

中国美术史上元人的笔墨与意境分析

乾梅

(汉口学院 湖北 武汉 430212)

[摘要]元代是我国历史中的一个特殊时期,该时期由少数民族对中央政府进行控制,导致该时期的政治和文化都迎来了一定的转折点。本文就中国美术史上元人的笔墨与意境进行探究,简单对元人书画笔墨的特点进行分析,并对书画美术表达的意境进行分析,旨在为相关工作人员提供几点参考意见。

[关键词]中国美术史;元人;笔墨与意境

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.05.159

引言:在元代的美术艺术中,文人画占据主流,文人画主要以书法情绪和感情为主,在实际的绘画过程中,对于意境较为重视,同时在书画中常出现诗书画印等进行融合,体现出一种独特的美感。通过绘画来营造相应的氛围,并结合诗书笔墨的点题,体会画中的意境和神韵,从而使整体的绘画水平相对较高,使中国美术史在该时期发挥出更加璀璨的光芒。

1. 元人笔墨书画特点

元代为蒙古族统一中国,建立中央集权,在该阶段中,由于未设立画院,因此作画的人大多数为士大夫以及文人画家,由其创作的画被称为文人画,文人画在元代绘画中具有较为重要的地位。元代皇权为巩固统治,其对于汉文化较为重视,当时的至仁宗和文宗朝对于书画艺术较为喜爱,使得文人画成了画坛的主流。

文人画具有较为鲜明的特点,由于其身份为士大夫或文人墨客,在绘画的过程中,能够根据绘画的意境以及内心的情感等,在绘画中搭配诗句,使绘画中的意境更加突出。在文人画中的山水画中,从宋代的“无我之境”逐渐发展到元代的“有我之境”,其中情感变化更加明显,直接展示出文人士大夫的心灵发展历程和内心世界的冲突。在内心坚持的审美与价值观等不变的情况下,外界的环境产生剧烈的变化,元代文人士大夫在画作中表现出的意境是宋代画作中所不具备的。

在文人画中,文人士大夫为表现其情志,往往寄情于山水花鸟之中,因此,该时期的绘画中以山水、植物等为主题的作品相对较多,但表现人物和社会的绘画较少,在绘画中,往往与其生活相关联,并表现出其理想和意境。此外,元代具有较强的宗教自由,其中儒、道、释三大主流宗教中对于绘画的影响较大,其倡导融合人与自然,感受大自然的怡然自得,因此元代的壁画的发展也较为流行。在元代的画坛中山水画、花鸟画、壁画、宫殿和厅堂中的壁画等受重视程度较高。

2. 元代美术中的意境分析

2.1 文人思想对意境的影响

元代文人画对于绘画意境有着重要的影响,文人画表达的是文人士大夫的心中情感。由于蒙古族进入中原,并掌握中央政权后,废除了科举制度,这使得大量的文人无法通过“学而优则仕”的途径施展抱负,这使得部分文人只能寄情于山水之间,将心中的情感通过绘画的方式展现出来,在绘画作品中也更多的表现出文人士大夫的人生观和价值观,为元代的绘画提供了新的发展方向^[1]。同时由于文人所处的环境更加复杂,部分文人选择逃避复杂的朝堂和社会现状,通过对山水、花鸟等绘画以及在绘画作品中题词,将情感融入其中,使画作中体现出的情感和意境更加复杂。

文人画中,不少文人画家为加强对意境的营造和体现,往往在画作中题诗,通过诗、书、印、画等多种元素的结合,将

自身的情感变化融入在其中,使画作呈现出更加独特的意境。如在黄公望、赵孟頫等画家,在其作品中,大量使用文字来表达自身的情感和内心世界,并在其中印有多种印章,将山水画放在次要的位置,全面体现出画家内心的主观感情色彩,使画作的意境更加明显,突出了画家的“有我之境”。在诗词等文字的渲染下,能够体会到绘画作品中的情感共鸣和视觉冲击,从而通过对画作的欣赏,体会画家在绘画之外醇厚绵绵的情感。

2.2 宗教信仰对意境的影响

在元代中具有相当大的宗教自由,其鼓励并对儒释道等宗教进行保护,使其得到一定的发展,如道家对自然的崇尚心理、释家的佛我本意思想以及儒家的治国思想等,均符合元人的心理,从而对该时期的绘画意境产生了一定的影响,导致在该时期的文人画中,存在一定的与世无争和山水自由自在的心理,使画作显现出意境悠远的感觉^[2]。由于该时期文人受到宗教以及社会的影响,其在官场无法达到人生目标时,只能通过远离朝堂,深入自然的方式来缓解其不得意的情感。通过对画面的虚实处理,并在其中缀以文字笔墨,使绘画中体现的情感和意境更加的深远,通过山水之美来转移文人画家的注意力,解除其烦闷的心情。通过诗词结合以及适当添加笔墨点睛,使画作中的意境更加突出。在绘画与笔墨进行融合的过程中,不仅仅是通过诗词来营造意境,同时还还将笔墨与绘画融合在一起,使画作的意境更加独特,显现出作者的未尽之语。

另外,受到宗教信仰的影响,该时期的宗教壁画较为盛行,在壁画的绘画中体现出“神”和“韵”。受到宗教影响,使元代画作逐渐从形似转化为神似。相比于以往的壁画,在该时期的宗教壁画中,添加了山、水、竹、石、花、鸟、人物等元素,注重色彩和工笔效果,通过以形写神的方式,将众神众仙等的日常和传说等描绘的更加淋漓尽致,更加凸显了当时的社会环境等。通过写实风格与写意风格相互影响,使宗教壁画的表现更加的充实,其表现出的意境更加的热烈与绚丽。同时在文人画笔墨写意的影响下,使宗教绘画意境更加突出。

结论

综上所述,元人绘画中使用的笔墨相对较多,其体现出的意境也更加独特,在复杂的外界环境影响下,文人士大夫绘画过程的心情也更加复杂其表现出的意境也较为特别。通过诗书笔墨与绘画的结合,使文人的性格特点和内心情感充分的被表现出来,为人们展现出了一种独特的美感。

参考文献

- [1] 林木. 元人的笔墨与意境——对中国美术史上一段笔墨公案的再解读[J]. 艺术探索, 2020, 034(001): 6-13.
- [2] 包勇. 论中国画艺术中笔墨文化元素的运用[J]. 美术教育研究, 2020, 000(008): 20-21.