

宋代山水画的审美哲学对中国视觉传达设计风格的启发

——以《严关古寺图》和《松风高卧图》为例

鞠 然

(鲁迅美术学院, 辽宁 大连 116650)

【摘要】 通过研究宋代山水画中的审美原则, 来探究中国古代绘画艺术与现代设计之间融合的可能性。用溯本清源的方式, 找到中国设计风格最本质的视觉承载平台。重点分析宋代代表性山水画《严关古寺图》和《松风高卧图》的结体、笔墨以及气韵, 尝试利用中国元素进行视觉表达, 并提供一个恰当的符号或形象判断标准。希望通过这个研究提升中国本土设计在国际上的影响力, 为中国当代设计理论建设提供更多有价值的见解。

【关键词】 宋代山水画; 视觉传达设计; 审美哲学; 山水画; 审美原则

【中图分类号】 J633

【文献标识码】 A

一、研究缘起

不同国家和不同民族都在各自的设计市场和设计体系中形成了特色鲜明的设计风格。比如德国设计的秩序感, 英国设计的“Keep it Simple and Stupid”, 日本设计的冷冽清愁。然而, 中国的设计始终在模仿和追随其他地域成功的设计案例, 高辨识度的中国设计风格作品出现的并不普遍。并不是中国设计者没有意识到“民族的就是世界的”。事实上, 中国设计者已达成一种共识——如果想要超越, 就必须形成独树一帜的设计文化和设计思维。但中国的设计师现阶段始终用“盲人摸象”的方式在探索, 而缺乏高度概括的方法和理论作为指引。在这样的背景下, 想要把中国沉淀千年的博大文化资源和西方的现代设计理论强行结合, 多数往往不得要领, 成功的设计成果也屈指可数。

当然, 亚洲也有许多将本位文化成功呈现的设计师和设计环境。他们的作品应该成为中国设计者对自己的要求和目标, 而不应该仅仅当作走捷径所模仿的设计模板。但是, 许多打着中国风的设计作品总能找到日式设计风格、韩式设计风格的影子。这样的现状是急于追求成果, 缺少过程的必然发展, 而这个发展并不是中国设计者们乐于见到的。2017年, 设计史专家王受之先生在论题“设计的本质”中提出了一个问题——中国设计还有前途吗? 他的看法是中国的设计者是

有问题的, 而且这个问题也不是个人的力量能挽回的。有没有前途, 还要看设计者们走进了死胡同能不能懂得反省, 懂得思考。中国的设计文化下一步究竟要怎么走, 说到底还要靠中国设计者自己发掘和梳理。

本人在多年的教学和研究中, 同样发现中国的设计专业学生在寻找设计中国元素时总会出现一些固定的选项: 扇子、脸谱、中国结……这些符号或形象的文化包容性有限, 承载不了博大厚重的中国历史和文明。因此, 本人通过分析宋代山水画的特点作为众多角度中的一个切入点, 试图寻找中国风格的承载物或承载平台。

二、宋代山水画的审美哲学特点

以《严关古寺图》和《松风高卧图》为例, 两幅宋画初看无非就是描绘山石树木, 并无太多区别。当然, 二者共同之处很多, 如画面结构都是稳定的画面左侧三角形构图。

图1 宋代 贾师古《严关古寺图》

图2 宋代 传李嵩《松风高卧图》

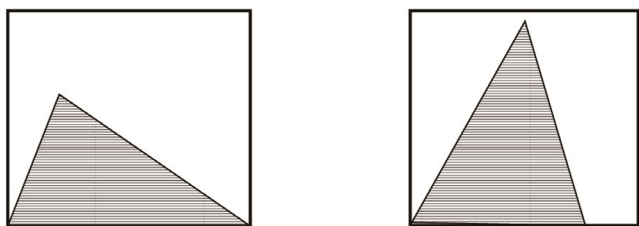

图3 《严关古寺图》和《松风高卧图》的三角形构图

《严关古寺图》虽然元素相对简单,但用笔多,线条强调力量;而《松风高卧图》画面空灵,但细节上如果有失细腻,有失控制,便会形散。因此,两幅画在结体和笔墨上都有各自的特点和处理方式。

(一) 结体的特点

尽管两张画的画面元素相近,都有山、树、屋、人,但《严关古寺图》图中的结体为“三两之趣”,《松风高卧图》图中的结体为“双单有别”。也正是在结体上的差异首先决定了两张画作造型迥异。

