

中国画与道家思想

王永亮·著

文化艺术出版社
Culture And Art Publishing House

中国画与道家思想

王永亮 著

文化艺术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画与道家思想/王永亮著. —北京: 文化艺术出版社, 2007. 5

ISBN 978 - 7 - 5039 - 3322 - 6

I. 中… II. 王… III. ①中国画—美术批评②道家—哲学思想—研究 IV. J212. 05 B223. 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 081662 号

中国画与道家思想

著 者 王永亮

责任编辑 潘 艳

特约编辑 王振友

责任校对 张 莉 墨 语

封面设计 蠡鱼阁 张 杰

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

网 址 [www. whyschs. com](http://www.whyschs.com)

电子邮箱 [whysbooks@263. net](mailto:whysbooks@263.net)

电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京画中画印刷有限公司

版 次 2007 年 6 月第 1 版

2007 年 6 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 24

字 数 260 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 3322 - 6/J · 865

定 价 30.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

自序

老庄思想作为中国传统文化之精华，至今已历经悠悠五千多个春秋。清代学者纪晓岚评论道家思想的话，可谓一语中的：“综罗百代，广博精微”。后代为其作注、解、释、论者，浩若烟海，繁若晨星。毫无疑问，它那无可穷尽、玄奥幽深的思想魅力，对历代学人一直有着无限的吸引力。

作为一个从事中国画创作的画家，我多年前就开始潜心于对老庄著作的学习和探讨。在这个过程中，也许是出于一个画家的职业敏感，我发现作为哲学范畴的道家思想，一直在引领、促进着中国画的发展。道家思想中纯朴的天人观和朴素的辩证思想，以及老子揭示事物发展规律的“人法地，地法天，天法道，道法自然”论断，还有庄子那超越世俗的逍遥论、“恬淡寂寞虚无无为”的心态和“天地有大美而不言”等等理念，无时不在影响着历代画家的创作思想和审美趋向。

历代卓有成就的画家大多是以道家思想来审视绘画、品评绘画、进行创作的，甚至有些画家以道家思想来指导自己的人生之路。本书溯本求源，以道家思想的发轫为源头，从老庄开始，以道家思想为经线，以中国画的发展演进为纬线，把道家思想在历代文化背景中的作用逐一剖析，以受道家思想影响的中国画作品和画理画论为依据，对两者进行梳理。从众多历史上名声卓著的画家和绘

画作品中，遴选出受道家思想影响较为明显者，作连续的个案研究，并展开分析。

在研究过程中，我发现，中国画在历代的传承过程中，不断借鉴吸收道家的经典论述并转化为绘画论点，在道家所说的“道法自然”中发展、创新。

书中的一家之见，难免有错谬之嫌。如今本书付梓，惟觉诚惶诚恐。诚望读者朋友、道中同仁批评指正。

王永亮

2007年5月16日

目录

第一章 浅论道家思想与中国画之关系	1
一、关于道家	3
二、老子和庄子	6
三、《老子》、《庄子》的地位和作用	7
四、道家思想之于绘画	12
五、道家思想对中国画论影响之举证	21
 第二章 道家思想与秦汉绘画	 69
一、道家思想影响下的汉代审美取向	72
二、道家思想影响下的汉代绘画风格	77
 第三章 道家思想与魏晋南北朝绘画	 85
一、山水画在魏晋南北朝兴起的原因	88
二、山水画形成与发展的代表人物	91
三、综述	112
 第四章 道家思想与隋唐时期的绘画	 117
一、道家思想与隋代绘画	118

二、道家思想与唐代绘画	120
三、综述	139
第五章 道家思想对五代绘画的影响	141
一、将山水画推向中国画坛首席的代表人物——荆浩	142
二、青出于蓝的关仝	147
三、文人绘画的楷模——董源、巨然	148
四、虚静恬淡的顾闳中	152
五、富贵与野逸各领风骚	153
第六章 宋代绘画对道家思想的借鉴和利用	157
一、宋代绘画概况	158
二、自觉地以道家思想为审美理念的画家	160
三、道画的兴盛	184
四、道家思想影响下的宋代绘画艺术特色	185
第七章 道家思想与元代绘画	191
一、元代绘画艺术概貌	192
二、道教壁画在元代	195
三、老庄思想与中国绘画的又一次亲密接触	196
四、“元四家”	213
五、综述	239
第八章 道家思想对明代绘画的影响	243
一、吴门四家与道家思想	245
二、开创文人写意花鸟新风的“青藤白阳”与道家思想	251
三、以禅喻画的董其昌	256

