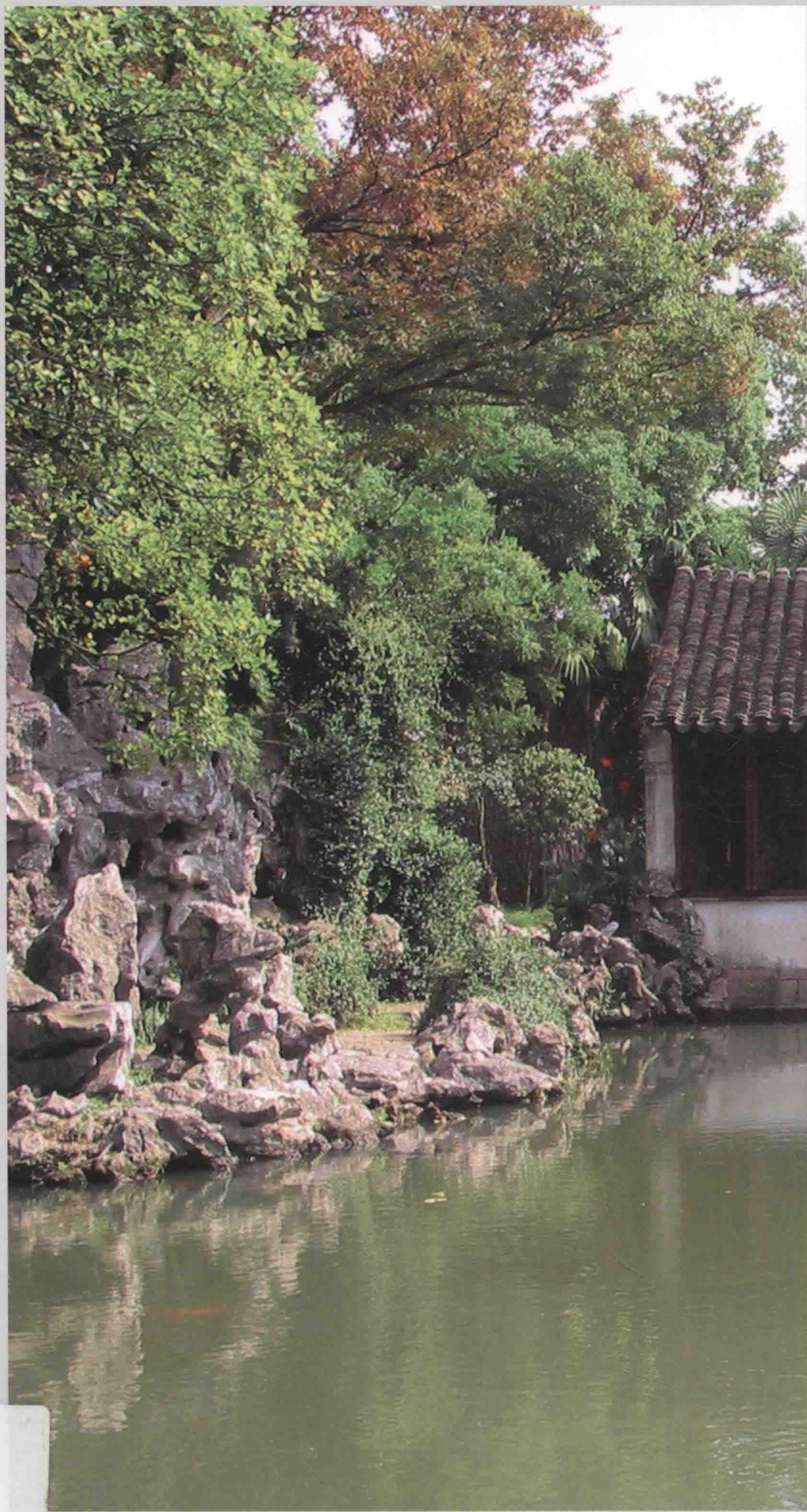

山水

陳小野◎著

生命之『境』

S HANSHUI
HENGMINGZHJING

北京科学技术出版社

山水：生命之“境”

陳小野 著

 北京科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

山水：生命之“境”/陳小野著. —北京：北京科学技术出版社，2016. 10
ISBN 978 - 7 - 5304 - 8527 - 9

I. ①山… II. ①陳… III. ①中国医药学—传统文化—研究 IV. ①R - 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 207449 号

山水：生命之“境”

