

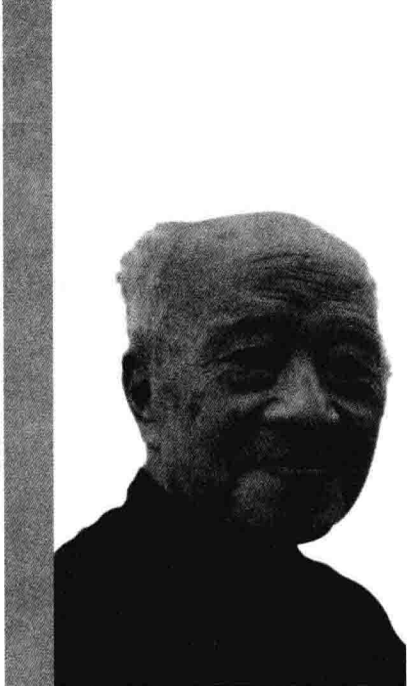
WANG JING HENG
TAN YI LU

王敬恒 谈艺录

王敬恒 著
刘振宇 编

天津社会科学出版社

王敬恒

谈艺录

WANG JING HENG
TAN YI LU

王敬恒 著
刘振宇 编

天津社会科学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

王敬恒谈艺录/王敬恒著;刘振宇编. -天津:天津社会科学院出版社,2010.4
ISBN 978-7-80688-539-0

I. ①王… II. ①王…②刘… III. ①艺术-关系-人生哲学-研究 IV. ①J022②B821

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 050310 号

出版发行:天津社会科学院出版社

出版人:项新

地址:天津市南开区迎水道7号

邮编:300191

电话/传真:(022) 23366354 (总编室)
(022) 23075303 (发行科)

网址:www.tssap.com

印刷:山东新华印刷厂德州厂

开本:787×1092毫米 1/16

印张:23

字数:378千字

版次:2010年4月第1版 2010年4月第1次印刷

印数:1-1500册

定价:48.00元

前 言

这些随笔和日记从没想过要出版,只是少数朋友看过。刘君振宇读后一再敦促出版。他不辞辛苦,花了很多时间编辑、整理、校对、拍照、访问等等。在此情况下,我只好答应出版这本“我感觉的历书”抛砖供人参考。

王敬恒

2008年11月18日

目 录

前言

谈艺录 / 1

2008: 戊子漫记 / 1

2004: 读书札记 / 5

2003: 锯木屑 / 9

2002: 病中小札 / 35

1994: 中国文化的独特性 / 42

1994: 题画摘录 / 46

1986: 生活启示录 / 50

1986: 丙寅漫记 / 73

1986: 艺术随笔 / 93

1985: 流动的思想 / 106

1983: 中国画与中国思想 / 115

1979: 积沙书屋日记 / 122

1978: 存斋日记 / 127

访谈录 / 132

2008年王敬恒访谈录 / 132

附录部分 / 175

郎绍君:山川苍翠——读王敬恒和他的画 / 175

皮道坚:王敬恒其人其画 / 184

鲁虹:神游山水间——王敬恒艺术的启示 / 187

王林:观念性与中国山水画——王敬恒案例分析 / 190

殷双喜:朴深茂美——王敬恒的山水艺术 / 195

刘骁纯:在开放的文化语境中发掘传统——读王敬恒画 / 199

邓鸿:我所认识的王敬恒先生 / 201

张颖川:关于王敬恒其人其画 / 205

2008年“王敬恒艺术暨捐赠作品展学术研讨会”发言纪要 / 208

年谱简编 / 219

后记 / 364

谈 艺 录

名称:戊子漫记

时间:2008年3~10月

地点:成都市育才花园生生斋

这个世界是技术世界。时代是技术时代,是心灵自由、价值不彰的时代,也是危机四伏的时代。艺术也向技术性发展,失去了自由。

真、善、美是一体的。康德在第三批判中为此架起一座桥梁(此非科学所能涵盖,非经验可以领悟,王阳明所谓良知、禅宗的开悟即如此)。

什么是艺术?艺术是情志的表现,是一种诉求,一种告诉。

翻译必有转义,与原作必有出入,必失掉许多。因此海德格尔喊回到希腊。今日之白话文与古汉语(繁体字)也有同病。

一件艺术品是一种建立,是一种奉献,是一种本质因素的指引。如齐白石画的算盘指出了商人的辛劳,赚钱的不易。又如他画的四君子(梅、兰、竹、菊)图,指引出它们的坚贞耐寒的本质等。他建立了一个永远守持的纯真的世界。齐白石的作品是艺术品,不管他画的什么,都是建立一个世界。

