

新经典学者丛书

鹤鸣九皋

——儒学与中国画的功能问题

■ 贺万里 「著」

中国社会出版社

新经典学者丛书

鹤鸣九皋

——儒学与中国画的功能问题

■ 贺万里 「著」

中国社会出版社

图书在版编目(CIP)数据

鹤鸣九皋/贺万里著. —北京:中国社会科学出版社, 2003. 5

(新经典学者丛书/黄君编)

ISBN 7-80146-720-5

I. 鹤… II. 贺… III. 美术-研究-专集-中国-古代 IV. I-Q3409

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 007495 号

丛 书 名: 新经典学者丛书

书 名: 鹤鸣九皋

著 者: 贺万里

责任编辑: 张英杰 黄 君

出版发行: 中国社会科学出版社

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 北京振兴源印务有限公司

开 本: 850 × 1168mm 1/32

印 张: 10

字 数: 233 千字

印 数: 1-2000

版 次: 2003 年 8 月第 1 版

印 次: 2003 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80146-720-5/B. 7

定 价: 19.00 元

序

我与万里君相处,更多在于缘分。开始,缘分未到,我俩虽同在一座城市,同治中国美术史,同操丹青技,却从未谋面,彼此在各自的交往圈中大放光彩,实属极怪之事!后来,我们竟未作商量同时考入南京艺术学院攻读博士学位,虽然导师不同,专业方向有别,但也算是有了些缘分。入校后只有我们两个男生,自然同寝一室,又多了一层缘分。三年来我们朝夕相处,各自都能调整好中年的生活习性,相濡以沫,彼此关心,解决困难,受用利惠,探究学术,前瞻未来,有着缘分不解的美好时光。每每忆及此情此景,颇多感触。

在治学上,万里君比我更用功且更为专注,因此他的不断建树也在情理之中。这本专著是他博士论文的再改稿,可谓十年厚积,三年薄发,自然不同于一般性的课题研究。

由于东西方文化背景的不同,与西方画论相比,中国画论更多了些人文气息。因此,中国画论除了具有“画之论”的意义之外,也因“人文”的参与而有了“意趣”的倾向。诸如“意境”、“形神论”,以及“人品与画品”、“逸笔草草”,等等,虽多了一些玄妙,也使得中国画品评的标准变得模糊与游离起来,但它的文化意义与社会价值却获得了更大的张扬,这是西方画论所无法相比的。中国画论的这一性质,不仅构成了自身独立、有序的理论体系,而且也因为“人文”因素的渗入,使得这一文本理论具有了开放性和再阐释性特

征。由于这一原因,对于中国画论的关注就不仅仅是画家的事了,许多人文学者也一并参与到画论的研究中来。万里君的力作,正是基于中国画论的这一独特品质而显示出了它研究的价值。

对中国画论的关注与研究,既有画家的参与,也有其他人文学者涉足。作为画家,所重视的只是画论中的画理画法,至于人文内涵,他们通常是凭感觉在摄取;而作为人文学者,他们选取的却是画论中的人文因素,并依据自身的知识结构予以阐发,至于画理画法,则往往依据自己论述的需要,予以主观释意。这两类关注虽然都有意义,但也难免失之偏颇。作为研究者,万里君有着自身独特的知识结构,他出身于哲学,又有着丹青之好,浸淫于中国绘画理论十年,这对于中国画论课题的研究便有了常人所无的优势,《鹤鸣九皋——儒家与中国画的功能问题研究》这本书正是这一优势的综合显现。

诸君如果细读此书,就会看到,万里君在中国绘画的功能观研究上体现出了微观阐发和宏观审视的综合把握功力。他对问题审思的特别之处,一是把儒家思想作为中国画的学理基础之一来论说它对中国画功能观的影响,二是把对中国画功能问题的全面论述,建构在教化功能观这一理论平台上,三是将上述审思落实于具体的中国绘画作品分析中,避免了理论与实践的分离。他那探幽入微的穷思精神,使得此著在详审资料和辩证学理把握的同时,时时闪烁着启人心智的独到论说。

以万里君的才学与勤勉,随着时间的推移,必将在专业上宏图大展,我们期待着他有更多的精品大书再度问世。

是为序!

