託 (書部 14 種，畫部 20 種，書畫部 3 種)；
10. 散佚 (書部 86 種，畫部 72 種，書畫部 5 種)。

其中較具研究論述性質的為：史傳類 56 種，論述類 71 種，品藻類 24 種，題贊類 71 種，和著錄類 88 種等。²

史傳類中最重要的當然首推唐代 (618-907) 張彥遠 (約活動於 815-875) 的《歷代名畫記》(約 847)。³ 該書的體例為通史，同時兼畫論和筆記。這種體例成為後代許

* 作者為國立臺灣大學藝術史研究所教授。

1 參見余紹宋，《書畫書錄解題》(臺北：中華書局，1969)，總目敘略，頁 1a-36b。

2 同上，分見頁 1a-3a，7a-10a，10a-11a，11a-14a，14a-17b。

3 張彥遠，《歷代名畫記》，收於于安瀾編，《畫史叢書》(臺北：文史哲出版社，1974)，冊 1，頁 1-138。其相關資料，參見盧輔聖主編，《歷代名畫記研究》(上海：上海出版社，2007)；畢斐，《歷代名畫記論稿》(杭州：中國美術學院出版社，2008)；此處張彥遠之活動年代之推算，參見該書頁 77-79。

多同類著錄的典範，如郭若虛的《圖畫見聞誌》（1074）和鄧椿的《畫繼》（1167）等書。⁴而張彥遠所主張的畫畫同源、尊崇士人畫家、強調氣韻過於形似等論點更經宋代郭若虛、蘇軾（1036-1101）和元代（1260-1368）趙孟頫（1254-1322）等人的發揚，而成爲中國古代文人畫精神的主流。

論述類中最早而有名的如劉宋（420-479）時期宗炳（375-443）的〈畫山水序〉。⁵其中專論山水畫之性質、意義及其作用。其他歷代的專題畫論多屬於這種性質，如郭熙（約1000-1090）的〈林泉高致〉和石濤（1642-約1718）的〈苦瓜和尚畫語錄〉等。⁶

品藻類中最早的作品如南齊（479-502）謝赫的〈古畫品錄〉（約532-552間）。他以「氣韻生動」爲首的六法作爲品評畫作的標準，將古代畫家分爲六品。⁷唐代朱景玄（活動於800-850）的《唐朝名畫錄》（約840）及宋（960-1279）初黃休復的《益州名畫錄》（1006序）再採取另外一種標準，將繪畫作品的品評分爲神、妙、

能、逸等四種等級。⁸

題贊類包括對作品的題跋，其中的論贊反映了題跋者的美學觀，最著名的代表如蘇軾和他的友人及門生等所作的許多題跋，如蘇軾的《東坡題跋》、黃庭堅（1045-1105）的《山谷題跋》和董道（約11世紀後期-12世紀前期）的《廣川畫跋》等。他們的論點影響了中國文人畫美學的形成。⁹

著錄類中包括各種官方和私人編錄的收藏目錄和鑑賞評論等等，如宋徽宗（1082-1135）敕編的《宣和畫譜》（約1120）、¹⁰清高宗（1711-1799）和仁宗（1760-1820）敕編的《石渠寶笈》共三編（1745、1793、1816），¹¹以及安岐（1683-1742後）的《墨緣彙觀》（1742序）等皆是。

今就所知，擇以上這五類畫史和畫論中最常見、而詳爲人知的幾種著作，以及一些相關的論著，依其出版順序，列表如下，¹²以概觀中國古代繪畫研究發展過程中學者所關注的一些主要議題：

時代	著者	著述 / 摘要	主要議題
先秦	孔子（前 551- 前 479）	繪事後素——《論語》	繪畫的本質與步驟。
	莊子（前 369- ？）	宋國畫家解衣磅礴；庖丁解牛；輪扁斲輪等凝神專注的故事。——《莊子》	藝術家的心志在完全自由與全神貫注時才能由技入道。
	韓非（約前 3 世紀）	畫鬼魅易，畫狗馬難。——《韓非子》	繪畫的表現問題。

4 此二書收於于安瀾編，《畫史叢書》，冊 1。

5 此文見張彥遠，《歷代名畫記》，卷 6，頁 78-79；其相關研究，參見徐復觀，《中國藝術精神》（臺北：臺灣學生書局，1966），頁 237-243；陳傳席，《六朝畫論研究》（臺北：臺灣學生書局，1991），頁 99-142。

6 此二書，見俞劍華編，《中國畫論類編》（臺北：京華出版社，1982），頁 16-32；116-158。

7 此文見張彥遠，《歷代名畫記》，卷 1，頁 15；陳傳席，《六朝畫論研究》，頁 179-238。

8 關於「逸品」的問題，參見島田修二郎著，林保堯譯，〈逸品畫風〉（〈逸品について〉，1951），《藝術學》第 5 期（1991），頁 249-275。

9 相關研究，見 Susan Bush, *The Chinese Literati on Painting—Su Shih to Tung Ch'i-ch'ang* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971)。

10 全文收於于安瀾編，《畫史叢書》，冊 1，頁 359-634。

11 張照、梁詩正等，《祕殿珠林·石渠寶笈初編》（臺北：國立故宮博物院，1969）；王杰、董誥等，《祕殿珠林·石渠寶笈續編》（臺北：國立故宮博物院，1971）；英和、黃鉞等，《祕殿珠林·石渠寶笈三編》（臺北：國立故宮博物院，1971）。

12 本表資料乃筆者參考以下五項著作綜合而成：Susan Bush, *The Chinese Literati on Painting: Su Shih (1036-1101) to Tung Ch'i-ch'ang (1555-1636)* (Cambridge, Mass: Harvard-Yenching Institute, 1971); Susan Bush and Hsiao-yen Shih, *Early Chinese Texts on Painting* (Cambridge, Mass: Harvard-Yenching Institute, 1985); 于安瀾，《畫史叢書》（1963；臺北：文史哲出版社，1974）；中國美術辭典編委會，《中國美術辭典》（臺北：雄獅出版社，1989）；謝巍，《中國畫學著作考錄》（上海書畫出版社，1998）。

時代	著者	著述 / 摘要	主要議題
漢	劉安 (前 122)	形依神而生，神亡則形不存。——《淮南子》	形與神的關係。
	王充 (前 53- 後 18)	文獻價值重於圖畫——《論衡》	圖畫的功用問題。
六朝	曹植 (192-232)	存乎鑑誠者圖畫也——《歷代名畫記》	圖畫具鑑誠功能。
	陸機 (261-303)	宣物莫大於言，存形莫善於畫。——《文賦》	文字與圖畫各具功能。
	顧愷之 (約 344-405)	〈畫雲台山記〉、〈論畫〉、〈魏晉勝流畫贊〉——《歷代名畫記》	提出遷想妙得為傳神寫物最重要的作畫態度。
	宗炳 (375-443)	〈畫山水序〉——《歷代名畫記》	山水畫的意義；山水畫含道映物，所以觀者可以澄懷味象。
	王微 (415-443)	〈敘畫〉——《歷代名畫記》	畫的本質與易象同體。
	顏之推 (384-456)	圖載之意有三：圖理、圖識、圖形——《歷代名畫記》	繪畫 (圖形) 與文字 (圖識) 和卦象 (圖理) 關係密切，性質同源而表現形式不同。
	謝赫 (約活動於 5 世紀後半至 5 世紀前半)	《古畫品錄》(約 532-552)	首次以「六法」作為標準，品評古代畫家等第。
	姚最 (535-602)	《續畫品》	承續《古畫品錄》的標準與工作。
唐	裴孝源 (約 600-675)	〈貞觀公私畫史〉(序 639)	記唐初所見古畫收藏。
	李嗣真 (? -696)	〈畫後品〉、〈書後品〉——《歷代名畫記》	首次提出「逸」的觀念。
	張懷瓘 (約活動於 713-741)	〈畫斷〉、〈書斷〉——《歷代名畫記》	首次提出「神」、「妙」、「能」的觀念作為評畫的標準，將畫家分出等級。
	朱景玄 (約活動於 800-850 ?)	《唐朝名畫錄》(約 840)	將原有之「神」、「妙」、「能」三品中又各分上、中、下三等，共九品；此外再加上「逸品」；以此品評畫家等第，影響後世極大。
	張彥遠 (約活動於 815-875)	《歷代名畫記》(847 序)	第一部中國繪畫通史，內容議題包括畫之起源、功能、興衰、發展、黃帝以降至唐代中期畫家小傳、所見畫作、畫家品評、畫論、畫風、裱褙、鑑藏等等，極為重要，為畫史、畫論之祖。強調書法與繪畫的關係，提升繪畫的地位，並主張繪畫品質與畫者身分、地位、學養有關。
五代	荆浩 (約 870-930)	《筆法記》	主張畫家作畫應注意氣、韻、思、景、筆、墨等六要素。
北宋	黃休復 (約活動於 10 世紀末至 11 世紀初)	《益州名畫錄》(1006 序)	記錄唐末和五代 (907-960) 的四川畫家；主張逸格地位應列於神、妙、能三品之上。
	劉道醇 (約活動於 11 世紀中、後期)	《五代名畫補遺》《聖朝名畫評》(1059 序)	以作品主題為主，分為人物、山水、林木、畜獸、花竹翎毛、鬼神、屋木等六門；再以「六長」和「六要」的品評標準將五代及北宋前期 (960-1059) 畫家分為神、妙、能三品，並評介其作品。此分類體例後為《宣和畫譜》所引用。
	郭若虛 (約活動於 11 世紀後半期)	《圖畫見聞誌》(1074 序)	繼張彥遠《歷代名畫記》之體例及思想，內容兼具畫論及畫史性質，時間上涵蓋《歷代名畫記》成書 (847) 之後到北宋前期 (1074) 之間畫家及作品；重要論點如「論氣韻非師」，主張繪畫品質與畫者身分、地位、學養皆有關係。