作 者：陳小野

策划编辑：侍 伟 吴 丹

责任编辑：杨朝晖 张晓雪

责任校对：贾 荣

责任印制：李 茗

封面设计：天露霖

出 版 人：曾庆宇

出版发行：北京科学技术出版社

社 址：北京西直门南大街 16 号

邮政编码：100035

电话传真：0086 - 10 - 66135495 (总编室)

0086 - 10 - 66113227 (发行部) 0086 - 10 - 66161952 (发行部传真)

电子信箱：bjkj@bjkjpress.com

网 址：www.bkydw.cn

经 销：新华书店

印 刷：三河市国新印装有限公司

开 本：710mm × 1000mm 1/16

字 数：170 千字

印 张：10.25

版 次：2016 年 10 月第 1 版

印 次：2016 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5304 - 8527 - 9/R · 2165

定 价：98.00 元

京科版图书，版权所有，侵权必究。
京科版图书，印装差错，负责退换。

前 言

文化，是人们在一定价值观支配下的行为方式，以及与之相应的精神财富和物质财富。

文化：“在人类学中，通常指人类社会的全部活动方式。它包括一个特定的社会或民族所特有的一切内隐的和外显的行为、行为方式、行为的产物及观念和态度。”^①

文化：“从广义上来讲，文化是指人类在社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。”“从文化的概念来看，它具有三大特征：①文化是某个群体成员所共有的一种生活方式；②文化是一种较永久的和稳定的生活方式；③文化是社会许可和期望的行为。”^②

山水文化（包括山水画、园林、盆景、山水和田园诗文等）是中国传统文化的重要组成部分。本书阐释山水文化价值观的实质。

中国传统文化的价值是生命观。所以，中国传统文化的核心评价标准是“境界”高下、“自然”与否。但山水并非生命，那么，为什么山水文化的核心评价标准也是“境界”高下、“自然”与否呢？其原理就在于：山水文化是以生命，而且是人的生命裁剪山水。本书详细讨论了这一“裁剪”过程。

① 陈国强. 简明文化人类学词典. 杭州：浙江人民出版社，1990：70.

② 车文博. 心理咨询大百科全书. 杭州：浙江科学技术出版社，2001：217.

目 录

第一章 中国传统文化的价值观是生命观	(1)
一、中国传统文化的核心评价标准是“境界”高下、“自然”与否，追求	
“高境界”和“自然”	(3)
(一) 境界高下	(3)
(二) 自然与否	(17)
二、“境界”高下、“自然”与否根于“有序”	(28)
(一) “自然”的实质是有序；“境界”的实质是有序度；“神”的实质是	
最高的有序度。所以，“境界”高下根于“有序”	(28)
(二) 有序度一般以“境界”表示，但“自然”既指有序，所以也往往用	
其代指有序度	(28)
三、真正的“有序”为生命所独有。所以，中国传统文化的价值观是生命观	(30)
(一) 系统处于有序状态时，系统内部各要素协调。这种协调有赖于各	
要素的自适应性。而自适应性只存在于生命。所以，真正的“有序”	
为生命所独有	(30)
(二) 中国传统文化的价值观是生命观，所以，中国传统文化的一个重要	
评价标准是“气韵生动”与否。“气韵生动”虽有多种理解，但其	
基本含义就是直观的“生命力”感觉	(31)

第二章 山水文化的原理，是以生命裁剪山水 (39)

一、山水并非生命，即使山水代表生态系统，其层次也不可能达到可以

“境界”评价的“精神”高度。那么，为什么山水文化的核心评价

标准也是“境界”高下、“自然”与否呢？ (41)

二、其原理就在于：山水文化是以生命，而且是人的生命裁剪山水 (41)

三、山水文化以（追求“高境界”的）人的生命裁剪山水，所以，山水

文化表现的不是山水之“景”，而是画家心中之“境”，也即“意境” (41)

（一）“意境”含义 (41)

（二）“意境”说形成历史（附：从“传神”到“写意”） (42)

（三）表达“意境”是中国传统文学艺术的共同特点 [附：布白（虚）] (46)

第三章 山水文化以生命裁剪山水的具体表现 (59)

一、“自然”：山水首先要宜于人的生命 (61)

（一）中国传统文化一直渴望人能回归自然环境 (61)

