

北京師聯教育科學研究所資助·中國藝術研究院博士後訪問學者課題論文

批評的基本理論問題研究

(上)

中國傳統繪畫

馮曉林 著 導師 郎紹君

学苑音像出版社

CD-ROM

中國藝術研究院博士后訪問學者論文

中國傳統繪畫批評的基本理論問題研究

(上)

馮曉林 著 導師 郎紹君

學苑音像出版社·2002 年

评审意见(代序)

冯晓林原学中国教育思想史、是北师大博士。毕业多年来,在从事教育思想史、理学史、文化史、哲学史研究和工作的同时,兼作画,并对中国绘画批评史产生了浓厚兴趣。《中国传统绘画批评的基本理论问题研究》是一部系统论述传统画论的著作,分“道体论”“意境论”“气韵论”“形象论”“趣味论”“人品——画品论”“风格方法论”“品第论”等八章,约百万言。作者有很好的文史根底和逻辑思辨能力,能对传统绘画批评作出整体分析判断,能将画论与中国哲学、中国文论书论联系起来,将形而上的“道”与形而下的“器”相贯通,而不是泛泛而议,不是就事论事。因而具有较高的理论和学术价值。

中国传统画论(或批评)极其丰富,是中国思想史、中国艺术智慧的一份宝贵遗产,但它的概念复杂,具多义性,与传统文化的诸多行类有多方面的联系,又与绘画实践亲密关联,需要扎实的语言学、考据学基础以释其义,也需要很高的逻辑思辨能力以辨其理,这是一个巨大的工程,难以短期完成的。冯晓林的研究已经有了很好的成果,今后更精更深的开掘,必有大成。

评审人签名: 邵经民

二〇〇二年十一月五日

第一章

中国传统绘画批评的形上依据:

道体与理路 (1)

(一)道体论与传统绘画的本体论分析 (1)

1. 传统绘画的形上性与儒释道三家美学思想渊源

..... (1)

(1)中国传统文化背景:农业、宗法制、士阶层 (1)

(2)儒道释与中国传统美学思想 (2)

(3)儒、道美学本体论 (4)

(4)古代佛学与三教融合的美学成就 (5)

(5)释道思想对山水画发展的影响 (6)

2. 道之认同:“道”与绘画形上观念的发展 (6)

(1)宗炳前后:“道”与绘画 (7)

(2)王微:绘画与易象同体 (8)

(3)韩拙:《宣和画谱》——绘画通天地万物 (8)

(4)布颜图:“鸿蒙”、“意”与绘画 (9)

3. 哲学本体与绘画本体 (9)

(1)天道与“画道” (9)

(2)《老》《易》之“道”与中国绘画的哲理性 (12)

(3)老庄之“道”与中国绘画美学的起点及哲学深度 (13)

(4)“道”与“数”:中西绘画美学的逻辑起点 (15)

(5)道(气)论与传统绘画美学的特点 (15)

(6)画之“道”与神与气 (16)

(7)自然——宇宙精神与山水画本体 (18)

4. “道”与中国绘画本体 (20)

(1)画以“道”立:中西比较的视角 (20)

(2)《易》“道”与绘画的形上性 (21)

(3)道家的宇宙论与艺术本体论 (22)

(4)“道”与“无” (24)

(5)道家自然道本与“和”之美 (25)

(6)道家主客体关系与绘画本体 (25)

