

艺术欣赏 与 人生

云南人民出版社

艺术欣赏与人生

李霖灿 著

云南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术欣赏与人生 / 李霖灿著, - 昆明: 云南人民出版社,

ISBN 7-222-03287-8

I. 艺... II. 李... III. 艺术 - 鉴赏 - 中国

IV. J052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 062593 号

© 雄狮美术图书股份有限公司 1997 年 10 月版
原著作版权归雄狮美术图书股份有限公司所有
雄狮美术图书股份有限公司授权云南人民出版社
独家出版简体字版

责任编辑: 赵丁丁

特邀编辑: 陆 峰

封面设计: 张跃兵

艺术欣赏与人生

李霖灿 著

云南人民出版社出版发行 (昆明市环城西路 609 号)

玉溪印刷有限责任公司印装 邮编: 650034

开本: 889 × 1194 1/32 印张: 8 字数 160 千

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1-5000

ISBN 7-222-03287-8 定价: 19.00 元

目 录

2	自序
6	忙迫与从容
16	论中国艺术上的幽默感
24	苏东坡的美丽谎言
36	骏马的灵感
52	顾恺之和维摩诘像
60	中西艺术思想异同
	由罗丹沉思者像和北魏思维像谈起
70	诗情·画意·哲思
90	艺术·史情·史识
116	花鸟与人生
128	胸有成竹·目无全牛
138	书法的欣赏和启示
148	观万物生意
156	西风里的话
	——秋色欣赏的层次
162	仁者乐山,智者乐水
172	林木之美的欣赏与体会
	——孟夏草木长,绕屋树扶疏
182	石不能言最可人
	——顽石的欣赏与启发
192	黄粱一梦,陶艺千秋
	——磁州窑枕的无限启发
200	浑沌里放出光明
	——墨韵的欣赏
212	线条的爽朗和雄辩
222	不俗即仙骨,多情乃佛心
	——超凡入圣的崇高摄取
232	边疆民族的智慧
	——这些民族的生死观
240	触景生情,点铁成金

自序

艺术是文化之宝,欣赏乃启门之钥,人生遂因之而有了充实之美!

欣赏无所不在,江上清风,山间明月固然可以欣赏,“群星在天空闪亮,百花在地上开放”亦同样的美不胜收,推而至于“人生有代谢往来成古今”亦复令人欣赏无限。

只是现时下的文化发展趋势,显然有重“科技”轻“人文”的偏颇,于是许多有心人士戚然忧之,相率提出“注重生活品质”一类的口号,用意可云良苦。但是我试为进一解,若生活品质的意义和层次都没有个标准,那又将何取何从?看来美的欣赏才是当务之急,不就此而别图,未必就能愈沉起痼探骊得珠!因为若不知道偏颇的由来和标准,如何能得平衡?

譬如说大科学家牛顿他就有两方面的“平衡”,他为大猫开大洞小猫开小洞,这可算是科学家的精确,但他自述其生平成就曰,我不过是在智慧之海边偶然捡到几枚小小贝壳而已,则不但谦德可风,而且极有大文学家的艺术风范。我以为这才是一个平衡而又完整的人,人品欣赏的水准在此,历史社会文化的欣赏水准亦在于此。

两年前的一天,我在绿雪斋中把这项浅见向李贤文兄陈述,他很有同感,于是就问我能不能为《雄狮美术》写一点艺术欣赏的文章?他愿意提供“图文并茂”的最高服务!

