

崇高之美

彭明輝談國畫的情感與思想

崇高之美

彭明輝談國畫的情感與思想

彭明輝作品集

崇高之美：彭明輝談國畫的情感與思想

2014年5月初版

定價：新臺幣750元

有著作權・翻印必究

Printed in Taiwan.

著者 彭明輝
發行人 林載爵

出版者 聯經出版事業股份有限公司
地址 台北市基隆路一段180號4樓
編輯部地址 台北市基隆路一段180號4樓
叢書主編電話 (02) 87876242 轉 221
台北聯經書房：台北市新生南路三段94號
電話：(02) 23620308
台中分公司：台中市北區崇德路一段198號
暨門市電話：(04) 22312023
台中電子信箱 e-mail: linking2@ms42.hinet.net
郵政劃撥帳戶第 0100559-3 號
郵撥電話：(02) 23620308
印刷者 文聯彩色製版印刷有限公司
總經銷 聯合發行股份有限公司
發行所：台北縣新店市寶橋路235巷6弄6號2樓
電話：(02) 29178022

叢書主編 林芳瑜
校對 倪汝枋
美術設計 彭若涵

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第0130號

本書如有缺頁，破損，倒裝請寄回聯經忠孝門市更換。 ISBN 978-957-08-4388-0 (精裝)

