

浅析不同《西园雅集图》中体现的宋明文人思想变迁

贾晨硕 首都师范大学

摘要: 文章从文人雅集图的来源着手,分析了北宋元祐文人精神,并以北宋李公麟的《西园雅集图》、南宋马远的《西园雅集图》和明代画家的《西园雅集图》几幅画作来分析历代“西园雅集”题材画作中体现的文人思想的变迁。

关键词: 《西园雅集图》; 文人思想; 文人雅集

中图分类号: J2

文献标识码: A

文章编号: 2097-342X(2023)02-0149-03

引言

文人雅集是文人们宴饮集会、诗画会友的社交活动,而西园雅集是北宋元祐年间文人的社交活动,该集会留下了丰富的艺术作品和文化史料,此后,多位画家分别以集会的画面景象为题材创作了《西园雅集图》。本文结合文人雅集图的来源、北宋元祐年间的文人精神、李公麟的《西园雅集图》、南宋马远的《西园雅集图》和明代画家的《西园雅集图》来分析历代“西园雅集”题材画作中体现的文人思想的变迁。

一、文人雅集图的来源

文人雅集的起源大概可以追溯到春秋战国时代。我国第一部诗歌总集《诗经》中有多篇描写宴饮集会的诗,如《伐木》《南有嘉鱼》《宾之初筵》等。而后,西汉董仲舒提出“独尊儒术”的思想,儒家思想成了当时的统治者推崇的正统思想,文人地位得以提高,文人群体开始扩大。此外,政治家招揽文人门客也为文人雅集活动的开展提供了便利,如南朝梁萧统在《文选》中提到西汉梁孝王举办的“菟园雅集”。

魏晋时期,文人群体的地位和影响力不断提升,名士们常在一起宴飨宾客、饮酒作诗。曹魏时期,曹操定邺城为王都,他与儿子曹丕、曹植都喜欢结交名士,因此文士云集邺下,经常集宴云游,诗酒酬唱,被称为“邺下雅集”。曹丕、孔融、陈琳等“建安七子”也常在文昌殿西边的铜雀园饮酒、听音、赋诗,自得其乐;魏晋时期,隐居山林的“竹林七贤”负有盛名,后世的文学家和画家认为他们是高士的典范;西晋时期的“华林园集”和“金谷园集”也颇有名气;东晋的“兰亭集会”是著名的文人雅集,是历朝历代画家们争相缅怀描绘的文人

雅集题材,这次集会,王羲之创作出了《兰亭集序》这一名垂千古的经典书法作品,为后世留下了丰厚的文学财富。同时,随着魏晋绘画的发展,文人雅集活动也成了画家们感兴趣的题材,张彦远在《历代名画记》中记载,顾恺之的《陈思王诗图》为最早的文人雅集绘画作品;南京西善桥出土的画像砖《竹林七贤与荣启期》也可以看作文人雅集的反映。从此,文人雅集图作为一种艺术图像在中国画历史上源源不断地被创作出来。

二、北宋《西园雅集图》

宋代经济繁荣,文化环境自由,文人的数量和地位都空前提高,因此文人雅集图的数量和质量都大大提升。

北宋元祐年间,与苏轼有交游、师承、提携等关系的文人们组成了以苏轼、苏辙为首的“元祐文人集团”,这是一个以文艺活动为主、组织形式较为自由与松散的文人集团,在思想上他们主张独立思考、自由创造。“元祐文人集团”由苏轼引领,打破了诗歌、书法与绘画之间的界限,将诗书画结合到一起,实现了不同领域间的相互贯通,将宋朝的文艺发展推向了顶峰^[1]。苏轼评价唐代诗人王维时说:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”他首先认识到了诗画结合的可能性,而后又从自己的创作中总结经验,得出“诗画本一律,天工与清新”的结论,让诗书画的结合在“元祐文人集团”中流传开来。在苏轼因“乌台诗案”遭到贬谪之前,文人雅集活动是维系这个文人集团交流的主要手段,而这些雅集活动中最重要、影响最深远的就是“西园雅集”。

