

《历代名画记》 pdf epub mobi txt 电子书

《历代名画记》是中国第一部系统的绘画通史著作，由唐代学者张彦远于公元9世纪中叶编纂完成。全书共十卷，内容宏富，体系严谨，被誉为“画史之祖”，在中国美术史乃至世界艺术史学领域均占有里程碑式的地位。它不仅是一部记录画家生平与作品的史籍，更是一部融史论、鉴赏、收藏、技法于一体的综合性理论巨著，为后世研究唐及唐以前的中国绘画提供了最权威、最核心的文献基础。

该书在结构上匠心独运，前两卷为总论部分，集中阐述了张彦远的核心艺术观念。其中涉及绘画的起源与功能、历代画风演变、师承流派关系、六法要义、顾陆张吴用笔、山水树石技法、画作鉴藏、装裱印记乃至寺观壁画等诸多专题。张彦远提出了“夫画者，成教化，助人伦”的教化论，也强调了“凝神遐想，妙悟自然”的审美意境，其“书画同源”的理论对后世影响尤为深远。这些论述体系完整，见解精深，奠定了中国绘画理论的基本框架。

后八卷为史传部分，以时代为序，收录了自轩辕黄帝至唐代会昌元年（841年）间的三百七十余位画家传记。张彦远采用“纪传体”与“品评”相结合的方法，对每位画家的生平、专长、艺术风格、代表作品及历史地位进行了详略不一的记述与评价。其史料来源广泛，包括前代画史、文献档案及个人见闻，许多珍贵的唐代及前代画家资料赖以保存。书中对顾恺之、陆探微、张僧繇、吴道子等巨匠的记载，更是研究早期绘画史的不可或缺的材料。

《历代名画记》的价值是多维度的。在史学上，它开创了绘画通史的体例，建立了“史、论、评、鉴”结合的研究范式。在理论上，它系统总结并升华了前代的美学思想，提出了完整的绘画认识论。在文献学上，它保存了大量佚失的文本与画目，具有极高的史料价值。此外，书中关于绘画收藏、市场、作伪与保护的记载，也为研究唐代艺术社会史提供了独特视角。

总而言之，《历代名画记》是一座凝结唐代艺术智慧的高峰。它不仅是后世编写画史的典范，其蕴含的深刻美学思想也持续滋养着中国艺术的精神内核。直至今日，它依然是所有研习中国艺术史者的必读经典，是通往中国古代绘画辉煌殿堂的一把关键钥匙。

《历代名画记》作为中国第一部系统性的绘画通史著作，其开创性价值在于构建了完整的绘画史框架。张彦远以“叙画之源流”开篇，将绘画起源追溯至河图洛书的神话传说，确立绘画“成教化、助人伦”的社会功能。这种史论结合的编纂体例，不仅梳理了自轩辕至唐会昌年间的画家谱系，更通过“论画六法”“叙师资传授”等篇章建立起艺术评价体系。书中对顾恺之、陆探微、张僧繇、吴道子等大家的品评，成为后世研究魏晋至唐代绘画史的核心文献，其史学框架影响了后世《图画见闻志》《画继》等著作的编纂体例。

该著作在艺术哲学领域的贡献体现在对“气韵生动”的创造性阐释。张彦远将谢赫“六法论”进一步深化，提出“形似之外求其画”的美学主张，强调“意气”与“笔力”的辩证关系。在《论画体工用拓写》篇中，他划分“自然、神、妙、精、谨细”五等品第，将“自然”置于最高境界，这种审美层级深刻反映了唐代文人画观念萌芽。其对“书画用笔同法”的论述，首次系统揭示书法与绘画在笔墨精神上的同源性，为后世文人画“以书入画”的理论奠定基石。