時代	著者	著述 / 摘要	主要議題
北宋	郭熙 (約 1000-1090)	《林泉高致》(郭思記)	內容包括〈山水訓〉、〈畫意〉、〈畫訣〉、〈畫題〉、〈畫格拾遺〉等篇。
	蘇軾 (1036-1101)	《東坡題跋》	「味摩詰之詩，詩中有畫；觀摩詰之畫，畫中有詩」；著重詩畫關係。「論畫以形似，見與兒童鄰」：主張繪畫非必追求形似。蘇軾在許多畫跋中，都提升繪畫的地位，使其與詩、文、和書法等高。有關他本人及其友生、門人之題跋和論點，參見 Susan Bush, <i>The Chinese Literati on Painting: Su Shih to Tung Ch'i-ch'ang</i> (1971)。
	黃庭堅 (1045-1105)	《山谷題跋》	
	董道 (活動於 11 世紀後期至 12 世紀前期)	《廣川畫跋》	
	米芾 (1051-1107) 等人	《宣和畫譜》(約 1120)	將宋徽宗 (1110-1125 在位) 內府藏畫分為十門予以登錄；每門依年代先後列畫家小傳及作品藏目。
	韓拙 (約活動於 1095-約 1125)	《山水純全集》(1121 序)	論畫山水各種造形、定義及技法。
南宋	鄧椿 (約活動於 12 世紀中、後期)	《畫繼》(約 1167)	承繼郭若虛《圖畫見聞誌》體例，內容涵蓋北宋後期至南宋早期 (1075-1167) 之間畫家傳記、作品資料和畫史及畫論筭記。
	楊王休 (約活動於 12 世紀晚期至 13 世紀初期)	《宋中興館閣儲藏圖書記》(1199)	錄南宋光宗 (1147 生, 1189-1194 在位) 之前所藏畫作。
	宋伯仁 (約活動於 13 世紀中期)	《梅花喜神譜》(1238; 1261 重刊)	關於梅花的象徵意義及如何畫各種情態的梅花；延續北宋 (960-1127) 華光仲仁和南宋楊無咎 (1097-1171) 的傳統。
	莊肅 (約活動於 13 世紀後至 14 世紀前半期)	《畫繼補遺》(約 1298)	承繼鄧椿《畫繼》之後，內容涵蓋南宋高宗建炎元年 (1131) 至南宋滅亡 (1279) 前畫家小傳及作品。
元	周密 (1232-1298)	《雲煙過眼錄》	此書記錄當時著名收藏家如趙孟頫 (1254-1322) 等 36 人所藏歷代法書名蹟。
	趙孟頫 (1254-1322)	石如飛白木如籀，寫竹還需八法通；若也有人問如此，需知書畫本來同——趙孟頫題《枯木竹石圖》，北京故宮藏	提出書畫用筆技法互通；以書法作畫。
	湯垕 (約活動於 14 世紀前半)	〈畫論〉、《古今畫鑑》(約 1320 年代)	鑑定古畫相關要點；評介古代著名畫家風格，尊崇北宋文人畫家；將畫分十三科，山水居冠。
	夏文彥 (約活動於 14 世紀後半)	《圖繪寶鑑》(1365 序)	畫論引劉道醇、郭若虛、湯垕論點；畫史列漢代至金、元、外國著名畫家小傳，其中北宋之前多引《宣和畫譜》所錄。崇士夫畫，貶院體畫。
	黃公望 (1269-1354)	〈寫山水訣〉	關於山水畫法。
	饒自然 (約活動於 14 世紀中期)	〈繪宗十二忌〉	關於作山水畫應避免之各種錯誤。
	王繹 (約活動於 14 世紀中期)	〈寫像祕訣〉	關於人物畫法。
	張退公	〈墨竹記〉	畫墨竹之法與書法用筆有關。
	李衍 (1245-1320)	《竹譜》	關於各種不同竹子的形態特色及其畫法。
	吳太素 (約活動於 14 世紀中期)	《松齋梅譜》(約 1350)	主張畫梅須兼具形似與筆墨趣味。

時代	著者	著述 / 摘要	主要議題
明	李開先 (1501-1568)	《中麓畫品》(1541 序)	以地區觀點評畫家；崇浙派戴進 (1388-1462)，貶吳派沈周 (1427-1509) 之作。
	王穉登 (1535-1612)	《吳郡丹青志》(1563 序)	記蘇州地區畫家，尊沈周、文徵明 (1472-1559)。
	何良俊 (1506-1573)	《四友齋畫論》(1579)	以戴進為行家 (專業畫家)，沈周為利 (隸) 家 (業餘畫家)；將畫家的身份分為職業和文人畫家兩種，影響後世甚大。
	詹景鳳 (活動於 16 世紀中、晚期)	《東圖玄覽編》(1590 序)	記所見歷代法書名畫六百多條及碑帖書畫題跋 38 首。
	周嘉胄 (活動於 1568 - 1619)	《裝璜志》	論述有關書畫裝裱技術與格式。
	董其昌 (1555-1636)	《容台集》(1630)	學禪宗南北分宗的觀點，將古畫分為文人與院體對立的南北宗兩個系統，尊崇南宗文人畫風為正統，貶斥北宗院體畫風，其理論影響後代畫史發展及後人評價古畫的看法甚大。
	朱謀㞟 (活動於 17 世紀前、中期)	《畫史會要》(1631)	內容包含自古到明代畫家小傳。
清	姜紹書 (約活動於 17 世紀後期)	《無聲詩史》	所收皆明代畫家小傳，其中有一卷為女畫家 22 人之傳。
	孫承澤 (1592-1676)	《庚子銷夏記》(1660)	記所見晉唐以來法書名畫、碑刻、法帖 320 多種。同體例者又有後來高士奇 (1645-1704) 的《江村銷夏錄》(1693 序) 和吳榮光 (1773-1843) 的《辛丑銷夏記》(1841)。
	周亮工 (1612-1672)	《讀畫錄》(1673 跋)	輯明末清初畫家 77 人小傳及畫學淵源，附無傳者 69 人。
	徐沁 (約活動於 17 世紀中、後期)	《明畫錄》(1677 後)	收錄明代畫家 850 多人小傳，分列十門；自謂繼《宣和畫譜》、《圖繪寶鑑》之作。
	王概 (約活動於 17 世紀中、後期至 18 世紀初期)	《芥子園畫傳》四集：初集 (1679)；二、三集 (1701)；四集 (1818)。	系統式分門別類介紹各類中國畫的基本畫法。
	卞永譽 (1645-1712)	《式古堂書畫彙考》(1682)	集錄清代以前書畫作品資料及評論。
	王原祁 (1642-1715) 等	《佩文齋書畫譜》(1708)	輯錄歷代 1,844 種文獻中有關書畫論、跋、書畫家小傳、書畫辨證及鑑藏等資料，為類書巨著。
	厲鶚 (1692-1752)	《南宋院畫錄》(1721)	錄南宋院畫家 96 人生平及畫蹟題詠等事。
	張庚 (約活動於 18 世紀中期)	《國朝畫徵錄》(1735 成，1739 序)	收清初至乾隆 (1736-1795) 初年畫家 476 人小傳、特長、師承、及畫論。
	安岐 (1683- ?)	《墨緣彙觀》(1742 序)	錄所見法書自魏鍾繇 (151-230) 至明董其昌所作，名畫自東晉顧愷之至明董其昌所畫。
	張照 (1691-1745)、 梁詩正 (1697-1763) 等	《石渠寶笈初編》(1745)	錄乾隆和嘉慶年間清宮收藏之畫作。
	董誥 (1740-1818)、 王杰 (1725-1805) 等	《石渠寶笈續編》(1793)	
	英和 (1771-1840)、 黃鉞 (1750-1841) 等	《石渠寶笈三編》(1816)	
	蔣寶齡 (約活動於 19 世紀早、中期)	《墨林今話》(1852 序，1871 刊行)	收錄乾隆至咸豐年間 (1736-1861) 畫家 1,286 人小傳，多江、浙兩省人氏。

