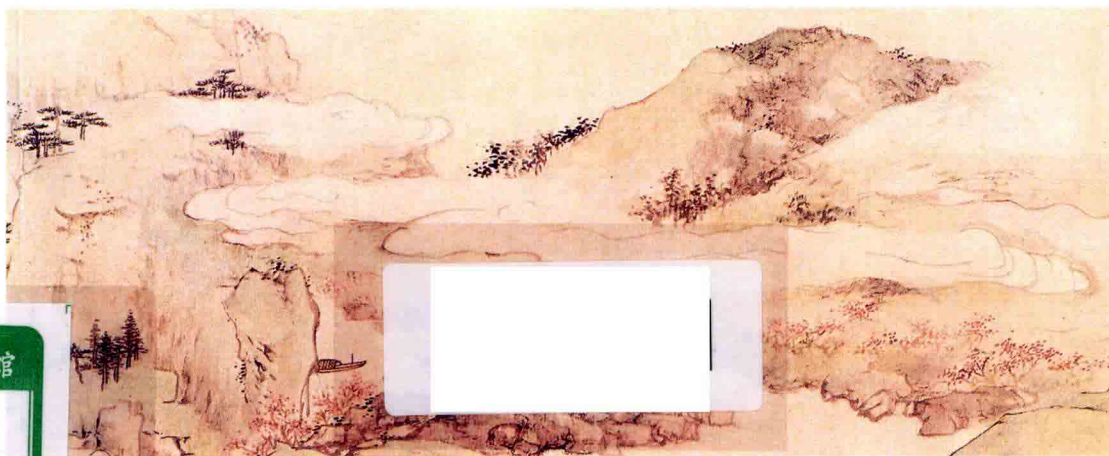

古典中国

李霖灿
著

天雨流芳

中国艺术二十二讲

书馆

广西师范大学出版社
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

© 李霖灿

本书经雄狮图书公司授权远流集团控股公司代理授权,

限在中国大陆地区(不含港澳)发行

著作权合同登记图字:20-2009-016

图书在版编目(CIP)数据

天雨流芳:中国艺术二十二讲/李霖灿著.

—桂林:广西师范大学出版社,2010.01

ISBN 978-7-5633-9381-7

I. 天… II. 李… III. 艺术史—中国—文集

IV. J120.9-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 238901 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市中华路 22 号 邮政编码:541001)
(网址:www.bbtpress.com)

出版人:何林夏

全国新华书店经销

发行热线:010-64284815

山东新华印刷厂印刷

(山东省济南市经十路 125 号 邮政编码:250001)

开本:787mm×1 092mm 1/16

印张:17.75 字数:95 千字

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

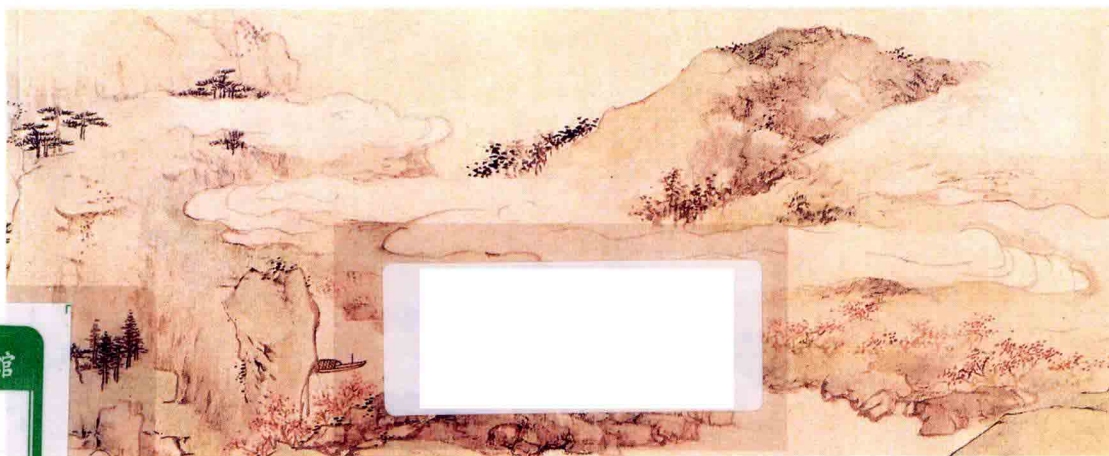
印数:0 001~6 000 定价:39.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

