

浅析石涛“一画论”和“蒙养生活”论的美学思想

李文欣

河南师范大学 河南 新乡 453000

摘要: 石涛的《苦瓜和尚画与录》丰富而新奇的画学理念震撼着古今读者, 石涛在这三百多年来一直是在画论上的一位巨匠, 如今石涛超前的画学理论被学者们进一步探索研究, 也慢慢揭开了石涛画学思想的真正含义。石涛的思想底蕴来自传统的哲学思想, 是根源于中国古代时期儒家学说认为的天地阴阳对立统一的说法和道家有无相生的道家思想, 这些思想和理论在石涛《画与录》中有深入论述和体现。石涛在总结论述绘画实践和感受自然基础领悟到了儒家太极阴阳对立统一和道家有无相生的辩证唯物思想, 激发了石涛画学思想核心的“生活”和“蒙养”概念的阐释。本文对石涛的画学的核心思想进行分析、探究石涛对绘画的规律法则的看法, 以及对后世的影响和意义。

关键词: 石涛; 《苦瓜和尚画与录》; 一画论; 蒙养生活

A Brief Analysis of Shi Tao's Aesthetic Thoughts on "One Painting Theory" and "Nurturing Life Through Mongolia"

Wenxin li

Henan Normal University Henan Xinxiang 453000

Abstract: The rich and novel painting ideas of Shi Tao's Paintings and Records of Bitter Melon Monk shocked the readers of ancient and modern times. Shi Tao has been a giant in painting theory for more than three hundred years. Now, His advanced painting theory has been further explored and studied by scholars, and the real meaning of Shi Tao's painting thoughts has been gradually revealed. The foundation of Shi Tao's thought comes from the traditional philosophical thought, which is rooted in the theory of the unity of opposites of heaven and earth and Yin and the Taoist thought of the coexistence of existence and existence. These thoughts and theories are deeply discussed and reflected in Shi Tao's Paintings and Records. On the basis of summarizing the painting practice and feeling the nature, Shi Tao realized the Confucian dialectical materialism of the unity of opposites of Yin and Yang in Taiji and the coexistence of existence and existence in Taoism, which stimulated the interpretation of the concepts of "life" and "being nurtured", which were the core of Shi Tao's painting thought. This paper analyzes the core ideas of Shi Tao's painting and explores his views on the laws and principles of painting, as well as its influence and significance to the later generations.

Keywords: Tao Shi; Balsam pear monk painting and record; A painting theory; Mongolian life

1 “一画论”的美学思想

在《画与录》中石涛借用孔子的一句话说:“吾道一以贯之。”(《一画章第一》)其中的“道”、“一”的含义是什么, 一般来说“道”是指世间万物存在的法则和规律, 简单来说就是事物本身蕴含的“道理”和规律, 在石涛的画论中是指艺术创作中的规律和法则。“一”的含义在我看来是道家的一种说法, 是对宇宙中不可物象的物质的一种总称, 在老子的《道德经》中也提出过相似的说法, 老子说:“道生一, 一生二, 二生三, 三生万物。”“一画”是指石涛自己所主张的宇宙万物在规律上的统一性, 绘画的一般规律与具体的规律的统一性, 宇宙万物与绘画在规律上的统一性。石涛主张在绘画中主张重视描绘、表现客

观天地万物的基础上实现主客观的统一, 在《画与录》中强调:“夫画者, 从于心者也。”(《一画章第一》), 石涛在创作中强调发挥主观能动性时, 以描绘、表现客观为指归, 同时也提出:“夫画者, 从于心者也。山川人物之秀错, 鸟兽草木之性情, 池榭楼台之矩度, 未能深入其理, 曲尽其态, 终未得一画之洪规也。”(《一画章第一》)他在强调创作中描绘、表现客观时, 作画也必须靠画家的感受、认识和技巧, 并指出作画的目的并非是功利性, 而是在于陶冶人的性情, 使人得到精神上的提高和审美愉悦, 艺术家所创造的艺术是基于客观现实的基础上融入艺术家的主观情感所创造的产物, 石涛在《画与录》中提出:“山川脱胎于予也, 予脱胎于山川也。搜尽奇峰打草稿也。山川与予神遇而迹化也, 所以终归之于大涤也。”(《山川章第八》), 画上所描绘的山水形象, 是主客观互相“脱胎”的产物, 是主客观“神遇而迹化”的产物, 是画家的创造物, 山水画创作, 单有客观或主观一方, 都是不行的, 作画遵

