

中国 画道论

ZHONGGUO
HUADAO LUN

刘亚谏◎著

中国画道论

ZHONGGUO
HUADAO LUN

刘亚谏◎著

中国书店

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画道论 / 刘亚谏著. — 北京 : 中国书店,
2012.10
ISBN 978-7-5149-0496-3

I. ①中… II. ①刘… III. ①中国画 - 绘画理论
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第194719号

中国画道论

刘亚谏 / 著

责任编辑: 浔玉

出版发行: 中国书店

地 址: 北京市西城区琉璃厂东街115号

邮 编: 100050

印 刷: 北京朝阳新艺印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1 / 16

版 次: 2012年10月第1版 2012年10月第1次印刷

字 数: 160千字

印 张: 14

插 图: 32幅

书 号: ISBN 978-7-5149-0496-3

定 价: 36.80元

刘亚谏，本名刘亚健，中国名家收藏委员会执行主席，文化部艺术品鉴定评估工作委员会副秘书长，北京东方大学传统文化学院教授、副院长，北京宝艺苑艺术馆、宝艺苑会所董事长，国际注册高级古玩书画鉴定师，中国名家书画院执行院长，中国民间国宝专家评审委员会副主任，《中国名家书画》杂志主编。

曾为户县农民画家、美术教师。早年毕业于西北政法大学，近年在清华大学研修，取得硕士、艺术学博士学位。30年来，先后在陕西省委宣传部，珠海市委、市政府工作，担任《特区探索》主编，负责过对外招商；而后组建珠海新海岸股份有限公司，创办鉴珍堂、宝艺苑艺术馆、北京宝艺苑艺术发展中心、北京宝艺苑会所等。荣获“2009年影响中国收藏界十大人物”称号。

创作出版了《岁月如歌》、《岁月如梦》、《岁月如宝》诗书画藏品文论集；在各报刊杂志发表收藏鉴赏、艺术评论、经济理论文章以及诗书画作品上千篇、幅；主编及合编了论著《变革的思考》、《现代企业制度》、《股份制公司管理规范》、《西夏遗珍》等。

序

文章千古事。刘勰《文心雕龙》对天下文章推崇备至。

既为千秋之举，自应百代传颂，可鉴成就文章不易，想来著书更难。所谓著书立说乃成一家之言，被人认可则难上加难。此亦七十年来舞文弄墨终生笔耕未敢妄言者如我，成书寥寥之主因也！

今亚谏君毕六年之功，废纸三千，九朽一罢，风吹八面，阿弥合十。其砥砺剑锋，披靡所指，皆为画道。洋洋数十万言，自老子、孔子、庄子，到顾恺之、谢赫、宗炳、张彦远、张怀瓘、荆浩、郭若虚、黄公望、石涛、八大及黄宾虹、傅抱石、宗白华、石鲁等等，从儒释道各门之言至历代先贤诸多论述，亚谏君以“庖丁解牛”之势、游刃有余之笔，将画道阐解得淋漓尽致，冠称为《中国画道论》，实至名归。

早年我也写过有关中国画方面的论著，书名为《中国山水画纵横谭》。如今，我有意无意地拿来与亚谏君的《中国画道论》做一比对，顿觉从立论到标题、引证、论述，堪为失之毫厘差之千里。也许是那个时代的条件有限，眼界有限，归根结底是修为有限，两

部书不可同日而语。由此对自认为很熟识了的亚谏君刮目相看，由平视变作仰视。

中国绘画的立论，如同一条无限伸展的索链，千百年来无数巨匠泰斗、大师前辈接力般地淬火加固，连续延长，形成了中国绘画的理论体系，凝结为中华民族共同的精神财富。近年时代进步了，生活富裕了，大师渐尽了，这条索链也日渐单薄、几乎断裂了！此时此刻，《中国画道论》骤然问世，岂能不让人狂惊狂喜！

佛为舶来，道在本土。最能体现中国绘画理论的即是“画道”，我粗略查阅了历朝历代的论画要目，直至今日还未能抽出一部有关这方面的专著。也许是孤陋寡闻，也许是井蛙观天，即使有藏之名山未被见著者，亦不能遮掩我与门中同道认知《中国画道论》的成就与贡献！

