

文徵明茶画艺术探析

许艳艳

(河北衡水学院, 河北 衡水 053000)

摘要 茶文化在明代属于独特的时代。文徵明作为茶画艺术的代表人物开拓了明代的茶文化和茶文明。文徵明的茶画淡雅自然、超凡脱俗、平和冲淡,代表着整个明代茶画的艺术审美和情趣风貌。本文通过分析文徵明的《惠山茶会图》、《品茶图》和《茶具十咏图》,重点分析文徵明茶画的艺术风格,并分析产生文徵明如此画作的原因。这样的梳理有利于我们了解吴中茶画的整体创作风格,有助于从一个侧面了解明朝的茶画,甚至明朝的茶文化。

关键词 文徵明 茶画 隐逸

明朝因为特殊的政治制度,迫使一大批文人画家纷纷将画笔对准茶事,描绘饮茶的宁静淡雅。这使茶画艺术有了新的发展,促进明代茶画艺术的盛行。明代的茶画艺术在中国茶文化中占据着特殊地位,所以便出现了一大批文人画家,文徵明便是其中一位。文徵明的茶画自然冲淡,在明代茶画史上占据着一席之地。

1 明代茶画艺术的盛行

中国有着悠久的饮茶和种茶历史,所以就有绵延流长的茶文化。茶文化有茶诗、茶词、茶画。茶诗和茶词自《诗经》便已经开始,其后到了唐朝为兴盛期,宋朝达到顶峰。茶诗词如同远行千里的大船,漂流在茶文化的长河中。当然丰富的茶文化中还包含另一种艺术形式——茶画。“历代茶

画艺术作品的内容,大多以描绘采茶、炙茶、碾茶、煮茶、奉茶、品茶、斗茶、论茶、以茶会友、敬茶传谊,以茶寄情等为题材。”^[1]如果说茶文学在唐宋繁荣,那么茶画在明朝则具有了空前的发展。明朝中叶,以沈周、曹寅、文徵明为代表的吴门画派,便用茶画来描写江南烟雨朦胧的山水世界,并通过茶事反映出文人特有的胸襟和情怀。吴中文人“以茶入画”的技法在中国茶画史上影响重大,意义深远。

明朝的茶画从总体上体现出两大突出特点。一是茶成为寻常之物,百姓人家皆有饮茶之风。明朝的茶画不再只是文人雅士抒发一己情绪的载体,而是将画笔对准了普罗众生。茶的清淡高雅、冲淡之风也不再是士大夫的专享情趣,而是深深地浸透在社会各个阶层。二是哲学境界的开拓。明代茶画中多注重闲情逸趣和宁静淡雅的境界,重视环境的清幽安

作者简介:许艳艳(1986-),女,山东枣庄人,硕士,讲师,研究方向:美术学、设计艺术学。

的神仙。他们宽衣长袍,有着如东晋陶渊明那般的名士风流。但是他们的茶具和茶叶又是属于陈老莲的时代,显然他们只是具有古拙的气质。但这种古拙并没有因此而让画中人物显得酸腐,恰恰相反,两个人物的古拙朴质让《品茶图》有了历史的厚重感。将绘画只是转瞬即逝的艺术开拓成具有时光穿梭感的绘画艺术。这是人物的古拙所显出的特有气质,也是中国茶画重要的审美意境。

3.3 空间的绵延流深

如果人物形象的古拙朴质是打通了时间的广度和深度,那么中国画中的留白便是将绘画作品中的空间世界极大地扩展和延伸。《品茶图》中二人的身后都留有空白,这一构图便使得整个画面变得充盈而饱满。陈老莲让二人对着琴声茶香畅所欲言,其实是将其放置在了广阔无比的精神世界。现实世界的生活姑且放在一旁,只让茶香四溢,琴声悠扬,将二人带入逍遥自在、无人叨扰的天地之外。陈老莲的奇巧策略,还在于他没有将二人置于具体的山水之间,虽然惬意幽静,但却也只框定在了方寸之地。留白的处理,将画境变得深远绵长,给欣赏者更多的思考和想象。《品茶图》中还专门勾勒了荷花亭亭玉立的形象。荷花作为中国文人笔下具有高洁精神的花,有着浓烈文化象征意义。那种自周敦颐以来“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的秉性影响了千千万万的文化人。荷花这种独特的品质也融入到了陈老莲的画作中,将文化与艺术、空间和时间,娴熟地糅合在一起,达到了画面的共荣共生。

