

中国绘画研究丛书

中国画哲理刍议

本书以中国传统哲学中道、理、法的概念系统为主线，并吸收有关的现代科学研究方法，从人与画、画与自然两个方面，对中国绘画本质及其创作规律进行了具有创见性的探讨。

郑

出版社

183964

J20
J20
03

中国绘画研究丛书

中国画哲理刍议

郑奇 著

065813

上海书画出版社

北京联大

00119657

中国画哲理刍议

郑奇 著

★

上海书画出版社出版发行

上海吴山路237号
邮政编码 200031

上海译文印刷厂印刷

各地新华书店经销

开本：850×1156 1/32 印张6.75 字数15千字

1991年6月第1版 1991年6月第1次印刷

印数：0,000—3,000

ISBN·7-80512-230-X/I·176 定价：3.50元

《中国绘画研究丛书》出版说明

新时期文化艺术事业的振兴，使中国绘画理论思维呈现出前所未有的锐气和活力，正在形成具有鲜明时代特色的阐释成果。中国绘画研究丛书，就是在这样的背景下应运而生的。她将搜集严谨而富有创见的中国绘画理论研究专著，以基础理论为主，兼及对绘画史的新角度考察和宏观性研究。她将走向中国绘画理论思维的最深层、最前沿，及时反映当代艺术家、理论家思考的广度和深度。她将提倡不同学术观点、不同研究方法的并存和互补，对同一论题，只要各具价值，则出书不以一种为限。

上海书画出版社

433 65/07

中国绘画研究丛书弁言

卢甫圣

由于绘画史上的一个奇特文化现象“文人画”的参与，中国传统绘画理论有着十分庞大而丰富的蕴藏，无论卷帙之浩繁，还是阐释之精微，皆为其他民族的传统绘画理论所不及。千百年来，它们作为面对世界的独特看法，作为评判事物的本体标准，作为维系人与绘画之间不断嬗变着的微妙关系的坚定信念和有效手段，在历史的自然进程中，发乎创作，潜乎思悟，代复一代地砥砺着民族艺术精神，营造着传统人文气象。

然而，随着东西半球的拼合和西方现代艺术精神的映照，这个一直来充满着自信的自足领域，却遭到了来自异域的挑战。人们突然发现，在变化了的世界里，昔日的理想已经不切实际，历史的经验不再应付裕如。相异文化性状的交汇，作为既存的事实和继续扩大着的趋向，使得任何一个从事当代中国绘画艺术的人，都不复有可能用从前对待单性状的原则去处理问题。“游于艺”的价值态度，“技进乎道”的美学原则，“合内外，平物我”的思维方式……这个曾经具有旺盛生命力的文明系统，如今却在普泛化了的理性思辨和个性需求面前，显得日见遥远。注重思维的共时性和稳定性，往往不经过逻辑思辨过程就直接从前逻辑跃迁到超逻辑的传统思想方法，以

及用这种思想方法写成的大批典籍，对处身于工业文明的现代中国人来说，其隔膜程度甚至超过了理应更为陌生的西方文艺理论。尽管白话取代言言的历史因素不容忽视，但其底层原因，仍然基于翻译文化的推动。所谓传统与现代之争，其实不仅表现为对本体论意义上的历史进程的理解和把握，而且更多地表现为对社会学意义上的中西文化的贬褒和去取。我们非得承受两种文化的冲突，并且在这种冲突中，改造失去适应性的传统观念，创立符合新时代的价值系统。

问题的复杂性在于，冲突之中的文化更新，固然不可能乞灵于旧的经验模式，却也同时不可能借助或汇身于异域的经验事实来完成。西方文明的现代化，是其历史自然进程的一部分，是在其内部顺理成章地孕育成熟的；而中国文明的现代化，则意味着历史自然进程的阻断和改向，意味着外部世界的逼迫、感召与参照，因此从其生存依据上就拒斥着“全盘西化”的简单取向。既须是现代的，又须是中国的，这个艰难的二重组合，决定了我们自设同时又是被设的命运。中国画创新作为无可逃循的时代课题，更为集中地体现着这一点。由是而呈现为理论思维，诸如混杂、困惑、骚扰、偏激、矛盾等等源于两难选择的畸变效应，不仅难以避免，而且必将作为一个重要的时代特色，贯穿整个改革过程。与此同时，由于惯常的思想模式发生松弛塌方，人们的艺术精神在某种程度上得以自由解放，也便因之而获得了一个足以瞻前顾后、全面反思和重新定向的大好机会。

