

谈王维的诗意禅境及对后世绘画的影响

张尊军

江苏省丰县文联，江苏 徐州 221700

摘要：通过对王维“诗中有画、画中有诗”之艺术境界的剖析，阐述王维在中国文人画、南宗山水画中开宗立派式的艺术地位，推及其诗意禅境对后世绘画的影响。

关键词：王维；诗意；禅境；绘画；影响

中图分类号：A14

文献标识码：A

文章编码：2023110035

A Brief Talk on Wang Wei's Poetic Zen Environment and Its Influence on Later Painting

Zhang Zunjun

Jiangsu Feng County Literature Federation, Jiangsu, Xuzhou 221700

Abstract: Through the analysis of Wang Wei's artistic realm of "painting in poetry and poetry in painting", Wang Wei's artistic position in Chinese literati painting and southern landscape painting, and his influence on later generations of paintings, are explained.

Key words: Wang Wei; poetic; zen; painting; influence

王维，字摩诘，其名与字取自印度深通佛法的居士之名“维摩诘”，生于武后圣历二年（公元699年），卒于肃宗上元（公元761年），是唐朝著名的诗家和画家。他“诗中有画，画中有诗”，其诗意禅境对后世绘画产生了深远的影响。

一、诗中有画境，蕴道意、禅意

王维的艺术成就，首先表现在诗歌上。他多种体裁的诗歌佳篇如边塞诗、山水诗、律诗、绝句等在后世都有流传。他的山水田园之作，尤为富有闲淡、安逸、洒脱之生活情趣。其写景诗篇，多为五律和五绝，短小精致，美轮美奂，恬适舒缓，其诗如画卷，美不胜收；情景交融，浑然天成；诗渗禅意，流动空灵，堪称后世诗歌之圭臬。

一是以画入诗。王维人到中年，寄托于佛理和山水之中。其诗写景绘物，寄情于景，画面感极强，如《木兰柴》诸诗，富有动静之态、色光之美、节奏之韵，其意象空旷、境界幽静，有神逸空寂、悠闲自得之情趣。王维不仅是诗人，而且是“南宗山水画家”及中国文人画之祖。诗贵情，画贵意。以画家而作诗，王维很自然把作画技法巧妙地融合于诗歌创作。以画入诗，使其诗情真意浓，颇具独到之处；以画入诗，“巧构形似之言”，使其诗意味浓厚，增强了形象的真实感、语言的透明性。品读揣摩王维的诗画作品，诗画交融，品诗见画，观画见诗，别有一番情趣，如“大幕孤烟直，长河落日圆”“山下孤烟远村，天边独树高原”“江流天地外，山色有无中”等等，皆有画意画境。当今不少画家就以王维诗意绘制国画作品。

二是以禅入诗。著名哲学家李泽厚认为：“由宗教的‘顿悟’变能审美的‘妙悟’，从而构成中国古典美学的独特禅境意象”。

诗与禅，如同茶与禅，本是两类不同的文化现象。但二者又是相通相融、相互观照的。一旦作为文学的诗、作为宗教的禅碰出美丽的火花，就会直抵人心和人性，在生命觉知中产生无量的般若智慧（即佛性）。将禅佛的思想转变为艺术的境界，可谓王维最大的贡献。将禅入诗，一是以佛家禅语、典故、法理入诗；二是写僧人居士的气度、寺庙的景象；三是以禅机入诗，得空灵之感受。而惟以禅机入诗，方为真正意义上的“以禅入诗”。王维精通佛理，以禅入诗，用禅寓诗，在寄身山水时入身世两忘之空境，立得妙悟，以诗悟道，便成极品之作。读王维的诗歌总让人在方寸之间，感受宇宙之大，在空寂之中领略人生的无穷。“空”这个字不仅是指境界之空，更重要的是作者内心之空、心性之空，空并非无，空包万有，空与绘画之留白有异曲同工之妙，所以才显出境界之空的。

三是以道入诗。在中国有时禅道是融合的。人常言王维信佛，其实道家思想对王维的亦有重大影响。佛理教人空寂超脱，道家引人逍遥自在，二者同入一诗，自有无穷妙趣。以画入诗，使写情入心，写景入耳，写物入目，而以佛道入诗则为诗情画意增添了神韵，最终使这些闲静淡远的诗歌便成为千古绝唱，而对绘画留出更多的想象和发挥的空间。

二、画中有诗情，显意境、禅境

中国近代的典型文人画家、画论家陈师曾认为，文人画由人品、学问、才情和思想四个要素构成。对照此标准，王维自然是“文入画”的鼻祖，也是第一个画“文人画”的人。王维在六十多年人生历程中，曾做过官，但后来还是觉得走进大自然中更加快乐一些，他就在长安城的东边辋川买下了诗人宋之问的山庄，

2023.11 | 051

从此隐居在这里。王维精通音乐，喜欢礼佛，他的许多诗里都有很深的禅意，他的另一个名字也来源于佛经，叫王摩诘。他的人物画画得也很好，他喜欢画面目各异的罗汉像，相传《伏生授经图》，即为王维所画。这些像在唐代不同于阎立本、吴道子的帝王像和张萱、周昉的仕女像。但水墨山水画为王维之首创，其画风一直影响至今。其“诗中有画，画中有诗”，影响了后世诗画风格。王维一生作诗很多，留存四百多首。而他的画却几乎没有流传下来。他的画，意在笔先，有书写性，用水墨作画，不施重彩，而且很有诗的意境，让人感到画外还有画，画里还有画。《辋川图卷》（宋郭忠恕临摹）、《雪溪图》《江山雪霁图》《江干雪意图》等，传为王维的代表作，都能部分地反映其画的风格特色。禅境是中国艺术的最高境界。观赏王维画作，给人一致性的感受就是空寂静谧的禅境。