（二）但山水文化的“自然”，不是天然的自然环境，而是经过选择、

经营的、有利于生命的自然环境 (61)

（三）有利于生命的自然环境，显然必须是一个良好的生态环境。生态

环境的主要基础是土地和水。所以，“山水”成了自然环境的代指 (61)

（四）山水文化中“水”不可或缺，而且往往是布局的中心 (63)

（五）山的生态系统是立体的，比平原更加完整，所以，山比平原更能

代表自然环境 (64)

（六）土厚载物、水丰土厚，生态系统才能有更好的基础。花鸟画虽然也

写生态系统，但其水、土都不强调。所以，是山水画而不是花鸟画

成为国画的代表 (64)

（七）有树必有花草，相反则未必。所以，树木代表更完善的生态系统。

因此，中国园林的植被以树木为主体，不像西方园林那样以花草

为主体 (64)

（八）“云无心而出岫”。人们尽情讴歌大自然，却往往忘了大自然是

无目的的，并不是为了生命而运转 (64)

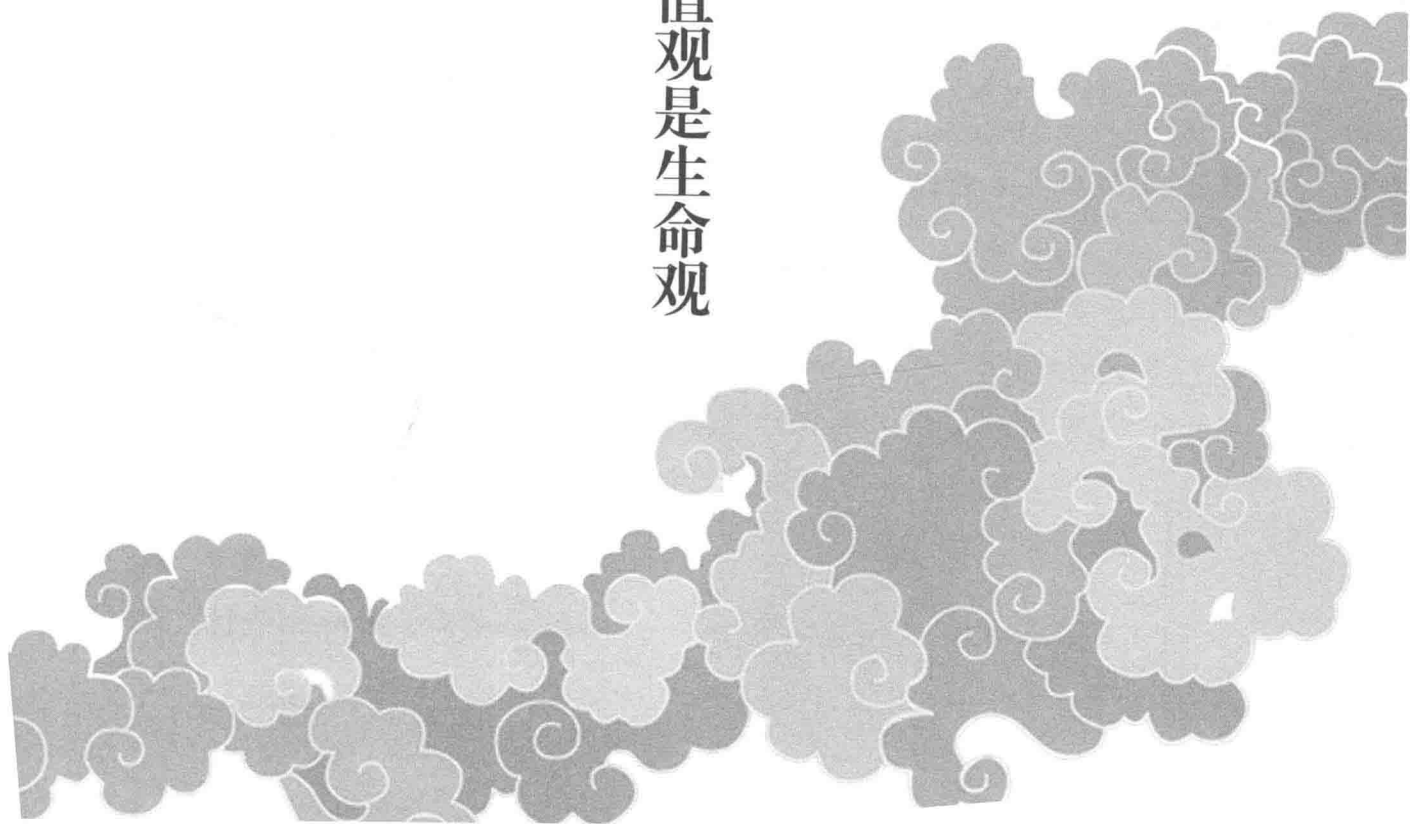
（九）有利于生命还不够，自然环境还必须有利于人的生命，才能成为

山水文化的“山水” (65)