正是这样一种社会文化背景，给中国绘画研究注入了新的发展契机。反思和整理文化遗产，寻绎其真谛所在；揭示和弘扬民族艺术精神，评述其千秋功过；观照和参与绘画

创新活动,探索其发展趋向……凡此种种,吸引着越来越多的有志之士,激荡着彼伏此起的思想风云。上海书画出版社组织编辑的《中国绘画研究丛书》由此应运而生了。她将搜集严谨而富有创见的中国绘画理论研究专著,以基础理论为主,兼及对绘画史的新角度考察和宏观性研究。她将走向中国绘画理论思维的内源与前沿,及时反映当代艺术家、理论家思考的广度和深度。她将提倡不同学术观点、不同研究方法的并存和互补,对同一论题,只要各具价值,则出书不以一种为限。她将摒弃一切形式主义的外观性努力,而致力于内涵价值的把握,既不强求一致规格,也不预定出书种数,见适即收,逐年积累,以臻大观。或许这是为我们这个变革时代的特殊性所规定的明智选择。

当然,我们出版这套丛书的目的,不仅为了展示当代研究成果,扩大读者的学术眼界,也为了促成国内外学术界的不断创造。但愿由此形成的一代风范,将毋愧于我们的祖先和子孙。

目 录

导言	1
第一章 中国哲学与中国绘画	5
第一节 道与绘画	5
第二节 道之产生及其特征	8
第三节 道的主要内容及其在中国绘画中的体现	12
一 道通一	12
二 反者道之动	17
三 大道周行而不殆	19
四 道法自然	20
第二章 中国画理	23
第一节 释理	23
第二节 理的有限可变性和常理	25
第三节 中国画理的基本内容	36
甲 中国绘画的宏观联系及其意境	
之形成(情的表现)	37
一 立意之理——画乃心印，画中有诗	37
二 造境之理——心师造化，山水居首	43
乙 中国绘画的微观结构及其格调	
之形成	58
A 景的表现	58
三 造型之理——以形写神，得意忘形	58

四	章法之理——虚实相生，妙在无处·····	86
B	趣的表现·····	76
五	用笔之理——书画同源，以笔勾取·····	76
六	用墨之理——水墨为上，墨分五色·····	86
丙	宏观与微观贯通的天地·····	99
七	总要之理——气韵生动，以气取韵·····	99
第三章	中国画法·····	113
第一节	法与理之关系·····	113
第二节	中国画法与中国画理之关系·····	115
一	画法之产生·····	115
二	画法与意境之关系·····	119
三	画法与格调之关系·····	120
四	画法的无限可变性与常法·····	124
第三节	中国绘画的基本技法·····	129
一	生动之法·····	134
二	象形之法·····	138
三	位置之法·····	146
四	用笔之法·····	155
五	用墨之法·····	175
六	赋彩之法·····	184
七	模写之法·····	191
第四节	创新与变法·····	197
后记	·····	200

导 言

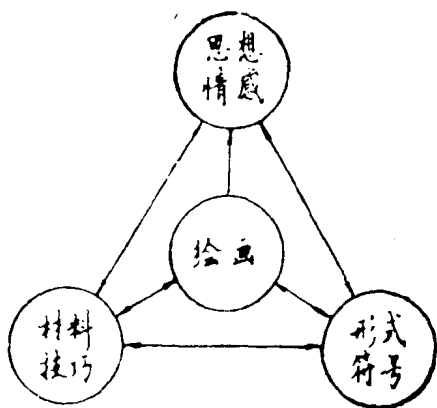
绘画，和一切事物一样，有它的宏观联系，也有它的微观结构。

所谓宏观联系，是指从宏观角度看，绘画与一切艺术、科学、文化以及一切事物之间前后左右的联系。这种联系，小而言之，是绘画作为艺术之一种，与文学、音乐、书法、雕刻、建筑等等的联系；大而言之，是绘画作为人类文化的门类代表之一，与人和自然之间的联系。从系统观去看，这种联系是十分紧密和有机的。

所谓微观结构，是指构成绘画的有形的和无形的、具象的或抽象的各种因素，以及各种因素之间的关系。这些因素，小而至于工具材料、表现技巧，大而至于思想情感、形式符号，它们之间也有着十分紧密而有机的联系。

