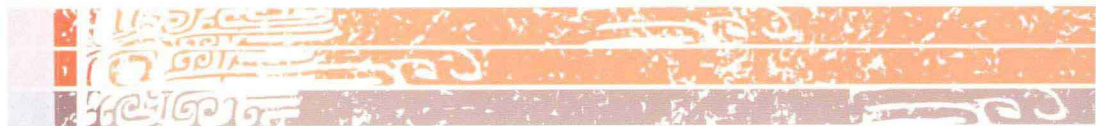

文史哲研究丛刊

中国画论中的美与丑

丁薇薇 著

上海古籍出版社

中国画论中的美与丑

丁薇薇 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画论中的美与丑 / 丁薇薇著. —上海: 上海古籍出版社, 2013. 12

(文史哲研究丛刊)

ISBN 978-7-5325-7007-2

I. ①中… II. ①丁… III. ①中国画—绘画评论
IV. ①J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 217503 号

文史哲研究丛刊

中国画论中的美与丑

丁薇薇 著

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海古籍出版社

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1)网址: www.guji.com.cn

(2)E-mail: guji1@guji.com.cn

(3)易文网网址: www.ewen.cc

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销

上海颀辉印刷有限公司印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 8.625 插页 2 字数 200,000

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1 — 1,300

ISBN 978-7-5325-7007-2

J · 457 定价: 28.00 元

如有质量问题, 请与承印公司联系

目 录

绪 言	1
第一章 美丑的引入	5
第一节 美的本义与美意识	5
第二节 丑的本义与丑意识	10
第三节 中国画论中美与丑形成的思想基础	15
第二章 美丑的形成及其内涵	44
第一节 中国画论中的美丑源于对“形神”的探讨	45
第二节 中国画论中的美丑包孕着对伦理的认识	60
第三节 中国画论中的美丑体现出和谐与辩证	75
第三章 美丑与绘画品评	98
第一节 中国画论中美丑的具体表现形态	98
第二节 绘画品评中的美丑范畴	115

第四章 美丑的交错与互化	133
第一节 中国画论中美丑观念的时代变迁	133
第二节 “丹青能令丑者妍”：传统绘画对丑的描绘 及其审美蕴涵	152
第五章 丑的张扬与偏至	181
第一节 明中后期画论中丑的崛起与发扬	184
第二节 清中后期画论中丑的极致	205
第六章 美丑的新发展及其特点	222
第一节 “新学”与“美育”：新思潮在近现代中国的 传播	222
第二节 近现代画论中美的多元发展和探求	230
结 论	260
参考资料	263
后 记	269

绪 言

自古以来,中西都有关于美与丑的理论,对美丑问题的探讨也由来已久。在西方,对美丑的本质、规律的探讨是受到广泛关注的,这个难题吸引着古今的研究者穷毕生之精力予以探求,他们都试图给美丑以确切的含义,但历来各有仁智之见。就美学史而言,西方美学侧重美丑的根本问题。那么,是不是按照西方传统美学以美与丑的本质问题为中心的标准来看待中国美学呢?诚然,这不失为一种考察方法。然而在中国古典美学体系中,美与丑并不是核心概念、重要范畴,不属于最高层次,美与丑的地位远不如在西方美学中那样重要。

我们看到,在颇为丰富的中国古代美学文献中,有大量诗论、乐论、画论、书论之类的著述,虽然在古代文献中“美”字被不断使用,但极少有专门讨论“美”本身的专题,对于“丑”的研究则相对更为薄弱。中国古代美学、绘画理论中很少正面回答美是什么,丑是什么。尽管如此,并不意味着在中国绘画理论中不涉

及美、丑的问题。美、丑无疑是复杂的,但在绘画理论中美与丑也是一个无法回避的命题。

如果仅以美学、文艺学中的美丑概念、术语来套用和涵盖中国绘画理论中的美丑范畴,则显得宽泛而针对性不强。中国画论有其独特性,是由一系列既相区别又相关联的范畴、命题所构成的思想体系。中国画论中,一些画家、理论家提出美、丑概念之时,对这两个概念的内涵往往缺乏比较明确的界定,同时提出了一些与之类似的、相邻的概念,如与“美”有关的“妍”、“妙”、“韵”、“静”、“淡”等,与“丑”相关的“恶”、“病”、“忌”、“邪”、“怪”等,甚至如“媚”、“生”、“拙”、“奇”等概念,它们与美、丑的含义带有同一、交叉关系,既可近美,也可近丑,这使得美、丑的概念以一种含糊的、不确定性存在,给研究和把握这对范畴带来一定困难。但并不是说,中国画论中美、丑的概念没有相对确定的内涵,不具有理论内容和理论价值。美和丑虽然是一个难题,随着研究视角的变换,其探讨的空间也会相应增大。分析、把握中国画论中美丑观的产生渊源、发展及主要特征,正是本书所关注和试图解决的问题。