四、综述	261
第九章 道家思想对清代绘画的影响	263
一、清四僧	264
二、石涛与《苦瓜和尚画语录》	274
三、石涛受道家思想影响之原因	286
四、“扬州八怪”等艺术家所受到的道家思想影响	330
五、综述	331
第十章 中国绘画对道家思想的吸收	333
一、审美取向的吸收	333
二、绘画风格的借鉴	340
三、中国画在创作过程中对道家思想的吸收	348
四、结语	364
附录：年表	366
参考书目	371

第一章 浅论道家思想与中国画之关系

西学东渐，在近代中国文化转型过程中所起到的作用，正不断引起学术界的反思。在近代，甚至有部分偏激的学者认为西学是唯一可以改变中国贫穷、落后面貌的济世良方。

西学东渐从科技领域的认同到文化的膜拜，期间经历了长期、痛苦的碰撞和磨合。当“鸦片战争”中的外国列强轰开了清政府不愿打开的中国大门，“金锁铜关”再也无法关闭。战场上的失败与心理上的失衡迫使士大夫们开始新的思索。警醒之士如林则徐、魏源等人提出了“开眼看世界”、“师夷之长技以制夷”的主张，这种源于维护国家利益与民族命运的思想和言论，对当时知识界解放思想起到了启迪的作用，并直接催生了“洋务运动”，同时也生发了“中学为体，西学为用”的指导思想。然而“甲午战争”的爆发，也使得“中体西用”失去了原有的意义。在“维新变法”的促进下，“学西”被推向了高潮，成为拯救民族存亡的宝典。

一批包括政治家在内的思想进步人士首先向传统文化发起了挑战，而在这个过程中，对美术的革命也被推到了议事日程。时任民国教育部部长的蔡元培先生在1917年发表了《以美育代宗教》；同年，“公车上书”的代表人物康有为提出“中国近世之画，衰败极矣”的观点；陈独秀对吕徵的《美术革命》，表示“不胜大喜欢迎

之至”的同时，提出了“断不能不采用洋画写实的精神”来“改良中国画”。自此，中国绘画的改革拉开了序幕，改变了自元明以来视“文人画”为正统的中国画坛格局。

中国绘画的前途与命运也从此成为画家们关心和讨论的话题，直至今日。

活跃在当今画坛的不少画家，虽大都有过美术学院的西式教学训练，但在其增加了构成元素、多了透视关系斟酌的作品中，洋溢着依旧是中国文化的气息，所追求的依旧是“文、妙、巧、拙、润、古、逸、静、大、远、恬、玄”等传统意境。我们今天所用的绘画理论范畴的术语同样是“道、气、味、情、象、形、神、趣、韵、格、品”等传统学术词句。其间虽有个别画家进行了西洋技法、材料的尝试，但毕竟改变不了中国绘画由儒、释、道三家文化相互影响而形成的文化传统。

今天的绘画艺术虽然面貌繁多、复杂多变，但仍然是在继承中发展的。因此，笔者认为，梳理中国绘画的文化源流，小而言之，可以提高绘画水平；大而言之，可以增强民族自信心，在当下时代更显必要。

儒家的指导思想是：“志于道，据于德，依于仁，游于艺。”由此可知，“艺”是他们用来增加自己完美的德行所用。而作为利用儒家思想来治理国家的历代统治者，对绘画的认识和利用也认为是“成教化，助人伦”。反倒是在庄子的笔下，有对画家“解衣般礴”行为称为“真画者”的赞扬。庄子说的并不是赤身裸体就是作“真画”的条件，而是寓说着天真、洒脱才是“真画家”的条件。对画家来说，老庄的智慧与洒脱更接近人性的本真，是为元明以降文人画深入人心的根本所在。当然，这也许是笔者个人的偏颇与陋见。而今不揣浅陋斗胆放笔，对以老庄学术为主体的道家思想影响

