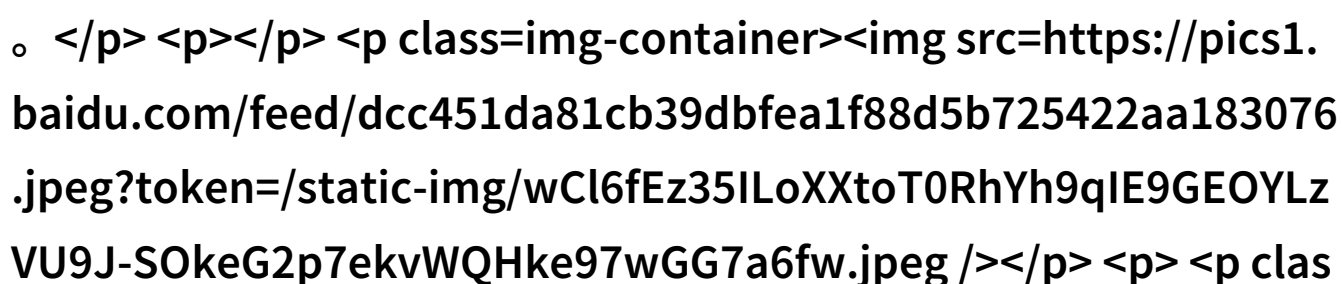

游历游世游心论庄子游的思想在文人画创作

文人画，是文人士大夫们以其独特的艺术追求，来表达他们对世态变化和生命感悟的产物。因而，庄子对自然的崇尚，也必然决定了后来中国文人画家的审美倾向。表现在绘画中主要有三方面，一为不加修饰，天真自然。二为摒弃思虑，洒脱率然。三为重气尚神，顺物自然。这三个方面，分别与庄子美学思想中的“游”的三个层次相对应，一是崇尚自然的游历，二是摒弃世俗的游世，三是物与神游的游心。同时又都是为了达到庄子“游”思想的最高境界，即游心，实现艺术乃至人生之美。

文人画的创作，主要强调的是文人画家自身情感的抒发，而这种情感抒发是通过绘画艺术表现出来的，建立在对外在自然世界的经历与感悟之中。而庄子“游”思想中的三个不同层次，为文人画家的绘画创作提供了思想来源。

《松石牡丹》清 朱耷

一、文人画的创作方式：庄子“游”思想中的游历，在文人画创作的前提主张——“搜尽奇峰打草稿”中的表现

清代的石涛提出了“搜尽奇峰打草稿”的创作主张，对后世文人画的创作产生极为深远影响。这种绘画观念，在注重主体意识表达的文人画中表现得尤为突出。这些绘画观点的层层深入，正如庄子“游”的思想，从单纯的游历自然，到从自然中寻求个体自由，最终寻求的是脱离尘世，超凡脱俗，沉浸于道的心游。

那么，“搜尽奇峰打草稿”是怎么对应庄子“游”思想的三个层次呢？

首先，“搜尽奇峰”中包含着庄子游历思想的两个方面。一是对自然山水的游历，因为现实生活的困苦与不堪，出家为僧的石涛寄情于山水

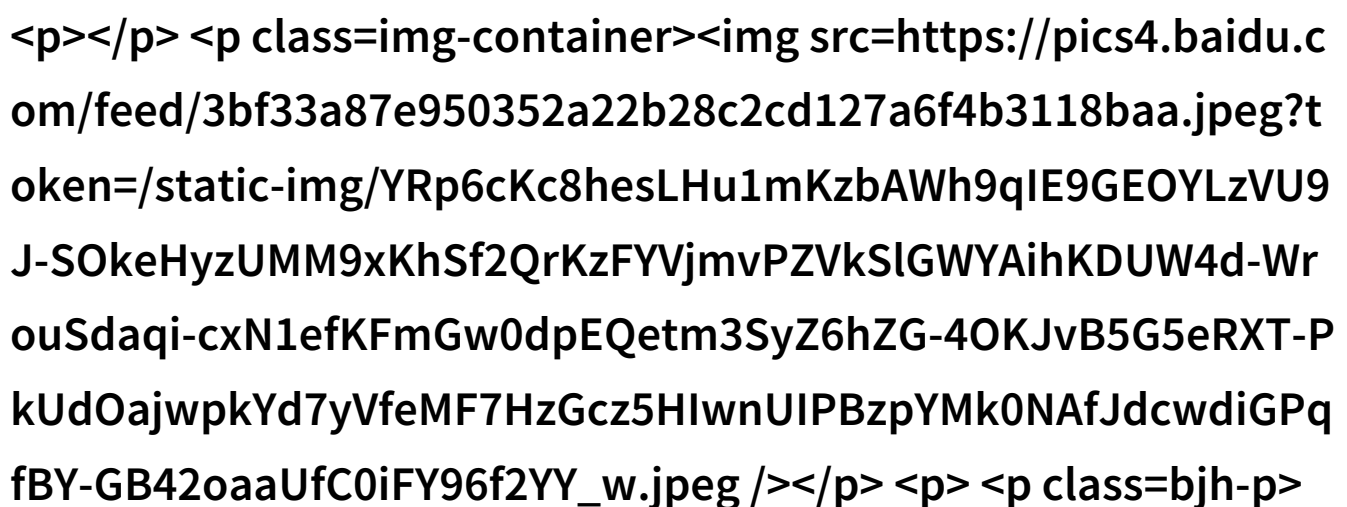
，云游于自然之中。一“搜”一“尽”，可见其游历之辽阔。二是在自然的游历之中，寻求自身的个体感受与自由。将自然之中的所见，化作为个体自由服务的审美感受，其创作的重点非于对奇山怪川的刻板临摹，而是“予脱胎于山川也”。认为绘画之中的“奇峰”，并非单纯大自然中所见景色之中的奇山怪川，而是通过对其进行感受、领悟而创作出来的，是将自然之美加之绘画主体对美的感受和理解得来的。

