

浅析中国古代绘画中的散点透视及其文化意蕴

李子莹

(云南大学艺术与教育学院 云南 昆明 650091)

【摘要】中国古代绘画通常运用散点透视来表现画面的整体空间,并以此来把握画面的节奏变化与组织关系,这主要与中国人崇尚自然、追求自由的主观精神密不可分,本文引用古代绘画作品对散点透视在传统中国画中表现出来的文化底蕴进一步说明。

【关键词】散点透视;中国古代绘画;意蕴

一、散点透视的概念

中国古代绘画中的散点透视法是一种相对自由的空间表达方法,即一个画面中可以有多个视点以及相对应的灭点,画面中的视角、视向可以自由移动,如同是多个焦点透视的组合。

“散点透视”的特点在于绘画者将观者融入画面之中,仿佛观者游走于绘画者所创造的场景之中,能够达到观者随着所处画面位置的不同,所观察的景物及视觉中心点也随之变动的效果,从而使描绘的对象不再受时空限制,增强了绘画的叙事性,表达出更加丰富画面内容。

二、散点透视的产生原因及分析

(一)、自然景观的合理表达

傅抱石认为:“人在大自然中,除了平视,不外是仰视和俯察远”的方法,恰恰就完整地具有这些内容。”由此,绘画中采用“三远”法的观察方式可以不受定点约束,对景物可以进行灵活自由的观察,从而使得画家能够多加积累,在二维平面的纸绢上将三维空间之景丰富地表现出来,不用拘泥于自然界的客观现象。

散点透视被中国山水画家沿用至今,成为了中国传统文化传承的见证与标志。中国画以散点透视作为空间解决的方法,不仅给予艺术家无尽的创作空间,而且为中国画的发展提供了广阔的发展前景。

(二)、散点透视的作品形式

中国画作品的形式多种多样,按照形式的不同,其处理方法亦变化多端,尤其是在立轴与长卷的创作形式中,绘画者将观者融入画面之中,仿佛观众走动于绘画者所创造的场景布置之中,实现随着所处画面位置的不同所观察的景物及视觉中心点亦有所变化,描绘对象不再受空间上和时间的限制,大大地增强了传统绘画的叙事性,表达出更丰富的绘画内容。如《长江万里图》画家将实景与想象融合,将天地万物融为一体,5米的长卷将作品的叙事性和画面的形式美有效结合,运用散点透视,展现了富有动势且超越时间的空间。

图片一 张大千《长江万里图》局部

图片二 范宽《溪山行旅图》

三、散点透视体现出“咫尺千里”的文化意蕴

“散点透视”这种绘画方式主要通过对事物和场景进行总观的、总体的把握,着眼于事物的典型特征和完整性,在空间处理要求“以小观大”,把高远、平远、深远进行巧妙地运用,根据画面的整体需求,删减部分局部实景,做到以一代十,甚至根据画面需要,搬挪一些景物位置,或者在实景特征上艺术地再造景物形象,从而达到画面完美逼真的效果。

北宋范宽的《溪山行旅图》就是一幅典型的以高远“法”创作的作品。“自山前而窥山后,谓之深远。”深刻的是俯瞰这幅画的特点。观察者处于身高、眼睛的高度来观赏全景的景色,近距离将高山和崇高的山丘后面层层的山脉和滚动、截然不同的“需要莫穷,不知道其数以百万计的。”表现方法使得人在深度和风景方面感受到远与无数的变化。

四、散点透视体现出“情景交融”的文化意蕴

清人笪重光在《画筌》中说道:“实景清而空景观”,“真境逼而神境,虚实相生”,“无画处皆成妙境”。此段中“景”与“情”、“虚”与“实”相辅相成,生动地点明中国画创作的本质——将客观与主观相结合、将虚实巧妙结合、化景物为情,在这个创造性过程中能够充分发挥散点透视的优势。《搜尽奇峰打草图》这幅画卷中,石涛以半抽象半写实的手法将自己的一生攀登过的山川集中整合在一幅绘画中,将自己在大自然中领略到的豪放、洒脱等多种情感融入到画面当中。

顾恺之的《洛神赋图》是根据曹植的文学作品《洛神赋》创作出来的,这幅长卷巨作采取浪漫的神话形式结构,以人物的活动为中心,主要人物在画面上反复出现,安排了各个不同视角的场景,有分有连,有起有伏,按情设景,以景抒情,优雅婉丽地展现了各种情景,情与景的交融充分体现了构思的“意境”。

图片三 顾恺之《洛神赋图》局部

五、散点透视体现出“天人合一”的文化意蕴

作为一种表现中国人空间意识与精神空间的方式,散点透视从多处着眼,沿途作画,再将各主要景色有机地连接起来,通过有限的情景表达无限的意境,最后成为一幅完整的绘画作品,其内在含义是人们追求自由,将人性解放出来,不再受到自然事物的约束,达到一种“万物与我为一体”的精神境界。

中国画的散点透视表现手法追求上天下地、观往察来的超脱意境,使观赏者能自由地游走在艺术的视觉世界中。这和逍遥游的态度正是先贤们“仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜”的宇宙关照情怀。显然,中国的先贤们早已意识到要认识这个万物生长的宇宙,就得达到物我的超脱,达到所谓的“天人合一”境界,即“天道”和“人道”或者“自然”和“人为”的合一。

六、小结

以散点透视为主要表现方式的中国古代绘画,在画面中更加注重了对于意境的表现,通过绘画语言中蕴含的情感与精神来打动观赏者的心,不仅折射出文人画家的主观意识,更折射出与中国哲学思想的融合。本文旨在以散点透视在美学中的价值为理论依据,分别对散点透视的概念、中国古代绘画散点透视的形成、散点透视体现的文化意蕴这三个方面着重进行分析,通过对古代哲学思想、画论的研究,阐述了中国古代绘画作品中的散点透视以及散点透视所蕴含的文化意义。