

由元清时期艺术风格的嬗变 论民族艺术的融合与发展

雷 蕾

(西安美术学院 陕西 西安 710065)

【摘要】元清时期是中国历史上仅有的两个由少数民族统治的大一统朝代。本文对元清两代的艺术发展进行系统梳理,探讨少数民族主导的大一统情况下,不同民族艺术风格的碰撞、融合与发展规律,以求抛砖引玉之效。

【关键词】艺术风格;民族艺术;融合发展

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.07.082

元清时期是中国历史上仅有的两个由少数民族统治的大一统朝代。蒙元和满清统治者入主中原,对中国传统的“尊汉排夷”思想产生了较大冲击,客观上进一步推动了汉族和少数民族的民族融合。特别是清代时期,国祚绵延十二帝296年,横跨中古和近代,经历了封建主义、半殖民时期和资产阶级变法革命等多种时代因素的冲击,思想潮流复杂多变,也对当时的文化艺术产生了深远影响。元清两代,既是推进民族大融合,从而形成具有现代意义的“中华民族”概念的最重要时期,也是中国民族艺术传承发展、兼容并包,进一步拓宽艺术风格、丰富艺术表现的关键时期,具有很高的艺术研究价值。本文在此对元清两代艺术风格及民族艺术的融合发展情况进行粗浅探析,以求抛砖引玉之效。

一、元代民族艺术的发展和特点

十三世纪中叶,蒙古帝国灭宋入主中原,由于元代统治者的异族身份,在政治上突出兼收并蓄,对各种思想和宗教几乎一视同仁,并鼓励各个民族进行文化交流和融合,甚至准许欧洲人在元朝做官、通婚等。元代期间,政府极力推崇藏传佛教,重用色目人种,轻视科举,致使中国传统的士大夫文化逐渐式微,市井文化有了较大发展。特别是宋代开始兴起的勾栏瓦肆文化,在元代有了较大发展,元曲、杂剧、南戏等艺术形式成了元代文艺演出的主流,这种风气使元代文化迅速从高雅走向世俗转变。

1. 元代书画艺术。中国绘画史学界历来将元代中国画视为水墨画发展的顶峰。钱钟书先生指出,元代绘画以简逸为主、重遗貌求神,元代绘画整体上有清淡萧疏、简远闲逸、荒寒冷落的风格。由于元代统治者对汉族传统文化了解不深、重视程度不够,元代绘画艺术受政治环境和宫廷文化影响较小,发展更为自由。同时,一些宋代遗民画家借绘画抒发亡国之痛和怀才不遇之感,如被称为元四家的黄公望、倪瓒、吴镇和王蒙,寄情山水、以渔隐自喻,以山水画描摹精神家园和人格精神,形成了简逸清远、自由超脱的艺术风格,对后世山水画产生了深远影响。

元代书法艺术也有了进一步发展,受民族文化融合和市井文化发展等方面影响,一方面主张复古的同时,元代书法家随心而发,使各种书体全面复兴,并有了进一步总结发展。如书法家赵孟頫,将晋人的“韵”、唐人的“法”、宋人的“意”等审美理想变为尚“恣”,重字体形态、间架结构,呈现出端庄流丽的秀美,对明清两代特别是清代书法影响极大,但也有人称赵孟頫的书法是只重表象和皮相的“俗书”“奴书”。

2. 元代工艺美术。元代建筑承法金代建筑,因蒙元统治者建筑工程技术低下,因此多依赖汉人工匠营造。元代建筑在金代沿用移柱、减柱的基础上,吸收一些中亚建筑手法,更大胆地发展“大额”结构,应用抹角梁加强转角部位刚度,减省木构架结构,并用原木做梁,因此呈现出粗放不羁的特点。此时较之砖雕雕,文人改造了原有的瓦条屋脊形式,以砖为脊,从而大大节省工力,并使砖雕成了建筑装饰的重要组成部分,因蒙古人好白,元代建筑多用白色琉璃瓦,这也是当时建筑的一大特色。