(7)禅“空”哲学与中国传统画本体	(25)
5. 石涛“一画”的绘画本体	(26)
(1)“易”的“一”、“多”关系与传统绘画本体	(27)
(2)道“一”与绘画本体:张彦远的阐释与发展	(27)
(3)石涛“一画”论与绘画本体	(31)
(4)气、“一”与绘画本体	(32)
(5)“一画”与笔法:绘画的视知觉图式	(33)
6. 道与美:本体与本质	(34)
(1)美的超越性存在	(34)
(2)老庄之“道”与审美本质	(35)
(3)道家的“有一无”论与艺术批评	(37)
(4)道教的“文一道”关系与审美	(39)
(5)庄禅的审美本体:庄子“得意忘言”的禅学渗透	(40)
(6)“通”与“同”:审美心理理论	(41)
(7)“道”:作为美学形上范畴的学派性与模糊性	(44)
7. 绘画本体与绘画美创造	(45)
(1)艺术本体论与古代绘画的表现观念	(45)
(2)时空表现的绘画本体论分析	(46)
(3)“巧一拙”之道的艺术本体分析	(48)
(4)“损一益”之道的艺术本体论分析	(51)
(二)“天人合一”论与传统绘画的本体论分析	(55)
1. 儒道社会文化观上的“天人合一”论与审美本体	(55)
(1)儒学的“天人合一”哲学与中国传统文化	(56)
(2)《周易》“天人合一”观与比德审美	(57)
(3)“天人合一”与儒家仁学审美的本体	(57)
(4)老庄道家的“天人合一”与审美	(60)
2. “天人合一”意识与古代艺术理性	(61)
(1)“天人合一”论与传统艺术哲学	(61)
(2)“天人合一”与绘画中的“道一性”统一:再现与表现的统一	(63)

(3)“天人合一”与古代审美的整体性	(64)
3. “天人合一”与绘画批评	(65)
(1)“天人合一”与绘画的接受—批评	(65)
(2)“天人合一”与绘画的审美移情	(65)
(3)“天人合一”与意象观察	(66)
(4)“天人合一”与意象审美	(68)
(5)“人与天调”与传统艺术批评理论模式	(69)
4. “天人合一”与绘画创作的形上分析	(70)
(1)“天人合一”的创作心理层境	(70)
(2)“天人合一”与情境交融	(72)
(3)“天人合一”的技法运用	(73)
5. “天人合一”观对艺术发展的负面影响	(76)
(三)中国传统绘画的“特色—本质”论:表现与再现	(76)
1. 绘画本质:表现与再现统一	(76)
2. 辩证思维方法与“表现”的艺术体系	(77)
3. “表现”:中国绘画的基本思想理论体系特色——与再现的比较	(79)
4. 儒道主体精神与“表现”:绘画的本质论	(81)
5. 原始时期的绘画:中国人的概括与“表现”	(82)
6. 绘画的表意性与宗教信仰	(83)
7. “表现”与传神:自然生命的展现	(84)
8. “表现”与时空关系	(86)
9. 表现与再现:“师法造化”与“摹仿自然”——中西比较	(87)
10. 西方近现代的“表现主义”绘画	(88)
11. 中国传统绘画技法及形式的表现性	(88)
12. 表现与象征	(89)
13. 禅画的表现艺术	(90)
14. “顿悟”与禅画的超越性	(91)
(四)“理”与传绘画批评理论的形而上学	(93)

1. 中国古代艺术批评的理性形态	(93)
(1) 中国传统艺术批评理论的特色	(93)
(2) 理性与艺术理性	(94)
(3) 古代艺术理性的形上依据:“天人合一”	(95)
2. 物理与画理	(96)
(1) “常形”与“常理”	(96)
(2) 理与神	(97)
(3) 老、易、玄、佛的“象外求理”论与艺术审美的实现	(102)
(4) 东西方“数一理”与绘画的二度空间	(103)
3. 哲理与画理	(104)
(1) 文化——哲学——绘画	(105)
(2) 中国绘画的哲理性	(106)
(3) 哲学思想与民族审美意识及其交流	(107)
(4) 辩证法与古代画理	(108)
(5) 道家哲学与传统绘画的理路	(115)
(6) 禅家思想与画理	(117)
4. 心理与画理	(118)
(1) 传统心学与艺术批评之理	(118)
(2) 心性修养与绘画	(119)
(3) 儒家德之审美功能论与理性精神	(119)
(4) 人生哲思与绘画理性	(122)
(5) “和谐”的美学精神与传统画理	(126)
(6) 致“中和”的美学精神与“狂者”之分	(127)
5. 画理与画法	(128)
(1) “理”与“气”	(129)
(2) 太极 S 曲线与中国画造型原理	(129)
(3) 太极的黑白意识与中国绘画的笔墨——色彩原理	(131)
6. “品”与“评”的关系:绘画批评的理性特征及局限	(132)
(五) 中国传统绘画的理情原则	(134)

