

中華藝術文庫

ZHONGGUO
SHUHUA
YU
WENRENYISHI

中國書畫與文人意識

陳滯冬／著

176140

中華藝術文庫

中國書畫 與文人意識

陳滯冬／著

吉林教育出版社

中华艺术文库 中国书画与文人意识

陈滞冬 著

责任编辑：刘丛星

封面设计：王劲涛

出版：吉林教育出版社 850×1168毫米32开本 7.75印张 8插页 175 000字

发行：吉林省新华书店 1992年6月第1版 1992年6月第1次印刷

印数：1—1916册

定价：8.20元

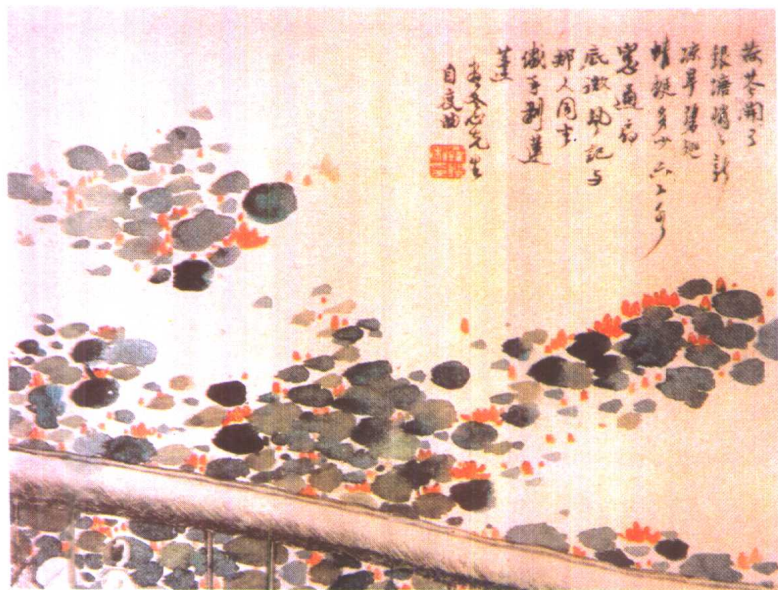
印刷：长春新华印刷厂 ISBN 7-5383-1684-1/G·1478

元 倪瓒 六君子图

明 徐渭 牡丹蕉石图

清 罗聘 山水

明 董其昌 山水

清 李蝉
墨竹

月有黃華

李蝉

清 虚谷 菊花

近代 吴昌硕 红梅

现代 齐白石 葫芦

序《中华艺术文库》

王朝闻

四岁的小九英突然问我：爷爷，我叫你老头行不行？我说行，不过到我们家来的老头，不要也叫老头，要叫爷爷才有礼貌。他笑笑，好像对同一事物的多义性也有点理解。可有一次奶奶问他，爸爸回来了没有？他不明白是问谁，向他说明后，他说奶奶这样称呼不妥当，说他才可以叫奶奶的儿子是爸爸。我开始和他闹着玩时，说我是你爸爸的爸爸，他懂得并作了补充，说我是你的儿子的儿子。我想对艺术的个性与共性的理解，上述生活琐事所体现的关系，对于艺术创造与艺术欣赏的主体与客体的关系的理解，对艺术分类的个性即殊相与共性即共相的关系的差别的理解有益。

《中华艺术文库》的问世，要比上述琐事庄重和困难得多，它可能会引起读者对区别于异国艺术的中华艺术的特征，获得更有益和更有趣的理解。《文库》的作者们企图对中华艺术的各种艺术门类的发生和发展，各种艺术文化与其他文化的联系与区别，或某一门类艺术自身的各种构成因素作出各自的论证和探索，其宗旨是探索中华民族某一门类艺术与传统文化的内在联系。我抱着期待，期待它们有助于丰富我有关祖国艺术的知识，至少避免有在庐山而不知它的真面目的困惑感。

不仅如此，前几年曾出现盲目崇拜西方现代派艺术而轻视中国传统艺术的理论，甚至出现全盘西化论和要与中国传统文化断裂的主张。如果说形成这些妙论的原因之一在于对中华文化缺乏

理解，那么，这套《文库》的出版可能消除对中华文化的隔膜，也就是有助于避免想当然以为然的判断继续存在。从这样的意义来说，只要这些有关音乐、戏曲、美术、舞蹈、曲艺这五个门类艺术的分析和判断是符合各门艺术的形态和内涵特征的，论述的方式对一般读者也能引起雅俗共赏即觉得近似欣赏艺术自身的那种审美感受，这些著述就符合弘扬中华文化的编撰原则，而且可能提高广大读者的兴趣，突破研究工作的狭窄圈子，从而从学术活动的接受者转化为艺术知识的授予者和传播者，至少相应地改变专门家与非专门家的隔膜。

