

Discussion on the “Learning from Nature” in the Five Dynasties Landscape Painting — Taking Ju Ran as an Example

Shuai Cheng

Tianjin Academy of Fine Arts, Tianjin, 300141, China

Abstract

The Five Dynasties landscape painting is the treasure of ancient Chinese art, among which the Ju Ran's works are unique. Taking Ju Ran's as an example, this paper deeply discusses the concept of “learning from nature” in the Five Dynasties landscape painting. With its deep artistic foundation and unique creative perspective, Ju Ran's paintings show their deep awe and love for nature. His works, with overlapping mountains, gurgling waters and misty clouds, perfect the vitality and endless charm of nature on the canvas. This concept of “learning from nature” is not only reflected in his fine description of the natural scenery, but also reflected in his deep understanding and high refinement of the natural spirit. Through the in-depth study of the Ju Ran's works, we can better understand the artistic charm and historical value of the Five Dynasties landscape painting.

Keywords

Five Dynasties landscape painting; from nature; Ju Ran; artistic concept; natural scenery

浅谈五代山水画中的“师法自然”——以巨然为例

成帅

天津美术学院，中国·天津 300141

摘要

五代山水画是中国古代艺术的瑰宝，其中的巨然作品更是独树一帜。论文以巨然为例，深入探讨了五代山水画中的“师法自然”理念。巨然的画作以其深厚的艺术功底和独特的创作视角，展现了对自然的深深敬畏和热爱。他的作品中，山峦叠嶂，水流潺潺，云雾缭绕，仿佛将大自然的生机勃勃和无尽魅力完美地呈现在了画布上。这种“师法自然”的理念，不仅体现在他对自然景色的精细描绘上，更体现在他对自然精神的深刻理解和高度提炼上。通过深入研究巨然的作品，我们可以更好地理解五代山水画的艺术魅力和历史价值。

关键词

五代山水画；师法自然；巨然；艺术理念；自然景色

1 引言

五代时期，是中国历史上一个独特而精彩的时段，政治上的动荡与变革孕育了文化的繁荣与多元。在这一时期，山水画作为一种独特的艺术形式，迎来了其发展的黄金时期。五代山水画家们不仅继承了前人的传统，更在师法自然中找到了新的灵感与表达。他们以自然为师，将大自然的壮丽景色与深邃精神融入画作之中，创造出了无数令人叹为观止的艺术瑰宝。而巨然，作为五代山水画的代表人物，更是以其卓越的才华和独特的艺术理念，成为这一时期山水画的璀璨明星。他的作品不仅展现了大自然的魅力，更传递了人与自然和谐共生的深刻哲理。论文旨在通过探讨巨然及其作品，带领读者领略五代山水画的艺术魅力，感受“师法自然”

的艺术理念所带来的心灵震撼与启迪。

2 巨然的艺术风格和特点

巨然深受董源影响，他的笔墨技法、皴法运用以及整体呈现出的淡雅、温润的艺术风格，都与董源的山水画有着异曲同工之妙，这无疑彰显了董家风格的独特魅力。然而，巨然并非完全拘泥于前人，他在继承董源精髓的基础上，融入了自己的理解和创新。

特别值得一提的是，巨然的山水画在表现内容上具有显著的特点。他钟爱描绘峰峦岭竅之外的景致，如林麓间的卵石、松柏、疏竹、蔓草等元素，这些都为他的画作增添了别样的生机与意趣。同时，画中的幽溪细路、屈曲萦绕的山径、竹篱茅舍以及断桥危栈等景致，都透露出一种宜人的清爽气息，这也与董源山水画的表現手法有着相似之处。但巨然通过自己的艺术加工和处理，使这些元素更加和谐地融入画面，形成了自己独特的艺术风貌。

【作者简介】成帅（1994-），男，中国河北张家口人，硕士，从事中国山水画研究。

尽管巨然的山水画在一定程度上继承了董源的传统，并受到北方山水画的影响，但他仍然形成了自己独特的艺术风格和创新之处。他的作品以高山大岭、重峦叠嶂、复佛层崖为特色，在构图上与董源的平远山水有着显著的区别。此外，巨然在点法上也颇具匠心，他善用鲜明、疏朗的大墨点山石，使得画面更加生动有力。与董源相比，他的长披麻皴更加粗犷密集，笔法老辣，展现出一种独特的艺术魅力。这些创新之处使得巨然的山水画在继承传统的同时，也呈现出鲜明的个人风格。

3 “师法自然”对山水画的影响

3.1 “师法自然”理念的提出与形成

山水画中的“师法自然”理念，其深层含义远超表面的以自然为师或深入自然写生。它根植于古代中国的哲学思想，特别是道家的自然观。道家强调人应顺应自然、尊重自然，并从中汲取智慧和启示。老庄思想为中国艺术注入了强烈的主体意识，诸如天人合一、心斋、坐忘、道法自然等核心观念，均体现了对自然与人的和谐共生的追求。

