

艺术生命精神研究丛书 刘巨德 主编

中国画『图真』论

吴冬梅 著

艺术的精神生命承载着人的苦难、希望、美善、智慧和信仰。其间包含着人对内与外的生命情感体验，对遥远相距的万物之间内在的相似性和神秘统一性的发现，对生命内在气息的品味，对不可言状的生命律动的感知，以及物我交融的幻想对真实存在的象征性表达或暗示。她开拓着人的视野，启示着人的思想，激发并抚慰着人的精神和情感。生命因艺术被照亮，艺术为生命而点燃。

艺术生命的诞生永远处在不可捉摸的境地，她绽放与自由的直觉智慧，在想象中发现和孕育着自己的生命。想象带来艺术生命无穷的变幻，不同时代、不同地域的民族以及不同的艺术家，创造了不同特征的艺术。每个艺术生命都是独特的，背后多有不朽的传奇和精神。艺术没有特征，独特的活力不复存在，艺术需要以幻想述说真理，以寂寞坚守美善，以已知养其未知。艺术在时空环境的变化以及社会发展的变迁中发生着流变，没有中心、没有边界、没有方向、看似向前走，其实在向后回味和理解。古老的艺术生命精神像一团生生不息的火，断断不停，繁衍着新型的艺术生命。每个艺术家都不是孤立的，其创造的活力和精神常被星辰的旧火照亮，因此艺术生命得以永生。

清华大学出版社

内容简介

中国画论中的“真”指生命精神，既是中国绘画的灵魂，也是贯穿整个中国绘画历史的主线，始终主导着中国画家的创作理念。中国画的艺术精神以生命精神为本源和最高范畴，以体现宇宙万象的生命情态，追求自身生命的意趣与和谐为最高旨趣。中国画的形态历经变迁，但仍然保持着中国画的文化性格不变，这说明中国画生命精神的核心意义。

本书围绕中国五代山水画家荆浩“图真”说展开对中国传统绘画精神本质的研究和讨论。从艺术史纷繁复杂的表象中，挖掘中国传统绘画的精神本质。以传统中国画中的核心艺术范畴分析“真”的具体内容和表现。

艺术生命精神研究丛书·刘巨德主编

中国画“图真”论

吴冬梅 著

清华大学出版社

北 京

总 序

大自然造化万物，也造化了人类，但没有造化艺术。艺术是人用自己的生命精神再创造的精神生命，她诞生于人对自然的敬畏，对永生的渴望，以及追求美善的天性。她是人类最值得骄傲的生命成果。

艺术的精神生命承载着人的苦难、希望、美善、智慧和信仰。其间包含着人对内与外的生命情感体验，对遥遥相距的万物之间内在的相似性和隐秘整一性的发现，对生命内在气息的品味，对不可言状的生命律动的感知，以及物我交融的幻想对真实存在的象征性表达或暗示。她开拓着人的视野，启示着人的思想，激发并抚慰着人的精神和情感。生命因艺术被照亮，艺术为生命而点燃。

艺术生命的诞生永远处在不可捉摸的境地，她凭爱与自由的直觉智慧，在想象中发现和孕育着自己的生命。想象带来艺术生命无穷的变幻，不同时代、不同地域的民族以及不同的艺术家，创造了不同特征的艺术。每个艺术生命都是独特的，背后多有不朽的传奇和精神。艺术没有特征，奇特的活力不复存在，艺术需要以幻想述说真理，以寂寞坚守美善，以已知养其未知。艺术在时空环境的变化以及社会发展的变迁中发生着流变，没有中心、没有边界、没有方向，看似向前走，其实在向后回味和理解。古老的艺术生命精神像一团生生不息的火，新新不停，繁衍着新型的艺术生命。每个艺术家都不是孤立的，其创造的活力和精神常被星辰的旧火照亮，因此艺术生命得以永生。

人类一直追问艺术的终极目标是什么，对这样的宏观问题，答案始终是模糊的，难以确定的。但不能否认的是，艺术具有强大的内在精神性和独立性，并趋于无限和永恒。艺术生命精神的恒久，可以穿越时空。当今人类已经进入太空探索宇宙的奥秘，可这并不减弱我们面对中国原始彩陶艺术、青铜艺术、敦煌艺术、古埃及艺术，古希腊艺术，古印度艺术……所受到的震撼，伟大艺术虽经历久远时光的蚀化，却仍能散发出强大的魅力。

中国北魏时期由鲜卑民族在山西武周山南麓所创造的云岗石窟艺术，意大利文艺复兴时期，梵蒂冈西斯廷教堂中由米开朗基罗创作的壁画和天顶画艺术，吸引着来自世界各地信仰不同的观众前去朝拜。面对那气势恢宏的作品，真正令人们惊叹和感动的，是来自艺术自身的精神力量，而非宗教题材和内容。艺术生命精神是独立的，当艺术作品实用功能随着时代的变化消失后，艺术本体的魅力更加突显。可以说，艺术是超越时空界限，超越地域文化差异，超越意识形态的最好世界语。

艺术家从未停止过对艺术生命精神的探索，这是艺术家的良知和使命。同样面对自然、面对生命、面对人世、面对自我，甚至面对同样的信仰，艺术家勇于以自己独特的体验、新的思索，实现自己对艺术生命精神的体悟和认知。艺术生命精神是艺术作品背后的灵魂，它是创作的本质，是艺术真正所要表现的对象，这是艺术家生命的最高使命。人的生命是短暂的，艺术生命精神是无限的。艺术家知其不可穷尽，却要尽其生命去体验和探寻，这是夸父追日的情怀，其间包含着人性对光明的向往，对自然奥秘的忘我追寻，对自由独立精神的崇尚，以及人梦想进入宇宙精神的渴望。艺术生命精神的研究，从上述意义而言，应该说属于人的精神实践。真正的艺术家都是艺术的谦卑仆人和时代产儿。

