

中国思想与绘画

教学和研究集 (三)

金观涛 毛建波 主编

中国美术学院出版社

目 录

书法起源的哲学思考 金观涛 / 10

- 一、书法之谜 / 10
- 二、审美：价值追求中的对象转移 / 11
- 三、书写的双重目的 / 13
- 四、书写方式和书写内容分离的困难 / 14
- 五、草书的兴起：道德价值的逆反 / 15
- 六、书法与中国艺术精神的形成 / 17

刘青峰美术作品 / 20

三家谈艺 / 24

合影 / 40

《非草书》与书法的起源 张东华 / 46

绪论：从张芝学书说起 / 46

第一章 《非草书》文本解读 / 48

第二章 价值逆反和书法正当性的出现 / 55

第三章 草书的特点和学草书者的精神世界 / 60

结 论 / 67

书法起源与“小学” 赵 超 / 76

序 / 76

- 一、“书法”考 / 76
- 二、“草书”考 / 79
- 三、书体称谓的出现与小学 / 80
- 四、“小学”在东汉的起源 / 82

五、天然的矛盾：“愈写愈简”的“书法”与“愈识愈繁”的“小学” / 86
结 语 / 87

传神论的衍变——传神与“气韵生动” 罗小珊 / 92

第一节 传神与“气韵生动”的关系 / 92

第二节 从形神二元论到形神一元论 / 95

论“书”、“写”的融贯与书法的缘起 计 锋 / 102

一、“书”之原意 / 102

二、书契与结绳 / 103

三、书体与规范 / 105

四、“书”与“写”的意义流转 / 107

五、“草书”兴起的时代 / 108

六、“草书”与书法 / 112

《非草书》反映的“宇宙论儒学”与“价值逆反”——兼及赵壹《非草书》文本真伪问题 倪旭前 / 120

引 言 / 120

一、《非草书》的版本及流播过程 / 121

二、关于《非草书》文本真伪的讨论 / 126

三、《非草书》反映的汉末社会思想 / 128

四、结 语 / 138

董其昌“气韵生动”解 代 娜 / 148

一、宋代之前的“气韵生动” / 148

二、由宋至明的“气韵生动” / 151

三、《画旨》“画家六法”条解 / 155

《历代名画记》研究（一）——张彦远对道统的追溯 建之栋 / 168

- 一、道统的观念 / 168
- 二、唐代的儒学与道统说 / 170
- 三、张彦远的道统观的思想来源 / 175
- 四、张彦远《历代名画记》中的道统观 / 178
- 五、张彦远道统观的绘画思想史意义 / 181

浅谈《真相画报》的画名 彭 卿 / 184

- 一、画名统计 / 184
- 二、《真相画报》画名的独创性 / 184
- 三、余下几种画名 / 187

狂狷与绘画 陈秋东 / 196

- 一、“狂狷”释义 / 196
- 二、儒学与大一统帝国 / 202
- 三、“狂诞”非“狂狷”——魏晋士人“狂诞”行为的依据 / 203
- 四、儒学的新形态——“宋明理学” / 204
- 五、“狂狷”精神的释放者——王阳明 / 205
- 六、狂狷精神的践履者——徐渭 / 209
- 七、小结 / 218

孔子圣迹图与佛教、道教叙事性绘画——对三家绘画形式与思想范式的初探 张宝信 / 230

- 一、佛教、道教叙事性绘画对孔子圣迹图绘画形式的影响 / 232
- 二、儒、佛、道绘画的教化功能 / 235
- 三、儒、释、道三家绘画的不同“经世”取向 / 238

“蒙养”、“生活”：石涛《画语录》中关于画家的修养问题 陈向向 / 244
引言 / 244

- 一、石涛之“蒙养”渊源考 / 244
- 二、石涛对“蒙养”的阐发 / 247
- 三、石涛对“生活”的阐发 / 248
- 四、“蒙养生活”与笔墨的关系 / 250

评高居翰论宋代“文人画”与“禅画” 郑儒儒 / 256

- 一、高居翰先生举出这对关系 / 256
- 二、日本的“学问僧”与中国的“士大夫” / 261
- 三、室町时代禅宗普及与水墨画盛行 / 263
- 四、结 语 / 265

作为格致的视学：从徐光启到年希尧 朱倩文 / 270

- 引 言 / 270
- 一、徐光启与视学 / 270
- 二、王徵与视学 / 272
- 三、寂寞的回响：《视学》 / 274

浅析文徵明“古意”说的思想根源及其内涵 李晓晓 / 282

- 一、“古意”考 / 282
- 二、文徵明“古意”说的思想根源 / 283
- 三、文徵明“古意”说的特殊内涵——与赵孟頫“古意”说的区别 / 286

中国美术学院2014年度重大学术活动与项目资助

中国思想与绘画

教学和研究集 (三)

