

从多元角度看中国山水画设计中的人文意蕴和时代精神

张清, 胡传敏

山东建筑大学艺术学院, 山东 济南

收稿日期: 2024年11月11日; 录用日期: 2024年12月19日; 发布日期: 2024年12月26日

摘要

在悠悠历史长河中, 中国山水画既继承了传统笔墨韵味等精髓, 又紧跟时代发展的步伐不断发展创新, 其具有丰富的人文意蕴、哲学思考、精神情感与审美追求。通过对不同阶段山水画作品进行分析对比, 文人墨客常借山水抒发隐逸之志、家国情怀, 且各时期山水画与时代紧密关联, 呈现出各异风格特征与时代精神。现代山水画更是融合了新的表现形式和审美观念, 反映当下社会的多元文化、精神风貌以及对生态环境等问题的关注。结论表明, 中国山水画在传统与现代的交织中彰显出独特魅力与价值, 其不仅是艺术创作的成果, 更是时代精神与人文内涵的生动展现, 对传承文化、丰富审美等方面有着重要意义, 承载着深厚的历史文化价值, 持续影响着艺术领域以及人们对自然、生活的感悟。

关键词

山水画, 人文意蕴, 笔墨意境, 精神情感, 时代特征

A Study on the Humanistic Implications and Contemporary Spirit in Chinese Landscape Painting Design from Multiple Perspectives

Qing Zhang, Chuanmin Hu

School of Art, Shandong Jianzhu University, Jinan Shandong

Received: Nov. 11th, 2024; accepted: Dec. 19th, 2024; published: Dec. 26th, 2024

Abstract

In the long history, Chinese landscape painting has inherited the essence of traditional brush and

文章引用: 张清, 胡传敏. 从多元角度看中国山水画设计中的人文意蕴和时代精神[J]. 设计, 2024, 9(6): 1186-1192.

DOI: 10.12677/design.2024.96792

ink, and has kept pace with the development of the times and continued to develop and innovate. It has rich humanistic implications, philosophical thinking, spiritual emotions and aesthetic pursuits. Through the analysis and comparison of landscape paintings in different stages, literati often use landscapes to express their aspirations of seclusion and their feelings for their country and family. Moreover, landscape paintings in different periods are closely related to the times, showing different style characteristics and contemporary spirit. Modern landscape painting integrates new forms of expression and aesthetic concepts, reflecting the diverse culture, spiritual outlook and attention to ecological environment in today's society. The conclusion shows that Chinese landscape painting demonstrates unique charm and value in the interweaving of tradition and modernity. It is not only the result of artistic creation, but also a vivid display of the contemporary spirit and humanistic connotation. It is of great significance to inherit culture and enrich aesthetics. It carries profound historical and cultural values and continues to influence the art field and people's perception of nature and life.

Keywords

Landscape Painting, Humanistic Connotation, Artistic Conception of Brush and Ink, Spiritual Emotion, Characteristics of the Times

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

中国画以其独特的墨色、技法、构图等以及诗书画印的结合,在世界绘画艺术中独树一帜。山水画作为中国传统绘画的重要组成部分,也是中国传统文化中的绚丽瑰宝,承载着丰富的文化内涵和深厚的历史意义。画家常以自然景观为主要的描绘对象,用简练概括的笔法描绘物体形象,通过笔墨的浓淡干湿营造出独特的意境,传达丰富的象征意义和内涵的同时,进而抒发自己的精神情感和人生追求。中国山水画从古代早期绘画中作为人物画的背景到逐渐独立成科,历经各个朝代的延续发展和不断完善,最终呈现出多样的风格、流派与技法,其历史演变见证了艺术风格的不断发展与变迁,在中国绘画史上占有举足轻重的地位,并对世界绘画艺术也产生了深远的影响。本文将从多元角度探讨中国山水画在笔墨意境上的历史演变过程及继承与发展关系,并进一步解析其所具有的人文意蕴和时代精神。