这些哲学思想在艺术领域的影响深远。中国美学中的“澄怀味象”“平淡天真”“气韵生动”等审美理念，以及水墨技法的形成与发展，都与道家思想有着千丝万缕的联系。因此，当我们谈论山水画中的“师法自然”时，我们实际上是在探讨一种深邃的哲学观念及其在艺术创作中的体现。这种观念不仅塑造了艺术家的创作态度和方式，也影响了观众对艺术作品的欣赏和理解。

在魏晋时代，玄学盛行，人们对自然山水的眷恋和追求成为一种社会风尚。山水不仅被用作谈玄的场所和话题，更是被视为通达精神王国、体悟宇宙本体之道的桥梁。顾恺之在游历会稽时，留下了“千岩竞秀，万壑争流”这一脍炙人口的佳句，表达了他对山水自然的深刻感悟。

这一时期的画家们，通过描绘山水，传达出对宇宙本体之道的热爱和观照。他们的作品不仅代表着中国早期山水画理论的观点，更凸显出浓厚的东方哲学意识。在他们看来，自然山水是道的体现，而画家笔下的山水则蕴含着对宇宙本体之道的深刻理解和热爱。这种哲学意识与山水画的结合，使得魏晋时代的山水画具有了独特的艺术魅力和深厚的文化内涵。

总的来说，这个时代的山水文化是中国传统文化中的重要组成部分，它不仅反映了人们对自然山水的热爱和追求，更体现了东方哲学意识在艺术创作中的独特魅力。

3.2 “师法自然”在五代山水画中的表现和意义

五代山水画中的“师法自然”理念，确实深刻地体现了画家们对大自然的敬畏与热爱。在这一理念的指引下，五代山水画家们，尤其是巨然等杰出代表，通过他们精湛的笔触，成功地将大自然的壮丽景色、丰富生态以及那难以言喻的神秘力量生动地定格在画布之上。他们的作品不仅是对自

然景色的精美再现，更是对人与自然和谐共生理想状态的深情表达。南朝的宋炳在《画山水序》中提出的“山水以形媚道”的观点，与五代山水画家的创作理念不谋而合。这一观点强调了山水画不仅仅是对自然形态的描绘，更是对自然之道、宇宙之理的探寻和体悟。五代山水画家们正是以此为指导，通过对自然景色的精细描绘，传达出对自然精神的深刻理解与提炼。

至此，士人们对于老庄玄虚说理的抽象概念有了新的超越。他们开始直接从自然的变化中体悟和阐明宇宙之道，这样的转变促使了山水诗的兴起与发展。南朝的文学理论家刘勰在其著作《文心雕龙·明诗》中曾言：“庄老告退，山水方滋”，意指老庄的玄言逐渐消退，而山水诗则开始崭露头角，盛行起来。

可以说，五代宋初的山水画家是最具有原创性的，他们不仅继承了前人的传统，更在探索中创新，整理出了各种皴法、树法、云水法等技法，使得山水画的表現力更加丰富和系统。

与唐代山水画相比，五代宋初的山水画在技法上有了显著的变化。唐代山水画的技法以空勾、填彩为主，注重形式的表现和华丽的装饰效果。而五代宋初的山水画家们则更注重笔墨表达的多样化和可能性，他们脱下了华丽的装饰外衣，以更自然、更真实的手法去表现山水的美。

他们的作品尽物性、重气韵，不仅精细描绘了自然景色的美，更传达出了自然的精神和气息。这种体格宏阔、势质俱佳的山水画，是真正得到了山林之气的精髓，展现了人与自然的和谐共生。

总的来说，五代宋初的山水画家们在探索自然、发现整理山水画笔墨语言和语法的过程中，为后世的山水画发展奠定了基础，并推动了中国山水画艺术的繁荣和发展。他们的作品不仅具有极高的艺术价值，更体现了对自然的敬畏和热爱，以及对人与自然和谐共生的追求。

4 巨然作品中对于“师法自然”的理解与实践

巨然的《层岩丛树图》呈现了大雨后的山林景致。他独特的山石描绘手法，在后来的艺术史上被称为“矾头”与“披麻皴”。这些特征不仅展现了画家精湛的技艺，也为我们揭示了董源与巨然在风格上的传承关系，为我们理解他们的艺术风格提供了宝贵的线索。

在这幅画作中，山石的造型并未刻意追求雄伟或奇险的体势，画面上也未见明显的烟云形状。然而，通过笔墨的浓淡变化和景物的虚实处理，画家成功地营造出了一种烟云缭绕的氛围。整幅画作透露出一种平淡的意境，而非追求奇绝精巧的趣味。

郭若虚对巨然的画作给予了高度评价，称赞他“工画山水，笔墨秀润，善为烟岚气象，山川高旷之景……。”米芾云：“巨然师董源，今世多有本。岚气清润，布景得天

真多。”这些评价不仅展现了巨然在山水画领域的造诣，也为我们更深入地理解其画作的风格和神韵提供了宝贵的参考。

5 “师法自然”理念对后世的影响和启示

5.1 对中国山水画发展的影响

巨然的山水画在构图上具有独特性，他偏爱竖式构图，这一点或许与宋初北方山水画多采用立轴的传统有所关联。他的画作中，不仅展现了峰峦岭竦的雄伟壮丽，更在林麓间细腻刻画了诸如卵石、松柏、疏筠、蔓草等自然元素，使得画面充满了生机与活力。此外，幽溪细路、屈曲萦带、竹篱茅舍、断桥危栈等景象也常在他的画作中出现，共同营造出一种清新自然、宁静淡泊的氛围。通过这些精心设计的构图和细节描绘，巨然成功地将观者带入了一个远离尘嚣、充满自然之美的理想世界。