癸未大暑顾平识于
浙江大学中国艺术研究所

内 容 提 要^①

儒学与中国画的功能论问题,和道禅思想与中国画论关系问题一样,受到了画学界持续不断地关注。不过这个论题近十几年来虽然也引起了人们的关注,但是对它的探讨却相对薄弱,深入而系统的专题性研究寥寥无几。本课题意在以中国画论中的教化功能观作为切入点和分析平台,去透视中国画和画学家是如何贯彻儒家文艺思想的。本文致力于把儒家典籍和儒家学者的相关思想,与中国画学著述、中国画家的言论联系起来,并且结合具体绘

① 1999年,笔者受教于南京艺术学院周积寅教授,攻读博士学位。在选定学位论文选题时,周老师从我曾经多年从事哲学和美学教学与研究的学术背景考虑,从美术理论界有关中国画学与儒道禅关系的研究中对儒学因素与儒家影响的梳理相对薄弱的状况出发,和我商定以儒学与中国画学的关系作为博士生学习期间的专业研究方向,并于2000年10月通过了开题报告。此报告以《中国古代画论中的儒学影响》为题发表于文化部中国画研究院主办的《中国画研究》杂志2000年第2辑4~9页。然而儒学对中国画的影响长达二千多年,并且儒学本身也在这二千多年中不断地变换其内容与形态,因此以区区三年的研读显然难以通透这一课题。为此我和导师决定以中国画的功能观这一最具有儒学特色的画学理论作为切入点,进而探讨儒学与中国绘画、中国画论的关系。周老师提出了以功能论的理论梳理(过去所谓“以论带史”)来总领二千年儒学与绘画功能关系演变历史的基本写作思路,对本论文的完成起了关键作用。

本论文以“鹤鸣九皋”为题,是取《诗经·小雅》中的“鹤鸣”一诗的形象。《诗经》作为儒家典籍,被儒家学者们赋予了“兴、观、群、怨”的政教伦理价值。“鹤鸣九皋”也被儒家作为“海宣王”的讽谏之“美刺”和象征贤人自清的意象而被世代传颂下来。笔者认为,“鹤鸣九皋”的意象,正是二千年来儒家思想凝结在图像上的范例之一,体现出古代图像中儒家伦理因素的渗透和绘画宣教功能。故而取其为主标题。

画样式探索古代画论以及画家在创作中是如何体现和表达儒学思想的。研究表明,教化功能观是关涉到绘画的存在地位和价值的大问题,是画学的中心问题之一;它在绘画题材、立意、创作与品评标准、具体创作图式等方面有一整套理论要求,是儒家文艺观在画学上的集中体现。而且,就儒家思想品质来看,画学家们对功能问题的论证与阐发也体现出同儒家思想相一致的对绘画的先验性存在价值的关注。不能回避的是,历代论画者在阐释绘画的伦理教化作用之时,也夹杂着文人画适意寄情的自娱论。文人画的这种功能观虽然与儒家正统的教化论有相左之处,但却同样渊源于儒学对文艺的功能规定。而在具体的绘画实践中,中国古代画家们在人物画、山水画、花鸟画具体造型、立意、布局、程式中也有意或无意地发挥着绘画包蕴与传布儒家伦理意蕴的教化作用。

Cranes Sing at Marshland: ——Confucian and the Function Theory in the Ancient Chinese Paintings

Abstract: The relationship between Confucian and the Painting – function theory of Ancient China has been paid attention by academic circles in China and abroad for more than twenty years, but compared with the questions studying the relationship between Taoism, Zen School and Chinese Painting Theory, the research for this task looks insufficient. The special, serial, profound works has been seldom seen in our study fields. In my thesis, I effort to find out Confucian ethics elements in Chinese painting's history as a perspective for researching the subject, inspecting and studying the ancient Chinese painters how to carry out Confucian thoughts into his art creation. It is brought up in the thesis that : the painting – function theory is a key question which relates to the existence and value of a painting in ancient society. The function theory with ethics instruction raises a series of requirements such as painting theme, drawing intention, the standard of art creation and art critic, as well as the special forms of art works. These are regarded as the main reflection of the Confucian literature and art views in the painting field. The ancient painting theorist also discussed the inherent over – profit value or over – experience value of painting in which it took advantage of the Confucian materials

when they demonstrated the painting function with ethics instruction. In addition, although the literate painters departed from the traditional ideas of Confucian ethics education at last, their viewpoints originally came from Confucian ideas, for example, that literature and art could enjoy your spirits and improve your cultivation. In the end, the writer looks into the expressive forms of Confucian Ethics in the Story Paintings or Portrait Paintings with texts, the Chinese Landscapes, and the Flower – bird Paintings.

