

兰亭论坛 第三辑

书法与绘画的相关性

邱振中 主编

中国人民大学出版社

绍兴文理学院兰亭书法艺术学院
中央美术学院书法与绘画比较研究中心
中国书法家协会学术委员会

ISBN 978-7-300-12700-2

ISBN 978-7-300-12700-2

定价：39.80 元

书法与绘画的相关性

邱振中 主编

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

书法与绘画的相关性/邱振中主编.

北京:中国人民大学出版社,2010

ISBN 978-7-300-12700-2

I. ①书…

II. ①邱…

III. ①汉字—书法—学术会议—文集

IV. ①J292.1—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 176534 号

书法与绘画的相关性

邱振中 主编

Shufa yu Huihua de Xiangguanxing

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-51502011

编辑热线:010-51502017

网 址 <http://www.longlongbook.com>(朗朗书房网)

<http://www.crup.com.cn>(人大出版社网)

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京兴湘印务有限公司

规 格 160 mm×230 mm 16 开本

版 次 2011 年 1 月第 1 版

印 张 22.5 插页 2

印 次 2011 年 1 月第 1 次印刷

字 数 301 000

定 价 39.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

兰亭论坛宣言

中国书法具有五千年以上的历史。丰富的人文内涵、典型的意义生成机制、精微而变化无穷的图像系统,都通过文字的日常使用而对中华民族的精神生活产生重要影响。对书法持续的、不断深入的关注,使我们能够提出许多前所未有的关于中国文化的命题。对书法的现代阐释,将成为中国文化研究中新的、充满生机的论域。

作为当代艺术的中国书法,它正朝以下三个不同的方向发展:传统风格书法创作,在点线横竖的书法史中艰难地寻找自己深入的道路;现代风格书法创作努力扩展含义的深度与题材的丰富性,寻求原创性的起点;同时,书法中观念和图形的积存,已成为当代艺术创作中一份无可替代的资源,据此而创作的优秀作品,成为当代艺术的收获。这是三个文化意义、所要求的才能构成各不相同的方向,但它们都发端于中国书法的伟大传统。

“兰亭论坛”致力于当代学术背景中对书法的重新认识,确立中国书法在当代文化、当代艺术中的位置。

“兰亭论坛”集合所有关心中国书法的力量。希望通过我们的努力,使传统变成生活中亲切、生动、有力的存在,使书法在当代文化中具有种种可能变成现实。

兰亭论坛组织机构

组织委员会	叶飞帆	朱关田
	陈洪武	王建力
	华小洋	傅建中
	沈履平	朱小芳

编辑委员会	邱振中	刘 恒
	沈 伟	王旭初
	刘小华	陈 静

学术主持 邱振中

助 理 卞尊昌

主 办 绍兴文理学院兰亭书法艺术学院
中央美术学院书法与绘画比较研究中心
中国书法家协会学术委员会

前 言

书法与绘画的关系,是中国艺术史上最重要的论题之一。自从唐代张彦远在《历代名画记》中作出有关陈述,人们不断写下自己的感受和认识。千余年来,已经就此积累了无以数计的文献。

一个领域如此长久地保持对某一问题的关注,一定有其特殊的原因。中国书法和绘画使用相同的工具,在技法上必然互相影响;此外,线在中国绘画中的重要地位,使中国书法与绘画在使用毛笔时同样强调笔触所包含的技巧和表现力。这便是人们所说的书画“同法”。另一个原因,是相关观念的影响。对书法与绘画关系的论述,几乎成为唐代以来所有绘画论著中不可缺少的部分。一位中国画家从学习绘画开始,便接触到有关观念,这些观念影响到他整个绘画生涯。人们不论赞同或反对书画“同源”、“同体”、“同法”的命题,一位画家或理论家——甚至一位观众,都会在接触绘画的过程中逐渐形成自己对这一问题的认识。

由于文献繁富,几乎每个人最后都获得这样一种印象:每个时代都在不停地谈论这个问题,从而积存了数不清的心得和思想。但是人们到底就此说过些什么、它们包括哪些不同的思路、在每一条思路上得失如何,缺少整体的认识。当人们就此发表自己的见解时,很少有人清楚自己所说的在书画关系整体陈述中的意义。对所积累的文献进行梳理,已经成为今天继续思考的前提。