西洋绘画对人体的解剖近似医学解剖,将色彩分析、焦点透视说成科学,事实上是对整体的忽视,是对对象幻灭的遮蔽。科学不可能制造出一个活色生香的世界,所以英人贝尔说十九世纪前西方没有艺术。

中国山水画是建立一个整体世界,不是某一个地区,是人神共同栖息之处。

中国画讲气韵生动,它的生动是宁静的生动,它的宁静是生动的宁静,因此中国画反对死板、枯硬、做作。简而言之就是要有灵气。

丢勒说:“千真万确,艺术存在于自然中。因此谁能把它从中取出,谁就拥有了艺术。”石涛说:“搜尽奇峰打草稿。”谁能搜尽也就懂得山水之灵魂也,也就能创作出好的山水画。搜尽不是随意拣东西,而是自己辛苦地去发掘,一点一滴地去体悟,要时间的(也可以说存在与时间)。搜是有选择,查询《辞海》为寻找的意思,如搜索、搜查,又有汇聚的意思。在寻找、搜罗的过

程中,必有尺度,即有所取舍,才能合度。度乃增一分太长,减一分则太短。如轻重缓急是线之度,浓淡干湿是墨之度,有无境界是幅之度。

中国传统重视诗教,一切艺术都是诗,是语言的另一种形式,因此一切艺术都以施教化助人伦为旨,故我认为顾恺之的绘画是非常有诗意的。这个传统值得继承。

我强调创造。艺术贵在创造。但不要把创造看成骄横跋扈的活动,它必须建立在吸取的基础上,吸取前人的创造,吸取大地上一草一木,如石涛所说的搜尽奇峰,这样才能言创造。不是东抓一把,西抓一把,搞些偶然效果。

艺术是历史性的,石涛说笔墨当随时代,可见中国画的笔墨是一种符号、一种语言。它是随历史而变化丰富起来的,不能简单看成点线与墨彩,它是有意蕴声音的,它代表情感、意志的传达。

中国艺术最根本的病源在于虚无主义,在于放弃自己的存在,一味去攀附前人,放弃了自己的创造力,放弃了自由意志和想象力。四王的病源、病根即在此。这种遗毒至今未见逆转,不只画国画者如此,搞其他艺术者亦如此,如搞行为艺术亦如此。要叛逆此风,应回到原初艺术中去。

叔本华说艺术是生命的寂静,是安抚慰疾。而尼采则颠倒,他说艺术是生命的兴奋、激昂,是提高生命的东西。我是站在尼采这边的。

艺术是自由意志的表现形态。一个搞艺术的人必须有意志,此种意志是发之生命的冲动,是爱欲,是原创性的,也是生命的赤裸展现,是鸟鸣兽吼,不可遏止。如有些微造作,便沦入做像,所谓的无病呻吟,因此来不得一丝虚情假意。如有什么主张,终将沦入第二流去。

所谓大家,必须对前人有所借鉴,看出其中伟大的东西,并以一种原创性去吸收、改变这种东西,使其发出新的光芒。而小家却依赖前人而不自觉,心安理得把伟大的东西变得小家子气。

笔墨是中国画的语言,一种规则,与象棋、围棋规则一样。离开了它,就不是中国画,就是其他的画。一个好的中国画家必须在笔墨娴熟的基础上开展他的创作,笔墨并不妨碍他自由意志的表达。

我之痴痴,不忘情于国画者可以说是一种乡愁也,故土之思,故土之爱,是生命意欲之爱。

“艺术因人而异,并非所有人都能掌握。”这是彼特拉克所言,我认为有一定道理。世间流行语“师傅带进门,修行在各人”可以作为此语的注脚。

每人应坚持自己创作的风格、自我意识,与个人主义有相似之处。所不同的是一种精神状态,而不是处世之道。

西方传统包括很宽泛,希腊、罗马、希伯来都是人文主义的来源。文艺复兴受路德宗教革命影响很大,绘画和雕塑也起了作用(使用了新的方法)。印刷术在欧洲起了场宗教革命的作用。