李霖灿
著

天雨流芳

中国艺术二十二讲

■ “天雨流芳”，此四字原是汉语，意为天降润雨，滋生万物，但如以纳西语发音，其意思却是“去看书吧”。本书集结了李霖灿先生多年涵泳艺术天地的系列文章，他以四十年老博物馆员的体验从中国文化中汲取智能，以图文并茂深入浅出的方式，讨论了中国艺术史研究中最主要的几个门类，包括绘画、书法、陶瓷、雕塑以及云南么些族的生死观。借由“体物言志”的方式，向读者揭示生活与处世的态度，在书中，作者不仅循循善诱地引导读者如何欣赏一件艺术品，并且随时提醒大家：生活之中无处不蕴藏着艺术之美。

■ 艺术是文化之宝，欣赏乃启门之钥，人生遂因之而有了充实之美。 —— 李霖灿

■ 在中国美术史的推广教育中，李先生是个开拓者。他轻松愉快地将艺术欣赏融合在日常生活当中，形成了艺术生活化的典范，而他所写的《天雨流芳：中国艺术二十二讲》一书具体反映了这种生活态度。 —— 陈葆真

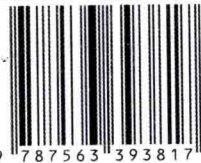
■ 《天雨流芳：中国艺术二十二讲》将人生与艺术之间那种美丽而又神秘的万般况味，如话家常般地娓娓道来，犹如两三好友冬夜围炉夜话，或于清风朗月之下绵绵对话，亲切而又隽永。 —— 杨福泉

■ 好书值得一读再读，李老师的《中国美术史讲座》和《天雨流芳：中国艺术二十二讲》更不在话下。细心读者当会发现它们不只是美术文化的最佳引导书，篇篇也如散文般清淡幽奥，更是结合李老师生活哲理的现代人的案头良伴。美术与文学的相得益彰，也是文学与哲思的美妙结合，三者合而为一，李老师透过著作为世人留下了可贵的人文典范。

—— 李贤文

ISBN 978-7-5633-9381-7

9 787563 393817 >

定价：39.00 元

J120.9

34

古典中国

天雨流芳

中国艺术二十二讲

李霖灿

著

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

序言一 李霖灿先生与中国美术史教育 陈葆真...006

序言二 海天远隔的高山流水之情 杨福泉...009

序言三 天雨流芳 李在中...012

引 言 李霖灿...015

第一讲... 从容与忙迫...020

第二讲... 中国艺术中的幽默感...028

第三讲... 苏东坡的美丽谎言...038

第四讲... 骏马的灵感...050

第五讲... 顾恺之和维摩诘像...064

第六讲... 中西艺术思想异同...072

第七讲... 诗情·画意·哲思...080

第八讲... 艺术·史情·史识...102

第九讲... 花鸟与人生...134

第十讲... 胸有成竹·目无全牛...146

第十一讲... 书法的欣赏和启示...156

- 第十二讲… 观万物生意… 170
- 第十三讲… 西风里的话… 178
- 第十四讲… 仁者乐山，智者乐水… 184
- 第十五讲… 孟夏草木长，绕屋树扶疏… 194
- 第十六讲… 石不能言最可人… 204
- 第十七讲… 黄粱一梦，陶艺千秋… 214
- 第十八讲… 混沌里放出光明… 222
- 第十九讲… 线条的爽朗和雄辩… 234
- 第二十讲… 不俗即仙骨，多情乃佛心… 244
- 第二十一讲… 边疆民族的智慧… 254
- 第二十二讲… 触景生情，点铁成金… 270