从《文库》的选题范围的五个方面看来，是按照约定俗成的艺术分类原则划分的，没有直接提出文学或其它的某些艺术类别，但是，仅就现有的选题来看，对音乐的论述恐将包括民歌和诗歌演唱中的文学因素。单就列入曲艺中的评书来说，岂不就是一种口头文学？传统绘画在取材、造型方式上与诗歌以及传统的小说（例如《水浒》）与评书演说的关系也是明显的。至于美术中的绘画，既然传统美学观提出过“画中有诗”的论点，直接论述绘画时岂不也将同时论述到文学吗？尽管绘画的造形方式与诗的语言方式各自不同，但是，承认绘画是无声的诗，对绘画特征的直接分析岂不相当于对诗的特征的间接分析？由此看来五大类中没有列入文学这一类，不等于拒绝论述，不见得是对文学的轻视，所以，我也同意先推出这五大类的选题。

单就具体书目看来，著述者都试图着重研究某一门类艺术与民族文化的某一方面关系。正如传统的《诗》或原始美术已经显示着它们与哲学、美学、心理学以至天文、地理和植物学的关系那样，每一种艺术现象与其他文化现象不能没有或明或暗的联系，既有区别又互相影响。基于这样的理解，我以为好像我开玩笑地自称是小孙子的爸爸的爸爸那样，不只同一事物的构成有多

种因素，同一艺术现象对它的接受者和研究者的感觉与理解，也不能没有多义性。在我看来，“我”既是“我”又是“非我”，这样认识“我”的判断未必一定是文字游戏或折衷主义的玄谈。只要《文库》执笔者是把他的研究对象当作非孤立绝缘的一种文化存在，并以特定的空间和时间的关系理解它的存在，构成微观性与宏观性的统一，那么，阅读这套《文库》所能获得的知识岂能一定限于艺术？这是因为：一切艺术都是主体对客观事物的反映，包括那种无歌词的器乐，它们似乎没有直接再现客观事物或是表现对客观事物的感受，它的表象仍然也是主观对客观的反映。艺术如何反映与反映什么的选择，有很大的能动性。即自由区别于电视的戏曲程式的假定性或虚拟性与客观世界的关系，在物象奇诡的形态中显示着客观世界的本质；观众可能像戏曲《夫妻观灯》里的人物，视觉上的空白为心灵上的想象所充实，而虚幻创造了意象所以能感到愉快。水墨画那以墨代色所形成的墨分五彩，尽管好像对色的丰富性是作了抽象的描绘；但它可能调动观赏者的想象而信任它，引得起真实感，获得一种比观赏如实模仿的艺术形式更多的特殊美感；这样，对提高观众的审美能力有益无害。

当我想到这几年出现的片面强调艺术应当商品化倾向，更觉这部《文库》的出版不仅能产生美育的积极作用，抗拒低级趣味以至丑育的消极影响，而且可能在丰富有关艺术知识的同时，培养着广大读者认识发展着的现实的能力，不只更可能区别美丑，还能区别是非善恶；创造能够独立思考而不是盲从的知识主体，也就是更有效地作用于新文化的建设。有鉴于此，我虽说过不再写序文，但是也愿意为《文库》当个义务推销员，如今对为人作序的现象也有微词，值得写序者注意。我这些推销词是否有花言巧语，《中华艺术文库》本身才是最好的证明。

1991年1月30日

顧問：

王朝聞 吳曉邦

李 凌 郭漢成

郭乃安

執行主編：

楊曉魯 路應昆

目 录

导论.....	1
第一章 游戏神通.....	9
第一节 中国书画的精神素质.....	9
一 书画同源说——文人画的还魂术	
二 笔墨游戏与人生游戏	
三 文人性与诗书画三位一体	
第二节 绘画的原始方式与文人性的介入.....	29
一 理学的渗透	
二 道家思想与画境	
三 禅宗与禅画	
第三节 从教化到表现.....	45
一 功利主义的局限	
二 画工的方式与画家的方式	
第四节 书法：汉字的怪胎.....	55
一 汉字与书法	
二 书法作为艺术	
第五节 书法不是写字.....	67
一 书写的艺术	
二 书法的空间与时间	
三 书法的创造	