现实,每一个人认识都不同。一个普通人与一个思想家、一个艺术家的认识是大不相同的。因此什么是现实主义,人言人殊,石涛眼中的山水与石溪眼中的山水是不相同的。所谓写实与写意只是程度的不同。事实上,现实主义或现实这个词语来源于西方,在中国绘画史中似乎没有相似词语。绘画最初与道德、伦理分不开,到后来才开始注意技巧、笔墨的美学问题。这与西方艺术发展史似乎有相似之处。

绘画似乎有这样一条规律:技巧完美上去了,创意、灵感逐渐减弱。这要引起警惕。

哲学不是对世界的转述,而是对世界的看法。

事实是不以个人意志为转移的,但事实的选择和组合却因人而异。看法是通过排列形式转述其寓意。

科学是越新越好。文学、艺术等人文科学却不是。它们不以新旧来判断,是以经典性划线的。

艺术家是文化的产物,但他是敌视培育他文化的敌人。正因此,他才能感恩图报。

说中国画穷途末路,这是一种忧虑,也是一种愿望,想找一条新的路。历史常常如此开玩笑,山穷水尽的地方也是柳暗花明的地方。不只是国画如此,整个中国文化也如此。曙光就在前头,因为有众多的人在忧虑、关切,并在找路。

衰落只是减弱,而不是堕落。让狼回来。

中国艺术都有盎然生机,充满自由精神,重视意味的表现。中国艺术所关切的主要是生命之美,要求艺术品气韵生动,有盎然的诗意与机趣,因此中国书画最忌干枯死板,柔弱轻薄。

中国艺术的生命同宇宙生命一样,是在生生不息中展现自由精神,创造之意味。一幅画,一幅字或一首诗,它能表露的,也是它最可贵的是其酣畅的生气与无穷的意味,是其对宇宙生命的描述与颂扬。艺术家只有把握中

国艺术这一命脉,才能真正超脱沾滞,驰骋无碍,自由精神也才能被宣畅无遗。

中国艺术精神,贵在创造有自由精神、气韵生动的作品,尤贵在创造一个澄明的和谐新世界。这个世界不是干枯、僵死的世界,而是一个万物欣欣向荣、浩浩荡荡、光芒四射的世界。所以无论中国的山水画也好,花鸟画、人物画也好,都不是对现实的描摹,而是艺术家理想世界的表现。因此古人说艺术可以“陶性灵,发幽思”、“言在耳目之内,情寄八荒之表”。简要言之,中国艺术是表现理想美(优美与壮美之间),其内在深意是宣扬生命生生不息之精神。中国画的意味正是在使用中国独有的笔墨语言及构图形式,在表达这一精神的过程中产生的。

科学和艺术、道德是人类对真善美有意义的追求。人类有限意识正以科学、艺术、道德的方式来丰富自然世界。人类这一精神运动代表了文明的追求,也是保存和发扬和谐的源泉。

名称:读书札记

时间:2004年7~9月

地点:成都市北顺街瓜芝斋

点线是一种形式,是时间与空间的结合,是先验的。给人以质感,如重量感,那是物理的;大、圆、厚,那是形式感,是空间感。点线的长短是有时间性的。

艺术是人类精神的表现形式。在形式上,山水画是点线、形体、色彩的结合。在精神上,它是人类认识宇宙、空间、时间、生命的一种情感表现。在某种意义上,它与万物为一体,与人自身痛苦相关,不是一种纯然冷静的客观欣赏。继承传统就是继承古今的血脉来扩大一己的生命。人类之所以高大于万物,他不只有个体生命,还有精神文化的传承。所以佛家说当人比当神仙还不易,他有历史的继承,有文化的继承(语言、文字、艺术等)。

梁漱溟说中国文化是早熟文化。从艺术史看,他的看法是正确的。顾恺之的艺术很有意味,不重视形似。到了宋代,重形似。沈括在《梦溪笔谈》中说某某画的花果引来雀鸟啄食,认为是好画。这恰恰证明宋代绘画的衰败,离开艺术的真谛。好在苏轼出来纠正了偏差,才有宋画的辉煌。西方到了十八世纪后,才不以模仿自然为能事,后期印象派的出现,才有真正的艺术可言。