金观涛 毛建波 主编

中国美术学院出版社

责任编辑：徐新红
特邀编辑：黄亚丽
装帧设计：钱 塘
责任校对：钱锦生
责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

中国思想与绘画：教学和研究集. 3 / 金观涛，毛建波主编. — 杭州：中国美术学院出版社，2014.6
ISBN 978-7-5503-0708-7

I. ①中… II. ①金… ②毛… III. ①绘画史—思想史—中国—文集 IV. ①J209.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第120211号

中国思想与绘画：教学和研究集（三）

金观涛 毛建波 主编

出品人：曹增节

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州南山路218号 邮政编码：310002

http: //www. caapress. com

经 销：全国新华书店

制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司

版 次：2014年6月第1版

印 次：2014年6月第1次印刷

印 张：18.25

开 本：787mm×1092mm 1/16

字 数：200千

图 数：73幅

印 数：0001-1000

ISBN 978-7-5503-0708-7

定 价：98.00元

中國思想與繪畫

白雨生書

目 录

书法起源的哲学思考 金观涛 / 10

- 一、书法之谜 / 10
- 二、审美：价值追求中的对象转移 / 11
- 三、书写的双重目的 / 13
- 四、书写方式和书写内容分离的困难 / 14
- 五、草书的兴起：道德价值的逆反 / 15
- 六、书法与中国艺术精神的形成 / 17

刘青峰美术作品 / 20

三家谈艺 / 24

合影 / 40

《非草书》与书法的起源 张东华 / 46

绪论：从张芝学书说起 / 46

- 第一章 《非草书》文本解读 / 48
- 第二章 价值逆反和书法正当性的出现 / 55
- 第三章 草书的特点和学草书者的精神世界 / 60
- 结 论 / 67

书法起源与“小学” 赵 超 / 76

序 / 76

- 一、“书法”考 / 76
- 二、“草书”考 / 79
- 三、书体称谓的出现与小学 / 80
- 四、“小学”在东汉的起源 / 82

五、天然的矛盾：“愈写愈简”的“书法”与“愈识愈繁”的“小学” / 86
结 语 / 87

传神论的衍变——传神与“气韵生动” 罗小珊 / 92

第一节 传神与“气韵生动”的关系 / 92

第二节 从形神二元论到形神一元论 / 95

论“书”、“写”的融贯与书法的缘起 计 锋 / 102

一、“书”之原意 / 102

二、书契与结绳 / 103

三、书体与规范 / 105

四、“书”与“写”的意义流转 / 107

五、“草书”兴起的时代 / 108

六、“草书”与书法 / 112

《非草书》反映的“宇宙论儒学”与“价值逆反”——兼及赵壹《非草书》文本真伪问题 倪旭前 / 120

引 言 / 120

一、《非草书》的版本及流播过程 / 121

二、关于《非草书》文本真伪的讨论 / 126

三、《非草书》反映的汉末社会思想 / 128

四、结 语 / 138

董其昌“气韵生动”解 代 娜 / 148

一、宋代之前的“气韵生动” / 148

二、由宋至明的“气韵生动” / 151

三、《画旨》“画家六法”条解 / 155

《历代名画记》研究（一）——张彦远对道统的追溯 建之栋 / 168

- 一、道统的观念 / 168
- 二、唐代的儒学与道统说 / 170
- 三、张彦远的道统观的思想来源 / 175
- 四、张彦远《历代名画记》中的道统观 / 178
- 五、张彦远道统观的绘画思想史意义 / 181

浅谈《真相画报》的画名 彭 卿 / 184

- 一、画名统计 / 184
- 二、《真相画报》画名的独创性 / 184
- 三、余下几种画名 / 187

狂狷与绘画 陈秋东 / 196

- 一、“狂狷”释义 / 196
- 二、儒学与大一统帝国 / 202
- 三、“狂诞”非“狂狷”——魏晋士人“狂诞”行为的依据 / 203
- 四、儒学的新形态——“宋明理学” / 204
- 五、“狂狷”精神的释放者——王阳明 / 205
- 六、狂狷精神的践履者——徐渭 / 209
- 七、小结 / 218

