

如何理解宗炳的“以形写形，以色貌色”？

——兼论宗炳的儒道融合的艺术教育观

陈玮缤

南京师范大学美术学院 江苏南京 210023

摘要：学术界对于宗炳的“以形写形，以色貌色”命题有不同理解，主要分为两个派别。一个派别认为这是具有写实倾向的观点，这种理解在方法论上类似于西方的“模仿说”；另一个派别否认其中蕴含“模仿”的方法，倾向于从“表现”的角度理解宗炳的方法，这种理解在方法论上类似于西方的“表现说”。后者以李景刚为代表。通过文化背景分析并结合西方艺术理论的方法，我们会发现宗炳思想中的道家影响。此外，宗炳的“以形写形，以色貌色”与《老子》“以身观身，以家观家，以乡观乡，以国观国，以天下观天下”的表述雷同，从思想背景上，也有道家的影响。总之，宗炳的命题具有明显的模仿自然的含义。“以形写形，以色貌色”的命题可以看成是一种中国的“模仿”说。宗炳同时推崇儒家和道家，其艺术教育思想有儒道融合的特点。总体看来，宗炳的思想体现了明显的道家自然主义的倾向。

关键词：模仿；宗炳；画山水序；模仿；以形写形；以色貌色

How to understand Zong Bing's “Drawing on the basis of natural objects”?

— On Zong Bing's View of Art Education of Confucianism and Taoism

Chen bean

School of Fine Arts, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China

Abstract: The academic circles have different understandings of Zong Bing's proposition of “Drawing on the basis of natural objects”, which are mainly divided into two factions. One faction believes that this is a view with a realistic tendency, and this understanding is methodologically similar to the Western “imitation theory”; Another faction denies that there is an “imitation” method in it, and tends to understand Zong Bing's method from the perspective of “expression”, which is methodologically similar to the Western “expression theory”. The latter is represented by Li Jinggang. By analyzing the cultural background and combining the western art theory, we can find the Taoist influence in Zong Bing's thought. Zong Bing's expression of “Drawing on the basis of natural objects” is similar to the expression in “Lao Zi” that “Know a person in the perspective of a person, know a family in the perspective of a family ,know a neighborhood in the perspective of a neighborhood , know a state in the perspective of a state ,and know a kingdom in the perspective of a kingdom.”. From the ideological background, there is also the influence of Taoism. In short, Zongbing's proposition has the obvious meaning of imitating nature. The proposition of “Drawing on the basis of natural objects” can be regarded as a kind of imitation theory in China. Zong Bing admired both Confucianism and Taoism, and his art education thought was characterized by the fusion of Confucianism and Taoism. Generally speaking, Zong Bing's thought reflects the obvious Taoist naturalism tendency.

Keywords: imitation; ZongBing; Preface for Landscape Painting; Drawing on the basis of natural objects

作者简介：陈玮缤（1983—），女，浙江湖人，南京师范大学美术学院博士生，从事艺术理论研究，单位：南京师范大学美术学院，邮政编码：210023。

宗炳的《画山水序》是中国最早的山水画论，其中提出了“以形写形，以色貌色”的命题：“夫理绝于中古之上者，可意求于千载之下；旨微于言象之外者，可心取于书策之内。况乎身所盘桓，目所绸缪，以形写形，以色貌色也？”^[1]

学术界对于该命题的含义却有不同的理解。

1 两种相反的理解：写实与表现

第一种理解是“写实”说，这种理解在方法论上类似于西方的“模仿说”。潘公凯先生《中国绘画史》这样解读宗炳的命题：“他主张用写实品格的描写手法表现山水……”^[2]潘彦告先生也说这“完全是一种现实主义的创作方法。”^[3]

第二种理解是“表现”说，这种理解在方法论上类似于西方的“表现说”。徐复观先生则认为，这“不可随便以一般的写实主义称之。”^[4]林朝成也说“以为宗炳是‘形似’论者，纯属误解”。^[5]

