

翰墨文心

中国画学的传承与发展

中央文史研究馆书画院编

中华

翰墨文心

中国画学的传承与发展

中央文史研究馆书画院 编

中華書局

图书在版编目(CIP)数据

翰墨文心——中国画学的传承与发展 / 中央文史研究馆书画院编. —北京: 中华书局, 2015.4

ISBN 978-7-101-10743-2

I. 翰... II. ①中... III. ①中国画—绘画理论—文集

IV. ①J212-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第029149号

-
书 名	翰墨文心——中国画学的传承与发展
著 者	中央文史研究馆书画院
题 签	马振声
责任编辑	朱振华
装帧设计	许丽娟
出版发行	中华书局
(北京市丰台区太平桥西里38号 100073)
http://www.zhbc.com.cn
E-mail: zhbc@zhbc.com.cn
印 刷	北京天来印务有限公司
版 次	2015年4月北京第1版
2015年4月北京第1次印刷
规 格	开本710×1000毫米 1/16
印张13¼ 字数200千字
印 数	1—2000册
国际书号	ISBN 978-7-101-10743-2
定 价	48.00元
-

编委会名单

学术顾问：薛永年 马鸿增 刘曦林

主 编：马振声 焦自伟

编 委：王俊山 马新林

编 辑：耿安辉 安佰鸿 张 婷 石 晶 梁新颖

马振声院长在研讨会开幕式上的致辞

中央文史研究馆书画院院长 马振声

尊敬的学诚法师，尊敬的各位学者、专家，各位来宾：

我在此代表中央文史研究馆书画院对大家的到来表示欢迎！大家为这次学术研讨会做了积极的努力和准备，我表示衷心的感谢！

当前我们国家在多元开放的大格局下，文化事业大繁荣大发展，美术事业异常活跃，中国画也是备受社会关注的热点。中央文史研究馆书画院秉承中央文史研究馆敬老崇文的宗旨，以“传承发展中国书画，弘扬传统文化精神”为己任，从文化和历史的高度上考察、认识和研究当前中国画的传承和发展。中国画怎么发展过来的，如何继续发展下去，这是一个很大的课题，关系到我们民族文化的血脉传承，关系到我们文化强国目标的实现。

通过调研，我们发现传统中国画的传承与保护存在严重的危机，由于认识的混乱造成社会上从宣传到市场都出现了一些乱象。2013年开始，我们确立了书画院理论研究工作的两个主要方面：一个是关于中国画基础理论的研究，即中国画最核心的精神理念是什么，传统中国画的审美体系是什么；第二个是20世纪传统中国画的传承体系的研究。在中西文化的碰撞过程中，传统中国画遭到了破坏性的打击，它的文化理念被误读、曲解，而对此加以澄清和引导就成为当下迫切的需要。

20世纪以来传统中国画的流脉，一个是正本清源的问题，一个是疏导流脉的问题。今天在龙泉寺召开的理论研讨会，属于传统中国

画基础理论研究。这个会经过一年的准备，将是一个高端的学术研讨会，集中了全国顶尖的理论家，提交了十八篇论文。论文主题明确，有深度，代表了当前关于中国画学研究的最新成果，对于今后中国画学学理的研究和建设具有非常重要的意义。

同时，通过这么多媒体参与我们的理论研讨会，我们的研究成果就能够传播出去，影响社会，让社会大众不仅仅知道中国画的市场价值，更主要的还要懂得中国画的文化价值、历史价值和审美价值。我想，这对于中国画的传承发展会起到积极而深远的影响，对我们全民族文化素质的提高和文化强国的建设将是一件有意义的事情。