Key words: Confucian School, Chinese Painting Theory, Painting – Function Theory with Ethics instruction, Literate Paintings, Palace Paintings, Gushi – huaxiang – Zan(故事画像赞, a type that composes a picture with a text).

目 录

序	顾 平
中文提要	1
英文提要	3
1 引言:文献、研究现状与方法	1
1.1 文献与研究现状	1
1.2 选题的勘定与意义	6
1.3 儒家思想特质与方法问题	8
2 综论:儒学对中国画学的规范与影响	12
2.1 做为社会指导思想的儒学	12
2.2 画论与儒家思想的一致性	14
2.3 画家“儒学化”现象	16
2.4 功能观与绘画的中心论题	20
3 教化功能论的儒学色彩与其理论发展	22
3.1 儒家文艺观与教化功能论的提出及其理论发展	22
3.1.1 绘画教化论的提出	22

3.1.2 绘画功能论的自觉总结期:六朝至唐代	33
3.1.3 教化功能论发展的盛期:两宋	35
3.1.4 教化功能论的延续与衍变:元明清	38
3.2 教化功能论的儒学色彩与绘画的宗教题材创作	39
4 教化功能论的基本理论	44
4.1 教化功能论的立足点	44
4.2 教化功能论的基本要求	48
4.3 绘画的教化作用	59
4.3.1 对帝王的规鉴讽谏作用	59
4.3.2 对属僚功臣的“旌表”	62
4.3.3 对吏民百姓“劝善戒恶”的教化作用	65
4.3.4 满足皇室重大历史活动和日常生活需要的“存形 纪盛”作用	68
4.3.5 补益儒家礼乐典籍之缺轶的“图史”作用	69
4.3.6 山水与花鸟:人文象征与譬喻的“比德”价值	70
4.4 古代画学家对绘画功能的工具性论证与先验性论证	72
5 教化功能的实现与儒家的人品要求	85
5.1 绘画功能的实现与其人品根据	85
5.1.1 士大夫画家成为绘画载道功能的实现主体	85
5.1.2 内圣外王:儒家文化的两翼和绘画双重功能的 统一	88
5.1.3 儒家的载道传义功能与画家的人品	89
5.1.4 画家的人品与绘画作品的伦理性解读	93
5.2 教化功能观的人品要求	94
5.3 读书以明理,务学以开性:人品修为的根本途径	102
5.4 人品论的文人画取向与儒家的文艺功能观	107

5.4.1 文人画论中的人品论	107
5.4.2 人品论对文人画立意传达方式的功能转换	114
6 宫廷美术与绘画政教作用的实现	121
6.1 宫廷绘画是实现绘画政教作用的主体	121
6.1.1 宫廷绘画的发展演变	121
6.1.2 画院的设立是儒家文明的制度化表现	126
6.1.3 宫廷美术是实现绘画政教功能的主体	130
6.2 宫廷绘画的基本特征	134
6.2.1 宫廷画风的形成	134
6.2.2 宫廷绘画的基本特征	136
6.2.2.1 以写实为基础,由形似求神似的技术追求	136
6.2.2.2 格法严谨,工整妍丽	140
6.2.2.3 经营位置,精构巧思	141
6.3 宫廷绘画在实现其社会功用上的复杂性	143
6.4 宫廷绘画的文人画化倾向与中国古代儒、士、官、 贵族的合一	147
6.5 宫廷绘画的命题性和艺术质量问题	153
7 教化功能观与文人画的自娱功能论	160
7.1 文人画的自娱观与儒家正统教化观的背离	161
7.2 文人画论与教化功能论在儒学根据和逻辑思理上的 共通性	170
7.2.1 文人画自娱养心论的儒学根据	170
7.2.2 文人画“自娱内养”说与儒家论理逻辑	174
7.3 游移于伦理事功责任和精神陶养之间的画家与士人 生活型态的多样性	178