1. 宗法社会与“以理节情”的审美原则 (134)
2. “以理节情”原则:造型性因素的分析 (135)

第二章

意境论与传统绘画批评:

入其境、会其意 (137)

(一)意境论与绘画批评 (137)

1. “意境”批评的基本所指及其理论价值 (137)
2. 意境的解读:绘画的接受——批评与意境 (139)
3. 意境与意会:接受者的深层解读 (141)
4. 传统绘画批评的“意境”概念与山水画意境 ... (142)

(二)意境论的产生、发展与研究 (147)

1. 意境论的产生及唐以前的发展历史 (147)
2. 唐代绘画的诗化与意境范畴的产生及批评意义
..... (149)
3. 意境理论的当代的研究 (152)

(三)意境与美:艺术本质的再理解 (154)

1. 康德“美的艺术”与意境 (154)
2. 中国绘画的意境原则 (154)
3. 意境形态与美的本质 (158)
4. 意境的整体性 (159)
5. 意境美的不确定性:含蓄与模糊朦胧 (160)
 - (1)意境的含蓄美 (160)
 - (2)意境的模糊朦胧之美 (163)

(四)意境范畴的理论渊源 (164)

1. 儒家的思想资料及文人的艺术实践与“意境”范畴的理论构成 (165)
2. 老庄道玄的艺术思想资料与“意境”范畴的理论来源
..... (166)
3. 佛学禅见与艺术意境范畴的产生 (167)

- (1)佛学的传入及与儒道的合流与“意境”范畴 (167)
- (2)佛陀范畴与“意境”范畴 (168)
- (3)意境与禅境 (170)
- (4)天人合一论与佛家意境说的形成 (171)

(五)意境的基本构成:意(主)境(客)的对立与统一

- (171)
- 1. 主客观的统一与“意境”、创作与批评的视角 (172)
- 2. “意”与“境”的对立与统一:创作与批评的视角 (177)
- 3. “意象”和“意境”的联系与区别 (178)
- 4. 情境与意境 (181)
 - (1)“意境”与“情境”的联系与区别 (181)
 - (2)情境统一于笔墨的内在契机 (182)
 - (3)情境交融与意境的创造 (184)
- 5. “意境”与“形象” (190)
- 6. “意境”与“典型” (193)
 - (1)作为审美创造与批评范畴的意境与典型 (193)
 - (2)意境与典型的艺术认知论、功能论区别 (194)
 - (3)意境与典型:中西理论渊源与美学本质的比较 ... (196)
- 7. 诗境与画境 (197)
 - (1)诗歌意境的绘画性 (197)
 - (2)绘画意境的诗意性 (206)

(六)作为绘画创作和批评范畴的“意境”之“意”

- (210)
- 1. 中国传统绘画的表意精神 (210)
- 2. “意”的历史发展与基本层次结构 (214)
- 3. 意境之“意”的基本精神:主体性、主观性和自觉性 (224)
 - (1)“意”与情志 (224)
 - (2)“意”与“性” (226)

