

浅谈宋元之变

裘嘉楠 王雨尧 孙智昊

(浙江师范大学 浙江 金华 321004)

【摘要】 宋代的绘画作品不仅反映了当时的现实生活状态，而且表现出了当时中国的社会风貌，表现出了宋朝时期中国由于贫富差距而导致的阶级性生活且当时的画家大都为现实主义，向往自然。

【关键词】 宋代；元代；山水画；文人画；表现；代表

Abstract: the painting works in the song dynasty not only reflect the real life at that time, but also show the social scene of China at that time, showing the class life caused by the wealth gap in the song dynasty and most of the painters at that time were realistic and yearning for nature.

Keywords: song dynasty, yuan dynasty, landscape painting, literati painting, performance, representative

宋代是中国绘画艺术发展的一个高峰。宋代的艺术表现手法十分丰富。北宋主要画民间风情画，大多数的画作是在描绘市井的生活，五代以来北派“大山大水”的特点被北宋的山水所继承并进一步发展出峰峦浑厚、势状雄强的“高远”以及烟林清旷气象萧疏的“平远寒林”，而南宋的画作大都注重意境。

元代山水画大多用纸，用笔以干笔为主，所以用墨的方法以干湿二法并用，笔法变幻莫测；而宋代的山水画作品一般在绢上作画较多，作画的时候十分严谨，用笔精细，用墨的时候常常采用渲染的方式，给人以宁静端庄之感。所以综合一下宋元两代的中国山水画的技法，可使得中国山水画达到巅峰。

董源的《潇湘图》突出体现了五代北宋时期江南山水画的特点。平远式构图法在《潇湘图》中被采用，这幅画作所选景来自于湘江，三面被浅滩围绕，江面上有几艘扁舟，沿岸的地方有渔夫在拉网捕鱼。董源用笔丰厚、浑圆，在画这幅画作的时候常用淡墨点绘，稍加一些花青用于渲染，使得整幅画作显得苍茫。董源都以点来绘画水边的芦苇、山边的树木，画面中的人物以重彩为主，神情十分生动逼真。不仅表现出一种平淡朴实的生活态度，而且表现出闲的自然隐于深谷的乐趣，同时也表现出了江南山水的淡雅清新。

赵孟 在《鹊华秋色图》中同样采取了“平远”的透视方法，整幅作品给人带来精神上的平祥与淡定，并在平和中将人引向“淡”与“远”的境界。构图简普，学习董源，干笔淡墨，中锋用笔。整幅画作中长汀重叠，且周围有渔船出没。村舍深藏在林木之中，被林木掩映着，平原后左右两边各有两座山凸起，遥遥相望。赵孟 将景物安排得错落有致，富有节奏感，独具匠心。赵孟 在《水村图》中采取反装饰、反写实，重点在突出个人风格与写意。再到赵孟 创作后期，赵孟 主要以书法入画。

尽管宋元两朝绘画在审美趣味、画学理念、表现技巧、品评标准等等方形成对峙的两极，但在跨越宋元区间呈现出的互争、互补、互融的态势。

虽然宋元画作之间有继承关系，但是不可否认元代对中国绘画产生了变革，后来到了南宋，院画衰退，随之而来的便是一场

变革。而到了元初，则提出“古意”，讲求从师古中寻找合适的绘画语言，并内化成审美特质，这已经表现出了元初绘画从精工细致到水墨渲染的变化。（元 钱选《山居图》）元统治者实行的政治和文化策略，以及汉文人对“士气”或“气节”的看重，产生消极情绪或多采取不合作的政治态度，书画成了派遣情绪和维持生计的手段，这使得书画的精神性因素非常突出。文人仕途无望，隐逸思想盛行，画面逐渐变的寂寥、清幽起来。（元 倪瓒《容膝斋图》）

元代带来的审美意识的变异，这给中国画的发展不可避免地带来深刻地影响。水墨画大体上是依着以赵雪松为代表的文人画向前发展的。绘画理论和创作实践中，重视画家主观意志、兴趣和思想感情抒发。赵雪松主张绘画的现实主义，强调绘画笔墨与书法的一致性，标榜复古、提倡书法笔墨的趣味。作为元四家他们用干笔皴擦代替湿笔晕染，逐渐用纸张代替绢素。他们的艺术成就体现了中国画的一次创造性发展，对明清绘画理论、创作均起了决定性的作用。

“南宋的文艺修养与文人修养相契合，多在院画家的作品上题跋诗词，经过发展和融合，最终为元代文人画的诗、书、画发展奠定了基础。”这是绘画发展史的必然选择，并受到了政权变更、人文和哲学相互作用的影响。

参考文献

[1] 夏丝雨. 浅谈宋元文人画的艺术追求与影响[J]. 美术教育研究, 2015(13):29+35.

[2] 从宋元水墨山水看文人画“清”的审美品格[J]. 杨淑云, 朱铁生, 李继侠. 艺术教育. 2012(08)

作者简介:

裘嘉楠 (1997.09—), 男, 汉族, 浙江绍兴, 学生, 本科, 单位: 浙江师范大学工学院, 机电技术教育(师范)专业。

王雨尧 (1998.01—), 女, 汉族, 浙江义乌, 学生, 本科, 单位: 浙江师范大学美术学院, 美术学(师范)专业。

智孙昊 (1999.08—), 男, 汉族, 河南许昌, 学生, 本科, 单位: 浙江师范大学美术学院, 视觉传达设计多媒体方向专业。