其次，石涛对于“打草稿”三字的运用也恰到好处，耐人寻味。所谓的“草稿”，即不是正式的画作。通常意义上看，草稿是对正稿的一种前期准备。具有很强的偶然性，是一种没有压力的记录与尝试，因而最能反映创作主体的主观感受。

因而“打草稿”正是石涛在游世思想指导下抛却功利、身心自由的一种绘画状态。

《搜尽奇峰打草稿图》局部 清 石涛

《搜尽奇峰打草稿图》局部 清 石涛

另外，石涛还创作了画首题有“搜尽奇峰打草稿”字样的《搜尽奇峰打草稿图》。在《搜尽奇峰打草稿图》中，繁多的山石树木相互之间通

过揖让关系相连接，危崖层叠，群山怀抱，不时有尖峰峭壁直插云霄，期间有奇峦怪石错落，给人广阔自由的感受，引人无限遐想。可以说，我们能从画中那些形神兼备的奇山怪石中，体会画家的心思。

石涛的另一幅代表作品《四边水色图》，同样也可以看出其绘画特色。整幅画面选取的都是极为简单常见的自然之景，然则画家以不拘一格的布局以及稠密的皴点画法，使得画面中的自然之景取之自然的同时又布满画家的深思，因而独具特色，给人以无限的想象。

“搜尽奇峰”是为能体现个体人格和自由的“打草稿”所做的准备。因而，“搜尽奇峰打草稿”既是文人画的一种创作方法，更是文人画家注重思想表达的一种生动体现。庄子“游”的思想在此观点中虽无所提及，却深深贯穿其中，处处有所表现。

