

後營華佗
陳橋閻仙
家上層不
弱如松間駐
雲山早見
如茶
已卯春月
題

藝海微瀾

黃光男

藝海微瀾

黃光男

允晨文選 18
藝海微瀾

作 者：黃光男

發行人：丁元春

執行編輯：張秀明

出 版：允晨文化實業股份有限公司

地 址：台北市南京東路三段21號6樓

服務電話：507-2606~7

傳真電話：507-4260

劃撥帳號：0554566-1

出版日期：中華民國八十一年九月六日

法律顧問：蔡欽源、邱賢德律師

登 記 證：行政院新聞局局版臺字第2523號

電腦排版：上統電腦排版事業有限公司

印 製：全力彩色印刷有限公司

零售總經銷：黎銘圖書有限公司

地址：台北縣三重市大智街139號

電話：(02)9818089(代表號)

FAX：(02)9813049

封面：宋 郭熙 早春圖

本書如有缺頁、破損、倒裝、請寄回更換

版權所有，翻印必究

定價：新台幣280元

ISBN 957-9027-75-7

序

期待對自己的文化有更深層的了解，藉以體察生活美感，發掘豐沛的美學理念，以相濟藝術創作，是作者在本書中闡揚的一貫理念！

本書不是探討美學或為藝術理論的某一專題做論述，而是作者體認到繪畫美學與文藝美學互動的力量，在思考與實踐過程中，於古今名作裡，得到印證。此即不論是文字的，或是藝術的，其相通之處，乃在心靈的真誠！此書的出版，正是一片真誠之心的表達。

這使我想起禪宗第一次傳燈的故事。相傳釋迦牟尼佛在某次靈山法會上，手裡拈著一朵花，對著大眾微笑，法會上的人，個個面面相覷，不知道佛陀說的是什麼？只有弟子大迦葉，對佛陀報以會心的微笑：釋迦牟尼佛便對大迦葉說：「吾有正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙法門，不立文字，教外別傳，付囑大迦葉。」，至達摩渡海到中國，透過心靈真誠的洗鍊，立文字以傳禪機，形成中國文

化中的一大特色！

藝術，是一項心領神會的精神結晶，藉藝術家之手，以予具體實物化，就如禪學是心靈的正覺，藉文字的表達，則可以教化後輩一樣，藝海微瀾所要闡述的理念，也是精神層面的，藉黃光男館長的智慧之手，可以提供讀者更深層的文化、藝術的思考、創作空間。

吳東昇

藝海微瀾——關於這一本書

構成藝術活動的要素，無非是來自客體性的自然界，與主觀意識的人生界，二者之中包含著各項物質的景象，和精神的現實，有社會的、知識的、道德的文化條件。然在實際生活的現象中，求知是美感的開始，也是人類追求美滿的動力。

當我們面對自然與人文、傳統與創新問題時，便有諸多的想法縈繞於腦際。其中最被關心的是如何省思這些問題，又如何累積思索過程中的經驗，使之成為我們有用的知識，並從中選擇最有意義與價值的生活，當然物質的需求是人類基本的慾望，然而促進人類進步的力量，則是精神的擴散，包括思想、情感與個性，在這裏特別要重視的是催發生命意義的原動力，乃存在於人與人之間互為激勵的結果。

循著人類進化的足跡審察，生命的意義與生活的目的，均以追求幸福為目標，而幸福的定義，可能是一份堅持——所謂的堅貞或承諾；也是一份理想——自我實現或成就，更可能是一個願望的完成。當然它應該是恒常性與普遍性的真理，超越時空的變易，

能橫過人種的陌生，即為天體的真實，而附著於人文活動的現象。因此淨化人生的藝術工作，是極為精緻而且甚為積極的事業。

藝術的類型，傳統上分為八大類，從文學、音樂、繪畫、戲劇、舞蹈、雕刻、建築、電影各類性質中，事實上都互為因果的。以現代精神的說法，人類的一切精神活動，包括休閒、資訊、溝通、教育的形式，也都是藝術活動的內容。類型的分別，原來是為研究的方便，尤其對於受教者更能作單項的精密學習，否則授與受之間，乃是自然相濟的現象，也是自然形成的工作。因而，在社會多元化的潮流中，計較於自我成就的範圍，是何其侷促的事，所謂「大方無隅、大器晚成」，藝術之道無限伸展，因此如何掌握藝術的本質，才是文化層面所倚重的事理。

