

萧云从天真平淡的美学要论

梁姁

安徽新华学院 安徽 合肥 230088

【摘要】在明末清初这个新旧王朝更替的历史时期，文人士大夫的一些活跃思想，直接或间接地作用于上层建筑的文化艺术领域。画坛艺术流派纷立，以萧云从为代表的“姑孰画派”就是其中的典型，萧云从以其天真平淡的美学思想享誉中外。

【关键词】萧云从；天真清淡；美学；精神

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.774

一、诗为题画

萧云从身处明末清初时期，由于特定的社会环境和反清复明的心路历程，他内心悲愤、苦痛与无奈，唯有隐退世俗，从而获得精神上的天真与平淡。“中国的文人画有一个显见的情况，就是画家们习惯于在自己的作品上著诗或跋文，表达观念，以彰性情。”^[1]萧云从也不例外，不仅精通绘事，在诗为题画上也成绩斐然，意境深邃。他的“诗文援笔立就，公卿士大夫器重之”。^[2]

据不完全统计，明朝沦亡之后，萧尺木的画作有近三十幅之多，这些画中多有题诗。在诗作上，除了现实题材的作品，更有继承唐代诗人王维所谓的“诗中有画，画中有诗”的传统山水题画诗风格。且在1645年，清军南下之前，就出此作品《秋山霜霁图》，其中题诗云：“一林霜叶可怜红，半入虚中半雾中。冷艳足为秋点染，从来多事是西风。”^[3]11-12

全诗共分四句，前两句写霜林红叶、虚空云雾清新雅致，运用大笔勾勒，妙笔生花，把秋林、秋叶、秋色、秋光描绘得万紫千红，明净之感。后两句描绘多事的秋风将秋山、秋空点染出绮丽的炫境，特别是“冷艳”二字运用极为巧妙，仿佛在冷峻之中注入俏色，淡雅之中浮见丽容。自古以来，历代文人墨客都以吟咏秋景的荒寒凄凉，寄以自己的悲伤落寞情怀，陈陈相因，相沿成习。而萧云从在这首诗里，赋秋以新意，改变了以往悲秋萧瑟的气氛。虽然只是寥寥数笔，却已将秋天的自然美和高洁感渲染的淋漓尽致，焕然一新。同时不难看出，萧云从亦将自己内心的淡泊隐逸之心和对秋景秋色的无限喜爱之情，融入到这诗情画意之中，格调清新淡雅。如萧云从山水画作《云台疏树图》便是极好的印证，其中题画诗曰：“朝起见红日，气象殊佳哉。世事不与我，独登书云台。得此丈余宣德纸，滑腻流光一带水。啜茗焚香染数峰，疏树寒烟青欲雨。吾生得意岂须多，月窟天根自筑窝。安乐何云处否吟，山高水长奈我何？君不见灞上余芝客，湖边配菑人。鹏风龙气几千里，三月飞涛出禹门。”

这是一首古体题画诗。

前四句以即景起兴的方式开头，表露了作者不与世事的超脱态度；第五至八句，写用纸作画、焚香煮茗，尘心顿尽。第九至十二句，既写身境、画境，同时也抒自己的心

境。作者处在一个无干扰的幽静环境，不让尘嚣扰乱自己的心境，仿佛运腕挥笔之时便畅快、清舒。最后四句写心随画意、诗意的牵引，任情性自然流露。此时，诗境、画境、心境，合而为一，和谐一致。

在《秋山读书图》中题：“松间营草屋，石上有流泉。静坐复何虑，端心挥五弦。读书还太古，种树经□年。目极秋云外，情深霜叶边。野人爱山水，半壁写寒烟。”^[4]32

这首题诗字里行间透视出萧云从归隐山林的出世心理，第四句尤为道家遁世思想。萧云从将此诗题在图画的空白纸处，一是为了诗画交融后所呈现出淡泊超尘的意境；一是出于诗文、绘画的经营位置，从而实现艺术和形式上的完美统一。

