

《苦瓜和尚画语录》的艺术创作观探析

邢超群

安徽财经大学艺术学院, 中国·安徽 蚌埠 233000

摘要: 本论文以石涛《苦瓜和尚画语录》为研究对象, 系统剖析其艺术创作观的哲学根基、理论内核与实践价值。通过深度解读“一画论”“无法而法”“搜尽奇峰打草稿”等命题, 揭示石涛对艺术本体、创作方法及主客体关系的创新性思考。研究表明, 石涛的创作观既融合了儒释道哲学精髓, 又突破清代摹古藩篱, 构建起强调主体性、实践性与创新性的艺术理论体系, 不仅影响了中国绘画史的发展走向, 更为当代艺术创作提供了方法论启示。

关键词: 石涛; 《苦瓜和尚画语录》; 艺术创作观; 一画论; 搜尽奇峰打草稿

An Analysis of the Artistic Creation View in Shi Tao's "Painting Discourse of the Bitter Gourd Hermit"

Xing Chaoqun

School of Art, Anhui University of Finance and Economics, China Anhui Bengbu 233000

Abstract: This paper takes Shi Tao's "Painting Discourse of the Bitter Gourd Hermit" as the research object, systematically analyzing the philosophical foundation, theoretical core, and practical value of his artistic creation view. Through in-depth interpretation of propositions such as "The Theory of One Stroke", "No Law but Law", and "Search All the Strange Peaks and Draft", it reveals Shi Tao's innovative thinking on the essence of art, creative methods, and the relationship between the subject and object. The research shows that Shi Tao's creation view not only integrates the essence of Confucianism, Buddhism, and Taoism but also breaks through the constraints of imitating the past in the Qing Dynasty, establishing an artistic theoretical system that emphasizes subjectivity, practicality, and innovation. It not only influenced the development direction of Chinese painting history but also provided methodological inspiration for contemporary artistic creation.

Keywords: Shi Tao; "Painting Discourse of the Bitter Gourd Hermit"; Artistic creation view; The theory of one stroke; Search all the strange peaks and draft

0 引言

在明清鼎革的特殊历史语境下, 中国绘画领域呈现出鲜明的思想分野: 以“四王”为代表的正统派恪守董其昌“南北宗论”, 将摹古奉为标准; 而以石涛、八大山人为首的遗民画家群体, 则在笔墨中寄托亡国之思, 以革新姿态重构艺术范式。石涛所著《苦瓜和尚画语录》作为十七世纪画论的巅峰之作, 以哲学化的语言与极具革命性的观点, 系统阐述了艺术创作的本质规律。书中“一画论”“无法而法”等命题, 不仅打破了传统画论重技法轻思想的局限, 也构建起了涵盖本体论、方法论与实践论的完整框架, 对后世绘画理论与实践研究产生了影响。本文通过文本细读与跨学科分析, 深入探讨石涛艺术创作观的理论内涵与当代价值。

1 《苦瓜和尚画语录》艺术创作观的哲学基础

1.1 道家思想的深层浸润

石涛“一画论”的哲学根源可追溯至道家“道生万

物”的宇宙观。《老子》说:“昔之得一者, 天得一以清, 地得一以宁, 神得一以灵, 谷得一以盈, 万物得一以生, 侯王得一以为天下正。”^[1] 这里的“一”指“道”的精髓与内核, 是万事万物的根本。又说“一生二, 二生三, 三生万物”^[1], 即是以“一”来解释万物生成的本原^[2]。

石涛在此基础上, 将“一画”升华为艺术创作的本体论核心, 主张“夫一画, 含万物于中”^[3], 强调绘画应超越表象模仿, 直指自然与艺术的内在统一性。这种思想在石涛的代表作《搜尽奇峰打草稿图》上得到了印证: 画面以连绵不断的线条贯穿全局, 墨色浓淡虚实相生, 将山川万物的生长规律转化为视觉化的“一画”韵律。

道家无为而治的理念也影响到了石涛的创作方法论。他反对刻意而为之, 倡导“画受墨, 墨受笔, 笔受腕, 腕受心”^[4], 认为理想的创作状态应如庖丁解牛般顺应自然。这种思想消解了技法与创作主体的对立, 使笔墨成为心性与自然规律的媒介。