藝術的表現，交集在內容與形式上，不同的內容有不同的方法，有的可以襯托鮮明的主題，而且歷久不衰，有的只適合一段際會，不易留存，但是值得思考的是，藝術的表現，隨人類生活的需要而產生，在這項需要的要求下，芸芸衆生與獨占高處的情境有所不同，我們固然要力爭上游，也要有群體性的共鳴。在藝術深處的內涵中，一種有機體的活力，溯源於歷史文化的範圍，屬於千錘百鍊的藝術品，綜合了人類的才情與哲思，

其主體上的光源，散發的溫度，感染著理想人性的熱情，透析時空所呼喚的真實、當藝術表現的方式，必須選擇一種形態時，或許應用一項較可信任的題材是不夠的，必須再加上可催發生命的能源，接引跨越時空的彩虹。換句話說，內在的要素所需要的觀念，來自外在情境的要求，兩者互為主體，也互為背景。

任何一項藝術所含的意義，常蘊育著無限的理想，也都具象徵性的意義，而其張力則來自心靈寄託的深沈。就藝術品的作用，便是借以象徵性的延伸，傳達一份屬於永恒的美感。當吾人應用這些象徵的符號時，適合而貼切的形式，隨著個人的秉賦，有濃密與疏淡的表現，其感人的程度亦隨人興趣而有所歸依。

在不算短的歲月裡，似懂非懂的看到藝術創作過程的艱辛，為了豐富一些屬於個性或心靈的實相，不斷反芻學習過的美學觀，發覺過多的顧慮，反而失去了赤子的童心，不快樂的結果，事實上來自知與不知的盲點上，究竟在繪畫創作上，新鮮不是過程，而是再造自然的巧思，也在儘量尋見生命體的意識，倘若藝術美的表達得到充份的舒發，所有美的媒介體，必定融合在自然的景象中，問題是在開拓思考的空間時，常被一層層無法揮去的塵埃模糊者，可能是知識的貧乏，也可能是欲望的流俗。明知藝術是精神層

面的生命，却常受物質的雜念所牽絆，如何做到「落花無言，人淡如菊」的典雅，必須在自己行走的空間中再擴大，使之人我之間來去自如。

藝術史闡述人類精神生命的痕跡，也關心到個人與社會互生互補的關係。每當個人的才情有所舒發時，所匯集的力量必然如大火大水，社會在這種壯麗氣勢的薰陶下，強勁生命力將冉冉晉升；而群體執著的真實，是生活需要的養分，可以為即將遠去或不明的生存個體，重新注入一份生機，即便是人生價值的再生，也是美感的昇華，恒久性的生之慾。

我們尋求一份寧靜，更肯定自己，却常忘了別人也需要這份禮物。於是秉燭夜讀，晨夕與共，在他山之石來臨時，映現出無可走避的責任。縱使千山萬水，棧道難行，心靈的悟化，成為時空永存的新鮮，也許這是美的顏容，也是藝術的力量。為此，深度的開發人類智慧的結晶，引導生命活力的泉源，使古今皆是、天人合一，被人們所選擇的經驗，大乘法相，心闊情深，衆生有情，萬物皆春，那源源不絕的生之更替，挾持力量，如是「半畝方塘一鑑開，天光雲影共徘徊，問渠那得清如許，為有源頭活水來」，不阻不滯，生命暢通，非關百年軀體，而是朝夕之道，亦即人生美滿的營養劑，乃是藝術美學