画理至穷尽处乃无形、无象、无有作意、无有迷乱,一片天机,唯有点线交流,到达终极之怀,使观者惟感物我两忘,生生不息也。艺术亦宗教也。

我对中国画非常有信心,它是中国文化之结晶。我每日不倦地创作乃是兴趣之所在,是感情需要抒发,遏止不住。每当我熔铸一件作品时,我没考虑别人是否能看懂,是否喜欢。

我认为人类文化是博大的,自有人喜欢,自有人看懂,留与时间去评判。我有名利心,随着时间老化,并不强烈,只要有一碗饭吃,有一口水喝,也就满足了。

启蒙运动、知识都是一种药。药都有负面作用,医好了这种病,又会给你带来新的毛病。过去有种说法:不吃药为中药(此中字乃是中间之中,非

中国医术之中)。

过去我们太相信权威,这给我们带来很大苦果。因此我们对二手权威不要太迷信,要摸着石头过河。读书、学画也应如此。不然会产生无数的大四王、中四王、小四王。

好的艺术只此一家,别无分店,这是艺术尊贵之处。它是独立的,不依傍什么。不是什么峨嵋派、少林派,什么华山论剑。

孔子讲仁,什么是仁?仁即是做人之道。仁道即人道,即做人的最好的道德,也是最美、最好的完满的道理。做人必定追求美,追求善,追求真,故他强调修养,强调最高的人格,也即达到终极关怀,与天理相通。

文人画又称士人画。士在古代并不专指读书人。只要尚志,即树立高的道德标准,有天下为己任的怀抱,有很高的人道胸怀,即可称为士大夫,如曾子说:“士不可不宏毅,任重而道远,以仁为己任,死而后已。”因此士人画是很难的,不是读几本书,逸笔草草便可称为士人画。必须有远大怀抱,为真、善、美死而后已的追求,才能达到。真正士人画的标准是建立在心志上,不是凭借富贵、名利。

孔子曰:“仁者乐山,智者乐水。”故中国山水画有很深沉的美学思想,有终极关怀,不是什么对景写生,画黄山,写青城就可称为山水的。游山观景只是启发你仁智之乐,扩大你的寥廓之思、悲天悯人的怀抱,洗涤你的尘怀,至澄明之境。

客问:写二王可否?答曰:可以写。不过二王多为小楷,字体不大,不能练腕、臂之力,扩大胸心,有碍于壮美。故应参写汉魏书体,如张猛龙碑、天发神口碑等。

客问:“近人某某山水多用圆笔而直率,看起来很有个性。这是否正确?”我认为最好方圆并用,曲折一些,这样既有看头,也较容易表现你创作时的心理情志的变化。

近代学者,我佩服三个人:康有为、梁漱溟、熊十力。孟子说充实之谓美者,是道德说。充实而有光辉之谓大,也可以说是指人格修养说。怎样才能做到?曰诚。诚即真诚,不取巧、不自欺。通晓百家众技,未有不真不诚者能到。最高的、最好的、标准的艺术既是技术,也是道德美。不诚是不能至充实、大气、光辉之境的。