同时,由于色目人把持税收部门,加之出于改善财政收入目的,政府注重贸易,在景德镇设立了全国唯一管理陶瓷产业的机构浮梁瓷局,促进了景德镇的陶瓷业发展。元代继承和发展了宋代钧窑、龙泉窑工艺,在瓷器器物器形上都新创烧了许多蒙古族特有的器物类型,并开创了青花、釉里红这样具有划时代意义的艺术发明。特别是元青花和釉里红,呈现出色彩明净素雅和鲜明艳丽不同风格,实用美观而又极具中国传统水墨画艺术的风骨气派,为后来明清瓷器艺术的发展奠定了基础。

二、清代民族艺术的发展和特点

清代是中国最后一个封建王朝,随着社会生产力的发展和国力的强盛,清代文化发展较为多样化,民族艺术在传承前人,集历代大成的基础上,受满清民族文化和舶来文化影响,又有了一定创新和发展,呈现出了特定的时代风貌,起到了承继中古、启发近现代的重要作用。

1. 清代书画艺术。清代绘画继承元、明以来趋势,文人画风靡、山水画勃兴,水墨写意画法盛行。由于清代文化的发展,绘画艺术形成了纷繁的风格和流派,同时呈现出崇古和创新两种趋向。清代绘画的发展与整个社会的发展变迁相适应,可分为早、中、晚三个时期,如早年的“六大家”“四僧”“金陵八家”等,既有受统治者赞赏,推崇摹古的正统派,也有寄情山水、标新立异的遗民画家,特别是石涛、朱耷开创的奇肆豪放、磊落昂扬、不守绳墨的独特画风,对后世产生了深远影响。清代中期宫廷绘画活跃一时,受商业经济发展影响,出现了著名的“扬州八怪”,继承陈淳、徐渭、石涛、朱耷的水墨写意传统,进一步发展破笔泼墨技法,

个性鲜明,神韵独具。清代晚期,由于封建社会逐步衰亡,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,文人画、宫廷画逐步衰微,辟为通商口岸的上海和广州出现了海派和岭南画派,适应新兴市民阶层需要,发展了写意花鸟、中西结合等画风,为中国画的发展作出了有益尝试。

清代在中国书法史上是书道中兴的一代,书法的总体倾向是尚质,突破了宋元明以来帖学的樊篱,开创了碑学,形成了雄浑渊懿的书风。由于清代早中期的文字狱和思想钳制,清代知识分子为避文网,走上了金石考据的治学道路,清代许多书法家同时又是金石学家,文字学的成就为书法艺术提供了崭新的资料和艺术基础;清代书法家多善治印,能将凝练苍朴的金石趣味运用到书法创作中去,使书法有了金石之气,因此清代书法无论是用笔用墨或是章法都有了很大创新。

2. 清代工艺美术。清代建筑大体沿袭明代传统,由于社会生产力发展和国力进步,更崇尚工巧华丽。清代建筑形式主要有硬山建筑、悬山式建筑、歇山建筑、攒尖建筑等,在技艺上有所创新,主要表现在玻璃的引进使用和砖石建筑的进步等方面,特别是在园林建筑、藏传佛教建筑和民居建筑上集前代之大成,如圆明园、颐和园等,具有极高的艺术成就。清代晚期,还出现了部分中西合璧的新建筑形式,从时代意义上来讲,清代建筑呈现出了鲜明的集古之大成、崇尚传统艺术美学,并向近现代实用主义逐步过渡转变的特征。

清代工艺美术的顶峰集中表现在瓷器艺术。数千年的经验传承,加之清代政治安定、经济繁荣以及统治者爱好重视,使得清代瓷器制作技术高超、精细华美,充分体现了古代劳动人民的卓越才能和艺术创造力。康熙朝的青花、五彩、三彩、郎窑红、豇豆红、珐琅彩等品种,风格别开生面;雍正朝的粉彩、斗彩、青花和高温颜色釉等,丰润柔和,朴素清逸;乾隆朝瓷器集合了前朝各种工艺大成,色彩艳丽、精妙绝伦。整个清代,创造发展了粉彩、珐琅彩等工艺难度极高、艺术表现力十分卓越的工艺美术,制瓷水平达到了历朝历代前所未有的巅峰,为后世留下了极为珍贵的艺术遗产。