书中试对中国画论中美、丑思想的基本内涵和发展轨迹进行宏观研究,以汉魏时期至近现代画论中有关美丑范畴的论述为范围,对美丑观念引入绘画的评论进行辨析,作勾勒和评述。中国画论中体现的美意识和丑意识是一个历史发展的过程,并且不断地更新和丰富。以观念形态存在的美与丑是相对立联结、互相依存、互相联系的,作为多层次的概念,美、丑可以用不同的标准来划分,分为现实中的、内容的、形式上的、形象的、风格方面的,具有复杂性。美与丑有区别,丑是美的否定,但是,两

者除了“相反”，也有“相成”的成分，难以绝对地划分彼此的界限。中国画论中美与丑有不同的概念规定，它们之间存在着对立、交叉、交融、转化、同一以及种种难以分解的现象。对于传统品鉴中风格美之外的亦丑亦美的现象，如生拙、怪奇、险峻等，是归为“丑”，还是赋予正价值以积极肯定而扩大为美，都值得深思。所以，对中国画论中美与丑的思想应采用调和、会通、吸收等形式，从历史的角度、绘画原理的角度来说明、辨析和探讨，对中国画论中美与丑相对的规定性、范围的多义性、历史性以及它们之间的相互联系等基本特征作阐述和总结。通过对美丑的思想渊源、形成、内涵、特征及嬗变进行梳理，从而得出较为系统化和具有合理性意味的命题，以展示中国画论中美与丑的本质及含义，也正是本书要实现的目的。

把握中国画论中美与丑的发展规律，借鉴相关学科主要是中国哲学与美学的相关论述综合考察美丑观的形成与文化环境之间的关系是必要的。在中国古代，孔子、庄子等思想家提出并论证了关于美的命题，如孔子的“里仁为美”、老子的“至美至乐”、庄子的“大美”；对丑的探讨也可追溯到两千多年前，庄子最早提出丑的概念之后，许多思想家、美学家对丑也都有探究，从古代的青铜器、说书俑到罗汉等造型中，丑的因素在艺术中不绝如缕。中国美学的最高目标是伦理性的善，对于“美”似乎并不在乎，对于“丑”也就较为宽容。特别是道家思想中“得精神于陋形之里”，“齐美丑，一死生”等观点，决定了丑在中国文化中的独特命运。通过对中国传统儒家文化、道家文化及佛教在中国之发展的评析，来审视中国传统文化的特征以及三家思想对中国画论中美丑观的影响具有重要的意义。

综观中国画论中关于美与丑的相关论述,魏晋时期是美丑认识的开端,包含着对形神的探讨和伦理性认识;唐宋可看作是中国画论中美丑观的发展时期,对美丑的辩证关系、对形象丑的描绘和美丑的转化关系有着生动的、丰富的总结;尤其发展到明清时期,绘画品评除了着眼于规律与和谐、多样统一以外,可以经常发现丑,以丑为美的观念是中国古代“审丑”意识的极致,关于丑的论说和阐发展示出中国画论中对丑的趣味的独特理解;而近现代以来画论中对美的重视和强调,又拓展了美的外延。可以发现,中国画论从更深刻的内涵上揭示了美丑的本质和特征。

中国画论中的美与丑所展示的是真、善、美的统一,更多地表现出对艺术境界、人生境界的追求,是中国艺术精神、艺术情趣的体现,也是中国人民族审美心理的体现,因而,也更具有人文思想的特点。这种对中国画论中美、丑的梳理与阐述也许还是不尽完善的,但从某种程度上来说,揭示和总结其基本特征和规律,理解其内涵,这对美学史上美丑问题的研究也是有益的。