8 中国画的观念性图式与儒家伦理观念的表达	182
8.1 画像赞样式与伦理功能的发挥	182
8.1.1 作为一种现象存在的画像赞样式	182
8.1.1.1 画像赞样式的出现	182
8.1.1.2 画像赞样式的存在价值	187
8.1.1.3 作为现象的画像赞样式	190
8.1.2 圣贤像赞式的伦理功能及其造像法则	192
8.1.2.1 圣贤像赞式的造像法则	193
8.1.2.2 圣贤像赞式与文人肖像画的功能表现之不同	196
8.1.3 图像赞式的衍化：“故事画像赞”及其伦理功能	200
8.1.3.1 造像立意：“历史时空”与“画面时空”的平衡	202
8.1.3.2 人物造型的类型化和儒家伦理纲常的整一化	208
8.1.4 史传赞文的补图作用：不可或缺的一环	217
8.1.4.1 类型化下图像表意功能的无力	217
8.1.4.2 传赞、图画、观众三者的交互作用	220
8.1.4.3 图像赏悦价值的旁溢与经史传赞的平衡作用	223
8.2 花鸟图式的伦理性链结	230
8.2.1 花鸟画的教化题材类析	230
8.2.1.1 象征性的规谏花鸟画	230
8.2.1.2 祥瑞颂德的花鸟图式	231
8.2.1.3 草木“比德”的花鸟画式	233
8.2.2 花鸟画样式的演变与儒家文艺思想特质	235
8.2.3 花鸟画功能传达的程式化链结	237
8.2.3.1 花鸟世界的自然秩序与画家图式链结的主观性	238
8.2.3.2 《松鹤图》与图式链结的三种隐喻赋予方式	240
8.2.3.3 鹤鸣九皋——花鸟图式的谏谏价值	244

8.3 山水画图式的伦理价值	249
8.3.1 山水画的三种图式表现	249
8.3.2 三种山水画图式的儒家伦理根据	252
8.3.2.1 “天境山水”中的儒家社会伦理秩序的投射	252
8.3.2.2 “人境山水”:治平理想的表达和德性陶养	255
8.3.2.3 “心境山水”:文人自我的膨胀与抒泄	259
8.3.3 儒家正统、画坛“正脉”与“四王”的审美理想	260
结 论	268
主要参考文献	270
索 引	280
图片目录	291
附:对贺万里博士学位论文	294
后 记	296

1 引言：文献、研究现状与方法

1.1 文献与研究现状

本选题主要从儒家的政治伦理观和儒家文艺功能观出发来考察中国绘画的功能理论。由于以往画学界在对画论思想的研究中,往往把中国绘画的艺术精神过多地归诸于道禅思想,由于画学界缺乏对画论中儒学因素的深入剖析,因此导致在儒学与画论关系研究中往往把儒学影响局限于宋代以前,认为宋代以后,在绘画创作、鉴赏和功用等方面中国艺术精神主要是道禅精神。^① 因此就出现了如高居翰先生所说的情况:“在当代大部分对中国绘画的

^① 如徐复观先生就认为中国艺术精神主要是由道家创造的,“老庄之道,即艺术精神。”(徐复观《中国艺术精神》,天津:春风文艺出版社,1987,204。)另有论者说:“儒、道、法、佛各家俱言道,但古代山水画一直是和老庄之道联系得很紧,乃至于把画就作为道看待。”(陈传席《中国山水画史》,南京:江苏美术出版社,1988,50。)不过我们也应该看到,促使绘画由人物教化向山水之道转向的“玄学”思潮提出的实际目的是“援道入儒”,其主流是为正统儒家寻找重建的根据(参见陈卫平《孔子评传》,南宁:广西教育出版社,1997.123~125.)。如任继愈先生所说:“儒家失去汉代的独尊地位,而道家的思想资料对本体论的创作有帮助,因而儒道融通,形成魏晋玄学的总趋势。”(任继愈《天人之际》,上海:上海文艺出版社,1998.108。)受玄学和佛学影响的宗炳所言的山水之“道”,实际上也含有为“仁者”、“贤者”所乐之道,这其中就有儒家影响在内。儒家的“道”,和道家之道同样源自上古阴阳五行说。宋明儒学更是大谈天道人道的统一。这是宋元明山水画繁盛的思想基础之一。

研究中,存在着一种奇怪的缺陷,这就是没有把儒家思想当作对艺术创造和艺术理论的系统论述中的一种力量。当我们遇到这类问题时,往往只是三言两语、漫不经心地交代过去。”^①