時代	著者	著述 / 摘要	主要議題
清	胡敬 (1769-1845)	《國朝院畫錄》(1816 序)	採擷《石渠寶笈》所錄清初至嘉慶年間 (1644-1820) 院畫家 53 人小傳、皇帝題詞及畫目。
	湯漱玉 (約活動於 19 世紀前、中期)	《玉台畫史》	輯歷代女畫家二百多人, 依其身分分列四門, 各繫小傳及時人題詩。
	黃錫藩 《閩中書畫錄》	(1809 序)	錄閩中藝人自唐至清約 802 人小傳。
	李佐賢 (1807-1876)	《書畫鑑影》(1871 序)	錄所見書畫名蹟自東晉 (317-420) 起至乾隆時期止。
	汪鑒 (1816- 約 1883)	《揚州畫苑錄》(1883 序)	錄揚州地區自清初至光緒 (1875-1908) 初年畫家小傳, 開地方斷代畫家傳記體例。
	李玉茶 (約活動於 19 世紀後半期)	《歐鉢羅室書畫過目考》(1894 序)	錄清代書畫家近千人, 各撰小傳。
	鄧寶 (活動於 19 世紀後半至 20 世紀前半)、黃賓虹 (1864-1955)	《美術叢書》(1913)	收輯有關書畫、雕刻、銅瓷、玉石等各類媒材之藝術相關著錄。
	李放 (1884- ?)	《八旗畫錄》(1919 序)	專錄清代屬滿州八旗籍之能畫者, 共 288 人, 各撰小傳。
	楊逸 (約活動於 19 世紀末至 20 世紀前期)	《海上墨林》(1919)	收錄宋代至清末民初在上海地區活動的書畫家共 740 多人小傳。
	余紹宋 (1883-1949)	《書畫書錄解題》(1932)	著錄自東漢至近代有關書畫的書籍 850 多種, 多加考訂。
	李寶凱 (約活動於 20 世紀前半期)	《毗陵畫徵錄》(1932 序)	錄清代毗陵地區 (江蘇武進陽湖) 畫家共 420 人小傳。
	汪兆鏞 (約活動於 20 世紀前期)	《嶺南畫徵略》	專錄廣東地區自唐以來畫家四百多人小傳。
	福開森 (John Ferguson, 1866-1945)	《歷代著錄畫目》(1933)	輯歷代著錄中所記之畫目, 分列於作者名下, 所收畫家共約 2,400 多人。

縱觀簡表所列, 可見中國歷代對繪畫研究議題的關注, 承先啓後, 代有不同, 且具有階段性的意義。每一時代除承續既有議題和其前的著作體例外, 也另創新的議題, 展現新的發展面貌。

依序而言, 比如先秦到漢代的思想家所關注的是繪畫的本質 (見《論語》) 和圖畫的功能 (見王充《論衡》) 等問題。六朝時期, 書畫藝術家開始參與, 他們不但開拓了新的畫類 (見宗炳,〈畫山水序〉), 而且提高繪畫的地位, 認為它的本質與易象同體 (見王微,〈敘畫〉)。顧愷之提出畫家創作最重要的要素是「遷想妙得」, 也就是發揮想像力。謝赫更以「氣韻生動」為首的「六法」作為品評畫家作品的標準。

唐朝藝術史家極具意識地撰寫了多部畫史, 其中最重要的為張彥遠的《歷代名畫記》, 它記錄了其前

二百七十多位畫家小傳, 重要的論畫文獻和作品, 以及和繪畫相關的許多議題。他的觀點和創作體例成為後代學者, 如郭若虛、鄧椿、莊肅、和夏文彥等人寫作畫史的典範。另外, 唐代藝術史家也提出異於謝赫「六法」的評畫標準, 以「神、妙、能、逸」四品來區別和等第畫家的作品。這套標準持續為後代評畫者所沿用。

宋代畫史研究的重要現象有四: 一為關於山水畫論多而精 (如荆浩,〈筆法記〉; 郭熙,《林泉高致》; 韓拙,《山水純全集》), 這反映山水畫的高度發展。二為以蘇軾為主的士大夫參與書畫的創作及理論; 詩畫結合的文人畫成為新的美學取向。三為由皇室主導編纂以畫家傳記為主的收藏畫目, 如北宋的《宣和畫譜》和南宋的《中興館閣儲藏圖書記》。四為刊行畫譜 (如宋伯仁的《梅花喜神譜》), 以推廣繪畫之藝。此法為元代各種

畫譜及清代《芥子園畫傳》之前源。

元初周密《雲煙過眼錄》紀錄私人藏畫的體例為其後學者做法，影響及於清代孫承澤《庚子銷夏錄》、和安歧《墨緣彙觀》等著錄之產生。而趙孟頫主張書畫用筆相通的理論，更成為後代文人畫的核心價值。明代最明顯的議題先是以地區來界分畫家且崇貶其畫風，據此而產生的著錄如李開先的《中麓畫品》，和王穉登的《吳郡丹青志》。後來則是董其昌以風格的角度重新整理其前的畫史，而提出「南北宗」的理論。他尊南宗文人畫而貶北宗院畫系統的美學觀影響後代甚大。

集大成是清代畫史研究的重要現象，例見於集錄歷代繪畫技法和文獻資料的《芥子園畫傳》、《式古堂書畫彙考》和《佩文齋書畫譜》，以及登錄乾、嘉時期清宮收藏的《石渠寶笈》三編等。另外，著名藏家也撰述多部記錄所過目的作品及評論的專著，如《庚子銷夏記》、《江村銷夏錄》和《墨緣彙觀》等。還有，此時出現了首次專輯女性畫家小傳的《玉台畫史》，和以身分為別所編的《八旗畫錄》，以及許多區域畫家傳記，如《揚州畫苑錄》和《海上墨林》等。此外，最值得注意的是清末民初兩部重要的集大成作品，包括黃賓虹和鄧實兩人合編的百科全書式的《美術叢書》（1913），收輯了歷代與藝術相關的專著，方便研究者參考；以及余紹宋的《書畫書錄解題》（1932），將所知的八百六十多種書畫著錄加以分類評解，有助於讀者了解某書的性質。

簡言之，中國歷代對繪畫的研究，資料龐雜，議題多方，成果豐碩，值得肯定。但由於難得見到原畫，且作品也無法轉載，因此那些研究多僅止於文字論述，而難以針對作品的實際面貌深入討論。這種現象到了19世紀末年以後由於各地博物館的開放、攝影圖版的普及、和國際交流的頻仍，而使中國繪畫的研究方式呈現大幅度的改變，並且成為跨國性的研究學科；同時中外學者所採用的研究方法和所關注的議題也因此而有別於從前。以下試簡述這幾方面的情形。

二、19世紀末年以來中國繪畫研究概況

如上所述，中國古代，從唐代開始到清末為止，在繪畫的研究上，特別是在收藏、鑑定、理論和發展等方

面，已達到相當程度的研究成果，累積了為數可觀的文獻資料。然而傳統的研究方式呈現了明顯的侷限性，主要是它們多屬文獻蒐集。然而，藝術史研究的核心條件是藝術品，它等同於史料之於史學。而史料在應用之前必先辨明其真偽，繪畫作品亦然。但僅憑文獻資料無法理解實物的面貌，自然無法檢驗它的有效性，所以從鑑定作品真偽的角度來看，文獻僅可作為參考之用。

19世紀末年以來，由於國內外各公立博物館的開放，以及大量考古文物的出土，再加上攝影印刷的進步和普及，使研究中國繪畫的學者不但有機會目睹大量原始畫作，並且可以利用圖版影像的排比，而在研究方法上有了巨大的突破。二次大戰（1939-1945）以後，中國學者由於受到西方學術的影響，而側重針對藝術品本身風格的解析，以「知其然並知其所以然」的研究方法補救了傳統「望氣直觀」、「自由心證」，那種以模糊曖昧的方式去鑑定作品真偽和斷代等方法上的缺失。同時更進而將作品當作史料，作為文化史研究上重要的物證。簡單地說，20世紀以來，中國繪畫的研究方式因得以結合文獻和實物資料，因此可以從其前只能在紙上談兵的方式，擴充到直接面對作品去分析作品本身的風格，和探討它的真偽、斷代、以及各種相關的文化史方面的問題。事實上，藝術史絕非只是古董學。它應是以存世和出土藝術品為中心的文化史研究。它所牽涉的範圍至少包括對藝術家、作品風格、製作技術、美學觀、和相關的政治、社會、經濟、思想、及人生價值觀等文化史各方面議題的研究。簡言之，藝術史研究是跨學科的綜合性學術研究。它所涉及的領域包含文學、歷史、哲學、考古人類學、甚或科技實驗等等。