(1)《严关古寺图》中自然景观的元素结体以“三”为基本单位,如三层石、三丛草、三棵古松、三排参天树;而人文景观的元素则以凑“两”为趣,如两古寺、两条羊肠路、两位旅人。

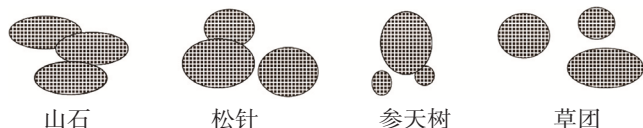

图4 《严关古寺图》中的山石、松针、参天树、草团的结体关系

“三”为单位时,貌似变化多端,其实内含章法。以山石为例,《严关古寺图》中的山石虽然不甚清晰,但前后层次很规律地分为三层:前山石为三层,后山石是三层,草坡还是三层。因此,画法万变不离其宗,通过3个层次间的位置与面积,基本能呈现自然界的轮廓和层叠的形态塑造了。

(2)《松风高卧图》中的自然景观元素结体精简许多,都是以“双”为基本单位,如双山石、双松、双树;人文景观则求“单”,单条路、单间屋、单个人。虽然画面元素少了,但灵动的氛围却跃然纸上。

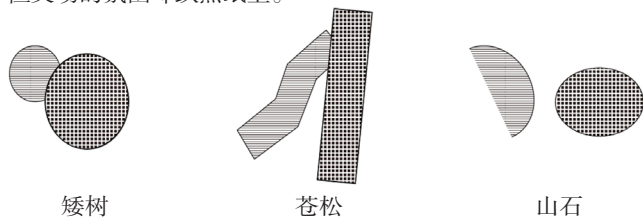

图5 《松风高卧图》中的矮树、苍松、山石的结体关系

“双”为单位时,在《松风高卧图》中很少看到平均对等处理。尤其在自然景观的形态处理上讲究一强一弱而又相辅相成,不仅通过一浓一淡进行虚实处理,还有双树一大一小、双松一曲一直、双山石一密一空的对比。

如此构图,无论是从空间布局还是组织形态都使《松风高卧图》的画面更加细腻和复杂。

(二) 笔墨的特点

通过笔墨的特点也能体会出两张画作不同的心境。《严关古寺图》画中用笔和状物并无过多变化,低山石平顺,高山石虽有棱角但边缘圆润,松树郁郁葱葱,松针和树叶成团成球,野草厚密湿润,看上去毛茸茸。深山之中虽然有寺庙,但并不是冷清的青灯古刹;画面中两座寺庙首尾相望,路上两位旅人向此处行进,他们或许是探友,或许是归家,细品画面流露出温馨之意,画面塑造出山野间的一处安逸之乡。

而《松风高卧图》画中用笔浓淡曲直,变化多元,各形态个性鲜明。其中,山石凌厉,切面陡峭,两棵劲松盘根山石间隙,迎风而立,一副茕茕孑立之姿。松枝弯曲如佛手,似有迎客的神韵,但树下只一条路通往一间草屋,草屋内独卧一人,气定神闲,甘愿遗世独立,自有宁静以致远的心境写照。

(三) 审美原则的特点

宋代山水画背后具有独特的文人精神,这种主观性常体现在画面中的结体、用笔、构图,同时,心境也直接影响着客观世界的刻画。纵观宋代的山水画以外的主题,如人物、花鸟等不仅描绘宋代场景,同时也体现宋代文人的精神向往。诸如,《松风高卧图》描绘的“布衣生活”、《渊明归隐图》描绘的“田园生活”、《清明上河图》描绘的“市井生活”,等等,蕴含着人们对逍遥的向往,对君子情操的追求。宋人对美好的定义悄然隐于画中细节,用“言不尽意”的方式创造出想象空间。这种艺术手法不仅其影响力根植于民族文化的美学思想,也是中国意识形态下的处世哲学。

“言不尽意”在我国易学史上,是魏晋玄学讨论的问题之一。此问题的来源出于《庄子·天道》:“语之所贵者,意也。意有所随。意之所随者,不可以言传也。”后人概括为“言不尽意”。可以说,正是“言不尽意”充分反映了“言、象、意”之间的矛盾,从而在符号学和解释学的意义上推动着易学文化的发展,至今仍有其生命力。同时,“言不尽意”本