李霖灿先生与中国美术史教育

序言一

李霖灿先生(1913—1999),河南辉县人,原修业于西湖的杭州艺专(因抗战迁校,1938年与北平艺专合并为国立艺专,址在湘西沅陵),1938年毕业后不久便到云南丽江一带研究么些文(1939—1943),1949年来台后任(台北)故宫博物院研究员,1960—1961年随国宝赴美展览之便,得以参访美国各大博物馆珍藏中国古代名画,时撰专文介绍,多刊载于《大陆杂志》。1965年故宫迁来台北之后,李先生应台大历史系之邀,开授中国美术史,前后长达二十年。李先生的课在当时可称盛况空前。课堂在文学院204室(现今的会议室),原可容纳最多六十人的教室,往往挤得水泄不通,有人只好踮起脚尖,将上半身搭进窗口旁听。此课吸引人的原因之一是当时台大并无通识课程,此课是唯一的艺术导论。更重要的是,台湾当时的经济水平并不高,一般人生活仍然十分艰辛,照相机只有较富裕的人才买得起,而且市面上的影视资料极为稀有,名画艺术品更属稀奇;当时全台北市只有故宫、历史博物馆和省立美术馆等三处有些展览;艺术图书不但稀少而且价格昂贵。在这种情况下,艺术品的幻灯片在当时便成为神奇而珍贵的视觉材料,而此课上课方式是看幻灯片、欣赏名画及工艺美术;再加上教材内容又是外界难得一见的珍贵文物,而讲解的更是故宫专家,因此,其吸引力是无法抵挡的。尤其吸引人的是李先生深入浅出、轻松自然、寓教于乐的教学风范,因此他的中国美术史一课风靡校园,修课的人有时达七八十人。李先生的声音沙哑,语调低沉和缓,言谈风趣,听者在自然愉悦的气氛中,自然而然地随他走进了中国古代艺术殿堂,随他神游云冈、龙门、敦煌的石窟艺术,历览古代书画和器物世界的多彩缤纷。李先生的授课方式十分随兴活泼:有时安排到(台北)故宫看真迹,有时配合当时展览,带我们去看西洋名画复制品特展;更有一次带我们去坐在东吴大学旁边外双溪中的大石头上,在那儿讲了一堂中国山水画。他的课没有书目,没有讲义,没有阅读作业,也没有考试,只要求

一篇期末书面报告。

李先生以深入浅出的方法带领学生欣赏中国艺术作品,以最自然轻松的方式推广艺术史教育。那是他的生活态度,也是他的治学方式。他虽然对学生要求不多,但自己却勤于研究和著作,李先生阅历宽广,历览海内外名迹并勤于为文介绍。他的文笔清新,偏好以小品文方式叙述作品特色和来龙去脉,而不作严肃的学术论辩。他几部重要的著作,如《中国画史研究论集》(台北:商务,1970)、《中国名画研究》(台北:商务,1973)、《中国名画欣赏》(台北:「行政院」文建会,1986)、《中国美术史稿》(台北:雄狮,1987)等,多呈现这种写作风格。因为如此,所以他能有效引导初学者入门。在中国美术史的推广教育中,李先生是个开拓者。他轻松愉快地将艺术欣赏融合在日常生活当中,形成了艺术生活化的典范,而他所写《艺术欣赏与人生》(简体版改名为《天雨流芳:中国艺术二十二讲》——编按)一书正具体反映了这种生活态度。