19世紀末年以來中國學者對藝術史重要性的認識和重視是緩慢而漸進的，且在觀念上和方法上都曾受到西方學術研究的影響。以下謹依時間順序來看這種情形的發展。大致而言，這種情形可以1950年為界，分為兩個階段，先看第一階段。中國藝術史早在19世紀末年的日本和20世紀初年的歐洲，已成為學者熱切關注且積極探討的對象。首先簡略地談一下日本。日本從第8世紀開始直到20世紀以降，持續收藏了許多重要的中國文物。著名的收藏家包括日本皇室（其收藏分屬正倉院和宮內廳管理）、幕府將軍（如足利家族）、大名（如細

川家族)、寺院(如京都高桐院、南禪寺等)、和私人收藏家(如阿部氏、上野氏、黑川氏、藤井氏、高嶋氏、岩崎氏、橋本氏、太倉氏、根津氏、住友氏、三井氏、中山氏、和岡田氏)等。¹³ 辛亥革命(1911)發生後,中國文物更大量流入日本,包括清宮收藏珍品、羅振玉(1866-1940)的「大雲文庫」和廉泉(1868-1931)與吳芝(1868-1934)夫婦的「小萬柳堂藏畫」等。這些收藏奠定了日本研究中國繪畫的基礎。

明治維新(1868-1911)開始,日本接受西方文化的影響,推動各種新式制度。1876年東京博物館成立,其後京都博物館和大阪市立美術館也先後成立。上述許多私人收藏也在這種風潮之下,將其珍藏的中國繪畫作品公開或捐贈給博物館。同時大學中也開始開授「中國繪畫史」的課程,如東京大學於1893年,聘請大村西崖(1868-1927)教授擔任「東洋美術史」課程,而京都大學也於1909年由內藤湖南(內藤虎次郎,1866-1934)教授開授「中國繪畫史」課程。¹⁴ 此期重要的著作如伊勢專一郎《從顧愷之到荆浩的山水畫史》(1897)及《支那山水畫史》(1933)、大村西崖《支那繪畫小史》(1910)、田中豐藏《南畫新論》(1912)、金原省吾《支那上代畫論研究》(1924)等。

此後日本各以東京和京都兩地,再加上東北大學,成為三個重心,持續發展中國繪畫史的研究。且對中國學者產生了影響,如陳師曾(衡恪)(1876-1923)等人。陳師曾曾留學日本,也曾翻譯大村西崖的〈文人畫的復興〉,再加上他自著的〈文人畫之價值〉而出版了《中國文人畫之研究》(1921)。在同時,英國的Arthur Waley也出版了 *An Introduction to the Study of Chinese Painting*

(1923)。就在這種氛圍之下,中國學者接二連三地出版了好幾部中國繪畫史的專書,包括陳師曾的《中國繪畫史》(1926)、潘天授的《中國繪畫史》(1926)、鄭昶的《中國畫學全史》(1929)、滕固的《中國美術小史》(1933)、及俞劍華的《中國繪畫史》(1937)等。這種現象可以看作是此期中國學者對外國學界研究中國繪畫史風潮的積極回應,意義重大,值得重視。

其次談一下歐洲。以德國為例,1906年柏林博物館館長鄂圖科摩(Otto Kummel, 1874-1952)開始有意識地以美術品質為首要考量,收藏中國繪畫。他並且認為:要深入了解中國藝術史必須兼備中國古典語言、文學、歷史和思想史等方面的知識。由此,他將中國藝術史的研究納入了學術研究的領域,且視它為了解中國文明不可忽視的一環。¹⁵ 將藝術史列為大學中的教育課程是那時德國大學的風尚。¹⁶ 當時留學於德國的蔡元培(1868-1940)和滕固(1901-1942)等學者都曾深受影響。蔡元培回國後,不遺餘力地提倡美育,且明白地宣示他深愛美術史,更且在1921年邀請葉浩然先生首開先例地在北京大學開授「中國繪畫史」課程。¹⁷ 而滕固後來寫《中國美術小史》(1933)也偏重美術風格的探討。這都反映了他們受到留學德國經驗的影響。

在中國,最值得重視的,當然是北平故宮博物院的開放(1925)和1949年以後,兩岸故宮及其他博物院專業人員對本身藏品研究的成果,如:臺北國立故宮博物院的李霖燦、江兆申、張光賓;北京故宮博物院的徐邦達;上海博物館的謝稚柳(1910-1997);和遼寧博物館的楊仁愷(1915-2008)等學者(其著作參見附表)。此外,值得注意的是多年來各地博物館將珍品和出土文

13 參見古原宏伸,〈近八十年來的中國繪畫史研究的回顧〉,收於國立臺灣大學編,《民國以來國史研究的回顧與展望研討會論文集》,(臺北:國立臺灣大學,1992),上冊,頁541-551;塚本麿充,「北宋繪畫與日本早期繪畫」,未發表演講稿,2008年12月10日,國立臺灣大學藝術史研究所。

14 參見古原宏伸,〈近八十年來的中國繪畫史研究的回顧〉,收於國立臺灣大學編,《民國以來國史研究的回顧與展望研討會論文集》,上冊,頁541-551。

15 參見雷德侯(Lothar Ledderose)著,陳葆真譯,〈柏林收藏的中國繪畫(1906-1945)〉,《故宮學術季刊》,第11卷(1994.4),頁1-18。

16 關於德國大學的藝術史教育參見楊佳玲,〈情繫中國風·深耕藝術史——專訪德國海德堡大學東方藝術史教授雷德侯〉,《典藏古美術》,第123期(2002.12),頁48-49。

17 參見陳葆真,〈美育的意義與實踐〉,收於羅鳳珠編,《人文學導讀》(臺北:正中書局,1995),頁102-119。

物在國內外公開展示，引發了觀者的興趣，因而投入研究行列，造成研究成果在質與量上的提昇。簡言之，由於博物館藏品的開放展示，促使繪畫研究的重心轉向作品本身的探討，和研究方法的擴充。這形塑了二次世界大戰之後中國繪畫史研究發展的新方向。

1950年以來，中國繪畫史研究的新趨勢是大學與博物館研究人力與資源的結合。¹⁸如前所述，1921年北大已有「中國美術史」的課程；1949年以後，兩岸的大學和藝術學院中也有專業學者教授中國繪畫史，許多大學甚且陸續成立研究所，致力發展這方面的研究，而其績效顯著，培養了許多年輕新秀。同時一些大學與博物館之間也透過各種合作關係，加強彼此的師資人力與研究資源的互通。比如北京的故宮博物院聘請專家培訓相關專業人員；¹⁹而臺灣的大學中也聘用臺北的故宮專家到校開設「中國美術史」課程，都是佳例。²⁰比較值得注意的是，1971年經臺北的國立故宮博物院院長蔣復璁（1898-1990）和國立臺灣大學歷史系主任陳捷先的規劃，兩個單位正式合作，在臺灣大學歷史研究所中正式設立「中國藝術史組」（1989年該組獨立為現在的臺灣大學藝術史研究所，由徐泓與石守謙兩位先生擔任前三屆所長）。在當時那種合作模式下，研究生必修兩邊專家所開設的課程，同時也可以到博物院工讀、實習，以強化學業知識與實物經驗。這種設計在實質上結合了學術與實物兩方面的訓練，有效提升了年輕學生研究藝術史的能力。事實上，1970年代臺大與故宮的這種合作模式也是受到當時美國研究藝術史趨勢的影響。

美國在第一次世界大戰之後，收藏中國藝術品的風氣日益活絡。中國在辛亥革命（1911）後，由清宮流出的一些精品也輾轉經由收藏家之手進入許多美國博物館的收藏。最著名的便是底特律的大亨弗利爾（Charles Lang Freer, 1854-1919）將他的收藏遺贈給美國政府；因此美國政府便於1923年在華盛頓特區建立了弗利爾美術館（Freer Gallery of Art）。而更早之前，波士頓美術