第二章 山水之乐·····	83
第一节 仁智者的精神状态·····	83
一 向山川致敬	
二 自然与自由精神	
三 与大自然生命的和谐	
第二节 天人合一与自然山水的变态·····	93
一 与天同俦	
二 静极而动	
三 永恒的梦幻之光	
第三节 个性化的宏观把握·····	104
一 胸中自有丘壑	
二 我自用法	
三 雅俗之别	
第四节 代山川而言·····	115
一 与易象同体	
二 岂有桃源堪避世	
第五节 笔情墨趣·····	123
一 一画	
二 水晕墨章	
第三章 水木清华·····	133
第一节 回归自然的遐想·····	133
一 何可一日无此君	
二 墨君	
三 写竹还应八法通	
第二节 自然之道与人伦之道·····	146
一 天地始定之象	
二 爱梅与怕梅	

三 高尚其事	
第三节 讽喻与暗示	159
一 象征	
二 达其性情形其哀乐	
三 一拳打破去来今	
第四节 笔痕的魅力	172
一 直从书法演画法	
二 生命韵律的展开	
第四章 从抽象到抽象	180
第一节 书之妙道神彩为上	180
一 生命的形式	
二 唯观神彩不见字形	
三 癫狂的僧人书法家	
第二节 书品与人品	192
一 书如其人	
二 人格修炼与人性表现	
三 森严的精神等级	
第三节 符号的个性	205
一 笔法的意义	
二 风骨与神情	
第五章 无穷的困惑	215
第一节 个人主义的艺术原则	215
第二节 伪古典主义	221
第三节 中国书画的现代解释	226
参考书目	229
后记	232

Contents

Introductory Remarks	1
Chapter One The Game With Magical Power.....	9
Section 1 Spiritual Element of Chinese Painting and Calligraphy.....	9
1 Some Theories: Chinese Painting and Calligraphy Come From Same Source, Scholar's Painting and Calligraphy are the Arts Calling Back the Spirit and Soul	
2 The Game with Painting Brush and Pigment, The Game of life	
3 Chinese Scholar's Characters and the Unity of Poetry, Painting and Calligraphy	
Section 2 The Original Way of Painting and the Permeation of Chinese Scholar's Characters	29
1 The permeation of Confucian School After Song Dynasty	
2 Thought of Taoist School and Artistic Conception of Chinese Painting	
3 Zen Buddhism and Buddhist Painting	
Section 3 From Education Purpose to Expression Oneself	45

1	The Limitations of utilitarianism	
2	Inferior Painter's Way and Artist's Way	
Section 4	Calligraphy, Unique Art of Chinese Character	55
1	Chinese Character and Calligraphy	
2	Calligraphy as an Art	
Section 5	Calligraphy is not writing Character.....	67
1	Art of Writing	
2	The Space and The Time of Calligraphy	
3	The Creation of Calligraphy	
Chapter Two Delight Among Mountains		
	and Rivers	83
Section 1	The Spiritual Manner of Benevolent and Wise Scholars	83
1	The Mountains and Rivers of Worship	
2	Nature and Freedom Spirit	
3	Harmony with Living Things in Natural world	
Section 2	Interaction of Nature and Human Being and Abnormal mountains and Rivers	93
1	Intergrowth of Nature and Human Being	
2	Extremes Stillness Creates Activity	
3	Eternal Radiance of Dreams	
Section 3	Macrocosmic Master of Personalization.....	104
1	Profound Meaning Across Artist's Mind	
2	Creating in Artist's own Way	
3	The Differentiation Between the Refinement	

and the Vulgarly	
Section 4 Speak on Behalf the Mountains and Rivers	115
1 Merge into an Organic Whole With the Natural Conditions	
2 Seek a Haven of Peace Away from the Turmoil of the World	
Section 5 Temperament and Interest of Chinese Painting and Calligraphy	123
1 Single Line—The Beginning of All Symbol	
2 Soakage Effect of Chinese Ink and Water	
Chapter Three The Elegance and Gorgeousness of Waters and Woods	133
Section 1 Reverie Returnning of Natural world	133
1 Impossible For Artists to Lay Down Painting and Calligraphy	
2 The Bamboo Painted By Chinese Ink	
3 Painting Bamboo Should be Proficient in Calligraphy	
Section 2 The Principle of Nature and the Principle of Human Relation.....	146
1 Fate of Universe creation	
2 Love Plum and Fear Plum	
3 Live in Seclusion and Cling to Ar	
Section 3 Allegory and Hint	159
1 Symbolic Expressive Method	
2 Expression of Personal Temper, Depiction Personal Grief and Happiness	
3 Break Down Barriers Among Past,	