

浅析传统山水画的隐逸思想

周康正

(黄山学院 艺术系,安徽 黄山 245041)

摘要:山水画的发展是同隐逸人格精神的发展相始终的,它是隐逸文化的特殊产物。隐逸思想始终贯穿于山水画中,对山水画的发展有着潜移默化的影响。

关键词:山水画;隐逸思想;隐逸文化

中图分类号:J05

文献标识码:A

文章编号:1672-447X(2008)06-0137-02

中国的山水画肇始于魏晋,成熟于隋唐,兴盛于五代两宋,之后一直是中国画坛的主流,它与中国传统哲学思想和文化观念紧密相连、相辅相成。在山水画的审美取向、审美价值中自始至终都有一个让它难以割舍或无法摆脱的文化情结——隐逸思想。

中国人的隐逸思想由来已久,孔子云:“用之则行,舍之则藏”。一个“藏”蕴含了有趣而又深远的意义。《楚辞渔父》篇的渔父唱道:“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。”中国的文人一直都抱着“修身,齐家,治国,平天下”的远大理想,但是这种美好的理想在残酷的现实之中常常会因国破家亡、报国无门而烟消云散,付诸东流。于是在他们的精神之中便产生了避世出尘的隐逸思想。庄子歌曰:“无何有之乡,广漠之野”。^[1]左思诗云:“振衣千仞冈,濯足万里流”。^[2]寂静幽深的山林和朴素天然的田园成了文人士大夫理想的栖隐场所和精神返乡的欢乐家园。

文人士大夫一旦在仕途中遇到挫折,或国破家亡,便逃避现实,写诗作画寄托精神表达哀思,远大的理想和抱负与残酷的现实之间形成了强烈的对比,使得这些文人士大夫的内心陷入无比的痛苦之中,于是乎,面向自然,遁入山林,寄情山水便成为失意文人的最佳选择,他们把隐逸作为自己“清高”有“骨气”的象征之举。而山水画便成了他们直抒胸臆,表达情感,体现自身隐逸思想的最佳载体之一。

魏晋时期是我国封建社会的动荡时期,民族矛盾激化,战争频繁,朝代更迭不断,儒家礼教崩坏,门阀斗争残酷,名士逐个被杀,士人朝不保夕,惶惶而不可终日,思想出现严重分化,玄谈之风大兴,佛老思想盛行。隐逸思想和隐逸文化在这时有了长足的发展,于是避祸的文人士大夫开始面向自然,走进山林田园,欣赏起山林田园之美,享受起林泉之乐。

陶渊明诗云:“少无适俗韵,性本爱丘山”,^[3]超然物外的生活使自我意识得到了觉醒,人们开始重视审视人生的意义和人自身的价值,开始思考人为何而活着,又该怎样活着。对自然与自我的观照使文人士大夫发掘和体悟到了自然山水之美和人的精神气度之美,亲近、体悟及欣赏客体自然和主体自然的同时,人们把山水田园作为自己的审美对象和情感寄托的载体。文人的隐逸思想投射到诗歌上,选择了山水田园诗,建筑上选择了园林艺术,而绘画上自然选择了山水画。由此可见,山水画从它的开始就深深地打上了隐逸的烙印。

在山水画的发展过程中,文人士大夫一直参与其中,并在画坛中处于主导地位,他们把自己的个人得失荣辱都通过山水画这种艺术形式传达出来。士大夫虽身居庙堂,却心系江湖、林泉之思,一日未减,而愈演愈烈,山水田园成了他们疲惫身心栖息的理想场所。儒家说“达则兼济天下,穷者独善其身”,在不能兼济天下之时,往往隐居山林,寄情山水,他们的山水画作品具有无限的隐逸之情,他们通过自己的画笔把自己理想中的精神家园描绘出来,使自己疲惫的身心得以休憩。山水画成为他们完善和张扬主体人格精神的重要途径。唐代大诗人、南宗山水画鼻祖王维在政治上失意之后,隐居辋川,参禅论道,写诗作画,抒发哀思,排忧解难,逍遥自在。诗有:“明月松间照,清泉石上流”;“独坐幽篁里,弹琴复长啸。林深人不知,明月来相照”。空灵透彻,意境之美,难以表述。他的山水画喜写辋川之景,富有诗意,超然出尘。苏东坡评“味摩诘之诗,诗中有画,味摩诘之画,画中有诗。”可谓一语中第。

五代北宋时期的山水画多全景,他们希望自己的山水画可行、可望、可游、可居。观画者面对山水,忘却现实,如在画中进行,观景看山,任我游玩,此情此景,美妙无比,如在仙

收稿日期:2008-01-03

作者简介:周康正(1974-),安徽寿县人,黄山学院艺术系讲师,研究方向为中国画。

境,快活逍遥,何为患得,何为患失,烦恼忧愁一并抛却,可谓“丹青不知老将至,富贵与我如云烟”,尘世的一切喧嚣羁绊礼教规矩都离你远去,不知所踪。林泉中文人士大夫忘却了自我,在失意的打击之后使他们对自然更加迷恋,在山水中他们找到了自己的快乐与欣喜。他们把现实中无法摆脱的苦恼、忧愁都抛却,把自己这种超凡脱俗的隐逸思想寄托于山水画中,以求畅神。枯木寒林中渗透了他们桀骜不逊的性格品质,渔村江渚寄托了画家对生活的美好理想。南宋的“边角山水”更多地表现了文人士大夫对故国美好江山的沉痛哀思和眷恋,以及一缕无奈的情思。松下的高士、携琴隐者、访道的居士、首阳山的遗民都是他们崇拜和效仿的对象。

