

浅谈中国山水画的审美内涵

作者：陕西职业技术学院 刘丹龙 孙平燕

[摘要] 中国山水画有它独特的审美内涵，这是由中华民族几千年的优秀传统文化决定的。在中国历史上，道家学派、儒家的哲学观以及中唐以后兴起的佛教禅宗思想可谓对中国山水画影响颇深。同时也体现了中国山水画具有深厚的文化背景与历史渊源。

[关键词] 中国山水画； 审美内涵； 传统文化

山水画的审美对象是自然景物，是对大自然的歌颂和赞扬，它是主客体相统一的产物。同时又和其它艺术门类一样，都是受一定社会生活和当时意识形态的影响。也就是说，特定时代的作品总是反映当时的时代风尚，无论应物象形、意境创造、创作思想和创作方法总是紧密联系的。正如中国画家笔下的山水画，不会出现“如西方古典风景画那般忠实于自然美的具象写实主义，也极少出现如西方现代派那般全然不顾美的抽象表现主义一样”。

中国山水画有它独特的审美内涵，这是由中华民族几千年的优秀传统文化（主要指哲学观、美学观）所决定的。大家知道，“天人合一，人与自然的统一”是中国哲学的核心论点之一，它反映了人与自然的关系是亲切和谐、密不可分的。具体到中国山水画，正好体现了它的“人情味”，正如马克思所说的“人化的自然”。

在中国历史上，道家学派可谓对中国山水画影响甚大，庄子强调“天地有大美而不言”、“虚静恬淡、寂寞无为”；又说“素朴而天下莫能与之争美”。这些对中国山水画尤其是文人水墨山水画的审美理想有极大影响。庄子第一个提出审美超功利性质，“乘物以游心”，追求精神愉悦。画论中的“澄怀味像”、“畅神”、“怡神性情”等均出于此。还有庄子所谓“心斋”、“心知”、“以神遇而不以目视”，作为审美的心理特征，又成为文人画家“意足不求颜色似”、“不求形似求神韵”的作品精神原动力。庄子还把人看作是大自然的一部分，认为“身与物化”才是理想的审美境界。正由于这一思想的提出才开启了后来的“意境”说。王维等人的水墨山水，大大发展了水墨山水的意境，对山水画的审美变革做出了重大贡献，“以诗入画”创“破墨”山水，抒写文人情怀，从而造出简淡抒情的意境；郭熙《林泉高致》论及如何创造生动优美的意境，体现了当时审美意识的转变。也正由于道家美学观的参与，才使中国山水画有了广阔的发展空间，“把美看成是一种令人忘怀一切的特定情境”，也促使了创作者的想象力“神游乎四海之外”。

除此之外，儒家的哲学观对中国山水画的影响也是深远的。事实上，正是孔子第一个将山水与人联系起来考察的，他说，“智者乐水，仁者乐山。智者动，仁者静；智者乐，仁者寿。”（《论语·雍也》），可见孔子是首次把山水看作是衡量人的某种精神品格象征。六朝第一部山水画论——宗炳《画山水序》正承传这一观点：他说“圣人含道映物，贤者澄怀味像。……夫圣者以神法道而贤者通，山水以形媚道，而仁者乐。”这也正好表明了他对山水画创作思想的理解，代表了早期山水画的面貌；和他同时期的王微写了《叙画》，也记录了他的看法，在《叙画》中更具体地指出了山水画的非实用性质，其创作是在塑造中融及精神的传递，是画家以主观情感作用于客观山水的结果，“本乎形者融灵而动变者，心也”。因此，无主客观的神情交构，情景交融，只能绘制出僵化的形象“灵亡所见，故所诧不动”。王微不仅指出了绘画创作的严肃性，同时也肯定了山水画的知识价值。石涛的《画语录》可谓中国山水画论最具有权威性的画论，堪称山水画论的最高峰，它也曾影响着国内外一大批画家的思想。“山之拱揖也以礼，山之行徐也以和，山之环聚也以谨，山之虚灵也以智”；“山川使予代山川而言也，山川脱于予也，予脱于山川也，搜尽奇峰打草稿，山川与神遇而迹化也，所终归大济子也”。体现了艺术创作的高度境界，同时要求画家应自觉的去体验和

表现天地山川的生机、活力与灵性，而且与自身的生命力活动紧密交融。这也正是他所提出的“一画论”的审美要求。这些传统的精神均是在强调“把握自然美所具有的人格的精神意义”，同时，也正是由于这些思想影响着中国山水画的基本格调。

对中国山水画有一定影响的，还有一个因素，那就是中唐以后兴起的佛教禅宗。禅宗着重强调个体的“心”对外物的决定性作用，通过直觉、顿悟可以达到绝对自由的人生境界。在对待自然美的亲近态度上，禅宗与道家相近，他也希望人与自然合为一体，获得心灵的自然通悟和慰藉。苏轼、董其昌、石涛的画论都或多或少吸收了禅宗哲学，以加强对审美个性和主体再现性追求。其中董其昌是佛家禅宗的直接推崇者。他在系统地总结了文人画历史经验的过程中，以佛家禅宗又分为南北为喻，推出了“南北宗论”，“尚率真，轻功力，崇士气，斥画工，重笔墨，轻丘壑，尊变化，黜刻画”。虽然对画史的概括并不符合历史的实际，但提出的美学观念对后世的山水画发展却产生了深远的影响。此外，由于他片面地追求文人画的审美理想作为品评绘画的至高标准，致使唐宋以来文人画和院体画审美观点的对立、争辩和斗争。这从表面看是画坛上的一种学术观点，但深入本质就不难发现，这与当时社会政治、文化背景下的审美心态有着紧密联系，所以，他又反映了当时特定时代绘画领域里的审美意识。

以上概述意在说明中国山水画的审美内涵具有深厚的文化背景与历史渊源。其中所蕴含的人文精神和文化内涵已经成为建构中华民族审美体系大厦的重要支柱，也是当代山水画赖以生存和发展的基础。历史发展的过程也是一个筛选的过程，“取其精华，弃除糟粕”，“既有所吸收，又有所批判，不至驳杂不纯，遵循无轨辙”。让我们站在这个“巨人”的肩上，利用它的内在规律并融入现代审美意识去继续探求发展之道。

[参考文献]

[1]中央美术学院美术史系中国美术史教研室.中国美术简史.北京：高等教育出版社，1990年9月

[2]陈传席.山水画史话.江苏：江苏美术出版社，2001年8月

[3]熊志庭，刘城准，金五德.宋人画论.湖南：湖南美术出版社，2004年4月

