

中国传统绘画蕴含的

高士文化和人文情怀

王亚军◎著

河南大学
HENAN UN

中国传统绘画蕴含的

高士文化和人文情怀

王亚军◎著

河南大学出版社
HENAN UNIVERSITY PRESS

中国·郑州

图书在版编目(CIP)数据

中国传统绘画蕴含的高士文化和人文情怀/王亚军著. —郑州:河南大学出版社,2017.10

ISBN 978-7-5649-2086-9

I. ①中… II. ①王… III. ①中国画—绘画评论
IV. ①J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 267330 号

责任编辑 薛建立

责任校对 柴桂玲

封面设计 马 龙

出 版 河南大学出版社

地址:郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号 邮编:450046

电话:0371-86059701(营销部) 网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

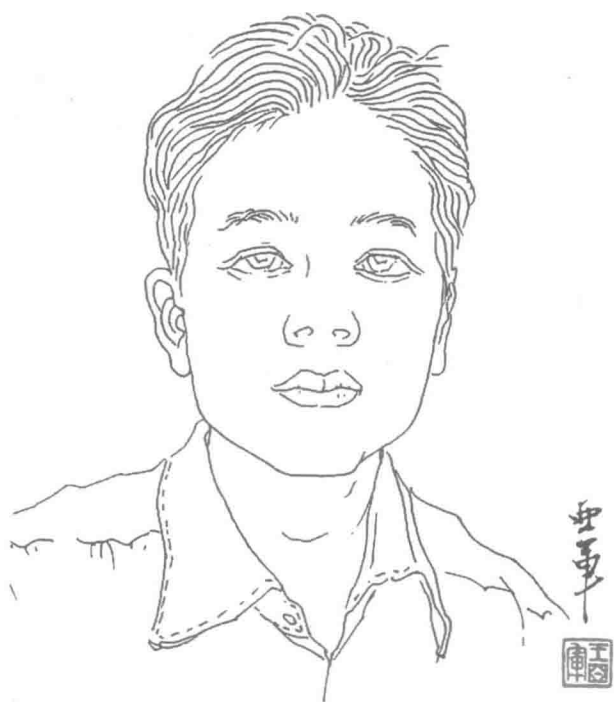
印 刷 郑州市今日文教印制有限公司

版 次 2017 年 10 月第 1 版 印 次 2017 年 10 月第 1 次印刷

开 本 787mm×980mm 1/16 印 张 8

字 数 76 千字 定 价 36.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

作者自画像

作者简介

王亚军，祖籍河南洛宁。郑州轻工业学院艺术设计学院毕业，本科学历，文学学士，高级工艺美术师。

早期担任美术教师、美术设计师。1998年进入新闻媒体，先后在河南电视台从事电视美术编辑、美术设计、新闻网站管理等工作，在东方今报社、河南省新闻出版广电局从事新闻出版、广播影视管理等工作。

现任中国文艺评论家协会会员、河南省文艺评论家协会副秘书长、河南省美术家协会美术理论艺委会副主任、河南省中国画学会理事、河南省电影审查委员会专家组成员。

长期坚持中国画创作和文艺理论写作，美术设计、绘画作品多次入选国内、省内展览，并获得奖项；美术理论文章相继在《人民日报》、《美术报》、《大河美术报》、《凤凰周刊·生活》和《南腔北调》等报刊发表；美术评论《西子湖畔的饕餮盛宴——评十二届全国美展·油画展》入选“十二届全国美术作品展·当代美术创作论坛”。

近年来专注中国传统绘画和河南民间美术理论研究，撰写并发表多篇论文；出版著作《走进中原传统民间美术》。

序 言

中国绘画源远流长,有独特鲜明的艺术特征和丰富厚重的文化内涵,在东方乃至世界画坛自成体系,别具一格。在独具特色的中国绘画中,无论是李唐的《采薇图》、孙位的《高逸图》、卫贤的《高士图》,还是梁楷的《泼墨仙人图》、贯休的《十六罗汉图》、陈洪绶的《屈子行吟图》,无不蕴含着“身不屈于王公,名不耗于终始”的高士精神;无论是王维的雪景山水画、吴镇的渔父图,还是文同的墨竹图、倪瓒的简约山水画,乃至朱耷笔下的鹈鹕图,都体现了“托物言志、笔墨释怀”的人文情怀。高士图和文人画已成为中国传统绘画的重要流派,为历代文人墨客追求的至高境界。

追求中国传统绘画的高士精神和人文情怀,对于各时代的画家而言,不再是简单的寻古趣、拟古意,而是寄托情怀、批判社会、反思人生。今天,我们关注传统高士图和文人画的现实意义在于,鼓励艺术家始终保持高品格的追求,不忘初心,不为名利,保持绘画对于人文精神和社会现实的思考与表达。

