

任明华
著

丹青氤氲

国画艺术时空

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

任明华
著

丹青氤氲

国画艺术时空

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

丹青氤氲:国画艺术时空/任明华著. —武汉:武汉大学出版社, 2009. 10

中国文化

ISBN 978-7-307-07294-7

I. 丹… II. 任… III. 中国画—艺术评论—中国—现代 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 154636 号

责任编辑:严红 刘孝平 责任校对:王建 版式设计:马佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北恒泰印务有限公司

开本:950×1260 1/32 印张:10 字数:229 千字

版次:2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-07294-7/J·131 定价:38.00 元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

总 序

王岳川

对中国文化之“道”与“艺”的思考，代不乏人，但是艺海无边，难穷其境；而小道易求，大道难覩，只好借助语言，也许，“道”在“言”中。沉迷于“周行不殆”的道之动，确乎感到“惟恍惟惚”。《老子》使我悟着点“道”的精神，将其放在中国文化的艺术精神和中国艺术的文化精神中去考察，更感到“艺”与“道”的关系紧密。就中国文化精神而言，哲学是诗学之魂，而诗学是哲学之灵。通过广义的文化诗学视域去看哲性诗学精神，进而在新世纪对中国文化逐渐加以世界化，确乎是一件有大文化意义的工作。

将艺术问题置入文化视野中加以探究，可使思路更灵活通透。文化是“人化”与“化人”。文化价值的主要功能是表达心灵境界和精神价值的追求，反映生命的时代本质特性和走向未来之境的可能性。当代文化艺术的定位是对传统文化精神的审视和选择的一种深化，在文化选择中不断提高选择主体——现代人的文化素质。文化之根系乎人，文化目的则是为了人——人自身的价值重建。

作为文化精神核心的艺术，是对主体生命意义的持存，对人类自由精神的感悟，对人类精神家园的守护。艺术是人的艺术，

而人是文化的人。中国艺术是中国文化写意达情的象征符号，是中国文化意识的凝聚，是自由生命之“道”的本体活动。中国传统艺术的现代转型是中国文化转型的一个重要标志，不仅标志着传统中国艺术对现代人审美意识的重塑，而且也标志着现代人的开放性使中国艺术成为走向世界和进行文化对话的当代话语。

在中国艺术的当代历史文化建构和创造性转型问题上，那种认为只有走向西方才是唯一出路，才是走向了现代文化的观点，早已不合时宜了。这种观点实际上是把世界各民族文化间的“共时性”文化抉择，置换成各种文化间的“历时性”追逐。西方文化较其他文化先一步迈入了现代社会，但这并不意味着这种发展模式连同其精神生产、价值观念、艺术趣味乃至人格心灵就成为唯一正确并值得夸耀的目标，更并不意味着西方的今天就是中国乃至整个世界的明天。历史已经证明，文明的衰落对每一种文化都是一种永恒的威胁，没有任何一种文化模式可以永远处于先进地位。

中国文化和艺术逐渐世界化正在成为可能。文化是不止息的精神生态创造过程，行进在新世纪的路途上，中西思想家和艺术家在互相对话和互相理解中获得全景性视界，并达成这样一种共识：在现代化的历史进程中，任何一个民族再也不可能闭目塞听而无视其他文化形态的存在；任何一个民族再也不可能不从“他者”的文化语境去看待和反思自身的文化精神。因为，了解并理解他人是对自身了解和理解的一种深化。中西艺术文化和哲学美学都只能由自由精神的拓展和生命意识的弘扬这一文化内核层面上去反思自己的文化，发现自己并重新确证自己的文化身份，开启自己民族精神的新维度。20世纪一次次中外文化诗学的论争，并没有解决或终结中国艺术的文化处境和思想定位问

题，而是开启了重新审视、重新阐释、重新定位的文化思想大门。在这里，一切终极性和权威性话语都将让位于新世纪中西文化开放性话语对话。

中国哲学精神的开放性使得中国艺术精神成为一个生命体，一个不断提升自己的文化氛围，一个具有宇宙论、生死论、功利观、意义论的价值整体。在中国精神与西方精神的对比中，一般是提出“道中心主义”进行言述。事实上，中国精神的来源相当复杂，内涵颇为多元。

中国文化可以分成三个方面，即思想文化、艺术文化、实用文化。思想文化主要是儒道释三家。儒家文化的代表人物是孔子和孟子；道家文化的代表人物是老子和庄子；佛家文化主要是具有中国特色的禅宗。除思想文化以外，还有艺术文化，主要是琴棋书画。另外，还有实用文化，包括饮食、服装、民俗、节日等各个方面的实用文化。这种文化形态与中国人的思维方式和行为特征紧密相关。