而且信手就拈出一个“从艺术看人生”的专栏名称,恰值那时我每周六到台大授中国美术史的课,有许多新意见被激发了出来,就答应他试试看。却没有想到一经开始滔滔不绝,一月一篇,竟也写成了现在二十多篇的系列。为了要出一本专书,遂把名字改成了现在的样子,希望对当今文化偏颇的纠正能少尽一

点绵薄之力。

从上面的缘起中知道本书之成和台大的美术史课程有密切的关系，所以我笑对朱介凡兄说，这里面有我中国美术史的全部影子，从今而后，不得复以中国美术史来相督促了。——因为我在上课时间，曾提出两句口号：度几个快乐周末，送一副美丽眼镜。这眼镜就是“欣赏”的眼镜，不但欣赏中国艺术，也欣赏中国文化历史，而归根到底，切问而近思，在于人生！所以现在顺理成章的以“艺术欣赏与人生”为名。

这一系列文章的展开程序，历历如绘。

第一章是说“忙与闲”，忙是“欣赏”的大敌，一个人若拥有天下却忙得不可开交，那还谈什么欣赏和快乐？所以破除这项困惑，列为开宗明义第一。

接着是论中国文物上所表现出来的幽默感，证明这项美德，我国文化中由来体认已深，并不是什么舶来之品，用以增强我们的文化信心。

苏东坡文笔盖世，由假出真，对艺术及人生哲理多所启发，列为第三。

然后是骏马的美感，讨论一个美学上的问题，破除形似主义的浅陋，这是中西艺术的最高准则，不过我国历史更长渊源更深而已。

第五章则是论顾恺之的人生艺术和中国画上的传模移写，希望晋代大艺术家的生活轨范对1600年后的我们有点会心的启发。

第六章论中西艺术思想之异同，这是一个哲学上的问题，说明人同此心心同此理的大同和因时因地而制宜的小异，由此进而衍化出艺术上的五彩缤纷。

诗情·画意·哲思是为文学院的朋友而作，中国文人画之极诣亦最美丽之理想人生也，列为全系列之第七。

第八章则是对历史系的朋友而作，要以艺术品来立体的考证史实，有不少新资料可补文献记载之不足和错误。

花鸟画列为第九章，由花鸟画的启发而论人生的哲学

境界。

墨竹画列之为第十章，由墨竹画而论人生的雅俗意境之不同。

第十一章论中国的书法，中国独有之艺术也，充满了象征及哲学意味，为我们的历史使命平添不少体认与鼓舞！

第十二章论中国哲学及画学上的一项主要观念，天地之大德曰生，中国绘画在此等处念念不忘。以此观念来观察现存的我国艺术品，有令人豁然开朗面目一新的抉发。

第十三章“秋风里的话”是论欣赏的层次，不论山川画图人生都可如此体认。是在多伦多时候，与长子李在其讨论之笔记，因和本系列之联系密切，特将他的这段笔记亦阑入本书之中。亦是一项谈助也。

第十四章是论我国之山水画，着重在其独特之造诣及人类对山川之真情感的流露。仁者乐山，智者乐水，只有中国文化深论及此。

4 自序
第十五章是以林木之美为例说明欣赏之层次，人间最常见的体会对象也。

同样的手法，第十六章是欣赏石头之美。以木和石为例，其目的是在举一反三，人间万事万物，都可以一例而珍赏过去。

第十七章是论陶瓷。我国是陶瓷母邦，有不少珍品可供欣赏，亦有不少故事予人以无限启发，黄粱一梦就是在瓷枕之上所做的人生大梦也。

中国绘画讲究“笔墨”，第十八章就论线条，第十九章论墨色，皆对人生意境有多层次之启发。

廿章则是论所谓的道释画，最难得的是要从平凡的媒介中表达出超凡之神肖真情，欣赏者由此着眼，创造者由此致意，艺术之极诣也。

第廿一章是论生死，以我国滇西麽些族（即纳西族，下同）之象形文字经典中之故事，解说他们对于生死大问题的智慧答案，这是继宗教的崇高情操之后应有的文章之义。

最后一章是完结篇，说明了人间万事万物，不论其为鸟兽

虫鱼，也不论其为林木花草……都可以用慧眼来“欣赏”。而且一加欣赏，都能化腐臭为神奇，点黑铁成黄金。程明道先生“万物静观皆自得，四时佳兴与人同”的哲意歌咏，在这里正好移来作一个综合的注脚。