艺术生命精神犹如宇宙的天镜，面对万物生机、宇宙的苍茫和人生的世象，可以从有限达至无限，以一瞬通向永恒，微妙微茫，正反相成。生命抽象的相似性和不可分的整一性常被艺术高人变通。至于抽象、具象、幻象、夸张、变形、写实，都是生命延绵关系的模仿与创造，阴阳中，物似有似无，虚实中，形似是而非。

在寂静中，前贤高人走进宇宙生命的最深处，站在内部反观自然，内观生命，心照万物，发现光吞万象，万象皆空，“混沌里放出光明”，

一切均是光的幻影。艺术家以自己有限的生命契合宇宙无边的生命，在自然深处与自己的生命相遇，应该说艺术之道是一条寂寞的内归之路，也是自体生命通向宇宙生命之路，及自由和自由表达之路。艺术超越生命之一瞬，将生命精神定格为永恒。

对于艺术家来说，从生命精神的角度思考艺术、创造艺术，是对终极真实的沉思和探寻。这是一个重要的选择，在面对艺术的各种复杂问题时有助于深入了解各民族文化艺术的特殊性差异和同一性本质；有利于东西方艺术的互动与互补；有利于艺术新意的萌生；有利于物质性因素精神化；有利于去除自然表象的迷惑和干扰，获得最有价值的发现，并激发深刻的审美理想和创作智慧。

本套丛书中的每部著作都倾注了作者对绘画艺术生命精神的思考和体验。他们善于理论与实践并重做学问，善于自己提出问题、自己解决问题，不仅关注画史、画论、画法、画家和画作，更注重绘画的生命、思想、精神、态度及艺术的流变与永恒。他们对不同时代的艺术家关于绘画、自然、生命关系的体认，作出了不同程度地总结和剖析，对中国传统艺术精神与文化根脉的关系作了深入地梳理与阐释，对中西绘画的同异作了认真比较和分析，对于绘画语言、风格、个性，与时代、传统的关系也作了考察和辨析，这一切对艺术实践很有学术意义。他们各自的美学观以及对艺术生命精神的理解和主张，突显了他们复兴中国文化艺术的理想。

写到这里，想到《庄子·天地》里寻找“玄珠”的故事，耐人寻味。“皇帝游乎赤水之北。登昆仑之丘。而南望。还归遗其玄珠。始知索之而不得。使离朱索之而不得。使喫诟索之而不得也。乃使象罔。象罔得之。黄帝曰。异哉。象罔乃可以得之乎。”（刘文典：《庄子补正》，381页，昆明，云南人民出版社，1980。）这个故事是诗、哲学，亦是艺术寓言和中国画论。

艺术生命精神的研究似求索“玄珠”，“玄珠”，道真也。依有限知识难以求得；用目明眼观只见其表难以寻得；靠善言巧辩难以争得。唯象罔可以索得。象罔，谓无心、无欲、无物、无我、无分别，这是境界。绘画之道亦如此。

刘巨德

2011年8月于荷清苑

(西魏) 敦煌壁画

(东晋) 顾恺之：《洛神赋图》(宋人摹本) 局部，
绢本，设色，北京故宫博物院藏

(东晋) 顾恺之：《女史箴图》(唐代摹本) 局部，
绢本，设色，大英博物馆藏

(宋)佚名：《宋仁宗皇后像》，
绢本，设色，台北故宫博物院藏

(宋)梁楷：《八高僧图》局部，
绢本，设色，上海博物馆藏

(宋)佚名：《子孙和合图》局部，绢本，设色，台北故宫博物院藏

(清)闵贞：《八子观灯图》，水墨，淡设色，扬州博物馆藏

傅抱石：《西园雅集图》局部，纸本，设色

林风眠：《静观世界》局部，纸本，设色

何家英：《十九秋》局部，纸本，设色

目 录

第一章 引言	016
一、研究的理论背景及相关文献综述	017
二、研究的目的和意义	024
三、研究的方法	026
(一) 史论结合的方法	026
(二) 比较研究的方法	026
四、本书各部分主要内容	026
第二章 “图真”说的源流	028
一、荆浩《笔法记》中的“图真”说	029
(一) 荆浩“图真”说提出的画学背景	029
(二) 荆浩“图真”说的本义	032
(三) 以“图真”为主旨之“六要”	040
二、荆浩“图真”说的来源及其对后世绘画之影响	045
(一) 荆浩“图真”说的来源	045
(二) 荆浩“图真”说对后世绘画的影响	049
第三章 “图真”说的意蕴	054
一、“传神”与“图真”	057
(一) “传神论”	060
(二) “质有而趣灵”、“形者融灵”	071
(三) “气韵生动”	078
二、“明理”与“图真”	089
(一) “理”之内涵	090

(二) 绘画明“理”	095
(三) 格物穷“理”	103
三、“写意”与“图真”	112
(一) 艺术审美向“意”的转化	112
(二) “画意不画形”	117
(三) 文人画与重“意”思想的关联	128
第四章 “图真”说的本质	144
一、“生命即本体”的思想	145
(一) 生命的哲学含义	145
(二) “生命即本体”	148
二、“图真”与“生命精神”	150
(一) 中国画的生命之“真”	150
(二) 生命精神在中国画中的体现	159
第五章 “图真”说的当代意义	166
一、继承中国画传统中的求“真”精神	167
二、构建具有当代精神内涵的中国画艺术形态	171
第六章 结论	178
参考文献	182