再看他的《秋山访友图》题诗：“秋风谡谡水潺潺，曳杖闲行意坦然。应访石桥东畔去，友人茅屋竹林边。”^[5]流水、石桥、茅屋、竹林，真是一幅随意渲染的秋山幽情图。诗人用简练苍劲的笔法，勾勒一个多么美丽恬静的画面。这种桃花源式的生活描绘，既突出和强调了画面主题，又淋漓尽致地烘托和渲染了诗人的感情、意趣，寄寓了作者的理想和憧憬。萧云从还有一些题画跋文，多是描写他遁迹山林，超于世外、天真平淡的生活观念。如《归寓一元图》卷末跋文：“步奉至禅房，晤僧净儒，接谈倾盖，大有远公妙谛遗风。终及书画津津，后呼侍者捧所自作《归寓一元图》，索余品题。展卷击节，颇称遒劲。熟视气蒸冉冉处，真令人引神于慧心之域。曾赠之以‘静习平心法，寒烟冷雪诗’之佛句。继归鸠江，坐小斋，神怡僧卷，恍在目前，仿佛运笔，遂成一辙。仍将僧所题原卷之诗删订列载。敢云生平攻苦，获为并博于世耶？亦日聊为效颦，或可异日逢僧相悟同心，鼓掌若合一契也云尔。区湖萧云从并题。”^[3]133-134

萧云从在丙申（1656年）春天，到达“宛陵”（今宣城），游览诸峰时，到达白云巅的圣禅房，“晤僧净儒”，善绘事，萧云从题其所作《归寓一元图》遒劲，且赠“静习平心法，寒烟冷雪诗”之禅语。回芜湖不久，萧云从便绘《白云山长松草图》，与其合名《归寓一元图》。透过这些不难发现，萧云从的内心是淡泊平静的，自然超脱的。

二、以书入画

“书画同源”是唐代张彦远在其《历代名画记》中首次提出得艺术理论，他认为“故工画者多善书”^[6]。可见，

书法对于绘画者的重要性。书法中的正宗传统是在宋朝建立起来的，米芾在其中起了推波助澜的作用，他认为“平淡天真”即是绘画美的标准。

尺木自学习书法以来，汲取了晋唐以来各大家之养分，从而形成自己疏淡清新的书法品格。萧云从一般多用行书书写诗文题画，如《秋山访友图》、《墨竹图》、《赏菊图》等等，字结体瘦直修长，布局参差有致，起笔厚重、收笔疏朗，风调秀健、俊逸潇洒。上文中提到的《离骚图》，共六十四幅，均是以篆书书写画题。《地震图》等都以楷书题跋。然《明月归舟图》乃萧云从十九岁时所作，竟是草书写诗赋上，可知萧云从在年少时便通晓草书。

萧云从面对其时极其复杂和异常尖锐的社会矛盾，没有降清为官，而是选择避世，遁迹山林。书法平淡自然，笔致轻松，尽显文人气息。

三、诗书画的“珠联璧合”

自古以来，绘画和诗词都有着各自独特的表现范畴和特殊的表现力，二者边界不能被泯没。中国绘画主张以书法的精神为骨干，以诗的意境为灵魂，诗、书、画应当融为一体。”^[7]宗白华这样认为：“是诗启发了画中意态，画给予诗以具体形象，诗画交辉，意境丰满，各不相下，各有千秋……画外意，待诗来传，才能圆满”^[7]289。徐复观谈及“中国画与诗的融合”时曾说过：“诗画的融合，当然是以画为主；画因诗的感动力与想象力，而可以将其意境加深加远，这不是一般人所能做到的”^[8]。