历代留存的论述,以零星文字为多,成篇的著作极少。20 世纪“新文

化运动”以来,现代学术逐渐兴起,人们开始对一个问题做细致、系统的思考,这使得学术的形态有了很大的变化。关于书画关系的讨论,就此翻开新的篇章。

总览 20 世纪有关论述,可以分为这样几个部分:1. 对书法与绘画起源的考察;2. 对前人书画关系观念的考察;3. 有关现象的美学、哲学、文化学与社会学研究;4. 有关现象的艺术史研究;5. 对欣赏、创作实践中书画相关性的感受与思考;6. 其他,如对中国画教学、现代艺术创作中相关问题的思考等。

张彦远在《历代名画记》中对书法与绘画关系的论述非常简略,他所提出的“同体”、“同法”,经过后人的发挥,演变出“书画同源”的命题,广为传播,深入人心,大有包容整个书画关系的趋势。

由于 20 世纪以来史学与考古学的进展,人们逐渐认识到,对“书画同源”问题的讨论,依赖于两点:对“起源”的定义和实物证据。

确定绘画的起源相对容易一些,根据考古发掘的材料,可以不断推进我们关于早期绘画的认识;但书法的发生要追溯到文字和语言的起源,如何界定文字和语言的起源,是一个在文字学界、语言学界尚未获得明确结论的问题。从今天的认识出发,根本谈不到对两者的起源做出比较。在相关的考古学研究获得重要进展前,艺术史和美学研究不可能有任何作为。

艺术史和美学领域内书法与绘画相关性的现代研究,只能从对前人观念的讨论展开。

一 对书法与绘画相关性有关观念的考察

阮璞《张彦远之书画异同论》一文对张彦远的观点以及后人的引申进行了细致的辨析,尤为强调张氏所言“书画道殊”的重要性,对后世所发挥

的“同源”的观点进行了批评。

邵宏《书画的“同源”与“同法”——从赵孟頫题画诗的英译谈起》从一个特殊的角度出发,细致地讨论了“同体”的问题,它是对阮璞文章的一个补充。

高建平《“书画同源”之源》从众多的角度考察“书画同源”这一观念提出的动机,把“书画同源”的思考转向了一个新的方向。文章指出,借助书法提高绘画在文化中的地位,在漫长的岁月中,成为整个画界一致的目标。

现代研究大多否定书画“同体”、“同源”之说,但前人所谓“同体”、“同源”,事出有因。他们无法见到今天出土的大量文字、图片资料,从而建立起与我们类似的对“体”的概念。他们能够利用的只有仓颉造字之类的传说——即使他们不相信,也只有依凭它而立论。客观地说,他们取“同体”的观点是可以理解的。因此在讨论前人的观点时,或许应当采取更为客观的态度,把讨论的重点放在观念产生的背景上。

前人有其特定的知识结构、思维方式,因此其观念的发生,除了动机之外,还有许多值得探讨的问题,如关于“源”的观念、人们所掌握的材料对思想方法的制约、思想观念中想象的模式等。从这里可以引申出许多观念史上的话题。

韦宾《〈法书要录〉对〈历代名画记〉画论的影响》与邵军《〈历代名画记〉的“编述”性质与援书入画》讨论多种书法论著对《历代名画记》的影响,对了解张彦远有关思想的形成颇有助益。

二 现代美学、艺术学的研究

前面所叙述的是对前人观念的考察,从前人观念出发,或直接从现象出发,进行自己的思考,成为另一类研究。

这一类思考在 20 世纪 30 年代比较集中。大约“新文化运动”以来，对中国美术史的思考逐渐展开，至此已经进入一些具体的问题中，而书画关系正是其中较为突出的一点。宗白华借助与西方绘画的比较，描述自己对中国书法与绘画审美特性的感受，敏锐而准确，虽然某些论证有仓促之嫌，但是文章中包含许多新鲜的知识与思想。