康德在《实践理性批判》一书中确立了道德律的原则。美与目的更具体化、更理性化,推进知识,崇高化了知识。以心灵、宇宙、造物主为理念,为知

识目的,也是善与美的目的,此境是扶摇直上,不可模拟,不可言说,只有体悟。因此好的诗画的艺术,亦不能解说,不可传达。

康德虽严格分别现象与本体,却不去分割现象本体,这是他高明处,也是他的伟大处。

康德前的哲学多为外界之物所蔽,他的贡献即解除这个蔽,亦即去蔽。

唐宋之文章不同于汉魏之文章,虽同一汉字,时代不同也。余之画数变,面目不同,然精神同也。精神者何,余独立之人格,自由之精神也。

余每日清晨散步荒郊,一草一木,乱石残砖,细细观赏,天然人力,神工鬼斧,别有一番会心,归来写纸上,亦可谓日记也。

画之可贵一自由精神之表现,岂有规范哉。规范乃前人之典范,若食古不化,亦步亦趋,首先丧失独立之精神,尚奢谈艺术乎。至于假他人能为,已无自立之德,不可与语也。

余昔游山,遇大雷雨,天崩地裂,感自然之伟力,人力之渺小。至今忆之,犹有余畏也。

“四十年来画竹枝,日间挥写夜间思。冗繁削尽留清瘦,画到生时是熟时。”此板桥题画句也。余画山水不到二十年,但确做到日间挥写夜间思,苦于资质,含蓄意太少。

甲申白露前读《陶潜集》后欣然写此。写时已忘所读之章句矣。

艺术可通天之际,达终极关怀,岂成一家之言,岂雕虫小技哉。

欲浣春衣,仍护桃红蕉绿,煮新茶。题桃花蕉叶。

碧叶红花数遍,何处萍花。题牡丹鸭。

画当适可而止,不可画蛇添足。山水画,千万笔,不可有一笔废。切记。

余昔游山,常有神秘之感,终极之思,早晨、傍晚尤盛。此追忆也。

为爱桃花美,停听野鸟鸣。青天白云处,何处不相思。

古人言语已说尽,自造新语未成腔。路从脚下走出来,不管他人话短长。

宾翁用小笔、兼毫、浓墨,补以宿墨秃锋逆出。古人有剪毫尖写篆书者,这些都是技,不是道。因此这是他的优点,也是他的弱点。古人云智过其师方可青出于蓝,不可一味迷信,不可死守。

我在创作时,事前并没有什么蓝图(所谓成竹在胸),但有一个目的,即创作出一幅完整的画,一幅美善的画。第一笔起,我开始展现我的意图;通过一点一线的进行,我的目的似乎逐渐明朗,也似乎逐渐迷狂,似乎有些如

醉如痴地进行着；到一定程度，目的于隐约中渐次清晰起来，一直到这幅画完成。搁笔之际，既可说我的目的实现了，似乎又未完全实现。

讲情，恽南田的情理结合、情欲有别说，甚精彩。

艺术是最简单的线、点、色、形加上你的爱。这爱是大爱，爱一切。

荣誉有时是一切误解和盲目的总和，而真正的艺术是面向未来。因此一个真正的艺术家可能要到几十年或近百年后，才可能被人接受，所以一定要能安于寂寞、穷困。

海德格尔喊回到希腊去，即回到自由思想时代，亦即我国春秋战国时期，百家争鸣，公平讨论的时代。

名称:锯木屑

时间:2003年9月8日~12月18日

地点:成都市北顺街瓜芝斋

封面题词:

所有精神方面问题:

我们能够认识什么?纯粹理性批判

我们应该做什么?实践理性批判

我们能够期望什么?判断力批判

爱不是感情,而是一种原则。

封底题词:

防癌牢记不偏吃,不偏味,不长期吃一种食物或服用一种药物。

停看风急天寒夜,谁是当门定脚人。

正文部分:

郑文公碑,不能学。此碑太熟,没有给学书人以想象力。

客问:何谓传统?答曰:孔子曰仁者乐山,智者乐水,含情而能达,会景而生心,体物而得神,唯变所适,参造化之道,出之于壮美、深秀之间乎,非在点画形式间求之也。艺术是一种形式,没有内容的形式乃是空洞。在点、线上,黄宾虹提出五笔七墨,是形式,也是内容。问题在于内容不够,没有更多内容。绘画是一种造型艺术。点、线应有更多的造型意义,应有更多的心理情感赋予。

我非常高兴:我终于得遇一位敏锐的评论家,正确理解了我的作品,我衷心感谢并致以崇高的敬意。

人格思想的著名语要:

伏尔泰语:上天给人两样东西,希望和梦。

康德说:人啊,不要以任何借口来折磨自己,更不要刺伤他人。人是会笑的动物。

纯自然的模仿,哪怕几乎达到乱真地步,也只能说是一种虚饰的艺术。它表现作者的虚荣心,一种变相的欺骗心理。因为艺术乃是作者对外在美感受领悟的一种表达,达到天人合一的一种再创造,神圣的创造。

海德格尔说:人只有通过语言,才能进入自己的存在。语言先于人,因此人也受制于语言。绘画是一种特殊语言。它的约束性,相对为少。正是因其历史负荷比语言少得多,因此它比语言较易表达个人的自由思想和对人生宇宙的体悟。(2003年9月30日)

山川不仅生育万物以供养吾人,且以雄秀的魅力陶冶吾人之性灵。人生活其中,寒来有衣,饥来有食,劳动之余有美景秀色可赏,在静观中油然而生崇高之念。此余喜画山水之原因也。