館（Boston Museum of Fine Arts）也得到了一些重要的作品，如閻立本（約600-673）的《十三帝王圖》。又如紐約大都會美術館（Metropolitan Museum of Art）、克利夫蘭美術館（Cleveland Museum of Art）、堪薩斯的納遜美術館（Nelson Gallery-Atkins Museum）、舊金山的亞洲美術館（Asian Art Museum）等也是收藏中國藝術品的重點。此外，有些大學博物館中也有豐富的中國藝術品收藏，如哈佛大學（Harvard University）美術館、費城的賓州大學（University of Pennsylvania）美術館和普林斯頓大學（Princeton University）美術館等。

第二次世界大戰之後，美國國勢日盛、經濟繁榮。相對地，中國戰亂，而日本在戰後經濟蕭條；因此，二地的藏畫有許多便流入了美國。中國繪畫在那些館藏中的質與量都明顯提升與增加，其地位也越加受到重視。同時，在二次大戰中，許多歐洲的學者避居美國，在各大學中任教。德國的藝術史研究方法也因此而傳播到美國，造成了深遠的影響。20世紀後半期在美國研究中國繪畫史的學者中，比較著名的第一代大師包括芝加哥大學的Ludwig Bachhofer，哈佛大學的Max Loehr（羅越）、Benjamin Roland，和普林斯頓大學的George Rowley等等。他們的後繼者更將中國繪畫史研究推向了高峰，重要的學者包括Alexander Soper、Sherman Lee、Michael Sullivan、Richard Edwards（艾瑞慈）、Wai-kam Ho（何惠鑑）、Chu-tsing Li（李鑄晉）、James Cahill（高居翰）、Wen Fong（方聞）、Richard Barnhart（班宗華）、Shen Fu（傅申）、Ju-hsi Chou（周汝式）、John Hay（韓莊）、Richard Vinograd……等等學者（人數甚多，無法詳列）。而在歐洲，瑞典有Osvald Sirén（喜龍仁），德國有Lothar Ledderose（雷德侯），英國則有William Watson and Roderick Whiffield（韋陀）等人。

大學與鄰近的博物館開始密切合作，充分利用彼此的人力與物力資源訓練年輕的研究生，並形成了許多研究重點，世代傳承，至今仍持續發揮其學術影響

18 參見石守謙，〈探索中國美術史研究的新境〉，《當代》，第45期（1990），頁12-22。

19 參見王樹卿、鄧文林，《故宮博物院歷程（1925-1995）》（北京：紫禁城出版社，1995），頁88-90。

20 關於臺灣在1960到1990之間美術史教育的推展，參見陳葆真，〈美術史教育的回顧與前瞻——以臺灣大學為例〉，收於國立臺灣大學文學院編，《大學人文教育研討會論文集》（臺北：國立臺灣大學，1992），頁313-324。

力。簡計這些重點大學和鄰近的收藏資源，包括東部的哈佛大學（本身有福格美術館 Fogg Museum 和沙可樂美術館 The Sackler Gallery）鄰近波士頓美術館；耶魯大學 Yale University（本身有大學美術館）；哥倫比亞大學 Columbia University 和紐約大學（Art Institute, New York University）都鄰近紐約大都會美術館；普林斯頓大學（本身有大學美術館）也鄰近紐約大都會美術館；費城的賓州大學（本身有大學美術館）、馬利蘭大學（University of Maryland）鄰近華盛頓特區的弗利爾美術館。中部如 Case Western 大學鄰近克利夫蘭美術館；芝加哥大學（University of Chicago）鄰近芝加哥藝術學院（Chicago Art Institute）；密西根大學（University of Michigan）（本身有大學美術館）和弗利爾美術館合作；堪薩斯大學（University of Kansas）和納爾遜美術館合作。西部有舊金山的加州大學柏克萊校區（University of California at Berkeley）（本身有大學美術館）鄰近亞洲美術館；史丹佛大學 Stanford University（本身有大學美術館）；加州大學洛杉磯校區（University of California at Los Angeles）可利用洛杉磯市立美術館（Los Angeles County Museum of Art）的藏品等。在這種資源互通的情況下，大學教授有時兼任博物館中的研究、顧問之職，幫忙策展和撰寫研究圖錄。而博物館中的專業人員有時也為大學的研究生開課，傳授實物經驗。研究生也有機會到博物館中實習，增加接觸實物的經驗。這種合作模式所形成的研究特色，多以實物為導向，展現的方式多為主題式的特展，及研究性質的圖錄專書。

事實上，主題式的研究和實物展覽，配合相關議題的學術研討會及論文集，在世界各地已漸漸普遍，成為 1950 年代以來藝術史研究最主要的呈現方式之一。如北京故宮博物院在 1950-1958 年間就曾舉辦過「敦煌石窟藝術展」、「齊白石畫展」、「永樂宮壁畫展」和「明定陵出土文物展覽」等。²¹ 同時，美國從 1960 年代開始對中國藝術史的研究也採取特展和研討會的方式，如 1970 年代對石濤和文徵明繪畫的特殊關注等。²²

近三十年來這類大規模的主題展覽及重要的國際學術研討會為數眾多，不勝枚舉。其中比較大規模的，如在臺灣，臺北的國立故宮博物院在 1971 和 1991 年兩次舉行「中國美術史國際學術研討會」；及曾舉辦其他許多專題特展，如「吳派畫九十年展」（1974）、「元四大家」（1974）、「晚明變形主義畫家作品展」（1977）等等。此外，又有各種主題的特展及研討會，如 2002 年臺大藝術史研究所和國立故宮博物院、中央研究院和日本京都的大都會東洋美術研究中心（Metropolitan Center for East Asian Art Studies in Kyoto）合辦「臺灣 2002 年東亞繪畫史國際學術研討會」。又如在大陸，北京故宮博物院在 1990 年舉行「吳門畫派特展」和研討會；及 1995 年為慶祝八十年院慶而舉行特展等；上海博物館在 1988 年及 2008 年先後舉行「四僧繪畫特展」和「世貌風情特展」及研討會；遼寧省博物館在 1989 年及 2005 年兩度慶祝新館落成而舉行特展及研討會；此外全國各地還有許多博物館的各種活動等等。

而在美國和歐洲，如 1981 年美國克利夫蘭和納爾遜兩美術館聯展所藏的宋元明清繪畫，而舉行「八代遺珍」特展及研討會；1985 年紐約大都會美術館舉行「詩書畫三絕」學術研討會；及 2001 年倫敦的大英博物館，以《女史箴圖》為主題舉行學術研討會等等，以及繼之不斷的各種類似的活動。這些研討會日後多將論文結集成書出版。

在以博物館藏品為主要的研究之外，大學院校本身也扮演了重要的研究角色，並獲得了具體而重要的研究成果。舉辦各種大型的學術研討會及出版論文集更是他們的本業，其成果豐碩自不待言。在這類研究中，主題不受實物的限制，較具純粹學理的性質，範圍較廣，包括畫史和畫論等各方面問題的探討。此類研究成果豐碩，無法一一列舉，僅擇畫史類為例。在中文方面，比較廣為人知的著作如王伯敏的《中國美術通史》（1987-88）；楊新、班宗華等六人合著的《中國繪畫三千年》（1999）；萬青力的《19 世紀中國繪畫史》（2004）等。

21 參見王樹卿、鄧文林，《故宮博物院歷程（1925-1955）》，頁 83-84。

22 參見姜一涵，〈1960 年以來美國對中國藝術史研究之概況及趨勢〉，收於張其昀監修，《美術論集》（臺北：中國文化大學，1983），頁 44-53。

在英文方面，如 Osvald Siren, *Chinese Painting—Leading Masters and Principles*, 7 vols (1956-58)；Michael Sullivan, *The Arts of China* (1967)；Wai-kam Ho, *Chinese Art under the Mongols* (1968)；James Cahill, *Hills Beyond a River* (1976), *Parting at the Shore* (1978), *The Compelling Image* (1982)；Wen C. Fong, *Summer Mountains* (1975), *Images of the Mind* (1984), *Beyond Representation* (1992), *Between Two Cultures* (2001)；Robert L. Thorp and Richard Ellis Vinograd, *Chinese Art and Culture* (2001) 等等。

在日文方面，如米澤嘉圃《中國の繪畫》(1960)、鈴木敬《中國繪畫史》3冊(1981-1988)。畫論類的專書如 Susan Bush, *The Chinese Literati on Painting* (1971)；Susan Bush and Hsiao-yen Shih, *Early Chinese Texts on Painting* (1986)；陳傳席《六朝畫論研究》(1991)；謝巍《中國畫學著作考錄》(1998)；以及盧輔聖主編，《歷代名畫記研究》(2007) 等等。

