

三 文人畫的寫意寄情

文人作畫，往往能自出新意。據說蘇東坡畫竹，就別有一番情趣。有一次，他用朱色畫了一幅竹子，旁人笑道：「天地間哪有紅色的竹子的呢？」東坡卻反問：「難道竹子又有墨色的嗎？」蘇東坡的朱竹，風致瀟灑，是因為它畫出了竹子的神貌，因此是朱畫還是墨畫，外形是否如同原來的物象，那並不是最關緊要的。

「形」與「神」之間

這裏涉及一個有關國畫的審美問題，即「形」與「神」之間的關係。

所謂「形」，是指事物的外貌和形態；所謂「神」，是指事物的氣質和特性。畫家們在繪畫的時候，除了注重事物外表的特徵外，更加重視表現事物的內涵，以求進一步表現繪畫者的內心情感，不只是單純地描摹山水鳥獸的形態，而更為重要的，是在所繪畫的物象中融入自己特有的心中喜好和精神氣質。因此，一幅佳作，往往又蘊含著畫家的品格情操。蘇東坡以此來區分「文人之畫」與「畫匠之畫」，提出「論畫與形似，見與兒童欺」的看法。

文人繪畫，作為中國美術史上的一種現象，自北宋以後，逐漸成為主流。文人以作品來寄託精神，重視主觀意趣與自然之景的結合，而非純粹的物象再現。這一種創作思維的確定，為畫境開拓了更為深廣的內涵，對後世產生了深遠的影響。

「詩中有畫，畫中有詩」

由於古代的讀書人大都能詩善畫，因此文人畫又具有「詩中

有畫，畫中有詩」的特色。

「詩中有畫」是說詩歌中的意境鮮明如畫，「畫中有詩」是說畫中有詩一般的意境美。兩者都追求一種共同的意境和情趣，藝術的精神和旨趣是相通的，因此，古人又有「詩畫一家」的說法，說明詩和畫之間有著不可分割的關係。

王維是盛唐時著名的詩人，同時又是造詣極高的畫家，他的畫作是文人畫典型的代表，後人推為文人畫的始祖。如他的名作《雪溪圖》，但見草屋兩三間，寓於深山，四周一片靜謐，白雪飄飄，恬淡寧靜，情景交融，營造出一幅極富意境的畫圖。

雪溪圖

這和王維詩歌所滲透的恬淡寧靜之風異曲同工，正如同他的「行到水窮處，坐看雲起時」、「明月松間照，清泉石上流」、「月出驚山鳥，時鳴春澗中」等詩句，都包含著一種佛家的意趣，一種澹靜的意境。他的創作，通過詩與畫相互交融，把詩一般的意境融入畫面，使畫面具有深邃靜謐的詩境。

蘇東坡對他推崇備至，曾說「味摩詰(王維)之詩，詩中有畫；觀摩詰之畫，畫中有詩。」^①不愧慧眼獨到。清人亦說：「畫中雪景，唐以前但取形似而已，氣韻生動自摩詰開始之。」^②王維的畫得心應手，意到境成，造理入神，妙筆天成，故自唐以降，樹立了文人畫的典範。

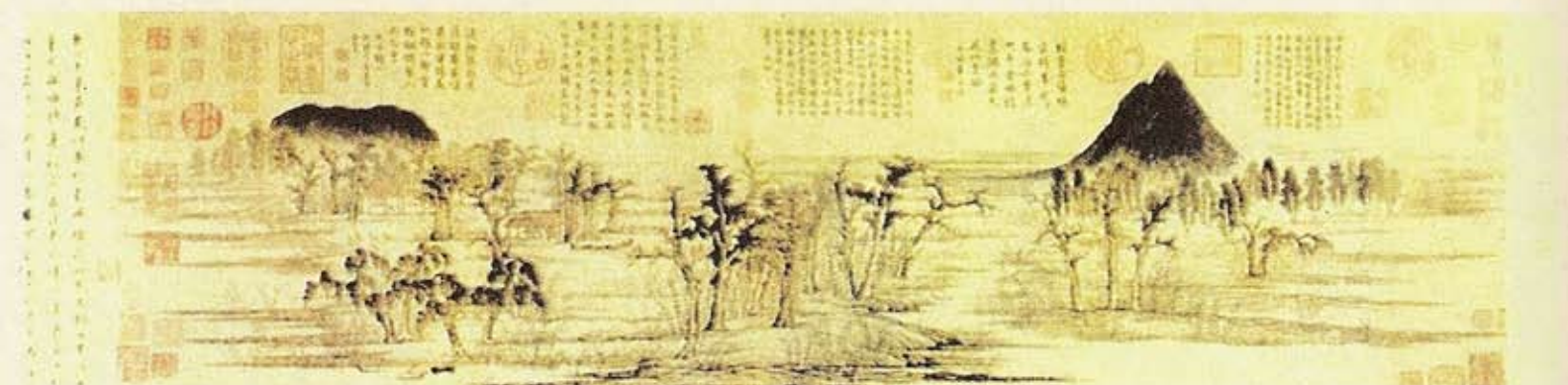
宋元之際的趙孟頫，也是一位了不起的文人畫家，他是中國山水畫在宋元變革時期的關鍵人物，力主畫貴神韻，提倡簡率質樸。在追求古意中融入自我，風格或深秀，或含蓄，或古雅，詩境圓融。但觀其意趣盎然的《鵲華秋色圖》，即可見一斑。

此畫乃寫鵲山及其附近的秋色風光：秋山紅葉，掩映著房舍

①《東坡題跋》卷四。

②王原祁：《雨窗漫筆》。

數間，景色清曠、平遠。畫面以墨色線條為主，略施青綠，清幽澹遠，注入了較強的主觀情趣。明代畫家董其昌在題跋中這樣讚譽道：「兼右丞(王維)、北苑(董源)二家畫法，有唐人之致去其纖，有宋人之雄去其獷。」特別推崇這幅畫的文人氣質和書卷氣。

鵠華秋色圖

忘形得意，意外之趣

除了理解畫家如何觀物有得，在創作過程中融入個人情意以表達物象的天然意境外，文人畫還著意畫作的終極旨趣，提出畫要「忘形得意」，覓求「意外之趣」、「弦外之音」，把作品的風格聯繫到畫家的人格及文化修養，愛其畫者，兼取其為人。蘇東坡也有類似的看法，他把「蕭條淡泊」的思想擴及於書法，認為「蕭散簡遠，妙在筆墨之外」，欣賞「疏淡」中含有意趣之作。

文人畫從「重寫真」到「尚寫意」的發展過程，是繪畫藝術逐漸脫離物質的具體特性，向文藝審美靠攏的過程，除了作為視覺藝術欣賞外，更著重的是其人文思致與畫外意趣。

「畫」和「琴」、「棋」、「書」合稱四絕，與文人結下了不解之緣。古代的讀書人，在生活閒餘，寫詩作畫，似乎成為了不可或缺的賞心樂事。