2. 中国山水画的发展演变

2.1. 起源阶段: 魏晋南北朝

中国山水画的初步形成可追溯到魏晋南北朝时期,此时的山水画仅作为人物画的背景而存在,对于山川小景的描绘也初具特色,写意风格初露端倪。以顾恺之的《洛神赋图》为开端,画面中已经存在对于山和水的描绘,这也标志着山水画的初步形成;宗炳在《画山水序》中也提出了“澄怀味象”、“卧游”等相关山水观念;以及王微在《叙画》中的见解,都在一定的程度上推动山水画走向独立。

2.2. 发展阶段: 隋唐时期

隋唐时期,山水画逐渐独立并得到快速的发展,形成了较为完整的艺术体系。隋代画家展子虔《游春图》的出现标志着山水画已经成为独立的画种,同时也开创了青绿山水的新风貌。在唐代,山水画进

入全面发展时期, 可以分为以李思训、李昭道父子为代表的青绿山水和王维开创的水墨山水两大体系, 并且还出现了“金碧山水”等新的风格。而王维以诗人的心境作画, 他提出“诗中有画, 画中有诗”的理念, 用水墨来表现山水的神韵, 使山水画在精神内涵上得到了升华。

2.3. 鼎盛阶段：五代、宋、元

五代、两宋是中国山水画发展的鼎盛时期, 画家们在学习前人经验的同时, 潜心创作出多种新的技法和表现形式, 也更加注重意境的营造。如李成、范宽的北派山水和米芾、米友仁的文人山水画, 他们的作品在技法上均取得了很高的成就, 对后世山水画的发展也产生了深远的影响。元代, 山水画在继承隋唐、五代及两宋绘画艺术的基础上, 获得了前所未有的新发展, 文人山水画登上历史的舞台并成为主流, 黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇“元四家”的作品, 不但注重笔墨和气韵的表达, 还更加追求意境的深远和情感的抒发, 并将山水画再一次推向新的高峰。

2.4. 变化阶段：明清时期

在明代, 山水画风格多样、流派纷呈, 如吴门画派的沈周、文徵明等, 风格典雅秀丽, 但趋于摹仿古人, 创造性不足。清代山水画也沉浸在复古、摹古的氛围中, 作画日趋模式化并逐渐失去了生机, 与之相对的, 也有石涛、八大山人等个性鲜明的画家, 他们的作品或狂放不羁, 或冷峻孤寂, 为写意山水画的发展注入了新的活力。近现代, 中国画在中西文化的碰撞和交融中获得了新的发展, 涌现出众多风格各异的画家, 随着社会的变革和人们审美观念的变化, 山水画也呈现出更加多元化和个性化的特点[1]。

3. 山水画中的人文意蕴

3.1. 笔墨意境与文化内容

在中国山水画中, 笔墨和意境既紧密相连又各具特色, 笔墨是营造意境的手段, 意境是笔墨运用所达到的效果, 二者都是画家内在精神的外在展现, 历朝历代的画家们都通过独特的笔墨语言和意境风格来传达自己的心境。笔墨是山水画的基本语言, 可直观的展现出来, 用笔的平、圆、留、变、重和墨色的焦、浓、重、淡、清无不体现着或深沉厚重或悠远空灵的意境, 也展现出画家的绘画技法和艺术风格。而意境更侧重于作品所传达出的精神境界和艺术氛围, 这正是山水画的灵魂所在, 画家借助画面以传达出一种超越视觉感受的精神价值, 从而使观者通过对整体画面的感受体会, 引发情感的共鸣和遐想[2]。

唐代王维不仅是诗人还是一位画家, 其作为水墨山水画的开创者, 线条柔和流畅、笔墨简洁自然, 用淡墨渲染营造出淡然清幽的意境, 给人一种超脱世俗的闲适之感, 体现了文人对归隐生活的向往和对自然的真切热爱, 使观者仿佛置身于空灵静谧的山水之间, 感受自然田园的宁静与美好。元代画家黄公望笔墨简淡、意境深远, 在他的作品《富春山居图》中, 用笔沉稳舒缓, 墨色层次丰富, 擅于运用披麻皴等技法描绘富春山的宁静壮阔与深邃广袤, 营造出苍茫悠远、淡泊宁静的意境, 从而展现出画家对自然山川的深刻理解和超脱的心境(如图 1)。中国山水画中的笔墨与意境在相互依存的同时又各具特色, 在不同的朝代都有着不同的发展和创新, 笔墨是意境营造的基础和手段而意境又是笔墨所追求的目标和最终呈现的效果, 两者共同构成了写意山水画的魅力并推动了其不断的发展和创新。