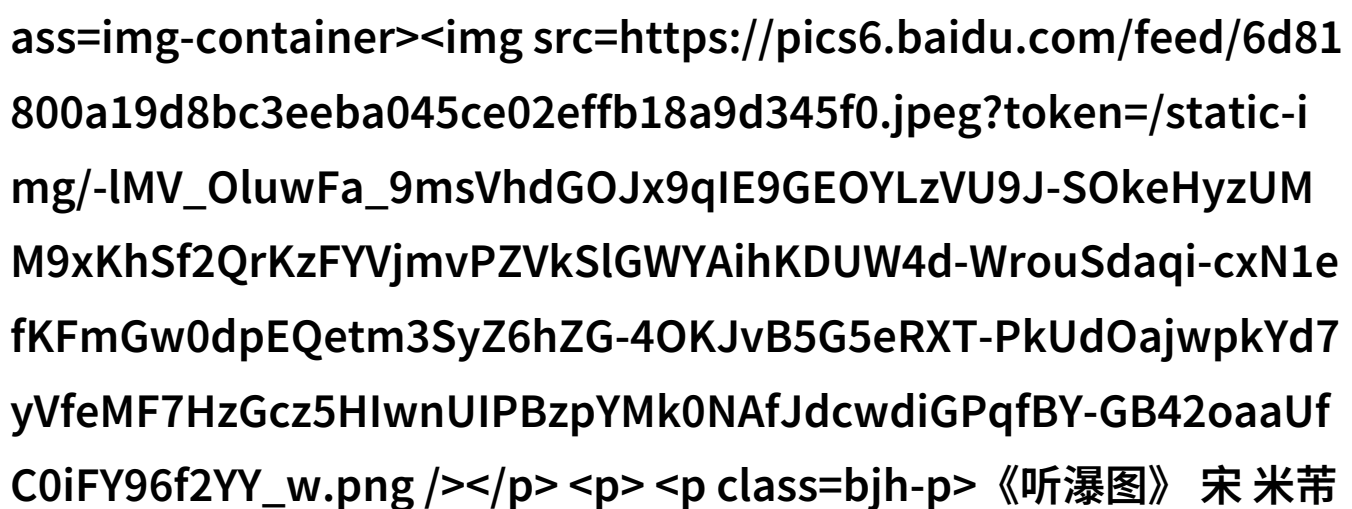
《搜尽奇峰打草稿图》局部 清石涛

二、文人画家的思维方式：庄子“游”思想中的游世与文人痴颠形象的联系，为文人画家们在世俗束缚中的自我解放指明了一条道路

文人画是在古代封建社会不断发展的，由于、文化的历史特殊性，随着朝代的更替与发展，文人士大夫们的地位不断降低，甚至在很长的一段时间里处于“九儒十丐”的窘境之中。充满剥削与压迫的社会现状令文人士大夫们大多仕途坎坷，朝不保夕，很难实现自身的理想与个体的自由。随着道家学说的广泛推广，其中，庄子的“人能虚己以游世，其孰能害之”的思想，启发了封建统治下仕途、生命岌岌可危的文人士大夫们，为他们保全自身寻找到了一个新的路径。

庄子认为，与其在社会之中处处受到限制和压迫，还不如采取游世的态度，逍遥于功利与世俗之外的自由之境。

北宋著名的书画家米芾，虽然饱读诗书、满腹才华，仕途却非常坎坷，所做过的官职也不高，曾经因为与当权者言论不和不得不离开京城，之后一直到死前都再也没有得到重用，并且常常因为“出身冗浊”而被人而羞辱。而且，他行事怪僻，经常做出不合乎世俗的事情，在《宋史》中就有关于他怪异行为的记载，“元章居母丧二十五月服除，此时居汴京保康门内，出则戴高檐帽，撤轿顶而坐，招摇过市”。其实在《庄子》中也有庄子痴颠的记载，“庄子妻死，惠子平之，庄子则方箕踞鼓盆而歌”。可见米芾之“颠”源自于摒弃世规俗距、崇尚游世思想的痴颠之鼻祖——庄子。

《听瀑图》宋米芾

另外，梁楷以减笔画闻名于世，善于画人物、山水画，曾经做过画院待诏。但最后因为受不了画院那些繁琐的规矩，不想再受束缚，便将南宋皇帝赏赐的金带悬挂于壁上，辞职就离开，因此有“梁疯子”的称号，为文人画家中痴颠的又一代表人物。受到统治阶层赏识的梁楷为何弃金带而去？或许与庄子不愿如死去是神龟被藏于庙堂之上而更向往“曳尾于涂中”的游世思想相类似，梁楷不愿受制于统治阶级的束缚，而宁愿做“梁疯子”，放浪形骸，无所顾忌地张扬着自我人格，以此释放自我，求得超然物外的自由之境。

在文人画家中，这种痴颠疯狂的画家不在少数。归根结底，源于文人士大夫们对封建社会中统治束缚的一种自我保全与解脱。庄子“游”的思想刚好能

够回答他们对于现实生活的苦闷与困惑，为文人画家们在世俗束缚中的自我解放指明了一条道路，即通过寄情于自然、脱离于尘世来寻求精神上的至美之境。

《泼墨仙人图卷》 宋 梁楷

三、文人画的表现形式：文人画线条中的“一简二拙”与庄子“游”思想中的游心的转化

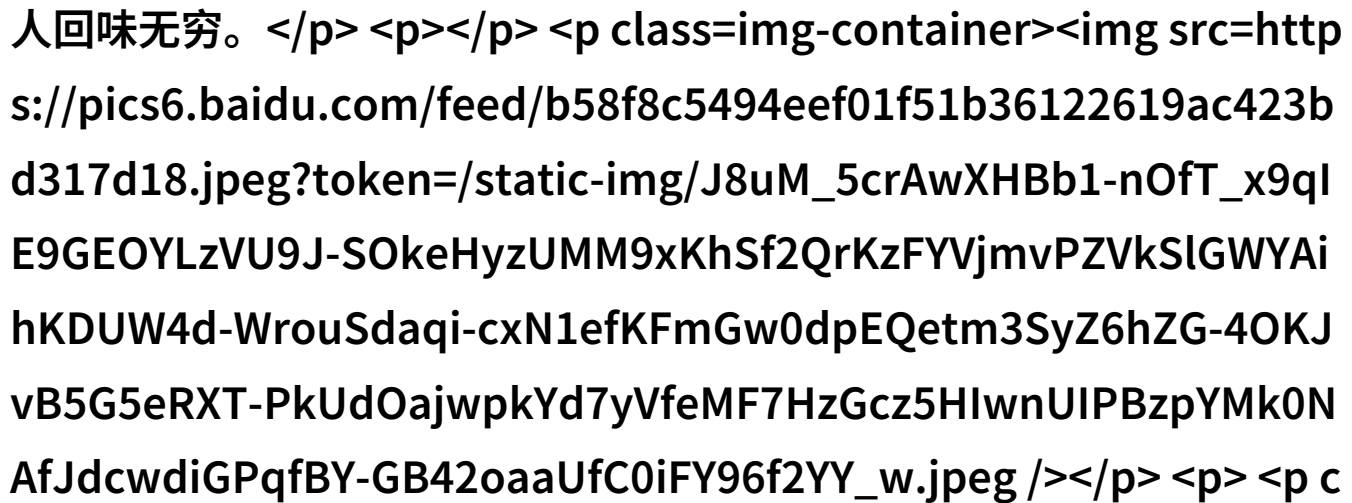
文人画的美，是通过造型语言与色彩结构来实现的。线条是绘画中造型语言的重要组成部分，唐代的李公麟在《宣和画谱》中说，“笔愈简而气愈壮，景愈少而意愈长也”，古人认为绘画中笔法的简练，恰恰可以营造出气韵生动的效果，从而形成深邃的艺术境界。