中国文化的重要内容是思想文化。思想文化是中国文化的精神命脉，代表着中国文化的幽妙境界，展现出中国文化的自由精神。中国人不是像西方人那样，在人与人、人与自然、人与社会的冲突中建立自己的形象和本质，相反，中国人是在人与人、人与自然、人与社会的和谐中把握自己的本真精神，获得自己的本质特征。

中国文化中的儒家文化、道家文化、佛家文化分别形成中国思想文化的三个维度。儒家强调的是“和谐之境”，道家强调的是“妙道之境”，佛家强调的是“圆融之境”。因此，和谐、妙道、圆融之境是三家的最高境界。

“和”即中和。“中和”强调中国人意识中的人与社会的和

谐关系，讲求消除心与物的对立，达到心物合一，知行合一，使宇宙与生命、人与自然、人与人、人与社会具有了和谐之美。因此，诉之仁爱中庸、不偏不倚、过犹不及的人格修养。中国文化张扬一种和谐的精神，使人正直而不傲慢，行动而不放纵，欢乐而不迷狂，平静而不呆板，达到一种均衡、稳定、平和、典雅之美。

道家强调“妙”。妙是一种化境，是生命空灵之道。也就是说，是以生命为美、以生命为善的精神升华。妙与精神的“虚实”紧密相关，即既重视物质又超越物质，既把握现实又超越现实之上，与事物的独特性和普遍性相联系，因而能够实中见虚，虚中见实，虚实结合，进而抵达玄妙之道。妙道与悟性有关，对生命世界有所领悟才能获得真正的智慧。可以说，禅宗强调境由心悟，只有达到生命的瞬间感悟，才能使人产生高远的意义，才能对空间的无限、有限加以超越，对瞬间永恒加以把握。

佛家强调“圆融”之境，强调生命的圆满和慈悲。圆就是禅，生命本体与宇宙本体是圆融一体的，只有将自己的生命悟性贯穿在日常生活之中，在待人、接物、处世中体现宽博慈爱，才真正具有活生生的生命体验，才能把握自己的本心，直观自己生命的内在光辉，使生命充实而有意义。

中国艺术文化主要表现在诗歌、音乐、书法、绘画等艺术门类之中。它们构成了中国艺术精神的核心。

诗歌讲求境界，有境界则为高妙，无境界则流于低俗。境界的高下，不仅是生命人格高下问题，也是艺术价值高下的关键。诗人骚客那深厚绵邈的情思，通过非常贴切的语言表现出对宇宙家园的爱心，升华出一种寻找家园的深切情愫。

中国音乐特别重视音乐自身的魅力和人的心灵境界，强调音乐陶冶人的性情、改变人的心灵结构的作用。《二泉映月》那飘渺的琴音如泣如诉，将听者心灵荡涤得格外透明。中国音乐除了主要表现的线性结构的民族性以外，还以琴心对应的方式作用于人的精神，不管是古琴、古筝、二胡、埙、箫，都直接影响并生成了中国人的审美心灵宇宙。

同样，中国的书法绘画对中国人的心性有极大的影响。中国书法绘画的主要特点在于，以其极简略的笔墨、精粹的徒手线去表现人对万物的情思，用线条的起伏、粗细、曲直、干湿、轻柔、光润的不同变化去传达书画家的精神人格襟抱。

中国的饮食文化和民俗文化同样值得关注，它们已然成为中国人日常生活的重要组成部分。

中国人的思维方式具有中庸平和、辩证宽容、知足常乐、幽默圆熟的多元特性。一般而言，中国人往往注重强调智慧并淡化技术精神，更重视直觉而不太重视逻辑关系。中国人往往注重朋友日常间的信赖，只有经过长时间深切了解后才有可能成为可信赖的同仁。因此，中国人在接人待物上又显出重现实轻理想的实在性一面。

中国文化制约着中国人的行为方式，瑕瑜互见而呈现出：独善其身与公共精神的淡化；社会平等思想与特权意识并行；自由观念与浪漫逍遥共在；时间观念弱而办事效率缓；法律意识薄弱而心灵冲突巨大。

武汉大学出版社在新世纪海内外新一波的中国文化热中，适时推出这套“中国文化”丛书，无疑具有跨文化眼光。其中第一辑收有五本艺术方面的专著，显示出青年学者们徜徉于中国诗意文化中所做出的努力。这套丛书犹如一块精美的文化翡翠，呈

