

7. 绘画

书画同源

- 张彦远《历代名画记·叙画之源流》：颉有四目，仰观垂象，因俚鸟龟之迹，遂定书字之形。造化不能藏其秘，故天雨粟；灵怪不能遁其形，故鬼夜哭。是时也，书画同体而未分、象制肇创而犹略。无以传其意，故有书；无以见其形，故有画。……颜光禄云：“图载之意有三：一曰图理，卦象是也。二曰图识，字学是也。三曰图形，绘画是也。”又，《周官》教国子以六书，其三曰象形，则画之意也。是可知书画异名而同体也。然能以画法作书，书法作画，世不多见。

皮尔士 (Charles Sanders Peirce)

- Symbol 规约符号
- Index 指示符号
- Icon 像似符号

- 图理 卦象
- 图识 文字
- 图形 绘画

- Symbol 规约符号 文字
- Index 指示符号 标记
- Icon 像似符号 绘画

- 图理 卦象
- 图识 文字
- 图形 绘画

- Icon 像似符号 绘画

图像的生物学基础

WILEY

Seeing and Showing

Author(s): Arthur C. Danto

Source: *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, Winter, 2001, Vol. 59, No. 1
(Winter, 2001), pp. 1-9

Published by: Wiley on behalf of The American Society for Aesthetics

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/432262>

画犬马难而画鬼魅易

- 客有为齐王画者，齐王问曰：“画孰最难者？”曰：“犬马最难。”“孰最易者？”曰：“鬼魅最易。夫犬马，人所知也，旦暮罄于前，不可类之，故难。鬼魅，无形者，不罄于前，故易之也。”

绘画与欺骗

- 曹不兴落墨为蝇的轶事：曹不兴在画屏风时不小心误落了一滴墨，他将错就错画了一只苍蝇，骗得孙权三番五次去驱赶。
- 乔托画苍蝇的轶事：乔托在他的老师契玛布埃画的一幅肖像的鼻子上画了一只苍蝇，骗得老师三番五次去驱赶。

晁补之《和苏翰林题李甲画雁二首其一》

- 画写物外形，要物形不改。
- 诗传画外意，贵有画中态。
- 我今岂见画，观诗雁真在。
- 尚想高邮间，湖寒沙璀璀。
- 冰霜已凌厉，藻荇良琐碎。
- 衡阳渺何处，中沚若烟海。

苏东坡《书鄢陵王主簿所画折枝二首其一》

- 论画以形似，见与儿童邻。
- 赋诗必此诗，定非知诗人。
- 诗画本一律，天工与清新。
- 边鸾雀写生，赵昌花传神。
- 何如此两幅，疏澹含精匀。
- 谁言一点红，解寄无边春。

清代画家邹一桂对西洋绘画的批评

- 西洋人善勾股法，故其绘画于阴阳远近不差锱黍。所画人物、屋、树，皆有日影。其所用颜色与笔，与中华绝异。布影由阔而狭，以三角量之，画宫室于墙壁，令人几欲走进。学者能参用一二，亦具醒法。但笔法全无，虽工亦匠，故不入画品。

对笔墨的推崇

- 《芥舟学画编.作法》：初学者，先看是笔不是笔。是笔矣，再看是墨不是墨。若不是笔墨，纵好局法，总不是画。苟是笔墨，多好少亦好，浓好淡亦好，不必胸罗万有，而能涉笔成趣，实笔墨之灵也。更得读破万卷，行逾万里，又当何如耶？

似与不似之间

- 齐白石：作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。

倪瓒：麻与芦之间

- 余之竹聊以写胸中逸气耳,岂复较其似与非、叶之繁与疏、枝之斜与直哉?或涂抹久之,他人视以为麻为芦,仆亦不能强辩为竹,真没奈览者何!