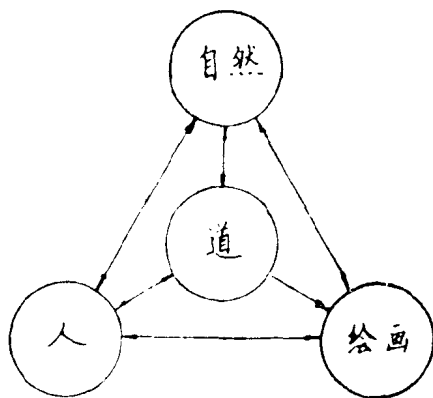
宏观方面最大的也是最重要的联系是绘画与人和自然的联系。自然产生人，人创造绘画。这种产生和创造是具有一定的必然性的自然的规律。这规律，在中国古代哲学中被称为“道”。人和绘画一经产生，便与自然鼎足而三，相互影响，如马克思所说，不但为主体生产对象，也为对象生产主体。这实际上是一个哲学性的命题。

微观方面，绘画实际上由人的思想情感、材料与技巧、形

式符号三种基本要素所构成，三要素虽时有侧重，但始终是缺一不可，并共处于一个统一体中，构成绘画艺术的生命系统。这是一个艺术哲学性的命题。

我们把以上两个命题综合起来，会看到一个循环链：自然产生人，人创造绘画，绘画运用材料和技巧，表现为一定的形式符号（艺术形象），反映了人，反映了自然。从人出发又回到了人，从自然出发又回到了自然（人和绘画也是自然的有机组成部分）。用中国传统的哲学观念来解释，就是从道出发，经过理、法，最后又反映了道，回到了道。宋儒讲格物以穷理，穷尽事物之理，也就是达到了道。我曾将老子语加以发挥，长题自画《山水》一幅云：“道之为物，惟恍惟惚；恍兮惚兮，其中有象；惚兮恍兮，其中有精；其精甚精，其中

有信。画之为艺，惟朦惟胧，朦兮胧兮，其中有法；胧兮朦兮，其中有理；其理至理，其中有道。道归于物，物归于象，象归于精，精归于信。画进乎艺，艺进乎法，法进乎理，理进乎道。恍恍惚惚，老子之道，朦朦胧胧，画家之情。”

可见，绘画的本质，须从哲理中去找寻；中国绘画的本质，须从中国民族传统哲学观念中去找寻。中国传统哲学的最高范畴是“道”。从道出发，以人为中介，追索事物与自然的关系，追索事物的特殊规律，这是中国传统哲学中次一层次的范畴“理”；在绘画中即为画理。人们实践或实现“理”的手段，便是中国传统哲学观念中更次一层次的“法”；人遵循画理去进行绘画创作，所采取的手段、方法就是画法。

本书试图从中国传统哲学的基本范畴“道”出发，探索中国画理与中国画法，揭示中国绘画艺术中的哲理，实即“中国哲学——中国画理——中国画法”，亦即以中国绘画为主题，探讨其中的艺术原理和哲学原理。故首章言：中国哲学与中国绘画。

第一章 中国哲学与中国绘画

第一节 道与绘画

道，本是中国传统哲学中的特有概念。

众所周知，哲学为统摄群学的最高学问，它研究客观世界的最一般的规律。或者说，研究万事万物发展变化的共同规律，即总规律。因此，哲学有两个内涵值得注意：其一，它从万事万物中总结、概括、抽象出来，体现了万事万物的精魂，万事万物也都以各自的运动、变化、发展历程来证明哲学的原理，丰富和完善哲学的宝库。其二，哲学又反作用于万事万物，谁掌握了哲学的真理，谁就会对自然事物有深刻的理解、判断和预见能力，对社会事物也有着权威性的，甚至是不可抗拒的指导性地位。

中国的绘画，作为万事万物中的一种事物，当然也和它事物一样，以自己的实践历程时时刻刻地证明、丰富和完善着哲学的原理；同时，又无时无刻不遵循着哲学的原理去进行实践，不可有丝毫的背离。

因此，真正懂得绘画的人，究其根本，乃是真正地遵循了哲学的道理，至少是精于绘画中的艺术哲学。从某种意义上说，优秀的画家，都是哲学原理的实践家，甚至有可能成

为哲学理论家。宗炳的《画山水序》是我国、也是世界上第一篇正式的山水画论，是一篇哲理性极强的论文。苏轼是杰出的书画家、文学家、理论家，而在哲学上，则是著名的蜀学学派的领袖人物。石涛精于哲理，因而对绘画的理解尤为深刻，其《石涛画语录》一书，自始至终，无处不闪耀着中国传统哲学精神与绘画融汇贯通的光彩。顾恺之的“以形写神”、“迁想妙得”，姚最的“心师造化”，董其昌的“读万卷书，行万里路”，石涛的“搜尽奇峰打草稿”，郑燮的“手中之竹”、“眼中之竹”，“胸中之竹”等等著名理论，无疑可以说是充满了艺术的唯物论，而“形神兼备”、“诗中有画、画中有诗”、“虚实相生”、“疏可走马，密不透风”、“生而后熟，熟而后生”、“妙在似与不似之间”等等则体现了艺术的辩证法。诸如此类的事例不胜枚举。