中国山水画在自然文化的内容表现上, 也具有深厚的底蕴和独特的魅力。画家通过对自然山水细致入微的观察, 通过笔墨、色彩和构图等方式在画面中展现出一众非凡的自然景观, 如山的伟岸、水的灵动、云的飘逸和树的繁茂, 以及四季更替、阴晴变化, 以此让观者感受到自然的生机与活力, 这也反映了中国古代文化中“天人合一”的哲学思想。而中国山水画又不仅仅是自然景观的简单再现, 更含有丰富的文化内涵、哲学思想, 以此来寄托精神情感并实现绘画与文学的交融。中国山水画追求意境深远,

融入了画家丰富的内心情感和对自然的深刻理解, 这种追求与中国文化中的禅宗思想、中庸之道以及儒家的谦卑观念等都有着密切的联系。画家们通过笔墨的浓淡干湿、线条的曲折流转, 营造出一种超越世俗、宁静致远的氛围, 使观者在欣赏画作的同时, 也能感受到其中蕴含的深刻文化内涵[3]。

Figure 1. “Dwelling in the Fuchun Mountains” by Huang Gongwang
图 1. 《富春山居图》黄公望^①

3.2. 哲学智慧与审美情趣

中国山水画还蕴含着丰富的哲学智慧, 道家思想、儒家思想、禅宗思想等都蕴藏在山水画中。道家思想所倡导的“道法自然”、“有无相生”、“虚实相生”历来都被画家们所尊崇, 他们以自然山水为描绘对象, 追求在画作中展现自然元素的原始风貌, 而不是刻意地去改变或修饰, 再通过巧妙的留白与描绘的景物相互映衬, 产生虚实相生的效果[4]。以此来让观者仿佛置身于真实的山水之间, 并留有一定的联想空间, 体现了道家尊重自然、师法自然的观念。儒家思想强调艺术的社会功能, 画家们通过描绘山水来表达自己的品德修养和人生追求, 通过画作传达积极向上的价值观和审美观念。所谓仁者乐山、智者若水, 画家在描绘山时, 往往会赋予山以沉稳、厚重、崇高的品质, 通过对山的描绘来体现自己对高尚品德的向往; 而水在画中常表现为灵动、变化、滋养万物的形象, 画家通过描绘水的流淌、回旋等状态, 表达自己的智慧和事物变化的洞察。

此外, 山水画所蕴含的哲学智慧是多方面的, 还有诸如“天人合一”、“道法自然”、“中庸之道”、“气韵生动”等观念。北宋画家范宽的《溪山行旅图》, 以顶天立地的章法表现出雄伟壮观的山水景色, 画面中巨大的山峰巍峨耸立, 占据了大部分画面, 给人一种强烈的压迫感, 然而山间的行旅、流淌的溪水等细节又为画面增添了生机与活力。画家通过对山水的描绘, 表达了人在自然中的渺小, 以及人与自然相互映衬、相互成就的关系, 体现了“天人合一”的哲学观念(如图 2)。元代倪瓒的《渔庄秋霁图》, 画面以简洁的笔墨描绘了秋天湖边的景色, 近处是几棵稀疏的树木和一块坡石, 远处是平静的湖水和淡淡的山峦, 整幅画给人一种空灵、萧瑟的感觉, 营造出了一中独特的意境。这种意境之美不仅体现了画家对自然景色的独特感受, 也反映了元代文人的审美追求和精神状态[5]。

同时, 中国山水画体现着独特的审美情趣, 如追求空灵的意境之美、强调情与景的交互融合, 画家通过墨色的渲染和巧妙的留白, 将自己的情感体验融入到画面之中, 通过施法自然、不刻意雕琢, 从而追求自然质朴的美感和本真的状态, 以达到宁静悠远的精神境界并形成情景交融的审美效果。除此之外, 笔意的灵动韵律和墨韵的丰富变化也是山水画审美情趣的重要组成部分, 提按、轻重、缓急等不同的用笔方式给予线条不同的质感、节奏和韵味, 墨色的浓淡、干湿、焦清等变化也彰显山水间不同的光影、

