

A Study on the Influence of Spatial Construction in Song and Yuan Dynasty Landscape Painting on the Composition of Modern Chinese Landscape Painting

Hanxu Li

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

During the Song and Yuan dynasties, landscape painting had a high degree of innovation in spatial expression and composition concepts. Its techniques such as “scattered perspective”, “combination of blank space and virtual reality”, and “vivid charm” had a profound impact on the composition of modern Chinese landscape painting. This article first reviews the development of the construction of landscape space in the Song and Yuan dynasties, and explores its core techniques and aesthetic connotations; Subsequently, analyze the inheritance and innovation characteristics of spatial construction in modern Chinese landscape painting, and reveal the ways in which technology and value continue through typical painters and representative works. Research has shown that the integration of traditional spatial concepts and modern painting thinking not only reflects the continuity of national aesthetics, but also provides new insights for contemporary landscape composition theory.

Keywords

Song and Yuan landscapes; Spatial construction; Modern landscape painting; Tradition and modernity; Composition skills

论宋元山水画空间建构对现代中国山水画构图的影响研究

李涵旭

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

宋元时期山水画在空间表达与构图理念上具有高度创新,其“散点透视”“留白虚实结合”“气韵生动”等手法,对现代中国山水画构图产生深远影响。本文首先回顾宋元山水空间建构的发展脉络,探讨其核心技法及美学内涵;随后分析现代中国山水画中空间建构继承与创新特点,并通过典型画家与代表作品揭示技术与价值延续方式。研究表明,传统空间观念与现代绘画思维交融,既体现民族美学的连续性,又为当代山水构图理论提供新启示。

关键词

宋元山水; 空间建构; 现代山水画; 传统与现代; 构图技巧

1 引言

宋元山水画承载着中国美学的“写意”传统,是山水画发展史的黄金期。画家如范宽、郭熙、倪瓒、黄公望等所形成的空间表达方式,不仅极大丰富了视觉表现手段,也体现了文人画“气韵”“神采”与“心象”的统一。近现代以来,中国山水画经历了传统与西画技法融合的过程,尽管引入透视、色彩、光影等西方元素,宋元空间建构手段仍然是作品的核心“气韵之源”。

本文的核心目标在于:解析宋元画家在散点透视、留白处理与远近虚实关系的策略;探讨这些技法如何被现代山水画家吸纳、转化与发展;从构图体系层面揭示传统与当代

的对话逻辑,为现代中国山水画的构图创新提供文化与技法参照。

2 宋元山水画的空間建构特征

2.1 散点透视与虚实处理

宋元山水画打破西方经典的焦点透视,强调主观情感介入与自然万象的动态呈现,形成了独特的散点透视技法。在此结构下,画家可依据画面叙述需要,将远近、高低、曲折、遮掩等元素灵活处理,使观者在观看过程中获得“游历”式的视觉体验。例如,范宽在《溪山行旅图》中通过密集笔触与多层次重构山水景观的雄奇,使前景、中景、远景自然过渡,同时利用松林、小桥、人物点景加强虚实转换,使整体构图具备丰富的心理深度。

而在元代,倪瓒等文人画家在继承宋人空间结构的基础上,进一步简化形象、强化笔墨精神,虚实转化更多寄托

【作者简介】李涵旭(2000-),男,中国辽宁盖县,硕士,从事艺术与书法研究。

情绪与哲思。他的《容膝斋图》中，以简单数笔勾勒山丘之势，留白如雾，山水若即若离。其空间不在物象本身，而在观者的主观意会之中。此种虚实结合，打破视觉真实界限，建立起人与自然、人与心境之间的艺术联系。

2.2 留白布局与精神延伸

留白是中国画特有的构图语言，在宋元山水画中达到高度自觉。它不仅仅是画面中的空白区域，更是一种主动的构图手段，是“实中有虚”“虚中有实”的思想体现。郭熙在《早春图》中大量运用留白构建雾气缭绕的气候氛围，使自然空间具有呼吸感与时间流动性。在这些空白中，画家并未刻意渲染细节，却反而增强了山川的广袤与深远。

元代文人画家如赵孟頫、黄公望更将留白视作内在情绪的“空场”，通过“空”来引导观者进入精神想象之境。他们的留白不仅为视觉留出空间，更为内心情绪留出回旋余地，是东方艺术中“无中生有”的极致体现。此种构图方式，在当代审美语境下仍具有极强的启发性，尤其在倡导“慢观看”的现代艺术潮流中，其静谧、延展与精神沉思的特质愈发凸显。