至於這時期中學者所出版論文的研究議題種類更是多方，無法詳備。僅以英文論文而言，根據美國學者謝伯珂 (Jerome Silbergeld) 的研究為例，從 1945 年開始到 1987 年為止，英文論述中國繪畫史的議題，可分為：風格研究、理論研究、繪畫內容研究、繪畫作品的脈絡、和贊助者研究等多類，每一類中又有多類子題。他並對每一類論文提出簡要的評論。此文已經洪再新收入《中國畫研究文選 (1950-1987)》(1992) 中，是了解西方在二次大戰後的三十多年間研究中國繪畫的趨勢與成果十分重要的參考資料。

謝伯珂在〈西方有關中國畫的研究 (1950-1987)〉一文中所收論文和專書共 292 件，其分類和議題包括：

(一) 風格研究

1. 宋代之前的考古發現
2. 宋代及其後繪畫的鑑定
  - (1) 以筆墨取向的鑑定法

- (2) 藝術的個別性、發展性、多樣性和個性
- (3) 通論

(二) 理論研究

1. 關於風格與脈絡研究的理論
2. 宋代之前的畫論及其思想脈絡
3. 宋代之後的畫論及其思想脈絡
4. 繪畫與詩的關係

(三) 內容研究

1. 佛教與道教圖像
2. 宮廷畫作為政治宣傳之用
3. 文人畫的政治圖像

(四) 脈絡與贊助者研究

1. 內容與脈絡的關係
2. 藝術贊助研究的議題
3. 帝王贊助
4. 贊助者與文人
5. 藝術家的身份與藝術：專業與業餘
6. 藝術中的女性

(五) 參考書目

共列出主要論文和專書共 292 件參考資料。²³

此外，個人據所知而輯列自 19 世紀末年以來有關中國繪畫研究的專書簡目 (附表) 中，正可看出百年以來這個學門發展的情況。總之，20 世紀，特別是在第二次世界大戰以後，各國研究中國繪畫史的角度較之其前更為寬廣，而且議題多元。這種情形更可詳見於許多重要的中、英、日文的書目文獻中。中文方面，例如臺灣所編的《中華民國期刊論文索引》(1970-)、《中華民國全國碩博士論文摘要檢索系統索引》(1984-)、《中國文化研究論文目錄》(1946-)；及大陸所編的《中國期刊網》(1994-)。日文方面有《東洋學文獻類目》(1966-)。

23 以上分類及內容，詳見 Jerome Silbergeld, "Chinese Painting Studies in the West: A State-of-the-Field Article," *The Journal of Asian Studies*, vol.46. no.4 (Nov.1987), pp.849-897；中譯文收入洪再新編，《中國畫研究文選 (1950-1987)》(上海：人民美術社，1992)，頁 380-409。

而英文方面主要為 *Art Index* (1929-)、*Wilson Art Abstract* (1983-) 及 *China Archaeology and Art Digest* (1996-) 等等。這些工具書原為紙本，現在又有電子版及網路資訊可供查索，因此研究者更易有效得知這學門的研究動態與發展概況。總之，由於研究資訊的便捷，此後這學科的發展當必更盛況過前。

結語

綜上所述，並參較本文所附相關專書所示，個人觀察到 19 世紀末年以來中國繪畫史研究的發展可分為四個階段，而每一階段都反映了時代的因素。第一階段為 19 世紀末年到 1920 年代。當時的研究狀況，以日本和德國為先進。因為日本受西方影響，在明治維新之後，勵精圖治，其效果反映在政治、軍事、與文化上，特別是對中國的考古與美術，興趣濃厚，因此致力於研究而有具體成效。德國 Otto Kummel 首以美術品質為考量，收藏中國繪畫，使柏林博物館藏中國畫地位提升，而與倫敦大英博物館的史坦因 (Sir Aurel Stein) 收藏敦煌文物、和法國集美博物館 (Musée Guimet) 中伯希和 (Paul Pelliot) 收藏的敦煌文物，鼎足而立。更重要的是，Kummel 主張中國美術史的研究應屬學術性質，而非骨董學，這影響了日後西方研究中國繪畫的態度與趨勢。

第二階段為 1920 到 1950 年之間。在此期中，日本仍舊領先。但中國學者在受到外界刺激之後，也產生了強烈的反應。此期中，北平故宮博物院的開放 (1925)，對文物的推廣與赴國外展出，以及多部《中國繪畫史》，如陳師曾的《中國繪畫史》(1926)、潘天授的《中國繪畫史》(1926)、鄭昶的《中國畫學全史》(1929)、滕固的《中國美術小史》(1933)、及俞劍華的《中國繪畫史》(1937) 等的出版都是明證。可惜八年的對日抗戰 (1937-1945) 與繼之而起的國共內戰，使這些工作暫時停頓。而二次大戰期間，雖然歐洲暫時停頓，但日本的研究仍有進步。

第三階段為 1950 到 1980 年間。此期最明顯的現象便是美國在二次大戰後的崛起，和它在中國繪畫史研究上所扮演的主導地位；以及臺灣在中國藝術史研究上的進展。美國由於政治安定、資源豐富，因此不但有優

良的師資、收藏，且積極舉辦展覽和出版大量的研究成果。相對的，日本在二次大戰結束後，因為戰敗而經濟困頓。不過它在恢復期間，文化活動仍繼續發展，許多重要學者如川上涇 (1902-1991)、米澤嘉圃 (1906-1993)、島田修二郎 (1907-1994)、鈴木敬 (1920-2007) 等人人都致力於中國繪畫史的研究，也出版了一些重要專著。而臺灣在此期間，由於臺北的國立故宮博物院開放，且與臺灣大學合作，並與美、日等國互動頻仍，因此在文物的展覽與研究方法上也得以與國際接軌，且出版了一些重要的專著。至於中國大陸，在 1949 年成立後，便積極注意維護文化產業、徵集散落文物及從事考古發現，且進行研究。這些工作卻因文化大革命十年 (1966-1976) 而嚴重受到影響。除了考古工作一支獨秀外，其他人文研究幾乎停頓；因此，在繪畫史方面，嚴謹學術性的著作出版也極少。

第四階段為 1980 年迄今。此期的特色是各地因為社會安定、經濟繁榮，資訊便捷，因此助使研究風氣日盛，且在各自累積的基礎上都有長足的發展。雖然美國的主導趨勢仍相當明顯；然而中國大陸的狀況也急遽改善，且有後來居上之勢。這主要是由於中國大陸在 1978 年改革開放之後，政治安定、經濟起飛、博物館展覽頻仍、圖書資源豐富，因此研究者可致力於新工作，致使研究績效令人側目。此期中各地最明顯的成就與貢獻，是大規模資料的調查、整理、與出版。其中最重要的，如日本學者鈴木敬及其後繼者，包括戶田禎祐、小川裕充、板倉聖哲等學者所編輯的《中國繪畫總合圖錄》正編 (1983-86) 和續篇 (1994) 共 8 冊；此工作目前仍在持續進行。還有中國大陸學者包括啓功 (1912-2005)、謝稚柳、徐邦達、楊仁愷、楊伯達等多位專家編輯的《中國古代書畫圖目》共 24 冊 (1986-2001)。它們整理了中國境內許多重要公立收藏的繪畫作品，十分有效地幫助了研究者查詢作品資料和蒐集所需。另外，各地頻仍舉行的文物展覽及學術研討會，也助長了整體中國繪畫研究風氣的盛行。再就是，學者研究議題多元，從許多新的、不同的角度去觀察繪畫史，而有許多有趣的發現與論述，正如美國學者謝伯珂教授的觀察 (1987) 所示。

中國繪畫研究的過去與現在淵源流長，難以詳述。

因限於篇幅，本文僅標出其進展中幾個階段性的特色。在每一階段中，由於不同地區的研究者和環境條件不同，而各自發展出不同的面貌和成就，有如上述。資料龐雜，個人所知有限，文中所述僅屬概要；而所提到的學者也多限於前輩專家。另有許多學者貢獻卓著，但限於篇幅不及詳備。總之，以管窺天，不盡之處萬端，尚祈方家教正。

