

「桃花源」的理想世界？一個生態藝術史視角的反思

■ 陳昱全

本文從「生態藝術史」（ecocritical art history）角度，檢視中國文人陶潛（365-427）的〈桃花源記〉（421）詩文及其影響的圖像，以重新思考這類圖文所創造出的「理想世界」之意涵與影響。筆者以為，此一理想世界是以人類及其利益為中心，改變自然環境與馴化、控制多種生物的結果。我們必須檢討歷史與文化傳統中，此類經典作品所創造出的既定印象，以在二十一世紀的今天，嘗試邁向一個多元生物、自然環境與人類共榮共存的世界。

生態藝術史

生態藝術史是一個透過視覺作品，來探討生態圈中各類物種與物質間的緊密互動網絡，並重視環境正義（environmental justice）的研究方法。¹ 環境正義意指地球上各類族群（人類與各種生物）與各種物質性存在，皆擁有之環境健全與永續生存的權利；環境正義強調，對於任何環境與生態議題的決定，必須是基於普遍且包容多元生命體驗的倡議。生態藝術史在傳統藝術史對於風格、圖像意涵，與脈絡研究等基礎上，進一步思考如何回應環境學與環境人文研究，對我們生活的地球與永續發展貢獻一己之力。這個研究方法有助於重新檢視古代經典作品，幫助人們從概念與思想上，重新思考其對於環境與生態系造成的影響與意義。

理想什麼世界？

東晉詩人陶潛及其諸多文學創作，例如〈桃花源記〉（圖1）、〈歸去來辭〉、〈飲酒〉等，創造了中國古典文學中隱逸文人的典範，提供

了古今文人一種溝通與化解自我與現實世界之間矛盾的機制。在陶潛建立的隱逸文人的典範中，〈桃花源記〉對歷代書畫藝術具有深遠影響。早在1983年，藝術史學者 Richard Barnhart 對於〈桃花源記〉及其影響的庭院山水與花鳥畫提出了一個觀點——〈桃花源記〉代表著人類對人間仙境（paradise on earth）的想像。² 此外，學者石守謙指出，〈桃花源記〉所建構的文化意象，對東亞文化圈有深遠且持續的影響，提供知識份子在不同時空環境中，組建自己「理想」世界的基礎。³ 然而，究竟這個「理想世界」，或是人間仙境代表著怎樣的人與自然的互動關係？在二十一世紀全球暖化、氣候變遷、極端氣候的脈絡底下，〈桃花源記〉又能夠帶給我們什麼新的啟示呢？

從生態藝術史的角度來看，此作及大量後人再創作的圖文作品，至少有三點值得省思：首先，這類作品過度美化自然，將自然視為一個審美的對象，卻忽略了背後可能蘊含關於生態、物質、經濟、政治等多層意涵。換言之，

過度重視審美欣賞，使人類對自然的認知趨於單一而忽略了現實的複雜層面。⁴

第二，這類作品往往透露出「人類中心主義」(anthropocentrism)。相對於自然世界各種生物與有機質的存在，人類僅只是生態圈中一個節點；爲了維持一個區域生態的平衡，人類生存與生活不應該成爲主要且唯一評斷與決定生態環境的聲音。

第三，〈桃花源記〉透露出菁英主義(elitism)的思維，重視受過教育的文人雅士以及社會上流階層的觀感。一個理想世界不應屬於少數菁英份子——一群理解與懂得欣賞古典中國文學、庭園造景、山水藝術的文人。所謂的理想世界是屬於地球村內，每一種生物與非生物存在都能夠和諧永續生存下去的環境。

筆者以爲，作爲後世桃花源圖像的基礎，陶潛詩文首先必須被重新檢視。接著，我將文本與後世相關畫作比對，以揭示這類思想的脈絡與重點。最後，本文提出一些重新思考〈桃花源記〉的角度。

〈桃花源記〉

陶潛的〈桃花源記〉，描寫一漁夫在無意間發現一片落櫻繽紛的桃花林，進而穿越狹小黑暗的山洞，發現一個與世隔絕的理想世界。陶潛描述山洞：「初極狹，纔通人。」顯示美好世界並非開放給所有人或是所有生物自由進出。狹窄隱蔽的山洞反映了進入仙界的限制性。但值得注意的是，一個屬於少數人，透過偶然或感遇才能夠接近的理想世界真的是理想的、公平的嗎？從傳播層面來看，如果不懂得古文、詩詞，或是文盲，就很難進入或理解這個理想世界。換言之，每個人——不論階級、性別、年齡、教育程度、文化背景——以及各種生物，都應該擁有與其所在環境互動與體驗的機會。環境不是屬於特定族群的所有物，而應該廣泛地包容更多的生命、物質，與體驗。過度推崇一個特定且少數群體才能夠理解的自然意象，可能讓我們忽略維護各類多元地貌與生態的重要性。