邓以蛰的文章发表于 50 年代，文章论述了线在中国绘画中逐渐凸显与作用不断变化的过程，言辞虽简，慧眼独具。

“源”与“流”的关系几乎是所有关注书画相关性问题的人们都会提出的问题，林木《从书画同源到笔墨表现——书画艺术分合辨析》一文对相关现象进行了考察，从书法、绘画表现功能发展阶段的差异立论，论述书与画的分合、笔墨独立的条件与时机等。

薛永年《画法“关”通书法“津”——也谈石涛的一画论》指出石涛从抒写内心的角度统一书法与绘画，论及书、画的创造在内心所经历的不同途径以及石涛“一画论”与书论中“一画论”的关系等，新见迭出。

《在第三维与第四维之间》采取的是一种独特的思路：从书法与绘画的形式构成出发，阐释它们的深层特征——形态的、深层心理的和哲理的。从前人观念出发而进行思考是一条道路，这是一条与它平行的道路。

曹意强《画入书法与中国书法的现代性基因》从书法的深层性质出发，讨论在不放弃书法传统精神的前提下与当代艺术结合的方式以及书法对于当代艺术可能具有的意义。

对书画相关性的文化学、哲学研究是一个重要方向，但我们在所搜集的文章中没有见到一篇有独立见解且立论谨严的文字，深感遗憾。这里也许反映了整个文化研究领域的某种状况。

在当代学术的基础上对中国命题的深入讨论，是中国当代学术最有可能对世界学术作出贡献之处，但如何深入，如何做到既贴切、周密，又有开创性，是激动人心之处，也是问题的难点所在。

三 艺术史中的书画相关性

虽然几乎所有对画家的研究著作中都会提到书法与绘画的关系,与艺术史中书画相关性有关的专题研究却很少。

关注绘画题款的人很多,但王霖《款识题跋与宋元绘画的图式变革》从题款方式发生转变的宋代和元代入手,对书画互相影响的复杂状况进行细致的考察,针对习见的观点提出了自己的见解。

饶宗颐《从明画论书风与画笔的关联性》从明代部分画家书法与绘画作品中笔法的关系立论,标举史实,简净明晰。

关于八大山人和黄宾虹的研究是否收入文集,颇费踌躇。它们所占篇幅较大,但考虑再三,还是收入了文集中。它们和《在第三维与第四维之间》同样采用形式分析的方法,使书法与绘画的比较可以在“当于目而有据”的基础上进行。三文所使用的方法,在技法、图形、文献、感受之间建立了更紧密的联系。

有一个问题与此相关,那就是书法与绘画中的笔法在艺术史上究竟处于怎样的关系中。——我们指的是具体、细致的形态比较,只有这样的比较才能为“源”与“流”的辨析提供决定性的证据。

80年代中期,我们对艺术史上不同时期部分书法作品的点画与绘画作品的笔触进行了分析、比较,结论是,一种控制笔锋的运动方式,总是首先在书法中成熟,经过很长时间以后才在绘画中得到运用。绘画史上,认识到笔触丰富变化的可能性,大约是在元明之际。恽向(1586—1655)论吴镇(1280—1354),说他“一笔而能藏万笔”——这里或许既包括笔法的内部运动,也包括墨色和水分的变化,但就内部运动的复杂性而言,在八大山人(1626—1705)的作品中我们才真正看到对这一点的把握。书法的笔法中,最复杂的内部运动大约出现在东晋。这就是说,在很长一段时间

里,绘画一直在向书法学习某种东西。这种时间差,成为前期艺术史中书法地位高于绘画的重要原因之一。它也是造成人们强调绘画与书法“同法”的深层心理的重要原因。这种客观存在的经验的事实,应该得到更多的关注。

四 创作与鉴赏经验

不论古代、近代和现代,从创作与鉴赏的经验出发来谈论书画关系的文字数量最多,但是大多散落在各种文章、论著中,因此附录成为文选中有关内容的重要补充。

这些文字,陈述自己的经验和体会,强调书法训练对于绘画的重要性,也有一些文章强调书法与绘画的区别。

“画家书法”是集中体现书法与绘画关系的一个命题,如果由此深入两类艺术家才能结构与心理结构等问题,将为有关的思考开辟新路,但不见有人由此深入“画家书法”的主题。梅墨生具有书法与绘画两方面的实践经验,《画家书法初论》一文列举了许多有关现象,表达了作者对此的思考。但基本概念的定义还须进一步明确,如界定“画家书法”的原则、“造型”一词所针对的是具象形体还是一切形体等。