第一章 美丑的引入

在中国画论中,有关美、丑的论说往往片言只语,历来对美、丑内涵的解说与界定,也因其在不同的语境中而使得含义上不断地变化。因此,本书将中国画论中的美与丑建立于“美”、“丑”在语言系统中具体用例的总结归纳上,从“美”、“丑”的字义分析出发,并引入画论中与“美”、“丑”的引申义直接相关的字词作为构建范围。

第一节 美的本义与美意识

在先秦典籍当中,借用文献整理就能说明“美”有多种含义。而“美”作为文字语言在使用过程中的含义是否与作为字符性质的“美”字的原初意义相一致并具有同一性呢?在这里,我们可以探询汉字“美”的本意,来探求在中国古代“美”的最原初的内涵。

据东汉许慎的看法,“美”起初主要用来表达味觉美的感受。许慎在《说文解字》中作如下解释:“美,甘也。从羊,从大。羊在六畜,主给膳也。美与善同意。”北宋徐铉等注:“羊大则美,故从大。”清段玉裁注:“羊大则肥美。”《说文解字》又释曰:“甘,味也,从口含一。”段玉裁则注曰:“甘者,五味之一,而五味之美皆曰甘。”所谓“羊大为美”,主要是从《说文解字》的解释入手的,着重于味觉和视觉感官之经验。

许慎对“大”字的解释如下:“天大、地大、人亦大,故大象人形。”同样,如果从比篆书更为古老的甲骨文来看,“大”在甲骨文中像一个正面站立的人形,“大”、“人”其实是一个字。故在构形上,“美”从羊从大,即是从羊从人,所以“美”字也有解释为“羊人为美”的。李孝定《甲骨文字集释》作“疑象人饰羊首之形”,这种观点取象形说认为“美”是一戴有羊角头饰的人形。另外也有的人将“美”字当中许慎认作羊形的部分释为羽毛,认为“美”是头戴羽毛的舞者^①,取形态、动作的意思。从以上二说大致可以肯定的是通过对甲骨文中“美”字书写样式的辨识,它所表现的是一个头戴装饰物的人。

由此关于“美”字的解释众说纷纭,却也陈陈相因。无论是“羊大为美”,还是“羊人为美”,或是其他的论断^②,学术界仍有争论,但在“美”字的构形当中,羊或者人却具有着多重特殊的意味。

在初民生活中,羊和社会生活中畜牧业的出现是分不开的。

^① 《金文诂林》王献唐曰:“以羽毛饰加于女首为每,加于男首则为美……下从大为人;上亦羽毛饰也。”

^② 如以马叙伦为代表的形声说认为美起源于女性美色及观感价值,“美”乃“媿”字的初文。

羊的性情温顺,便于驯养,羊不仅“主给膳”,可充做人类的食物,是当时人们物质生活的重要来源之一,而且羊能够代表财富,象征着富足。羊还参与到祭祀过程中,含有虔诚、尊崇、敬畏、吉祥等意念。另外,羊身上对称的角、卷曲的毛等形式特征富有装饰味,隐含着形式美的萌芽。特别是头戴羊角头饰的舞人又类似于负责祭祀礼仪的执行者,使“美”在当时还被赋予了一定的社会职能,舞人的形象及其舞姿滋生出人类早期的审美意识,这也许能说明美的本义和人、装饰性效果及上古时期的演奏、舞蹈有一定关系。

可见,“美”的本义具有一种非确定性和复杂性,它进入语言系统后,也孕育出丰富而深邃的内涵。

中国古代关于美的内涵有一个演变过程。中国的文字往往一字多义,由于字符本身的蕴涵和文字字义的发展延伸,在古文里,“美”字当中包含着多种多样的含义。在古籍中对“美”的解释甚多,主要有味甘、貌好、德嘉、称赏、愉悦等。现将“美”的含义与其用例简要列举如下^①:

1. 甘美,味道可口。《韩非子·扬权》:“夫香美脆味,厚酒肥肉,甘口而病形。”

2. 美好、美丽,形貌好看。《诗经·邶风·静女》:“匪女之为美,美人之贻。”

3. 完美、淳良。《国语·楚辞上》:“夫美也者,上下、内外、小大、远迩皆无害焉,故曰美。”

^① 主要出自《康熙字典》,中华书局 1858 年版;《辞源》,商务印书馆 1979 年版。

4. 歌舞优美。《论语·八佾》：“子谓《韶》：‘尽美矣，又尽善也。’”