作者简介: 李文欣 (2001.02-), 女, 民族: 汉, 籍贯: 河南周口, 单位: 河南师范大学, 硕士研究生, 研究方向 中国画山水

循客观天地万物的规律，真实描绘和表现自然之美。

在“一画论”的美学思想中，石涛也很重视笔墨线条的问题，石涛认为笔墨浓淡，形状变化的线条是中国画最重要的表现手法，在《画与录》中也提及说：“舍笔墨其何以形之哉！”（《了法章第二》），突出了线条和笔墨在中国画中的重要地位，从南朝谢赫的《古画品录》的“六法论”也提出“气韵生动”，“应物象形”，“骨法用笔”，“传移模写”，“经营位置”，“随类赋彩”六条绘画的基本法则，在这六法中“气韵生动”，“骨法用笔”突出强调了绘画的气韵，笔墨，线条的重要性，而石涛在《画与录》中用“蒙养”表示“气韵生动”，用“一画”“氤氲”表示“应物象形”和“骨法用笔”，由此看来中国画最重要的基本法则从古至今一直为艺术家所重视。石涛说：“人能以一画具体而微，意明笔透。能方能圆，能直能曲，能上能下。左右均齐，凸凹突兀，断截横斜，如水之就深，如火之炎上，自然而不容毫发强也。用无不神而法无不贯也，理无不人而态无尽也。信手一挥，山川、人物、鸟兽、草木、池榭、楼台，取形用势，写生揣意，运情摹景，显露隐含，人不见其画之成，画不违其心之用。”（《一画章第一》）作画离不开笔墨，但笔墨并不是作画的全部，笔墨的目的在于“形天地万物”，笔墨应该随着不同的客观对象而变化，简而言之，笔墨是描绘客观对象的手段，大自然的秀润丰盈、苍劲雄厚，浓淡枯润都应该随着客观对象的不同而发生变化，笔墨是画家对大自然描绘的一种技法，是更好地展现自然的一种手段，应该随着主体的审美而变化。石涛说：“夫画：天下变通之大法也。山川形势之精英也，古今造物之在这陶冶也，阴阳气度之流行也，借笔墨以写天地万物而陶咏乎我也。”（《变化章第三》）这里把笔墨与客观对象的关系，把“写天地万物”表现情意与创作目的的关系讲得非常清楚明确。绘画有规律，但世间万事万物规律都是相通的，是个别与整体的关系，绘画规律是建立在万事万物的客观规律之中，并以此为基础，笔墨是描绘客观世界万物的一种手法，而“写天地万物”的目的之一在于使画家自己有所表现而“陶咏乎我”，使人从美的享受中陶冶性情。正因为石涛对绘画创作中的对象、手段、这三方面的关系看得很清楚，所以他坚决反对脱离客观自然地摹古袭今。石涛强调笔墨手段创造出视觉形象表现天地万物的蒙养生活并达到陶冶性情的目的，这是石涛绘画美学思想的基本要求。“一画”论简言之即绘画形象地蒙养生活与天地万物蒙养生活的统一论。

2 “蒙养生活”论的美学思想

在石涛整个绘画美学思想中，“蒙养”、“生活”与“一

画”论都是石涛画学思想中最核心的理论，可以把他们拆分开来更便于理解。

“蒙养”，可以说是石涛绘画美学思想体系的中心范畴，其余所有的理论、法则、概念，都与“蒙养”相联系，都由“蒙养”所制约，都为“蒙养”而存在。比方说，“一画”之法，就必须服从“蒙养”“生活”之表现，而对“生活”的描绘，最终必须体现、显示天地万物之“蒙养”。“蒙养”的基本含义是指画家描绘的客观对象宇宙山川万物的“内在生命力”和“内在精神美”。石涛在《画与录》中说：“且天之任于山无穷：山之得体也以位，山之荐灵也以神，山之变幻也以化，山之蒙养也以仁，山之纵横也以动，山之潜伏也以静，山之拱揖也以礼，山之纤徐也以和，山之环聚也以谨，山之虚灵也以智，山之纯秀也以文，山之蹲跳也以武，山之峻厉也以险，山之逼汉也以高，山之浑厚也以洪，山之浅近也以小。”（《资任章第十八》）从石涛关于山的不同形象和描写来看，这里的“蒙养”有三层含义，首先，“蒙养”在这一段文字中指的是山的外在形象或者内在意味的内在精神等，其次，“蒙养”并不是单独存在的而是与人类的生活、精神世界相互联系相互影响的；最后，山作为一种客观现实，它的内在精神和内在美都是客观存在的，并不是由人的主观意识所决定的，也就是石涛所说的：“此山自任而任也，不能迁山之任而任也。”这里石涛对山的理解是一种拟人化手法，“山之拱揖”与社会中人的生活、精神品质、精神风貌联系起来，继承了中国古典美学从先秦开始的关于自然美的“比德说”。在中国古代画论中郭熙在《林泉高致》中也有类似回答，郭熙认为：“真山水之烟岚，四时不同，春山澹冶而如笑，夏山苍翠而如滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡，”郭熙这种对山川不同形态地描写也融入了人的特征，显然也是根据“比德说”，把客观对象与人类生活想对比结合，山川自然有人的神态，有丰富的内在世，大自然中的任何自然形象没有内在精神、内在美，也就没有生命力。概括来说，石涛的“蒙养”是指客观世界万事万物的内在美，这种内在美和精神美是与人类生活息息相关的，相联系而存在的；大自然同人类一样如果没有内在精神就没有蓬勃的生命力，简而言之，“蒙养”是指客观自然的内在生命力。