我相信这次研讨会会开得非常成功，祝大家这两天生活愉快，度过美好时光。

谢谢！

焦自伟执行院长在研讨会闭幕式上的致辞

中央文史研究馆书画院执行院长 焦自伟

这是我第一次有机会近距离地向这么多中国画理论界的老先生们学习，深感荣幸，深受震撼。自己当下的心情，可以用三个词来形容：感动、受益、鼓舞。

首先是感动。参加会议的大多数是七十岁以上的老先生，郭因老先生已经八十九岁。但是，两天来，老先生们踊跃发言，思维敏锐，讨论热烈，形成了难得的学术研讨氛围，所展现的敏捷才思和饱满热情一点儿都不亚于血气方刚的年轻人。特别是对于中国画，对于中国传统文化的承担来说，我感受到了诸位老先生、老前辈的勇猛担当之心，甚至可以说这种担当的骨头是非常硬的，让我们这些年轻人相形见绌、深感惭愧。

其次是受益。这两天的研讨，我相信在座的每一位，包括书画院工作人员、媒体朋友，乃至龙泉寺的义工朋友都会感到非常受益。对于自己这样一个书画领域的新兵与外行来说，我明白了：其一，中国画不仅仅是个绘画问题，而且是中国文化、中华文脉、华夏文心的一个具体的传承载体和表现形式；其二，中国传统文化是中国画推陈出新、传承发展的最根本的战略资源依托；其三，中国画是东西方文化碰撞、交流、融合乃至最后圆通的重要领域。中国画可以立足中国传统文化，融通西方文化、现代文明，走出一条新路，就像整个21世纪的中国文化一样。

最后是鼓舞。其一，在做好中央文史研究馆书画院的工作方面

深受鼓舞。我看到了像在座诸位这样的一大批有担当、有学识、有热情的理论家、书画家在真诚地支持书画院的工作，对未来的书画院事业发展特别有信心。其二，在中国画未来的传承发展方面深受鼓舞。有了诸位老骥伏枥志在千里的付出、担当和引领，年轻人也会逐渐跟上，将来的中国画事业一定能够逐渐走出一条正本清源、返本开新之路。其三，在中国传统文化的弘扬方面深受鼓舞。中国传统文化是中国最重要的软实力。中华民族不仅仅是血缘概念、地域概念，更重要的是文化概念，是一种活法，是一种价值观，是一种思维方式。中国画传承有人、创新有道、复兴在望，以小见大，也可以说中国传统文化传承有人、创新有道、复兴在望。

经过两天的深入研讨，大家探讨最多的就是中国画与中国传统文化的关系，形成的共识就是中国画必须立足中国传统文化才能实现传承发展，这就回答了中国画在21世纪传承发展的根本路径问题。传统文化、西方文化我们都要学，都要善加利用，但从当前的实际情况看，我们面临的主要问题不是西方文化学得太少，而是对本民族的传统文化了解得太少；我们现在吸收中国传统文化精髓的能力，远远地弱于我们对于西方文化的了解。正是由于对自己的传统文化了解不够，导致我们在学习西方文化时缺乏标准，进而难以学到西方文化的精髓和优秀成分，经常是画虎不成反类犬、邯郸学步。因此，强调立足中国传统文化精神，可能是现阶段中国画传承发展的急务和要务。

下一步中央文史研究馆书画院将以“传承发展中国书画，弘扬传统文化精神”为宗旨，继续在中国书画的基础理论研究领域进行努力。由于能力和条件所限，本次学术研讨会也还有很多不足之处，我们会不断改进会议组织和服务工作，争取下次办得更好。

会议结束，谢谢大家！

学诚法师在研讨会开幕式上的致辞

全国政协常委、中国佛教协会驻会副会长、北京龙泉寺方丈 学诚法师

尊敬的各位专家学者、媒体朋友们：

今天，由中央文史研究馆书画院、中国美术家协会美术理论委员会、中国画学会和书画频道共同主办的“中国画学的传承与发展”学术研讨会在北京龙泉寺隆重召开，我谨代表合寺上下僧俗二众表示热烈的欢迎！我相信，此次学术研讨会的召开，将有助于提高人们对中国画的核心价值及其传承发展规律的认识，进而推动中国画的持续健康发展，为弘扬中华优秀传统文化作出积极贡献。

唐代著名画论家张彦远说：“夫象物必在于形似，形似须全其骨气，骨气形似，皆本于立意而归乎用笔。”清代著名画家石涛说：“夫画者，从于心者也。”可见，中国传统绘画与人的心性修养是分不开的。

