

宋画之美浅析

何华

(甘肃省文化馆 甘肃 兰州 730000)

[摘要] 纵观中国历史而言,宋代处于封建社会的中枢位置承上启下,无论文化,政治,社会制度等,之前经过历代演化发展,至宋一代已经到了发展完成阶段。宋代绘画亦是如此,它继承了自两汉以来历代画家积累的成就,无论从理论体系,到绘画技巧,都自成体系,其强烈的时代气息,独特的审美体系与高超的技法,成就了宋代画家与宋画。

[关键词] 宋代;宋画;美

宋代是公认的中国绘画发展的黄金鼎盛时期,画家基础庞大,杰出画家众多盛况空前,绘画理论精辟细微,绘画技法精绝高超,新画法层出不穷种类繁多,三百载历史为我们留下了许多虽历经千年今天看来依然震撼人心,感人肺腑的优秀艺术瑰宝,其高度与精品数量都为其前后时代所不及,最终将中国古代绘画推向了一个高峰,也造就宋代绘画在中国美术史上的高度。

自从我开始学习中国古代绘画,便喜欢上了宋画。因为喜欢,所以绘画之路也是起于宋画,此后,随着时间推移,学习的深入对中国传统绘画的接触范围也逐渐扩大,对于除宋画以外其它朝代的绘画也有了一定的涉猎于认识,但对于宋画的这份原始的感情却从未改变,随着对于宋画的认知且日渐深入。越发被它那独有的艺术魅力所吸引,相信很多人都有类似的经历,第一眼看到宋代绘画时就被莫名的惊艳,深深的为之而着迷。

对于宋画的美学高度与历史地位早有公论,此地暂且不谈,此处单从其绘画本身传递出的特色,带给观者的诸多兴会,视觉美感与心灵体验。从绘画特点,绘画题材,绘画理论,绘画技法四个方面略述一二。我国古代绘画自魏晋时期受佛教文化传入的影响,其技法,造型,表现题材受到了西方佛教绘画的极大影响,其本土化特点渐微。直到唐代晚期才开始慢慢摸索回归本土化,然而正真完全展现自我民族面貌是到宋代才完成的。本土名族化就是我们熟悉的人事物,这种本土化自然的会给观者一种熟悉感亲近感。这是宋画在其前代绘画题材上的重大突破。其在题材上可谓方方面面无所不有,神仙鬼怪,市井生活,花鸟鱼虫,飞禽走兽,山川四季,阴晴雨缺,等等都一一呈现在作品中。给人以丰富多姿精彩纷呈难以言尽之感。另外绘画形式上也更趋丰富,出现了如册页,扇面,屏画,版画等,扩大了绘画艺术的表现范畴。宋代的文人审美美学体系取代了唐以前的礼教,政务特点,人性开始觉醒,唯美主义开始萌发,导致其绘画的本质发生了变化。所谓“万物皆备于我”,“万物各有乾坤”,“性为万物之一源”等,阐述追求形神兼备“物”,“我”合一之境。即阐述主张绘画的外在呈现与画家的内在人格和而为一,描绘对象的“形”与“神”的合二为一,达到人情与物情合一,人与自然相互和谐融而为一。这种“天人合一”的思想普遍流行渗入了宋代文人生活的方方面面,也对宋代绘画体系及审美起到了指导意义。也正是由于宋人具有这种对于一切事物,都能以“外观”“内省”,“格物穷理”,深究“真”“神”的精神,所以其绘画表现出来的合一境界,无论人物画,山水画,花鸟画或其它。无一不是“神”,“物”具备。这种群里究竟的主张,高超的捕捉提炼对象的内在精神与风貌,完成的作品自然而然蕴含这层哲理,因此无形中已将绘画作品的审美升华到了形而上的精神境界。因此这也使得观者在欣赏宋画之时,心中自然的会感受到一份洗净杂念,沉淀心灵的宁静。再为技法方面。技法是绘画艺术表现的手段,是审美思想与精神的直接体现,其重要性不言而喻,也可以说凌驾于其它因素之上,是绘画其它所有因素的载体。宋代绘画上承唐及五代,其技法对于唐及五代的绘画成就是

欣然接受的,并在其基础上以理学思想为指导,而做了进一步的改进与创新,开辟出了一片新气象与一片新天地,带给了世人诸多大不同于以前的观感。其中最为突出的如:山水中皴法的发展与创新,衍生出了披麻皴,雨点皴,卷云皴,解索皴、牛毛皴、大斧劈皴、小斧劈皴等;表现树身表皮的还有,有鳞皴、绳皴、横皴、锤头皴等。还有对山水画技法的全面总结与阐述,具体在郭熙的《林泉高致》中有关山水画创作技法的方方面面,都有深刻精辟的阐述,从作品起源、功能到具体创作时构思、构图、形象塑造、笔墨运用,以及观察方法等等,都有很好的说明。其中不少地方发前人所未发,其精妙高超的理论对我们今天的山水画创作依然具有极高的指导意义,在此不一列举。积墨法的继承与完备,积墨法起于唐完备于宋,而积墨法的完备,大大提高了中国水墨画的表现力。所谓积墨法,就是用淡墨重叠数次,使画面深润、厚重,对画面的模糊处和应分层次处,再用干浓墨破醒,破醒后再用淡墨水渲染,务使达到深厚而层次分明的境界。此法的创立与完善,对中国绘画表现形式上的本土性,以及后来兴起的写意性绘画,文人画等,都起到了及其深远的意义。禅宗兴起,泼墨法大兴发展。宋代普遍流行南宗理论,南宗理论以直接指心见性为鹄,行事讲求简明脱俗,自由豪放,不拘于形,不落于文,单刀直入,即直接诉诸感情与性情。这种不拘于形的艺术追求,是种存在于每一个人内心的审美感动,是我们追求浪漫,向往自由的生活态度的集中表现。因此在绘画技法上兴起了一种破笔泼墨的表现方法,及泼墨法。泼墨画法是中国美术里的一项独有的绘画创作技巧,其对画家的基本功底要求是较为严苛的,必须要有深厚的画技底子和对于图形感观的艺术创造能力。其特点是运用滂沱淋漓之水墨,迅疾洒脱之笔锋,简略概括之造型,打破前朝历代之固有之成法,可为中国绘画的一大创举,也对中国水墨画的表现力方面做出了及其重大的贡献影响至今。

线的发展与创新,线条在中国传统绘画中具有至高地位,大部分学者甚至认为中国画就是线条的艺术,变化多端的线条本身就具有高度的审美性。在宋代以前盛行流传的只有铁线一路,分简体,密体两大类。宋人在继承前人的基础上发展出了。钉头鼠尾描,折芦描,兰叶描,琴弦描等十余种白描技法,开阔拓展了传统中国画线条的形式以及表现力。并且总结出来不同线条的表现力特点,画家根据每一根线条的特性随表现事物所需而用,配以写实思想,所以画面往往形神兼备,极大的增加了画面的美感。综合而言,宋代在中国传统绘上取得了惊人的成就与高度,是写实主义,唯美主义,古典主义,的高峰。是绘画思想,题材,理论,技法各项成就之大成的时代。其绘画作品之高妙,精美,静逸,更是其他时代所不及。其作品审美结合“真”,“理”,“神”,“趣”在唯美写实主义一道,堪称登峰造极,空前绝后。

参考文献

- [1]宋代绘画发展史[M].荣宝斋出版社,余城,2017.
- [2]杨荣.宋代画论中的理学观念[D].西南大学,2015.