

中国绘画研究 论文集

●《朵云》编辑部选编

ESSAYS ON TRADITIONAL CHINESE PAINTING

中国绘画研究 论文集

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材 中国美术学院美术考级教材 中国美术学院美术考级教材

ESSAYS ON

中国绘画研究 论文集

TRADITIONAL
CHINESE PAINTING

朵云编辑部

选编

●上海书画出版社

中国绘画研究论文集

《朵云》编辑部 编

★

上海书画出版社 出版发行 上海愚园路 237 号
邮政编码 200038

上海市译文印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本: 850×1168 1/32 印张: 31.25 字数: 750千字

1992年8月第1版 1992年9月第1次印刷

印数: 0.001—3,500

ISBN 7-80512-579-1/J·482 定价: 平装: 22.00元
精装: 25.00元

序

在庞大的中国传统艺术理论中,最具系统规模者,当推画学理论。无论史论还是方法,感觉呈示还是形式分析,玄想性的宏观寻绎还是实证性的个案著录,它都以一种对“道”和文化内涵的独特理解,维系着人与世界的谐和关系。然而,由于时代的变迁,这种谐和关系却在相当程度上实现了对外开放的当代人心理场里明显地消褪了。

且不说凝结在文言句式中的理论思维,已与我们所使用的语言深层结构格格不入,也不说传统意义的审美方式,已与我们所依存的现象世界龃龉错位,单以绘画理论和绘画实践之间的关系而言,就发生了不容忽视的重大变化。虽然,绘画理论作为对绘画的一种阐释方式,作为干预绘画的存在和发展的一种理性手段,而绘画实践作为对绘画的一种展示方式,作为干预绘画的存在和发展的一种直觉行为,表现于古代和当代并无根本性不同。但不可避免的是,近百年来所受到的西方文化尤其是近十年来所承受的西方现代艺术精神的冲击和影响,使中国传统绘画中理论与实践的畅通和合关系,走向了当代中国绘画理论与实践日趋分裂乃至对立的离析性局面。处于畅通和合关系,

理论与实践之间的对应或者转换,皆是彼此并协、往还自由的。“气韵生动”、“境与性会”、“画中有诗”、“书画同体”、“画品即人品”等等在我们看来未免失之玄虚或混淆不同本质的理论界说,正是因为这种关系的保障,不仅不会对实践构成游离和冲突,而且能够更有效地吸引创作者和接受者的认同性读解。中国画的超稳定态发展,与其理论和实践的谐和型对应方式互为因果。可是,自从西方现代文明介入我们的生存方式和思维领域以来,以往那种合天人、一心物、同美善的理论思维模式,犹如中式裤子遇到西式裤子一样,随着时风的移替而日见困顿萎缩。人们不再满足主体化自由的沉湎,不再漠视客体化自由的印证,转而企求一个用强化客体归属的方式以展示主体精神的新支点。对于穿惯中式裤子的人来说,维持物我关系的通道,在于毋须公开自己腰身而只需随时调节裤带松紧的主体性、原则性行为,小我的实现不必以对抗大我为前提,大我的存在也不会妨碍小我的定在。西式裤子则不同,它非得在发生其有效性之前,经由一个区分性别、测量腰身、设计制式的目的外化过程,维持物我关系的纽带,于是变成了诉诸客体化和原理化的行为取向,或者平抑功能以应顺本体,或者排斥共性以张扬个性,在与大我环境相分离的状态中实现小我的定在。这个新支点,将我们这个时代的中国绘画置于一种与传统完全不同的文化情境:实践作为理论的感性展示,不再具有印证性,而往往表现为对理论内驱力的调侃和逆反;理论作为实践的理性阐释,也不再发生点化的作用,而更多地表现为对实践原生态的亵渎和阉割。与其说,由此构成了理论与实践两极间空前巨大的张力关系,从而与当今的变革时代互为因果,毋宁说,理论与实践之间的分离或曰非对应性关系,昭示着以分裂和冲突为特征的文化震荡,将迫使我们从高度完美、高度自治同时也高度封闭的传统画学中走出来,直面一个