“西园雅集”由驸马王诜主持,在他的宅邸“西园”中举办,因此得名“西园雅集”,参与的文人名士众多,有苏轼、苏辙、黄庭坚、李公麟、米芾、晁补之、圆通

大师等人。李公麟、王诜两人分别根据这次雅集创作了《西园雅集图》以记录此次雅集场面之盛大。

李公麟的《西园雅集图》（见图1）是一幅水墨纸本的长卷，卷中以白描手法描绘了李公麟、苏东坡、黄庭坚、米芾、蔡襄、秦观等名流宴饮的画面。李公麟以他首创的白描手法，用写实的方式描绘当时16位社会名流在驸马都尉王诜府邸做客聚会的情景，画中人物以高古游丝描手法进行刻画，表情生动，线条精细，山石和花草也细劲有力，整体画面气息飘逸流畅。米芾为此图作记云：“水石潺湲，风竹相吞，炉烟方袅，草木自馨。人间清旷之乐，不过如此。嗟呼！汹涌于名利之域而不知退者，岂易得此耶？”



图1 传李公麟《西园雅集图》（局部）

尽管“西园”作为文人们的精神家园在后世文人笔下被反复描绘，但是李公麟的《西园雅集图》在北宋《宣和画谱》中并未著录，真迹也不存于世。因此，关于是否真实发生过李公麟所描绘的十六名士齐聚一堂的西园雅集盛况，学术界一直存在争议。美国学者梁庄爱伦认为：“鉴于在11世纪到14世纪中叶的历史、传记与文学资料中收集不到一点有关‘西园雅集’的史实，更不用说去证实它，因此问题的结论只能是在历史上可能从来没有一次‘西园雅集’。”而国内学者徐建融先生则认为：“由于王诜喜好雅集，西园雅集也不会仅有一次，因此每一次与会人员都会有所差异……结果却是无意义的。”

虽然不能确定西园雅集在历史上是否真实存在，但是元祐文人们举办的宴饮集会却是存在的。而在历史发展中，“西园雅集”逐渐成了文人们的一种精神向往和审美理想，因而在后世诸多文人的作品中被不断地创作与再现。

三、南宋马远的《西园雅集图》

自北宋举办盛况空前的“西园雅集”后，历代文人画家对“西园雅集”题材似乎情有独钟。据学者梁庄爱伦考察，历代著录的《西园雅集图》画作共有47幅，她曾见过的存世的《西园雅集图》有41幅。

在李公麟之后，南宋僧人梵隆、赵伯驹、刘松年、马远等人都曾画过《西园雅集图》，宋末元初，钱选、赵孟頫亦作有《西园雅集图》，至于明清，李士达、唐寅、

文徵明、仇英、王时敏、陈洪绶、石涛等人亦皆有此题材的作品传世^[2]。现存最早的真迹是南宋马远所作的《西园雅集图》。

马远（1140—1225），南宋画家，字遥父，号钦山，其山水画特点是孤寒荒远、静谧空灵，他喜爱在边角作画，有“马一角”之称。马远的《西园雅集图》颇具山林之趣，他用斧劈皴法所绘的山石构成了人物活动的背景，笔法刚劲有力，与李公麟的白描技法形成了鲜明的对比。马远的《西园雅集图》（见图2）整体规制为长卷，表现了较为宏大的场景视角，有较强的叙事性。马远将南宋院体叙事性绘画的三个类型都用在了这一幅画当中——“世俗现实生活，历史故事，佛道世界”。



图2 马远《西园雅集图》（局部）

欣赏马远的《西园雅集图》时，观者的视角跟随画卷的展开慢慢向后移动，画面所传达的信息便有了先后顺序，画中的人物活动及景物等一一展出在观者面前。

马远的这幅《西园雅集图》采取横向取势，用其特有的“马一角”式边角切割法将长卷分为三段：右面第一个场景是岸边一队人马分别扛着行李和伞具渡渡，河对面用一块巨石和树木对画面进行垂直分割；穿过溪桥竹林来到画面的第二段场景，在岸上可见王诜的西园府邸，徐徐过桥的苏轼，有两位书童跟随其后，一人携琴，一人捧扇；第三段是雅集的“画眼”部分，马远在人物活动上做了很大的改变，画面呈现出众人观赏李公麟作画的情景，米芾、陈碧虚及圆通法师等人的形象均不在画面内。这样的改变和创新，使画面的主次层次更加清晰。马远《西园雅集图》的构图相比李公麟《西园雅集图》的构图有了较大变化，在人物数量上也有所增加。他刻画景物细致入微，树木花卉多以夹笔手法绘出，山石以斧劈皴法表现，将“边角之景”和“水墨苍劲”的技法有机地融合在一起。

美国学者高居翰在其《诗之旅》中表示，南宋院体画家的人物山水画是在有意识地用绘画为自己和观众讲

述一个关于隐士的故事，以这样的历史故事来追忆曾经的盛景，同时在摇摇欲坠的南宋王朝中寻求自我安慰。南宋院体画家们绘画的过程是一种对过去美好的缅怀，也是对重塑当下社会环境的渴望。

