

中国传统山水绘画中的道教精神与意象研究初探

■ 李凌飞

中国古典山水画蕴含的哲学精神与美学思想在发展过程中，深受中国本土生长的宗教——道教文化的浸润与影响，从其绘画表达、意境呈现与精神旨归上，都与道教文化精神深深暗合。中国传统山水画对自然的理解与再现，是超越世俗经验而直达生命本真的，这一点正好契合道教“法自然”的思想，其所追求的是直达本质的颖悟与会心。

中国古典山水画的宇宙观和世界观，实际上正是道教文化的宇宙观和世界观在艺术上的具体体现。放下了以自我为中心的唯心主义世界观，中国古典山水画将其哲学精神与美学思想完全与自然融为一体，实现了宇宙、自然、思想和艺术的同频共振，在和谐中谱写着璀璨而宝贵的文化篇章。

中国传统山水画代表着中国绘画艺术的最高审美和追求

中国传统山水画自秦汉初现端倪，至于隋唐，规模初创；五代两宋，达到技法和表现的巅峰，可谓集大成而成道统。从发展轨迹来说，并不比传统绘画中的人物、花鸟、鞍马、走兽等门类具有时间上的优势，然当其雏形初具，即被赋予超越其他传统绘画门类的地位，元代汤垕《画鉴》曰：“世俗立画家十三科，山水打头，界画打底。”^[1]之所以从产生之初，即被赋予如此与众不同的地位与价值取向，除了传统士大夫在儒家“修身、齐家、治国、平天下”的入世哲学笼罩下为身心自留“可卧、可居、可游”的心灵归属与审美后花园之外，更多的可能也来自中国传统山水画从产生到发展壮大并最终成型，在技法表现之外，始终都和土生土长于中国本土并影响、教化世代中国人的道教思想有着千丝万缕的联系密不可分，这不仅表现在意象选择、审美观照，更表现在灵魂上的共通与道法上的依存。

南朝著名画家宗炳在《画山水叙》中说到：“圣人含道映物，贤者澄怀味像。至于山水质有而趣灵，是以轩辕、尧、孔、广成、大隗、许由、孤竹之流，必有崆峒、具茨、藐姑、箕首、大蒙之游焉。又称仁智之乐焉。夫圣人以神法道，而贤者通；山水以形媚道，而仁者乐。不亦几乎？”^[2]赋予了山水画完全脱离绘画本身的生命学含义：澄怀观道、映物象形（自然），并列举

历代神人、圣贤，都在对自然山水的观照和游历中得出超然的乐趣，这超然的乐趣又反过来给予了圣人体察自然的神道法门，给予了贤哲修持人生的通达路径。“以形媚道”更谈到了山水画创作的目的论，通过对自然景观、现象的描绘与表现来接近、表达、取悦自然的法则（“道”），而绘画的其他门类，人物、鞍马、花鸟、草虫、宫观、走兽等等，更多的是在“悦人”的层面，悦人与媚道，其创作目的截然不同。

中国传统山水画对自然的理解与再现超越世俗经验而直达生命本真

一代传奇画僧石涛，善画山水，名重一时，可以说是明清之际传统绘画的集大成者。他的传世奇书《苦瓜和尚画语录》（又名《画谱》）开篇《一画篇》即说道：“一画者，众有之本，万象之根……立一画之法

黄公望《富春山居图》之《剩山图卷》现藏浙江省博物馆