(305)	(3)“意”与“气”	(227)
(005)	(4)作者之“意”与接受——批评之“意”	(229)
(001)	4. 言意关系与意境之“意”	(229)
(10E)	(1)言意关系与意境论	(229)
	(2)寄言出意与意境之“意”:道通于意	(231)
(10E)	(3)得意忘言与意境之“意”:禅通于意	(232)
	(七)意境之“意”与“立意”	(233)
(00E)	1. 画格取决于立意	(234)
(01E)	2. “造化——心源”与立意	(236)
(01E)	3. 笔墨技法与立意:意存笔先,画尽意在	(240)
(01E)	4. “意匠”经营与立意	(243)
	5. 禅意画创作的“立意”	(246)
	(八)意境之“意”与写意	(248)
(01E)	1. 写意的基本内容与要求	(248)
(01E)	(1)写意与写实	(249)
(01E)	(2)神形——主客关系与写意	(251)
(01E)	(3)古典审美的写意意识和传统	(251)
(01E)	(4)写意形式之美	(253)
(01E)	2. 写意画的产生和写意论的历史发展	(255)
(01E)	(1)唐宋时期:写实传神的人物画的衰落与写意山水花鸟画 的兴起	(255)
(01E)	(2)宋元时期的“写意”论	(262)
(01E)	(3)明清时期的“写意”论	(268)
(01E)	(4)近现代写意论的发展	(271)
(01E)	(5)“写意”的意义和异化	(278)
(01E)	3. 写意论的理论源流	(278)
(01E)	(1)“意”与“写意”	(279)
(01E)	(2)言、意、象之辨与“写意”	(282)
(01E)	(3)意象、意境与写意	(282)
(01E)	(4)传神论与写意论	(284)
(01E)	(5)气与写意	(285)
(01E)	(6)书画同源与写意之“意”	(290)

(7)禅佛与写意画之“意”	(296)
(8)理性与绘画之写意	(299)
(9)中国古代绘画“写意”论的意义	(300)
4. 笔墨游戏与写意	(301)
(1)院体画工的专尚形似格法与文人写意的游戏水墨	(301)
(2)写生造型与笔墨写意表现的矛盾性	(303)
(3)简与写意	(306)
(4)墨戏与感兴:笔墨写意的创作动因及其审美意义	(310)
(5)写意笔墨的价值:中西比较的视角	(312)

(九)作为绘画创作和批评范畴的意境之“境”

.....	(314)
1. 景与境	(314)
2. 意境与心“境”:意境之“境”的主观性和精神性	(314)
3. 境界说与意境论	(319)
(1)由王国维的“三境界”说起	(319)
(2)佛学六境及艺术境界论	(321)
(3)禅与绘画境界中的生命律动的意识	(324)
(4)儒道两家哲学——艺术境界论	(325)
4. 意境之境的构成和种类	(326)
(1)有我之境与无我之境	(326)
(2)动境与静境	(327)
(3)“萧疏平淡”之境	(331)
(4)“荒寒幽寂”之境	(334)
(5)渺远幽深之境	(343)
(6)“宁静闲和”之境	(346)
(7)空灵之境	(348)

(十)虚实黑白与意境的创造和审美

1. 虚实黑白与绘画的意境美	(349)
2. 虚实黑白的哲学——美学原理与意境	(353)

3. 虚实黑白与意境的含蓄之美 (355)
4. 运用虚实黑白关系创造意境的方法 (357)

第三章

气韵论与传统绘画批评:

望其气、求其韵 (362)

(一)以气韵求其画:气韵论与中国传统绘画的“接受
一批评” (362)

(二)气韵观念的发展历程 (365)

1. 魏晋南北朝:气韵观念的提出及其意义 (365)

2. 唐五代时期:“气韵”论的初步运用 (367)

3. 两宋“气韵”论:气韵与传神 (368)

4. 元人“气韵”论:气韵与笔墨 (370)

5. 明人论“气韵”:士气、笔墨与气韵 (370)

6. 清人“气韵”论:气韵论的最高发展及近代接轨

..... (372)

(三)气韵的概念和本质 (376)

1. 六法与气韵:创作与批评的共同准则 (376)

2. 历史上的“气韵”论含义分析 (378)

3. “气”与“韵”的对立统一 (379)

(1)“气”与“韵”的分合而论 (379)

(2)气韵中的主客关系及其统一 (380)

4. 气化原理与气→韵转化 (381)

5. 气韵与绘画的生命意识 (384)

6. 气韵与人品 (384)

7. 传神表意与气韵生动 (385)