的開發。

一種嘗試，也是一份心情，在我浸融美術工作越三十寒暑之時，尋源而來的是一份責任的歷程，也是一份期許，儘管力量棉薄，亦為一己之得也。

多年來，從事藝術創作工作，常有「一頭栽進去」的感覺，當心感神會之際，並沒有考慮到物質的缺乏，或現實環境的熱鬧，期待發掘內心深處的感受，對於藝術本質的純粹，有過多的關注，因此，凜冷寒冬，風雨加身的記憶，都烙印於畫作上，雖也墨痕猶濕，却滋潤畫作的生意，但在「實驗即為開創」的理念下，要有前瞻的遠見，也要有為時代吶喊的聲音，看過八大、石濤的畫作，也為梵谷、高更作題解，人性的呻吟是藝術的鼻息，掌握到的是他們強烈的堅持，乃來自四方凝聚的智慧，以及他們擇善為這個世界的光源加添原料，在燦爛的彩霞中，呼喚著美的靈魂。

於是思索屬於精神層面的磁場，源自認知的行為，如何分辨明與暗，紅與藍等等形色，不可能任其洒落滿桌，拾起一朵生命的花，要有明睿的眼光，這種情境述說著前人的經驗，加上己我的感覺，不是浮光掠影，而是活生生的趨力，摒除浮萍似的依偎，也抖落甜俗的讚美，藝術若是苦悶的象徵，那就更要注意作者與作品之間的真實。當嘔盡

心血的吐納，多層思索的單純，必然有其美學基礎，也有時空歌頌的音符。

我深信文藝與文史之間的關係，尤其是中國繪畫的創作，不論是山水或花鳥畫，它所演化的歷史，充滿人性與社會需要，已成裝飾生活的容顏，也提高神秘的光彩，其表現的特色，無非是一項理想或情思的象徵，藉著二度空間強化三度或更多的空間，甚至造成藝術的立體性，其中屬於源頭的文學語言，也在畫作中對談，鮮活的情境引發一連串的討論，大都對著「知其所以然」的觀賞者，這種想法或許可以用綜合媒體的名詞，來解說藝術的多元性與包容性，絕不只是孤獨絕緣體的熱情，也需要更多的營養劑，因此，中國繪畫的文學性，特別容易看到的名家如王維、蘇東坡等人所描述的詩畫同源，甚至趙松雪的倡導書畫合一的藝術觀，更多的或更簡的文人畫，較為複雜的是，它不只是人格畫格的道德性、學養一致的獨特性，也造就了中國藝術特質。爲了能在這園地理，有更廣大的活動空間，於是我參予這項美學的研討，也可以說我希望有更爲真切的情思，力求中國美學精神凸顯，以利藝術的創作。

問題是在工作繁瑣，時間有限的情況下，雖然自恃力極強的心志，有助於研讀美學資料，但若沒有一份壓力，包括外在的環境與內在的需求，自我修習課程並不容易持久，

況且師長的耳提面命，對於研究的成效，將較有開創性的結果。因此，在博士班學習時，選出書寫的一部分心得集成一冊，原以「談藝叢稿」為名，後定名為「藝海微瀾」，由允晨文化出版。雖然這樣的性質，並不專為美學或藝術理論的某一問題作討論，却和它們都有相屬相從的關係。尤其筆者一向注意到繪畫美學與文藝美學互動的力量，在思考與實踐部分都可在古今名作中得到印證。不論是文學的或是美術品其相通之處，乃在心靈的真實，也是「真者，精誠之至也，不精不誠，不能動人」的意思相若。那麼，有關這十來篇的短文，其用字遣詞可能匆促成章，也可能辭未達意，但一份赤子的心意却是不虛的，筆者期待的是了解自己的文化，體察生活美感，發掘豐沛的美學理念，相濟藝術創作，並提昇人生品味。尚望師長、社會賢達不吝指導。

