

RHINO ART BOOK SERIES

犀牛艺术文库

CHINESE ART CODE

中国艺术密码

解读古代绘画美学与审美

丁羲元 著

上海人民美术出版社

CHINESE
ART CODE

中国艺术密码

解读古代绘画美学与审美

丁羲元 著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国艺术密码：解读古代绘画美学与审美 / 丁羲元著. — 上海：上海人民美术出版社，2019.6

(犀牛艺术文库)

ISBN 978-7-5586-1287-9

I. ①中… II. ①丁… III. ①中国画—艺术美学—研究—中国—古代 IV. ①J212.01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 148220 号

中国艺术密码 ——解读古代绘画美学与审美

总策划：顾伟 邱孟瑜

著者：丁羲元

图书策划：张旻蕾

责任编辑：张旻蕾

技术编辑：史湧

排版制作：朱庆茨

封面制作：朱庆茨 / 译出传播

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印刷：上海天地海设计印刷有限公司

开本：787×1092 32 开 5.5 印张

版次：2019 年 8 月第 1 版

印次：2019 年 8 月第 1 次

书号：ISBN 978-7-5586-1287-9

定价：28.00 元

拂去历史尘埃，还原国宝名迹的本真，一个与历史
家不一样的声音，讲述画史传奇和名画背后的隐秘。

目录

- 第一章 艺术风水引言 \ 6
- 第二章 艺术风水概说 \ 20
- 第三章 艺术风水与书画鉴读 \ 74
- 第四章 画中山水与艺术风水 \ 96
- 第五章 美人画与艺术风水 \ 120
- 第六章 世界艺术的风水流转 \ 138
- 附录 \ 159

拂去历史尘埃，还原国宝名迹的本真，一个与历史家不一样的声音，讲述画史传奇和名画背后的隐秘。

犀牛艺术文库

CHINESE
ART CODE

中国艺术密码

解读古代绘画美学与审美

丁羲元 著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国艺术密码：解读古代绘画美学与审美 / 丁羲元
著. — 上海：上海人民美术出版社，2019.6
(犀牛艺术文库)
ISBN 978-7-5586-1287-9

I. ①中… II. ①丁… III. ①中国画—艺术美学—研究—中国—古代 IV. ①J212.01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 148220 号

中国艺术密码 ——解读古代绘画美学与审美

总策划：顾伟 邱孟瑜
著者：丁羲元
图书策划：张旻蕾
责任编辑：张旻蕾
技术编辑：史湧
排版制作：朱庆茨
封面制作：朱庆茨 / 译出传播
出版发行：上海人民美术出版社
(上海长乐路 672 弄 33 号)
印刷：上海天地海设计印刷有限公司
开本：787×1092 32 开 5.5 印张
版次：2019 年 8 月第 1 版
印次：2019 年 8 月第 1 次
书号：ISBN 978-7-5586-1287-9
定 价：28.00 元

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongb.com

目录

- 第一章 艺术风水引言 \ 6
- 第二章 艺术风水概说 \ 20
- 第三章 艺术风水与书画鉴读 \ 74
- 第四章 画中山水与艺术风水 \ 96
- 第五章 美人画与艺术风水 \ 120
- 第六章 世界艺术的风水流转 \ 138
- 附录 \ 159

第一章 艺术风水引言

“艺术风水”是什么？具体含义如何？

不妨开宗明义，先提点几句，存于读者心中。

艺术风水就是流动的空间，即艺术内在和外在的流动的空间。

艺术风水是艺术在时空中的位置，及其传递延续，从而形成或唤起的一种流美。

艺术是人类对时间的感觉，敏感，捕捉感。这时间流逝于不同的空间，或在不同的空间中流逝。

艺术，书画，不仅仅在于字面，画面，更重要的是其内面，内在有一股气，充盈、波动、奔突，蕴于其中而辉于其外。这种气、气势、气韵，也就是艺术风水。

艺术风水，也就是从动势、气韵上内在地看，从虚处、无笔墨处看，从内在联系上、内在节奏上看，不仅仅看其形，看实处，有

笔墨处，更重视把握其空间、留白、无笔墨处，探寻其中的美及其韵味、趋势。

气动生风，气凝为水。风水就是气。气运、气势、气韵，是活的生命，生气，生命力。艺术风水也就是气，气在时空中的表现，气在画中运行的局势。气，其实并不神秘，并非玄妙不可测。在现代物理学上，气，其实就是超微物质的基本粒子及其之间的“场”。不过中国古哲的说法更趋于意会神行。

画中的气息、气机、气格（见于《宣和画谱》）、气势、气韵、气运、气局等等，无不是气。

气息乃由内散发而出。气机乃气在时间中恰好透出的把握点。气格乃气之品的高下。气势是气运动之动感，高下左右相悬殊落差之形势。气韵是气在运动中有节奏韵律之美。气运，气之运动、动势的成因和轨迹。气局是气在画中的充盈及其流势表现之力度。如此等等，其中差别微妙，但都与内在的动势和浓度、纯度相关。

艺术风水就是始终抓住一个“气”字，把握“气”在时间、空间中的流动，从而确定艺术在其中的位置。艺术风水是从中国绘画（艺术）的实际出发，从其千载悠悠发展的历史出发，探寻其在时空中发展的内在动因，其中规律性的东西。石涛的《画语录》，虽未明言“风水”，但其理论筑基的“一画”，涉及“太朴”“万象”“一画收尽鸿蒙之外”，实际上是“气”的吐纳表现，至于其“氤氲章”“四时章”，实际上就是“风水”问题了。

