

落霞孤鹜，秋水无尘

——唐寅山水画的意境

杨 晶

沈阳师范大学美术与设计学院，中国·辽宁 沈阳 110000

【摘要】唐寅，“吴门四家”之一，在中国的画坛上有着举足轻重的地位。众所周知，唐寅所绘的仕女画极具代表性，但他的山水作品同样不容小觑。唐寅的山水画远师南宋院体的章法，又加之元代绘画所追求的逸气，不受前贤的束缚又能师法造化，“大刀阔斧”的斧劈皴，显现一代才子的风流洒脱，“精雕细琢”的置陈布势，反映出他的审美原则，重视笔墨亦重视艺术形象精描细写，善于表现内心的情感和独特的个性。唐寅独特的人生轨迹使他对道、禅都有所参悟，在他众多的山水作品中都有这种出世思想的体现，而作品中这种“象外之象”的意境让他的山水画显现出静谧而深邃，苍秀而淡润的特点。幽静的山，清淡的水，似是尘凡之地又好似人间仙境，他挥毫在方寸间抒写生命的情感。

【关键词】唐寅；山水画；“象外之象”；意境

1 唐寅的人生轨迹

唐寅（1470—1523），字伯虎、子畏，号六如居士、南京解员、桃花庵主等，吴县（今苏州）人。与沈周、文徵明、仇英三人并称为“明四家”，又与文徵明、祝允明、徐祯卿并称为“江南四大才子”。

唐寅自幼聪颖，16岁时参加科举考试便一举夺魁。青年时唐寅逐渐结识了文征明、祝允明等江南才俊，他们对唐寅在艺术创作上有很大帮助。唐寅25岁时家道中落，至亲之人相继逝去。痛苦的他闭门苦读，于弘治十年高中应天府解元，同年他续娶何氏，一时春风得意。弘治十二年，唐寅受徐经案牵连入狱，自此绝望仕途。此时的他体会了人生百态，饱尝了世态炎凉。弘治十三年，身心俱疲的唐寅开始了广泛的游历。这次游历使得唐寅眼界大开，对日后的绘画创作产生了极大的影响。弘治十八年，唐寅在桃花坞建筑了桃花庵，并留下了《桃花庵歌》，表达了他对功名的淡薄。正德十一年，唐寅皈依佛法，自号“六如居士”，取《金刚般若波罗蜜经》中“如梦、幻、泡、影，如露亦如电”之意。50岁后，唐寅穷病交加，并于54岁时去世。

2 唐寅山水画的意境

“意境”的理论最早要追溯到老庄哲学，之后在唐代禅宗的推动下逐渐确立下来。刘禹锡说：“境生于象外”，可以说是“意境”这一概念最简明的概述。中国古代的艺术家常讲“象外之象”、“景外之景”，而“境”就是“象”和“象”外虚空的统一。中国古典美学认为，只有这种“象外之象”才能体现作为宇宙的本体和生命的“道”。“意境”中的“意”便是“道”的体现。“意境”简单说来就是在感性的日常生活和生命现象中，直接呈现某种形而上的意味。唐寅的山水画中就有“意境”的体现。

唐寅的山水画在其众多的艺术作品中可谓是成就最高的，其各个时期的绘画特点，可以概括分为三种不同“意境”的风格：

首先是院体风格。唐寅早期师从周臣，受其影响，对南宋院体画的笔墨章法有所继承，尤重李唐、刘松年。这一时期的作品多描绘险峻雄奇的高山峻岭，笔墨清朗刚劲，常运用小斧劈皴描绘山石。画面布局疏密得当，用笔相较周臣更为劲秀。《清溪松荫图轴》就是这一时期典型的作品。画作采取“高远”的构图形式，近景部分有一隐士盘膝而坐于一棵遒劲的古树下，昂首观望。人物刻画得清高端庄，用笔精细。远山高耸入云，巍峨奇峭，山顶作密林，山腰用云勾，逐渐虚淡，烘托出山峰的高峻。泉水从洞壑中潺潺泻出，在石边激起涟漪。整幅作品用笔老辣，粗而不拙，极具院体风格。画中人物高雅的气质，体现了画者不与世俗同流合污的情操；苍劲的老树奋发挺拔，显示出了一种积极向上的生命力；挺拔的山峰又暗喻了刚直不阿的人格。除了雄奇的景色，作品内在的隐喻的内容更为深刻，是“象”与“象外之象”的统一，可谓意境深远，情意绵长。