非复既有的历史经验所能应付的陌生世界。

当康有为、陈独秀、徐悲鸿直至当代的李小山相继惊呼中国画的危机时，不论理论和实践，都曾伴随着大量厚今薄古、以西疗中的努力。但其结果，除了表明历史虚无主义与全盘西化的简单取向弊多于利以外，并无实质性的建树。艺术的发展本身是一种生长过程，它必然是以昨天的传统为基础和前提的，完全否认传统，不仅不可能出现奇迹，而且势必陷落到失范、无序和愚昧之中，导致悲惨的自戕后果。西方现代艺术固然是现代文明的产物，然而那只是一种与我们的经验迥然不同的历史经验，假使在今天的世界里想要固守旧有经验是痴人说梦，想要用完全异趣的域外经验来取代固有的一切，同样是沙上建塔。而且尤为重要，“西化”这个看似简单易行的概念，实际上意味着中国固有文明自然进程的阻断，因此，我们尽管在物质上可以明智地采取拿来主义态度，在精神深处却不可能不遭到下意识的拒斥。

如果说，聚焦于中国画创新而牵涉到历史学、文化学、心理学与艺术哲学的长期论争，多少表明了中国画面对世界的自我开放要求，那么，在这场论争中逐渐明确起来的将中国画作为一个独立画种的要求，则从相反的方向，使自我开放的要求蒙上难以掩饰的悲怆色彩。取消了以民族特性为标志的中国画边界，于中国画就无任何意义可言；若不引入国际化原理，不能体现世界意义上的现代精神，中国画又只能远离当代生活，成为一种博物馆艺术。既要现代的，又须中国的，这对矛盾的组合，困扰着所有为之严肃对待的实践行为与理论思维。一方面，外来的现代观念对我们来说只是一种知识，一种参照系，而不能变成我们的行为方式、价值依归和精神资源，我们无缘也无意赖以生；另一方面，固有的传统对我们来说已不再是适应生存的理想工

具,尽管它作为必须承受的遗产,作为继续举步的台阶,总是在某种意义、某种程度上演衍和复兴,但唯有经过价值的重建,达到精神的新生,才能转化为创造新文明的神奇武器。对此,不要说理论与实践的关系会产生莫衷一是的取向,即便在其中一方的内部,也很难维持以往的大一统局面和权重性机制。从经典式的共同标准,变成各自为政的亚标准乃至无标准,绘画追踪者不再扶植自己的领袖,从超凡脱俗或者自我约束的个体化艺术状态,走向乞灵于团体、宣言和主义的社会化轰动效应,艺术的审美意义、伦理意义与文化功能意义之间出现了前所未有的裂痕;从某种较为固定的关系中实施收敛式思维,演为建立在观念之争的精神基础上而要面对多种意义的发散式思维,人们在不同的文化上下文里,在不同的历史情境中,追寻和制造着艺术符号的不同隐喻……深刻、广泛而全面的反思,与浮躁、偏宕而乖张的言行,往往纠缠在一起,对自己传统和域外文明颇具宽容性的接纳、吸收、综合阐释或循环利用,与过于狭隘化的筛选、质疑、轻易否定或随意建构,往往难以明确区分。

形形色色、沸沸扬扬的一切,从根本上改变了传统格局。惯常意义上的思想模式日趋松弛,另一种或者在观念上有所更新而在方法上依然故我,或者亦中亦西却又机械拼凑,或者用外来形式承载固有文化从而引起某方面蜕变的各种多少带有畸型性质的思想方法,则逐渐占据了我们的头脑。“西式裤子”的“现代化”的存在方式与“中式裤子”的民族性价值取向,同时作用着当代中国画,使其创作和理论既挣脱了习惯性枷锁,获得了前所未有的创造性机遇,又陷入了迷茫、困惑与不安,出现了前所未有的混乱无序状态。

相对而言,在文化畸变时期,理论比实践易于出成果。这是因为,由大一统局面与权重性机制的破坏所带来的思想解放,落

实在阐释方式和理性手段上，往往要比落实在展示方式和直觉行为上更少受到客观条件的制约。新时期以来，随着绘画创作风气逐步摆脱对题材标签和政治意义的偏重，而转向形式风格和观念语义的偏重，大量以中国画为研究对象的文章，也就更为自觉地冲破教条主义和实用主义的牢笼，激扬起一股得以对本体和主体各抒己见的自由浪潮。这种自由不仅限于外部表现，不仅限于不同见解有了同时发表和争鸣并且毋须顾虑事后风险的可能，而且体现在内在精神上，体现在不受传统习惯、权威定论以及旧认原理束缚，从而有可能用自己的眼光和时代的视角切入论述对象的独立自主原则上。对中国绘画史的新角度考察，对中国绘画机制的科学型剖析，对中国绘画理论的逻辑化诠释，对中西绘画生存状态的开放性比较，对中国画家和中国画理论家的多样化解理解……凡此种种，聚汇成一批迥异于传统绘画理论思维的思想结晶。

