

浅谈“天人合一”思想对中国花鸟画的影响

◎韩娜娜

艺术来源于生活又高于生活，人类属于宇宙万物的一部分，人的生存发展依赖于宇宙万物，我们经常脑中会有思考这种意识，除了当下生活中可以感知的事物以外，还有我们所不能感知的。艺术是生活的一部分，我有一种思考，或许它是先人类之前就产生的，又或许它是伴随着人类的发展得以发展产生。宇宙万物存在的必要条件之一就是世界万物和谐统一。而我认为中国自古就意识到了这一点，中国的传统文化、哲学、美学从古至今都贯穿着“天人合一”哲学思想，中国绘画创作的过程中所体现的道法自然、自然而然、既是人生的哲理也是表现出艺术家“本我”与宇宙万物的联系与交流。尽管我现在对“天人合一”思想理解的不够透彻，但以现在我个人的浅显的理解来分析研究一下“天人合一”思想在中国花鸟画中的影响和体现。

道可道，非常道。名可名，非常名。无名天地之始；有名万物之母。故常无欲，以观其妙；常有欲，以观其徼。此两者同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。老庄思想的核心是“道”，他们认为“道”是宇宙的本源，也是统治宇宙中一切运动的法则。“天人合一”思想自古以来就对我们生活的方方面面影响较多，它在古代各个国家的绘画中都有发展和继承，并且中国绘画作为时代精神的产物，受到了老庄思想深远的影响，“外师造化、中得心源”即是由老庄思想发展而来，“造化”，即大自然，“心源”即作者内心的感悟。“外师造化，中得心源”也就是说艺术创作来源于对大自然的师法，但是自然的美并不能够自动地成为艺术的美，通过自然与本我的加工改造创作出具有意境的作品。而“天人合一”思想在花鸟画中影响众多，在接下来的文字里，我将从花鸟画与“天人合一”思想之间的联系和体现来发表一下我个人的见解。

“天人合一”，为哲学思想，最早是

庄子提出来的。“天”代表“道”“真理”“法则”，“天人合一”就是与先天本性相合，回归大道，归根复命。“天人合一”不仅是一种思想，而且是一种状态。“天人合一”哲学构建了中华传统文化的主体。宇宙自然是大天地，人则是一个小天地，人和自然在本质上是相通的，故一切人事均应顺乎自然规律，达到人与自然和谐共生。西方哲学上也有“天人合一”的思想，西方与此相对美学思想是“主客二分”的思维模式。中国传统哲学和西方哲学因生存环境、社会状况、历史背景和文化传播的差异，形成了两种显然不同的今性。中国传统哲学以“天人合一”为主导，西方哲学以天人相分为前提。

正是由于“天人合一”思想观念的影响，中国传统绘画在表现时提倡主观和客观的高度结合，重视表达个人的感悟和世间万物的生命精神。我认为万事万物即是生命体，在绘画创作的时候不以追求简单的形似而是要追求自然界中的一草一木一枯荣的内在理解，这也是作为画家心性的表达，我们常常说一个人的画给人呈现的气韵、感觉、格调往往是跟创作者气息相连，或者说未见其人先见其画。画家更多关注表达的是物象的内在精神以及内涵。

“天人合一”思想对花鸟画的题材、意境、审美等方面的影响。“天人合一”是中国画审美追求的最高境界，要达到这个境界必需“心与象合”。即“心”与“象”要达到融会贯通后所呈现的“天人合一”的意象美境界。二者相互依存，缺一不可。“天人合一”思想，在与自然的紧密接触中得到心灵安慰和精神升华。以大自然为师，道法自然，使得绘画多了一份单纯，小我与自然万物的密切联系浓缩于一张宣纸一支毛笔和墨汁中去……“天人合一”思想也使得花鸟画的题材上受很大影响，比如常见的梅兰竹菊来比喻人的高风亮节，画家通过比兴手法将情感观念寄托

到画中。如郑板桥画墨竹曾诗：“咬定青山不放松……任尔东西南北风”的坚毅风骨，以及王冕画梅花：“不让人夸颜色好，只留清气满乾坤”的高雅逸气。可见“天人合一”哲学思想对中国花鸟画的题材的影响，都是以自然环境中画家熟悉常见的花鸟植物进行刻画。“天人合一”思想对中国花鸟画中的意境也产生着潜移默化的影响。我们从意境的本身含义来看，它是主客体高度融合下的艺术创造，是情与景、意与境的有机统一。简单来说就是当我们看到一幅好的作品时会除了画家所展现出来的高超技艺以外，更多的是被这幅作品所传达出来的意境深深折服，而意境正是需要画家以饱满的感情进入主观和客观的相交融的状态，寄情于物、寓意于景，进行加工改造成为画家的精神体现。在“天人合一”思想观念的影响下，中国画家以主客相融的状态进行创作，把自然人化，体会自然的神韵风采，提升精神境界的作用。比如明末清初的画家朱耷，他的花鸟画以水墨写意为主，形象夸张奇特，风格凝练沉毅是画派一代宗师。他所画的花鸟画《荷花水鸟图》《松石图》等鱼、虫、鸟大多都是以白眼示人。造型简练，作品给人以耐人寻味、高傲、自洁，愤世嫉俗的视觉冲击力，意境深远。我想他的作品做到了绘画中的“天人合一”，他所画的鱼虾已经超脱了现实生活中的形象，融入了个人的思想感情，真正做到了情景、寄情于物的高度融合。中国画重视生命感的表现，这与“天人合一”思想中的“重生”观念相吻合。如徐渭所创作的《墨葡萄图》，该画风格疏放，不法形似，正是画家作画时将情感泻于笔锋的结果。

“天人合一”对中国美学思想的深刻影响已经是学界的公认，中国画在其形式构成、造型特点、题材分类、创作过程中和品评上都体现着“天人合一”的观念。我们常说一幅好的作品常常是“妙在似与不似之间”，是个人与世间万物的联系之

融合，中国画立足于精神与生活自然的统一，其中花鸟画的旨趣反映了文人画家们“天人合一”的生活理想，并有很多画家达到了“妙语自然、物我两忘”的境界。在品评方式上有着妙品、逸品、神品、能品四个品评标准。“天人合一”思想对中国画以及花鸟画的影响深远，古人在作画做人时都会秉承着对自然的敬重之意，这思想就像是一根脉络一样将古代与现代串联起来，以显现主体内在精神为主，追求气韵生动和意境，形成独特的透视方式。

书画名家



贾广健作品

作者单位：

天津美术学院 中国画学院 花鸟专业