刘杰(河南省文联副主席、省美协主席)

2017年7月

明代·朱见深《一团和气图》(线描摹本)

原作收藏于北京故宫博物院

目 录

高士文化与高士图	(1)
一、高士文化的社会背景	(4)
二、高士绘画的人文情怀	(5)
三、高士图的艺术特征	(10)
魏晋风度——孙位和他的《高逸图》	(18)
“胡貌梵相”——贯休笔下的罗汉人物	(36)
明清狂怪——陈洪绶和他的版画人物	(41)
儒释道文化下的高士人物形象	(60)
文人画：托物言志 笔墨释怀	(66)
一、文人画的产生和发展	(67)
二、山水画注重意境营造	(70)
三、人物画讲究神态刻画	(76)

花鸟画追求遣兴明志	(81)
文人画南山之宗——王维	(87)
一、王维的诗——诗中有画	(87)
二、王维之画——画中有诗	(91)
三、王维画论——《山水论》和《山水诀》	(94)
中国写意画始祖——梁楷	(103)
中国文人画的现状、困境与发展	(108)
一、传统文人画定位的特定条件	(108)
二、传统文人画的创作和传播方式	(113)
三、文人画当今的发展现状	(114)
四、文人画是艺术家永远的精神追求	(115)
本书作者中国画水墨作品	(117)
后记	(120)

高士文化与高士图

崇尚士文化，是中国历代文人墨客追求的最高境界，是中国传统文化之精髓。士文化的成熟在绘画尤其人物画方面的突出体现，就是高士绘画的形成。高士图题材广泛，追求笔墨传神；不但描绘文士、儒士、逸士、隐士，也表现游方僧道、渔翁樵夫及艺者农人，凡心性高洁、超尘出俗的士子高人，都被纳入其范畴，在中国绘画史上占据着重要位置。

唐代·孙位《高逸图》(人物线描摹本)

原作收藏于上海博物馆

唐代·孙位《高逸图》(人物线描摹本)

原作收藏于上海博物馆

唐代·孙位《高逸图》(人物线描摹本)

原作收藏于上海博物馆

唐代·孙位《高逸图》(人物线描摹本)

原作收藏于上海博物馆

大凡国画家都画过高士图。在历代画家的笔下，圣贤高士们或竹林抚琴，赏高山流水；或松下品茗，享林间清气；或山中采薇，寻怡然自得之趣；或隐居山林，尽畅饮纵歌……可见，崇尚高士文化，是历代文人墨客追求的最高境界，是中国古代士文化的重要标志，是中国传统文化之精髓。

所谓高士，盖指博学多才、志趣不常、品行高尚、清高不仕、超脱世俗之人，多指隐居山野田园之隐士。《论语》说：“邦有道，则仕；邦无道，则可卷而怀之。”“天下有道则见，无道则隐。”正是高士的特征。魏晋时期皇甫谧的《高士传》，“采古今八代之士，身不屈于王公，名不耗于始终，自尧至魏，凡九十余人”；嵇康的《圣贤高士传赞》，“撰录上古以来圣贤、隐逸、遁心、遗名

者,集为《传赞》,自混沌至于管宁,凡百一十有九人”,塑造了一系列高人隐士的动人形象,描写的都是淡泊名利、情操高雅、向往自由、不入仕途之人。

在读书求仕、人人谋取功名的时代,高士的归隐与逸致与其说是超脱,不如说是无奈,甚至是悲哀!但高士的归隐却开拓了中国山林文化、田园文化,对中国画的发展具有巨大的推动作用。所以,高士题材历来也是中国画家所青睐的创作内容之一。

一、高士文化的社会背景

中国“士”文化源远流长,自先秦时期儒道两家就提出两种隐逸观。儒家以积极入世的人生观为根本思想,主张“隐居以求其志,行义以达其道”,隐以待命;“隐”与否,主要看“道”之有无。道家以“无为”为宗旨,尊重生命、崇尚自然,主张高度自由、自主的精神生存状态,追求“达生、无累”的生命境界。儒道两家的隐逸观对传统文人在人格构建、价值观念、生活方式和行为规范方面均产生过巨大影响。

至魏晋时期,士族阶层兴起,或为政治权贵,或为经济大族、文化大族,可与皇权分庭抗礼。所谓的“魏晋风度”、“高士文化”就是名士贵族的精神产物,也是经济与政治特权的阶级产物。东汉末年,社会陷入战乱,南北分裂,生灵涂炭,士族阶层感叹人生无常,企求解脱人生苦难,寻求逍遥境界。于是,玄学盛行,学派