佛法，是心地法门。在佛教经典中，有时也用绘画来比喻心性的奥秘。比如在《大方广佛华严经》中，觉林菩萨说：“心中无彩画，彩画中心，然不离于心，有彩画可得”，“心如工画师，能画诸世间，五蕴悉从生，无法而不造”，“若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造”。这就是说，每个人都在用自己的心描绘自己的世界。对于同样一个境界，不同的人会有不同的感受。乐观的人往往看到积极的一面，悲观的人则看什么都是消极的；深邃的人总能见微知著，肤浅的人则常常似是而非。正如唐代著名禅师马祖道一在一首诗中所说：“春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心

头，便是人间好时节。”

古往今来，佛法的智慧启发和造就了无数的中国画创作者。比如，隋唐时期的画师们，集体创造了敦煌壁画的辉煌，至今令世人叹为观止，成为画界的壮举。据说近代著名画家张大千就因此受益匪浅，许多去临摹的画家都得到了艺术和佛法的裨益。又如，被称为民国四大高僧之一的弘一大师，进入佛门之前在书画方面有很高的造诣，出家为僧后依然用书画弘扬佛法，培养出了丰子恺、潘天寿等一批绘画大家，产生了很大的影响。在当代社会，佛法仍将为中国画提供不可替代的智慧启迪，中国画也仍将成为佛法传播的重要手段，或许，这才是“中国画学的传承与发展”学术研讨会在北京龙泉寺召开的殊胜因缘。

中央文史研究馆书画院是国家级画院，大家云集；中国美术家协会美术理论委员会在中国美术理论界处于领军地位，集聚了美术理论领域的顶尖专家；中国画学会是全国性的中国画学术组织；书画频道是专业的中国画传播媒体；出席研讨会的专家学者均在中国画研究领域卓有建树；到会的媒体都是社会舆论的主流传播平台，因此，我相信，本次学术研讨会必将取得圆满成功，成为中国美术理论界的一件盛事，并将产生深远的影响！

谢谢大家。

目 录 | CONTENTS

001	序 一	马振声院长在研讨会开幕式上的致辞
003	序 二	焦自伟执行院长在研讨会闭幕式上的致辞
005	序 三	学诚法师在研讨会开幕式上的致辞
001	薛永年	发展国画与研究国学
012	郭 因	中国画学的来路与走向
020	杜哲森	文心：构成与解读传统绘画的基点
029	陈池瑜	中国画的核心价值观与审美价值观
042	陈祥明	中国画传承与创新的内在理路
051	马鸿增	中国画“写画”体系再认识
062	刘继潮	从空间研究切入重建中国古典绘画理论体系
073	王 镛	中国画的写意精神
083	李 一	李阳洪 议中国画之“真”
090	何延喆	《周易》与传统绘画理念
099	舒士俊	从图像幻变看中西画比较的太极玄机
113	林 木	中国古典绘画体系中意象造象的原则机制
123	尚 辉	从笔墨个性走向图式个性
143	袁宝林	从“笔墨”谈开去
153	陈传席	笔墨当随古代

159	姜澄清	西蜀南唐赵宋画史简评
166	刘曦林	中国画走向现代的再思考
176	邓福星	20世纪中国画论辩的几个问题
189	梁 江	“岭南画派”与岭南画风
195	马振声	体验生命
200	后 记	

发展国画与研究国学

薛永年 中央美术学院教授
中央文史研究馆书画院副院长
中国美协理论委员会主任

内容摘要：

本文从清末民初国学的出现、近十余年国学的热潮，联系中国画20世纪以来直到当下的发展，特别是结合中国画界出现的问题，阐明中国画发展必须建立在加强国学研究的基础上的主张，提出目前中国画界存在的缺乏深厚的文化意蕴和对原有特色强化不足两个问题，应该在纵向和横向上通过国学的研究加以解决，以实现进入国际语境和延续文脉传承的目的。