本书一共收录了李先生一九八〇年代初期所写的二十二篇文章,内容主要介绍中国古代书法、绘画、佛教美术和工艺名品,以及云南么些族的生死观。其中有关中国书画、佛教美术和工艺名品等二十一篇文章,都是他多年来在台北各大学讲授中国美术史上课时的教材,资料丰富,讲解精湛。而唯一介绍么些族生死观的一篇文章则别开生面,引人深思。由于李先生年轻时曾到云南研究么些族的语言文字和生活文化,因而深深地爱上了当地的人文与景观。也因为如此,他在下笔介绍么些人的故事与思想时态度特别亲切,描述十分细腻而效果也意想不到的动人。这二十二篇文章篇篇精彩,不论何种主题,他都从容不迫地以轻松的语气娓娓道来,描绘生动,引人入胜。其实在同时,他也正借由「体物言志」的方式,随时向读者揭示他的生活与处世态度。在其中他不仅循循善诱地引导读者如何去欣赏一件艺术品,并且随时提醒大家:生活当中无处不蕴藏着艺术之美,正如他在本书末篇的结尾中所说的:「行文至此,人书俱老,可以得一全悟:人间到处有奇景,触景可以生情,传达文心有妙笔,妙笔可以生花,只需脱略世俗洗涤铅

华,便能化腐朽为神奇,点黑铁成黄金,一片佳景当前,请即珍赏人生!」

李先生对推广中国美术史教育的贡献,以及对么些文的研究成果,功不可没。虽然他已于1999年逝世,但是学界对他在这些方面的贡献仍然充满敬意。2004年,在他的公子李在中先生和历史博物馆馆长黄永川先生的努力下,举办了「李霖灿教授学术纪念展」。而今雄狮图书公司又将再版他的《艺术欣赏与人生》,足见他的学识和写作风格深受读者敬爱的程度。在李先生此书再版之际,个人重新阅读书中的二十二篇文章,有如再次聆听他沙哑、低缓的声音,从容、自然而妙趣横生地讲解各类艺术精品,阐述他的生活哲理。其生动引人一如往昔,让人忘了他已离去。

陈葆真谨志于台湾大学艺术史研究所

海天远隔的高山流水之情

——李霖灿教授《艺术欣赏与人生》再版序言

人生迷惘，我相信茫茫宇宙中有一种缘，它神奇地为万里关山阻隔的有缘人联结起精神的纽带，有的人有缘且能相聚，有的人有缘却只能神交。我与霖灿先生的缘，属于后一种，自1987年以来，常年鸿雁往还，投缘而成忘年知己，多少回信中相约，再一起陶然于云之南的绿雪明月清风人情，而最终未能见上一面，海天相隔而匆匆远别于红尘，思之怆然！

霖灿先生在第二次世界大战烽烟四起、战火弥漫的20世纪30年代末，随同南迁的国立杭州艺术专科学校走进了云南，最终在沈从文、董作宾、李济之等大学者的鼓励和支持下，这个生在河南太行山下的年轻人布衣芒鞋，怀着心比天高的少年壮志，走进山高水长的「纳西古王国」，传奇般开始了他探索纳西（么些）东巴文化的生涯。寒暑十余载，写出了皇皇巨著，成为中国最为知名的纳西学学者之一。

李霖灿晚年曾常对人讲，他此生只做了两件事，一是玉龙看雪，二是故宫看画。「前半生的美丽生涯」是在玉龙大雪山下度过的，他也因研究纳西族文化和读「纳西古王国」的山水而成了闻名遐迩的「么些先生」^[注]。而「故宫看画」指的是后半生在台湾的故宫博物院从事艺术鉴赏和中国美术史的研究。从这本《艺术欣赏与人生》中，可看出先生品味人生和艺术与他一生所做这两件事之间那种千丝万缕的关系。

20世纪80年代，我西行德国，与西德科隆大学教授雅纳特（K.L.Janert）博士一起探研纳西族文化，通过在科隆大学留学的台湾学者张文玲，与霖灿先生这位对我的故土丽江有一生不解缘的「么些先生」开始鸿雁往还，很快

[注] “么些”是20世纪50年代前对纳西族的称谓，李霖灿先生当年苦心探研纳西文化，因此在当时的学界获此“么些先生”雅号。

成为忘年交。这缘皆起因于故乡的玉龙圣山和东巴秘籍。1988年,我从西德携霖灿先生委托我带回的一缕白发回到丽江,遵先生之嘱,将他的这一缕白发埋在玉龙雪山上那被他称为锦绣谷,为不知其纳西语名者称为云杉坪的这个「地神下降之草甸」(「达饶郭」),为故乡净土增添了一缕纯情,一曲清音。一个对纳西人和纳西人的土地情牵意系、魂魄相依的名士之魂,从此与丽江的青山绿水长相守。雪山有灵,将长吟这中原名士与纳西人结下生死情谊的高山流水之曲。