(十) 宜于人的生命的山水, 人处其中必定感到“自然”。所以需: 拙、 朴、因、浑然	(69)
(十一) 这样, 经过如此选择、经营, 天然的自然环境, 就变成了有利于 人的生命的自然环境。这就是所谓的“人工更胜自然”	(73)
(十二) 山水有利于人的生命, 我们反过来用这种作用结果来描绘山水, 山水也就似乎有了人的生命	(75)
二、境界	(79)
(一) 是山水画而不是花鸟画成为国画的代表, 还有一个原因, 就是 前者的体量、信息量大	(80)
(二) 俯视是山水画的主要视角, 因为这一视角对山水把握最全面, 信息量最大	(80)
(三) 忌刻板, 宜变化。因为变化多则信息量大	(81)
(四) 笔画本身忌“直”, 要“笔笔转去”, 加大信息量	(84)
(五) 曲折。曲折是“变化”的一种。曲折还延长了“线”	(85)
(六) 隔景。隔景是“面”的“曲折”。隔景还增加了景观层次	(89)
(七) 假山、石头要“瘦、绉、漏、透”, 这些特征都使表面积增大	(91)
(八) 大、多、深: 信息量大	(94)
(九) 藏: “藏”者“幽”也, “幽”则让人联想到“深”	(96)
(十) 远法。北宋·郭熙首提“三远”。对于远法, 其定义、种类、与透视 法的关系等等均不重要。重要的是其“远”的主旨, 也即看事物 要望远、眼界开阔	(98)
(十一) 园林建筑、树木等宜透宜漏, 这样不致阻挡视线、减少信息量	(100)
(十二) 借景。“借”来信息量	(102)
(十三) 奇、险。奇: 少见或未见过的信息, 见到了。险: 信息拓展至 某种边缘状态	(105)
(十四) 高对比度: 对比度越高, 相关特性的可变范围就越大, 信息量就越大	(108)
(十五) 国画使用毛笔, 就是因其笔触能最大限度地生出变化来, 信息量大	(112)
(十六) 国画更强调用笔而不是用墨, 强调用笔力度、强调“骨法用笔”、 强调“线”, 就是要使画面表达的信息肯定	(113)
(十七) 从土山到石山的进化——叠石造山比土山容易出变化, 信息量大	(117)

- (十八) 山水画、园林与诗文、书法、印等结合。各具神韵，相辅为用。
从而增加了信息量 (118)
- (十九) 园林要素统一。统一即是有序，有序度高 (129)
- (二十) 框景。框景的原理是人为地大幅度缩小视野，使人们得以在从容、
自然的心态下更好地赏景。另外，有时框景还有选景含义 (139)
- (二十一) 复道——使园景从平面丰富到空间，信息量增大 (143)
- (二十二) 将“古”作雅：“古”增加了时间维度，大大地增加了信息量 (143)
- 三、生意 (144)
- (一) 生命的结构像个宝塔，高层次的精神境界需要宽广厚实的基本生命
功能的支撑。最基本的生命功能就是生机、生命力，或称“生意”。
表现特点是“动” (144)
- (二) 但由于山水文化的作者以文人为主，其社会地位偏高，对基本生命
功能的关注就偏少。所以，山水的“生意”总是偏弱，生机不旺 (145)
- (三) 但山水文化“生意”的补足，靠文人是不可行的，需结合民间文化。
民间文化最朴实、“生意”最满 (153)
- 四、栖泊：所以，山水就成为人可寄托身心之所 (153)
- (一) 中国传统山水文化，是以人的生命为尺度，对自然环境的剪裁。
因此，它是生命栖泊的港湾 (153)
- (二) 所以，古代文人，只要有可能，都会尽力实现其山水梦想 (154)