聯經網址：www.linkingbooks.com.tw

電子信箱：linking@udngroup.com

景高之美

序 7

前言 13

第一章 開創山水畫史的《匡廬圖》

水墨取代敷色，寫意凌駕寫實

恢弘莊嚴的《匡廬圖》

開創水墨新法的《筆法記》

六要、六法與青綠山水

第二章 北宋首選《谿山行旅圖》

氣勢磅礴，曠古絕今

天尊地卑，層次井然

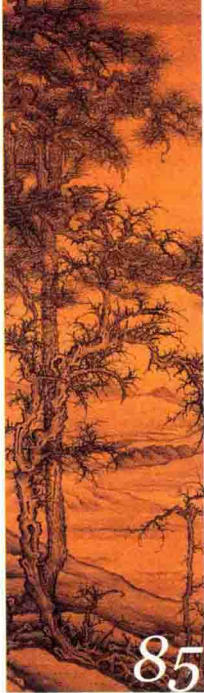
心隨筆運的原作，氣遺象死的仿作

第三章 范寬的心路歷程

外師造化，中得心源

《谿山行旅圖》的神祕情感與六要

85

第四章 北宋大山水的筆墨世界
四面斬絕，不通人跡的《關山行旅》
五代與北宋山水的情感世界
李成的深邃懿美

第五章 山水畫精神導源

書畫同源與筆墨的情感世界
西畫的參照與對比
孔子操琴的精神傳承

133

第六章 大自然與可居可遊的山水

可居可遊的遐想世界
超乎「美」的「崇高之美」
高山仰止，景行行止

157

第七章 寫意山水與南北宗

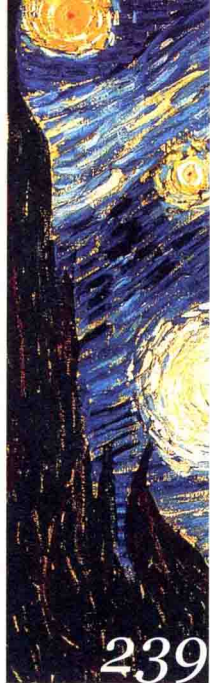
披麻皴的情感世界
南北宗的美學與抉擇
寫意山水與情感的抉擇

187

第八章 花鳥畫的流變與創新

花鳥畫的寫意與寫實
花鳥畫的創新與突破
減筆畫與潑墨的興起

239

第九章 文人畫與美術革命的論爭

文人畫到底是什麼？
人性與情感的美學
國畫的形式與內涵

第十章 從大歷史看水墨創新的困境

從大歷史的框架看近代水墨的「困境」
創新的形式與內涵
水墨與色彩的糾葛
結語

彭明輝談國畫的情感與思想

崇高之美

彭明輝談國畫的情感與思想

景高之美

序 7

前言 13

第一章 開創山水畫史的《匡廬圖》

水墨取代敷色，寫意凌駕寫實

恢弘莊嚴的《匡廬圖》

開創水墨新法的《筆法記》

六要、六法與青綠山水

第二章 北宋首選《谿山行旅圖》

氣勢磅礴，曠古絕今

天尊地卑，層次井然

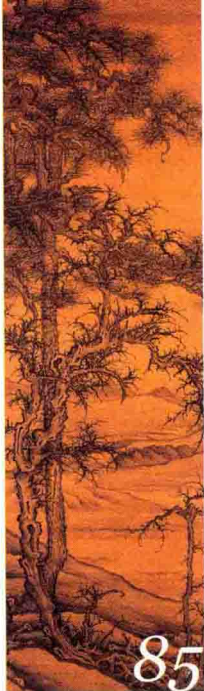
心隨筆運的原作，氣遺象死的仿作

第三章 范寬的心路歷程

外師造化，中得心源

《谿山行旅圖》的神祕情感與六要

85

第四章 北宋大山水的筆墨世界
四面斬絕，不通人跡的《關山行旅》
五代與北宋山水的情感世界
李成的深邃懿美

133

第六章 大自然與可居可遊的山水
可居可遊的遐想世界
超乎「美」的「崇高之美」
高山仰止，景行行止

157

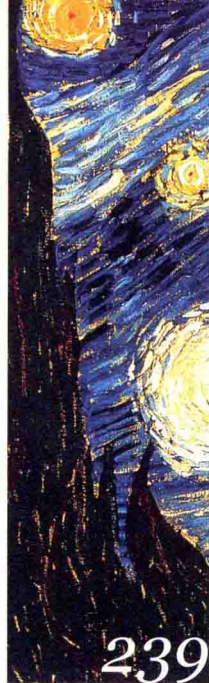
第七章 寫意山水與南北宗
披麻皴的情感世界
南北宗的美學與抉擇
寫意山水與情感的抉擇

187

第八章 花鳥畫的流變與創新
花鳥畫的寫意與寫實
花鳥畫的創新與突破
減筆畫與潑墨的興起

第九章 文人畫與美術革命的論爭

文人畫到底是什麼？
人性與情感的美學
國畫的形式與內涵

第十章 從大歷史看水墨創新的困境

從大歷史的框架看近代水墨的「困境」
創新的形式與內涵
水墨與色彩的糾葛
結語

彭明輝談國畫的情感與思想

崇高之美

這是一本談國畫的書，也是一本談中國文化與美學精神的書。我心中的讀者是想要了解國畫的人，以及想要藉由國畫去管窺中國文化的人。這本書的特色，除了力求深入淺出之外，就是遠比傳統國畫論述更寬廣的視野：它以國畫為探討的焦點，但是把討論的背景安置在中西繪畫的對比，以及彩陶、青銅、先秦音樂美學與書法的文化傳承。視野橫跨古今中外，是為了較不偏頗地掌握中國繪畫的美學與文化特質，從而釐清在這中西文化衝突的時代裡，我們該如何進行藝術、美學與文化的取捨與傳承。

這本書以國畫欣賞作為起點，分析國畫名作的構圖與筆法，引導讀者去親自感受名作的藝術特質與情感，以及這些作品背後的美學思想和人格情操。我期待能藉此讓讀者親自去感受、揣摩五代與北宋山水畫名作中，莊嚴、崇高的情懷，畫家對人性尊嚴的堅持與篤信，中國人面對大自然時那種近乎宗教的肅穆、崇仰之情，以及藝術最深刻的意義和成就。其次，我也嘗試著去理解歷代山水畫與花鳥畫的轉變，以及這些轉變的文化與人性意涵，藉此了解人在不同歷史階段與現實條件下，可以有哪些選擇。最後，我嘗試著從中西文化的比較，以及中國五千年的文化傳承上，去理解國畫的精神意涵和文化上的獨特價值，以及我們今天夾在中西文化交匯處的窘境與機會，希望作為年輕人汲取中西文化精髓時的參考，以及自我發展的借鏡。

周朝以來，中國有其一脈相承的美學精神，特別重視藝術形式、內在情感和人格三者不

分的緊密關係，使得藝術創作突破「雖小道，必有可觀者焉，致遠恐泥」的格局，變成一個值得以生命相許的終生職志，也讓我們有機會藉由國畫名作而看見前人偉大的生命丰采。為了探索這些名作背後的思想與美學精神，本書跨出狹義的繪畫藝術，援引書法藝術的精神、《史記》記載中孔子與季札的音樂美學，以及彩陶、青銅器的特色為佐證，相互發明，企圖勾勒出先秦以降的中國美學精神。

我希望讀者能從藝術品去直接感受儒家「天尊地卑」的情感，甚至進一步將這些感受拿來跟我們熟讀過的《論語》等經典相印證，彼此發揮，突破純賴抽象文字去意會中國古典文化、思想的窘境。這樣一種文化研究的取向，既可以跳脫文字的空洞想像，與歷代註解的束縛，又有確實可靠的文物作佐證，而不致蹈空入虛，穿鑿附會，是我在年過三十之後最信賴的方法。

本書最後一章談清末民初以來，國畫與西畫的論爭，其實它也是百年來中西文化論戰的縮影；而國畫現代化過程的取捨，也呼應著中國文化在當代社會的衝突與取捨。我希望這一章的討論，有助於讀者釐清國畫與西畫的衝突與化解之道，它也確實暗藏著我數十年來關於中西文化融合的一些思考線索。