身作为中国文化中的独特现象渗透在儒、释、道三大学说之中，佛教禅宗的“顿悟说”以及“不立文字、教外别传，直指人心，见性成佛”的传道方式把“言不尽意”发挥得淋漓尽致。因此，宋代山水画的气韵和境界深受儒家和道家美学为代表的中国传统美学的影响，形成了独有的基本特征和艺术特色。

“言不尽意”根植于易学，对设计思维也有所影响和启迪。易作为至高至简的道理，对中国传统文化有着非常重要的影响。杨振宁先生是这样描述《易经》的：“浓缩化、分类化、抽象化、精简化、符号化是《易经》的精神。”诸如“观物取象”“取向比类”“易者象也”，都是贯穿易经中从自然规律中总结出来的归纳法。中国的文明素来在极复杂、极庞大的信息中，能找到一个极简单而又极抽象的道理概括所有事物的发展。通过万物归一的道理挖掘中国设计的特点，借助“易学”的中国传统哲学意识形态，找到属于中国视觉传达设计的这个“根”，从而赋予当下的中国设计风格高辨识度和高光时刻。

中国的历史不曾断层，宋代的审美原则包括社会结构依然能在现代社会找到影子，其哲学意识形态更多存在于社会

观念、社会阶层和民族性当中，对于我们如今的设计创作也会或多或少具有抽象指导意义。

参考文献：

- [1] 李欣. 浅议现代平面设计中对中国画意境的借鉴与运用[J]. 艺术与设计(理论), 2010(10).
- [2] 赖兴才. 传承国画艺术经验为平面设计开生面[J]. 龙岩学院学报, 2007(4).
- [3] 陈彦雄. 论易经与文化艺术[J]. 建筑与文化, 2016(7).
- [4] 叶海平. 论周易的意、象、言[J]. 华东理工大学学报(文科版), 1998(2).
- [5] R. L.Wing 作. 丁钢摘译. 易经与绘画艺术[J]. 文艺研究, 1986(2).

作者简介：鞠然(1984—)，女，汉族，山东荣成，博士在读，讲师，研究方向：视觉传达设计。

(上接第130页)

外的华侨、华人有51.8万人；居住在广州的归国华侨有2万余人，侨眷30万人。”“自1949—1959年，经广州接待安置的归国华侨约有25万人。”“据1988年广州市8区4县统计，祖籍广州的港澳同胞有610886人，约占港澳华人总人口的10.4%，他们在广州的亲属则有483530人。”由此看来，在港澳及海外的粤籍华人数量不占少数，这些华人身处异国，由于思乡心切，所以私下经常组织开局唱曲，“私伙局”便成了华侨消遣的好方式、好去处，从而在无形中对粤曲、粤乐的传播起到了积极的推动作用。只要有华人的地方就有“私伙局”，只要有华人的地方就有粤曲、粤乐。

作为一种非物质文化遗产，“私伙局”为广东音乐培养了大量人才，使粤曲、粤剧声腔系统更加丰满，促进了“广东音乐”风格的形成。“私伙局”以其顽强的生命力和独特的生存方式延续并迅速发展着，从“私伙局”的角度我们看到了民间音乐文化是如何传承和发展下来的，它是一个优秀的传统音乐文化载体，也是一个可以借鉴的案例。

参考文献：

- [1] 陈守仁. 粤曲的学和唱：王粤生粤曲教程(第二版)[M]. 香港：香港中文大学，1993.
- [2] 鲁金. 粤曲歌坛话沧桑[M]. 香港：三联书店有限公司，1994.
- [3] 黎田，黄家齐. 粤乐[M]. 广州：广东人民出版社，2003.
- [4] 陈勇新. 轨迹 音乐文集[M]. 广州：广州出版社，1999.
- [5] 黎田，黄家齐. 粤乐[M]. 广州：广东人民出版社，2003.
- [6] 丘鹤俦. 弦歌必读[M]. 亚洲石印局，1916.
- [7] 常绿. 广东音乐名家易剑泉[J]. 星海音乐学院学报，1988(1)：22.
- [8] 广州市地方志编纂委员会. 广州市志·华侨志第十八卷[M]. 广州：广州出版社，1991：5.

作者简介：王文然(1983—)，毕业于华南师范大学，现就职于安阳幼儿师范高等专科学校，研究方向：中国音乐史。