再者，這個理想世界其實是大量人爲加工的結果，並非一個「自然而然」出現的世界：「豁

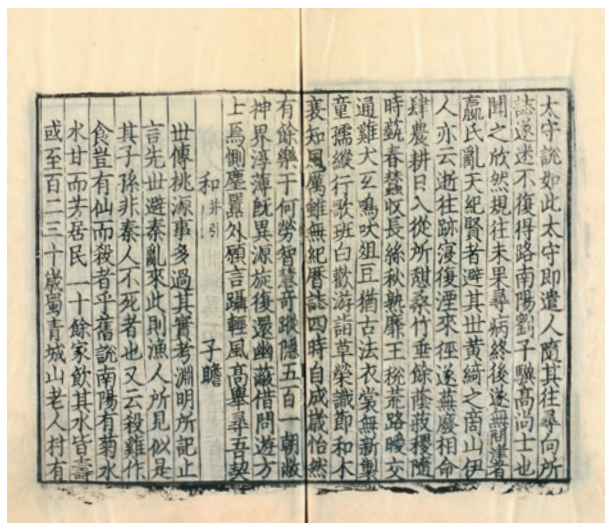

圖1 宋 蘇軾撰 《東坡先生集存和陶詩》卷4 桃花源記 宋慶元間黃州刊本 國立故宮博物院藏 平圖 006890

然開朗。土地平曠，屋舍儼然。有良田美池桑竹之屬。」這個理想世界看似開闊、土地平整。但從環境學的角度來看，土地平曠可能是經歷農業開發、大量伐林後的結果，導致小型動物可能缺乏藏身之處，大型肉食動物則因此無法獲得充分的食物。根據環境歷史學者 Mark Elvin 研究，東晉時期長江中下游與淮河流域曾是亞洲大象的生活範圍。在經歷不斷地農耕開墾、伐林闢地之後，到了近代，大象的生活範圍逐漸被破壞且退縮，只剩下中國西南方的深山區域還有野生大象的足跡。⁵若將陶潛詩文的理想世界與環境及生態變遷的事實相對照，我們可以發現：第一，〈桃花源記〉或許證實了人類改變自然與過度開墾的事實。第二，這個事實的背後隱含著生態多樣性的喪失。過於重

視〈桃花源記〉詩文意涵的結果，可能讓人忽略真實生態系的演變與損失。

土地平曠暗示了農耕開發的巨大潛能。相較於其他地形與地貌，平坦開闊的地形更適合於種植大量作物，並暗示豐厚的收穫與安定的生活。因此，人類似乎成為這類地形的最終且最大受益者。再者，「屋舍儼然」一句亦值得推敲，顯示為了匹配開闊充滿潛力的平坦地形，人類必須建構「整齊的」房舍，暗示人類對建構理想世界的貢獻。然而，這也證實人類以自身價值強加於自然世界的暴力過程。再者，桃花源中的「美池」可能暗示了農耕生活需要的水利灌溉設施，顯示這是個被整理規劃過的環境；水池蓄水不僅可用以養魚、灌溉，更可以防止火災。桑竹之屬明顯也是單一且利於農耕生活的物種。桑樹

圖2 清 王炳 仿趙伯駒桃源圖 卷 國立故宮博物院藏 故畫 001706

產出的桑葉可以養蠶，是製造絲綢必要的原料。此外，桑椹也是重要的水果。竹子可以用以製造各類傢俱、飲食用具，以及竹筍可以入菜。以上種種，無一不體現這個理想世界充滿了利於人類農耕生活所需的經濟條件與生態樣貌。人類是這個世界中最重要存在，其餘物種與地理環境，都必須依照人類利益而被形塑成一種特殊的樣態。然而，農耕生活只是人類眾多生活樣態的一種，此一生活模式也不一定適合每個生態系統與氣候環境。

陶潛詩文「阡陌交通，雞犬相聞」也饒富意涵。漁夫看到田間小路交錯分佈，顯示了一個被人類開發過的村落景象。再者，雞與犬等動物都被訓養來控管這個與世隔絕的世界。圈養雞隻不僅可以獲得重要的蛋白質來源——雞蛋