3.4 技巧的精致玄妙

《品茶图》的绘画技巧有着典型的陈老莲风格。陈老莲对于颜色的把控达到了超凡脱俗的地步。陈老莲既继承了前人画作的优秀传统,又不局限对传统精华的吸收。他还有着对茶画的锐意开拓和孜孜追求。比如陈老莲对颜色对比的使用上,充分表现出陈老莲不同以往的绘画风格和行事作风。《品茶图》中炉火通红,将滚烫的茶水烧出香味和禅意。但是炉火的红却是星星点点,这与石头上的红色形成统一。但是再回看石板上的花青,杯子上的白点甚至荷花上的白蕊。都是轻轻

着色,但却又情味极浓。火的红、石的青、花的白在整幅画构成强烈的对比但却又和谐统一。给人一种王维诗中“清泉石上流”的诗意美感。正如郭熙在《林泉高致》中所说,“诗是有形画,画是有形诗。”^[2]陈老莲的色彩笔法有种类类似于李贺诗歌般的光怪陆离,眼花缭乱。但这种色彩的冲击感,在我们感到不适之后,体会的是更多的舒适和美感。

从上文可以看出,茶画中意境的深远质朴,典雅精致,在陈老莲的《品茶图》中都得到了集中的体现。所以透过陈老莲的《品茶图》不但可以令我们体会到古人的闲情逸趣、冲淡恬适,这些我们“目遇之而成色”的现实图景,更能够让我们感受中国画独有的含蓄和内敛,以及画家将自己的人生经验和生命情怀寄托在画中的惴惴不安的心绪。透过画的意境,我们不但可以体会画家绘画时的特有心境,还可以关照自己的精神世界。

中国的茶画作为独特的绘画门类,能够得以流传千古,日久弥新,正是因为茶画所表达的情怀和意境的特殊性。它生动记录了文人饮茶品茗的形态和心态,将他们定格在中国绘画艺术的历史中。但是它又冲破了现实和理想的空间,为庸庸碌碌、深陷世俗的普罗大众开辟了一方灵魂的净土。画家们通过卓越的笔法和玄妙的技巧将现实的人带入茶香清淡的艺术世界中,那画中显示出来的意境和气韵,像清茶一般,回味无穷。

一代又一代的文人画家,依旧在夜以继日、兢兢业业地寻找艺术中的别样世界。至于茶画中的意境和情怀,陈老莲的《品茶图》算是给普罗众生的心灵慰藉和淡淡茶香。

参考文献

- [1] 叶朗.中国美学史大纲[M].上海:上海人民出版社,2013:277.
- [2] 李天道.中国美学之雅俗精神[M].北京:中华书局,2004:187.
- [3] 刘玉平,周晓琳.艺术的幽思[M].成都:四川人民出版社,1996:

180.

静,冷郁月光,清泉松柏,寂寞空灵。这些气韵和意境在明人茶画中得到巩固和加深,形成了明朝茶画别具一格的绘画特质和审美情调。

明朝茶画中,有诸如沈周、曹寅这样的画家的孜孜不倦地努力,才创造出了明朝茶画瑰丽的艺术特质,当然在这些画家中也应该特别提到文徵明。

2 文徵明及其代表茶画赏析

文徵明,原名璧,字徵明。他是明代著名的画家、书法家、文学家。他绘画学习沈周,与他共同开创了“吴派”。在绘画史上,与沈周、唐伯虎、仇英并称“明四家”,可见其在绘画艺术的造诣极高。文徵明善工笔,能写意,山水、人物、花鸟、走兽皆可入画。同时,文徵明也是饮茶的高手。在山水田园之间,与友人挥毫泼墨,将饮茶之景绘于画中。正如他的诗歌《煮茶》:“绢封阳羨月,瓦缶惠山泉。至味心难忘,闲情手自煎。”^[2]可见,文徵明与茶有着特殊的情感,也正是基于此,文徵明才创作出了很多与茶相关的优秀的画作。