从文献保存角度审视，《历代名画记》具有不可替代的史料价值。全书十卷收录370余位画家传记，许多散佚的画家史料仅凭此书得以传世。书中详细记载了《清溪宫水怪图》《贞观公私画史》等失传画目，对壁画、屏风画、卷轴画等不同媒材的创作与收藏情况均有涉及。更珍贵的是第三卷《叙自古跋尾押署》等章节，完整保留了唐代官府收藏的鉴藏印格式和装裱规制，为后世书画鉴定提供了唐代实物参照标准。

张彦远的鉴藏眼光在《论鉴识收藏购求阅玩》等章节中展现得淋漓尽致。他提出“好事者”与“鉴赏者”的本质区别，强调“识画之诀”在于明乎渊源流派。书中记载的“董伯仁展子虔幛子”“韩幹周昉郭令公婿画像”等鉴藏轶事，生动呈现了唐代艺术市场的交易情境。其对作品真伪辨析的方法论，

在绘画技法理论方面，《论顾陆张吴用笔》篇堪称古代笔法论的巅峰之作。张彦远用“春蚕吐丝”形容顾恺之的绵密线条，以“吴带当风”概括吴道子的飘逸笔法，这些形象化表述已成为中国画学的经典术语。他对“疏密二体”的概括，精准捕捉了从顾恺之到吴道子的笔法演变轨迹。特别值得注意的是对“吹云”“泼墨”等特殊技法的记载，为研究唐代绘画技术的多样性提供了珍贵文本。

该著作的跨学科价值体现在对绘画与社会文化关系的深刻洞察。张彦远在《叙画之兴废》中详细记述了历代皇室收藏的聚散流变，将艺术史置于王朝兴衰的宏观视野中考察。书中对寺院壁画的记载，如“两京寺观画壁”的分布与题材，为了解唐代宗教艺术与社会信仰的关系提供了第一手资料。其对画家社会地位的论述，反映了唐代文人画家与画工人的阶层差异，具有艺术社会学研究的雏形。

从编纂学角度看，《历代名画记》创造了“史传+著录+品评+技法”的四位一体模式。前三是通史脉络，后七卷分专题论述，这种结构既保证了历史纵深感，又具备理论深度。张彦远巧妙运用夹注方式，在画家传记中穿插作品著录与品评文字，使史料记载与艺术判断相互印证。这种编纂智慧使十万余字的著作承载了相当于现代多卷本艺术史的内容容量。

国际汉学界对《历代名画记》的研究凸显了其世界艺术史学史地位。英国学者威廉·安德森1886年的译介使其成为最早传入西方的中国画论著作之一。西方学者特别关注书中“书画同源”理论与文艺复兴时期“姊妹艺术”概念的比较，以及“气韵”学说与西方“艺术精神”范畴的对话。近年来的跨文化研究更注重其在全球早期艺术史学中的先驱意义，与瓦萨里《名人传》并列为东西方艺术史学的双峰。

该书的局限性与时代烙印亦需辩证看待。张彦远的士大夫立场导致对民间画工的记载相对简略，对“水墨”“漆画”等工艺性较强的画种记述不足。其品评标准虽提出“五等”，但实际论述中仍带有“重道轻器”的文人偏见。某些记载如“吴道子一日写三百里嘉陵江”明显带有传说色彩，需要结合考古发现加以辨析。这些局限恰恰反映了唐代艺术史书写的特点，成为研究当时学术思想的重要标本。

当代艺术史研究中，《历代名画记》持续焕发新的学术生命力。随着出土文物与传世画迹的比对研究，书中关于“曹衣出水”风格记载在青州北朝造像中得到印证；对“张家样”“吴家样”的论述为风格谱系研究提供文献支撑。数字人文领域已建立《历代名画记》知识图谱，通过关联画家、作品、地域、题材等数据，可视化呈现唐代的艺术网络。这部完成于公元847年的著作，至今仍在为构建中国艺术史话语体系提供原典智慧。

=====

本次PDF文件转换由NE7.NET提供技术服务，您当前使用的是免费版，只能转换导出部分内容，如需完整转换导出并去掉水印，请使用商业版！