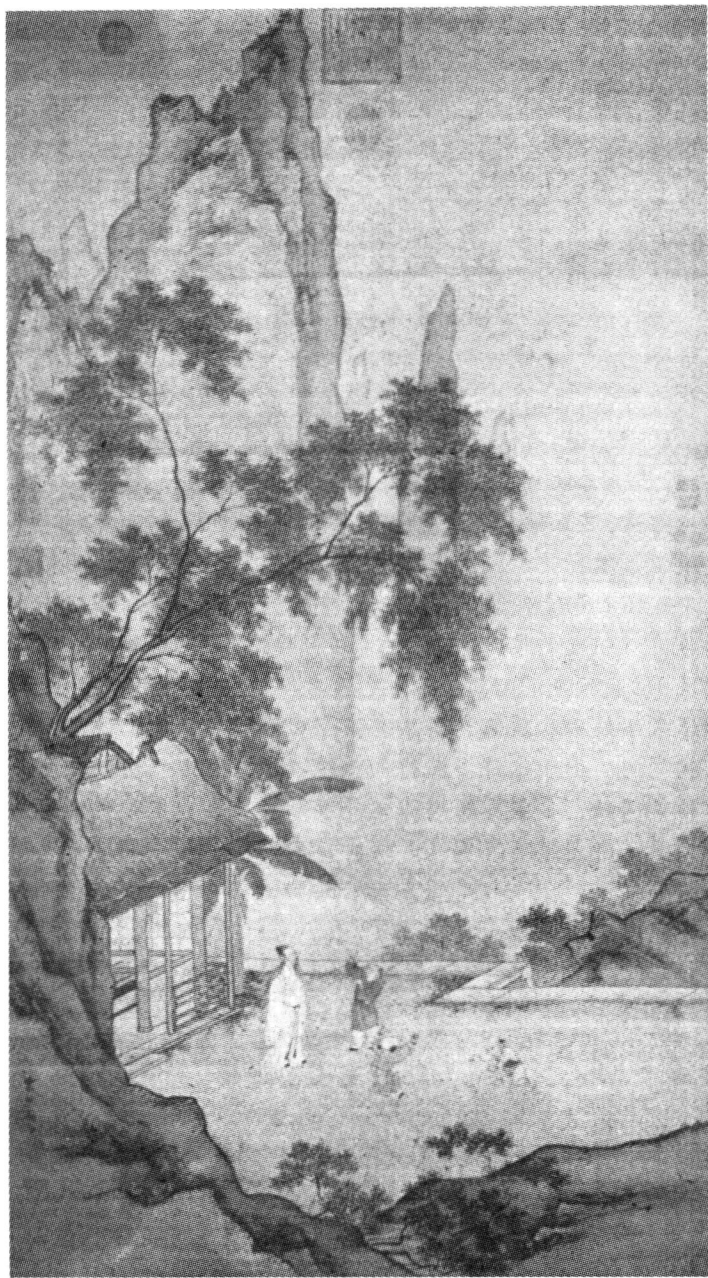
从上面的叙述，我们知道了一字金针的诀窍，就在于欣赏，经过艺术的过滤陶冶，当今世势发展的偏颇就可以得到若干程度的修正。我很高兴在文字上在电视上及其他方面，都有同样的婆心揭櫫；甚而至于教育课程的安排上，亦有订正的决定。我追随诸公之后，在这方面能有机缘略尽一点力量，以一个老博物馆员的身份，把自己所最熟悉的艺术和人生，以言谈微中的方式呈献于社会，自认是一项极难逢的幸运。希望能有“看是一幅画，听是一首歌”的美丽效果。由这里衍展开去，不就是“人间境界真善美，这里俱包括”了吗？