这部论文集，就是从十年来相继发表于中国绘画研究季刊《朵云》中的大量论文里遴选出来的。收入本书时，有的论文作者又作了认真的修改。这些论文以自己或宏大或小巧、或幽深或显豁、或沉重或轻松的不同面目，映射着我们这个处于特殊时代背景下的心理历程。由于出版本书的目的兼有纪念《朵云》创刊十周年的意义，既未能从更广泛的范围内进行搜集，又要适当平衡内容、体式、时间跨度与作者分布的牵涉面，对同一主题、同一作者虽有较多的好文章不得不割爱，而某些较为偏僻的项目则虽不尽如人意却会侥幸获选，毋庸讳言，其映射的程度毕竟是有限的。但尽管如此，我们仍然能在其中感受到时代脉搏的强劲跳动，体味到十分丰富的人文内涵。在未来的某个时候，人们仍然会象我们对待传统画学理论那样，从中发现发掘出既有和应有的价值。

自然，我们并不轻狂自大，认为这些理论成果足以与传统画学理论并驾齐驱，甚或已有超越。但也无须妄自菲薄，认为文化的震荡导致艺术精神流离失所，故尔注定无所建树。发生畸变和充满矛盾的时代，既给我们以失去规则保障的痛苦，又给我们以探索新规则的希望。当新规则在我们或者我们后人的努力下渐渐形成，并用它那特有的繁难度与严谨性赋予参与者以明确的理想目标时，一种真正毋愧于自己的传统，同时也具备着与世界现代艺术平等对话资格的人文气象，必将以其崭新的风貌出现在人们面前。

李 楠

目 录

序.....	卢辅圣	1
论中国绘画传统的形成及其特质.....	公明 行远	1
历史的“象限”.....	卢辅圣	38
论中国画之韵.....	陈传席	122
形式美新论.....	张 连	151
点线的美学内涵.....	陈方既	165
论中国画的势.....	韩昌力	201
形象与形象之外.....	〔美〕方 闻	220
关于中国画整合的哲学思考.....	庄艺岭	238
《画云台山记》考辨.....	恽 庚	271
试论五代、两宋山水画构图的审美特征.....	王克文	292
徐熙“落墨花”画法试探.....	徐邦达	300
再论徐熙落墨.....	谢稚柳	307
从米芾的画看“非师而能”的实质.....	江 宏	314
宋代画院内外的艺术交流.....	令狐彪	344
《宣和画谱》的绘画美学思想.....	陈 翔	365

论早期花鸟画构图审美之衍变·····	陈振濂	388
元代墨花墨禽刍议·····	徐建融	419
董其昌用笔论·····	车鹏飞	437
从“逸品”看文人画运动·····	严善錞	453
晚明的画评·····	〔日〕古原宏伸	484
王铎及清初北方鉴藏家·····	〔美〕傅申	502
新安画派的渊源·····	汪世清	523
八大书法与绘画作品中空间特征的比较研究·····	邱振中	535
八大山人之山水画初探·····	〔美〕张子宁	548
“四王”论辩·····	蔡星仪	566
龚贤“墨气说”与董思白之关系·····	饶宗颐	587
龚贤墨法、水法论·····	王伯敏	592
论扬州八怪艺术之新变·····	薛永年	601
虚谷艺术散论·····	丁羲元	624
论传统山水画·····	周阳高	644
传统树法纵论·····	舒士俊	671
西方中国绘画史研究专论·····	〔美〕谢柏轲	708
在日本的黄山画派作品及其研究·····	〔日〕新藤武弘	767
四家的“融和”——论徐悲鸿、林风眠、张大千、李可染		
对中国画的改造·····	郎绍君	784
黎雄才、高剑父艺术异同论·····	李伟铭	802
面临现代的传统·····	晓岚 路翎	827
“中国画传统问题”学术讨论会综要·····	赵立忠整理	855
浙江、石谿、八大、石涛绘画艺术讨论会综要		
·····	单国霖 朱旭初整理	904
董其昌学术研讨会综述·····	舒士俊整理	925

CONTENTS

Preface	Lu Fusheng	1
On the Form and Characteristics of the Chinese Traditional Painting	Gong Ming and Xing Yuan	1
The "Quadrant" of History	Lu Fusheng	38
On the Rhythm of Traditional Chinese Painting		
.....	Chen Chuanxi	122
A New Review of Aesthetics in Form	Zhang Lian	151
Aesthetics Connotation of the Points and Lines ...	Chen Fangji	165
On the Moving Force in Traditional Chinese Painting		
.....	Han Changli	201
On Images and Things Beside Images	(USA) Wen Fong	220
On the Functional System of the Traditional Chinese Painting in Terms of Philosophy	Zhuang Yiling	238
A Textual Criticism of "Notes on Painting 'Yuntai Moun- tain'"	Tong Lou	271
An Attempt on the Aesthetic Features of the Composition in		