这里必须指出：“唯物论”、“辩证法”这些概念是近现代从西方传入的，是西方哲学体系的产物。连“哲学”一词也是如此。西洋哲学所研究的对象，约略相当于中国魏晋的玄学，宋明的道学，及有清的义理之学。我们借用西洋哲学的有关概念，洋为中用，对发展中国文化固然十分必要，但同时必须注意，中国文化有自己的特点，也有完整的体系，因此，我们对西方文化，包括对马克思主义的吸收，皆须遵循与我国的具体实践相结合的原则，只能吸收其立场、观点、方法，理解其本质，而不可拘泥于其躯壳，以建立起具有中国特色的哲学体系和艺术哲学体系。

如前所述，用中国传统哲学的特有概念来表达，指导并体现万事万物（包括绘画艺术）的运动、变化、发展的最一般的规律，叫做“道”。万事万物各自的特殊规律，即一事物其

所以是此事物而不是彼事物的内在的特殊规定性（亦即本质特征），叫做“理”。人们为了实现事物之理所采取的手段、途径则叫做“法”。法生于理，理生于道。以绘画为例，绘画之所以是绘画这一特殊事物，而不是饮食、医药、狩猎、种植、畜牧等等其它事物，是因为绘画有着与其它任何事物不相同的特征以及内在的特有的规定性。这种规定性即为理——画理；遵循着画理去实践，以获得绘画作品，必须采取一系列手段，这些手段便是法——画法。画法为画理所统帅，画理为道所统帅。道体现万事万物的共性，故道不仅包含在绘画中，而且包含在一切事物中，无时不在，无处不存。由此，我们便可以明了道与文学、艺术、包括绘画之间的关系了。朱熹云：

道者文之根本，文者道之枝叶。惟其根本乎道，所以发之于文皆道也。三代圣贤文章，皆从此心写出，文便是道。今东坡之言曰：吾所谓文，必与道俱。（《朱子语类》卷一三九）

陆九渊云：

艺即是道，道即是艺，岂惟二物，于此可见矣。（《象山先生全集·语录下》）

遵循着中国的认识论体系，去探究道在中国绘画中的体现，进而探索中国画理和中国画法，从本质上把握中国画的精髓，这应当是中国绘画艺术哲学所应当承担的任务。在这一探索的过程中，西方的先进的认识论观点可以借用来分析中国的一些与之相应的问题，两相比较，可进一步把握中西文化之异同。但这种借用始终不应影响中国文化的基本体系，不应当有失中国的优秀传统。

那么，中国哲学中的道，究竟有哪些内涵呢？这些内涵又如何规定、制约而产生了中国绘画的认识论，即中国画理呢？中国画理又如何规定、制约并产生了什么样的中国画法呢？反过来，中国画法又如何执行着画理，进而遵循着道呢？弄清这一切，对于正确理解中国画，更好地继承传统，尤其是更好地创新，有着极为重要的意义。而欲达此目的，就不得不从研究“道”入手。

第二节 道之产生及其特征

道的本意是道路。《诗·小雅·大东》：“周道如砥，其直如矢。”《尔雅·释宫》：“一达谓之道路。”《说文》：“所行道也。”后引伸而指万事万物发展的必由之路。而宇宙的发展规律便是最大的道。何谓宇宙？《淮南子·齐俗训》云：“往古来今谓之宙，四方上下谓之宇。”宇宙即是以时间和空间为标志的天地间万事万物。如果把宇宙的历史看作是一条纵向的大路，由古及今并向着将来的方向，永远按照历史发展的规律在运动，这规律便是道。如果把宇宙空间看作是一条横向的大路，则万事万物相互之间的联系、协调、矛盾、斗争，由此及彼的运动，亦遵循着自然的规律，这规律也是道。万事万物各自的特殊的运动规律便包含在这宇宙大道之中。对这种规律的揭示便是对真理的追求。

中国的道论产生于先秦，第一个阐释“道”的是中国古代最伟大的哲学家老子（采詹剑峰说，详参《老子其人其书及其道论》）。与老子差不多同时及其后，还有不少人道进行过