钱闻诗：阴与晴之间

- 雨山晴山，画者易状。惟晴欲雨、雨欲霁，宿雾晓烟，已泮复合，景物昧昧时，一出没于无间，难状也。此非墨妙于天下、意超物表者断不能到也。

媒介（笔墨）与题材之间

Richard Wollheim: 主题与媒介之间

贡布里希用来说明seeing-as的例子：
Velasquez Las Meninas (1656)

Kenneth Clark

- I would start from as far away as I could, when the illusion was complete, and come gradually nearer, until suddenly, what had been a hand, and ribbon, and a piece of velvet dissolved into a fricassee of beautiful brushstrokes.

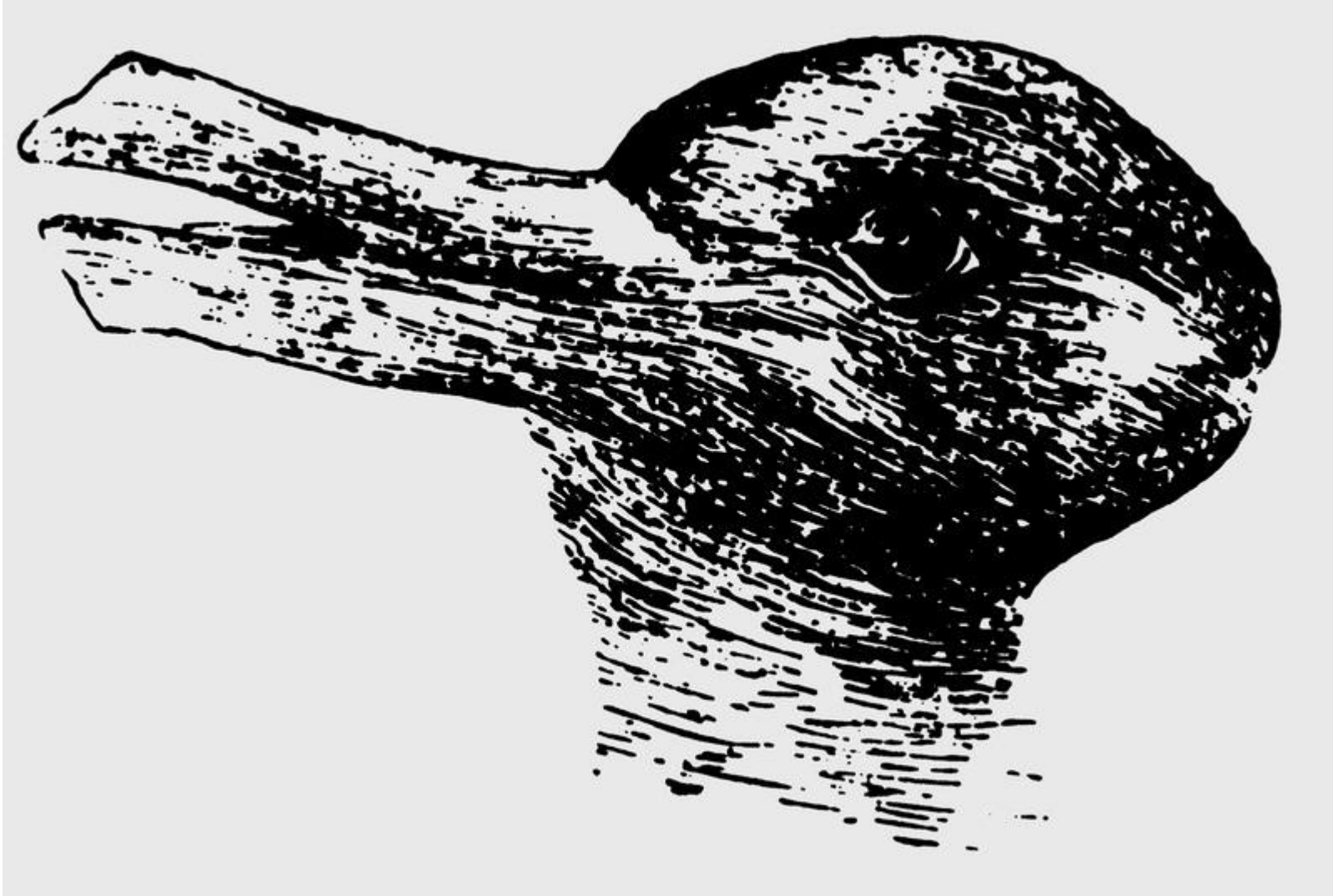

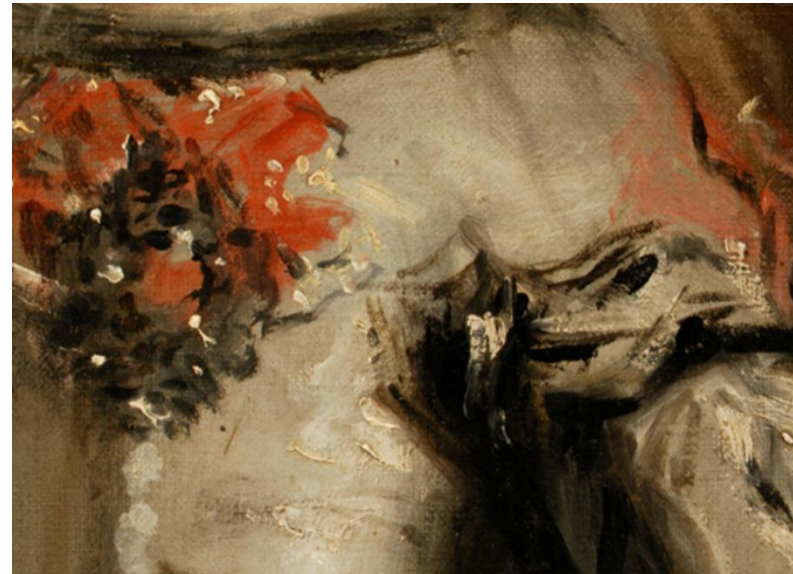

Ernst Gombrich: seeing-as

seeing the picture as subject or as medium

贡布里希的困难

Richard Wollheim's Seeing-in

- That the seeing appropriate to representations permits simultaneous attention to what is represented and to the representation, to the object and to the medium, and therefore instantiates seeing-in rather than seeing-as, follows from a stronger thesis which is true of representations. The stronger thesis is that, if I look at a representation as a representation, then it is not just permitted to, but required of, me that I attend simultaneously to object and medium.

