

中国书画美学概论

徐志兴◎著

南方日报出版社
NANFANG DAILY PRESS

中国书画美学概论

徐志兴◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国书画美学概论 / 徐志兴著. — 广州 : 南方日报出版社, 2016.2
ISBN 978-7-5491-1339-2

I. ①中… II. ①徐… III. ①书画艺术—艺术美学—研究—中国 IV. ①J212.01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 279870 号

ZHONGGUO SHUHUA MEIXUE GAILUN 中国书画美学概论

著 者: 徐志兴

出版发行: 南方日报出版社

出 版 人: 周洪威

出版统筹: 周山丹

责任编辑: 陈盈璐

特约编辑: 孙茂勇

装帧设计: 邓晓童

责任技编: 王 兰

责任校对: 阮昌汉

特约校对: 丁建华

实习编辑: 蔡晓莹 任晶晶

地 址: 广州市广州大道中 289 号

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广东信源彩色印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 35

字 数: 400 千字

版 次: 2016 年 2 月第 1 版

印 次: 2016 年 2 月第 1 次印刷

定 价: 88.00 元

投稿热线: (020) 87373998-8503 读者热线: (020) 87373998-8502

网址: <http://www.nanfangdaily.com.cn/press> <http://www.southcn.com/ebook>

发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

前言

打开中国书画史，那一幅幅妙绝精美的书画艺术品仿若一望无尽的璀璨明珠映入眼帘，令人观而击节称叹，流连忘返。数千年的历史文化长流，早已布满了古迹斑斑的甲骨、陶泥、钟鼎、碑版、绢帛、竹简、砖石、卷轴、册页，为什么至今还能令人痴迷、令人醉心，乃至赏玩不已、研究不已呢？另一方面，对于那些拾人牙慧的、所谓“创新”的行为艺术和现代艺术，人们为什么会嗤之以鼻、不屑一顾呢？其原因即在于中国书画艺术一以贯之的美学思想——“尽善尽美”，是与中华民族所特有的审美心理结构息息相通的。“善”与“美”的统一不仅展示了中国美学的根本特征，也充分表现了我们中国的民族精神、民族风格、民族特色和审美观念、审美心理、审美理想。中国美学与哲学、伦理学是一体的。

《论语·八佾》有云：“子谓《韶》：‘尽美矣，又尽善也。’谓《武》：‘尽美矣，未尽善也。’”“善”不仅是中国哲学古往今来所讨论的最高课题，而且于美学范畴也一直认为唯有“美”与“善”达到高度的协调和统一，始能进入艺术的最佳境界。艺术创造的根本目的是既造己又育人，所谓“成教化，助人伦”是也，是把创作者与欣赏者引向一种与“至善”体合为一的人生理想境界。现代美学经常提及的“真善美”与“尽善尽美”有着完全一致的深义，其较之“善美”虽多一“真”字，但“真”蕴“善”中，“善”含“真”义；即“善”即“真”，即“真”即“善”；“真”不离“善”，“真”与“善”是一体的。试想，无“善”何以求“真”？何处有“真”呢？《庄子·渔父》中有一段关于“真”的精辟阐述：“真者，精诚之至也。不精不诚，不能动人。故强哭者虽悲不哀，强怒者虽严不威，强亲者虽笑不和。真悲无声而哀，真怒未发而威，真亲未笑而和。真在内者，神动于外，是所以贵真也。……真者，所以受于天也，自然不可易也。故圣人法天贵真，不拘于俗。”庄子认为，“真者”，乃“精诚之至也”；“真在内”，“受于天”，“自然不可易也”；圣人在日常生活与社

会实践中无不以“法天贵真”为准则——效法自然，尊重本真。在古代哲人的意识中，“真”与“善”都是属于心性道德的层面，而人类的心性道德与自然规律之间有着一种内在的密切联系，二者是相通的、一致的。《老子》有云：“天之道，利而不害；圣人之道，为而不争。”“天道无亲，常与善人。”此均说明了为“善”为“真”，“利而不害”，“为而不争”，既体合了“天道”，又符合于“人道”；而当人与天合一时，便若有天助；但“天道无亲”，无所偏爱，人所以得助者，是因为他们“至善”的道德言行符合了天地之“道”——自然运转变化的规律，故非天助也，是其自为自助也。显然，本“真”之心与本“善”之性（真心本性）不仅是社会人生的最高境界，同时也是艺术创造的最高境界。在中国美学的审美观照中，唯有当“美”的形式具有“真”与“善”的内涵，并达到高度和谐统一时，才具有真正的美学价值与意义，才会为广大民众所喜爱，并传之久远。