众多,有以阮籍为代表的“逍遥论”、以嵇康为代表的“养生论”、以《列子·杨朱篇》为代表的“纵欲论”,还有何晏、王弼的“无为论”,向秀、郭象的“安命论”等。佛教传入之后,则从宗教的角度来解释人生困惑。这几种人生哲学虽然旨趣不同、角度各异,但目的都是探讨解脱苦难,实现人生价值。这一时期的典型代表就是人们倍加敬仰和推崇的“竹林七贤”。

因此,魏晋形成的人生观正像国学大师汤用彤先生在《魏晋玄学论稿》一文中所说:“其期望在超世之理想……其追求者为玄远之绝对,而遗资生之相对。从哲理上来说,所在意欲探求玄远之世界,脱离尘世之苦海,探得生存之奥秘。”具体行为表现在:饮酒,有“对酒当歌,人生几何”之感叹;服药,借此养生求仙,追求虚幻的神仙梦;两性解放,摈弃“男女授受不亲”的虚伪礼教;放情山水,既“尽幽居之美”,又“备登临之美”;清谈,有从容轻松、充满幽默的清谈,也有激烈慷慨之辩论;崇文,以达精神超越与心理慰藉。士文化的成熟为后期高士绘画的产生和发展奠定了坚实的思想文化基础。

二、高士绘画的人文情怀

纵观中国美术史,宋代以前,美术创作更多具有教化 and 宗教功能。中国传统文化中的人文精神主张“以人为本”,强调的是“修身”。《大学》开篇即强调:“大学

之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。”上到天子，下至百姓，皆以修身为本。修身就是自我德行的完善和提升，不仅在思想认识上，最重要的是在行为实践上自觉提升自己。因此，中国传统意义上的人文精神主要体现的是儒家教化天下的思想理念，主张通过诗、书、礼、乐等来塑造符合儒家社会理想的人，这种情怀在五代时期卫贤的人物绘画《高士图》中体现得淋漓尽致。

《高士图》描绘的是汉代隐士梁鸿和其妻孟光“相敬如宾、举案齐眉”的故事。梁鸿夫妇有才学而不求富贵，隐居霸陵山中，以耕织为业，以诗琴自娱，自食其力，安于劳作，是儒家推崇“君子”之楷模。

五代·卫贤《高士图》(线描摹本·局部)

原作收藏于北京故宫博物院

画家卫贤把梁鸿夫妇的居所布局于山环水绕的自然美景之中，画面上部巨峰壁立、重峦叠嶂，下部茂林修竹、潺潺流水，以此衬托二位高士志在山野的高雅志趣。画面中心，梁鸿端坐于榻，坦然平和，静心研读；孟光双膝跪地，将食盘高举齐眉，以示对丈夫之敬重。二人虽房舍简陋、布衣粗食，但高洁美德令人之敬意油然而生。

《高士图》托物言志、借景喻人的表现手法使高士完美的伦理人格得到进一步升华，给人以可亲可近、可感可敬的审美愉悦，是儒家“君子比德”说的典型代表，是中国传统人文精神的最佳体现。

宋代以后，艺术审美向哲思性转变，艺术家更加重视心灵自由的追求和人文思想的表达，更加向往人与自然的和谐相处和内心世界的真实流露，把艺术教化寓于审美功能之中，使文人画得到真正的发展。具体表现在绘画尤其人物画方面，体现出来的是对人的生命与尊严、意义与价值的理解。故文人画家常常借助于诗画，或表现山水情怀、自然情趣，或隐喻世情冷暖、生活感悟。人物画更侧重展示精神面貌、高贵品格，反映时代变化，表现社会现实。这从宋代《静听松风图》、《柳阴高士图》中可见一斑。

宋代马麟的《静听松风图》画面中，一高士悠然坐卧于虬龙般屈曲蜿蜒的古松之下，罗衣解带、袒露胸怀，听风冥想，道骨仙风，放浪形骸之外；松风阵阵，吹入高士之怀，吹动观者之心；高士的拂尘扔在一旁，松风拂去尘埃，吹散心中的尘意；童子站立其旁，似观者

如临其境，体悟高士玄远放松之情怀。画家马麟的作品倡导的是人与自然和谐共处的人生理念。

宋代·马麟《静听松风图》(线描摹本·局部)

原作收藏于中国台北故宫博物院

马麟为宋代画家马远之子，擅画人物、山水、花鸟，用笔圆劲，轩昂洒落，画风秀润。传世作品有《层叠冰绡图》、《橘绿图》、《梅花图》、《静听松风图》、《芳雨春霁图》、《暮雪寒禽图》、《暗香疏影图》、《夏禹王像》、《仙鹭图》和《夕阳秋色图》。