谢谢《雄狮美术》发行人李贤文先生在两年之前出的好主意，这项好主意使我留下了这一点雪泥鸿爪。也谢谢雄狮美术社中各位好朋友的尽心帮助，他（她）们的慧心安排时时有惊人的效果，比我预期的好过几倍；更感谢各方面的知音好友，他们随时传来了鼓励和匡正，偶然有了空白和脱期，他们还会来电话以相询问。由于这许多难得的机缘，才得有这一系列文字篇章的结集问世，希望真能够图文并茂知音共赏，也希望能有浩阔共鸣匡正时差，不辜负这时代对我们之赐，共达成这个大时代之美！

李霖灿

一九八四年六月二十五日

外双溪绿雪斋中

图一 明 周臣 闲看儿童捉柳花

忙迫与从容

故宫博物院（即台北故宫博物院，下同）有一幅马和之的闲忙图，画一个老渔翁在河滨树下织草履，鱼篓斜倚树根，一片闲适景色。命名典雅异常，取忙迫之中，心神安适从容之意，对当今的生活情趣，真有无穷的启发。

现在的生活情趣，只剩有一个“忙”字可以存在了，大家见面，第一句话总是近来“忙”得如何？我去参加一个宴会，一位老友不终席而要去，向大家一抱拳说：对不起，我还有三个场合得去应酬一下！他匆匆离去之后，我不禁大惑不解，真的忙到了这种地步了吗？人生趣味尚存几许？

说是在美国还更忙，忙到了先生在开车，太太在向 he 口中塞三明治，危急到这样程度了吗？真的是“分秒必争”！在电视上我从篮球比赛中学到了一个术语：紧迫盯人！

忙是我们这个世纪的特色，大家天天在“读秒”！试想一桌最好的满汉全席，却限于三分钟内吃完，那还有什么味道？因之我不禁喟然叹曰：忙是 20 世纪最可怕的癌病，我们若不能消减它，它就要来

明 周臣 闲看儿童捉柳花(局部)

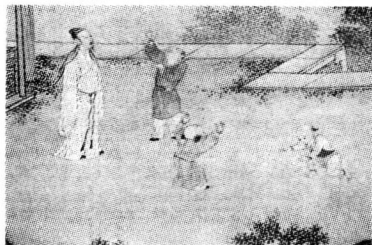

图3 北宋 赵克复 鱼藻图

图4 北宋 刘宋 落花游鱼图(局部)

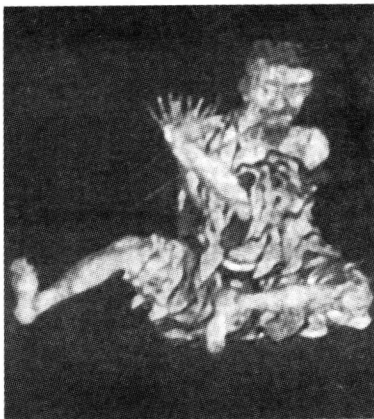
消减我们!

中国文化中有隐逸闲适的一派,故宫有周臣的闲看儿童捉柳花(图1)和仇英的松亭试泉图(图2),都充分传达出这份闲适。就是宋代理学家程明道他也有“闲来无事不从容,睡起东窗日已红,万物静观皆自得,四时佳兴与人同”的歌咏;在他的心理气象上也一直是云淡风轻,他说:“云淡风轻近午天,傍花随柳过前川,时人不识余心乐,将谓偷闲学少年。”可知他不但闲适异常,而且在闲适之上,还有更高一层的乐的境界!

他养小鱼数尾,时时往观;人问其故,他答道:“欲见无入而不自得之意。”故宫博物院藏有南宋范安仁的鱼藻图卷,我每一展拜,都使我想到庄子与惠子的濠梁之乐:鲦鱼出入从容是鱼乐也。西湖是我旧游之地,最有名的玉泉观鱼,那池阁之上便写着鱼乐国三个大字!——我常想,人为万物之灵,而自我忙迫如此,可以人而不如鱼乎?