现出中国文化的纹理。沿着充满意蕴的文化心理踪迹，我们得以走近经典并重新发现东方文化精神，在守正创新中感受新世纪大国崛起的“正大气象”。

是为序。

2008年12月29日于北京大学

诗意地栖居（代前言）

19世纪德国著名浪漫主义诗人荷尔德林在一首诗中写道：如果生活是全然的劳累，那么人将仰望而问，我仍然愿意存在吗？是的，人充满劳绩，但还诗意地栖居在这块大地之上。诗人说“诗意地栖居”，并不是说人飘浮在真空中，生活在虚无缥缈的世界，而是说人应该摆脱肉体的羁绊，在黑夜降临时发现星空之美，让灵魂发出纯洁的光芒，生活在独与天地精神往来的境界。这是对野性的激情歌唱，是对生命的最高礼赞，毫无疑问，这是不求功利的人生，是艺术的人生，审美的人生。人类的历史，就是不断摆脱动物性，逐渐走向社会性，最终走向审美性的历史。在这个过程中，绘画艺术充分展示了人的野性，升华了人的生命。

人类的童年时代，不像人的童年那样无忧无虑，而是遭受着野兽的袭击、疾病的威胁，可是，人类并没有在灾难面前毁灭，而是在凄风冷雨中苦苦地挣扎，期盼着阳光普照大地，在莹莹泪水中发出会心的微笑。当我们的祖先以树叶遮蔽住赤裸的躯体时，把贝壳串起挂在胸前、耳上做饰品时，以树枝在大地上描绘大自然和人自身时，人懂得了羞耻，发现了美，开始诗意地栖息在这块土地上。

当捕获猎物时，我们的先民在山林旷野上声嘶力竭地呼啸，

在璀璨的星空下歇斯底里地狂欢，随心所欲地表达着内心的情感，就这样创造了艺术。他们用血液在岩石上刻画人类的生活以祈祷上天的庇佑，诞生了现存最早的绘画——岩画。在线条与色彩的交织中，表现血与火的厮杀，灵与肉的挣扎；在天真与神秘的氛围中，日渐远离低俗的肉欲，不断升华自己的情感。早期绘画，风格粗犷，惊天地、泣鬼神，至今尚有许多不解之谜，令我们困惑不已。绘画让人对大自然和鬼神产生敬畏之情，在近似巫术的仪式中获得超人的神力，传承征服自然的经验，负载教化的功用。绘画一方面使人成为社会的人，一方面使人成为艺术的人，中国绘画沿着这两个路向缓慢地发展。前者追求实用，庄严静穆；后者重在审美，空灵超然。总的趋势是前者日益为后者所取代，表面上是人物画的衰落，山水画和花鸟画渐成主流，本质上是儒释道三者的纠葛及画家心灵的震颤，娱目畅神逐渐成为绘画的宗旨。

滚滚长江东逝水，浪花淘尽多少英雄。人需要修身齐家治国平天下，实现自己的人生理想，以使身安；在专制的君权面前和人生失意时，人更要逍遥于天地和乌何有之乡，获得一方心灵的空间，以使心安。身安是生存，重在物质的占有和索取；心安是生活，重在精神的超脱和释放。绘画是令人心安的重要艺术手段和途径，尤为中国古代文人所钟情。从先秦的解衣磅礴，中国画家就追求物我两忘、天人合一的创作境界，并形成中国画的传统。南朝的宗炳说山水画令人“畅神”，五代的荆浩说“名贤纵乐琴书图画，代去杂欲”，北宋的李成说作画是“弄笔自适”，苏轼说“画以适意”，元代的汤垕说“看画本土大夫适兴寄意而已”。近人黄宾虹说：“山水画乃写自然之性，亦写吾人之心。山川与人以利益，人生息其间，应予美化之。”齐白石赠画并作

诗给徐悲鸿：“少年为写山水照，自娱岂欲世人称。”潘天寿说：“艺术为人类精神之食粮，即人类精神之营养品。音乐为养耳，绘画为养目，美味为养口。养耳、养目、养口，为养身心也。如有损于身心，是鸦片烟酒，非艺术也。”他们无不强调绘画对精神的超拔作用。在丹青水墨的氤氲之中，中国画家心游八荒，适兴寄意，穿越肉体的气息，洞达心灵的深处，享受艺术的人生。

