

艺术生命精神研究丛书 刘巨德 主编

感悟之道——中国传统山水画心物论

杜文涓 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，以及对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。艺术在时空环境的變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，薪薪不停，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展的旧火照亮，因此艺术生命得以永生。

清华大学出版社

北京市社会科学理论著作出版基金资助

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

感悟之道:中国传统山水画心物论/杜文涓著.——北京:清华大学出版社,2011.11
(艺术生命精神研究丛书)
ISBN 978-7-302-26907-6

I. ①感… II. ①杜… III. ①山水画—绘画研究—中国 IV. ①J211.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第194114号

责任编辑:宋丹青

整体设计:荣玺百年^{设计}_{DESIGN}

责任校对:王荣静

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:17 字 数:259千字

版 次:2011年11月第1版 印 次:2011年11月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:45.00元

产品编号:042284-01

艺术生命精神研究丛书 刘巨德 主编

感悟之道——中国传统山水画心物论

杜文涓 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冈石窟艺术，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，当艺术作品的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。“黄帝游乎赤水之北。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

(北宋) 李成：《寒鸦图》，绢本水墨，辽宁省博物馆藏

(清) 钱杜：《人物山水图》册页，纸本设色，上海博物馆藏

(明) 仇英：《莲溪渔隐图》，绢本设色，北京故宫博物院藏

(明)董其昌：《仿古山水图》，纸本水墨设色，美国堪萨斯市纳尔逊·艾京斯艺术博物馆藏

(明) 蓝瑛：《冬日观雪》，纸本设色，藏地不详

(清) 阮元：《苍翠凌天图》，
纸本设色，南京博物馆藏

(清) 髡残：《松岩楼阁图》，纸本设色，南京博物馆藏

(清) 钱杜:《虞山草堂步月诗意图》, 纸本水墨淡设色, 日本大阪市立美术馆藏

(清) 虚谷：《小桥流水图》，纸本水墨设色，新加坡国立大学李港乾美术馆藏

目 录

第一章 引言	016
第一节 研究中国古典山水画感悟说的缘起	017
一、画艺和人生	017
二、中国古典绘画的认识论	020
第二节 中国古典绘画感悟方法论的研究现状和有待解决的问题	023
一、需要实证精神	023
二、需要厘清概念	025
三、同情共感的研究态度	027
四、心物关系和感悟	027
第二章 感悟的来源	030
第一节 感、悟溯源	031
一、释“感”	031
二、释“悟”	040
三、“感悟”：生命的体验	049
第二节 中国古典认识论里感悟方式的根源	056
一、一以贯之的致知法	056
二、中庸之象	059
三、“观”的世界	063
四、道艺之“道”和“空”的区别与关系	072
五、一心显灭处万象开阖	075
六、天人同构，悟对通神	092
第三节 道艺模式中艺术的位置	096
第四节 道艺论受到的批评	100
第五节 感悟的两个类型	102
一、“彻悟”：境界形态之悟	102
二、“大悟小悟”：存迹有相之悟	103
第三章 画家的感悟现象	106
第一节 五蕴与绘画	107
第二节 画家感悟到的内容	116

一、林泉之心	116	
二、山水性情	124	
三、“意”之悟——象外之味	140	
四、“空”之悟	160	
五、笔墨精妙	177	
第三节 感悟的形态	180	
一、意象观察	180	
二、刹那悟入	181	
三、不同的“眼”	190	
四、迁想妙得，应会感神	191	
五、默契旁通	203	
第四章 感悟的操作方法	214	
第一节 饱游沃看	216	
一、“临旧”	218	
二、“读书”	219	
三、“游览”	220	
四、熟后自传神	224	
第二节 养得宽快，意思悦适	225	
第三节 山色溪声得静观	228	
第四节 审象于净心	236	
第五章 感悟的境界	240	
第一节 境由心造	241	
第二节 境界和意境	247	
第三节 带质境	249	
第四节 身与竹化，心手相忘	251	
第五节 创造与造作	255	
第六节 结语	260	
参考文献	266	
后记	268	