在笔墨技巧上相较于董源显得更为豪放。他善于用浓重的大墨点来点缀苔藓，这种手法既鲜明又疏朗，为画面注入了强烈的生命力。同时，他还熟练运用长披麻皴法，以粗犷而密集的皴笔刻画山石，笔法老辣且率性，成功地塑造出山石的质感和立体感。尽管巨然的作品中并不常见云雾缭绕的景象，但他却能通过精湛的笔墨技法和深厚的艺术造诣，在画面中传达出与董源同样浓重的湿润气息。这种笔墨技法的运用，使得巨然的山水画在表现自然之美时更加生动有力，充满了艺术魅力。

巨然的作品在审美追求上深深体现了对自然美的挚爱与探寻。他以大自然为灵感源泉，通过艺术的提炼和加工，塑造出别具一格的山水画艺术形象，每一笔、每一墨都充满了对自然的敬畏与热爱。这种深厚的情感和对自然美的独到见解不仅为他的画作注入了生命力，也极大地影响了后世画家的审美理念和创作方向。

五代山水画在中国绘画史上占据着举足轻重的地位，其影响深远且重要，被誉为中国山水画艺术的成熟与高峰。这个时期的画家们在继承前人优秀传统的基础上，勇于突破，进行了大胆的艺术创新。他们深入自然，细致观察，从中提炼出了独特的艺术语言，形成了各具特色的画风，赋予了山水画新的生命。

而且作品多富含文人气息，他们以山水为媒，寄情于画，通过细腻的笔触和丰富的墨色表达自身的情感和思想。这种将个人情感与山水相融合的绘画方式，不仅丰富了画面的内涵，也提升了中国山水画的境界。更为重要的是，这种绘画方式标志着文人画意识的觉醒，为后世文人画的发展指明了方向。

5.2 对现代艺术创作的启示

在现今这个科技日新月异、生活节奏急速的社会中，

效率和速度似乎成了人们不断追求的目标，而与此同时，对于自然环境的珍视和敬畏却在不知不觉中淡漠。然而，正是在这样的背景下，巨然的作品如同一股清流，以其特有的艺术魅力唤醒了人们对自然的敬畏与热爱。

巨然的画作中不仅是对自然的赞美和歌颂，更是对人与自然和谐共生理念的深刻诠释。他通过画笔告诉我们，无论科技如何发展，生活节奏如何加快，我们都应该保持对自然的敬畏和热爱，因为大自然才是我们真正的根和魂。在这个意义上，巨然的作品不仅是艺术史上的瑰宝，更是对现代社会具有深远启示意义的精神财富。

中国的山水画与西方的风景画自始便存在着本质的区别。对于中国画家而言，山水画并非仅仅是对自然景色的简单描绘或透视写生，而是一种深沉的情感表达与哲学思考的载体。它蕴含了中国人对自然、宇宙及人生的独特理解，展现了中国人特有的审美追求和艺术表现方式。

画家们不仅关注山川河流的形态美，更重视其背后的精神内涵和象征意义。他们通过笔墨的浓淡、线条的疏密、构图的巧妙来传达自己的情感与思想，使画面充满了诗意和生命力。

因此，中国的山水画不仅是一种视觉艺术，更是一种文化的传承和精神的象征。它深刻反映了中国人对自然的敬畏与热爱，对和谐共生的追求，以及对生命本质的思考与探索。这正是中国山水画独特且深刻的人文内涵所在。

参考文献

- [1] 马公伟.五代、两宋山水画的空问布局特征[J].胜利油田师范专科学校学报,2002(2):64-65.
- [2] 梁艳.五代、两宋山水画构图的审美特征嬗变[J].中国民族博览,2018(18):181-182.
- [3] 吴瑒.元明清山水画中的“亭子”[J].品牌,2015(1):150.
- [4] 杨文阁.浅说中国山水审美意识的发展渊源和中国山水画的发展[J].中国民族博览,2019(2):175-176.
- [5] 谷光灿.运用意境概念对山水画中空间认知方式的研究——以包含竹子的山水画为例[J].室内设计,2013(3):110-116.
- [6] 王妍.中国传统山水画与园林设计[J].安徽农业科学,2008(13):5386-5390.
- [7] 甘露.宋代山水画于现代传统建筑的影响——以园林建筑为例[J].设计,2017(20):128-129.
- [8] 李英梅.中国山水画早熟索解[J].徐州教育学院学报,2003(2):103-106.
- [9] 马祥和.王蒙山水皴法形态特征研究[J].中国民族博览,2019(22):151-152.
- [10] 马祥和.山水画教学研究之“皴法”流变[J].中国民族博览,2020(2):177-178.