附錄：19世紀末年以來關於中國繪畫通史的研究專書簡目

- 1868 日本明治維新開始
 1876 東京國立博物館成立
 1878 E. Fenollosa, *Epochs of Chinese and Japanese Art*
 1887 東京大學成立
 1889 東京美術學校開始發行《國華》雜誌迄今
 1892 岡倉天心，《東洋美術史》（東京美術學校講義）
 1893 大村西崖在東京大學教授東洋美術
 1897 伊勢專一郎，《從顧愷之到荆浩的山水畫史》
 1897 京都大學成立
 1900 佐久間鉄園，《支那歷代名畫論評》
 1904-1905 日俄戰爭
 1905 大村西崖，《東洋藝術小史》（東京美術學校講義錄）
 1906 柏林美術館開始收藏中國畫，Otto Kummel 為館長
 1906 大村西崖，《東洋美術小史》
 1907-1908 史坦因收藏敦煌文物（倫敦）
 1907 《支那名畫集》上下
 1908 《真美大觀》
 1908-1918 《東洋美術大觀》15冊
 1909 內藤湖南在京大教中國繪畫史
 1910 大村西崖，《支那繪畫小史》
 1911 中華民國成立
 1911 黃賓虹、鄧實編，《美術叢書》
 1912 田中豐藏，《南畫新論》
 1913 中村不折、小鹿青雲，《支那繪畫史》
 1914 瀧精一在東京大學教授中國美術史
 1914-1918 第一次世界大戰
 1916 《南宗衣鉢》
 1920 上野精一編，《有竹齋藏清六大家畫譜》
 1920 桑名鐵城編，《九華印室鑑藏畫錄》
 1920 《吳昌碩畫譜》
 1921 青木正兒，《石濤畫及其畫論》
 1921 大村西崖，《文人畫的復興》；陳師曾譯，加上其《文人畫之價值》成《中國文人畫之研究》
 1921 蔡元培請葉浩吾在北京大學教授中國美術史
 1922 伊勢專一郎，《支那の繪畫》
 1923 Arthur Waley, *An Introduction to the Study of Chinese Painting*
 1924 金原省吾，《支那上代畫論研究》
 1925 北平故宮博物院開放，並印行《故宮週刊》、《故宮月刊》等。
 1925 大村西崖，《東洋美術史》
 1926 潘天授，《中國繪畫史》
 1926 阿部房次郎編，《爽籟館欣賞》
 1928 齋藤悅藏編，《董庵書畫譜》
 1929 鄭昶，《中國畫學全史》
 1929 《唐宋元明名畫大觀》
 1931 九一八事變
 1932 余紹宋，《書畫書錄解題》
 1933 滕固，《中國美術小史》
 1933 伊勢專一郎，《支那山水畫史》
 1935-1936 故宮珍藏國寶選件赴倫敦展覽
 1936 原田謹次郎編，《支那名畫寶鑑》
 1936 Osvald Sirén, *The Chinese on the Art of Painting*
 1937 俞劍華，《中國繪畫史》
 1937 松本榮一，《敦煌畫の研究》
 1937-1945 中日戰爭
 1938 金原省吾，《支那繪畫史》
 1938 內藤湖南（虎次郎），《支那繪畫史》
 1938 小野勝年，《歷代名畫記》譯註
 1938 原田謹次郎，《支那畫學總論第一輯》
 1938 原田謹次郎，《支那畫學書解題》
 1938 原田謹次郎，《日本現在支那名畫目録》
 1938 大阪每日新聞社編，《東洋美術大展覽會圖録》
 1939 大阪市立美術館編，《支那古美術聚英》
 1939 Sakanishi Shio, *The Spirit of the Brush*
 1939 William C. White, *Tomb Tile Pictures of Ancient China*
 1939-1945 第二次世界大戰
 1941 安藤德器，《支那美術史》
 1942 塩田力藏，《東洋繪具考》
 1942 青木正兒、奧村伊九良，《歷代畫論・唐宋元編》

- 1943 下店靜市，《支那繪畫史研究》
- 1944 堂谷憲勇，《支那美術史論》
- 1944 小野忠重，《支那版畫叢考》
- 1946 Ludwig Bachhofer, *A Short History of Chinese Art*
- 1947 小林太市郎，《中國繪畫史研究》
- 1949 中華人民共和國成立
- 1949 田中豐藏，《東洋美術談叢》
- 1951 Alexander Soper, *Kuo Jo-hsü: Experiences in Painting*
- 1952 Yonesawa Yoshiho and Shimada Shujiro, *Painting in Sung and Yuan Dynasties*
- 1954 水野清一、長廣敏雄，《雲崗石窟》32冊
- 1954 William Acker, *Some T'ang and Pre-T'ang Texts on Chinese Painting* vol. 1(1954), vol. 2(1974)
- 1954 Sherman Lee and Wen Fong, *Streams and Mountains without End*
- 1955 溫肇桐，《中國繪畫藝術》
- 1956 Mai-mai Sze, *The Mustard Seed Garden Manual of Chinese Painting*
- 1956 國立故宮博物院（臺北），《故宮書畫錄》
- 1956-1958 Osvald Sirén, *Chinese Painting—Leading Masters and Principles* 7 vols.
- 1957 鈴木敬、松原三郎，《東洋美術史要說》
- 1957 楊家駱，《藝術叢編》
- 1958 R. H. Van Gulik, *Chinese Pictorial Art as Viewed by the Connoisseur*
- 1958 James Cahill, *Chinese Painting*; 李渝譯，《中國繪畫史》（1984）
- 1958 童書業，《唐宋繪畫談叢》
- 1958 滕固，《唐宋繪畫史》
- 1958 馬采，《顧愷之研究》
- 1959 莊申，《中國畫史研究》
- 1959 Michael Sullivan, *Chinese Art in the Twentieth Century*
- 1960 米澤嘉圃，《中國の繪畫》
- 1960 國立故宮博物院（臺北），《故宮名畫三百種》
- 1960-1962 國立故宮博物院（臺北），《中華文物》
- 1962 Richard Edwards, *The Field of Stones*
- 1962 俞劍華等，《顧愷之研究資料》
- 1962 Michael Sullivan, *The Birth of Landscape Painting in China*
- 1963 于安瀾，《畫史叢書》
- 1965 Chu-ting Li, *The Autumn Colors on the Chiao and Hua Mountains*
- 1965 中村茂夫，《中國畫論の展開》
- 1965 徐復觀，《中國藝術精神》
- 1967 Michael Sullivan, *The Arts of China*; 曾瑁、王寶蓮譯，《中國藝術史》（1985）
- 1967 Lin Yu-t'ang, *The Chinese Theory of Art*
- 1968 鈴木敬，《明代繪畫史研究·浙派》
- 1968 Sheman Lee and Wai-kam Ho, *Chinese Art under the Mongols*
- 1969 長廣敏雄，《六朝美術の研究》
- 1969 Richard Barnhart, *Marriage of the Lord of the River: A Lost Landscape Painting by Tung Yüan*
- 1970 Robert Maeda, *Two Twelfth Century Texts on Chinese Painting*
- 1970 李霖燦，《中國畫史研究論集》
- 1971 莊申，《王維研究》（上冊）
- 1971 Susan Bush, *The Chinese Literati on Painting — Su Shih to Tung Ch'ì-ch'ang*
- 1972 松原三郎編，《東洋美術全史》
- 1973 俞劍華，《歷代名畫記》譯注
- 1973 Hin-cheung Lovell, *An Annotated Bibliography of Chinese Painting Catalogues and Related Texts*
- 1973 鶴田武良，《近代中國繪畫》；中譯本見臺灣《雄獅美術》82（1977）
- 1973 Michael Sullivan, *The Meeting of Eastern and Western Art*
- 1973 Marilyn Fu and Shen Fu, *Studies in Connoisseurship*
- 1973 Thomas Lawton, *Chinese Figure Painting*
- 1973 李霖燦，《中國名畫研究》
- 1974 岡村繁，《歷代名畫記》譯注；俞慰剛譯（2002）
- 1974 鈴木敬等，《水墨美術大系》
- 1974 莊申，《中國繪畫史研究續集》
- 1974 江兆申，《吳派畫九十年》
- 1974 張光賓，《元四大家》
- 1974 Munakata Kiyohiko, *Ching Hao's Pi-fa-chi: A Note on the Art of the Brush*
- 1974 Michael Sullivan, *The Three Perfections: Chinese Painting, Poetry, and Calligraphy*
- 1974 Marc Wilson and K. S. Wong, *Friends of Wen Cheng-ming*
- 1975 Anne Clapp, *Wen Cheng-ming: The Ming Artist and*