关键词：

中国画 身份认同 文脉 国学

“国画”是“中国画”的简称，翻译成英文不叫 Chinese painting，而是叫 Traditional Chinese painting，因为 Chinese painting 容易理解为中国绘画，而当前的中国绘画，不仅有国画，还有油画、版画等等，所以翻译回来，就成了传统中国画。国画是与传统一脉相承的中国绘画，而国学是中国传统的学术文化，可见二者关系之密切。本文即讨论发展国画与研究国学的关系。

当下中国画缺少什么

当前，中国画繁荣兴盛，题材丰富，风格多样，探索广泛，颇多创新，敢于跨界，勇于吸收，写实的、表现的、象征的、装饰的、工笔的、写意的，应有尽有，既表现了新的视觉经验，也满足了多层次的审美需要；不仅富有时代气息，个人面目也颇显著。但从整体看，存在两个不足：第一，题材和形式风格探索多，精神内涵挖掘不够，特别缺乏深厚的文化意蕴；第二，跨界而取得成效的较多，在旁收博取中强化原有特色者不足。为什么出现不足？关键在于画家开拓进取的思路。开拓进取的思路，离不开横向比较与纵向比较。横向比较，解决进入国际语境的欠缺，非此不足以弘扬中华文化。纵向比较，解决文脉传承的欠缺，非此不足以确立民族身份。

但是，改革开放以来，中国画家进行横向比较多，在创作中，重视了问题意识、创新意识、语言方式、视觉观念、媒材效能，就此对欧美艺术、日本艺术，都有不同程度的资取。纵向的比较相对较少，或者偏于浅层，或者偏于一隅。于是，在当代中国画创作中，出现了几多几少：接近其他画种的多，在传统基础上出新的少；工细刻画的多，写意提炼的少；注重视觉冲击的多，讲求蕴含内美的少；对客体再现下功夫的多，发挥主体“迁想妙得”的少；为树立个人图式而出新的多，追求深层文化积淀的少。

传统中国画讲求“妙在似与不似之间”，表面是讲造型，实际上贯穿了意境、笔墨（含设色）和图式。如果以传统的图式、笔墨和意境三者观照当下中国画，可以发现近年中国画的造型，追求绝似的较多，追求“似与不似之间”的每每把握不好分寸。至于笔墨和意境，虽有开拓丰富，但缺失了一些千百年积淀下来的因素，恰是这些因素，关系到思维方式与文化内涵的传承。比如，就意境的创造而论，普遍重视情与景的统一，但缺乏“画外意”；就笔墨的内涵而言，大家开始注意“书写性”，但不大注意笔墨性情的修炼，不大理解笔墨格调。

“书写性”与“以书入画”相关。传统的“以书入画”，以书法经典反映的书法意识和表现高度入画，而不是以任何没有艺术性的汉字书写入画。汉字书法，既是一种含蕴深厚的书法文化，也是一种中国式的抽象艺术，虽然它远离了具象，但在传统的书法认识中，一篇书法、一个字的书写，乃至一个点画，第一，它都是一个宇宙的对应物，要体现宇宙对立统一的运动变化，所谓“阳舒阴惨，本乎天地之心”；第二，它又是一个生命体，不但要有“筋骨肉”，而且要“精气神”；第三，它更是书家的心迹，不仅要表现感情，所谓“情动形言，取会风骚之意”，并且要表现书家的性情、个性、格调与精神境界。

一些中国画的缺失，还在于创新意识下缺乏底线的“跨界”思维，“跨界”离开了“固本”的前提，要么丢失了中国画本色，要么减弱了艺术质量。中国画固需创新，然而尤须求好，中国画需要开疆拓土，但仍然要具备不同于其他画种的特色，要讲求民族特色的艺术质量。离开了这些基本要求，无论有多少新创，都不免建立在丢失文化积淀的前提下，以致显得单薄。那么，艺术的质量和画种的特色从哪里来？只能从民族文化的积淀中来，从承传民族思维方式与语言方式来，从理解民族文化精髓中来，从研究国学中来。