1.2 禅宗思想的创新转化

石涛是临济宗的传人,他把禅宗里“心性论”的思想,实实在在地用到了自己的艺术创作里。禅宗强调明心见性、不立文字,主张通过个体顿悟超越语言与概念的束缚。石涛据此提出“无法而法,乃为至法”^[1],认为真正的艺术法则源于画家对自然与自我的直观体悟,而非程式化的技法传承。这一观点在其《山水清音图》中尤为显著:画面中皴法、点染皆无定法,却通过自由奔放的笔墨将山水的灵动气韵表现得淋漓尽致。

禅宗“当下即是”的时间观也影响了石涛的创作实践。他主张“笔墨当随时代”^[1],不要老是死守老一套、照着古人的样子抄,艺术就得把咱们现在看到的、心里想的东西给表达出来。这种观念打破了传统绘画以古为尚的桎梏,为艺术创新提供了理论支撑。

1.3 儒家思想的隐性渗透

石涛的画论中道家与禅宗色彩鲜明,但他的深刻思想仍然体现了经世致用的精神核心。他建议用画笔和墨水来描述宇宙,这样他就可以描述宇宙,他强调艺术通过重现自然和图像来塑造创造者的精神世界。这些主客体之间相互作用的概念与“天人合一”和“文以载道”的思想产生共鸣。后来,石涛也积极与文人官员结交,努力通过艺术实现自我价值,这也反映了儒家积极参与世界的态度。

2 《苦瓜和尚画语录》艺术创作观的核心体系

2.1 “一画论”:艺术本体的哲学建构

作为中国传统艺术理论的深刻哲学思考,“一画论”为艺术本体论的哲学构建提供了独特而深刻的道路。从哲学的角度来看,“一画论”打破了艺术的本质和宇宙之间的界限,将艺术创造提升为世界本质的反映和表达。它不仅解释了艺术本质学发生的内部逻辑,而且通过“一画”的哲学话语,揭示了艺术与生命、自然和精神的本质单一性,为当代艺术本体论的研究注入了东方智慧的新鲜力量。要是学会了“一画”的方法,哪怕只画一笔,也能把细节抠得明明白白。心里想表达啥,笔下就清清楚楚画出来,画出来的东西,模样到位,神韵也足,想法和笔触完全能对上号。在《淮扬洁秋之图》中,石涛以简练的线条勾勒出河岸轮廓,以浓淡变化的墨色渲染秋意,整幅作品虽景物繁复,却通过“一画”的内在逻辑形成和谐统一的视觉秩序。

石涛提出“墨之溅笔也以灵,笔之运墨也以神”^[1]。其中,“蒙养”指画家对自然的长期观察与精神积淀,“生活”则强调创作应源于鲜活的现实体验。这种将本体论与

认识论结合的论述,使一画论超越了单纯的技法层面,上升为具有哲学深度的艺术理论。基于“蒙养”和“生活”的理论研究密切整合,解决古人学习和自然学习的具体问题,并将其应用于个人创作。“蒙养”和“生活”一词不断提醒我接近大自然并生动地描述它,从写生中获取丰富的创意材料,通过了解大自然获得笔墨的语言,感受笔墨的自然生成和活力。

2.2 “无法而法”:创作方法的革命性突破

“无法而法,乃为至法”出自《苦瓜和尚画语录》变化章第三“又曰:‘至人之法。’非无法也。无法而法,乃为至法。”^[1]一句。

石涛针对家家一峰,人大痴的风气,用他的无法而法的创新方法论回应了清代画坛模仿古老风格找不到路的趋势。他强调,艺术家应该用独特的艺术语言表达他们的真实感受,以摆脱传统程式的界限。这种思想在他后来的作品“喷墨风景卷轴”中达到了顶峰。画面中墨色肆意挥洒,皴法不拘一格,完全突破了传统山水画的构图与技法规范。

石涛的无法并非否定法则,而是主张至法。他认为,真正的法则应建立在对自然规律与个人心性的双重理解之上。例如,他在描绘山石时,既借鉴传统皴法,又根据对象特征创造出如“拖泥带水皴”等新技法,实现了师古而不泥古的艺术境界。