四、明代的文人雅集图

明朝时期，文人雅集同样十分盛行，因此文人雅集的题材也深受画家们的青睐。明代中后期，官场腐败、党争激烈，“学而优则仕”的选择对于士人来说已经变得十分艰难。面对这样黑暗的社会现实，明代文人画家们试图寻求一种精神上的解脱，寄情于西园雅集中所描绘的文人们聚集在山水园林之间，宴饮取乐、作诗作画，远离政治竞争和功名利禄，自由而平等地寻找共同的理想和追求的场景之中。当然，明代画家们并不仅仅是追思过去，他们描绘西园雅集、兰亭雅集等经典的文人雅集场景，也描绘了当代文人雅集的场景。比如，谢环的《杏园雅集图》描绘了明代文官雅集的场景，画中最有地位的“三杨”居于中间，身着官服，正襟危坐，但比起描绘文人雅集场景，《杏园雅集图》更像是以宦交游为主题的肖像画。

明代前期，文徵明和唐寅所绘的《西园雅集图》的真迹都有留存。文徵明所绘的《西园雅集图》与宋朝画作的严谨细致不同，他采用了竖向构图，画出了山岭的全景，气势磅礴，主体人物位于画面的中心，具有独特的意象；而唐寅所绘的《西园雅集图》更注重人物形象的刻画和细节表达。

到了明代中后期，仇英、李士达等人的《西园雅集图》则体现了明代的特色和画家们各自的特点。仇英有许多《西园雅集图》流传于世，水墨设色兼有，他早年以临仿古人作品为生，因此绘画风格多样，将各个人物的动作神态都描绘得栩栩如生。李士达的《西园雅集图》（见图3）对苏轼等人的形象并没有做出明显的区分，许多主要人物的形象趋同，无法分辨其容貌，画作中的山石松柏造型怪异、扭曲，没有具体描绘细节，具有夸张的装饰性，这是明代中后期变形主义的体现。



图3 李士达《西园雅集图》

除了文人思想的变化，艺术市场的需求也推动了明

代中后期西园雅集题材画作的发展。明代中后期出现了经商热，许多儒生转变成商人，他们大多具有较高的文化水平和品位，爱好诗文书画，史料中评价他们为“贾而好儒”“虽为贾者，咸近士风”。袁宏道在《新安江行记》中指出：“徽商近益斌斌，算筹者，竟习为诗歌，不能者亦喜蓄图书及诸玩好。画苑书家，多有可观。”商人们是文人画的主要购买者，而“西园雅集”作为一种高雅的社交方式也深受商人们喜爱和向往，因此这种题材的绘画备受艺术市场的欢迎。

明代中后期文人的仕途十分艰苦，由于生活困窘，一些擅长诗文书画的士人开始发挥自己的长处，将诗文书画作为自己的谋生手段。文人画的商品化进一步推动了文人画家的职业化，明代何良俊就按照身份的不同将画家们分为了“行家”和“利家”两种。比如，吴门画派的作品就是历史上文人画商品化的典型代表，吴门画派的多位代表人物如文徵明、唐寅、仇英等，都靠卖画为生。

宋代的文人雅集在后世不断地被再创作主要有两个原因：一是明代中后期书画艺术的消费者对表现文人高雅社交方式的“西园雅集”这一题材的画作十分喜爱；二是士人们由于生活所迫等现实问题，不得不与商贾这一阶层进行利益互补。士人们心中仍然追求着“西园雅集”中以苏轼为首的北宋文人们那种自由淡泊的思想，但因为生活的压力只能沉湎于“西园雅集”的画作中寄托遥远情思。

结语

《西园雅集图》作为文人雅士的精神象征，对后世影响深远。北宋“元祐文人集团”在当时遭受到的政治压迫及苏轼强烈的个人魅力，使“西园雅集”成了后世文人们寄托自己怀才不遇、淡泊出世、寄情山水的复杂情感的精神家园，因此，后世以“西园雅集”为题材的绘画作品层出不穷。文章以宋代的《西园雅集图》为切入点，通过对不同时代的画家所作的“文人雅集”题材的画作进行分析，来理解宋明文人士思想的变迁。

[参考文献]

- [1] 曹潇丹, 李春艳. 宋代《西园雅集图》主题绘画的风格演变[J]. 美术教育研究, 2022(04):20-21.
- [2] 黄嘉. 文徵明《西园雅集图》研究[J]. 艺术品鉴, 2018(17):89-90.

作者简介：贾晨硕（1999），女，河北唐山人，研究生在读，研究方向为工笔人物画。