其次是细笔山水画，此种风格主要受沈周、文徵明绘画的影响并加入了元人的画法。该风格用笔清润秀俊，墨色清丽洒脱，多用平远的构图去描绘园林内部景色和文人雅士的生活，是对文人画逸趣的延续。《琴士图》就是这一风格的代表作品。此卷是唐寅晚年为琴师杨季静所作。画中山石墨色秀润，用笔飞舞跳动。山石树木的描绘，有着文人画不重形似的逸趣。左半部为湖水和远山的描绘，右半部描写了人物抚琴的情景。琴师偃坐，作抚琴状，人物描绘极为细致，以赭石染人面，并用细线勾出，树干及山石明处，略施青绿，清旷野逸之趣油然而生。背景潺潺的泉流，巧妙地烘托出琴音的曲折悠扬，让观者有耳目生风，尘虑涤尽的臆想，着实意境悠远。

第三是具有独创风格的山水画。这类作品笔墨秀润淡雅、流畅活泼，具有一种温文飘逸的艺术风格，是唐寅成熟时期的绘画风格，其代表是《落霞孤鹜图》。在笔墨技法上，或点或勾，变化极为丰富。近景的山石多用湿笔皴擦，用墨相对较重，勾斫相间，气韵相生。中景极为工细地勾出临江的水阁和内部的人物。几棵柳树相应而生，姿态各异，树干用淡墨染出，明暗各异。柳条及枝叶用细笔写出，树根的表现极为夸张，尽显郁郁葱葱。远景是巍峨的山体，岩体自柳梢直立而起。山顶绘有密峦，并以苔点簇簇，苍茫葱郁。画面内容描绘了高峻柳岸，水阁临江，在水阁中有一高士，坐在椅子上远眺落霞孤鹜。高士的胳膊松软地搭在椅子上，似是无力，亦似无奈，好似唐寅此时真实的写照。整幅作品笔墨和悦润泽，构图洗练洒脱，意境高雅沉静。左上角题写“画栋珠帘烟水中，落霞孤鹜渺无踪。千年想见王南海，曾借龙王一阵风。”表现出唐寅对《滕王阁序》作者王勃少年得志的羡慕，亦对自身坎坷的遭遇感到伤感。此幅作品所描绘的景色静寂冷穆，仿佛时间就停滞在那一刻。观者在观景的同时还会感受到作者的内在情怀，这种情怀就是生于象外的“境”。从画作中，我们看到的是作者对世界的冷眼旁观，对人生的失望伤感，和早期画面中所体现的积极向上的情感迥异。

3 结语

唐寅的山水画大多以高人雅士，花溪隐士为题，这也正是他思想情感的外化，无论多么巍峨雄壮的山水都会有人物形象的出现，画中人物虽小，但神情、动势、仪表都极为生动，都有一些故事情节，不同于一般的点景人物，各个都是点睛之笔。唐寅的山水画多会引以自喻，寓于作品浓厚的情感，所以唐寅作品中，不仅有美景，更有浓浓的“意境”。

参考文献：

- [1] 紫都, 霍艳华. 唐寅 [M]. 北京: 中央编译出版社, 2004.
- [2] 唐寅. 唐伯虎全集 [M]. 北京: 中国书店, 1985.
- [3] 祝允明. 怀星堂集 [M]. 文渊阁四库全书本.
- [4] 叶朗. 中国美学史大纲 [M]. 上海: 上海人民出版社, 1985.