Roman Ingarden: 艺术

- 题材与媒介之间
- 作为艺术品的《米洛岛的维纳斯》既非女人也非石头，而是介于 (A) 女人与 (B) 石头之间的 (C) 艺术形象

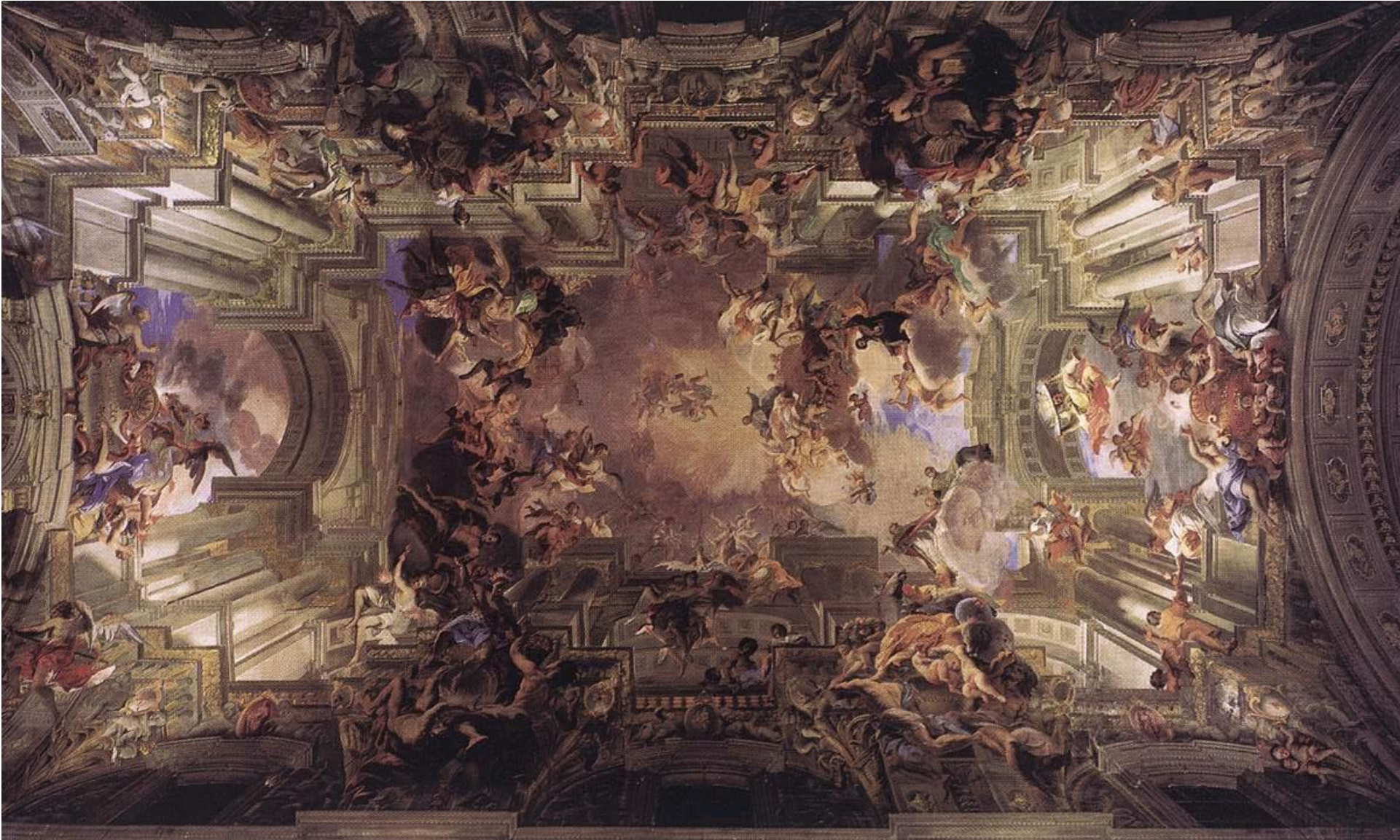
波兰尼用身心关系理论或者默识理论对“看出”或者“双重性”的发生机制做出了说明

- 波兰尼（Michael）认为，我们有两种意识，它们可以同时发生。一种是由心灵（mind）做出的集中意识（focal awareness），一种是由身体（body）做出的附带意识（subsidiary awareness）。在绘画欣赏中，我们的心灵集中意识到对象，身体附带意识到媒介。

Types of painting

focal awareness of:	subsidiary awareness of:	types of painting:	types of seeing:
the object	-	<i>trompe l'oeil</i>	seeing-through
the object	canvas	photo and photo realistic painting	seeing-in (thin twofoldness)
the object	the medium	representative painting	seeing-in (seeing the object in the medium, thick twofoldness)
the medium	the object	representative-expressive painting	seeing-in (seeing the medium in the object and seeing the object in the medium, thick twofoldness)
the object	the medium		
the medium	the object	expressive painting	seeing-in (seeing the medium in the object, thick twofoldness)
the medium	-	abstract painting	seeing or presenting seeing
meaning	the medium and the object	xieyi painting	seeing and thinking

Pozzo's Painting of the vault of St. Ignatius (1700)