第一章 中国传统文化的价值观是生命观

一、中国传统文化的核心评价标准是“境界”高下、“自然”与否，追求“高境界”和“自然”

（一）境界高下

“境界” 的近义词：

层次、意境、理想、胸襟、胸怀、襟怀、志、志向、抱负、意、气魄、思想、眼光、眼界、修养、气质、品位、风骨、器识、识、学识、见识、识见、见地、才情、意旨、品、品味、品格、格、格调、标格、人格、人品、贞操、气节、情操、旨趣、意趣、味、趣味、韵，气韵。

境界 “高” 的近义词：

有（境界）。

高尚、崇高、高妙。

超然、超胜。

（意境）开阔、（志）广、宽广。

远、玄远、远大。

高远。

大气、博大。

清。

深、深邃、深刻。

（风）清（骨）峻。

奇。

古。

士气。

雅、不群。

佛（境界）、大乘（境界）。

境界“最高”的近义词：神、逸（品）、逸（格）、超诣。

境界“下”的近义词：

无（境界）。

低下。

俗、流俗、庸、庸俗、流常、尘、尘俗、风尘气、尘土气。

浊。

浅、肤浅。

匠、匠作、匠气。

凡、平凡、庸、平庸、寻常、群、众。

郑（与“雅”相对，“郑声”等）。

衙巧。

小乘（境界）。

境界“高”的相关词：真、实、忠实。

境界“下”的相关词：假、虚假、伪。

境界高、下“欣赏”的近义词：品、味、品味。

注：意境、思想、气、韵、气韵等，如以高、下论，则是境界。如：“佛教传入中土后，佛家关于‘境界’的思想对意境理论的形成影响较大。”“正如潘天寿先生所说：‘艺术以境界美为极致。’‘艺术之高下，终在境界。’此处所说的‘境界’即作品的‘意境’”^①；宋·郭若虚《图画见闻志·论气韵非师》：“人品既已高矣，

^① 王兴华. 意境与审美空间的营造：中国美学“意境论”新探之二. 南开学报, 1998 (4): 43-50, 70.

气韵不得不高。”清·方东树《昭昧詹言》：“气韵分雅俗”^①。

1. 精神

(1) 总。

“近代王国维就前人所论加以总结和提高。他在《人间词话》中说：‘沧浪（宋·严羽）所谓兴趣，院亭（清·王士禛）所谓神韵，犹不过道其面目，不若鄙人抬出境界二字为探其末也。’‘境非独谓景物也。喜怒哀乐亦人心中之一境界。故能写真景物、真感情者，谓之有境界，否则谓之无境界。’‘言气质、言神韵，不如言境界。有境界，本也，气质、神韵，末也。有境界，而二者随之矣。’”^②

“在明清，对意境说做全面总结的是王国维，他认为意境是诗人理想（性情、胸襟、风骨）熔铸于自然、生活的艺术结晶。意境中‘理想’的高低决定意境审美价值的高低。在《人间词话》中他提出：‘文学之功不功，亦视其意境之有无，与其深浅而已。’对明清以来的意境说，做了一个全面的总结论断。”^③

“从唐代开始，艺术批评家开始从佛学经典中引进了境和境界这样一些术语……于是，有意境和无意境以及意境的高低优劣成为中国古代美学史上艺术批评的重要的审美标准。”^④

“艺术的创作需要真情实感，反对虚情假意，要诚实地认清自己，存真心、真意、真情。”^⑤

① 林同华. 中华美学大词典. 合肥：安徽教育出版社，2000：157-158.

② 吴戈. “气韵”的本质及其意义. 吉林大学社会科学学报，1986（5）：63-69.

③ 刁锡荫. 园林意境探源. 广东园林，1986（3）：31-35，37.

④ 王向峰. 青年审美手册. 沈阳：辽宁人民出版社，1988：200-203.

⑤ 方楚乔. 意在笔先：谈中国画创作中的立意. 语文月刊，1998（5）：2-3.