下的中国画进行梳理。其动机也许是受了儒家“志于道”的影响，但更是对道家“技进乎道”的深信。

一、关于道家

关于道家，有黄老之说和老庄之谓。所谓黄老，就是指黄帝和老子。老庄，乃是指老子和庄子。

黄帝生活于新石器时代，距今已有五千多年的历史。据司马迁《史记·五帝本纪》记载：“黄帝者，少典之子，姓公孙，名轩辕。生而神灵，弱而能言，幼几拘齐，长而敦敏，成而聪明。轩辕之时，神农氏世衰。诸侯相侵伐，暴虐百姓，而神农氏弗能征。于是轩辕乃习用干戈，以征不享，诸侯咸来宾从。而蚩尤最为暴，莫能伐。炎帝欲侵陵诸侯，诸侯咸归轩辕。”黄帝统一了中原纷乱、混战的氏族部落，是中华民族的人文始祖。传黄帝著有《黄帝四经》。在这本著作中，既有“道经”、“玄德”、“观国”等道家术语，也有儒家、墨家之名词。《淮南子·修务训》中说：“故为道家，皆托之于神农、黄帝，而后能入说。”从学术思想上将黄帝尊为道家的始祖，并不是荒谬之说。

总之，在秦汉之际，说到道家，往往以黄老并称。而后世学者，谈道家则多以老庄并列。实际上，道家是中国春秋战国期间诸子百家中最重要的思想学派之一。道家思想起源于先秦时代的哲学家老子，但当时并没有道家这一名称。用“道家”一词来概括由老子开创的这个学派，始见于司马谈《论六家之要指》，此中写到：“道家使人精神专一，动合无形，瞻足万物。”班固在《汉书·艺文志》中亦记载：“道家者流，盖出于史官，历记成败存亡祸福古今之道，然后知秉要执本，清虚以自守，卑弱以自持，此君人南面

之术也。”道家以老子为其创始人。

老子曾为周守藏室史官。这个守藏室，相当于现代的图书馆、档案馆、博物馆、珍宝馆的综合。守藏室不但收藏了周朝和武王前周人的书籍、史官记载、珍宝物品，还有一百多个大小诸侯国的历史文字、上古遗书和各国的供奉，记载了各氏族渊源，夏商遗民的遗物。我们所知道的大禹所制的九鼎，也在那里。老子在其中接触到了大量的当时典籍和上古遗书，这为他思想的形成打下了基础。

华夏文明肇始于伏羲，兴盛于黄帝。那时的文化是一种神的崇拜，产生了易的思想。由此衍生出的，还有阴阳术、神仙术等。“礼”的思想，最初也是产生于对祖先、天地、鬼神的祭祀。春秋时期，诸子百家对混沌的古文化，从各自的角度进行了阐述。孔子继承了“周礼”，并用“仁”的思想予以阐发传播。老子阐述了道的思想，并且以“道”作为理论基础，以“道”说明宇宙万物的本质、本源、构成和变化，认为天道无为，万物自然化生，否认上帝鬼神主宰一切，主张道法自然，顺其自然，提倡清静无为，守雌守柔，以柔克刚。他认为：道是原始的混沌，是天地万物的本源；道的存在是五官所不能感知的超时空的永恒存在；道的本性是自然、无为，按照事物内在的自身规律运动变化；道是万物存在和变化的最普遍的源泉和规律。老子认为“道”具有不确定性和包容性，难以用语言具象地形容，于是多用“一”、“大”、“无”、“玄”等文字代表。

老子之后，道家主要沿两条路线继续发展，一条是“无为主义”的政治学，盛行于战国和西汉初期的黄老学派，这派主张“无为而治”；另一条是“任自然”的人生哲学，对后代产生深远影响的老庄学派。

西汉前期著名的史学家和思想家司马谈在《论六家之要指》

中，把先秦学派概括为道、儒、墨、名、法、阴阳六家，并阐述了六家要旨和得失。在文中他给予了道家最高的评价，并强调说道家兼有其他五家之长，同时避免了他们的短处，用来治国修身，有事半功倍的效果。只是，司马谈所论述的道家，其实仅仅是道家的“黄老学”部分。在西汉初年，道家思想曾受到统治者的重视。汉文帝、汉景帝以道家思想治国，使人民从秦朝苛政中得以休养生息，历史学家称之为“文景之治”。汉武帝时期淮南王刘安因谋反未成功而自杀，而他所使用的理论武器则是他和他的门客们合著的《淮南子》，而《淮南子》的思想源于道家的黄老之学。淮南王谋反的失败，动摇了道家无为而治的思想之于统治高层的指导地位。