Antiquity

- 1975 Wen Fong, *Summer Mountains*
- 1976 鶴田武良、長尾正和，《吳昌碩》；鶴田論文中譯本見《美術譯叢》5(1981)
- 1976 James Cahill, *Hills Beyond a River*
- 1976 Richard Edwards and Anne Clapp, *The Art of Wen Cheng-ming*
- 1977 胡賽蘭，《晚明變形主義畫家作品展》
- 1977 古原宏伸等，《文人畫粹編》7冊
- 1977 長廣敏雄，《歷代名畫記》譯注
- 1977 海老根聰郎，《元代道釋人物畫》
- 1977 中田勇次郎，《唐宋の山水畫論》
- 1977 江兆申，《文徵明與蘇州畫壇》
- 1978 James Cahill, *Parting at the Shore*
- 1979 Michael Sullivan, *Symbol of Eternity: The Art of Landscape Painting in China*
- 1980 Max Loehr, *The Great Painters of China*
- 1981 渡邊明義等，《鈴木敬先生還曆記念中國繪畫史論集》
- 1981 Wai-kam Ho and Sherman Lee eds., *Eight Dynasties of Chinese Painting*
- 1981 James Cahill, *Shadows of Mt. Huang*
- 1981 William Watson, *Art of Dynastic China*
- 1981-1995 鈴木敬《中國繪畫史》上中下全4冊；魏美月中譯上冊(1987)
- 1982 James Cahill, *The Compelling Image*
- 1982-1983 鈴木敬、戶田禎祐等編，《中國繪畫總合圖錄》全5冊
- 1982-1983 Roderick Whitfield, *The Arts of Central Asia: The Stein Collection in the British Museum*, 3 vols
- 1983 谷口鐵雄，《校本歷代名畫記》
- 1983 Richard Barnhart, *Peach Blossom Spring: Gardens and Flowers in Chinese Painting*
- 1983 Richard Barnhart, *Along the Border of Heaven*
- 1984 Wen C. Fong et al., *Images of the Mind*
- 1984 Susan Bush and Christian F. Murck eds., *Theories of the Arts in China*
- 1984 徐邦達，《古書畫偽託考辨》
- 1985 Susan Bush and Hsio-yen Shih eds., *Early Chinese Texts on Painting*
- 1985 Maggie Bickford et al., *Bones of Jade, Soul of Ice: The*

Flowering Plum in Chinese Art

- 1985 Ju-hsi Chou et al., *The Elegant Brush*
- 1986-2001 中國古代書畫圖目編委會，《中國古代書畫圖目》24冊
- 1987 李霖燦，《中國繪畫史稿》
- 1988 莊申，《根源之美》
- 1988 王伯敏，《中國美術通史》
- 1988 陳傳席，《中國山水畫史》
- 1988 Marsha Weidner et al., *Views from the Jade Terrace: Chinese Women Artists, 1300-1912*
- 1988 Robert L. Thorp, *Son of Heaven: Imperial Arts of China*
- 1989 Chu-tsing Li et al., *Artists and Patrons: Some Social and Economic Aspects of Chinese Paintings*
- 1989 Peter Sturman, *Mi Youren and the Inherited Literary Tradition: Dimensions of Ink-play*
- 1989 Wu Hung, *The Wu Liang Shrine*
- 1990 楊仁愷主編，《中國書畫》
- 1990 Wang Fang-yu and Richard Barnhart, *Master of the Lotus Garden*
- 1990 Marsha Weidner, *Women in the History of Chinese and Japanese Painting*
- 1991 陳傳席，《六朝畫論研究》
- 1991 Shen Fu, *Challenging the Past: The Paintings of Chang Dai-chien*
- 1991 Ju-hsi Chou, *Chinese Painting under the Qianlong Emperor*
- 1992 莊申，《扇子與中國文化》
- 1992 高木森，《中國繪畫思想史》
- 1992 Wai-kam Ho et al., *The Century of Tung Ch'i-chi'ang*
- 1992 Wen C. Fong and Alfreda Murck eds., *Words and Images*
- 1992 Munakata Kiyohiko, *Sacred Mountains in Chinese Art*
- 1992 Richard Vinograd, *Boundaries of the Self — Chinese Portraits, 1600-1900*
- 1992-1999 盧輔聖主編，《中國書畫全書》14冊
- 1993 故宮博物院(北京)，《吳門畫派研究》
- 1993 島田修二郎，《島田修二郎著作集》
- 1993 Julia K. Murray, *Ma Hezhi and the Illustration of the Book of Odes*
- 1993 Richard Barnhart et al., *Li Kung-lin's Classic of Filial Piety*
- 1993 Richard Barnhart, *Painters of the Great Ming*
- 1994 戶田禎祐、小川裕充等編，《中國繪畫總合圖錄·續

- 編》3冊
- 1994 米澤嘉圃，《米澤嘉圃美術論集》
- 1995 Alfreda Merck, *The Meaning of the Eight Views of Hsiao and Hsiang: Poetry and Painting in Sung China*
- 1996 莊素娥，《高鳳翰繪畫研究》
- 1996 楊新、高居翰、巫鴻、班宗華、聶崇正、郎紹君，《中國繪畫三千年》
- 1996 石守謙，《風格與世變》
- 1996 Wu Hung, *The Double Screen*
- 1996 James Cahill, *The Lyric Journey — Poetic Painting in China and Japan*
- 1996 Hongnam Kim, *The Life of a Patron*
- 1996 Wen C. Fong and James Watt, *Possessing the Past*
- 1996 Craig Clunas, *Fruitful Sites — Garden Culture in Ming Dynasty China*
- 1997 莊申，《從白紙到白銀》
- 1997 鶴田武良編，《中國近代美術大事年表 1729- 1964》
- 1997 Wango Weng, *Chen Hongshou: His Life and Art*
- 1997 Craig Cluna, *Art in China*
- 1998 謝巍，《中國畫學著作考錄》
- 1998 Robert Harrist Jr., *Painting and Private Life in Eleventh-century China: Mountain Villa by Li Gonglin*
- 1998 Julia Andrews and Kuiyi Shen, *A Century in Crisis: Modernity and Tradition in the Art of Twentieth-century China*
- 1999 Maxwell Hearn and Wen C. Fong, *Along the Riverbank*
- 2000 李福順，《中國美術史》
- 2000 Lothar Ledderose, *Ten Thousand Things*
- 2000 Stephen Little et al., *Taoism and The Arts of China*
- 2000 Alfreda Murck, *Poetry and Painting in Song China: the Subtle Art of Dissent*
- 2000 Julia Andrews et al., *Between the Thunder and the Rain: Chinese Paintings from the Opium War through the Cultural Revolution 1840-1979*
- 2001 Wen C. Fong, *Between Two Cultures*
- 2001 Jonathan Hay, *Shihtao: Painting and Modernity in Early Qing China*; 邱士華等中譯，《石濤：清初中國的繪畫與現代性》(2008)
- 2001 Huishu Li, *Exquisite Moments*
- 2001 Ginger Hsu, *A Bushel of Pearls*
- 2002 薛永年、羅世平主編，《中國美術簡史》
- 2002 國立故宮博物院(臺北)，《乾隆皇帝的文化大業》
- 2002 Maxwell Hearn, *Cultivated Landscapes*
- 2003 古原宏伸，《中國畫論の研究》
- 2004 Craig Clunas, *Elegant Debts*
- 2004 Chumei Ho and Bennet Bronson, *Splendors of China's Forbidden City*
- 2004 Anita Chung, *Drawing Boundaries*
- 2004 李松，《中國美術·先秦至兩漢》
- 2004 金維諾，《中國美術·魏晉至隋唐》
- 2004 薛永年、趙力、尚剛，《中國美術·五代至宋元》
- 2004 單國強主編，《中國美術·明清至近代》
- 2005 萬青力，《十九世紀中國繪畫史》
- 2005 Evelyn Rawshi and Jessica Rawson, eds., *China — The Three Emperors, 1662-1795*
- 2005 Wu Hung and Katherine Tsiang, *Body and Face in Chinese Visual Culture*
- 2006 國立故宮博物院(臺北)，《大觀——北宋書畫特展》
- 2006 Robert L. Thorp and Richard Ellis Vinograd, *Chinese Art and Culture*
- 2007 Anyi Pan, *Painting Faith — Li Gonglin and Northern Song Buddhist Culture*
- 2008 Maxwell Hearn, *How to Read Chinese Paintings*
- 2008 Naomi Noble Richard and Donald E Brix eds., *The History of Painting in East Asia*
- 2008 Patricia Ebrey, *Accumulating Culture: The Collections of Emperor Huizong*
- 2008 Patricia Ebrey and Maggie Bickford eds., *Emperor Huizong and Late Northern Song China*
- * 以上所有有關中國繪畫史的研究專書簡目乃筆者參考古原宏伸，〈近八十年來的中國繪畫史研究的回顧〉；鶴田武良，〈日本研究中國繪畫史〉(演講稿，1999)；Jerome Silbergeld, “Chinese Painting Studies in the West: A State-of-the-Field Article,” 及 Ms. Catherine Stuer (施純琳) 在臺大藝術史所修課時所作的英文繪畫史書目(1994)；再加上筆者擇補近年來的出版資訊而得。此簡目僅為擇要性質，並不完備。但由這些書目約略可知此學科在 19 世紀末年以來的發展概況。其他還有許多專論、展覽圖錄、單篇論文等等，其數浩大，無法盡知，在此也無法詳列。他日如有有心人士能加以擇要編列，應更可以詳見百年以來中國繪畫史研究的進展與所關注的各種議題。本文承陳英維小姐幫忙建立電子檔，特此致謝。