李景刚先生《重读〈画山水序〉》一文中赞同上述两位学者的观点，并且进行了系统的论证，认为“以形写形，以色貌色”不是写实主义或现实主义的观点……是表现自我心中之“实”。^[6]

2 《重读〈画山水序〉》的论证及其得失

李景刚先生对于上述观点的论证有合理之处，也有不完善的地方。

2.1 其论证逻辑链如下：

2.1.1 “以形写形，以色貌色”强调的是直观性和视觉可感性。据此反驳有些学者关于该命题是宗炳现实主义创作方法的观点。

李先生以周积寅先生的《中国历代画论》将“以形写形，以色貌色”放入到了“中国画本质特征”部分为例证，说明“以形写形，以色貌色”属于认识论范畴，而不是（创作）方法论，即它是宗炳对于绘画艺术本质特征的认识。

2.1.2 宗炳画山水不是直接摹写，而是间接摹写，要表现其胸中之山水，附着了画家自我的情感色彩。

2.1.3 以谢赫的观点作为佐证。谢赫在《古画品录》中评价宗炳的绘画创作，认为宗炳创作“必有损益”。由此，李先生认为宗炳更强调山水画在精神层面的价值。

李景刚先生的结论是：“以形写形，以色貌色”在更大意义上是说明山水画艺术本质特征的，“不能简单地理解为写实的或现实主义的创作方法”。

2.2 上述论证的得失

上述论证有得有失。其得在于资料丰富、逻辑严密，很多观点能够成立——如谢赫的评价确实中肯，可信性

强；宗炳画山水是间接摹写，而不是直接对景摹写。其失在于没有更广阔的思想背景下考察宗炳的命题，并且将艺术家的创造性与模仿的方法截然分开，只是“表现”。

3 “以形写形，以色貌色”就是“模仿”的创作方法，而不是表现

“以形写形，以色貌色”就是“模仿”的创作方法，而不是表现。宗炳模仿的方法被学者称之为写实主义的方法或现实主义的方法。

写实主义的方法与现实主义的方法并不完全等同，但是在本文讨论的艺术创作方法问题上有相通之处，都是类似于“模仿说”的方法论，而李景刚先生也将二者归为一类，本文也就不做更细致的区分，仅以广义的“现实主义”称之。但是这样做有不准确之嫌，为避免不必要的争议，有必要稍作说明：这里的概念仅在于与李景刚先生能够在同一问题域商榷的意义上使用。具体而言，就是本文将宗炳的相关命题归于“模仿”的方法，而李景刚先生否定其作为“模仿”的方法。在这个意义上，“以形写形，以色貌色”就是（广义上的）“现实主义”的创作方法。

3.1 “以形写形，以色貌色”的表述非常明确地表达了“模仿”的含义。李景刚先生认为，命题中的第一个“形”“色”包含了主体精神，是对客观自然的表现。这种观点本身没有问题，任何艺术形式都包含艺术家的精神创造。但这与模仿自然不冲突。而原命题明确肯定了模仿对象的客观性。“写形”与“貌色”都是广义上的“现实主义”的。

3.2 宗炳有道家的自然主义的思想倾向

首先，《画山水序》中说：“夫圣人以神法道而贤者通，山水以形媚道而仁者乐。”这是儒道融合的思想观念，既推崇圣贤的仁义，又崇尚山水表现出来的自然之道——前者源于儒家而后者承接道家。道家自然主义对宗炳的影响可推而知之。

其次，“以形写形，以色貌色”的表述与道家相合，非常类似于《老子》第45章中“以身观身，以家观家，以乡观乡，以国观国，以天下观天下”的表述方式。《老子》的主张是遵循客观规律，顺其自然。这种表述就是对自然主义思想的论述。有道家思想倾向的宗炳对于《老子》不会陌生。他的“以形写形，以色貌色”从表述方式上看，与《老子》“以身观身，以家观家”的表述雷同，这并非巧合，而是宗炳自然主义思想的表现。这种思想对于他的艺术创作和艺术思想不可能不产生影响，这种影响必然落实于“现实主义”的对客观自然对象的“模仿”。