基于“天人合一”的观念，中国美学既强调艺术家主观精神层面的“德”与客观层面的天“道”——自然规律的融合（“道”为体，“德”为用），又十分重视创作主体的能动作用，体合自然而又超越自然，体合规律而又超越规律，技近乎道而又合之于道，完全进入有如自然本体的、绝对自由的境界。在这种美学思想的影响下，中国广大审美群体不仅把“尽善尽美”、“真善美”的审美境界视为人生的最高理想，而且认为“美”根源于自然，存在于人与自然的统一之中。一切能以美的形式将人与自然、人与社会相协调、相统一的情感同构与节律同构传达出来的艺术，都是真的、善的、美的，同时也是新的。有人批评中国书画“因循守旧”、“裹足不前”，他们哪里知道中华民族自古以来就有“革故鼎新”（《周易》）、“蔽而新成”（《老子》）的优秀传统，主张“苟日新，日日新，又日新”（《大学》）的人生哲学。在书画领域里，对“新”的求索与创造几乎从来就没有停止过，每个朝代都有新的演化、新的特征与新的风格。当然在变中亦有其恒常不变之规律，常其不能不常，变其不得不变，一切都要根据历史、时代和民族的需要。例如我们要求书画作品必须“尽善尽美”，必须展示“真善美”的美学内涵，必须体现中华民族的精神特征、艺术风格和美学特色，创作主体必须做到人与自然、社会的统一，必须不断发展、

不断创新等等，都是必须坚守的、不可随意变更的。《老子》第十六章有云：“知常容，容乃公，公乃全，全乃天，天乃道，道乃久，没身不殆。”了解“常道”的人是无所不包的，无所不包才能坦然大公，坦然大公才能无不周遍，无不周遍才能符合自然，符合自然才能符合天地之“道”，体“道”而行才能长久，终身免于危难。故书画艺术在其发展进程中，不可不知“常”，亦不可不知“变”；必须有常有变，有承有革；常中有变，变中有常；承中有革，革中有承。因此我们说，整个书画发展史是一部常与变、承与革不断演化的历史，“推陈出新”是书画艺术得以不断发展的根本规律。至于历史上有些书画家表现出的保守倾向，那只是支流问题，何能以偏概全、一叶障目而不见泰山呢？

古代众多哲学家、美学家、书画艺术家在书画美学理论和创作实践两个方面，都给我们留下了丰厚的遗产。从实践中，我们可以印证理论；从理论中，我们可以领悟实践。师法古人，研究古法，是为了因指见月，得心应手，悟入书画三昧。古人古法为我们“见月”指明了方向，我们能否因指见月，能否见到皓月当空、光光相接、无限空明的境界，全靠我们的学习实践与心领神悟。古人所留下来的学说、理论、方法只是“识之具也”（《石涛画语录》）——学习借鉴的工具，正像引导我们“见月”的手指一样，所因之“指”仅是路标，“见月”才是目的。如果执着古法，为古法所囿，故步自封，就会以指为月，见指不见月。南怀瑾先生《禅海蠡测》一书序文中有云：“倘阅者因筌得鱼，见月废指，形山打破，会即不疑，是吾心也。”能悟入“三昧”者，于“因指见月”之后，应进而“见月废指”，“得鱼忘筌”；如此“形山打破，会即不疑”，方致借古开今、独辟蹊径的境地。

十余年前，拙著《中国书画美学简论》于南京出版，后读之再三，颇感不足。经反复推敲，删改增补，犹觉古之妙论未能阐明，亦未能深析，如管中窥豹，仅见之一二也。唯望古圣先贤之论能如“标指”，引导吾等后辈悟道“见月”，明事入理。余意如此，未知能得其仿佛否？