(2) 人。

“超诣”：“卓越的造诣。羊士谔《郡斋读经》：‘圆寂期超诣，凋残幸已苏。’”^①

“超诣”：“谓造诣深远。《新唐书·王远智传》：‘陈后主闻其名，召入重阳殿，辩论超诣，甚见咨挹。’”^②

北宋·黄庭坚《山谷集·书嵇叔夜诗与侄榎》：“叔夜此诗豪壮清丽，无一点尘俗气。凡学作诗者，不可不成诵在心，想见其人；虽沉于世故者，暂而揽其余芳，便可扑去面上三斗俗尘矣，何况深其义味者乎！故书以付榎，可与诸郎皆诵取，时时讽咏，以洗心忘倦。余尝为诸子弟言：‘士生于世，可以百为，惟不可俗，俗便不可医也。’或问不俗之状，余曰：‘难言也，视其平居，无以异于俗人；临大节而不可夺，此不俗人也。士之处世，或出或处，或刚或柔，未易以一节尽其蕴，然率以是观之。’”陈永正评：“山谷还把‘不俗’这种高尚的精神境界用于文艺批评中。他强调作诗要‘不使语俗’（《题意可诗后》）。评东坡诗词说：‘东坡道人在黄州时作，语意高妙，似非喫烟火食人语，非胸中有万卷书，笔下无一点尘俗气，孰能至此？’（《跋东坡乐府》）评书法时又云：‘余尝以右军父子草书比之文章，右军似左氏，大令似庄周也。由晋以来难得脱然都无风尘气似二王者’（《跋法帖》）‘东坡简札，字形温润，无一点俗气’（《题东坡字后》）。评画时又云：‘笔端真有造化炉，人间俗气一点无’（《姨母李夫人墨竹》）‘往时天章阁待制燕肃始作生竹，超然免于流俗’（《道臻师画墨竹序》）。‘不俗’，是山谷进行艺术创作的基本点，也是山谷为人处世的立足点。”^③

明·俞弁《逸老堂诗话》：“弘治乙丑，五文恪公（济之）丁内忧，郡守林公世远延文恪修郡志，时馆於西城书院。庭中有白莲一盆池，秋晚一朵忽开，文恪有诗

① 顾国瑞，陆尊梧。唐代诗词语词典故词典。北京：社会科学文献出版社，1992：93。

② 徐复，等。古代汉语大词典。上海：上海辞书出版社，2007。

③ 汤高才。历代小品大观。上海：上海三联书店，1991：346-347。

云：‘埋盆若个便为池，玉花亭亭有一枝。不以格高知者少，奈因开晚谢还迟。庭前晓日自相媚，江上秋风空尔为。我欲举杯同此赏，天高露下月明知。’”

“明清之际顾炎武在《与友人书》中写道：‘《宋史》言，刘忠肃每戒子弟曰：“士当以器识为先，一命为文人，无足观矣。”仆自一读此言，便绝应酬文字，所以养其器识而不堕于文人也。’北宋名臣刘摯教育子弟要注重志向、品格、学识修炼，不能甘于舞文弄墨。顾炎武深服是理，不过庸俗文人生活，慨然以‘天下兴亡’为己任。”^①

李渔《闲情偶寄》：“王子猷劝人种竹，予复劝人立石；有此君（竹子）不可无此丈（石，出自米芾‘石丈人’）。同一不急之务，而好为是淳淳者，以人之一生，他病可有，俗不可有；得此二物，便可当医，与施药饵济人，同一婆心之自发也。”

“据园主人张敬修在可楼落成时撰写的《可楼记》载：‘居不幽者志不广，览不远者怀不畅……乃加楼于可堂之上，亦名可楼。’”^②

“中国画家历来讲‘品’，讲‘画品’出于‘人品’，‘人品’不高，‘画品’亦无足观。陈师曾论文人画的要素，首先是指人品。这是只有中国画独具的现象，其内蕴也即是艺术家的贞操和气节。”^③

“中国绘画重视画家自身精神升华的写意风格，是应该在变革中得到充分发挥的。中国绘画千年不衰，不断发展的根源就在于这一创作精神的指引。”^④

① 王振德. 论中国“文人画”与“学人画”；2001年10月12日在中国文化部与中国美术家协会主办“百年中国画学术研讨会”上的发言. 北方美术, 2002(2): 27-29.

② 黄强. 广东四大名园考. 广东民族学院学报: 社会科学版, 1997(1): 83-88.

③ 丁羲元. “传统”笔谈. 美术, 1986(2): 7.

④ 郭怡琮, 邵昌弟. 写意、线条、程式. 美术研究, 1988(1): 9-13.