3.3 西方的“模仿说”对于理解“以形写形，以色貌色”的启发

“模仿说”和“表现说”是西方艺术理论中关于艺术创作本质的两种对立观点。

“模仿说”认为艺术活动是对世界真实性的模仿。“表现说”则主张艺术是艺术家主观思想、情感或意志的而表现。柏拉图的《理想国》认为自然界是理念的影子，而艺术模仿自然界是对影子的模仿，是“影子的影子”。亚里士多德认为，艺术的模仿可以将原来的事物表现得更丑或者更美，也可以表现得像往常的样子，以自然元素为基础的艺术品对实在的自由表达和创作。西塞罗将模仿与真相相对，承认艺术家的自由表现。文艺复兴时期，吉贝尔蒂等艺术家强调艺术要尽其所能地模仿自然。达芬奇甚至极端的认为艺术家应该像镜子反映自然一样，忠实地描绘自然。总之，“模仿说”强调艺术创作的客观源泉，而不重视艺术家自身的表现和创造性活动。

由西方“模仿说”艺术创作思想的发展可以看出，“模仿”的方法并不局限于简单、直接模仿自然，可以容纳艺术家的创造性。既然如此，谢赫评价宗炳的观点固然可信，也不能由其关于宗炳山水画有“损益”而得出其创作方法不是“模仿”。因为“模仿”本来就可以包含不完全、不准确的“模仿”。现实主义的创作方法也不是对模仿对象的纯粹复制，而是包含了艺术创造的空间。否则的话，照相机出现之后，至少在视觉艺术领域，“模仿”的或“现实主义”的创作方法就不应该继续存在下去。

在艺术创作中，对自然的模仿不排斥艺术家的创造性。宗炳受道家自然主义思想的深刻影响，其《画山水序》中的“以形写形，以色貌色”的命题可以看成是一种中国的“模仿”说。

4 宗炳儒道融合的艺术教育观

宗炳“以形写形，以色貌色”的命题具有明显的道家色彩。但是他的思想不仅仅具有道家倾向，实际上，宗炳也推崇儒家。其教育思想具有儒道融合的特点。

他说，“夫圣人以神法道，而贤者通；山水以形媚

道，而仁者乐。”

首先，宗炳肯定了艺术的教育功能，指出艺术对人的道德的陶冶、提升作用。

其次，宗炳将“道”视为最高价值标准，具有自然主义倾向。“以神法道”“以形媚道”。儒道两家都讲“道”，却又有不同之处。道家侧重于天道、自然之道；儒家侧重于人道、社会规范。这里的“法道”“媚道”主要指自然之道，讲的是艺术对自然事物及其规律的效法，主要不是讲社会规范。

再次，通过艺术“模仿”自然，人可以陶冶情操、提升道德境界，甚至从而达到儒家圣贤的标准。道家有时候也推崇圣人，但是这里的圣贤主要是儒家的圣贤，因为后面一句对仗的表述明确用了儒家的概念“仁者乐”。即使如此，宗炳的艺术教育思想总的倾向仍然是自然主义的。

5 结语

宗炳融合了道家 and 儒家等不同思想体系，其中道家思想的影响很深刻，总体看来，宗炳具有自然主义的思想倾向。

参考文献：

- [1][南宋]宗炳：《画山水序》，俞剑华编著：《中国古代画论类编（修订本）》（上），人民美术出版社，1998年版，第583页。
- [2]潘公凯.中国绘画史[M].上海：上海古籍出版社，2001：62.
- [3]潘运告.中国历代画论选：上[M].长沙：湖南美术出版社，2007：12.
- [4]徐复观.中国艺术精神[M].上海：华东师范大学出版社，2001：143.
- [5]林朝成.六朝佛家美学：以宗炳畅神说为中心的研究[J].国际佛学中心，1992（2）：180-200.
- [6]李景刚.重读《画山水序》——对“以形写形，以色貌色”的不同理解[J].宿州学院学报，2012（3）：68-70.

下文引用李景刚的观点，皆出于该论文，不再注明出处。