窃以为：《中国画道论》是迄今为止最全面、最翔实、最客观、最理性解读中国“画道”的经典之作；

《中国画道论》是一部承前启后、论析透彻、由表及里、细腻明了地讲述中国绘画的百科全书，从中人们还可以检索到自古至今历代名家有关绘画理论的见解与言论，可以知晓早已化做玉律金声的格言出处；

《中国画道论》是一部面壁苦磨后言之确凿、文采精炼、含金量极高的“启示录”，它告诫生活在今天浮华年代的人们要沉下心来做一点无愧我心、对得起后代子孙、流芳百世的实诚事！

《中国画道论》是一道分水岭。任何一个界别的卓越人物都

有他的代表作，绘画理论概莫能外。当代的美术理论佼佼者，不多亦不少，然问其代表作往往悄声哑言。今亚谏君捧一部《中国画道论》，当之无愧地登堂入室跨进了中国当代美术理论家的行列！

眼下是绘画大师断层或青黄不接的年代，无尽无休的粗制滥造、莫名其妙的精神诉求充斥在人们面前，遮天蔽日、一片昏暗，搅得人们心烦意乱。蓦然回首，一盏灯光逐渐明亮，最后闪出耀眼光辉，这是亚谏君《中国画道论》给我带来的最大读后感受！

中国绘画在世界艺术之林长期处于“锦衣夜行”之境地，以油画自居老大的西方人士，一向对中国绘画采取看不见或视而不见之态势，更妄提中国画理论了。

一物之本尚不认可，何谈枝叶繁茂与否之说？此囿于地域不同、国事不同、意识不同、认知亦不同，从根本上讲，绘画工具、颜料、承载物不同，连带绘画技法之不同，绘画理论亦有天壤之别。最具代表性又让西方人百思不得其解的是中国画泼墨大写意，表面上中国画家一挥而就，瞬息之间，一幅作品跃然纸上，于是从经济角度着眼，太高的金钱价值，他们便不能接受！从时间上衡量，几月甚至几年完成的一幅油画和几分钟、几十分钟完成的中国画相比，从心里也无法释怀！如今，我建议他们看一看《中国画道论》，让他们懂得“台上一分钟，台下十年功”的道理，让他们明白台上那寥寥几笔是多少中国画家穷其一生追求的高妙境界！从而减少东西方理论认识的差距。

不可否认，时代印记和国家实力诸多原因也是无法回避的事

实。从上世纪70年代末伊始，中华三十年变革腾飞，中国人真正的敢叫日月换了新天。随着经济的快速增长，中国绘画在拍卖场上的成交价从百万、千万直至近来连连突破亿元大关。越来越多的西方人士进入中国，西方人对中国和中国绘画的认知也发生了质的改变，中国画的价格和西方作品的价格也日益接近。需要说明的是，近时有个别人对媒体放言，计划多少年后他的作品价格将赶上毕加索，在此，我以《中国画道论》为依据，一个大师的形成，一定是从艺术到理论上的千锤百炼，进取升华，绝不是依仗金钱权势，或浮躁妄语，或狂热炒作而成！

操刀笔耕有年，自信尚能驾驭文字，唯此文一再难产，遂感能力不济。非吾老矣，实乃“画道”高深绝妙。近来反复阅读品味《中国画道论》，更感其中之精奥。有识之士，不妨静心细阅全书，方知笔者此言不虚矣！

合卷静思，迎面吹来一阵清风，暗叹亚谏君功德无量。抬头远眺，眼前满目艳阳普照，心头升起对中国画坛新的希望！

2012年7月18日即成

（：著名书画家、美术评论家，
中国名家书画院名誉院长）

引言

涉及画道，本该由学富五车的大师阐发宏论，我之谈此论题，纯属偶然，或者说是误入桃花源。五十而知天命之后，笔者到清华大学研究生班修习国学，后又攻读博士，研修艺术学。六载岁月，博采国学、艺术学众师之长，领略中国文化及艺术精神之真谛，犹如在桃花源中欣赏桃红李白、山花盛开之境，颇受教益，故在博士论文中，选择了以国学和绘画艺术相结合之“画道”论题。

误入桃花源的偶然，浸透着我执著于艺道双修的必然。笔者自开蒙至今，几十载岁月沧桑，变更过多种职业，沉浮于政界商海，始终坚持扬帆在艺术之舟。概括而言，笔者在“志于道……游于艺”的生命状态下，将诗书画艺术创作作为业余生活之主导，以道御艺、以艺进道，对画道渐次有所理解和感悟。