與雞肉，更重要的是，每日清晨的雞鳴帶給人們時間的觀念。相較之下，狗兒有助於標示空間領域，在固定範圍之內保護主人與相關財產。亦即，「雞犬相聞」代表了人類對自然世界時間與空間的積極管控。

清王炳〈仿趙伯駒桃源圖〉

今天流傳許多桃花源相關的圖像，筆者僅以院藏清代畫家王炳（活動於十八世紀）的〈仿趙伯駒桃源圖〉（1768年，圖2）為例，闡述此類圖像如何呼應〈桃花源記〉文本所透露出以人類利益為中心的生態體系。王炳畫作與陶潛詩文之間有超過一千年的時間鴻溝，因此，若能證明兩者共同強調人類中心主義，或可推斷陶氏詩文及其傳播對人們的自然觀有著深遠

的影響。

王炳手卷由右至左展開，觀者首先看見淡雅粉色的桃花林，暗示了陶潛故事中漁夫偶遇世外之境的場景。（圖3）接著畫家描繪巨大崢嶸的山體，山勢拔地而起、左右傾斜，可能暗示著進入桃源世界的困難與挑戰。（圖4）換言之，山體造型配合著人類情緒與價值判斷，是一個被再造與形塑的對象。

接著，我們看見漁人進入了狹小的山洞。（見圖4）在穿越過樹叢環繞、山石堆疊的段落後，我們感受到陶潛詩文所說「豁然開朗」的場景。王炳在近景畫一農夫肩背鋤頭，並於中景水域畫漁人捕魚，平坦開闊的環境讓人一覽無遺。透過平遠構圖，王氏畫出不斷延伸至畫面盡頭的「良田美池」。（圖5）此處部分的土地已經被開墾成水田，但遠景描繪大片未被開發，但

卻水源充足的空間，在在暗示了這個土地值得、也應該被人類用以農耕之用。圖像邀請觀者想像進一步的開發與耕種，改變自然世界似乎變成一種值得鼓勵的結果。然而，水稻耕作所要求的水利建設、伐林整地、土地肥力維持等等，對於原始生態系來說都是個巨大的改變。

下個段落描繪婦女、小孩、老者、雞隻、狗兒、水牛、黃牛（圖6），令人想起「鷄犬相聞」的場景。各個年齡與性別的人們往來家戶之間、狗兒輕鬆臥倒在地面、牛隻漫步，凸顯了理想世界中人類所維持的平和場景。家禽與家畜的描寫或許體現了這是個被人類控制與豢養的世界，人類的經營帶來了安詳與寧靜。但是，此描繪排除了生物多樣性的可能，特別是大型肉食性動物如狼、熊、豹等等，都可能成為被犧牲的對象。原本居住在這片土地上的多

圖3 清 王炳 仿趙伯駒桃源圖 局部 淡雅粉色的桃花林

圖4 清 王炳 仿趙伯駒桃源圖 局部 巨大崢嶸的山體

樣動植物，很可能因為人類經濟耕作的緣故而被清除，甚至導致滅絕。狗兒、牛隻也不是生下來就應該被人類所豢養。

最後，在與隱居桃花源中人餐聚交流後，漁人試圖回到原本的現實世界。（圖7）然而王炳描繪高山澗谷、斷涯絕壁，呼應了卷首空蕩無人的桃花林，暗示著這是個與世隔絕，閒人不得而入的環境。因此，我們必須再問，陶潛，乃至於諸多文人畫家，到底誰有決定環境、佔據環境、利用環境的權利？生活於現代的我們，如果一味欣賞與期望著桃花源的理想世界，我們難以去質疑為何自古文人再創經典傳統的時，不斷地，以理所當然的態度，以人類生活為中心去開拓與建構一個自以為理想的世界。

透過上述討論，王炳之作顯然承襲了陶潛故事中人類中心主義的思想。若思考王氏〈仿趙

伯駒桃源圖〉可能原有所本，如今雖然不見宋代（960-1279）趙伯駒（活動於十二世紀）的〈桃源圖〉，但此作構圖與內容與十六世紀文徵明（1470-1559）的〈桃源問津圖〉（遼寧省博物館藏）相近。由此推斷，這種側重人類中心主義的桃花源圖像傳統，可能流傳已久而影響深遠。

小結：一個更包容的桃花源？

桃花源的範式或可被轉化成更為包容與永續的形式。位於日本滋賀縣的美秀美術館（Miho Museum）提供了一個可能的想像。這座博物館為著名美籍中國建築師貝聿銘（1917-2019）所設計，完成於1997年，座落於甲賀市山區。首先，其偏僻的位置依舊呼應了桃花源與世隔絕的意象，不便於觀眾前往。單程往來最近的主要車站需要45分鐘的公車車程，這在開放性