孔子圣迹图与佛教、道教叙事性绘画——对三家绘画形式与思想范式的初探 张宝信 / 230

- 一、佛教、道教叙事性绘画对孔子圣迹图绘画形式的影响 / 232
- 二、儒、佛、道绘画的教化功能 / 235
- 三、儒、释、道三家绘画的不同“经世”取向 / 238

“蒙养”、“生活”：石涛《画语录》中关于画家的修养问题 陈向向 / 244
引言 / 244

一、石涛之“蒙养”渊源考 / 244

二、石涛对“蒙养”的阐发 / 247

三、石涛对“生活”的阐发 / 248

四、“蒙养生活”与笔墨的关系 / 250

评高居翰论宋代“文人画”与“禅画” 郑儒儒 / 256

一、高居翰先生举出这对关系 / 256

二、日本的“学问僧”与中国的“士大夫” / 261

三、室町时代禅宗普及与水墨画盛行 / 263

四、结 语 / 265

作为格致的视学：从徐光启到年希尧 朱倩文 / 270

引 言 / 270

一、徐光启与视学 / 270

二、王徵与视学 / 272

三、寂寞的回响：《视学》 / 274

浅析文徵明“古意”说的思想根源及其内涵 李晓晓 / 282

一、“古意”考 / 282

二、文徵明“古意”说的思想根源 / 283

三、文徵明“古意”说的特殊内涵——与赵孟頫“古意”说的区别 / 286

金观涛

1947年生于杭州，祖籍浙江义乌，现任中国台湾政治大学讲座教授，中国美术学院南山讲座教授。曾任20世纪80年代《走向未来》丛书主编，中国香港中文大学中国文化研究所研究讲座教授，当代中国文化研究中心主任。

主要著述：

《兴盛与危机：论述中国社会超稳定结构》／
（与刘青峰合著，1984年）

《开放中的变迁：再论中国社会的超稳定结构
（1840—1956）》／（与刘青峰合著，1993年）

《中国现代思想的起源》／（与刘青峰合著，
2000年）

《观念史研究：中国现代政治术语的形成》／
（与刘青峰合著，2008年）

《系统的哲学》／（金观涛著，1988年，2005年）

书法起源的哲学思考

金观涛

如果在神话的领域里，人类心灵也受着法则的支配，那么我们就更加有理由相信：在所有其他领域里，人类的心灵也受着法则支配。

——利瓦伊斯陀

一、书法之谜

在艺术史研究中一直存在着一个难题，这就是中国书法的起源及其精神本质是什么？这个困难被汉字作为象形文字的独特性复杂化了。书法之美绝不是如抽象画或图案那样给人的精神震撼，一个不会写汉字的人是不可能知道何为“好字”的。根据现有的美学理论，大凡审美标准取决于创作者长期从事或学习某艺术过程的，都可将其归为类似绘画的“学院派”传统，而书法则不是如此。

只要看看中国人和日本人书法审美标准差异之大，便一清二楚。照例说，同样存在使用毛笔以及书写汉字传统和中国和日本，在对“书法好坏”的评判上，应相差不远；但事实上却不是如此，两者简直不可同日而语。一个不了解中国历史、并将其心灵沉浸在中国文化价值中的书者，是不可能理解中国书法精神的。不论是古人还是今人，差不多都能从其书法判断性情，甚至看出他是一个刻板严肃的儒者，还是喜好老庄或佛学。书法中蕴含的中国文化基因之明显，令人惊奇。然而对于上述一切，我们只能知其然，而不知其所以然。现有美学的西方中心论的偏见和解释力的无能，在书法艺术面前暴露无遗。

任何因人的行动产生的事物都和观念有关，审美活动亦不例外。观念起源的历程可以用相应关键词考证为基础的观念史研究来揭示。这在山水画传统形成过程中十分清楚。山水画起源于“画山水”的观念。“画山水”的观念又源于魏晋玄学“以游山玩水来修身”，故山水画从一开始就和中国人的修身追求不可分离。山水画的出现、形成和演变实为从魏晋玄

学到宋明理学及其变构中修身大传统的一部分。以现象和经验层面看，书法审美标准形成受儒学修身传统影响更早，也更为强烈；但是，在其形成过程中，我们却找不到如同“以游山玩水来修身”这样把整个书写纳入类似于“魏晋玄学价值追求”的关键性事件。