萧云从61岁所作山水画《云台疏树图》4。（其全景图与局部图如下）。萧云从在题跋中写到：“丙申元旦晴和，胸中浩然，知世外有余乐，伸纸作画，顷刻而成”⁵。据此我们可知，先贤作画当日乃元旦节日，世人都在尽情庆贺、欢呼，而萧云从却闭门作画，正是印证了他“品高志坚”、不肯“随人俯仰”的品质。从画作中我们看到：山峰连绵不断，高低错落，鳞次栉比，疏树点缀其间。山间有四处房屋，点景人物三人，其中一老人身穿明朝服饰，手驻拐杖向左慢行，将要抵达茅亭。山峰高高耸起，瀑泉从山谷间飞泻而下。山的左侧平坡上有数间房屋，一人在其中端坐，木桥横跨门口溪上，船夫持桨而过，似回山里的家中。小舟停靠在江边。再经高峰，沿江山脚，栏杆横亘，逐级登阶，围墙带山，过墙门，松林耸立，山顶楼阁参天立等等景致。这一优美书画卷与前文中提到《云台疏树图》卷上题诗交相辉映，“诗画本一律，天工与清新”，同时也体现了萧云从清净超脱的心理和高风绝尘的精神品格。先贤在作品中所流露的清高不群的生活态度，实则是他对客观现实与主观心灵的协调统一，通过笔墨意蕴从而转化为审美意象。画面中的自然物象被描绘得简练概括，线条娴熟，画中山水似乎进入一种古朴、简练的高妙之境。就如画幅左侧题画诗的语言也表

现得简淡、冷峻、自然，完全摆脱了浓艳、冗杂和世故。这正是萧云从清高不群、自吟自叹品质的自然流露。

题诗书法清朗秀健，诗文、书法、绘画三者和谐而统一。一个文人追求光明、向往自由的生活状态，毫无保留的吐露出来，让人体会到回归自然的天真平淡之境！

天真平淡成为判断美的尺度之一，最早始于庄子的著述中。如《庄子·刻意》中强调“澹然无极，而众美从之”^[9]等等。至明代，董其昌也是把平淡天真作为判断美的标准，他提出以“淡为宗”，如《怡美堂集序》中所言：“昔刘邵《人物志》，以平淡为君德。……而大雅平淡，关乎神明。”^[10]淡，是天真，是不露斧凿痕迹的淡，是超凡脱俗的画格，亦是一种清欢的精神境界。

参考文献

- [1]高飞.不专宗法,自成一家——萧云从画学思想中的师古与创新[J].论坛,2016年,第1期:164-170.
 - [2]刘尚恒.二徐斋文集[M].天津:天津古籍出版社,2013:367.
 - [3]刘海石.清人题画诗选注[M].沈阳:辽海出版社,1998:10.
 - [4]沙鸥.萧云从诗文辑注[M].合肥:黄山书社,2010:9.
 - [5]洪丕谟.历代题画诗选注[M].上海:上海书画出版社,1983:104.
 - [6]张彦远撰,周晓薇校点.历代书画记[M].沈阳:辽宁教育出版社,2001:13.
 - [7]宗白华.艺境[M].北京:商务印书馆,2011:289.
 - [8]徐复观.中国艺术的精神[M].北京:商务印书馆,2010:442.
 - [9]庄周.庄子[M].内蒙古:内蒙古人民出版社,2008:136.
 - [10]陈传席.中国山水画史[M].南京:江苏美术出版社,1988:709.
- 基金项目:主持安徽新华学院2021年度校级科研一般项目《萧云从美学思想对“新徽派美术”的影响研究》,项目编号:2021rw023;
- 参与2021年度安徽高校人文社会科学研究重点项目《绘画视域下徽州文化符号发展与应用研究》,项目编号:SK2021A0787;
- 参与2021年度高等学校省级质量工程一般项目《新文科背景下信息技术在插画设计课程中的创新应用研究》,项目编号:2021jyxm0630;
- 参与2021年度高等学校省级质量工程一般项目《基于OBE理念下的现代图形教学研究与实践》,项目编号:2021jyxm0633.