Leng Jun, *Portrait of Xiao Tang*, 140x80 cm, 2007

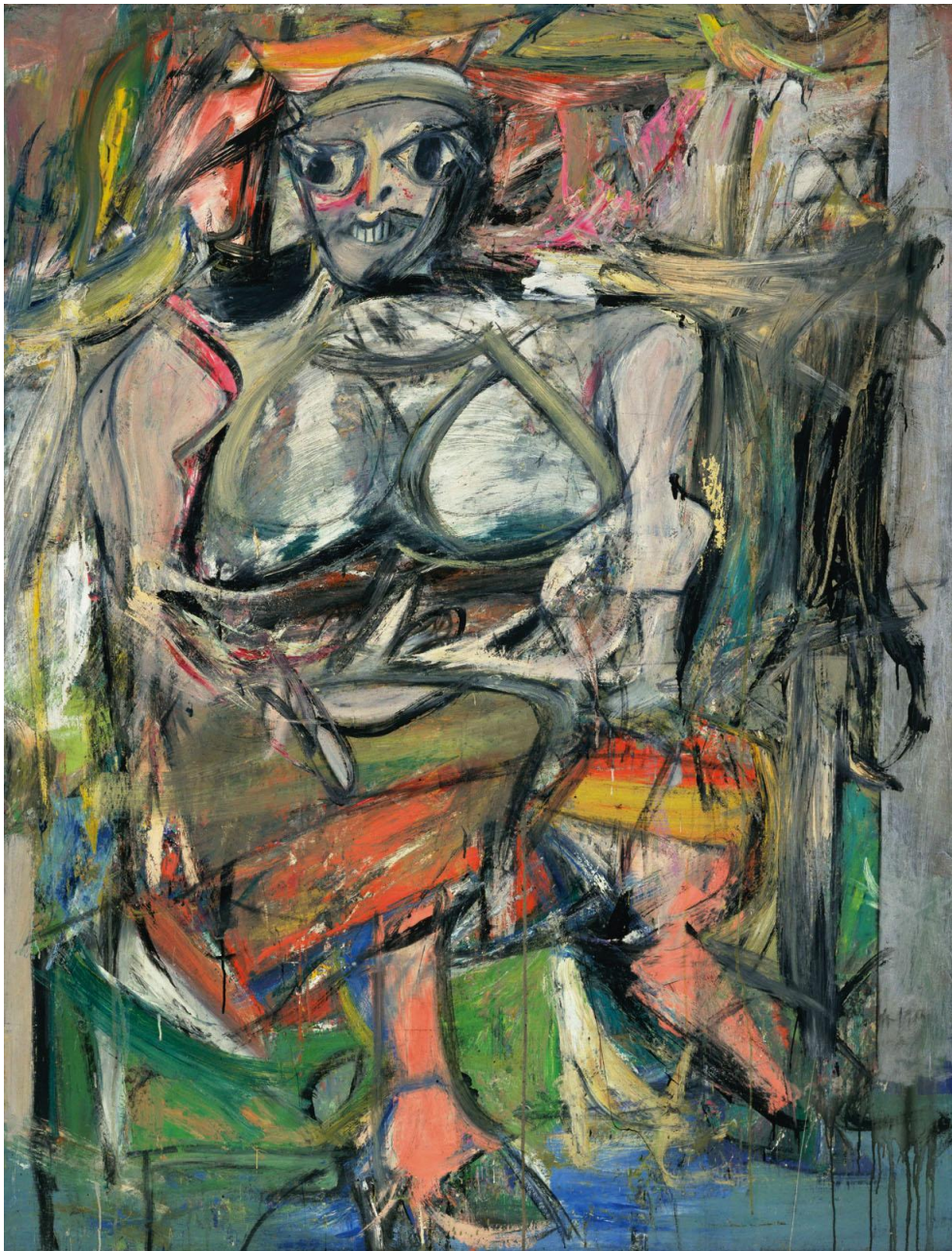

Velasquez, Las Meninas (1656)