圖5 清 王炳 仿趙伯駒桃源圖 局部 豁然開朗

與包容性方面算是個小缺憾。

抵達博物館的觀眾會先來到停車場與接待中心，之後再徒步或坐電動接駁車前往主要展覽館。在博物館主建築之前，種有許多櫻花，呼應著桃花源中桃花繽紛的意象。之後出現的巨大隧道，黑暗、神秘且蜿蜒，暗示著通往理想世界的神奇通道。最後，出現於隧道盡頭的光線與博物館建築，再現陶潛所說「豁然開朗」的特點。

值得注意的是，這段徒步穿越隧道的美妙經驗是開放給所有民眾，無論老幼、性別、種族、國籍、教育程度，相較於桃花源中講求偶然與感遇的發現，美秀美術館的體驗是更加包容。開闊的隧道與明確的方向，不同於桃花源中山洞所暗示的局限與隱密。再者，由於這段路程位於博物館剪票處前，所以也不要求參觀民眾必須要消費購票才能夠體驗，因此顯得更為開放且包容。此外，博物館的 Peach Valley 餐

廳及其所提供的飲食，使用無農藥、無肥料的自然農法產出。餐點提供簡單的燉煮根莖類蔬菜，飯糰，手工豆腐，味增湯，與茶等，在在都顯示了友善環境與低碳環保的價值，不同於使用肉類或進口材料漫長的碳足跡與資源消耗。⁶在陶潛〈桃花源記〉的基礎上，美秀美術館提供了一個更為環境友善與永續發展的例子，更多元與大量的觀眾可以來體驗桃花源洞穴的奇幻旅程，並透過建築、飲食來重新思考人類與自然、萬物之間的緊密依存關係。

陶潛的〈桃花源記〉與受其影響的歷代眾多作品顯示，人類破壞原有環境、改變生態系、以自身利益為核心的作為由來已久。研究歷史圖文資料有助於我們理解，許多生態與環境問題的根源，其實比我們想像的還要深遠且複雜，而不僅是近代工業革命與現代化、都市化的結果。⁷

作者為美國奧克蘭大學藝術及藝術史學系助理教授

圖6 清 王炳 仿趙伯駒桃源圖 局部 雞犬相聞

圖 7 清 王炳 仿趙伯駒桃源圖 局部 在與隱居桃花源中人餐聚交流後，漁人試圖回到原本的現實世界。

註釋：

1. 關於生態藝術史的定義與研究方法，見 Alan C. Braddock, "Ecocritical Art History," *American Art* 23, no. 2 (2009): 24-28; Karl Kusserow and Alan C. Braddock, ed. *Nature's Nation: American Art and Environment* (Princeton: Princeton University Art Museum, 2018), 12-39. 生態藝術史源於更廣泛的生態學 (ecocriticism) 與環境批評學 (environmental criticism) 研究，探討各類文本，而不僅限於視覺與藝術作品。可見 Lawrence Buell, *The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis and Literary Imagination* (Malden, MA: Blackwell Pub., 2005).
 2. Richard M. Barnhart, *Peach Blossom Spring: Gardens and Flowers in Chinese Paintings* (New York: The Metropolitan Museum of Art, 1983), 10.
 3. 石守謙，〈移動的桃花源：桃花源意象的形塑與在東亞的傳佈〉，收入氏著，〈移動的桃花源：東亞世界中的山水畫〉（臺北：允晨文
-

化，2012），頁 49-89。

4. Timothy Morton, *Ecology without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007), 1-28; Craig Clunas, *Fruitful Sites: Garden Culture in Ming Dynasty China* (London: Reaktion Books, 1996).
5. Mark Elvin, *The Retreat of the Elephants: An Environmental History of China* (New Heaven: Yale University Press, 2004).
6. 關於美秀美術館餐廳的食材介紹，可見其官網：<https://www.miho.jp/restaurant/>（檢索日期：2024 年 1 月 30 日）。
7. 相關研究可見 Ling Zhang, "Traditional Chinese and Environment," in Naomi Standen ed., *Demystifying China: New Understandings of Chinese History* (Lanham, Md: Rowman & Littlefield, 2013), 79-87; De-nin D. Lee, "Chinese Landscape: Representations and Environmental Realities," in *Picture Ecology: Art and Ecocriticism in Planetary Perspective*, edited by Karl Kusserow (Princeton, NJ: Princeton University Art Museum, 2021), 42-57.