如果把该问题转化到行为和观念互动的层面，书法的起源更是扑朔迷离。在山水画起源的过程中，我们明确无误地看到先确立“画山水”观念的正当性，才有“画山水”的行动。画论作为提出和确立相应观念的关键性言说，宗炳的《画山水序》作为山水画论第一篇，比最早的山水画早了上百年。在书法及其审美传统形成的历史上，完全找不到山水画传统形成中“观念在前、行动滞后”的例子。书法实践和“写书法”之观念同步产生，两者乳水交融。而且书法作为审美对象比山水画要早，虽其成熟于魏晋南北朝，但早在汉代，草、行、楷等几种书体都已经出现。特别是汉末“草书”流行，成为很多士大夫追求的目标。更不可思议的是，在书论形成的历史过程中，和山水画论以《画山水序》确立画山水正当性相反，历代书论之开篇居然是东汉赵壹的《非草书》。虽然以后草书成为书法艺术和审美的主要内容，但书法审美观念的形成却是以否定草书的正当性（道德价值）开始的。

我曾经指出，儒家伦理的审美取向可用孔子的“博文约礼”、“游于艺”和“从心所欲而不逾矩”来表达。它更多地反映在中国书法精神而不是刻画形象的绘画之中。¹既然同样是中国文化修身传统对审美标准的塑造，为何其过程中存在“书法”和“山水画”传统形成两种正好相反的模式呢？通过“中国思想和绘画”研究领域近五年的探索，中国文化修身传统如何影响“画山水”的观念以及塑造山水画审美标准已渐渐有了眉目，这一切都使书法之谜更为明确地呈现在我们面前。以儒学为核心的中国文化大传统究竟是如何塑造中国书法审美标准的？书法艺术的历史流变和两千年中国思想史大结构到底是什么关系？这是当下中国艺术史研究不得不正视的问题。

二、审美：价值追求中的对象转移

为了提供分析框架，我需要从价值转移如何规定审美原则讲起。何为价值？我把价值定义为：“人对对象的一种评判（评价），该评判规定了该人对该对象的行为模式。”从表面上看，这是在同义反复；其实不然。

它表明价值之本质乃在于两点。第一，任何价值都是主观的，是主体赋予对象的。第二，所谓价值之不同乃在于人和该对象互动方式（主体对其进行评价后对该对象的行为模式）的差异。正因为上述两点，某一价值的意义（主体行为模式）和其指涉对象（何物具有该价值）是可以分离的。也就是说，价值的上述本质使得某一种价值追求过程可以通过指涉对象之间的某种相关性而具有可转移性，即从某一对象转移到另一对象之上。这就是审美意识的起源。

何为审美过程？首先，主体必须清醒地意识到他正在面对对象之实际价值是什么，然后主体把和另一种对象（亦可以是同一对象处于另一种情境之中）耦合方式（给它以评价，并由这种评价规定和对象的关系）的记忆或想象给予他正在面对的对象，让其作为一种不同于当下耦合方式的二阶（想象）系统，这二者同时存在却不可混淆。正如我明确意识到正在用汤匙喝汤和认为该汤匙很美是两回事一样。或许你们会说，现在美学理论中的“移情说”讲的正是如此。其实，移情只是上述过程的特例。道德和理性都不仅仅是情感，但道德价值追求和认知作为一种价值指涉的对象转移是普遍存在的。故上述定义和弗洛伊德的移情毫无关系，它是比“移情说”更为广泛而有效的审美定义。

这种“价值对象之转移”本质上是偶然的，无固定法则可循。这一切导致审美体验的主观性和无公共性。但山水画审美和书法审美并非如此，这使得我们必须去寻找规定对象转移的普遍存在的渠道和法则。在山水画审美传统起源中，这种“价值对象之转移”渠道的公共性十分清楚。魏晋玄学是士大夫普遍追求的价值系统，“以游山玩水来修身”也是当时士大夫和佛教徒普遍的社会行动，当因体衰、年老和其他种种原因使“以游山玩水来修身”不可能时，佛学的“观想”使得可用冥想山水即“观想”来取代“以游山玩水来修身”。冥想山水促使“画山水”观念形成，从此，修身这一价值就转移到“画山水”和“观山水画”的活动之中。

这里，上述转移渠道和过程有两个特点。第一，绘画和修身本是两种毫不相关的行动。因其价值追求并无关联性，故需要诸如“以游山玩水来修身”这样明确的事件来建立本来无关的两种行动的联系。第二点更为关键，我们千万不要忘记：当“以游山玩水来修身”这种价值必须通过“观想”转移到另一种行动之中时，当时该社会行动（如画山水或观山水画时的“卧游”）尚不存在。因社会行动起源于观念，这样就需确定无误地用一种言说来论证产生另一种从未有过行动（画山水）的正当