2.1 《惠山茶会图》

《惠山茶会图》描绘的是文徵明和蔡羽、汤珍、王守等一众好友游览无锡惠山时的情景。是年为正德十三年(1522)的清明,惠山脚下,茅草屋旁。眼前松针几许,远处青山点点。茶亭中二人坐于井边,一人望于井中,一人目送远方。文徵明则站在桌几旁颂诗为乐,友人则侧耳聆听。古松虬盘,立于天地之间。树下茶童备火煮茶。茶灶上正煮着井中的新水,茶案上排放着各种茶具。此画中虽然对肖像的刻画较弱,但是对人物的情致却描绘得栩栩如生,生动传神。文徵明运用传神的技法将人物文雅、闲适寥寥几笔就勾勒出来。这不但是《惠山茶会图》的意境之美,同时也是文徵明的心向往之的艺术追求。画中青山翠松,与文人品茗颂诗的情致相协调,到达了情景交融的诗意想象。

2.2 《品茶图》

《品茶图》作于嘉靖十年,描绘的是以茶会友的情景,这年文徵明已经六十二岁。画中描绘的是深林之中,有两间茶屋。茶屋旁边几个高耸的松树,直插云霄,给人以庄严肃穆之感。松树后面是被群山环抱,似天外飞仙的桃花源。画面有几人形态各异,各具特色。其中两人端坐屋内品茗茶香,享受着暂得一时的安静。一人则趋步朝着茶屋走来,似乎是被淡雅的茶香所吸引。茶童则在急忙地备茶煮水,整个画面显得安静自然。画的上方提着诗词,介绍了文徵明宴请宾客的经过,而《品茶图》便是在这种契机下画成的。到了明朝,绘画也都是“缘事而发”,文徵明像技艺精湛的摄影师,将他与朋友喝茶论道的场景拍了下来,成为一幅永不褪色的淡雅的艺术照。

2.3 《茶具十咏图》

中国是茶的故乡,所以对于饮茶品茗的器物也就相当讲究。中国的茶具,除了种类繁多,方便实用,更因为茶文化的盛行而兼具着艺术美感。文徵明作为视茶如命的文人,对茶具也颇具研究。在《茶具十咏图》中,他自题“茶具十咏”五言律诗十首,分别为茶坞、茶人、茶笋、茶簾、茶舍、茶灶、茶焙、茶鼎、茶瓯和煮茶。画中描绘的是青山之下,郁郁葱葱。两间房舍,周围环绕在篱笆之中。主人盘坐在屋中,古书和茶壶置于两侧。茶童则正在屋内烧水煮茶。这是嘉靖十三年(1534)的谷雨前三天,文徵明因病未出门故自顾自饮茶自评。整个画面构图充盈,横狭而纵高,但是却又和谐统一。主题鲜明突出,笔法老道精炼,用墨轻重适中,包含着文徵明浓郁的儒雅气质。

3 文徵明茶画的独特意韵

3.1 淡雅自然

“明代吴中文人画家们不仅利用茶来表现幽静的人生意趣,还进一步利用茶创造出一种‘茶隐’的隐逸生活形态。”^[3]文徵明作为吴中文人画的代表人物,其画作中亦流露出隐逸的情怀。但他的画作不苦闷颓唐,其画中充满了质朴含蓄、内敛隽永的意韵,正好与茶的清淡、雅致相一致。这正是基于文徵明现实中的爱茶品茶,所以才能将对茶的品质高洁、冲淡绵长的特质不露声色地融入到茶画之中,使画作也显示出淡雅自然的审美体验。

3.2 超凡脱俗

文徵明的茶画,不论是群贤毕至的《惠山茶会图》还是以茶会友的《品茶图》,无不表现出超凡脱俗的审美情趣。文徵明的人物,都是出尘绝艳的风流名仕。虽然茶到了明朝已经成为寻常百姓家的常事,但是在文徵明笔下,依然有着茶的高雅和清幽。群山环绕,明月松间。在这样的山水之间品茗论道,颂诗作乐,远离了世间的凡尘之物,心灵达到了宁静和平衡。不仅如此,在《茶具十咏图》他还赋诗吟诵,将诗情与画意实现了完美的结合。这也是文徵明作为一个诗画全才所特有的气质,而茶香使他的书生特质融进笔端,使得他的茶画显示出超凡脱俗的感觉。