试拈起鱼藻图画来一消人世忙迫尘劳：在忙迫不堪的美利坚合众国中，我在纽约的大都会博物馆见到了北宋赵克虘（图3）的一开册页，那几条倏忽来去的白条鱼真画得动态宛然，人若能如此来去自如，便是大自在菩萨了！

圣路易城市立美术馆中的落花游鱼（图4）卷，可称为现今传世鱼藻图中之顶尖绝品，是北宋刘寀的杰作，且见于宋徽宗的宣和画谱之著录。我曾特意拜观：水面落花，水中游鱼，一一都描绘如神……而且他匠心独运，画的是在水里活生生的鱼，一片雍容大雅乐得平生的模样，和我在欧美其他美术馆所见到的鱼市图大不相同，那真是人为刀俎我为鱼肉。记得有一对法国医生夫妇，他们常是储蓄三年，来故宫观画两周，我们知道了，便请他们来演讲一次，说明中西绘画之异同。他便揭示出这生与死的一点，说在故宫所看到的艺

宋 马和之 闲忙图(局部)

术品都充满了生机，与在欧洲所看到的大不相同，所以总是储蓄上几年，到故宫来欣赏受用两个礼拜，这已经是第五次的循环了！

他们说的是一点也不错，宋儒劝人“观万物生意”，我们也常听人说“万物皆吾与也”，中国的哲学体系可以说是生的礼赞：“天地之大德曰生”，又说“生生之谓易”，一一都是歌颂这点拍拍满怀都是春的活泼生意。

名满天下的齐白石也曾画了三条小鱼，名之曰“三余图”：这是中国的谐音妙用，鱼余同

北宋 李唐 坐石看云(局部)

音，便假借通用。他在上面题字云：“画者工之余，诗者睡之余，寿者劫之余，此白石之三余也。”——一片闲适从容气象。

他原本是木匠，木匠应该做工，但是工作之余，也来挥洒几笔水墨丹青。他原来并不想做诗，但是睡起东窗日已红之后，兴有未尽，也偶而来歌颂一下“春眠不觉晓处处闻啼鸟”的四时佳兴与人同，不亦是充满了生之乐趣吗？

至于寿者劫之余，那是对于高年长寿的歌颂，在兵荒马乱的20世纪中还能活到九十几岁的高龄，不是也可以来浮一大白吗？

若推究一下这种三余图之由来久矣，益发能显示出中国人的生活的从容，因为原来的三余是：夜者日之余，日出而作所以晚上是我悠闲的时刻；雨者晴之余，不能出外耕田，便是我读画作画的机会；闰者岁之余，这就是千字文上的闰余成岁，古代历法，为了调整太阳年与太阴月的关系，常于无节气处置一闰月，在古代中国人的想法中这是一笔意外的收获，又可以从容自在闲散几天了！——拿古代的自在有余和现在

的忙迫不堪一比，我们不禁大为怀疑起来，这内中的得失消长如何调剂，才能使现下当今的忙迫癌症着手回春化为一片从容祥和，庶几能切问近思乐我平生？

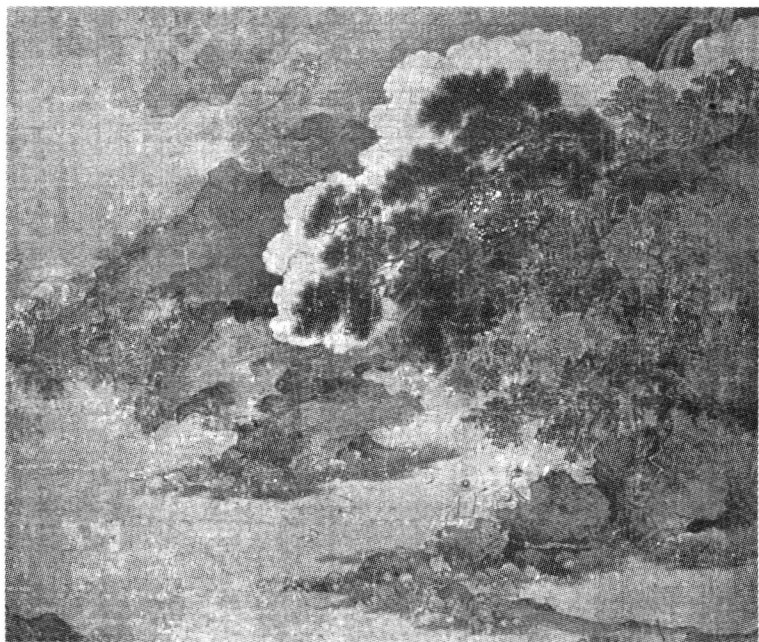
这要有一双挽狂澜于既倒之大手笔，也是点黑铁为黄金的大手段，套用国父孙中山先生的一项说法，得先来个心理上的大建设，姑名之曰反宾为主之法。因为如今人随着机器在转，久已喧宾夺主，如今反其道而行，先立其大者，“我为主”，

