

人生丛书

人生四艺

画山画水亦随缘

开卷工作室编
凤凰出版传媒集团
江苏文艺出版社
Jiangsu Literature and Art
Publishing House

画

山画水亦随缘

图书在版编目(CIP)数据

人生四艺/开卷工作室编. —南京:江苏文艺出版社,
2006. 12

ISBN 7-5399-2286-9

I. 人... II. 开... III. ①杂文—作品集—中国—
近代②杂文—作品集—中国—现代 IV. I265

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 121846 号

- 书 名 人生四艺·画山画水亦随缘
编 者 开卷工作室
责任编辑 蔡晓妮 散客(特约)
责任校对 闻 艺
责任监制 卞宁坚 江伟明
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏文艺出版社
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
照 排 南京凯建图文制作有限公司
印 刷 南京新洲印刷有限公司
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
开 本 890×1240 毫米 1/32
字 数 250 千
印 张 10.125
版 次 2006 年 12 月第 1 版,2006 年 12 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-5399-2286-9/I·2159
定 价 98.00 元(共四卷)

(江苏文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换)

人生四书

人 生 四 艺

开卷工作室 编

弦 外 琴 心

棋 客 闲 话

书家孺子有奇名

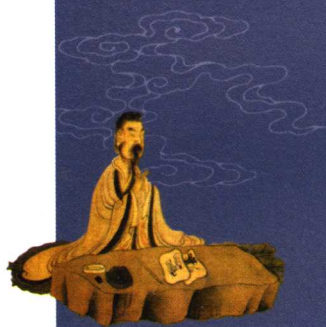
画山画水亦随缘

责任编辑 蔡晓妮 散客（特约）

装帧设计

朱赢椿

琴棋书画的闲和趣 (代前言)

向 适

梅兰竹菊“四君子”，琴棋书画亦如是。

不妨试想在古代士大夫们于经史子集之外的生活场景吧。

——焚香沐浴的人，长衣博带，玉树临风。当此时，明月照松林，弹琴复长啸，高山流水，与天籁无异。于是乎，知音翩然而至，此人生一大快事。

——三两好友也罢，路人也好，或高堂书斋，或村头巷尾，均可驻足对弈。楚河汉界，黑白之间，冷汗淋漓正襟危坐者有之，赤膊厮杀挠腮扳足者有之。观者不语真君子，见死不救是小人，孰是孰非，并不重要，重要的却是“烂柯”的神话，一如世外桃源，至今引人入胜。

——至于书法，也许并不在于条幅装裱之间，一封书札，一张药方，褪色的楹联，漶漫的碑铭，以至龟甲上的符号，天地之间皆是写字的地方，皆是写好字的地方。严谨的隶楷，未必出自端庄之士；飞舞的行草，岂必颠狂之人？或醉或醒之间，墨香兀自逸出。

——然后是画。古人们跋山涉水，过街穿府，城阙楼阁，荒村野渡，视力所及，思想亦到。那些磅礴的，空濛的，壮丽的，苍凉的，流传至今，有如梦魇。这是“大”的。“小”的有一竿藤萝，三两鸡雏，四五茶客，七八片兰。花鸟虫鱼，虾兵蟹将，鸡毛蒜皮，都在墨水浓淡之间得以传神，似像非像写的是意，营造的是境，表达的是性情，指向却是道。

我们的古人就是如此高雅，所幸它们得以传诸至今。在娱乐

多样的当代,在心浮气躁的世俗生活里,幸好还有琴棋书画让我们实践这些裨益于身心健康的古朴的文化休闲方式。

往大了往远了说,琴棋书画是传统哲学的现实化和民俗化;往小往细里说,它就是我们中国人的闲和趣。

目 录

一段风烟且千里

- 万木草堂论画◎康有为/003
以美育代宗教说◎蔡元培/006
美术与生活◎梁启超/011
文人画之价值◎陈衡恪/015
拟播布美术意见书◎鲁迅/020
中国绘画之精神◎傅抱石/024
艺术与中国社会◎吴作人/034

君有绝艺终身宝

- 白石老人自述(节选)◎齐白石/041
学画回忆◎丰子恺/048
画说◎张大千/053
返杭琐记◎关 良/058
中央美术学院的小牛棚(节选)◎叶浅予/065
绘事在童年◎关山月/076
自得其乐◎汪曾祺/082
美院的老师和学生◎陈丹青/088