外师造化，中得心源，是中国绘画的基本原则。在外在自然物与内心的冥合中，画家饱含着真情用笔墨构筑精神的家园。恽南田说：“笔墨本无情，不可使运笔者无情；作画在摄情，不可使鉴画者不生情。”没有情的融入，绘画就是符号的堆积，苍白无力；正是情的渗透，绘画才成为心灵的图案，洞彻灵魂。那一幅幅画作，就一颗颗跳动着的的心，激荡着人生的酸甜苦辣，起落沉浮，凝聚着自然和宇宙的古往今来，沧桑变迁。“落红不是无情物，化作春泥更护花。”笔墨虽是无情物，幻出画卷却动人。面对每一幅作品，我们欣赏者都应该透过笔墨读出画家心灵的颤动，为之喜悦，为之叹息，为之宁静，为之思索，使自己飞越现实，逍遥于天地之间，方不负画家一片真情。

21 世纪的今天，经济飞速发展，生活节奏明显加快，为了生存，人很难停止忙碌的脚步，不知是进步还是倒退？人生的幸福，是追求物质的享受，抑或是心灵的自由？苦闷和颓丧如影随形地困惑着当今的人们，似乎暗示我们幸福就在人的心理体验。绘画艺术日渐远离我们，不是不需要，而是从来也未像今天这样更为人所渴望。太多的浮华，几许的喧嚣，我们夹裹在川流不息的人潮中身不由己地前行，无法驻足，来也匆匆，去也匆匆，走完人生的旅程。我们不要忘记作为万物的灵长，必须给自己一方空间，用艺术慰藉自己的灵魂。

本书不是鸿篇巨制，求全求深，也不是高头讲章，故弄玄虚，而是撷拾绘画的一些重要话题，纵横结合，以画作为例，透视国画动人心魄的艺术魅力。紧张工作的间隙，坐在办公桌前，清茶一杯，展卷漫读，不由自主地忘记生活的压力，超越时空与古人悟对；洗去一天的仆仆风尘，窗外满天星斗，躺在床头，随便翻翻，不经意间自有会心处。既可长看，亦可短读，不拘一格，自由灵活，深者得其深，浅者得其浅。但愿每一个读者能够在阅读中感受到“诗意地栖居”，无拘无束，率性自然，进入“不知我为蝴蝶、蝴蝶为我”的境界。

目 录

诗意地栖居(代前言)	1
江山代有才人出——国画的发展	1
岩画到卷轴画	3
宫廷画的独秀	18
文人画的崛起	32
中西画的神遇	46
淡妆浓抹总相宜——国画的技法	59
用笔之妙	59
着色之雅	77
水墨之韵	97
构图之奇	108
春兰秋菊各擅美——国画的体裁	125
写神——人物画	127
写意——山水画	150
写生——花鸟画	168

于无声处听惊雷——国画的审美·····	197
富贵之气·····	197
野逸之情·····	208
黍离之悲·····	217
怪诞之美·····	229
生活之趣·····	241
莫把丹青等闲看——国画的文化渗透·····	251
画以载道·····	253
诗画同体·····	268
书法入画·····	286
结语 敢问路在何方：国画的命运·····	300
后 记·····	302

江山代有才人出

——国画的发展

岩画到卷轴画
宫廷画的独秀
文人画的崛起
中西画的神遇

艺术是伴随着人类的产生、发展而出现的，绘画是人类早期最普遍的一种艺术创造活动。要描述中国绘画的历史轨迹，无疑，我们要追寻中国绘画的源头。从世界范围来看，岩画是人类最古老的绘画艺术。早在旧石器时代，经过长期的生产劳动，人类就已经掌握了打制、磨制石器的方法，发现了色彩的美感，开始在岩石上磨刻、雕凿、绘画手形和动物形象，反映人类的狩猎等生产活动，宣泄自己炽热的情感，表达生命的喧嚣和古朴以及虔诚的原始宗教信仰。同样，中国绘画的开端，也要追溯到遥远的史前艺术——岩画。后来，我们的先人又在陶器、漆器、墙壁、砖石、绢帛上作画，形式多样，题材广泛，色彩丰富，绘画艺术获得巨大的发展。到魏晋时期，终于出现了最流行的卷轴画。随着造纸术的发明和进步，绘画技法日益完善，绘画从宫廷走向文人，水墨写意画逐渐成为主流。到了近代，随着西方列强的入侵，越来越多的人关注中西方绘画的异同，主张借鉴西方的技法和理论革新传统绘画，中国画开始向近代化转化，重新焕发生机。