纵观庄子“游”的思想，其最高境界就是游心。“游于心”是庄子思想的总论，也是一切“游”所要达到的最后目的。庄子思想中的“技进乎道”中的道与技的关系，也是对“游”思想三层境界之间关系的一种阐释。对于道与技的关系，在庄子的思想中，道指的是其最高境界，即游心。技则是一种技能，在追寻道的过程中的一种手段和途径。

想到达到道就需要丢弃一切世俗功利去游世，使得技在空明的心境中不断完善与升华。同样，当技脱离了一切束缚，也就更加趋向于道。

-4OKJvB5G5eRXT-PkUdOajwPkYd7yVfeMF7HzGcz5HlwnUIPBzpYMk0NAfJdcwdiGPqfBY-GB42oaaUfC0iFY96f2YY_w.jpeg width=437 /></p><p><p class=bjh-p>《松鹿图》清 朱耷</p><p></p><p><p class=bjh-p>八大山人，即朱耷，在十九岁的时候，明朝灭亡，家破人亡的境遇让他的精神受到了严重的打击。面对统治阶级的专横跋扈，满腔的绝世才华与抱负却无以施展，在几度失望之后，八大山人将自身情感寄托于书画之中。晚年的八大山人心态渐渐趋向于平和，绘画也处于最为成熟的时期。<p class=bjh-strong>八大山人将这一生所有的苦难与感悟化为心中的画面，情到深处，用最简单稚拙的笔法加以勾勒，使得画面结构自然，意境深远，拙而不笨，达到了绘画的最高境界。</p><p></p><p></p><p><p class=bjh-p>在对先辈的学习方面，八大山人钟爱于倪瓒的画风，同时向往着庄子的游心境界。在绘画中成功实践并发展了倪瓒的减笔法，也时刻地实践着庄子的“游”，通过游世后，心境空明，“技进乎道”，实现所向往的游心。在八大山人的《秋山图》中，可以看到历代大家技法线条集合的影子。董其昌的披麻皴，倪瓒的折带皴及郭熙的卷云皴等等。<p class=bjh-strong>可见八大山人为了游心，在技法中下足了功夫，以便达到“技进乎道”的要求。</p><p></p><p></p><p class=img-container></p><p><p class=bjh-p>《秋山图》清 朱耷</p><p></p><p><p class=bjh-p>另外，在八大山人简笔绘画的代表作之一《荷花小鸟图》中，其中锋用笔，于浅水露石之中画出荷花修长的叶茎，体现其君子之风，两只小鸟以干笔浓墨勾勒，鼓着眼睛，四目对望，表达内心对现实的惶惑和不解。在石头的描绘上，他用极简的线条，勾勒出石的形态，结构简单，省略

细节，看起来稚拙可爱，抽象线条结构于意料之外回收，初看像是初学者不懂笔墨之控制，细细品味却发现韵味十足，是其摆脱一切束缚状态下的自由勾勒，正合“繁中置简，静里生奇”之妙。整幅画面用笔不多，却将画家自身的情感表现的淋漓尽致，“画与人一，人与天一”，令人回味无穷。

《荷花小鸟图》清 朱翥

总结

文人在创作文人画时，离不开庄子“游”思想的影响，而庄子“游”的思想，由低到高分三个不同层次，分别是崇尚自然的游历、忘却功名利禄而用放逸思想来对待世界的游世、在精神世界中达到空明状态的游心。这些美学思想为文人画的产生与发展提供了重要的思想基础，在文人画家的思维方式、文人画的创作过程及其表现形式等方面处处可以看到庄子“游”思想的影响。

[下载本文pdf文件](/pdf/4375-游历游世游心论庄子游的思想在文人画创作中的体现.pdf)