Landscape Paintings Produced During the Five Dynasties and Song Dynasties	Wang Kewen	292
A preliminary Survey of Xu Xi's Painting Method of "Ink -Dripping-Flower"	Xu Bangda	300
More on Xu Xi's "Ink-Dripping"	Xie Zhiliu	307
Examining the Essence of "Being Able Without a Teacher" from Mi Fi's. Patining	Jiang Hong	314
On the Art Exchange Between Inside and Outside the Imperial Painting Academy of Song Dynasty	Ling Hubiao	344
On the Aesthetics Thought Involved in the Xuanhe Model of Paintings Published During the North Song Dynasty	Chen Xiang	365
On the Evolution of Aesthetic Tastes in the Composition of Early Flower-and-Bird Painting	Chen Zhenlian	388
Discussion of Ink Paintings of Flower-and-Bird During the Yuan Dynasty	Xu Jianrong	419
On the Brushwork of Dong Qichang	Che Pengfei	437
On the Movement of Scholar Painters from Their Self-trea- sured Products	Yan Shanchun	453
Painting Reviews in the Late Period of the Ming Dynasty (Japan)	Hironobu Kohara	484
Wang Duo and Northern Connoisseur-Collectors During the Early Period of the Qing Dynasty	(USA) Fu Shen	502
On the Rise of Xin An Painting School	Wang Shiqing	523
A Comparative Study of the Spatial Accents in Paintings and Calligraphic Works by Bada Shanren	Qin Zhen Zhong	535

A Preliminary Enquiry into Bada Shanren's Landscape Painting	(USA) Zhang Zining	548
Discourse on the "Four Wangs"	Cai Xingyi	566
The Relation of Jun Xian's Theory of "The Dynamic Force in Brushwork and Dong Sibai	Rao Zongyi	587
On Jun Xian's Technique of Both Ink and Water	Wang Bomin	592
On the Artistic Changes in the Works by "Eight Eccentrics in Yangzhou"	Xue Yongnian	601
A Free Talk About Xu Cu's Art	Ding Xiyuan	624
On the Traditional Landscape Painting	Zhou Yanggao	644
A Free Talk About Painting Trees in a Traditional Way	Shu Shijun	671
Research on the History of Traditional Chinese Painting in the West	(USA) Jerome Siibergeld	708
The Works by Huang Shan School Painters and the Studies on Them in Japan	(Japan) Shin Duo Bu Hiro	767
The Combination of the Four Masters — on the Effort of Xu Beihong, Lin Fengming, Zhang Daqian and Li Keran to Renovate the Traditional Chinese Painting	Lang Shaojun	784
On the Similarities and Differences in the Artistic Approach of Li Xiongcai and Gao Jianfu	Li Weimin	802
In the Face of Modern Convention ...	Xiao Lan and Lu Shen	827
A Summary of the Seminar on "The Tradition of Chinese Painting"	Compiled by Zhao Lizhong	855
A Summary of the Seminar on the Painting Art of Jian Jiang,		

Shi Xi, Ba Da and Shi Tao.....	
..... Compiled by Chan Guolin and Zhu Xuchu	904
A Summary of the Seminar on Dong Qichang's Works	
.....Compiled by Shu Shijun	925

论中国绘画传统的形成及其特质

公 明 行 远

—

到目前为止，虽然人们对于中国绘画艺术传统的问题已说了不止万语千言，但实际的情况是，一方面，缺乏在中西方艺术的广阔背景上对传统绘画艺术作总体性的宏观研究和反思；另一方面，缺乏对传统绘画艺术的理论和实践中的关键问题作真正缜密的思考和真正有价值的讨论。有人会问，中西比较、六法论、传神论、笔墨、写意……等等，不都是被人们所反复研究过了吗？是反复研究过了，但症结却在于，所有这些反复的研究，似乎都未曾能够提出真正有价值的问题。有时候似乎争得面红耳赤，但实际上却只是在传神、笔墨、抒情写意等这些问题的表象上盘桓而已，并未有突破性的深入的进展。

大量的关于绘画史论的文章存在着这两种情况：从史的一面看，最为普遍的是停留在考证与描述的水平上，由于缺乏足够