目 录

画到生时是熟时

热闹与寂寞◎刘海粟/097

学油画的回忆◎颜文樑/100

我和艺术◎宗白华/103

琐记◎丰子恺/105

做和尚的一百天◎张大千/112

文人画◎端木蕻良/115

观画弹泪录◎刘绍铭/117

墨点无多泪点多

竹荫读画◎郭沫若/123

与悲鸿的再遇◎郁达夫/129

回忆与怀念◎林风眠/131

看画杂缀◎徐复观/133

薰琴的梦◎傅 雷/136

给这个党员打分◎黄永玉/139

“旧王孙”书画◎邓云乡/143

三幅画◎宗 璞/146

真画家◎李 敖/149

目 录

画完最后一笔文人画◎董 桥/150

野草闲花各自春

梅兰竹菊◎周作人/155

岁朝清供◎汪曾祺/157

画飞瀑记◎冯骥才/159

雪中芭蕉◎林清玄/161

八十七神仙壁◎李碧华/165

美人欲醉朱颜酡

女画家二题◎郑逸梅/173

山窗读画记◎苏雪林/183

我的知音李秋君◎张大千/190

记蔡威廉女士◎沈从文/194

陆小曼的山水长卷◎梁实秋/198

第一堂绘画课◎凌叔华/202

忘不了的画◎张爱玲/208

“苏雪林是谁?”◎董 桥/214

第一次临摹画◎傅益瑶/216

目 录

醉墨淋漓兴未阑

买墨小记◎周作人/221

画具画材◎贺天健/224

图章◎梁实秋/228

笔◎黄苗子/231

琉璃厂◎黄 裳/232

字轴与苏裱◎邓云乡/238

《北平笺谱》史话◎邓云乡/241

笔情(节选)◎刘 墉/271

山中处处有流泉

鲁迅与中国木刻运动(节选)◎许广平/277

木版画◎邵洵美/283

墨盒上的铜刻画◎黄苗子/287

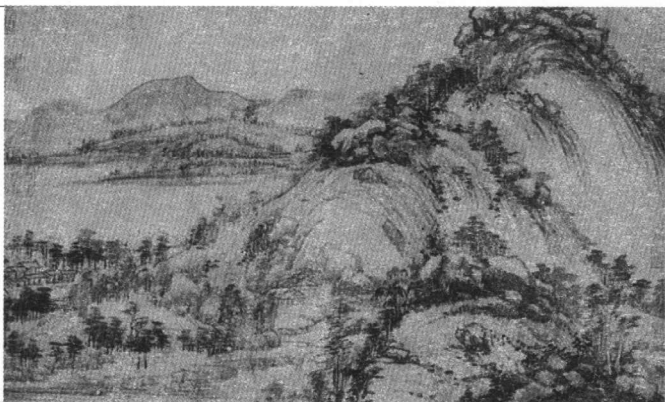
插图◎黄 裳/290

谈谈风俗画◎汪曾祺/296

香烟与香烟画片◎邓云乡/303

姚茫父谈脸谱◎邓云乡/313

◎
一段风烟且千里

石如飞白木如籀
写竹还应八法通
若也有人能会此
须知书画本来同

——元·赵孟頫《画论》

万木草堂论画

康有为

中国近世之画衰败极矣，盖由画论之谬也。请正其本，探其始，明其训。《尔雅》云：“画，形也”。《广雅》：“画，类也”。《说文》：“画，畛也”。《释名》：“画，挂也”。《书》称：“彰施五采作绘”。《论语》：“绘事后素”。然则画以象形类物。界画，着色为主，无能少议之。故陆士衡曰：“宣物的莫大于言，存形莫善于画”。张彦远曰：“留乎形容，式昭盛德之事，具其成败，以传既往之踪。记传所以叙其事，不能载其形；赋颂所以咏其美，不能备其象；图画之制，所以兼之”。今见善足以劝，见恶足以戒也，若夫传神阿堵象形之迫肖亦云尔，非取神即可弃形，更非写意可忘形也。偏览百国作画皆同，故今欧美之画与六朝唐宋之法同。惟中国近世以禅入画，自王维作《雪里芭蕉》始，后人误尊之。苏、米拨弃形似，倡为士气。元明大攻界画为匠笔而摈弃之。夫士大夫作画安能专精体物，势必自写逸气以鸣高，故只写山川，或间写花竹。率皆简率荒略，而以气韵自矜。此为别派则可，若专精体物，非匠人毕生专诣为之，必不能精。中国既摈画匠，此中国近世画所以衰败也。昔人谓黄筌写虫鸟鸣引颈伸足为谬，谓鸣时引颈则不伸足，伸足则不引颈。夫以黄筌之精工专诣犹误谬。而谓士夫游艺之余，能尽万物之性欤，必不可得矣！然则，专贵士气为写画正宗，岂不谬哉？今特矫正之：以形神为主而不取写意，以着色界画为正，而以墨笔粗简者为别派；士气固可贵，而以院体为画正法。庶救五百年来偏谬之画论，而中国之画乃可医而有进取也。今工商百器皆籍于画，画不改