道的含义很广。哲学意义上的道，指的是宇宙的本体和本源，是事物运动的一般法则和基本规律。可以说，大千世界，道无所不在，它存在于天地万物之中，通达于世上万事之间，王者有王道，兵家有兵道，茶有茶道，书有书道……画亦有画道。

画道，对于中国绘画而言，乃是绘画的灵魂，是醍醐灌顶的启迪，是艺海航渡的明灯。

然而，我在研究和写作此文的过程中，倍感艰辛，甚至觉得不自量力。画道这方桃花源，远看风光旖旎，但想靠近，她却似“所谓伊人，宛在水中央”。要在浩如烟海的典籍文献中理清脉络，继承传统精华，舍弃偏谬糟粕并提出新思路、新观念，实在令人颇费心血。尤其是古今画道之论，或藏真知于字句，或现妙语于散章，迄今为止，并无前人对画道作出详细而全面之论说。

本研究力求系统论述画道，希冀站在先贤肩膀，集大师之卓识，重燃中国画道精神，推崇艺术理念创新，并企求对中国画家本体意识之升华起到某些借鉴作用。

研究画道，认知画道，修习画道，笔者认为其作用在于：

其一，有助于提高民族绘画鉴赏水平。由于画道在道的境界上统御着绘画，并赋予绘画以道的气韵和精神，因此，人们一旦认知画道，在品鉴绘画的优劣高下时就有了依据，掌握了审美的准则。

其二，有助于提高画家的艺术修养，对中国画在新时期的

复兴有推动作用。因为掌握画道，可在本源上提高画家艺术境界，领悟艺术真谛，从而以道御艺，以道升华技巧，创作出高妙的绘画作品，使中国画在继承中创新，在创新中发展，在发展中繁荣。

其三，提倡画道和掌握画道，可弥补几十年来我国的画道断层，有望再造大师群体。众所周知，我国历代绘画大师辈出，到现代，当黄宾虹、齐白石、徐悲鸿、傅抱石、张大千、李可染、李苦禅、蒋兆和、潘天寿、林风眠、石鲁、关山月等一批大师仙去之后，出现了大师断层。以前是大师群星灿烂，现在是寥若晨星。须知，这几十年，我国的绘画人数超过了历代总数，我们的绘画机构不管是官办还是民办可谓数不胜数，各种各样的画展、画廊可谓鱼龙混杂，自我标榜的大师漫天飞，但真正的大师试问几多？当然，大师青黄不接的主要原因，与我们的美术教育制度和艺术创作体制所积淀的问题相关，但从根本而言，是缺少了画道修习的社会机制。

百年来中国社会动荡不安，长期片面反传统文化，尤其是“文化革命”对传统文化的严酷摧残，加之现在商品经济副作用

中的物欲横流，“拜金主义”盛行，画家们不仅失去了掌握画道的研修机制，而且失去了提倡画道的社会氛围。

与古代画家便于领悟画道的时代不同了，牧歌式的田园文明和山水诗意已不复存在。物质文明繁荣和现代科技发展，乃是社会的进步，但现代经济的激烈竞争，其副作用亦不可低估，出现了许多违背大道的现象，诸如：强为取代了无为，争名取代了无名，贪婪取代了无欲，大争取代了不争，狡诈取代了纯真，恶行取代了上善，丑劣取代了大美，喧闹取代了虚静，低俗取代了崇高，奢华取代了朴素，机巧取代了智慧，造作取代了自然，偏激取代了中庸，蒙骗取代了诚信，浮躁取代了禅修，纵欲取代了色空……

社会发展有其规律性，不可超越。而作为具有主观能动性的精神，则可在大道上飞渡超越；绘画艺术这种高雅的精神活动，更可以在大道上升华。因此，研究画道，提倡画道，重视画道，自我研修画道，在现今时代中继承传统、不断创新，当是中国画家冲破樊篱而振翅高飞，逍遥游于艺术九天的重要选择！

