

作者簡介

麥滿堂，原籍廣東新會，生於香港。香港中文大學工商管理學士，主修會計。英國特許公認會計師及香港會計師公會資深會員，現職會計師。

北京大學中國古代文學碩士，師從周先慎教授研究秦觀詞。北京師範大學中國古代文學博士，師從趙仁珪教授研究蘇軾文藝理論。酷愛中國文化及藝術，研習書法國畫數十年，多次參與國內外書畫展覽，並設帳授徒。

提 要

本文對蘇軾的題畫詩及題畫作品作全面分析，配合蘇軾的繪畫和一般文藝理論的研究，理順他從前期稍為偏重繪畫技巧的畫論，演變到後期以個人修養為主的「士人畫」論的演化過程。

蘇軾年青時提出「尊王抑吳」的說法，對專業畫工的純技藝性表現，與文人繪畫能表達畫外之意，已有初步的看法。蘇軾從不同角度探討詩歌與繪畫關係的論述，最後達至「詩畫一律」這個綱領，將詩歌與文學的審美原則引用到繪畫上面。文同「寓道於竹」，讓蘇軾從中領會「技」與「道」的關係。

然後本文重組蘇軾的「士人畫」概念，論證蘇軾在不同場合提出看似零碎的畫論，與他的「士人畫」論存在的關係，以及這些畫論與他的文學理論的關連。文章又追溯蘇軾提出「士人畫」論的緣起，以至「士人畫」論在南宋的影響。然後，文章研究「士人畫」在元明兩朝由論述進入實踐，以及由此引起繪畫風格和功能的轉變。最後，文章探討蘇軾「士人畫」論在元明兩朝的演化。

本文的結論是：蘇軾看似零碎的畫論，其實都可歸結在他的「士人畫」論之下，「士人畫」論的綱領是「詩畫一律」，因為繪畫和詩歌或更廣義的文學的共通性，使兩者有可以共用的技法和審美要求，其貢獻是將繪畫的地位和層次提高。本文並歸納了蘇軾「士人畫」論對後世繪畫的影響。

目 次

緒論	1
第一章 蘇軾的尊王抑吳論	5
第一節 討論的展開	6
第二節 吳道子的畫工身份	8
第三節 王維的文人與畫家身份	10
第四節 蘇軾對吳、王二人的欣賞	13
第五節 小結	18
第二章 蘇軾的詩畫關係論	21
第一節 無聲詩和有聲畫	21
第二節 詩中有畫、畫中有詩	26
(一) 詩中有畫	26
(二) 畫中有詩	37
第三節 詩畫一律	42
(一) 天工與清新	43
(二) 題材與作家	44
第三章 文同對蘇軾的啟發	51
第一節 文同的文人身份	52
第二節 蘇軾對文同畫論的概括與闡釋	55
(一) 文同與竹	56
(二) 「胸有成竹」和「身與竹化」	60

	(三) 文同的仕宦生涯	62
	(四) 文同的處世態度	69
	(五) 寓道於竹	72
第四章	蘇軾的「士人畫」觀	77
第一節	蘇軾心目中的「畫工」畫與「士人」畫	77
第二節	蘇軾的「士人畫」概念	82
	(一) 「士人畫」的審美元素	84
	(1) 形似與神似	84
	(2) 常形與常理	88
	(3) 畫外意	91
	(4) 天工與自然	94
	(二) 「士人畫」的審美元素與文學	95
	(1) 形、神、理、意與文學的關聯	96
	(2) 天工自然與文學的關聯	101
	(三) 繪畫審美、文學與道	103
第五章	蘇軾「士人畫」概念的產生與影響	107
第一節	蘇軾萌生「士人畫」概念的背景	107
	(一) 文學在北宋前期的發展	107
	(二) 繪畫在北宋前期的發展	108
	(三) 蘇軾的儒釋道思想	110
	(四) 蘇軾的文藝思想	112
第二節	蘇軾「士人畫」論在南宋的繼承	116
	(一) 對《宣和畫譜》的影響	116
	(二) 對《畫繼》的影響	121
	(三) 題畫詩集與詩畫譜的出現	123
	(四) 小結	125
第六章	「士人畫」在元明的實踐和發展	127
第一節	「士人畫」在元代的繼承	127
	(一) 趙孟頫在「士人畫」的實踐	127
	(二) 「元四家」的貢獻	132
	(1) 出處行藏	133
	(2) 「元四家」的畫風	136
	(3) 元畫的承傳「士人畫」	138

第二節 「士人畫」在明朝大盛	140
(一) 畫家的背景	141
(二) 捨棄荒寒，多生活情調	146
(三) 從「畫中無我」到「畫中有我」	149
(四) 詩畫配合、以畫明志	152
(五) 蘇軾「士人畫」論的發揚，繪畫 文學化	160
第七章 蘇軾「士人畫」論的演化	165
第一節 趙孟頫的「士夫畫」論	166
第二節 董其昌的「文人畫」論	172
(一) 「文人畫」概念	173
(二) 仿古傾向	176
(三) 筆墨論	178
(四) 「甜俗」問題	181
(五) 董其昌畫論的主要方向	184
(六) 「士人畫」、「士夫畫」與「文人畫」	185
結語	189
徵引及參考文獻	193