“刘海粟老人说得好：‘画之真义，是表现人格与生命……’”一幅画如果“进一步师造化，发灵感，品高志远，使观者的心总为作家所夺，作家的神态为观者所占有，共有陶醉于真善美的艺术天地中，这样的作品就称得上是‘神品’了。”^①

“周谷城先生说：‘理想在现实生活中实现，就成为历史；在艺术作品中实现，就叫做意境。’”^②

“中国绘画历来注重内美，重视主体人格的修炼，人品高了，立意才能高。宋代评论家郭若虚在《图画见闻志·论气韵非师》中说：‘人品既已高矣，气韵不得不高。’王昱《东庄论画》：‘画者先贵立品，立品之人，笔墨之外自有一种正大光明之概。’所以我们常说画如其人，画中有我……只有树立正确的人生观，有高尚的人格才能有此襟怀有此立意。”^③

立意先立品。^④

“石鲁：‘山水画要画得有气魄，什么气魄呢？人的气魄，它预感着，表演着，或者象征着人的精神。’所以作为一个画家，很重要的一点就是要不断提高自己的修养，提高审美趣味，要充满着对生活的热爱和感激之情去观察自然和表现自然。”^⑤

“在‘气’的诸方面内容中，最关键的倒是（中国画）创作者的内在气质和艺术修养。因此古人提倡‘养气’‘养正气’。”^⑥

① 裴慎. 简谈国画与书法、诗词的关系. 兰州教育学院学报, 1988 (2): 77-78.

② 高翊. 试论中国园林景观意境的创造. 华中农业大学学报, 1995, 14 (4): 397-400.

③ 方楚乔. 意在笔先: 谈中国画创作中的立意. 语文月刊, 1998 (5): 2-3.

④ 方楚乔. 论中国画创作中“意”的作用. 暨南学报: 哲学社会科学版, 1999, 21 (1): 119-123.

⑤ 方楚乔. 论中国画创作中“意”的作用. 暨南学报: 哲学社会科学版, 1999, 21 (1): 119-123.

⑥ 鲁克. 论中国画笔墨之气. 浙江工艺美术, 2002 (2): 21-22.

(3) 诗、词、文。

“超诣”：“古代诗学概念。谓高远超迈了无俗韵的诗学境界。超诣可指超乎流常的品性，杜甫《夜听许十一诵诗爱而有作》：‘陶谢不枝梧，风骚共推激。紫燕自超诣，翠蛟谁剪剔？’唐·司空图《诗品·超诣》则引入诗歌美学领域：‘匪神之灵，匪机之微，如将白云，清风与归。远引若至，临之已非，少有道契，终与俗违。乱山乔木，碧苔芳晖，诵之思之，其声愈稀。’其中‘白云’‘清风’‘乱山乔木、碧苔芳晖’等象喻都体现了‘超诣’的离俗去尘、超乎寻常之品格。司空图还指出‘超诣’之不着形迹、不可力求的特征，它无关于神灵机微，‘远引若至，犹言似可摹仿，临之已非，犹言究竟不象’（孙联奎《诗品臆说》）……因此‘超诣’是一浑成高妙的境界……从字面讲，‘超诣’可泛义地释为‘造诣能超越寻常’（同上），但从上举杜甫诗中所涉及的陶渊明、谢灵运来看，‘超诣’偏重高远脱俗的一路……”^①

“刘勰《文心雕龙》：‘酌奇而不失其真，玩华而不堕其实。’……马宗霍《松轩随笑》评郑板桥画诗书三绝：‘三绝之中又有三真：回真气，回真意，回真趣。’袁枚赞成‘千古文章传真不传伪。’”^②

宋·吴可《藏海诗话》：“‘北邙不种田，唯种松与析。松析未生处，留待市朝客。’又《贫女》诗：‘照水欲梳妆，摇摇波不定。不敢怨春风，自无台上镜。’二诗格高，而又含不尽之意，见於言外。”

《红楼梦·第四十八回》：香菱要向黛玉学作诗，“黛玉道：‘什么难事，也值得去学！不过是起承转合，当中承转是两副对子，平声对仄声，虚的对实的，实的对虚的，若是果有了奇句，连平仄虚实不对都使得的。’香菱笑道：‘怪道我常弄一本旧诗偷空儿看一两首，又有对的极工的，又有不对的，又听见说“一三五不论，二

① 傅璇琮，许逸民，王学泰，等。中国诗学大辞典。杭州：浙江教育出版社，1999：136-137。

② 梁敦睦。园林意境扞谈。广东园林，1989（3）：7-10，6。