“生活”一词初见石涛在山水画《云到江南》上题跋云：“随笔一落，随意一发，自成天蒙。处处通情，处处醒透，处处脱尘而生活，自脱天地牢笼之手，归于自然矣。”（见《虚斋名画录》卷十）在这段题跋中我们可以清楚地理解“生活”一词，意指“生动、活泼”或者也可以

理解为“生”与“活”分开来接受，“生”指“有生意”、“生动”，“活”指“活泼”。与“蒙养”不同，“生活”指大自然客观世界山川万物的客观审美对象的具体生动的表现，“蒙养”更是一种精神方面的体现，而“生活”则展现客观审美对象的具体表现。这从《画语录》：“山川万物之具体，有反有正，有偏有侧，有聚有散，有远有近，有内有外，有虚有实，有断有连，有层次，有剥落，有丰致，有缥缈，此生活之大端也。”中可以看出“生活”是对客观事物的具体描写，而山川万物本身就是生动活泼的，因此石涛把天地万物生动活泼，多姿多彩的客观现实命名为“生活”，“蒙养”是自然审美对象和绘画形象的内在美；“生活”是指“蒙养”之外的具体的，客观的形象体现，它们对立统一，相辅相成，构成自然审美对象和绘画形象的整体。

3 石涛画学思想理论对后世的影响和意义

石涛的画学理论虽然过去了三百多年但是在如今仍然有许多追随者和研究者，依然散发着光辉，石涛的作品创造就是基于《画与录》中的理论观点，现如今仍然有许多画家受到他的影响，他的主要成就在于重视审美主体和客体之前的关系基础上，强调了画家的审美实践，这种审美实践是艺术家在客观现实生活中的自由创作，这就是石涛在《画与录》中提出的：“山川与予神遇而迹化”，“神遇”是艺术家对“蒙养生活”的整体把握，在艺术创作中体现出“人的本质力量”，在艺术创造中人始终处于主体地位，不仅仅是改造自然，而是不断去发现人与自然的联系，石涛的艺术理论是推进传统画向近代发展的重要力量，也是具有时代性的一部著作。

4 结语

石涛的《画与录》所蕴含的美学思想是中国绘画理论著作的高峰，对于今后的中国画的创作仍然具有很重要的意义，他的画学理论是客观与主观的统一，是内在美和外

在形式的统一，具有现代性和时代性。石涛所提出的“一画”论和“蒙养”、“生活”论将宇宙万物看作一种内在生命力，是中国古典哲学的代表，在科技发展迅速的当今社会，随着西方绘画、文化的流入，很多画家开始否定传统，否定中国画一直传承的形式，当有些画家认为绘画可以脱离客观形象时，石涛在《画与录》中早就回答：“夫化者，形天地万物者也”；当一些画家提出一味摹古不敢脱离时，石涛却认为：“借古以开今”、“无法而法是为至法”提出在传统上创新；当现如今画家绘画带有功利性的时候，石涛早在三百年前就提出“脱俗”的口号……如此看来三百多年过去了，石涛的绘画思想不但没有过时反而更具有时代性。石涛提出的“一画论”和“蒙养生活”论是中国绘画史上宝贵的财富，并且随着时间的推移不但没有淘汰更是有深刻的意义去指导我们更好地去创作，强调了自然体悟的重要性，是一部创造性的著作，是推进中国画不断创新不断改变的重要力量。

参考文献：

- [1] 郭凯. 绘画中的“随意性语言”及经营[C].//全国高等学校建筑学科第八届美术教学研讨会(精选集)论文集.2005:4-9.
- [2] 武羽竞.“神遇”与“迹化”--漫议中国山水画创作[D].天津:天津美术学院,2007.
- [3] 陈春.[黑]与[白]--山水画的虚实之美[J].文理导航(下旬),2011(11):47.
- [4] 李金合.石涛的“吾道一以贯之”之我见[J].郑州轻工业学院学报(社会科学版),2008,9(4):8-9.
- [5] 崔美诗.论张大千与石涛的笔墨渊源[D].沈阳大学,2015.
- [6] 李海.论石涛<画语录>的美学思想[D].辽宁大学,2018.