笔者才疏学浅，谨以此抛砖引玉，愿有缘翻阅此书的同仁，共同研究画道，对本文的错漏之处，衷心欢迎批评匡正。

目 录

序.....	1
引 言	1
第一章 道与画道	1
一、画道溯源	1
二、何为道	2
三、道与画的关系	4
四、何为画道	6
五、道与画道的关系	7
六、研究画道的方法	7
第二章 画道与老庄之道	11
一、“道法自然”为画道总法则.....	11
二、“以技进道”为画道纲要.....	21
三、“黑白”“玄素”为画道之源.....	23
四、“阴阳”“有无”为画道“众妙之门”	24
五、“抱一”论与“得一”论是画道之根	26
六、“解衣磐礴”与“得神忘形”是画道真谛	27
七、“致虚”“守静”是画道法门.....	28
八、“至真”“上善”“大美”是画道最高境界	30
1.至真	30
2.上善	31
3.大美	32
九、“无为而无不为”与画道.....	33

第三章 画道与禅	35
一、禅意画及画禅含有画道之理	35
二、禅道融合与画道	43
三、禅悟画道中的“渐悟”“顿悟”	46
四、禅悟“色空”，领会画道的高妙	49
五、禅悟“有、无”，把握画道的核心	50
六、禅悟“直心”，修成画道的“童心”	52
第四章 画道与儒	54
一、儒家的“志于道”与“游于艺”	54
二、“中庸”论与画道	56
三、“阴阳”论与画道	60
四、儒家的“教化”“人伦”观与画道	62
五、“天人合一”观与画道	64
六、正心修身，关怀民生与画道	66
第五章 道、儒、禅与画道	69
一、道、儒、禅的同一性与画道	69
二、道、儒、禅的“一”与“一画论”	71
三、“坐忘”“禅定”与画道	80
四、道、儒、禅性命互补与画道	81
五、“大道”“大器”与画道	84
第六章 中国文化精神与画道	87
一、画道是中国文化精神的体现	87

二、画道与感悟中国文化精神.....	88
三、笔墨当随时代与中国国画的太极图式发展	90
四、中国文化精神与山水画之道.....	93
五、中国画道与西洋绘画思想.....	100
1. 中西方艺术思想的差异	101
2. 中西方绘画表现形式的差异.....	102
 第七章 画道与中国画	106
一、画道对中国画之作用.....	106
二、画道对中国画本质的揭示.....	107
三、中国文人画与画道	109
四、中国宫廷绘画与画道.....	112
五、中国民间绘画与画道.....	116
六、画道与中国画的造型.....	117
七、画道与中国画的笔墨.....	119
八、画道与中国画的章法.....	122
九、画道与中国画的写意.....	125
十、画道与中国画的色彩.....	127
 第八章 画道与诗书款印	135
一、诗、画关系及题画诗与画道.....	135
二、书画同源及画道与书法.....	140
三、绘画中的款跋印与画道.....	143
 第九章 画道与鉴赏	147
一、在把握画道中品评绘画.....	148

二、画道与气韵	155
三、画道与形神	159
四、画道与意境	164
五、画道与风格	168
六、在理解画道中提高审美	176
 第十章 画道与成就大师	 181
一、深悟画道方能成就大师	181
二、在证道、通神中领悟画道	182
三、博学与画道	185
四、创造与画道	188
五、外师造化，中得心源	195
六、澄怀观道，彻悟画道	196
七、含道映物，畅游艺海	198
八、道德精神是画道的最根本之源	200
 后记	 204
主要参考文献	206

第一章

道与画道

一、画道溯源

早在春秋时期，孔子有“志于道，据于德，依于仁，游于艺”^①之说，把艺与道、德相联系；庄子有“技进乎道”^②之论，表述了艺、技与道、德的逻辑关系。画为艺，亦含于技，画艺或画技与“道”相联系，最早见于先贤典籍的，正是孔子和庄子。

汉、魏、晋时期的画家，不少人从不同角度亦探讨了绘画中的艺、道关系。南朝王微《叙画》篇中曾引颜延之语：“以图画非止艺行，成当与《易·象》同体。”意思是说绘画不仅是一种技艺，而且应当与《易·象》成为同一体系。《易·象》所言的是天道人道，画能与《易·象》同体，画即是道了。

“画道”之名，始于唐代王维，他在《山水诀》中指出：

夫画道之中，水墨最为上，肇自然之性，成造化之功。

王维是中国文人画的发起人，他第一个提出了“画道”的概念。他认为画道之中，人们崇尚以黑白为主基调的水墨，黑白反映了阴阳和自然变化。

① 《四书五经·论语》，黑龙江人民出版社2002年6月第一版第73页。

② 《庄子》，北京燕山出版社2009年11月第三版。