中国画名称的身份认同

中国画，简称国画。从国内美术院校的系科设置而言，中国画与油画、版画、壁画比肩；在绘画的学科中，中国画又与油画、版画、水彩画、壁画、年画、连环画并列。但是这些画种的命名，并不是一个思路。除去中国画而外，大略有两个命名角度：一个是工具材料，比如油画、水彩画、版画和壁画；另一个是功用或特点，比如年画和连环画。唯独中国画既不是以工具材料命名，也不是以表现特点命名，而是以民族文化身份命名的。这一点十分值得重视，需要从20世纪说起。

在古代，根本没有中国画之称，当时就叫画。自从有了西洋画传入，才起了中国画这个名字与之相对，正像有了西学，才把传统的学问称作国学。有了西画，有了油画、水粉画、水彩画等外来画种，才把传统的绘画称作中国画或国画。“国画”称谓出现在民初，最早是1918年北大画法研究会与“西画班”并列的“国画班”。1921年，上海美术学校举办展览，亦按国画、油画分列；民国以来，一些艺专、艺校均平行地设置国画科、西画科、国画系、西画系。1927年底，蔡元培草拟的《创办国立艺术大学之提案》中，明确规定艺术大学设国画院、西画院。

20世纪以来，中国画的生存发展条件发生了巨大变化。在西方强势文化的冲击下，科学主义的思潮、反传统的片面主张，在救亡与革命的年代，使得重视主观世界表达的传统中国画被视为既不科学也无补于改造旧世界的画种，处于被改造的地位。中国画先是从一统天下变为半壁江山，接着日趋边缘化，其处境可谓“在挤迫中延伸，在限制中发展”。发展到上世纪50年代，在美术院校中，一度忘记了中国画的民族文化特性，而以材料为命名角度，把中国画改名为彩墨画。

然而，国画之称出现的历史背景表明，它不是以媒材命名的造型艺术，不是过时的仅有地域性的画种，而是蕴藏了艺术本质真谛又联系着民族文脉的视觉文化。民族文脉是在传承发展中积淀的稳定因素，具有

超越时空的恒定性。国画无疑要与时俱进，但与时俱进而不为其他外来画种取代的命脉，恰恰是表现为民族思维方式、语言方式、民族价值观念的民族文脉。那些丢掉了民族文脉的创新的艺术，可能是好画，但不是好的国画，或者根本不属于国画。而民族思维方式、语言方式和民族文化价值观念的把握，全赖提高素养，也需要专门机构。

上世纪50年代，中央文史研究馆馆员叶恭绰、陈半丁等敏锐地发现了艺术教育中的问题，为传承发展中国画提交了《拟请专设研究中国画机构》的建议。周恩来总理据此主持国务院会议，通过了在北京和上海各成立中国画院以完善中国画传承体系的重大举措，弥补了学校教育的不足。这一重大举措导致了随之而来的反对民族虚无主义，取消了彩墨画之称，恢复了中国画的称谓。历史表明，中国画确实不是一般的画种，它的定名就在于强调民族文化的传承，它的发展也必须建立在民族文化身份的基础上。

80年代以来，西学再度迅猛冲击中国画坛，以反传统为特征的美术新潮，把“五四”以来的反传统发挥到极致，其解放思想谋求创新的精神是无可厚非的，但一些主张不仅把西方的艺术方向当成了普遍真理，而且抹煞了国画艺术中具有普遍意义的价值。不但出现了“中国画危机论”，而且即使不赞同危机论者，也开始或多或少地致力于移西入中的“横向移植”，据说为了与世界同步，为了走向世界，中国画在不少场合又开始按照工具材料特点被称作水墨画。

在这种情况下，人们虽然在努力创新，在反映时代精神，在探寻中国画的现代化，但却在一定程度上失去了文脉。近十余年来，特别是新世纪以来，随着我国综合国力的提高，中国在世界上的和平崛起，在增强软实力的思考中，人们越来越清楚地认识到世界经济的发展不等于各民族文化的雷同，越来越清楚地认识到经济的全球化必然要以文化的多元化来对应。于是，一些有识见的画家中的代表人物，先后提出了几个