5. 多。《礼记·礼器》：“古之圣人，内之为尊，外之为乐，少之为贵，多之为美。”

6. 肥沃。《韩非子·难二》：“必壤地美，然后草木硕大。”

7. 茂盛。《管子·八观》：“山林虽近，草木虽美，宫室必有度。”

8. 成长、成熟。《春秋繁露·天地之行》：“故莽以冬美而荼以夏成。”

9. 贵重。李白《古风五十九首》之五十六：“清辉照海月，美价倾皇都。”

10. 喜、快乐。王弼注《老子·二章》：“美恶犹喜怒也。”

11. 称赞、褒奖、赞美。《韩非子·五蠹》：“今有美尧、舜、桀、禹、汤、武之道于当今之世者，必为新圣笑矣。”

12. 善、好、嘉。《楚辞·离骚》：“好蔽美而称恶。”

13. 素质优良。《楚辞·离骚》：“纷吾既有此内美兮，又重之以修能。”

14. 品德或志趣高尚。《管子·形势解》：“孝者，子父之高行也……民之所歌者，美行德义也。”

15. 业绩巨大。《公羊传·僖公十年》：“桓公之享国也长，美见乎天下。”

此外，“美”还有舒服、美满；长处、才能；景物佳胜；精、质量高；丰收等很多意思。

美的对象不断地扩大，美的观念也在不断地推移变迁。美基于功利性之上，对于人类的物质生活有着重要的实用价值，从

甘美而引申,吃的生理快感上升到精神的文化愉悦。人们总是在满足物质生活需要的基础上,满足精神生活的需要。由此可见,人类的美感是逐渐生成的,“美”可以用来形容美物、美人、美文、美德、美谈等许多事物。

王弼是最早明确指出喜爱和追求美是人的本性的,他注《老子·二章》说:“美者,人心之所进乐也;恶者,人心之所恶疾也。”凡是美的东西,它能使人的味觉、视觉、听觉、嗅觉、触觉感到愉悦,它对人的身心有益,使人得到舒适和满足而顺乎人生的需要,所以被视为美。

“美”字有较丰富的内涵,具有多义性,在古代汉语中也有其他几种表达,如“妍”、“媚”、“妙”、“丽”、“好”等都含有美的意思。

1. 妍

《说文解字》释曰:“妍,技也。”段玉裁注:“技者,巧也。”《释名》曰:“妍,研也。研精于事宜则无蚩繆也。”“妍”有技能精熟之义。《集韵》又释曰:“媚也,丽也,美好也。”“妍”有好、美丽之意。如刘知幾《史通·惑经》:“明镜之照物也,妍媸必露。”

2. 媚

《说文解字》释曰:“媚,说也。”“媚”有喜爱、亲顺的意思,如《诗经·大雅·下武》:“媚兹一人。”“媚”又有美好、可爱、娇艳的意思,如陆机《文赋》:“石韞玉而山辉,水怀珠而川媚。”此外,“媚”还含有巴结、谄媚、讨好之类的贬义。

3. 妙

“妙”有精微、深微、玄妙的意思,如《老子·一章》:“故常无欲,以观其妙。”又有美、好之义,《汉书·孝武李夫人传》:“平阳主因言延年有女弟,上乃召见之,实妙丽善舞。”《后汉书·班彪

传》注：“妙者，犹美也。”又如朱长文《续书断》解释：“运用精美，可谓之妙。”“妙”还有神妙、奇妙、奇巧等意思。

4. 丽

《玉篇》作“好也”。《广韵》曰：“美也。”“丽”有美好、美丽之义，如《楚辞·招魂》：“被文服纁，丽而不奇些。”王逸注：“丽，美好也。”又《正韵》作“华也”，“丽”有华丽、华美之意，如《韩非子·亡徵》：“滥于文丽而不顾其功者，可亡也。”

5. 好

《正韵》作“美也，善也”，段玉裁注《说文解字》曰：“凡好皆谓之美。”“好”与“美”同义。如《战国策·赵策三》：“鬼侯有子而好。”“好”用以形容容貌之美。

另外，如《集韵》等释“秀”为“荣也、茂也、美也”，“秀”有茂盛、美好、秀丽之义，也有才能出众的意思。“华”，有华丽、美丽的意思，也有浮华的意思在内。“文”，指错综华美的色彩或花纹，也有华美、有文采等意思。

