

解放日报
文博丛书

对比 艺术

刘旦宅 著

上海教育出版社

文博丛书

对比艺术

刘旦宅 著

上海教育出版社

文博丛书 **对比艺术** 刘旦宅 著

上海教育出版社出版发行

(上海永福路 123 号) (邮政编码: 200031)

各地新华书店经销 商务印书馆上海印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 6 插页 4

1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-5320-6314-3/G · 6469 定价: 11.00 元

如有质量问题, 请与厂质量科联系。T: 56628900×13

文博丛书
编辑委员会

主 任

秦绍德 陈 和

副主任

王富荣 张文杰

编 委

陈鹏举 胡永昌

刘天晔 陆晓波

文博丛书总序

心灵的交流

秦绍德

文博是我们《解放日报》最具有艺术品味的一个副刊。几年前，为是否在日报上保留这个副刊，有过不同意见的争论。几年来，这个副刊奠定了它在读者心目中的地位，为本报提高文化品味增色不少。为了方便读者，让一些耐读、可反复咀嚼的精品集中起来，今年一月出版了《收藏历史》（《文博》前50期文萃）。原以为此书文化层次高，不好销，不料书甫出版，购书、要书者络绎不绝。编者有心在此基础上又编辑了一套《文博》丛书。从报纸的一个副刊发展到一套丛书，实在出乎我的意料。

这说明了一种“筑巢引凤”效应。报纸用心办，不仅可吸引相当的读者群，而且能凝聚作者群，其中不乏文化名流、社会贤达。从《文博》版到《文博》丛书，编辑陈鹏举兄功不可没。鹏举不仅自己精研艺术，写得一手好文章，而且以文会友，以艺交友，

潜心编辑。《文博》这个“巢”他是编织得很精致的，引来了不少名家高手。

《文博》丛书的作者不少是《文博》版常见的作者，也是在各自的领域里有艺术造诣的名家。如诗人画家刘旦宅、画家兼学者江宏、旅法收藏家潘亦孚、古玩鉴赏家蔡国声，和民间收藏家高阿申等。书中集纳的都是他们近年来在艺术领域中的探寻和感悟，具有很高的阅读价值。

慕名而读是一般读者的阅读定势。读者自然会通过阅读，为他们的艺术成就和艺术见解而感慨，从中得到教益。然而，艺术是人和自然、人之间的交流。这种交流脱离世俗，跨越时空。不然就不会有文化的嬗变，不会有传世之作。艺术作品的背后往往有艺术家的独白或者呐喊。诚如这部丛书的分序中介绍，刘旦宅把书法看作是“人心的直接倾诉”，江宏把学问看成是生命使命，而“画画成了他的休闲，成了他对于内心的放纵和安抚”，潘亦孚把收藏看作是“一个寻思文化的过程”，等等。不理解艺术家的内心世界，就不可能理解艺术。读者和作者有了心灵的交流，就会感悟到领悟了书籍的真谛，有莫大的快慰，仿佛又交了一个新的朋友。所以我主张用心去读书，尤其是读《文博》丛书这一类书。

我是一个文博知识贫乏的人。一年前要我为《收藏历史》写序时,已感到忐忑不安。这次要我为《文博》丛书写总序,更诚惶诚恐了。我写的东西恐怕和后面的宏著不相匹配。我只是写几句负责任推荐的话。读者觉得没意思,赶快翻过这一页去。

一九九八年十月

目录

- 序·陈鹏举·1
- 诗画一律·5
- 自然天真的人生境界·12
- 线条笔法·22
- 不入极端·30
- 文人画·33
- 雕塑和建筑·45
- 一正一反·54
- 文字和书画·68
- 立体和平面·76
- 线条的价值·87
- 单纯——彩色的艺术化·99
- 雅和俗·106
- 大与小·116
- 理论居先·120

盛世和乱世 · 128

中国山水画和西洋风景画 · 138

墨竹种种 · 142

皴法笔趣四味 · 154

自信 · 161

此起彼伏 · 166

汉唐风景 · 168

三家妙荷 · 175

跋 · 183

序

许多年后，或者说下几代人中，知道刘旦宅的人恐怕不会少。这不只在于刘旦宅是一个出色的画家，还在于他其实是一个出色的诗人。刘旦宅对诗的感觉至少比对绘画的感觉更出众。在中国历代成功的画家中，内心里把书看得比画重，把诗看得比书画更重的，恐怕很少，而刘旦宅正是其中之一。

刘旦宅出生于永嘉，谢灵运写诗的地方。刘旦宅的画脉里，和永嘉的山水一样，流淌着诗的元素。他的画面，只是他独特的写诗方式。然而画的怀抱毕竟太小，实在不如写成诗的文字那么气象阔大。这是刘旦宅的感觉。而这是几乎所有的画家所不能或者无意生成的感觉。刘旦宅是一个出色的画家，他的一生被水墨丹青浸染得气象缤纷。可就是他，竟然执著地颂扬着诗，执著地认为赖以使他成名的画不如诗。