艺术风水，因此，也即中国式的艺术哲学。

艺术风水不等于“艺术”加“风水”。

艺术本身，其内在就有风水，而且又可以用来调适风水，协调建筑物、环境的空间氛围和祥瑞吉凶，人事的吉庆氛围和风俗。

风水乃人与自然的融合，协调和互动。可以说风水是中国最古老的国粹。风水在民俗层面，广为运用于生活、环境景观中的调适，但其危害在于被歪曲而走入迷信；在哲学层面，则为辩证的认知和方法，但其弊端在趋于玄秘，不可知论；在艺术层面，则为气韵生动，为“六法”之首，其缺失则又易成为迷信的代替物（殉葬品）。因此，必须注意“风水”的这种两重性，而不为无知妄说所利用。

但是，艺术可以做“风水”，可以改“风水”。这是古今无疑的。其作用是正面的，不应被任意地歪曲和扭曲。

艺术风水涉及的是活的生命在时空中如何表现和延续，包括艺术的创作、品评鉴赏与收藏，以及绘画艺术家的气质、禀赋乃至寿夭等等，在艺术中的表现，都是艺术风水所关注和研究的。

空间美、气韵、魅力、内在的流动性、情感的传递等综合而为艺术风水。其触发在灵感，在认知。

本书涉及艺术风水，主要以中国书画为研究对象而说明之，其他诸多艺术均可由此举一反三。

一、风水无处不在

“艺术风水”如前所述，是一个新的提法，一个完整的概念。我们也不必立即进入概念的表述。更不必与中国传统的诸多“风水”学著述相含混——这是完全不同的研究对象。艺术风水，其主旨仍然是艺术。

马远《水图》十二幅画卷之层波叠浪·长江万顷·黄河逆流·云舒浪卷。

“天风浩浩，海水浪浪”。这是唐代司空图《诗品》中的妙句。

我们不妨轻松具体地进入这一话题。

“天风浩浩，海水浪浪”。这是唐代司空图《诗品》中的妙句。我多年来往返于太平洋两岸，在高空机舱中俯视，只看到无尽的天空和海洋，感觉到宇宙单纯极了，只有风（大气）和水（大洋）。“风水”两字时时会扑入眼帘，萦绕于脑际。

“风水”之义真是莫大焉。“风水”无处不在。

大至宇宙，日月星辰，运转生灭，都有宇宙风，太阳风。太阳热核爆发，星系有序地旋转，星云聚合、演变，如此等等，可以说是宇宙“风水”。新的宇宙探测，已发现火星上曾经有海洋，土卫二（土星的一颗卫星）的南极惊现“冰粒喷泉”。宇宙之奥秘真是无穷！

再说地球，磁场，大气，五洲四海，洋流海潮，风云变幻，沧桑古今，这是地球风水。

具体地说，山脉走势，江河流向，方位朝揖等等，这是地理之风水，也正是古代中国风水“堪舆”学的含义。

至于人体内在的，也是一个小宇宙，气运血脉，人生朝暮，这又是人体的“风水”了。

当然，这些是“风水”非常广义的内容，本书所研究的只是“艺术风水”，以及它作为一种哲学内涵在历代形形色色各类艺术作品中的生发、繁衍。

二、风水的本义·释“风”

风水的本义：中国有文字以来，“风”就有滋生、繁衍之义，逾越、散发之形；“水”则是喻绵绵流长，所以风水就有生长、发展。

传承不绝之意。

风本来无色，而又不可目见。看看我们古代先哲是如何在创造汉字时，入微表达“风”义的。

“天地之气，嘘而成云，噫而成风。”（《埤雅》）如甲骨文中，本无“风”字，但上古“凤”“朋”“风”本合用为一。

风，𩇛甲骨。古人将凤凰看作风神，上面象形有冠的鸟状，两侧之点，象形因风而起的羽毛。

又𩇛甲骨，𩇛象形因风而扬起的帆。

又𩇛，𩇛汗简，八，风也，《说文》所谓“风动虫生”，故虫八日而化也。现在的“风”字，中间有个“虫”字，正是寓意风吹虫化的过程。

王充《论衡·商虫篇》：“夫虫，风气所生。仓颉知之，故凡虫为风字，取气于风，故八日而化。”

又𩇛，𩇛古文，表示云在水上飞，就是“风”。

直观、取义、联喻，是中国人思辨的伟观。中国文字反映记录着感觉过程，是有内涵的空间。中国古代伟大的四大发明（造纸、指南针、印刷术和火药），但象形文字，更在四大发明之上，其内涵的现代价值，仍值得深入开掘。

由上可见古哲造字，是何等的天才睿智。风虽无色且不可见，但凤鸟羽毛之因风翩翩而起，风吹船帆而扬起，云飞水上，虫卵化生，这一切都是因风而致。这一些最简单的现象中，也许包孕着最神秘的天地奥妙，小如风吹虫化，大到地球生命的起源。据说地球上的生命是由彗星带来的，如果这一说法成立，从此可以悟得，彗星乃宇宙之精，地球乃大地之卵，因此而孕育为天地万物。可知充塞天地之间，