2.3 “搜尽奇峰打草稿”:创作实践的知行合一

石涛认为搞艺术创作,就得去外面看遍好山好水、多琢磨,这就是他的“搜尽奇峰打草稿”。先从大自然里找灵感,再结合自己心里的想法,把这些变成画。他一生跑了好多地方,像黄山、庐山、富春江这些,把路上看到的、琢磨出来的,都变成了画画的素材。在《黄山八胜图》册页中,石涛以细腻的笔触描绘黄山松、石、云的独特形态,同时融入个人情感与想象,使作品既具写实性,又富诗意。

石涛提出“山川与予神遇而迹化”^[1],揭示了主客体在创作过程中的动态关系:画家通过观察自然获得灵感,再以笔墨将这种感悟转化为艺术形象,最终实现借笔墨写天地万物而陶泳乎我的创作目标。

3 《苦瓜和尚画语录》艺术创作观的历史影响与当代价值

3.1 对传统画论的范式革新

自石涛时代以来,一个新的绘画流派诞生了,以扬州八怪为代表。他们不受惯例的约束,将受形式主义折磨的传统文字绘画提升到了一个新的历史水平。潘天寿在评价

清初几位大画家时曾经说过“石溪开金陵，八大开江西，石涛开扬州”，画史公论石涛是扬州画派的奠基者和开创者。石涛的创作观从根本上改变了中国传统理论的研究范式。此前，画论主要集中在技术或评判上，而《苦瓜和尚画语录》首次在哲学层面上讨论了艺术的本质和创作规律。这一转变促进了理论从经验总结到理论建构的飞跃，为后来的郑燮眼中之竹到胸中之竹再到手中之竹等创作理论提供了重要借鉴。

在艺术实践方面，石涛的艺术创作观直接影响了扬州八怪的创作。郑燮、李鱣和其他人继承了他们的破格的思想，用放荡不羁的笔墨表达了他们的个性，推动了清朝写意画的新趋势。齐白石等现代画家提出了似与不似之间的美学标准，张大千晚年对泼彩技法的探索可以被视为石涛艺术哲学的延续和发展。

3.2 对当代艺术创作的多元启发与思考

在现当代的世界下，石涛的艺术创作观有着重要的意义。首先，“一画论”强调的艺术整体性，可为当代装置艺术、多媒体艺术提供结构整合的思路，避免作品陷入碎片化表达；其次，“无法而法”的创新理念，与当代艺术对媒介突破、观念表达的追求不谋而合，鼓励艺术家打破传统边界，探索新的艺术语言；最后，“搜尽奇峰打草稿”的实践论，提醒当代创作者关注现实生活，避免陷入虚无主义与形式主义的创作误区。

例如，当代水墨艺术家谷文达借鉴石涛的“笔墨当随时代”理念，将汉字拆解重组融入水墨创作，既保留传统笔墨韵味，又赋予作品强烈的现代性；实验艺术家徐冰通过《地书》等作品，探索文字与图像的新关系，体现了“无法而法”的创新精神。这些实践表明，石涛的艺术思想

在当代仍具有强大的生命力与转化潜力。

4 结语

石涛的《苦瓜和尚画语录》可以说是中国传统哲学与绘画实践交融的巅峰的作品。书里提出的“一画论”“无法而法”“搜尽奇峰打草稿”等主张，既吸纳了儒、释、道三家的思想精髓，又不拘泥于时间的限制。他不把画画当刻板的技术活，而是将天地大道、心性感悟融进笔墨里，让这套理论不仅扎根传统，更突破时空束缚。这一体系不仅促进了中国绘画从古典形式向现代形式的转变，还为创造超越时空的当代艺术提供了有条不紊的灵感。在当今文化多样性和艺术理念不断创新的时代，重新评估石涛艺术家的创作观点有助于平衡传统与现代，实现艺术语言的创造性转变和创新发展。未来的艺术研究和实践应继续探索石涛绘画理论的深刻内涵，以新的理论光芒和新的实践价值照亮新时代。

参考文献：

- [1] 老子.《道德经》[M]. 西安：陕西人民出版社，1996年版.
- [2] 王梅格.《< 苦瓜和尚画语录 > 的艺术哲学思想》[J].《河南教育学院学报（哲学社会科学版）》，2012年第31期，第123页.
- [3] 石涛.《苦瓜和尚画语录》[M].河南：中州古籍出版社，2013年版.
- [4] 石涛.《石涛画语录》[M]. 杭州：西泠印社，2006年版.
- [5] 石涛.《苦瓜和尚画语录》[M]. 河南：中州古籍出版社，2013年版，第74页.