元代是少数民族政权,对汉人实行压制政策,汉族文人不愿意同其合作,个个逃避现实,寄情山水,诗词书画,出世的思想非常严重。如画家钱选(字舜举)的山水画《归文来兮辞》描写的就是东晋大诗人陶渊明辞官归隐的故事,题画诗曰“衡门植五柳,东篱采从菊。长啸有余清,无奈酒不足。当世宜沉酣,作邑召侮辱。乘兴赋归欤,千载一辞独”。^[10]这是钱选对陶渊明的吟唱,实质上包含了他对陶渊明隐逸生活的一种向往和追求。

同样他的另一幅山水画《浮玉山居图》也充满了隐逸思想,所描绘的就是他的家乡霁川浮玉山的景致,画面山峦连绵,隐约茅屋数间。湖水环绕,烟霭微微,山径一人独行,湖面点缀渔舟一叶,用笔古拙,画意清空静穆。画家自题诗云:“瞻彼南山岑,白云何翩翩,下有幽栖人,啸歌乐往年。丛石映清泚,嘉木淡芳妍。日月无终极,陵谷从变迁。神襟挹寥廓,兴寄挥五弦。尘影一以绝,招隐奚足言”。^[11]诗画内容相得益彰,是典型的以隐居生活为题材创作的山水画。他的山水画成为他隐逸生活的象征,也是他寄托情思,畅想精神家园的人格愿望的实现。

中国的山水画家喜作《渔父图》及《寒江独钓图》。这是为何?在《南史·隐逸传》中有一段关于渔父的记载。

渔父者,不知姓名,亦不知何许人也。太原孙缅为浔阳太守,落日道逢清际,见一轻舟凌波隐显,俄而渔父至,神韵潇洒,垂纶长啸,缅甚异之。乃问“有鱼卖乎?”渔父笑而答曰:“其钓非钓,宁卖鱼者邪”。缅益怪焉。遂褰裳涉水,谓曰:“窃观先生有道者也,终朝鼓枻,良亦劳止。吾闻黄金白璧,重利也;骅马高盖,荣势也。今方王道文明,守在海外,隐鳞之士,靡然白凤。子胡不赞緡熙之美,何晦用其若是也?”渔父曰:“仆山海狂人,不达世务,未辨贱贫,无论荣贵。”乃歌曰:“竹竿蓑笠,河水淅淅。相忘为乐,贪饵吞钩。非夷非惠,聊以忘忧。”于是悠然鼓棹而去。^[12]

由此可见,渔父乃为世外隐士,无名利之感、富贵之累、荣辱之忧,逍遥洒脱,放浪山林,笑傲江湖,相忘为乐,聊以忘忧。《渔父图》中画家笔下的渔父只是画家情感意象的一个载体,是画家隐逸思想的一种寄托和向往。《渔父图》画的最多当为“元四家”的吴镇,所作《渔父图》皆天空高远,水面辽阔,几只渔舟点缀其间,往来江湖。随意点染,意境或开阔,或幽深,颇多变化,意趣无穷,画出了“放歌荡漾芦花风”,“一叶随风万显身”的隐逸之意。反映吴镇孤高隐逸思想的作品,还可以见于他的《松泉图》。画一苍老的孤树于其上,中部画飞泉,下部有小杂树,皆在迷雾之中。画面虽没有画人,但通过对松树与飞泉的配合,一种傲岸的气度俨在画中。此画用笔坚实,尤其那苍茫荒率的画风,更表现出松泉“一高一逸”的精神。^[13]

《庄子·知北游》篇引述了孔子“山林与,皋壤与,使我欣欣然而乐与”的话语。有的山水画家以泉石啸傲为常乐,渔樵野叟为常友,甚至要以太古之山为常适。中国山水画的发展从六朝顾恺之及宗炳的论画可知,不但受儒家学说的教养,而且还接受道佛思想的熏染,他们的美学观点,往往融合儒佛道为一炉。在山水画的创作中,更多地渗透着道家出世的无为思想。作品多与山居寻幽,访道探友以及渔樵耕读等活动紧密地结合在一起,虽然着重描绘自然山川的貌美,却以隐逸思想作为主题,寄托着作者心灵的期盼和丘壑之思。

中国的山水画同西方的风景画存在着很大的区别,风景画是画家对自然之美的表现与赞叹,而山水画是中国天人合一思想的外在体现,它不仅是对自然之美的表现与赞叹,同时又赋予了更多的文化内涵与精神内涵。山水画的发展是同隐逸人格精神的发展相始终的,它是隐逸文化的特殊产物,是文人士大夫们探求人格精神外化和客体化的必然结果,隐逸思想始终贯穿于山水画之中,对山水画的发展有着潜移默化的影响。

参考文献:

- [1]朱东润.中国历代文学作品选:第一册[M].上海:上海古籍出版社,1995.
- [2]朱东润.中国历代文学作品选:第二册[M].上海:上海古籍出版社,1995.
- [3]上海书画出版社.钱选墨妙[M].上海:上海书画出版社,2005.
- [4]吴功正.六朝美术史[M].南京:江苏美术出版社,2005.
- [5]王伯敏.中国绘画通史[M].上海:三联书店,2000.

责任编辑:曲晓红

Hermit Spirit in Traditional Chinese Landscape Painting

Zhou Kangzheng

(Department of Art, Huangshan University, Huangshan245041, China)

Abstract: Traditional Chinese landscape painting is a special product of the nation's hermit culture. From the very beginning, a strain of hermit spirit has been running through the painting, shaping its development in a subtle way.

Key words: landscape painting; hermit spirit; hermit culture