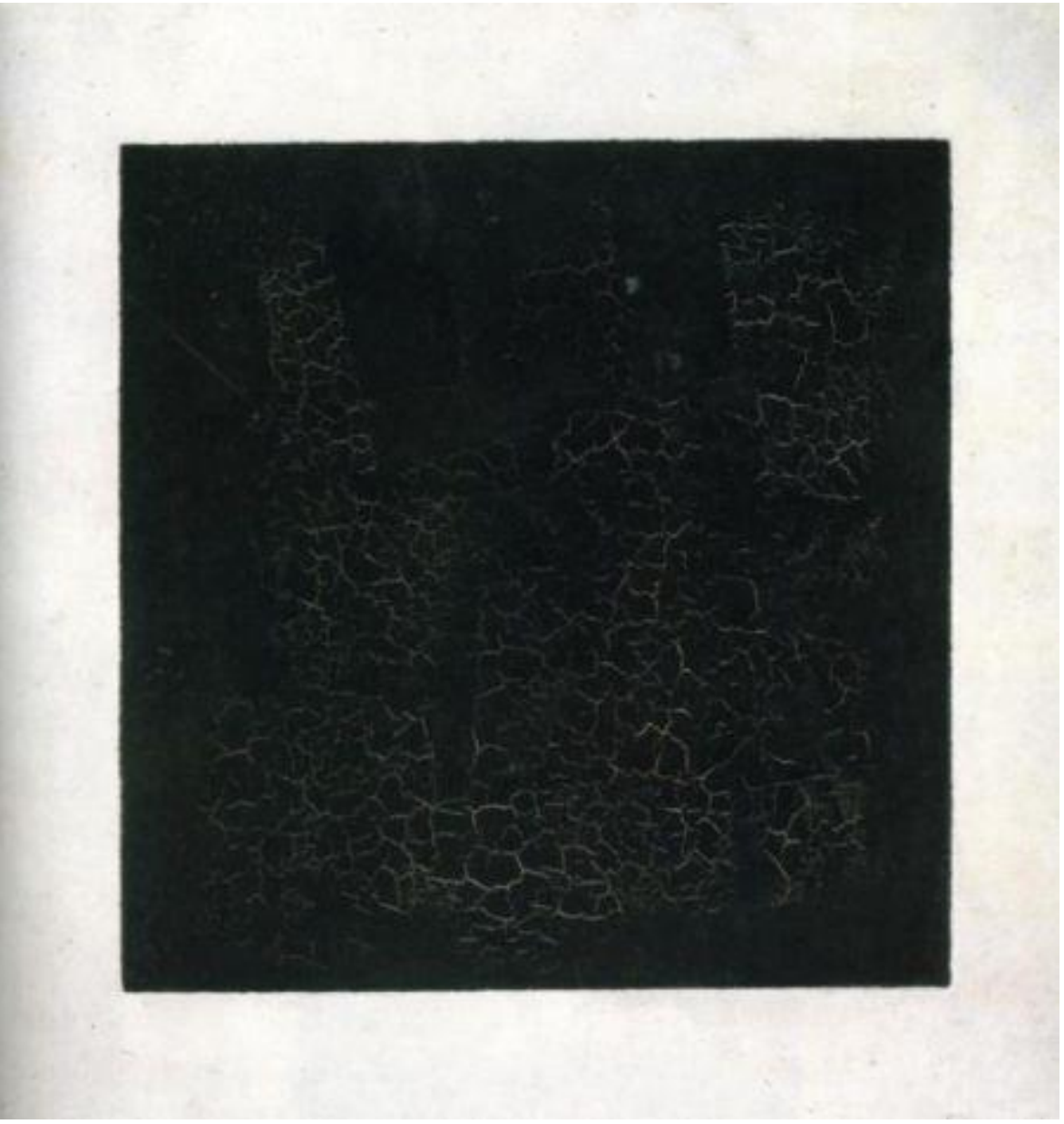
Frank Auerbach

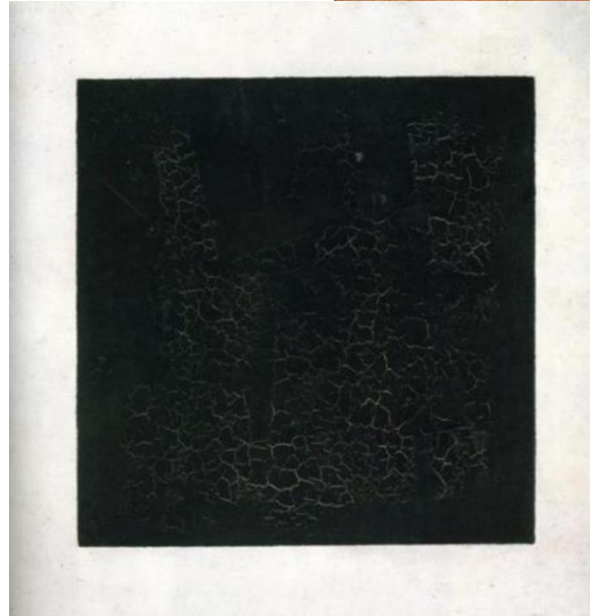
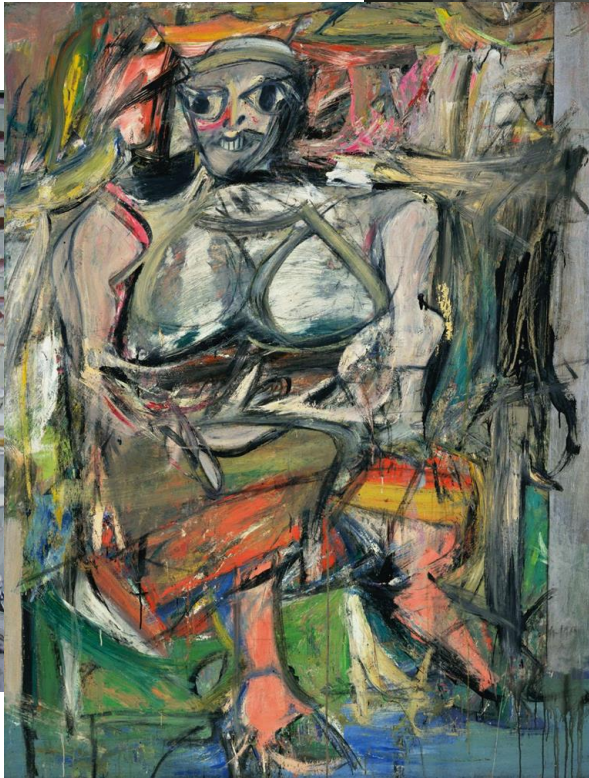
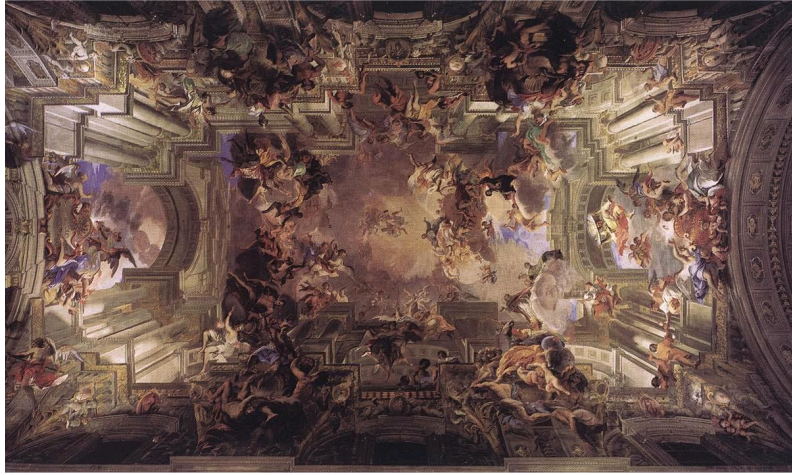

德库宁

Malevich, *Black Square* (1913)

本雅明对于“写意”的说明

- 中国书法和它的“墨戏”因此将自身呈现为一种高度活动之物。尽管具有[笔画]连接和形式的[文字]符号被固定在纸上，但是它们包含的众多的“相似”，给它们提供了动态。这些虚拟的相似，它们通过一笔一画表现出来，形成了一面镜子，思想在一种相似或者共振的气氛中被映照出来。事实上，这些相似并非相互排斥的。它们相互缠绕，构成一个整体，确保思想[发生]，就像微风确保薄纱[拂动]一样。中国人用来指称这种书写的“写意”一词，也就是将观念描绘出来 (peinture d'idée)，就这个方面来说,是非常生动形象的。

本雅明的Thought-Image

- 本雅明的Thought-Image特别像意象，他发明这个概念的目的是为了克服形式与内容的对立，文学与哲学的对立，文学与绘画的对立，本雅明明确将它称为“第三者”。