8. 意境与气韵生动 (387)

9. 笔墨与气韵生动 (388)

10. 气韵概念的重迭性结构 (391)

(1)“气韵”包含着“生动”这个概念。 (391)

(2)“气韵”以“气”为主	(391)
(3)“气”等于“势”。	(391)
(4)“意”影响着“气韵”。	(391)
(5)“气韵”与“风范”、“神”等概念紧密联系	(391)
(6)“情(势)”作用于“生气”,“天趣”关联着“气韵”	(392)
(7)“气韵”包括“经营”、“用笔”、“赋彩”等因素的构成	(392)
(8)“心”对“气”的影响,“形”的作用和韵的产生	(392)
11.“气韵”概念的交融型结构	(393)
(四)以气取韵:作为绘画创作与批评范畴的气韵之“气”	(394)
1. 气之审美与批评	(394)
(1)审美层次上的“气”范畴含义	(394)
(2)气之审美的历史运用	(395)
(3)“望气”与绘画审美——批评的方法	(397)
2. 从哲学本体之“气”到绘画审美之“气”	(399)
(1)气(道)观念:中国哲学——美学的核心和生命意识	(399)
(2)气与自然审美	(401)
(3)作为哲学概念的“气”到艺术概念之“气”	(402)
(4)气之阴阳与绘画中的辩证法	(403)
(5)“气韵生动”之“气”的形上性	(405)
(6)“元气”论与绘画创作及批评	(407)
(7)气与灵感:以气取韵与创作	(410)
(8)气与“以气写形”:血脉一气的造型构图方法	(411)
3. 气犹人之“气”	(414)
(1)“气”的形上性	(414)
(2)本体之“气”与气的精神性	(414)
(3)人物品藻:从本然之气到体气才性	(416)
(4)气与气质	(418)
(5)气与情:情气论与绘画创作与批评	(418)

(6)气与力	(421)
(7)士气与气韵	(422)
(8)士气、地气与画分南北	(424)
4. 气与势:气势审美与批评	(426)
(1)气势与运动	(426)
(2)气势与力	(427)
(3)气势与意境	(428)
(4)气势与置陈布势	(429)
(5)作为古典美学范畴的气与势的当代研究	(431)
5. 气与养气:养吾静气	(433)
(1)气与静气的审美意义	(433)
(2)庄道“虚静”论与绘画中的静气修养	(435)
(3)儒家的人生“虚静”论与古典绘画的“静气”修养	(436)
(4)佛教的静修理论与古典绘画的“静气”修养	(436)
(5)古典绘画静气修养的积极意义	(438)
(6)古典绘画“静气”修养的消极影响	(439)
(7)养气与时代精神	(439)
6. “气”与中国艺术的审美特征	(440)
(1)气与中国艺术审美的整体性	(440)
(2)“气”与中国艺术审美的模糊性	(442)
(五)以韵生气:作为绘画创作与批评范畴的气韵之“韵”	(444)
1. 音→声→韵:气韵	(445)
2. 人→神→韵:神韵	(447)
3. 意→味→韵:韵味	(452)
4. 韵的其它	(456)
(1)墨韵	(456)
(2)韵与风格	(456)
(3)韵外之致	(457)

第四章

古典形象论与绘画批评:

观其形、察其象	(458)
(一)形与象:绘画对客观对象的外在描绘 ...	(458)
1. 中国传统画论中的“形”与“象”	(458)
(1)人物画的“形”与“象”	(458)
(2)山水画的“形”与“象”	(459)
2. 文字象形与绘画造型	(460)
3. “应物”以“象形”	(462)
(1)先秦“象形”说	(462)
(2)谢赫的“应物象形”:以“形的概念”造型的方法 ...	(462)
(3)“应物象形”与“摹拟论”	(464)
4. 中国传统绘画造型的原理与形而上方法	(464)
(1)道与绘画造型	(464)
(2)“骨法用笔”:笔墨线条与造型	(465)
(3)遗形与造型	(467)
(4)传神与造型、具象的意义	(468)
(5)意念与造型	(469)
5. 形象的塑造:中国传统绘画的典型化与程式化	(474)
(1)集中与概括	(474)
(2)再现对象的典型性	(475)
(3)中国传统绘画形象的特征	(476)
(4)中国传统绘画形象的概念化、程式化问题	(478)
6. 奇形与怪诞形象	(483)
(1)“奇形”美	(483)
(2)拆半表现方式与怪诞形象的产生及怪诞美	(484)
(3)禅宗绘画的形象怪诞与抽象性	(486)
(二)象、取象、象内与象外、具象与抽象	(489)
1. “象”与绘画批评	(489)
(1)中国绘画批评中的“象”	(489)
(2)《易》之象:中国传统美学的元范畴	(490)
(3)“道”之“象”——审美观照中的物象	(491)
(4)“象之审美”批评	(492)

2. “取象”:古典艺术思维方式	(493)
(1)画符成象与画形成象:中西绘画造型方式的比较	(494)
(2)“线”与“象”	(496)
(3)汉字与取象思维	(496)
(4)再现对象的细节真实性	(498)
3. 象内与象外	(499)
(1)老庄的“大象”与“象外”	(500)
(2)魏晋玄学的“言意之辩”与画论中的“象外”说产生	(500)
(3)僧皎然论“采奇于象外”	(502)
(4)司空图论“象外之象”、“超以象外”	(503)
(5)“象外”与虚实	(504)
4. “具象与抽象”:从形象到意象	(505)
(1)中国传统绘画的具象性	(505)
(2)中国绘画的抽象性——“笔墨情趣”和“离形得以”的途径	(505)
(3)佛教“无相”观与绘画造型艺术的抽象观念	(507)
(4)“有物”≠写实议,“不尚肖物”≠形式主义	(508)
(三)“意象”与中国绘画语言及其批评	(509)
1. 作为传统美学范畴的“意象”概念与性质	(509)
(1)中国绘画语言符号的意象性和非陈述性	(509)
(2)作为美学范畴的“意象”的基本含义	(511)
(3)“意”与“象”的关系	(512)
(4)“意象”的整体性与辩证法:石涛“一画论”的视角	(516)
(5)“意象”概念在中国古代艺术体系中的性质与作用	(518)
2. “意象”范畴在古代艺术理论中的产生和发展	(519)
(1)从“意”到“象”到“意象”:先秦至魏晋,“意象”概念的形成	(519)

(2)刘勰《神思》“意象”与《周易》的“意”与“象”:文体分析	(522)
(3)刘勰《神思》“意象”与老庄“象”论	(524)
(4)王夫之论“审美意象”:主客观的统一	(525)
3. 意象的构成与性质	(526)
(1)意象之“象”与意象	(527)
(2)意象之“意”与意象	(536)
4. 意象造型:中国传统绘画的形象方法论	(542)
(1)“意象”造型与中国传统哲学思维	(543)
(2)意象造型与中国传统美学:抽象、具象与意象	(544)
(3)意象造型的形式因素	(547)
(4)中国传统绘画“意象”造型的五种方法	(549)
(5)意象观察与意象造型	(552)
5. “意象”与“意境”	(554)
(1)从意象到意境	(554)
(2)“兴象”:从意象到意境的中介	(557)
(3)“境生象外”与意境	(559)
(4)明清时期的“至境意象”论与意境	(562)
(5)禅境意象与审美意象	(563)
6. “意象”范畴的理论特性	(565)
(1)“意象”的作用	(565)
(2)“意象”的审美批评特征	(565)
(3)“意象”概念的模糊性与动态性	(566)

第五章

趣味论与传统绘画批评:

玩其味、识其趣 (569)

(一)“趣味”与审美 (569)

1. “趣味”审美的产生:明中叶从意境论到趣味论

..... (570)

2. “趣味”与情调:既在内,又在外 (572)

3. “趣味”与民族传统 (574)