3.3 平和冲淡

文徵明的茶画中讲究山水树木的映衬和谐。在他的画中,山水高树不是陪衬,而是有着独特的审美意境。《惠山茶会图》中虬枝盘曲的古松,如同傲骨铮铮的名仕,伫立在山水之间欣赏着茶香四溢。《茶具十咏图》中的群山怀抱,仿佛饮茶之所是文人梦想的乌托邦,大山将生活的苦闷和焦灼统统挡在了外面,茶中的世界只有安静自然,人与自然达到和谐统一。文徵明茶画的冲淡自然还表现在他的画风平稳细腻,笔墨多苍润秀美之感,这是文徵明长期嗜好饮茶的结果。文徵明早已把饮茶的习惯和感悟带入了画中,所以茶画也体现出如茶一般冲淡平和但又回味无穷的审美感受。

4 文徵明茶画风格的成因

文徵明画作呈现出淡雅自然、超凡脱俗、平和冲淡的特点,有着深刻的历史和现实原因。

4.1 隐逸传统

明朝的茶文化丰富多样,精彩纷呈。上到皇亲国戚,下到寻常人家都有饮茶习俗。明朝开国之君朱元璋的七子一朱权,便是茶文化的开拓者和发展者。但是他在政治上郁郁不得志,最后走上了如同陶潜一般的隐逸之路。朱权后来喜欢清虚,沉溺茶道,并将饮茶的经验与体悟写成了《茶谱》,对后世影响很大。正因为朱权在政治上的失意而转头品茶论道的生活经历,使得此后许多失意文人都沿着朱权的道路前行,这便形成了自然派茶道。这一自然派茶道影响到了其后许多明代文人,其中就包括曹寅、文徵明等一大批文人画家。文徵明现实中才华横溢,能诗会画,但是却屡屡科举失败。虽然文徵明是书画界的全才,但是在现实的科举面前还是摔了一个又一个跟头。最后文徵明不再沉溺于科举考试去证明自己,而是沿着宁王朱权开辟到自然派茶道,在绘画品茶中寻求心灵的慰藉和满足。

4.2 高压政治

明朝自建国起就对文人实行高压政治,所以文人士大夫都沉默不语。那种统治中国几千年的儒家修身齐家治国平天下已经无计可施,所以文人纷纷从道家的无为而治中寻找精神寄托。茶作为修身养性的行为和道家所倡导的清虚灵静的意境相切合,所以文人纷纷从茶中寻找丢失已久的精神世界,也就间接回归了茶自古以来质朴典雅的独特气韵。这种茶与道相融合,使得文人画家意境扩展了哲学的精神向度,茶文化的内涵也随之开拓并扩展。这一转变使得明朝包括茶画在内的茶文化朝着淡雅缱绻的艺术世界浸润,将茶香四溢、复返自然的人文情怀表达得淋漓尽致。中国自古有“国家不幸诗家幸”,也许高压政治让士大夫文人百般痛苦。但是也正因为政治的高压,使得像文徵明这样的大画家找到了另一种意蕴和情怀,这不失也是一种得到。

文徵明的一生大部分时光都与茶有关,他为人善良正直,是典型的君子。他的茶画多冲淡自然、和谐统一,实现了山水之间和远离庙堂的惬意与达观。他绘画中雅致高洁的个性正是他长时间饮茶得到的熏陶,他记录了茶香与宁静,茶也伴随着他的传奇的一生。茶香的绵长回味,如同穿越历史的风尘,在明代与闲适隐逸的文征明相遇。从此,文徵明视茶如伴侣、如伙伴,用他超凡脱俗的画笔将他心中的茶全情勾勒,茶也成就了文徵明,成就他茶画的独特意境和精神辉煌。

参考文献

- [1] 杨昆宁.中国茶文化艺术论[M].昆明:云南教育出版社,2006:60.
- [2] 文徵明.文徵明集[M].上海:上海古籍出版社,1987:119.
- [3] 朱郁华.无茶不文人[M].桂林:广西师范大学出版社,2010:41.