陶琳娜

论马远《踏歌图》的意境美

《踏歌图》是马远的代表作品。马远是南宋时期的杰出画家，擅画山水，亦精于风俗描写。此图以绝妙的构图与出色的景物描写，表现了秀丽的山川景物和普通百姓的生活。所谓"踏歌"，就是踏着拍子歌唱，是南宋时期南方乡村祭祀土地神和五谷神的一种民俗活动，后来演变为人们表达欢乐情绪的一种方式。北宋王安石在诗中描写："虽非社日长闻鼓，吴儿踏歌女起舞，但道快乐无所苦。"（《后元丰行》）《踏歌图》中描绘了4个年龄、姿态各不相同的"踏歌"人物，将丰年带给人们的欢乐，生动地表现出来。人物附丽于自然山水的描绘，整个画面统一于典丽、秀美、轻快的意境中。画面上端显著位置有宁宗皇后杨氏的题诗："宿雨清畿甸，朝阳丽帝城。丰年人乐业，垄上踏歌行。"意思是说，昨天的雨水，把都城内外洗涤得十分洁净。今晨的阳光，使人们居住的地方显得更加美丽。丰收之年，人人感到务农的快乐。田垄上的老农，高兴地踏歌而行。

关于画中描写的民俗，前人之论备矣。本文试分几个方面，探讨该作品的意境美。

那么，马远的绘画作品《踏歌图》的意境美有哪些突出特征呢？

作品首先突出了"静"与"动"的节奏美以及不同景物对比所产生的美感。画家以动态的"踏歌人"与静态的景物作了鲜明的对比，在画面中，我们仿佛听到了日落西山后悠扬的歌声及其在山涧的回音，也感受到了老农边唱边歌、脚踏节拍的欢乐气氛。画家以修长的笔墨线条，把上部的奇峰和下部巨石概括得极为简练，在造型上产生粗细对比，使奇峰更加瘦峭。画家采用大斧劈皴，尤其近处巨石用笔更粗放，表达出雨后湿润和光洁的感觉。近景的描绘和山峰的刻画，与远近丛林的点染，也形成远近对比，远景亦因此而更为迷蒙。而柳枝用笔细劲，笔法沉着，线条优美。翠竹均用双勾法，一片片竹叶画得一丝不苟，近处的稻田，不仅刻画精细，而且表现出稻叶在微风中轻轻飘动的感觉。至于山溪流水，用笔则柔和流畅，似乎描绘出潺潺的水声。这些细节的刻画与粗笔的概括描绘，形成繁与简、柔与刚的对比，强化了画面的节奏美、韵律美。也形成了人物的动感节奏与景物宁静的和谐美，增加了作品的艺术魅力。

其次是气韵之美和张力之美。所谓气韵，是指以气统帅的神、情、意、趣、韵、骨、形、势等因素，贯穿在作品的各个方面所形成的综合的意韵，它是意境的生命主体。钟嵘在《诗品》中提出："气之动物，物之感人，固摇荡性情，形诸舞咏。"谢赫将"气韵生动"置于六法之首，都是强调了意境要有生气灌注。"气韵"是由这种运动规律和节奏体现出来的音乐美感。在《踏歌图》的整体意象以及具体的细节描绘上，我们能感受到气韵的存在。该作品的画面张力也不容忽视。批评家泰特（Allen Tate）在《诗的张力》一文中说："我在说的是，诗的意义就是它的'张力'（tension），就是我们所能发现的'外张'和'内涵'通通合在一起的东西。张力是艺术的内在结构因素，意境因为有强大的内在张力而使它成为一个挖掘不尽的多义性世界。"马远的《踏歌图》在意境构思中充满了"内涵"和"外张"的统一，这幅画给人们一种内在的力——动与静的和谐，一种"仙气"蔓延渗透与画面主要部位，强有力地吸引着人们的视觉，嶙峋的山峰和岩石向上向外伸张的力，形成了"用笔刚健，豪放而谨严"、"水墨苍劲"的风格和气势。

再次是画面的诗境之美。诗境内涵是两宋时期极力提倡的重要课题，诗情的融入则使意境的创作成为中国画的灵魂。宋代的郭熙说："诗是无形画，画是有形诗。"正是如此，在《踏歌图》的描绘中，真实体现了作者的诗意想象，将人物的情态与动势、秀丽的山川、幽静而神秘的仙境（隐现的宫阙、楼阁）表现得淋漓尽致，更加突出表现了作品文学化、意韵化和诗意化的境界。

但是只从上述角度探讨作品的意境美似乎还不够。我们还可以从构图上来补充分析之。

早在唐代，张彦远就指出："至于经营位置，则画之总要。"这个论断道出了构图的重要性。清人王昱在《东庄论画》中对此论述得更为详细："作画先定位置，何谓位置？阴阳、向背、纵横、起伏、开合、锁结、回抱、勾托、过接、映带，须跌宕欹侧，舒卷自如。"清人方薰则把绘画能否"时出新意，别开生面"视为是否有意境的关键。可见，意境与构图是密不可分的。

马远的绘画作品《踏歌图》的构图形式，很有特色，它被有意识地分为上下两个部分，中间以云气相隔，虚实相映，颇具匠心。嶙峋的山峰拔地而起，突兀耸立直指苍穹，线条既潇洒又果断，笔锋强劲有力。岩石表层用斧劈皴层层皴染，墨色既凝重又明快。雾霭中树影婆娑，掩映着几处亭台楼阁。上半段在构图上多采用纵向，仿佛是要与天壤相接，大有天上人间之感。这种高高在上的气势和豪华的宫院以及略带"仙气"的氛围，给人非寻常百姓居所的感觉。作品的下半段采用的构图方式以横向为主，与上半段有明显差别。前景中几个农夫颇带醉意地踏歌而行，方给这超脱的境界加上了一些现实感。这幅画一改北宋流行的全景构图法，精心提炼选取自然中最美的一角，达到"无画处皆成妙境"的效果。在皴法上，除了马远常用的"大斧劈皴"外，还使用方头尖尾"钉头鼠尾皴"。画面体现了马远利用"边角之景"独创意境构图所产生的独特魅力，有所谓以少胜多，以一当十之功效，给人们以一睹而终身难忘的印象。画面下半部分也缺少了上段的那种"仙气"，取而代之的是一幅普普通通、实实在在的生活场景。飘渺神秘的远景与生活气息极为浓郁的近景形成了鲜明的对比。马远绘画作品《踏歌图》的意境构图美，体现了内容与形式的统一。画面中主体突出，前呼后应，同时强化了对称与均衡、对比与协调、节奏与韵律，从而构成了独特的形式美。

总之，意境之美，贯穿于《踏歌图》的整幅画面之中，从而表现了马远的审美理想、审美态度、审美意趣，也从一个侧面体现了中国山水画的民族特色。□

陶琳娜　河南省信阳职业技术学院艺术系副教授

?1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net