

中国山水画的精神

□王保安

作为中国人特有的绘画,山水画不仅是一个画种,而且深蕴中国传统文化理念,从宋代开始已成为一个文化的概念,千百年来影响着风流骚客、文人雅士以及书家画者的思维及行为方式。从文化上追寻,山水画一直受老庄及禅宗哲学思想影响至深,特别注重心灵的体悟,面对同一景致,会因心灵感受不同而产生雄强沉厚、温润秀丽等不同的审美趣向。从魏晋南北朝开始,尤其是南朝时所倡的“含道应物,澄怀味象”的玄学精神更是推进了山水观念的转换,从而使“迁想妙得”成为山水画的第一要义。神超形越之外,自然的山水成为山水的自然。在以精神为第一性的山水里,人们并不关注所显之象,而是重视所含之道。形而上的“道”弥补了生活中的诸多缺陷和不足,故“以形媚道”成了中国人的一种生活方式与哲学。

从魏晋以后,人们关注山水,寄希望于山水的表现,扩展自己的生活空间——“嵩华之秀,玄牝之灵,皆可得之于一图”。为了实现这时代的理想,尚澄怀清谈的魏晋圣贤们又发现了“卧游”的读图方式。这种具有理想色彩和积极意义的方式,促进了山水画的独立和发展。而山水画的魅力也就在于画者能把个人对大自然的感悟展现于纸上,并寄情于清逸的精神世界之中,让心境与自然超脱凡俗,故山水画家必是有感而发的,是基于自己的直觉、感觉、情绪、文气、人格意识、生命态度和情感特征的,所有这些应终缘于“情”字,而这个“情”,并非简单的心情与情感,而是心灵与自然、人生感悟的交融,因“心”造境,因“境”生情,最终达到“千山万山归为一山,写胸中之山,抒胸中之意。树石云水,俱无定形,心游万仞,妙悟察醒,最终达到一种随心所欲、圆融无碍”的境界,于静寂观照之中,求返心灵节奏,画家用浓、淡、干、湿的节奏、点、线、面的交错,虚实的呼应,气韵的开合,展现出一幅幅意境幽深、万千气象的胸中丘壑,达情入境而又寓于理之界。

在历史追寻中,诗话与山水相得益彰,“神飞扬”,“思浩荡”,山水诗画激发了人的精神,并扩展了人的生活空间,“披图幽对,坐究四荒”。在唐代,吴道子、李思训、李昭道于“山水之变”中,由山水精神的追求转向山水意境的表现,而王维以诗人的气质与学养,在文学和绘画领域揭示了诗与画的关系,从而提出了山水画意境表现中的一个准则——画中有诗,诗中寓画。由精神而意境,不是垂直的历史线索的过渡,而是一个线索的分支,是美学上的平行关系。山水画的意境,是山水画在发展过程中文化指向的一个重要转变。从此,“智者乐水,仁者乐山;智者动,仁者静;智者乐,仁者寿。”有仁德的人爱山,因为他沉静、高大、宽厚而长寿,故有“福如东海水,寿比南山松”。先贤们通过漫长的社会实践,在认识上终于突破了人与世界的纯物质联系,而上升到了精神层面的高度。这种由外而内、由表及里、由有限到无限的认识,是审美领域内人的自然化和自然的人化水乳交融的形象体现。就山水画来说,从宗炳的“以形写形”,“以色貌色”到王微的“披图按牒,效异《山海》”和“以一管之笔拟太虚之体”,从张璪的“外师造化,中得心源”到倪云林的“不求形似,聊以自娱”,再到石涛的“一画也,无极也,天地之道也”,我们可以清楚地看出山水画所走的是轻器重道的艺术之路,与中国艺术中的“写意”相辅相成。清人恽南田云:“须知千树万树无一笔是树,千山万山无一笔是山,千笔万笔无一笔是笔。有处恰是无,无处恰是有,所以为逸。”此论为山水画之“道”的最好注脚。延至五代宋初的荆浩、关仝、董源、巨然、李成、范宽,进一步完善山水画的艺表现,山水画也成为这一时期绘画主流,在表现领域中将山水的物理和技巧结合起来,又提出了一个新的历史话题,在传统山水画对精神和意境方面的关注之外,属于技术层面的“形式”也从此进入传统绘画之中。所以,被称为“百代标程”的五代北宋山水画,是不能忽略“技”的因素的。

(下转第7版)

王保安艺术简历

王保安,1964年生,江苏省徐州市人,现为西安美术学院国画系教授、博士研究生导师。系中国美术家协会会员、陕西山水画研究会副主席、陕西省文史馆研究员。

1993年作品《源深》获全国首届山水画展铜奖。作品《石泉苍径神自醒》获第二届中国西部大地情——全国山水、风景画作品展优秀奖。另有作品曾获京都陕西艺术交流展优秀奖,1997年香港“两岸三地书画名家作品展”金奖。作品曾入选当代中国山水画·油画风景画展览、第九届全国美术作品展、2008年全国中国画展、中国山水画学术邀请展、2008年陕西省中青年画家优秀作品展、聚焦西部全国画院艺术家作品展、“西部,西部”2001年首届西安国际抽象水墨画大展等。《光明日报》《文艺报》《中国文化报》《人民政协报》《美术》《国画家》《艺术界》《美术观察》《中国画》《陕西日报》《西安晚报》和陕西电视台等多次报道和刊发其艺术创作。

1996年被陕西省文联授予“陕西省文学艺术作品创作奖”暨陕西省跨世纪“美术十佳”称号,1998年被陕西省文联授予“德艺双馨”艺术家称号,1999年被西安市委宣传部、西安市文联授予“文学艺术创作奖”。