事实正是这样。国内对儒学与画论关系的研究,较少从绘画创作、品鉴、思维特性和审美品质等视角对问题的深入而系统的论说,而多把儒家影响限定于绘画的外在社会功能这样的显性层面上。即使是对画论中儒家伦理因素的分析也缺少专题性的研究著述。笔者在检阅前人和当代相关研究成果时,往往只能在专门论述道禅影响的论文或专著中,或者在美术史著作中找到附带提及的零星片断。即使是绘画的政教功能问题,许多人也是“三言两语、漫不经心地交代过去”,缺乏深究其理的兴趣。在近现代论者的美术史著述中,在谈到某个时代的绘画面貌和绘画理论时,往往要提及曹植、谢赫、张彦远、郭若虚等人带有儒学特征的教化功能观,然而限于这些著作的治史性质,他们难以作理论展开,只能简略交代一下,或者作为某个时期绘画评介的背景材料提出。另一方面,由于道禅思想在中国封建社会中后期逐渐影响到社会文化各层面,古代画论中充斥着道家禅宗的话语,特别是宋元明清文人画家的创作宗旨与道家“解衣般礴”、^②因任自然的性情之说,和禅家的内省妙悟的修养论都有许多渗合共通之处,这也致使许多论者把注意力放到道禅学说对画家和画论的影响方面。然而,中国社会儒道禅三家或者说三教在六朝以来的斗争、竞逐和融合的特点,决定了儒家影响也是无法回避的画学问题,这就使得学者们在

① (美)高居翰《中国绘画理论中的儒家因素》,见:《外国学者论中国画》,长沙:湖南美术出版社,1986. 28.

② 梁白泉先生批注(以后简称梁注):王安石虎图诗:“想当……欲画时,睥睨众史为庸奴”。《庄子·田子方》“宋元君将画图,众史皆至受,揖而立,舐笔和墨,在外者半。有一史后至者僮僮然不趋,受揖不立,因之舍。公使人视之,则解衣般礴,裸。君曰:可矣。是真画者也。”可参见:《诸子论成》(三),北京:团结出版社,1999. 250.

论说画学中的道禅因素时,不得不提到儒家。问题在于,这种论说方式多是附带性的,缺乏专题研究的深度。“文革”前后对这个问题的研究,虽然有一些专题论述美术功能的论文,但往往受到“左”的思潮影响,其中研究多局限于教条化的阶级分析和路线斗争上;在意识形态上对儒家思想所持有的批判态度使得画学界很少有从艺术创作的本体界面深入研究儒家与画论关系的著述。^①

画论中的儒家因素问题在近二十年来已经开始有一些专题性研究出现。这和新时期以来中国学术界对外交流的扩大,信息渠道的通畅,以及国外汉学界的影响有关。这方面出现了不少专题论文,如国内举办的赵孟頫、董其昌、“四王”等国际学术研讨会,就有关于董其昌、“四王”等人绘画及其绘画思想中的儒学背景的研究论文,另外如一些对历代院画探讨的论文,其中也论及了宫廷绘画的政教作用。把较多篇幅用在对儒家思想与画论关系的探讨的著述中,值得一提的首先就是黄专、严善錞先生所著《文人画的趣味、图式与价值》,其中集中论说了儒家道艺观对文人绘画的影响,并比较了坚持儒学信念的李日华和深受禅学影响的董其昌在晚明不同的画学主张与理论结局。陕西的李辛儒先生在1992年出版有《民俗美术与儒学文化》一书,较多地论及了儒家生殖文化、忠孝观念等在民间美术中的图像表现,然而在古代画论方面涉及很少。朱良志先生的《扁舟一叶:理学对两宋画学的影响》,可以说是国内首部专题研究儒学与画学关系的学术著作。他对两宋画学和绘画中的儒学倾向做了多方面的清理和论说。相反,在对中国古代文艺思想的研究方面则有较多著述涉及儒家思想的影响。

① 二十世纪八十年代初期,国内曾有过一次颇为热烈的关于美术功能问题的讨论。其主要围绕着当时有人提出的“审美功能是美术的唯一功能”这一论题而展开的,其中涉及了美术与政治、美术的审美作用、美术与生活,美术的阶级性,美术与形式美等等诸多问题。现在看来,这场讨论还受制于当时刚刚逝去的年代的思维惯性,缺乏解决问题的理论深度,更勿论与儒家思想关系了。