謝謝大家！

黃光男

目次

序 吳東昇 I

藝海微瀾——關於這一本書 黃光男 III

度物象而取其真——中國山水畫形質之建立 1

身即山川而取之——中國山水畫形質之體察 36

人格畫格——中國山水畫形質之完成 74

書與畫之關係 103

書法質量美之研究 140

試論王弼注易之美學理念 168

鑄鼎象物——殷商青銅器藝術性初探 191

王充與其文學理論初探 229

詞境與畫境——從柳永「雪梅香」談起 253

神話的美學觀 278

王國維及其文學批評簡述 300

度物象而取其真

——中國山水畫形質之建立

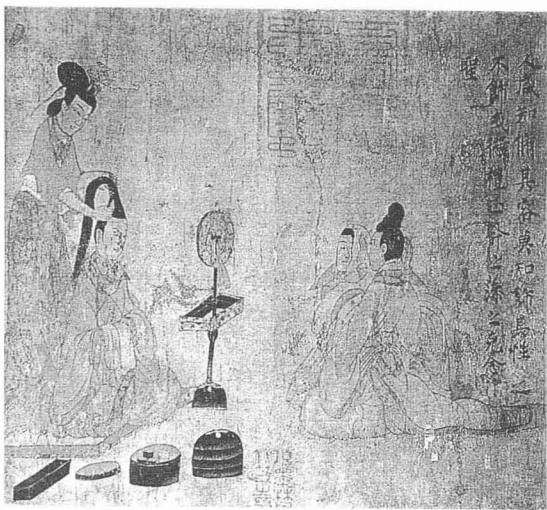
一、前言

中國繪畫在時空的變換中，有其獨到的表現與特質。其獨到乃具有東方哲思與美學理念，而有別於西方藝術的表現方法。在表現特質上，則可從展現形質上，探求其精神層面的需要與寄寓。就中國繪畫形式上分析，其分科之繁複令人不勝研究。然萬流歸宗，繪畫史所顯示出之風格，必然有其根源所在，否則中國畫在形質表現上，亦將與西洋繪畫無異。況且，中國繪畫源起於生活，生活中接觸之人事物，當以人為首要，而後才有與人相關之事物，依繪畫史發展，中國繪畫起源乃以人物畫為先，次之是居住環境如器

廬房舍、花木等，再次才是山水畫之創作（註一）。是故山水畫之出現，不僅是中國繪畫史上一件大事，亦為日後中國繪畫精神表現素材之主體。當今山水畫之於藝術性質，與西洋風景畫之表現，其不同處明顯而具體，雖所描繪之物象大同小異，如樹林、山石、水濱等，然其形質差異何止千里，甚至互為不解。西方學者蘇立文（Sullivan）先生說得好：「中國山水畫那種自然生動、寧靜平和的氣氛，在其他文明的藝術中是不常見的。……讀者可能要納悶……此類的題材，會重複不斷地出現？……相反，東方人，特別是有教養的中國人，站在西方美術館裡，看許多描寫戰爭、殉難和歷史事件的作品，卻往往提出同樣的問題」（註二）。此乃是文化之差異，亦為認知之不同。

儘管如此，本文所關心的，不在東西文化影響下藝術風格之不同，而是在山水畫形質建立之原因或根源，目的是從山水畫跡，以至完成形質之過程中，探究其受到中國人文精神與哲思之影響。具體說，在可見之畫跡或史料中，漢代即有山水畫之存在，但真跡無從查考，最早一張畫，晉朝顧愷之所繪製之「女史箴圖」（圖①），在人物背景上有山水圖象為裝飾，然仍未能獨立於人物畫之外，而至唐代如王維雖有畫跡存在之描述，甚至畫史中記有其專著山水訣，此亦未能見其真。至於吳道子與李思訓之畫跡，吾人可

義，再佐以畫跡為資源，尋求山水畫形成之精神力量，有多少是屬於中國人文精神所呈現的藝術思想與理想（圖②）。研討之範圍當在於五代前後山水畫跡畫理，與北宋之間所表現之美學觀，以說明山水畫形質之建立，乃受美學思潮之影響。所應用之畫跡均以院

圖① 顧愷之 女史箴圖（局部）

英國大英博物館藏

感覺之事實，仍然存於疑問之中，不過可以說此時山水畫之形質已具規模。至於五代以後，山水畫儼然成為中國繪畫之主流，能見的畫跡史料均豐沛而真切。因此本文討論之目的，探求山水畫形質建立之根源與特徵，進而探討中國畫所顯示之內涵，以為美術功能之應用。研究性質屬演進比較方法，從畫史畫論中尋求其定