进，工商无可言。此则鄙人藏画、论画之意“以复古为更新”。海内识者当不河汉斯言耶？

画至于五代，有唐之朴厚而新开精深华妙之体；至宋人出而集其成，无体不备，无美不臻，且其时院体争其竞新，甚至以之试士，此则今欧、美之重物质尚未之及。吾遍游欧、美各国，频观于其画院，考其十五纪前之画，皆为神画，无少变化。若印度、突厥、波斯之画，尤板滞无味，自桧以下矣。故论大地万国之画，当西十五纪前无有我中国。若即吾中国，动尊张、陆、王、吴，大概亦出于尊古过甚。鄙意以为中国之画，亦至宋而后变化至极，非六朝、唐所能及。如周之又监二代，而郁郁非夏殷所能比也。故敢谓宋人画为西十五纪前大地万国之最，后有知者当能证明之。吾之搜宋画为考其源流，以令吾国人士知所从事焉。

中国自宋前，画皆象形，虽贵气韵生动，而未尝不极尚逼真。院画称界画，实为必然，无可议者。今欧人尤尚之。自东坡谬发高论，以禅品画，谓作画必须似见与儿童邻，则画马必须在牝牡骊黄之外。于是，元四家大痴、云林、叔明、仲圭出，以其高士逸笔，大发写意之论，而攻院体，尤攻界画；远祖荆、关、董、巨，近取营邱、华原，尽扫汉、晋、六朝、唐、宋之画，而以写胸中丘壑为尚。于是，明、清从之。尔来论画之书，皆为写意之说，摈呵写形，界画斥为匠体。群盲同室，嗷嗷论日，后书摊书论画，皆为所蔽，奉为金科玉律，不敢稍背绳墨，不则若犯大不韪，见屏识者。高天厚地，自作画囚。后生既不能人为高士，岂能自出丘壑？只有涂墨忘偷古人粉本，谬写枯澹之山水及不类之人物花鸟而已。若欲令之图建章宫千门百户，或长扬羽猎之千乘万骑，或清明上河之水陆舟车风俗，则瞠乎阁笔，不知所措。试问近数百年画人名家能作此画不？以举中国画人数百年不能作此画，而惟模山范水，梅兰竹菊，萧条之数笔，则大号曰名家，以此而与欧、美画人竞，不有若持抬枪以与五十三升的大炮战乎？盖中国画学之衰，至今为极矣，则不能不追源作

俑，以归罪于元四家也。夫元四家皆高士，其画超逸澹远，与禅之大鉴同。即欧人亦自有水粉画、墨画，亦以逸澹开宗，特不尊为正宗，则于画法无害。吾于四家未尝不好之甚，则但以为逸品，不夺唐、宋之正宗云尔。惟国人陷溺甚深，则不得不大呼以救正之。

中国画学至国朝而衰弊极矣，岂止衰弊，至今郡邑无闻画人者。其遗余二三名宿，摹写四王、二石之糟粕，枯笔数笔，味同嚼蜡，岂复能传后，以与今欧美、日本竞胜哉？盖即四王、二石，稍存元人逸笔，已非唐、宋正宗，比之宋人，已同郅下，无非无议矣。惟恽、蒋、二南，妙丽有古人意，自余则一丘之貉，无可取焉。墨井寡传，郎世宁乃出西法，它日当有合中西而成大家者。日本已力讲之，当以郎世宁为太祖矣。如仍守旧不变，则中国画学应遂灭绝。国人岂无英绝之士应运而兴，合中西而为画学新纪元者，其在今乎？吾斯望之。

以美育代宗教说

(一九一七年在北京神州学会讲演词)

蔡元培

兄弟于学问界未曾为系统的研究，在学会中本无可以表示之意见。惟既承学会诸君子责以讲演，则于无可如何中，择一于我国有研究价值之问题，为到会诸君一言，即“以美育代宗教”之说是也。夫宗教之为物，在彼欧西各国，已为过去问题。盖宗教之内容，现皆经学者以科学的研究解决之矣。吾人游历欧洲，虽教堂棋布，一般人民亦多入礼拜堂，此则一种历史上之习惯。譬如前清时代之袍褂，在民国本不适用，然因其存积甚多，毁之可惜，则定为乙种礼服而沿用之，未尝不可。又如祝寿丧葬之仪，在理学上了无价值，然戚友中既以请帖讣闻相招，势不能不循例参加，借通情愫。欧人之沿习宗教仪式，亦犹是耳。所可怪者，我中国既无欧人此种特别之习惯，乃以彼邦过去之事实作为新知，竟有多人提出讨论。此则由于留学外国之学生，见彼国社会之进化，而误听教士之言，一切归功于宗教，遂欲以基督教导国人，而一部分之沿习旧思想者，则承前说而稍变之，以孔子为我国之基督，遂欲组织孔教，奔走呼号，视为今日重要问题。自兄弟观之，宗教之原始，不外因吾人精神作用而构成。吾人精神上作用，普通分为三种：一曰知识；二曰意志；三曰感情。最早之宗教，常兼此三作用有之。盖以吾人当未开化时代，脑力简单，视吾人一身与世界万物，均为一种不可思议之事。生自何来？死将何往？创造之者何人？管理之者何术？凡此种种，皆当时之人所提出之问题，以求解答者也。于是有宗教