质感和空间。有些作品还将诗书画印相结合, 画家们题诗做句对画面的内容进行呼应、补充, 使画面具有更浓厚的文化气息, 体现出一种综合性的审美价值。所以山水画所体现的审美情趣是多方面的, 这些审美情趣不仅体现了中国传统文化的深厚底蕴, 也为当代艺术创作提供了宝贵的借鉴和启示。

Figure 2. "Traveling in the Mountains and Rivers" by Fan Kuan
图 2. 《溪山行旅图》范宽^②

4. 山水画中的时代精神

4.1. 传统文化的继承和发展

山水画作为中国传统绘画的重要流派之一, 其深植于古代哲学、文学和美学之中, 是中华文化的重要组成部分, 承载着深厚的历史文化内涵。山水画继承了儒、道、禅等传统哲学思想, 儒家的积极入世、道家的自然无为、禅宗的空灵顿悟等观念依然流淌在当代写意山水画的血脉之中。当代画家不仅需要营造画面意境来体现这些传统思想, 还需将一些当代文化元素融入其中, 对传统文化内涵进行新的拓展延伸。例如近现代画家黄宾虹, 通过深入研习古代山水画大家的笔墨技法, 并进行了认真揣摩与吸收, 将其融入自己的创作体系中。他提出了“五笔七墨”之说, 对传统笔墨进行了理论性的总结与拓展, 在创作实践中, 他以独特的宿墨法, 让墨色在画面上呈现出一种独特的斑驳、浑厚又华滋的效果。而且他弱化了对山水具体形象的写实描绘, 更强调以笔墨传达山水的神韵和自己内心的感受, 使写意山水画在向更重内在精神表达的方向上迈出重要步伐, 为后世写意山水画发展开拓了新路径。总之, 在绘画技法上继承古代的笔墨传统, 也要有一定的传承和创新, 当代画家也应当深入研究古代经典作品, 领会其中用笔用墨的精髓, 使得传统技法在今后得以延续。同时, 在继承传统技法、构图和笔墨运用的基础上, 也应结合现代的审美观念和新材料、新技术, 不断融入新的艺术理念和新兴元素, 积极探索新的表现手法和艺术语言, 展现出鲜明的时代特色[6]。

4.2. 精神内核与情感价值

山水画通过描绘自然景观, 传达出画家对自然之美的追求和对生命意义的思考, 体现着人与自然的

谐共生的理念, 画家也可以在山水之间寄托自己对自由超脱等精神境界的向往。当代山水画也较为注重表现画家的主观情感和个性特征, 通过笔墨的浓淡干湿、构图的巧妙安排等方式, 传达出画家独特的审美观念和情感价值。从古代的顾恺之、王维, 到近现代的黄宾虹、李可染, 每一幅作品都记录着当时的审美观念、哲学思想和社会风貌。八大山人作为明遗民, 经历了朝代更迭的巨变, 内心充满了悲愤与落寞, 他笔下的山水画常常呈现出独特的风格, 构图奇特、留白很多、笔墨简洁且形态略显怪异, 给人一种清冷、孤寂的感觉。这种独特的画面效果实则是他内心孤寂落寞情感的宣泄, 将自己在特殊历史背景下的复杂心境通过写意山水的形式传达出来, 让观者能体会到他那深沉的、难以言说的孤独与哀愁。山水画成为当代画家表达多种丰富情感的载体, 它不仅延续了传统的人文意趣, 更逐渐扩展到对当代社会、文化、环境等多方面的关注, 还融入了自己对现代生活理想状态的思考, 如追求人与自然和谐共生的理想家园、对现代社会生态环境的担忧、对当下生活节奏的感慨、对社会变迁的思考……得以真实的反映当代社会的现实情况, 与时俱进地表达当代人的生活体验和思想观念[7]。