我从小生长在玉龙雪域,在漫漫人生路上,听得霖灿先生所歌之玉龙绿雪和东巴古韵篇章,心中常常泛起绵绵的感动,神思极愿与先生结伴同行,寻觅那一曲苍茫山中的清音,无论是今世,无论是来生。茫茫人世,几多岁月,我步先生之履,探秘东巴古典秘籍之韵,寻觅先民远逝的岁月,共一轮澄明的月,展读那一页页苍黄的经卷,山径上留下那一个个孤寂而清寒的履痕。人生也有涯,而我觉得,海天远隔的高山流水之情,却会融入永恒。

读霖灿先生的诸多论著和书信,深深感受到先生那质朴淳厚的天性和深悟人生艺术真味的心灵,以及那清辞丽句如天雨流芳的才情。先生的这本《艺术欣赏与人生》,将人生与艺术之间那种美丽而又神秘的万般况味,如话家常般娓娓道来,犹如两三好友冬夜围炉夜话,或于清风朗月之下绵绵对话,亲切而又隽永。读此书如饮一杯余味无穷的醇香清茶,使人身心舒泰而情感升华。书中《边疆民族的智慧——么些民族的生死观》一文,对纳西祭司东巴用图画象形文字书写的《苦凄苦寒》(《买卖寿岁的故事》)进行了译释,将纳西人认为人之生死如大地上的万物枯荣一般自然,人生应该顿悟生死乃自然规律的质朴人生观,作了精彩传神的解读。读霖灿先生的文字,可以深切体会到他在纳西古王国那些岁月时的林泉风致,雪山深情。

先生的性灵之作《艺术欣赏与人生》深受读者欢迎,今日在台湾再版,我谨以以下拙句作一炷心香,怀念已随鹤远行六年,如今与我生死两茫茫的先生:

绿雪歌者 万年诗魂留清韵

纳西知音 一片冰心存玉山

杨福泉

《华夏人文地理》杂志社社长

天雨流芳

序言三

——为父亲的新版《艺术欣赏与人生》写的序

在春意盎然惠风和煦的晴窗下，提笔来写这篇短序，心中充满了喜悦与感激之情。一方面虽因「父文子序」，有些许惶恐，但细思之后亦颇有「指穷于为薪，火传也，不知其尽也」之意，沛然于胸的反是一片孺慕之思、感育之怀。另一方面则是十分高兴看到本书在问世二十年以后，仍然受到众多读者朋友们喜爱，会心不远，而身为人子，亦感与有荣焉。当然，雄狮美术不惜物力，重新精印此书，李贤文先生及编辑朋友们的尽心努力，更是我最需衷心感谢的！

父亲在1984年本书初版发行的自序中提到「艺术是文化之宝，欣赏乃启门之钥，人生遂因之而有了充实之美」，这句话将如何从认识文物、欣赏艺术进而提升人生境界的过程，说得十分清楚。只是在如今这个缤纷十色、节奏快速的世态中，想要暂缓步调、轻拂心尘、细味艺术文化自然之道，却非一日之功，非一蹴可几。记得父亲于1965年开始在台大历史系授课时，曾说道：「来此上课有两个想法，一是搭建一座从台大到外双溪故宫博物院的艺术桥梁；二是送给大家一副艺术眼镜，使大家都能看到艺术之美，造化之奇。」我想，本书就是配这副眼镜的方子，也是开启艺术欣赏大门的钥匙，从而走向提升人生境界的第一步。