朱乃正为著名油画家,但一直强调书法训练对于任何领域中国艺术家的重要意义,他的观点代表了一代艺术家、艺术教育家的共识。

某些重要画家的有关记述,如陆俨少《学画微言》,附录部分潘天寿、刘海粟、傅抱石等人的论述,都是十分可贵的经验之谈,它们为书画关系在艺术史上的表现留下了生动的记录。

吴冠中以油画家的身份而在水墨领域进行广泛的探索,他谈论书法的文字,使我们在某种程度上窥见他毛笔线条风格的由来。

以上是文选所包括的主要内容。

在本书所收录的文字之外,还有两个方面与书画相关性密切相关:书法理论中对笔法演变的研究和绘画理论中对笔触、笔法、骨力等问题的讨论。两个方面包含大量文献。

前者既是研究绘画中笔法问题时不可缺少的参考和借鉴,又构成讨论书画关系问题时的背景;而后者所包含的所有论述,几乎都可以用来与书法理论中关于笔法的部分进行比照,这是研究书法与绘画关系时一条重要的路径。

这些都是思考书画相关性者必须关注,而本书限于题旨,不可能收录的内容。

本书编辑历时一年有余,从本届兰亭论坛征稿、约稿与各种出版物中遴选一百余篇文章,从中挑选出 66 篇,反复研读后再选出 31 篇,最后确定 24 篇。初选的文章包括更广泛的论题。就反映思想所涉及的范围而言,我们愿意收录尽可能多的文字,但就思考实质性的进展以及字数的限制,最后把文集限定在目前的规模。

这 24 篇文章分为四辑,但各文主题有交叉,只能就其主旨来归类,如某些文章既有美学的分析,又有对观念史的梳理,而对经验的描述中也渗透着对历史的讨论。读者尽可提取各文中的观点,比照、归纳,当有更多的发现。

虽然编者阅读所及,在有关问题的研究中,思路、观点大致不出本书所论述的范围,但散布在各类著作中对书画相关性的论述不可胜数,遗漏、不当之处,希望听到读者的建议和批评。

邱振中

2010 年 10 月 2 日

目 录

前 言	邱振中(1)
-----------	--------

对传统观念与研究方法的检讨

张彦远之书画异同论	阮 璞(3)
“书画同源”之源	高建平(15)
书画的“同源”与“同法” ——从赵孟頫题画诗的英译谈起	邵 宏(45)
《法书要录》对《历代名画记》画论的影响	韦 宾(56)
《历代名画记》的“编述”性质与援书入画	邵 军(65)

对书法与绘画相关性的美学思考

中西画法所表现的空间意识	宗白华(79)
画法与书法的关系	邓以蛰(87)
从书画同源到笔墨表现 ——书画艺术分合辨析	林 木(93)
画法“关”通书法“津” ——也谈石涛的一画论	薛永年(105)
在第三维与第四维之间	邱振中(118)
“画入书法”与中国书法的现代性基因	曹意强(135)

历史与个案

款识题跋与宋元绘画的图式变革	王 霖(147)
----------------------	----------

元人以书入画论探析	刘中玉(165)
吴镇《墨竹谱》中的笔墨问题	邱才桢(181)
从明画论书风与画笔的关联性	饶宗颐(195)
八大山人书法与绘画作品空间特征的比较研究	邱振中(198)
黄宾虹书法与绘画作品笔法的比较研究	邱振中(218)

从作品与创作实践看书法与绘画的关系

书法与画法

——卢辅圣访谈	张桐瑀(245)
---------------	----------

门外人再谈

——关于书法与绘画的一点补充	刘曦林(252)
文人画引书入画之利弊	沈 刚(259)
画家书法初论	梅墨生(270)
书法与中国画教学	朱乃正(283)
学画微言	陆伊少(291)
我看法书	吴冠中(293)

附 录

“2008 兰亭论坛：书法与绘画的相关性”发言综述	卞尊昌(299)
历代关于书画相关性的论述摘要	卞尊昌等选辑(309)
后 记	(346)

对传统观念与 研究方法的检讨

书法与绘画的相关性

