

紫禁风尚……观察

人与自然：东方和谐山水间—— 中国绘画的哲学思考

◎ 余辉（故宫博物院研究馆员 中方策展人）

● 中国古代哲学美学所倡导的是人类与自然、生灵和人类自身的和谐美，这和古希腊哲学家赫拉克利特（Heraklitos）提出“美在于和谐”、十八世纪法国启蒙思想家狄德罗（Denis Diderot）强调“美是关系”的命题正相一致。中国古代画家大都有自己的哲学归宿，因而历来强调“画乃文之极也”，即绘画要表现画家的哲学美学观念，隐现出对自然、对人类的哲人之思。

● 以山水画为例，中国的哲学美学表达了东方民族的人文精神，南宋儒学大师朱熹“天地以生物为心，人以天地生物之心以为心”的哲学观念，其根本就是要求人类与天地万物建立和谐的人文关系，人类的生命价值取决于与自然界的和谐程度。山水画家都认为：一个人的业绩无论如何辉煌，最后的归宿都是自然山川，山水画的创作目的就是向他人、对自己述说这个恒定的真理。因而宋代画家郭熙就提倡画中的山水应当体现出“可望、可游、可居”的艺术魅力，这就缩短了欣赏者与艺术品之间的距离。既然是以山水造型的手段来陈述这个普遍真理，那么，画家所描绘的山川就不可能是某个山川的具体部位，而是画家所熟悉的诸多自然风光之精萃，甚至是描绘想象中的仙山琼阁，即便作品的名称来自一个具体的地名，也要描绘得比该地的真实景象更完美、更丰富、更典型。

● 再以花鸟画为例，各种动植物是自然山川里的精灵，它们是“天人合一”的重要组成部分，也就是中国古代哲学中常说的“物我合一”。自然界中各类植物所表现出的自然属性和各类动物所显现出的本能属性，常常被画家赋予人类的道德属性，为之所进行的表现性的艺术创作则是花鸟画。画家以暗喻、借喻、明比等创作手法进行精神自励或倡导高尚的德行，避免了单纯的伦理说教。在这方面，中国绘画与西方绘画有许多共通之处，因文化背景的不同，寓意的内容也不尽相同。在花鸟画中，已形成相对固定的象征意义，松树高大且不畏寒冷，梅花在隆冬盛开，寓意德行高尚不屈从邪恶，竹子中空而有节，比喻固守节操、为人谦逊，这三种植物被赞之为“岁寒三友”。又如荷花生长于污泥塘里而自身洁净，象征着不与恶势力同流合污。有些寓意是与人