五代和北宋的名畫讓我相信：人是很簡單的動物，因為他的心裡有一份莊嚴、崇高而近乎神聖的情感與懷抱。專攻美術史而名聞國際的中研院方聞院士也說過：第一次在故宮看到范寬《谿山行旅圖》的真蹟，使他「變成今天的我」，因為它「以敏感、簡潔、沉著自在

的方式，表現大自然山水磅礴的氣象，它對自然世界有一種心理觀照和視野，是我們從未在西方風景畫，如莫內、塞尚或弗拉曼克名作裡所能感受的。我妻子和我一下子被這無上榮寵的機會給震懾住了。」我希望本書可以引導讀者去認識這種震撼和感動。

過去關於國畫作品的分析都太粗略，對構圖與筆法的介紹言簡意賅，寥寥數語帶過，或流於一廂情願的濫情渲染，因此一般人讀完之後依舊難得其門而入。為了突破上述缺點，本書以可觀的篇幅，分析作品的情感（感受）跟構圖、筆法的關係，同時用原畫和仿作（或相近作品）的對比引導讀者，培養大家感受原作的能力，希望大家可以親自體會原畫構圖的巧思，以及筆法的特色，感受「意在言外」而「難以言詮」的情感，不只是陶醉在與畫面無關的美麗詞藻，或空疏浮泛的形容。

前人對國畫作品的情感與思想雖然也有所討論，但往往也是詞藻華麗而牽強附會的空泛議論，或者言簡意賅，不容易領略其主旨，以至於跟我們在作品中的實際感受嚴重脫節。本書試圖從作品分析、畫論以及歷代畫評這三個軸線一起下手，嘗試去揣摩、分析畫家的人格特質與心路歷程，希望在這個較大視野與多元的角度下，去認識畫家的情感與思想。

五代與北宋山水是國畫的登峰造極之作，花鳥畫則開啟國畫另一個向度的精神和意義。表面上，千年來的國畫貌似而神似，事實上，在這上千年裡國畫的精神與技法迭有變化，只不過變化緩慢，創新與承繼並進，因此可以清楚地看到，前後的繼承關係綿延不斷，卻不容易看見變革的部分。但是，如果將清末吳昌碩的花鳥與北宋范寬的《谿山行旅圖》做比較，

就可以看出來兩者的工具不變，筆墨的運用已經不變，而人的精神、感情與繪畫的目的，更早已迥異其趣——吳昌碩不可能畫得出范寬的山水，范寬則不可能去畫吳昌碩那種花鳥。我希望在本書裡釐清，國畫的精神如何從北宋山水演變到花鳥，以及清末吳昌碩的篆書入畫。此外，我也企圖闡述國畫迥異於西畫之處，從而回答、提醒讀者國畫在西潮衝擊下的可貴之處。

我開始認真研究國畫，原本是想從國畫去體驗，中國人在數千年歷史內有過哪些偉大的情感與人格，以便回答自己「人活著有什麼值得追求的？人活著有什麼值得珍惜的？」後來，我在范寬與五代的山水畫裡，領略到國畫背後莊嚴、崇高的情感世界與思想，也藉此看見自己內在世界裡，那一份莊嚴、崇高而近乎神聖的情懷，因而確信：人活著，有遠比名利更值得追求、領會的精神世界，等待我們去開發。靠著這份信念的引導，我才走出虛無。

將自己在國畫中的體驗，跟我在中國經典中所獲得的啟發相比，我發現文字留給讀者的想像空間太大、太不確實，以至於任何穿鑿附會或浮誇的想像都是可能的，因此我們很容易懷疑自己在文字世界當中建立起來的人生信念。面對繪畫，那種感受比較確實、直接，而所提供的線索遠比有限的文字更豐富。因此，我開始積極從繪畫作品認識前人生命中最深刻而精彩的感動，因而體認到：人類過去數千年的情感變化，在藝術裡保留得直透、鮮活有如往昔，可以感受到許多超乎言詮的情感、胸懷，認真揣摩下，有如跟千年前的古人當面對話。通過千年來的國畫史，我們就像是在直接見證，中國千年來許多種人的情感變化和他們的生

命歷程。

我跟國畫的因緣相當久遠：我從小喜愛書法，勤練將近二十年，並且在這基礎上累積出法書碑帖和國畫的欣賞經驗。一九八三年起，我用史作樸的形上美學觀點寫了一系列的國畫評論〈國畫之精神內涵——回顧與前瞻〉，姚夢谷先生因而特地頒授「金爵獎」給我。

一九九四年起擔任清華大學藝術中心主任，並兼任台北市立美術館諮詢委員，為美術圈內與圈外的人，寫了許多篇繪畫欣賞與評論的文章，其中〈從大歷史看水墨畫的困境〉一文獲頒「帝門基金會藝術評論獎」。

歷經三十年欣賞、思索和寫作的經驗，希望這本書能夠達成「深入淺出」的寫作目標，將我在國畫和中西文化裡所獲得的感動和省思，帶給更多想了解的人。