三、从元清两代艺术风格的嬗变看民族文化的融合发展

1. 少数民族王朝的统治对民族文化的融合产生了较强推动作用。元清两代是中国历史上仅有的由少数民族统治的大一统朝代。从历史来看,较为强盛的汉人王朝,除唐代外(唐代皇室本身具有少数民族血统),都或多或少存在汉本主义和排夷情结,文化主体较为稳定。元清两代,元蒙和满清统治民族在受到汉文化潜移默化影响的同时,其民族文化习俗也在向社会传播,例如元代建筑尚白和元清两朝藏传佛教文化的传播,以及蒙满两族民族特色服饰进入社会主流风潮等等。总体而言,元清两代民族文化的融合呈加速趋势,对中华民族文化兼容并包的近现代风格形成起到了较大推动作用。

2. 汉族先进文化的向心力,成为民族文化发展的重要推动力。中原地区的繁盛和悠久灿烂的历史文化,是吸引少数民族政权征服欲望的最重要原始推动力。蒙元和满清统治者入主中原后,受汉族先进文化的吸引,客观上在推动文化发展上起到了积极作用。例如元世祖建立秘书监负责管理宫廷书画活动以及收藏、整理和保护历代书画文物;元文宗、元仁宗雅好文艺,对书画十分重视和喜爱;清代多朝皇帝都是书画爱好者等等。同时,受经济利益和统治者喜好驱动,陶瓷、金石等传统工艺在元清两代极受重视,也得到了前所未有的迅速发展。

3. 主流的文人艺术审美在元清两代受到了较大冲击。出于对覆灭的汉族王朝的怀恋,以及对异族统治的不认可,在元代和清代前期,出现了大量的前代遗民,由遗民主导的文化思潮形成了当时社会风潮的重要支流,使主流的文人艺术审美从华美、繁复等风格向奇崛、萧疏转变。同时,元代和清代早期对汉官较为轻视,文人地位普遍不如前朝,客观上助长了市井文化的发展,这也导致了文人艺术和市井文化出现了一定程度的雅俗合流,对后世文化发展的道路方向产生了重要影响。

参考文献

- [1] 刘孟頫, 论元代绘画的文人精神[D]. 山东师范大学, 2017;
- [2] 赵美川, 论元代绘画艺术于夹缝中发展的因素[J]. 湘潭师范学院学报(社会科学版), 2008(5): 66-67.
- [3] 赵艳玲, 流派纷呈竞风流——天津博物馆“清代前期绘画特展”之山水篇赏析[J]. 艺术品, 2017(10): 10-19.
- [4] 杨明刚, 作品·意象·技法·观念——清代绘画审美意识研究理路[J]. 民族艺术研究, 2013(8): 94-100.
- [5] 马健, 元代窖藏瓷器的初步研究[D]. 吉林大学, 2007.

小学体育课堂教学中音乐手段的运用策略

李艳丽

(陕西省富平县到贤镇中心小学 陕西 渭南 711700)

【摘要】传统的教育中,体育只是为了放松学生们的身体,甚至很大程度上是为了完成教学任务,而失去了本身的意义;并且,传统的机械性体育教育已经不能让学生享受在其中了,取而代之的是更多的厌烦。因此,在体育教学过程中加入音乐的律动元素,不仅可以增加学生的学习兴趣,利用音乐创设活跃的课堂氛围,同时,还可以帮助学生优化学习效果,让学生跟随音乐的节奏,享受课堂上的内容,把课堂更富有趣味性,以此来感受身体的变化,将每个内容做到极致,从而提高自身的学习效率。

【关键词】小学体育;音乐元素;提高效率

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.07.083

那么,如何将音乐引入到体育课堂中去呢?体育课堂与音乐手段相结合会有怎样良好的效果呢?将音乐引入到体育课堂中,不仅仅只是将音乐作为课上的一个背景音乐利用,而是学会根据每节课课堂的内容来进行编排,感受不同的课堂内容对合适的音乐元素,学会让两者有机结合在一起,可以让学生跟随音乐充分感受体育的力量,此外,还会让学生因为音乐的存在更加喜欢体育课;而与此同时,音乐也

会由于体育的结合更加富有节律。下面我将带大家进一步认识音乐与体育结合的奥妙。

一、体育课堂中注意充分利用音乐的优点

体育和音乐虽然为两种完全不同的领域,但是,两者对于人心理身心的作用却有着异曲同工之妙:音乐以其独特的魅力,用优美或有节奏的音符感化着人的身