

意境在南宋山水画中的表现

王楠楨

(山东工艺美术学院 山东济南 250300)

摘要:从赵匡胤黄袍加身到崖山之战,宋代在中国美术史上可谓是处在不可替代的历史转折点上,从山水方面来看,南宋时期山水画家开始突破院体画严谨的布局,进而展示出一种豁达开阔的意境情趣。时代动荡下,文人士大夫面对山河破碎的悲惨遭遇,只能寄情于山水或隐喻于诗赋,借此抒发出内心的痛苦与无奈之情。也正是在这样的时代背景下,使得山水之变在南宋更具独特一格的趣味性和独特性,意境表达也在此达到了一定高度。

关键词:意境;南宋山水;以小见大;边角之景

中图分类号: 文献标识码: 文章编号:

一、“苍劲古朴”李唐

李唐(约1066-1150年)字晞古,河阳(今河南孟县)人。他精通书画,变荆浩,范宽之法,用最浓厚的笔墨,描绘出北方山河的雄峻气势,到了晚年他主张从简,创立了“大斧劈皴”,打破了原有的山水画的程式。

1、《万壑松风图》

《万壑松风图》是李唐年近六十的时候的作品,长188.6厘米,宽139.8厘米,画中高峰耸立,气势恢弘,山峦之间此起彼伏,百草丰茂,山石线条多用斧劈皴技法画得,山峰顶上树木丛生,郁郁葱葱的叠加交错在一起,山间溪水潺潺,崖间云雾缭绕,展示出了气势磅礴的韵味。山下树林茂密,树枝之间交错相生,画面严谨,墨色酣畅淋漓,画面中除了斧劈皴,在山峰的技法上还用了长钉皴、刮钉皴、马牙皴等,凸显出了山峰的巍然气势。

李唐是南宋四大家中影响最深的一位画家,宋代有了李唐,山水画又经历了一大变化,斧劈皴的运用在之前山水画技法的基础上又得到了突破和创新,元代的饶自然在《山水家法》中这样评论,“李唐山水大斧劈皴披带麻头,小笔作人物、屋宇,描画整齐。画水尤得势,与众不同。南渡以来,推为独步,自成家数”。这也足可以看出李唐山水对于世人的重大影响。

二、“小景山水”刘松年

刘松年,临安(今浙江杭州)人,宋孝宗淳熙初画院的学生,宋光宗绍熙(1190-1194年)年间画院待诏。师从张敦礼(张训礼),他的画多描绘临安的秀美景色,加上西湖独特的地理环境也给刘松年的艺术创作带来了一定程度的影响,所以刘松年作品的取景范围普遍较小,因此人称“小景山水”。

1.《四景山水图》

《四景山水图》一共四段,分别描绘了四个时节的景象,每段平均长68厘米左右,宽41厘米左右,充分体现了小景山水的面貌。

第一段春景,画中左边近景处描绘了两个人沐浴着春风牵马走在柳树荫下,远处沿着小路望去是一个院子,院两旁树木高大茂密,院子后面高山耸立,山间烟雾缭绕。第二段夏景,画面中主要描绘了院落中消暑乘凉的情景,院中一人安详端坐,屋檐交错运用了遮挡关系,使画面颇具层次感。第三段秋景,从画面整体来看,树木相比上一副夏景叶子要稀疏,画面中多红叶和青叶相间,树木环抱着庭院,庭院坐一老者,侍童在一旁煮茶,水上有一观景小亭,画中别具新意,正如李白那句“秋色无远近,山门尽寒山”。第四段是冬景,画面中一颗苍松占据了画面大部分场景,松下白雪皑皑,松下庭院人家,远处有小桥相接,桥上老者骑驴撑伞,前面侍从引路,颇具踏雪寻梅之境。

总的来说,刘松年的画技精湛,画面多表现出文人雅致的情怀,画面严谨,四幅场景既反映出了山水之势有突出了南宋时期临安贵族相对安逸闲适的生活,这也反映出南宋时士大夫的审美情趣。

三、“残山剩水”马远

马远出生于绘画世家,马远的曾祖、祖父、父亲、伯父、兄弟、儿子都是画院的画家。马远出身于绘画世家,耳濡目染。自幼受艺术的熏陶,继承家学并吸收李唐画法,形成了自己的独特风格。他的画被当时评价为“边角之景”,人称“马一角”,后人也有认为这是南宋偏安的写照。

1、《踏歌图》

这是一幅长192.5厘米,宽111厘米的绢本笔墨,画面中描绘的是在郊外的蜿蜒小路上,有六个不同年龄的人在踏歌,一位长者在画面中间,左手挠头,左脚抬起,非常有韵律感,后面三个人应和着手舞足蹈,在老者前面的是一对夫妇也在附和着,画面中前呼后应,使人物顿时间鲜活了起来。

关于踏歌这一活动,李白曾有诗这样说道:“李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。”可以看出当时南宋那个时期文学艺术成就之高,马远真实地描绘出了属于他的那个朝代的风俗文化,为后世南宋文化的研究提供了非常有价值的史实资料。

四、“半边山水”夏圭

夏圭善画山水,用笔质朴苍劲,取景简练,董其昌曾说:“夏圭师李唐,更加简率,如塑工所谓减塑。其意欲尽去模拟蹊径。而若隐若没,寓二米墨戏于笔端。”他的画融合吸收了部分李唐的优势,但比李唐更加的简练,更加注重了对意境的研究与表达。

1.《溪山清远图》

《溪山清远图》是一幅以水为主题的作品,全图绘晴日江南江湖两岸山色空蒙、水光潋滟的清远秀丽景色。整个画面从右往左可分三段。细观此画,时而危峰突起,时而悠然远眺。夏圭所作之画大多都是半景,而溪山清远图这幅画却打破了以往夏圭的作画规律,采用了全景布局,画中山岩巨石,危岩峭壁以及江水的浩渺之感跃然于纸上,画中有无尽的山河辽阔之感,表达了对祖国山河的无限热爱之情。

参考文献:

- [1]张曼华.中国画论史.[M].南宁:广西美术出版社.2018.12
- [2]徐复观.中国艺术精神.[M].北京:商务印书馆.2010.12
- [3]何加林.凝视的空间:浅识山水画境界的契机.[M].杭州:中国美术学院出版社.2008.3
- [4]陈传席.中国山水画史.[M].天津:天津人民美术出版社.2001.1
- [5]王彬.水墨苍劲.[M].上海:上海书画出版社.2006.1
- [6]寿再生.南宋绘画史.[M].杭州:中国美术学院出版社.2019.5
- [7]袁运甫、丘挺.宋代山水画造境研究.[C].山东:山东美术出版社.2006.7
- [8]钱珂.南宋山水画“边角之景”探析[J].美于时代:2019.1