三、王维诗意禅境对后世绘画的影响

（一）王维开启了千年文人画新纪元，影响了历代后世文人画家。

唐代是诗的国度。大诗人王维以诗入画，开创了中国文人画的新纪元。“诗中有画，画中有诗”，几乎成为文人画的规范。王维崇尚佛教，崇尚自然田园，写诗以画入诗、以禅入诗，作画以诗入画、以禅入画，诗情禅境，为后人留下宝贵的精神资粮。王维专工于山水，其兼擅却是佛画与音乐，因而使他在唐代山水画的发展上才有了集当时诸家之大成的可能性。宋代出现了一大批与王维一样受难落泊的士大夫，如李成、郭忠恕、文同、苏东坡等人，继承了王维以来的风范，对王维的评论也就尤为活跃。其中特别是苏东坡的评论更为重要，他认为吴道子的画只能写尽画内一切，而王维则能“得之象外”，画外还有画，有余意，也就是能使人从“笔画之外”领略其游目骋怀、流连忘返的意趣。相传王维画有“雪中芭蕉”，极具写意精神，为后世绘画提供了精神支撑。王维在绘画史上的地位，随着历史的发展他的影响与日俱增，特别是到了明代，堂而皇之地成为中国文人绘画的始祖及代表。不仅说明王维所开创的文人绘画道路及其精神的生命力，而且也证实了中国绘画艺术发展是深受王维艺术影响的。

（二）王维在墨法、心法、技法等方面为后世提供了继承与创新的空间。

首先，以水墨为尚，开水墨之画风。作为水墨山水的创始

人，王维成功的使用了破墨法。所谓破墨是一种水墨技巧，或先在画面涂上浓墨，再用淡墨破；或先上淡墨，再用浓墨破，使浓墨和淡墨互相渗透，达到画面墨色多样、华滋鲜活的效果。王维水墨画法的巨大进步，标志着水墨画发展到盛唐已经成熟。墨分五色，以墨为色，提升了文人画家对水墨作用的认识，促进了南北山水画流派的形成和划分，从而也确立了王维在中国画史上的南宗魁首的地位和千年引领作用。

其次，以心性为尚，使王维以降文人绘画特征更加明晰、鲜明。明代董其昌借佛教禅宗的南北宗分野来论画，抓住了文人画美学思想的精髓。“发于心源，成于了悟。”中国诗书画艺术以庄禅思想为精神底蕴，追求自然恬淡的审美趣味，并落实在提升意象境界上。在魏晋南北朝，中国诗书画艺术迈向了从自觉逐渐走向成熟的重要发展时期。禅佛玄学思想对当时的书画艺术产生深层次的影响，并成为时代风尚。从唐朝绘画史的发展来看，王维就是开始重情感、重个性，强调个人情趣的自由抒发。如《袁安卧雪图》便是一例。在这幅作品中，王维出人意料的在雪景中添入了芭蕉，雪与芭蕉本不属于同一季节之物，将两者处理在同一艺术画面之中，这种时间上的“变形”处理，通过芭蕉的比喻，来表达自己对袁安卧雪一事的价值评判，以抒发强烈的个人情感。这种文人绘画观念深深地影响了宋、元，特别是明代的浪漫主义思潮，皆是王维写意精神及中国固有美学传统的继承和发展。

第三，以诗化为尚，使文人画更有其画中有诗的典型特征。王维自幼深受官宦世家书香熏染，又受慈母诵经奉佛的影响，积累了丰富宽博的学养，养成了温文尔雅的性格，加之阅人历事的修炼和田园生活的滋养，故而自然而然创造了诗意禅境的艺术境界。诗与画的两栖搭界，为古老的艺术增添了美美与共的无限发展空间。王维在绘画中注重把诗歌艺术重表现、重抒情、重写意的优势巧妙地引入书画创作之中，提升了书画艺术的境界和发展空间。宋代以降，众多书画大家都把画与诗看作一体。特别明代沈周几乎每幅画作，都在空白处题写诗作，不仅使画面更加丰富，做到了书画美美与共，更重要的是对画面意境的一种解读和提升。

王维作为唐代著名诗人、著名画家，他既是中国山水画的改革者，又是文人画的实践者、开创者，他在中国文人画史上的地位是无与伦比的，其诗意禅境影响着后世越来越多的画家。

参考书目

- [1] 张书易《文人画的艺术特征与禅宗的关系》。
- [2] 董其昌《画禅室随笔》。
- [3] 《南北宗论纲》载《美术史论》1983年第一期。
- [4] 《傅抱石美术文集》江苏文艺出版社1986年版37页。
- [5] 傅抱石《中国绘画“山水”“写意”“水墨”之史的考察》。
- [6] 苏东坡《题王维·吴道子画》。
- [7] 陆涛 林云《从“诗中有画”到“画中有诗”——论作为画家的王维》2021.4.28《南方文物》。
- [8] 陈师曾《中国文人画之价值》。
- [9] 李泽厚《中国艺术意境的最高层次是禅境》。