康德把尧舜时代放在未来,与卢梭等人把尧舜时代置于过去相比,我个人认为置于未来较好,合乎进化论(注:建议将此句调整为:与卢梭把尧舜时代置于过去相比,我个人认为康德把尧舜时代放在未来,更合乎进化论)。

上帝好像一个艺术家。他创宇宙是一个目的。在创造过程中其点点线线事前并没有完备地考虑,色彩则更是随类赋彩了。他真好像有些即兴创作,畅神而已。他的终极目的是使其作品尽可能完善。至于有无败笔,当然有。假、丑、恶便是也。

认识能力的根基,即知性。但若没有情感能力,即不会有面对大千世界之际产生的惊奇感,与合目的性所产生的快感,也就不会去认识自然,产生形而上的思考,去认知与反思,一种目的性的追究。人在认识自然的反思活动中必然含着深厚的情感。没有情感的内驱力,既不会产生强烈的认知活动,更不会产生灼热的道德审美实践活动,这是不言而喻的。

知性为自然立法,理性为自由立法。两者分为现象与物质体,互不影响。审美为哲学入门。

书画、文章、诗词,总之一切艺术必须体现作者之人格。人格越崇高深秀,其作品自然反映于其上。艺术虽为情感产物,如作者无深厚的道德修养,敬业爱人,尊重生命之情怀,其作品必然浅薄而不深厚。也可以说:没有崇高理想的艺术必然是浅薄苍白的。

崇高更是没有目的,纯粹是一种自由精神的体现。它一开始便与理性相联系,但比美高一个层次。康德认为美是静观的崇高,是生动的。谢赫提出:第一是气韵生动,第二是骨法用笔。气是节奏,是数。骨法用笔是指骨力(力量)。它是向道德理性的过渡。

山水画与花卉画结合是否侵犯各自的疆域,是否有利于山水画与花卉画的各自发展?

马克思早期著作中称货币为多才多艺的妓女。此语非常幽默,而且形容传神,淋漓尽致。

荷尔德林在与兄弟的信中说:康德是我们民族的摩西。他带领人们走出埃及的颓败,进入自由、孤独、思辨的沙漠中,他从神圣的山巅带来生机勃勃的法规。

西方大哲中,惟康德著作真值得反复细读,启人神智,真不愧为伟大哲学家也。海德格尔确有所不逮。

为学日孤,不孤不能为学也。前年不识此语,日与二三子闲聊,真浪费不少时光。夙子日日督促,真贤惠人也。

有人认为康德的哲学王国有两个世界,即处在时空、事物之中的自然世界和一个超感觉、超时空以及超机械要求的世界。而对这两个世界的调和,康德在第三批判中(《判断力批判》)给了我们一个基于自然的独特答案。或许这不需要一种两个世界的理论,或可说天人合一之谓乎。

我感到元代绘画,尤其是倪云林,有违于唐以前的仁者乐山,智者乐水,歌颂生命,敬畏生命的美学精神。四王更把他发展了一步。继承当以顾恺之、范宽为宗。宾翁(黄宾虹)有贡献,多在笔墨上、形式上。

对任何著作和作品,当恪守斯宾诺沙的名言:不嘲笑、不悲哀、不怨天尤人,而要理解。

画八尺以上大画,当一气呵成,当尽量想象。线与点多,但不能有闲语,都应有所寄托,有物描述也。

绘画是一种吐露。在运笔过程中,我是在向真、善、美迈进,我倾尽身心,在一点一线间迈向澄明,充满生气,似乎有一个亮点在引导我前行。

艺术创作是写自心灵的东西,是为知者、识者、心地纯真的人看的,不是为自命行家里手看的,更不是为心地狭小、吹牛拍马的人看的。因为他们的心灵已被污染了,他们的双眼已蒙蔽灰尘。

怀着评判的意图去接触艺术品,这是愚蠢的行为,也是冒险。

真正的艺术是动人魂魄的,牵动心弦的。

应把所见到的山、石、树、木、花、草储藏在心里,不是为了复制,而是为了创作,营养的转化,作出比所见更美、更壮丽、更真实的作品。

点、线须天真自然,但不可含混不清。艺术必须是生活的自由扩展,而不是故作惊世骇俗、标新立异,在平常心作用下启发情感,耐人深思。

水墨画不要代替色彩画。它本身便很具魅力。因此作水墨画,心里不