《对比艺术》是刘旦宅用诗一样的心情写就的第一部感觉艺术的书。刘旦宅在书中，写出了中西艺术不同可又同样像诗一般的内核。写出了前人所未曾写过的有关艺术的原生态和今生态。刘旦宅的画达到了如何的境界，此处不需赘述。我只是觉得这部书中所流露出来的一位对诗的钟爱超过了对画的钟爱的画家的感觉，为读这部书的人开出了一个新去处。刘旦宅是第一个说出书法奥秘的智者。刘旦宅说在人间或者说人所感知的宇宙所存在的一切人类艺术中，唯有书法艺术是唯一真正出自人类内心的艺术，除了书法之外的所有的其他艺术，都是人心对宇宙的感应。唯有书法艺术，是人心的直接倾诉。刘旦宅这一说随着时日的推移，我以为会让人更感觉到它的份量的厚重，因为这一说所开辟出来的景致，会让所有有感悟的艺术家得到许多。有时我想，一个人一生有一个很奇妙的想法已经不错，因为伟大的人类，集思广益起来，会在精神上很丰足。刘旦宅在这部书中写出了许多奇妙的想法，这部书已变得分外地好看起来。从一部薄薄的书中谈到许多奇妙的想法，简直是一种奢侈，可对这部书或许真的给了你这一种奢侈。

刘旦宅是一个画家，他把画画得很出色，很奇妙，可惜他的想念太多，他想念起许多诗人，并化了

许多岁月画他热爱的诗人。刘旦宅说他是用一种很美好快活的心情画这些诗人的。而我觉得他的这种美好快活的心情，一定有着一个苍凉的底色。刘旦宅原来可以成就一个诗人，可惜他的诗情给了绘画。这一定使他有些苍凉，因为他原本应该是个诗人。

陈鹏举

1998.10.12



诗画一律

中

国绘画的发展轨迹表明：中国画的发展是不断渗入文化，不断文化化的过程。绘画需要意境，它就伸手向诗歌索取；或者也可以说是由于诗人们对绘画的关注，对绘画的直接参与，导致诗画一律。这种例子随处可见。王维被董其昌尊为“南宗山水画”鼻祖。是否正确，大可以讨论，但王维以大诗人的身份去作大画家的事情，却是真实的历史。他画卷轴画，也画壁画，而且并不小看当时地位低下的画工，甚至写出：“宿世繆词客，前身应画师”的诗句来。我想是他看到了诗歌和绘画相通的地方，看到了绘画中诗歌的意境，诗歌的乐趣了。反观王维的诗，充满着画意，他精炼而美好的诗作，实在是用文字构筑的画面。“山中元无雨，空翠湿人衣”、“色静深桥里”是玩清澈，又浑然迷茫的色彩，色彩一经诗化，就气格高扬；“明月松间照，

“清泉石上流”、“行到水穷处，坐看云起时”，是形象的组合，可感可触的画面，隽永的意境完全落实在形象上。我们没有见到王维的画，传世的那几幅是靠不住的。然而，从王维的诗，我们可以想象他的画。王维被称作“山水诗人”，又有人给他套上“南宗山水画”祖师爷的冠冕，他应是当之无愧的。还有一点也可以说是王维对水墨画的贡献，他开始了墨色浓淡的技法，当时所谓破墨，就是将浓墨化开的意思。这也许是由于他作为诗人的敏感，他感到墨色层次的丰富有利于写实，更有利于意境的表达，尤其是他深谙禅味，这种创造性有他得天独厚的地方。

诗的意境，就是思想的意境。绘画的诗化，是思想情操的艺术化的表达。当然，西画也强调意境，强调画表达诗的意境。不过，西画和中国画不一样。至少在印象派之前西画和诗的关系是各自为政的。画要和诗发生关系，只能是诗歌的图解，尽管有些画家也是诗人。所以，莱辛写了著名的《拉奥孔》，通过雕塑（也包括绘画）和诗歌，来论述造型艺术和文字的时间和空间的差异，说明各自的美学意义。中国画就不同了。它和诗如水乳交融，是因为它们的抒情意识是一致的。中国绘画的诗意表达，是借绘画对象表现主观感受，和中国诗歌的借物咏情一样。

苏轼说文同的墨竹：“与可画竹时，见竹不见人，岂独不见人，嗒然遗其身。其身与竹化，无穷出清新，庄周世无有，谁知此凝神。”又说：“诗不能尽，溢而为书，变而为画，皆诗之余。”其实，说穿了，诗也好，画也好，都是为了表达人的主观感受。

苏轼的话里，又引出了“诗不能尽，溢而为书”的书法来，他把书法也当作诗之余事，和画是并列的。中国画和书法的关系极为密切。中国画和书法使用同一工具。虽然画要早于文字，当然更要早于书法，但它们的发展却是一致的。书法的入画，使得中国画更加个性化；个性化的中国画更具抒情性，因而诗的渗透就更彻底。书法、诗歌与其说是附着在中国画上，不如说中国画是形象化的诗歌和具有形象的书法。诚如文同笔下的墨竹，既是他书法笔法的绘画形象方式，也是他诗境的绘画形象方式，更是他人格的化身。



宋·文同·墨竹图