事虽忙迫，须还由我处置！这样一揽辔澄清，马上宾主易位，宇宙一片清明，要忙由我，要闲亦由我，多少自在从容！

禅宗大德教人曰：“心迷法华转，心悟转法华。”一旦智珠在握主权笃定，正如阿基米德在太空中找到了一个支点一样，从此就可以掀动地球支配人生了。金圣叹传云他有三十六件人间得意之事，如今我们反宾为主转败为胜，真可以说是浮生最大的“不亦快哉”了！

苏东坡先生最会骗人，他

图5 北宋 李唐 坐石看云

曾咏庐山云：

横看成岭侧成峰
远近高低各不同
不识庐山真面目
只缘身在此山中

明明他已探骊得珠了然庐山真面目于胸中，却假装糊涂要我们这些忙碌世尘中人去东找西觅。如今还以颜色：你诗上的前两句就是法旨，我们对世事也横看成岭侧成峰，忙迫从容都在我们掌握挥洒之中，这不是化腐朽为神奇于污泥生白莲吗？

坡公还有咏西湖的名句：

水光潋滟晴方好
山色空蒙雨亦奇
欲把西湖比西子
浓妆淡抹总相宜

好啦，自从在心理建设上争得主动权之后，我们对忙迫和从容亦是浓妆淡抹无不相宜了！

坡公生平对王摩诘最为佩服，曾说过王维是诗中有画，画中有诗，故宫博物院的宋画收藏里，有一幅坐石看云（图5）的册页精品，画两位高士溯溪而上，踞石而止，面前瀑水高悬，白云蔚起……正是写“行到水穷处，坐看云起时”的一片自然。对画论诗，深念唐宋巨匠胸怀洒脱，真是在炎夏三伏天

图 2 明 仇英 松亭试泉

图6 故宫所藏的橙黄橘绿册页

忙
迫
与
从
容

饮清凉散，于忙迫中得安乐窝了！

邵康节曾同一位朋友过嘈杂市集，友人曰：如此忙乱都为何事？邵夫子微微一笑曰：说来十分简单，总不过是为了名利二字！——一旦卸下名缰利锁，忙迫的压力也会消减不少吧？！只是我常常微有遗憾，在普世名画收藏之中，桃花源记倒是俯拾皆是，而安乐窝图却迄今未得过目，有没有宅心仁厚的大艺术家为救世态炎热而大笔一挥？

故宫博物院还藏有一幅美丽的橙黄橘绿（图6）图画，图扇设色，画橘柚满树野水平远之景，也是为苏东坡诗意：“一年好景君须记，正是橙黄橘绿时！”

这位画家是有深意，他把自然、闲适、丰收的情愫都交付画面，使人一见，忙迫顿消。四时转运，秋收冬藏，四时行为，百物成焉，着急何用，忙迫不得，何用速成恶补，污我美丽人生？

在这里深深一想，不禁对东坡先生会心一笑：您真会骗人！一年好景就只在橙黄橘绿时么？春花如锦时如何？夏浅