明莲池大师于《竹窗随笔序》曾云：“兹度八旬，颇知七十九年

之非，而自觉其心之未悄然也。”大师这种不断否定自己、自以为非的精神委实令人敬佩，吾党小子可不勉耶？可不学耶？可不非我耶？大师还以“悄然”寂然之心律己，探悟“寂而常照，照而常寂”之境。吾辈若能于治学中致虚守静，悄然心寂，虚以含道，静以映物，则神而明之，自有所得。如此日积月累，一步一层天，步步深入，层层升华，对书画艺术的认识与体悟，最后终能达到月华满天、星光灿烂的圆融境界。

第一篇 中国书画美学的思想源流	001
第一章 孔子思想与中国书画美学	002
一、仁学与以人为本	002
二、“多学而识”与“一以贯之”	006
三、“志于道，据于德，依于仁，游于艺”	009
四、比兴与人天同构	014
五、“尽善尽美”、“过犹不及”与“中庸”	018
第二章 孟子思想与中国书画美学	025
一、“良贵”、“养心”、“养性”与“养吾浩然之气”	025
二、“博学”、“深造”、“尚友”与“必以规矩”	034
三、“眸子”传神与“以意逆志”	039
四、“美”、“大”、“圣”、“神”	046
五、“民贵君轻”与“与民偕乐”	048
第三章 老子思想与中国书画美学	052
一、“道法自然”与“无为而无不为”	052
二、“见素抱朴”与“大巧若拙”	056
三、“有无相生”与“正复为奇，善复为妖”	059

四、“道隐无名”、“惟恍惟惚”与“大象无形”	064
五、“尊道而贵德”与“致虚极，守静笃”	068

第四章 庄子思想与中国书画美学

一、“逍遥游”与“游心”	072
二、“技”、“道”与“坐忘”、“心斋”	077
三、“气变而有形，形变而有生”与“通天下一气”	083
四、“无为为之之谓天”、“法天贵真”与“以天合天”	088

第五章 《周易》思想与中国书画美学

一、“反身修德”与“厚德载物”	096
二、“与天地合其德”与“与天地相似”	098
三、“一阴一阳之谓道”	104
四、“立象以尽意”	110
五、饰终及素，“白贲”真境	115

第六章 禅与中国书画美学

一、“拈花微笑”与“以心传心”	120
二、“定慧一体不是二”	124
三、“色不异空，空不异色”	127
四、“灯笼是心”与“我心即佛”	130
五、“万法尽在自心”	133

第二篇 历代书画美学思想述评

第一章 博采众长，承前启后

——两汉书画美学思想

一、《淮南子》的美学思想	140
二、扬雄的“心画”说	151
三、崔瑗的《草书势》	153
四、蔡邕的《九势》和《笔论》	155

第二章 “以一管之笔，拟太虚之体”

——王微的《叙画》及其绘画美学思想 160

一、“与易象同体” 160

二、“本乎形者融灵” 163

三、“望秋云，神飞扬；临春风，思浩荡” 168

第三章 “囊括万殊，裁成一相”

——张怀瓘的书法美学思想 174

一、“无声之音，无形之相” 175

二、“囊括万殊，裁成一相” 178

三、“探彼意象，入此规模” 181

四、“惟观神彩，不见字形” 186

五、“冥心玄照，闭目深视” 189

第四章 奇思、奇语与奇境

——韩愈的“怪奇”说及其美学思想 191

一、精诚交通，百怪入肠 192

二、构思新奇，意境雄怪 195

三、险语高词，气势磅礴 201

第五章 “合于天造，厌于人意”

——苏轼的绘画美学思想 208

一、“论画以形似，见与儿童邻” 209

二、“成竹在胸”与“身与竹化” 213

三、“合于天造，厌于人意” 218

第六章 浩气高格，本色天成

——徐渭的书画美学思想 222

一、浩气高格 223

二、“工而入逸” 226

三、“意”、“神”、“韵”、“影” 230

四、“本色”与“天成”	235
-------------------	-----

第七章 “愈简愈远，愈淡愈真”

——八大山人的书画美学思想	240
---------------------	-----

一、“安能徇机巧，争夺锥刀间”	240
二、“风过而竹不留声”，“雁去而潭不留影”	242
三、“法法不宗而成，笔墨名家奚敢”	245
四、“谈吐趣中皆合道，文辞妙处不离禅”	250