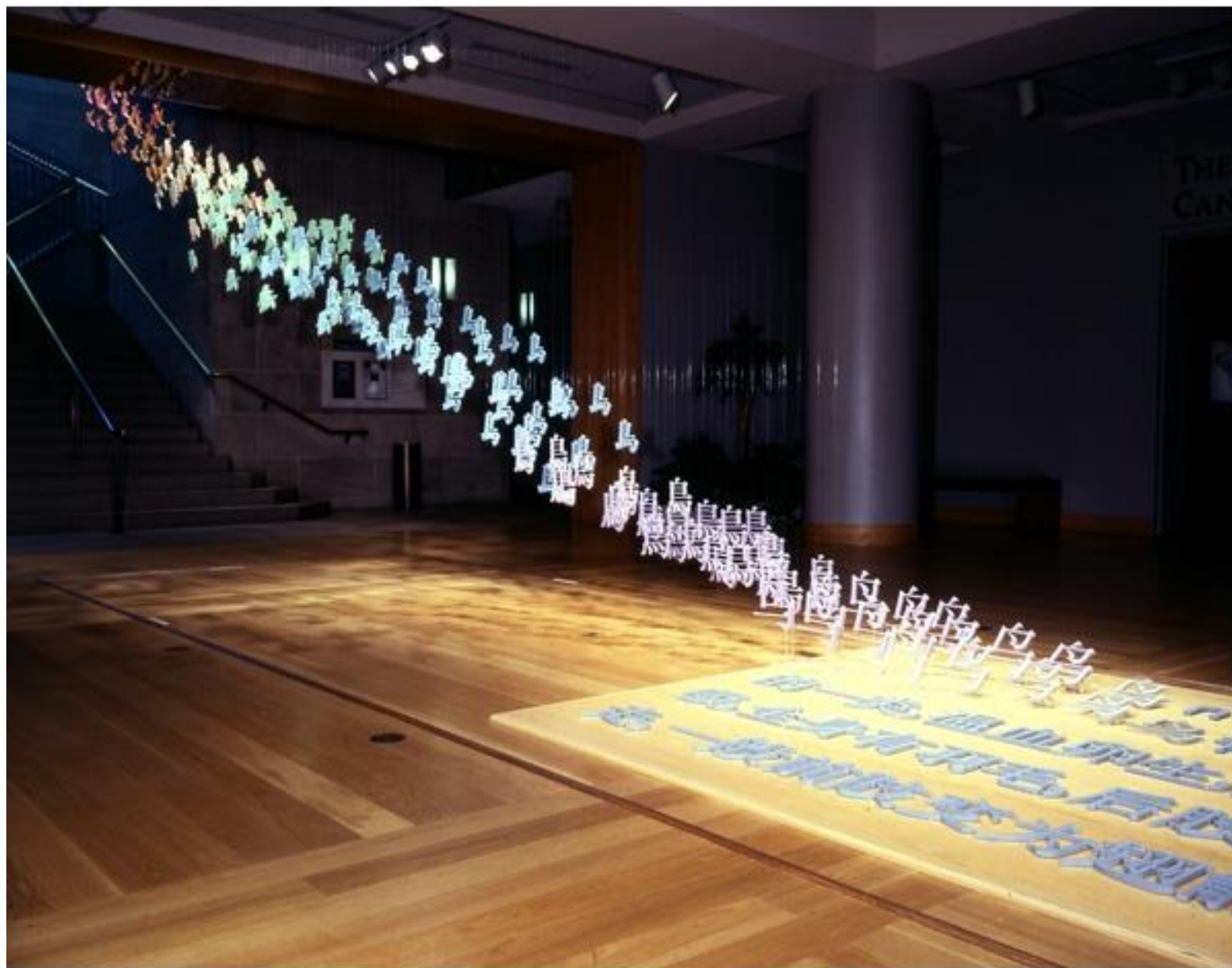
在形象之间（绘画） 向形象之外（文学） 写意

Joseph Kosuth (1945 -) : 一把和三把椅子

徐冰：鸟飞了

从“之间”到“之外”

- 之间-意象-情景交融
- 之外-意境-境生于象外

势与气氛

阅读资料

- 彭锋 《拯救绘画》，载《美术》2020年第6期