4.3. 教化功能与社会需求

随着社会的发展和人们生活水平的提高, 人们对精神文化的需求也日益增多。山水画在当代社会中发挥着越来越重要的作用, 其独特的审美情趣, 如意境美、笔墨美等, 能够培养当代人的审美感知力。通过欣赏中国山水画, 人们可以了解中国传统艺术的审美标准, 学会欣赏虚实相生的意境、体会笔墨之间的韵味。这种审美教育有助于提升审美素养、丰富精神世界, 使人们在欣赏美的过程中, 提高对艺术和生活品质的追求。从社会需要角度看, 山水画能够引导正确的社会价值观, 其所蕴含的一些传统理念, 如儒家的修身立德观念在当代社会依然有着积极的引导作用, 画家通过作品中对山水高尚品质的描绘来激励人们培养良好的品德。在近现代社会经历诸多变革的背景下, 画家李可染创作了一系列具有时代特色的山水画, 例如他的《万山红遍》, 以独特的光影处理和浓烈的色彩运用, 展现了新中国成立后山河一片壮丽的景象, 反映出那个时代人们对国家建设充满热情、积极向上的精神风貌[8] (如图 3)。社会需要这样的艺术作品来凝聚人心、展现时代变化, 画家通过写意山水画的形式满足了社会对艺术反映时代精神、记录社会风貌的需求, 让人们在欣赏画作的同时, 也能直观地感受到时代的脉搏和社会的发展

Figure 3. “Red Mountains All Over” by Li Keran

图 3. 《万山红遍》李可染®

轨迹。所以, 中国山水画以其独特的艺术风格和审美观念, 满足了当代社会人们对精神文化生活的需求, 而且还可以通过对自然和谐共生理念的传达, 引导社会关注生态环境, 促进社会的可持续发展, 以此满足当代社会对于树立正确价值观和生态意识的需要。

5. 结论

中国山水画历经了漫长的发展演变, 从古代的萌芽初创到成熟成科, 再到近现代的多元创新, 其艺术魅力与文化价值在历史长河中熠熠生辉。山水画中的人文意蕴是其灵魂之所在, 笔墨意境中也蕴含着丰厚的自然文化和哲学智慧, 画家通过构建富有诗意与哲理的画面空间, 传达出对自然、人生的感悟, 赋予山水画独特的审美情趣, 使其超越了单纯的视觉艺术, 成为思想与情感的载体。

中国山水画始终扎根于传统文化的土壤, 在继承中发展, 它既保留了传统的笔墨韵味与文化内涵, 又积极吸纳时代的新风尚与新理念, 其彰显着不同时代人们的情感价值追求, 同时也满足社会的精神需求, 促进文化的传承与交流。对当代艺术创作与文化遗产有着不可替代的重要意义, 也为世界艺术文化的交流互鉴提供了独特的中国样本, 在未来必将继续散发其独特而持久的光芒, 激励更多的艺术家去探索创新, 推动中国山水画艺术不断迈向新的高度。

注 释

- ① 图 1 来源: 网页引用, <https://news.qq.com/rain/a/20240525A059TW00>。
- ② 图 2 来源: 网页引用, http://www.360doc.com/content/23/0501/14/13326414_1078838840.shtml。
- ③ 图 3 来源: 网页引用, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1759756125234885311&wfr=spider&for=pc>。

参考文献

- [1] 龚仁军. 中国传统山水画审美中的地域特征与笔墨表现[J]. 文化创新比较研究, 2024(10): 91-95.
- [2] 王蕾. 中国山水画之我见[J]. 书世界, 2022(6): 82-83.
- [3] 王帅. 自然与文化的融合: 中国山水画中的人文意蕴探析[J]. 中原文学, 2024(5): 18-20.
- [4] 陈雪林. 中国山水画中色墨交融意境构建研究[J]. 美与时代(中), 2024(5): 9-11.
- [5] 杨茂宗. 中国山水画的笔墨精神、个性表现与形式美[J]. 文艺生活·艺术中国, 2023(11): 70-77.
- [6] 窦绪涛. 试论中国山水画的传承与创新[J]. 艺术品鉴, 2022(21): 44-47.
- [7] 关伟. 论中国山水画中意境的审美空间营造[J]. 书世界, 2024(1): 75-76.
- [8] 朱晓雯, 白杨. 笔墨与时代——浅析山水画的传承与创新[J]. 文化与传播, 2021, 10(6): 91-95.