第八章 “自一以至万，自万以治一”

——石涛的“一画论”及其绘画美学思想	258
--------------------------	-----

一、“众有之本，万象之根”	258
二、“夫画者，从于心者也”	261
三、“用无不神而法无不贯”	264

第九章 大巧若拙，贵得天倪

——傅山的书法美学思想	274
-------------------	-----

一、“作书先作人，人奇字自古”	274
二、“四宁四毋”说	277
三、“和之以天倪”	279

第十章 “于不可图而图之”

——恽格的《南田画跋》及其绘画美学思想	283
---------------------------	-----

一、“天际真人”与“笔笔有天际真人想”	284
二、“非古非今，洗脱畦径”	286
三、“千笔万笔，无一笔是笔”	291
四、“澄怀观道”与“于不可图而图之”	295

第十一章 大象无形，大美无限

——布颜图的《画学心法问答》及其绘画美学思想	303
------------------------------	-----

一、心期于“大”	303
----------------	-----

二、师法于“大”	305
三、立意于“大”	308
四、造境于“大”	309

第十二章 “气韵生动为第一义”

——方薰的《山静居画论》及其绘画美学思想	312
----------------------------	-----

一、“气韵生动”说的产生	312
二、“气韵生动”说的内涵	314
三、“气韵生动为第一义”	316

第三篇 中国书画美学理论十章

第一章 形神论

一、“形”与“神”，“游心”与“神游”	322
二、“以形写神”、“不似之似”与“形全神足”	327
三、神思、神笔、神境与神品	335

第二章 神思论

一、“万趣融其神思”与“思接千载”、“视通万里”	340
二、“含道映物”、“澄怀味象”与“秉心养术”、“含章司契” ...	346
三、“畅神”与“神用象通，情变所孕”	350

第三章 笔墨论

一、“六法”与“六要”	354
二、笔墨与太极	360
三、“化工无笔墨”	364
四、“笔墨当随时代”	367

第四章 写意论

一、“非画也，真道也”	371
-------------------	-----

二、“立意”与“写意”	373
三、“意在笔先”、“意存笔后”与“归乎用笔”	376
四、“洗尽尘滓”与“以简为尚”	379
五、“与天地精神往来”	382
第五章 虚实论	384
一、书画的虚实观	384
二、“疏能走马，密不透风”与“疏不容针，密能走马”	388
三、化实景而为虚境，创形象以为象征	390
四、“惟道集虚”	393
第六章 气势论	398
一、“气”的哲学内涵与书画内涵	398
二、“气”与“势”是二而一的	403
三、“气势”与“大美”	408
第七章 美丑论	412
一、“不工之工”与“复归于朴”	412
二、“‘丑’字丘壑未易尽言”与“道通为一”	415
三、“丑到极处”与“美到极处”的统一	419
第八章 诗画论	422
一、诗画同源，殊而相通	422
二、画中有诗，神融形合	424
三、与道体合，境界常新	428
第九章 意境论	431
一、“意境”说的形成	431
二、意境与书画	436
三、意境的审美价值	443

第十章 创新论	449
一、“古人为宾我为主”	449
二、“温故知新”与“借古开今”	454
三、更新观念，与时俱进	459
附 录	465
一、“由法而化，雅韵自然” ——蒲华的书法美学思想	466
(一)“由法而化”与“纯熟”、“涵养”	466
(二)“栽培心地”、“涵养性天”与“外师造化”	468
(三)“雅韵自然”的神化境界	469
二、吴昌硕、齐白石、黄宾虹等书画大家的美学思想	473
(一)吴昌硕论“苦铁画气不画形”	473
(二)齐白石论“丹青却胜天工巧”	480
(三)黄宾虹论“太极图是书画秘诀”	488
三、借古开今，推陈出新 ——潘天寿的绘画美学思想	496
(一)“学术之心”与“名利之心”	496
(二)“有常必有变”与“承易而革难”	500
(三)“两大高峰”与“拉开距离”	506
(四)熔南铸北，别树一帜	510
(五)“强骨”而“静气”，“霸悍”而“不雕”	512
四、缘物寄情大黑鸟，驰毫骋墨壮河山 ——李苦禅的绘画美学思想	515
(一)渊源所在	515