儒家学者董仲舒向汉武帝提出了“罢黜百家，独尊儒术”的治国方略，其后，重视礼教的儒家思想，一直作为封建君主们的治国宝典而获重视。而道家虽然从此失去了社会阶层主流思想的地位，但在政治高层仍然受到相当的重视。历代封建君主们多实施“内服黄老，外示儒术”的政治策略，即可说明这一点。道家思想后来被张道陵的五斗米道等宗教吸收，并演变成中国的重要宗教之一——道教。魏晋诸贤在清谈玄学时更看重炼丹，因此，“道家”与“道教”常被后人混淆。但二者性质却不同。“道家”是一个学派，而“道教”则是依托道家思想并吸收了多家文化而发展起来的我国本土宗教，可以说其教旨思想源流于“道家”思想。

清代乾隆年间，主持编纂《四库全书》的学者纪晓岚说，道家思想“综罗百代，广博精微”；现代作家鲁迅先生说，中国文化其根在道家；而定居台湾的当代学者南怀瑾先生，更是将构成中国传统文化主体的儒、释、道三家思想之于社会的功用，作了精辟的论述，他说：“唐宋以后的中国文化，要讲儒、释、道三家，就好比三个大店。佛家像百货店，里面百货杂陈，样样俱全，有钱有时

间，就可去逛逛。逛了买东西也可，不买东西也可，根本不去逛也可以，但是社会需要它。道家则像药店，不生病可以不去，生了病则非去不可。生病就好比变乱时期，要想拨乱反正，就非研究道家不可。道家思想，包括了兵家、纵横家的思想，乃至天文、地理、医药等等无所不包，所以一个国家民族生病，非去这个药店不可。儒家的孔孟思想则是粮食店，是天天要吃的。”

的确，从整个中国历史来看，儒、释、道三家的文化思想相互作用，共同浇灌着中国社会的文化土壤，对中国社会的发展和中华民族性格之形成产生了极为深刻的影响。

二、老子和庄子

道家思想包括老子和庄子的著作，以及后人在《老子》和《庄子》哲学基础上进行发挥而撰述的其他著作，如《淮南子》等。在这个庞大的思想体系中，老子是毫无疑问的创始人。庄子是老子思想的发扬光大者，而《淮南子》的作者刘安及其门客则是老子、庄子思想的继承者。由于在老子和庄子的思想中，以道为中心，所以后世的学者又将其称为道家学派。

老子（图1-1）（约前580—前500），道家学派的创始人，姓李，名耳，字伯阳，谥曰聃，楚国苦县历乡曲仁里（安徽涡阳县）人。曾任周守藏室之史官，后辞官归隐。老子的思想主张，大都保存在他的著作《老子》这本书里。《老子》共八十一

图1-1 老子像

图 1-2 庄子像

章，一共只有五千多字，分上、下（《道经》与《德经》）两篇，所以后来的人又称它为《道德经》、《道德真经》、《德道经》、《道德经五千言》、《老子五千文》等。

庄子（图 1-2）（约前 369 - 前 286），姓庄，名周，字子休，道家思想主要代表人物，是老子哲学思想的继承者和发展者，先秦庄子学派的创始人，著有《庄子》一书。战国时宋国蒙（关于这个地名的现代地名对应，学界多持安徽蒙城、河南商丘、

山东东明三种观点）人。曾为漆园吏，后辞官终身不仕。《史记》只用了寥寥几行字介绍庄子，说他著书十余万言，大抵都是寓言。他的学说涵盖着当时社会生活的方方面面，但根本精神还是归依于老子的哲学。后世将他与老子并称为“老庄”，称他们的哲学思想为“老庄哲学”。