以上“妍”、“媚”、“妙”、“丽”、“好”字，或“秀”、“华”、“文”等字与“美”字的义项有相同或相似之处，都是含有一定美意味的文字，在中国画论中表达美的含义时，这些语言表述形态同“美”一样也是经常出现的。古代的画家、理论家在表述他们的绘画见解时常运用这些词素来阐发他们的理论主张，这些字词所构筑的画语体现出中国画论中的美观念。

第二节 丑的本义与丑意识

在中国古代，“醜”和“丑”是两个不同的字，它们的意义也各

不相同。“丑”，指地支第二位，又指十二时辰之一。在现代汉语中，“醜”简化为“丑”。

“醜”，许慎《说文解字》从“鬼”部，释云：“醜，可恶也。从鬼，酉声。”段玉裁注：“非真鬼也。以可恶，故从鬼。”“醜”有可恶之义。又《释名·释言语》云：“醜，臭也，如臭秽也。”“醜”有污秽之义。

如果从“醜”字的构形来看，是由“酉”和“鬼”两部分组成的。“酉”字据徐铉注《说文解字》曰：“卯为春门，万物已出；酉为秋门，万物已入。一，闭门象也。”“酉”是秋收冬藏之象。“醜”的原初含义也包括着“鬼”的意思，又据《说文解字》释“鬼”曰：“人所归为鬼。从人，象鬼头。鬼阴气贼害。”《尔雅·释训》也说：“鬼之为言归也。”“鬼”表征着人生命之归宿，鬼者精魂所归，精神离形，是生命完结后的拟态。《荀子·正名》云：“人之所欲生甚矣，人之所恶死甚矣。”叶燮《原诗》说：“人皆美生而恶死。”可见，“醜”也指生命的沉寂、消亡和终结，令人产生厌恶与憎恶之意，避讳死也导致了与之相关联的“醜”的回避。

另外，从“醜”本字的构成看，“酉”也与“酒”有关，《说文解字》释“酉”：“就也。八月黍成，可为酎酒。”又《说文解字》释“酒”曰：“就也。所以就人性之善恶。从水，从酉。”酒可测人性之善恶，因为酒可使人失去自觉意识，陷入精神狂乱的状态，人内心的善恶之意，便会自然地流露出来。因此，“醜”从构形上看有酒鬼之义，喝醉了酒，形神必失，形态必丑，状貌可憎，令人厌恶。所以也可看出，“醜”除了可恶、污秽之义，主要还有貌恶即相貌样子难看之义。如《楚辞·橘颂》：“纷缊宜修，姱而不醜兮。”《史记·西门豹传》：“呼河伯妇来，视其好醜。”

古汉语的“醜”(以下简称为“丑”)字在各种典籍、不同的语境中,当然还有其他意义,现将“丑”的其他含义与用例简要列举如下^①:

1. (事物)不好。《左传·文十八年》:“丑类恶物。”
2. 怪异之事。《荀子·宥坐》:“四曰记丑而博,五曰顺非而泽。”杨倞注:“丑,谓怪异之事。”
3. 憎恶。《荀子·荣辱》:“我甚丑之。”
4. 羞耻、耻辱、惭愧。《庄子·外物》:“终身之丑。”
5. 比。《礼记·学记》:“古之学者,比物丑类。”郑玄注:“以事相况而为之。丑,犹比也。”
6. 类。《尔雅·释鸟》:“鳧,雁丑。”
7. 同、类似。《孟子·公孙丑下》:“今天下地丑德齐。”

此外,“丑”还有侮辱、污蔑、愤怒等其他的意思在内。

“丑”之义,虽然意义也比较复杂,但主要还是指人或物的外部状貌令观之者产生一种厌恶感。形相丑陋是丑,代表生命终结的死亡是丑,可恶是丑,污秽也是丑,丑是对人造成不快、伤害以至痛苦的东西,与美的人与物令观之者产生的愉悦感迥然不同。美给人以生理和精神的快感,而丑给人以生理和精神上沉寂、削弱、厌恶、否定的感觉。

“丑”在中国古代又以“恶”、“媿”、“蚩”、“病”、“忌”、“邪”等富有丑意味的其他文字表述形态出现,这些字与“丑”在含义上有着相同相近之处。

^① 主要出自《康熙字典》,中华书局 1958 年版;《辞源》,商务印书馆 1979 年版。