综观本书，共集结了二十二篇有关艺术、文化、哲思方面的文章，以品鉴历代文物艺术品之所得为经，再由游艺玉龙、志道故宫之心路为纬，在桑榆晚景之际，付梓印刷，实为其一生走遍名山大川、饱览八代内府珍藏之后的思想精华所聚，也是一位五十年老博物馆员的期末读书报告。以内容而论，大部分为故宫文物研究以及在台大授中国美术史课程之心得；另一部分则为年轻时期，在滇藏川边区考察纳西文化对其哲学文化之体会。尤其是《么些民族生死观》一篇，更是纳西民族对「生死」这个千古一问

的智慧结晶。本来生死大事也，既说不清楚，也不易明白，但这个居住在玉壁下、金川边的古老少数民族却能从另一个角度，提出不同的看法。此次雄狮将这首东巴祭司们在丧礼上所诵唱的挽歌——《苦凄苦寒》完整印出，不但使读者能欣赏到美丽的东巴象形文字，也能从对照的汉文翻译中，体会到先民的智慧及大自然中万物生生不息的循环之道，真可以说是结缘千里，功德无量。

记得父亲生前多次跟我谈到此生经历，曾说「一生中只做了两件事；一是玉龙观雪，一是故宫读画，足堪告慰的是，入两座宝山都没有空手而归。」虽说是两座宝山，如果细读此书，便可知全书在谈及历代文物时，风云珠玉，字里行间，都隐约闪烁着当年在玉龙山下、金沙江边的山川心影，因此两座宝山在地理上虽相隔万里，但在思想层面上却是一以贯之——欣赏艺术，体会自然，美化人生。

在云南丽江古城，离四方街不远的木府前，矗立着一座石牌坊，上面写了四个大字「天雨流芳」，此四字原是汉语，意为天降润雨，滋生万物，但如以纳西语发音，其意思却是「去看书」，这是当年治理此地的木姓土司，为了鼓励纳西子弟努力读书向学而立的。万里长江，始于涓滴，回溯父亲撰写本书的原始心源，实蕴于此。因此以玉龙山下的这四个字来作为这篇短序的题目，我想应该是贴切而有意义的。

在中

二〇〇五年五月俄州春窗

云南丽江古城一座石牌坊，上有「天雨流芳」四个大字

引言

艺术是文化之宝，欣赏乃启门之钥，人生遂因之而有了充实之美！

欣赏无所不在。江上清风，山间明月固然可以欣赏，「群星在天空闪亮，百花在地上开放」亦同样的美不胜收，推而至于「人生有代谢，往来成古今」亦复令人欣赏无限。

只是现时下的文化发展趋势，显然有重「科技」轻「人文」的偏颇，于是许多有心人士戚然忧之，相率提出「注重生活质量」一类的口号，用意可云良苦。但是我试为进一解，若生活质量的意义和层次都没有个标准，那又将何取何从？看来美的欣赏才是当务之急，不就此而别图，未必就能愈沉起痼、探骊得珠！因为若不知道偏颇的由来和标准，如何能得平衡？

譬如说大科学家牛顿他就有两方面的「平衡」，他为大猫开大洞，小猫开小洞，这可算是科学家的精确，但他自述其生平成就曰「我不过是在智慧之海边偶然捡到几枚小小贝壳而已。」不但谦德可风，而且极有大文学家的艺术风范。我以为这才是一个平衡而又完整的人，人品欣赏的水平在此，历史社会文化的欣赏水平亦在于此。

两年前的一天，我在绿雪斋中把这项浅见向李贤文兄陈述，他很有同感，于是就问我能不能为雄狮美术写一点艺术欣赏的文章？他愿意提供「图文并茂」的最高服务，而且信手就拈出一个「从艺术看人生」的专栏名称，恰值那时我每周六到台大授中国美术史的课，有许多新意见被激发出来，就答应他试试看。却没有想到一经开始滔滔不绝，一月一篇，竟也写成了现在二十多篇的系列。为了要出一本专书，遂把名字改成了现在的样子，希望能对当今文化偏颇的纠正稍尽一点绵薄之力。

从上面的缘起中知道本书之成和台大的美术史课程有密切的关系，所以我笑对朱介凡兄说，这里面有我中国美术史的全部影子，而今而后，不