(二) “英也夺我心”	517
(三) “写脑中所理想者”	520
(四) “理想”与“实际”	522
(五) “与天同契”	525

五、“法天贵真”与“朴素而天下莫能与之争美”

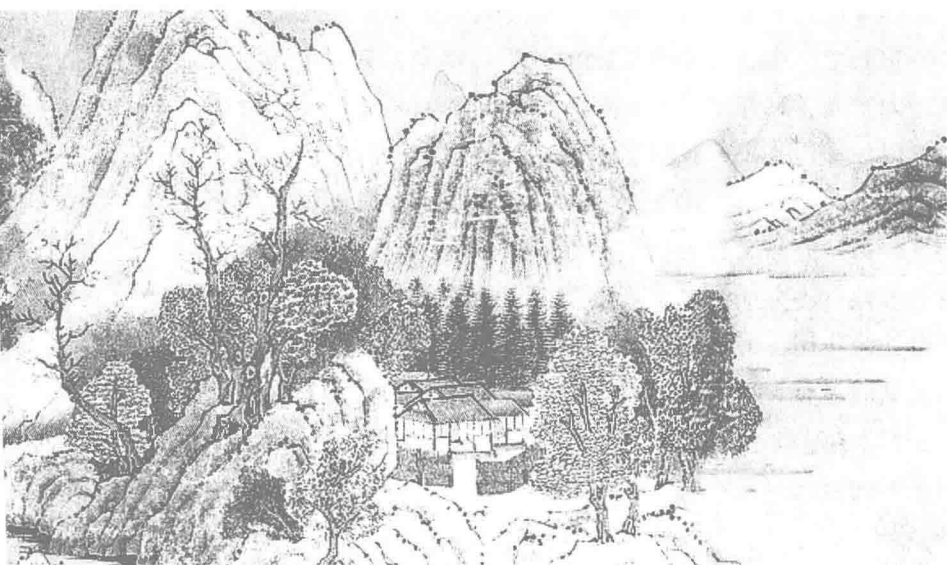
——萧龙士的书画美学思想	526
(一) 敬天尊地，尚友师今	527
(二) 仁者爱人，宁静致远	529
(三) 追真求朴，法厚贵重	533

参考书目	538
------------	-----

图 录	541
-----------	-----

第一篇

中国书画美学的思想源流

第一章 孔子思想与中国书画美学

公元前 800 年至公元前 200 年，是世界历史上圣人辈出的年代，无论是东方还是西方都出现了影响至今的伟大思想家、哲学家和教育家，西方学者常常将其称之为人类发展史上的“轴心时代”。孔子即出生于这一时期，他不仅是中国古代杰出的思想家、教育家和政治家，同时也是一位了不起的美学家。他的美学思想散见在他的著作和日常言论之中，虽然并没有形成一部系统的美学专著，但其所展示的美学思想却是“一以贯之”的，是有迹可循的。千百年来，其对中国美学以及中国书画的发展，都产生了极为深远的影响。

孔子美学以仁学为基础，观察、探讨并解决现实中的审美和艺术创作的若干问题。“一方面，孔子充分肯定了满足个体官能欲求的必要性和合理性，另一方面又努力把这种心理欲求的满足导向符合于社会伦理的道德规范；一方面，孔子高度重视发挥审美和艺术对个体的情感心理感染愉悦作用，另一方面他又强调这种作用只有在能够导向群体的和谐发展时才有真正的意义和价值。”（李泽厚主编《中国美学史》）孔子在仁学的基础上，把美学与心理学、伦理学融为一体，从而奠定了以个体与社会、感性与理性相统一为其核心的我国古典美学的理论基础。

一、仁学与以人为本

仁学是孔子整个思想体系的核心，也是其美学理论发生、延伸并形成的基础。因此，不了解孔子的仁学，就无法认识其美学的内涵与实质。孔子关于“仁”的论述在《论语》中多达百次以上。请看下面几则：

子曰：“弟子入则孝，出则弟，谨而信，泛爱众而亲仁。行有余力，则以学文。”（《学而》）