三、《老子》、《庄子》的地位和作用

作为中国文化传统中最重要经典之一，《老子》一书在中国几乎是家喻户晓，长期影响着人们的思想和生活。

饶尚宽在《庄子》（中华书局 2006 年版）中指出：“《老子》是中国古代著名经典之一，与《庄子》如双峰并峙，是先秦道家学派的代表性著作，对中国传统文化的形成和发展产生了重大的影响。”“《老子》五千言，篇幅不长，论述精辟，意义丰富，思想深

邃。其内容重在详尽论述作为宇宙本体、万物之源和运动规律的天道，并将这种天道用以关照人道，指导治国（包括议兵）和修身（包括养生），直面现实社会，涉及到宇宙、自然、社会、人生的各个方面。”张明、于井光在《中国哲学史》（吉林文史出版社2006年版）中更将老子与古希腊哲学家泰勒斯、赫拉克利特，印度佛教创始人释迦牟尼相提并论。郭绍虞在《中国文学批评史》（百花文艺出版社1999年版）中对老子哲学思想作了高度的评价，他认为老子哲学思想十分有利于文学批评的发展。许地山说：“《老子》以来的道家思想几乎弥漫于学人中间^①。”此言不虚。从这部书问世的春秋战国之交，一直到现在约两千五百多年的历史中，它有过数以千计的注释者。除了最著名的河上公、王弼之外，还有好几位皇帝的名字：梁武帝萧衍、唐玄宗李隆基、宋徽宗赵佶、明太祖朱元璋、清世祖爱新觉罗福临；由于唐朝的皇帝自认是该书作者老子的后裔，它还有过被当作“宝书”收藏并阅读的时代。这部书也有着不同的面孔，既是哲学的宝典，又是宗教的圣典；它被翻译成外国文字种类最多的中文书籍，甚至在二十世纪的出土文献中，它现身的次数也是最多的，从敦煌卷子、马王堆帛书到郭店竹简，都可以看到它的身影。自秦汉以来，尊崇老子者，代不乏人。战国时期，韩非作《解老》、《喻老》。秦时，吕不韦和他的门客们根据老子思想作《吕氏春秋》。汉时，司马迁之父司马谈对老子情有独钟，司马谈在《论六家之要指》中，首称老子为道德家，司马迁在《史记》中有专门记述老子的章节《老庄申韩列传》。东汉后期，以儒教为本的政治实践受到士大夫阶层的怀疑和抨击，而以老庄为本的思想影响日益扩大，在人生的十字路口，士族为了解决苦闷彷徨

^① 《中国道教史》，上海古籍出版社1999年版，第12页。

徨的思想问题，开始寻找新的精神支柱，道家思想自然而然的被人们重视。在《世说新语·文学第四》中记述了大量晋代学人研究老庄哲学思想的故事。晋人为《老子》作注者甚多，其中王弼注老子《道德经》尤为著名。唐朝著名诗人和文学家如李白、杜甫、白居易、韩愈等人更是喜读老庄。这可以从他们的文章、诗词中得到充分的验证。宋朝著名文学家王安石、司马光、苏洵、苏轼、苏辙等，不仅勤读老庄，而且为之作注，其中以司马光、苏辙之注对后人影响最大。元朝，皇室召当时著名学者进讲东宫，老庄之书为进讲内容之一，元开国宰相耶律楚材博览群书，旁通释老，常以老子哲学思想作为指导思想辅弼皇室。明清时期，学人研读老庄者，不计其数。五四运动后，倡导新文化，但老庄哲学仍然受人尊崇，鲁迅说：“不读《老子》一书，不知中国文化。”胡适说：“老子是中国哲学的鼻祖，是中国哲学史上第一位真正的哲学家。”

图 1-3 安徽省亳州市老子殿道德中宫

历代开国皇帝都把老子的哲学思想作为治理国家指导思想的基础，这是因为老子的学说十分符合统治者的治国需求。首先，老子要求统治者除去繁琐政令，免去屠戮杀伐，这正是一个新朝代推翻旧朝代后面临的主要问题。统治者往往从老子的话中得到了治国的启示。其次，老百姓希望安居乐业，老子关于这方面的论述又十分符合黎民百姓的要求。一旦老百姓接受了老子的学说，知足常乐、少思寡欲、清静无为，那将十分有利于统治。在汉朝，汉高祖刘邦、窦太后、丞相萧何、曹参等人对老子学