2.3 远近透析与层次安排

宋元山水构图极重视画面的纵深感与层次安排，其远近空间结构不是刻意模仿自然实景，而是建立在“理想化自然”的基础上，通过笔墨变化构建出三维视觉秩序。范宽的《溪山行旅图》被誉为“千古第一山水”，便通过前景粗笔重墨的石崖与近处细致的行人对比，中景溪桥树木渐次退隐，远景以淡墨渲染的群山为界，创造出层层推进的节奏。

此外，画家常利用“实写”与“虚写”交错处理，如用浓墨渲染实景，用淡墨或留白表示云雾水气，不仅分隔空间层次，也营造“有物外之趣”的意境。黄公望《富春山居图》则在“平远”“高远”“深远”结合中构筑画面，使观者能够多角度理解自然空间的生动。宋元山水画的层次安排不仅具备构图上的美感，更表达了宇宙整体观和主客统一的哲学内涵，对后代空间构图有极深影响。

3 现代中国山水画的继承

3.1 散点透视的延续与解构

在现代语境下，中国山水画家不仅继承了宋元散点透视的空间构图方式，更通过形式语言上的解构与重组，使其与当代视觉审美融合。张大千、刘海粟等人对散点透视的发展有重要贡献。张大千在泼墨泼彩作品中，通过墨彩层层渲染营造散点空间的光感与流动性，使观者的视觉路径不再固定于线性，而是沿着色彩与墨迹进行自由的心理迁徙。

而刘海粟更是将西方印象派的“运动透视”与中国“多视角散点”结合，在作品中实现动态与静态的统一。他强调画面“气的流动”，使空间结构呈现出时间性和节奏感。此外，许多当代青年画家借助摄影、数字拼接等方式，将多重角度拼贴于画面中，不再拘泥自然逻辑，而是按照视觉心理与象

征秩序组织画面，使空间成为构思情境的媒介。这类实践展现了散点透视在现代艺术语境中的广阔可能性。

3.2 留白处理在当代表现

当代山水画家在面对复杂社会现实与多元文化语境时，将传统留白手法加以再创造，使其从“静谧之境”转向“情绪暗示”与“社会隐喻”。吴冠中以“点线面”的构成形式将自然元素抽象处理，使留白不再仅仅是画面呼吸空间，而是一种参与节奏与结构建构的视觉要素。他的作品中常出现大面积空白区域，与密集点线形成强烈张力，使“空”成为“形”的组成。

此外，如丁方、朱振庚等当代艺术家也将留白作为情绪与精神隐喻处理的手段。例如，丁方的“极简山水”中，大块留白表现孤独、隔绝与崇高感，回应现代人精神困境；朱振庚则在传统笔墨结构中，以突兀留白形成视觉断裂，提示文化的中断与反思。由此，留白从单纯构图技巧演变为当代艺术的语义载体，其空间属性也发生从“景观”向“观念”转变，赋予传统构图语言新的生命张力。

4 现代空间建构创新路径

4.1 中西绘画语汇的对话

现代中国山水画并非一味复古，而是在坚守传统基础上寻求与世界艺术的共鸣。中西绘画语汇的对话成为当代艺术家创作实践中的重要路径。在空间构图方面，西方透视体系中的“线性透视”“焦点透视”与“光影三维构造”被有选择性地引入，与传统的“散点透视”“气韵为主”理念互补。

例如，李可染在其《万山红遍》等作品中吸收了西方油画的光影处理与线性布局，使得画面既有浓烈的民族笔墨气韵，又拥有宏大的纵深与视觉张力。他强调“为祖国河山立传”，以具象与意象结合的方式完成构图语言的中西融合。他笔下的山体既具西方建筑式的体积感，又不失中国山水的气势恢宏。

再如刘国松提出“宇宙山水”的概念，以现代构成方式组织山水空间，作品中常出现高空视角与镜头透视的转换，打破传统单向观感，形成更具现代视觉心理认知特征的构图逻辑。这种跨文化的图像处理方式，也赋予山水画在全球文化语境中更广泛的传播可能。

4.2 视觉符号与构图重组

构图不仅是空间组织的过程，更是一种符号再造的过程。当代山水画家日益重视图像解构与再组合，突破传统“纵横结合、虚实相生”的线性叙述方式。借助视觉设计理论与多媒体手段，画家们将自然景观的符号化元素，如山石、云水、林木，作为“图像模块”进行切割、重组与重构，赋予构图以新的叙述可能。

以徐冰的“重构山水”系列为例，其将传统山水图像数据库化，运用数码处理技术将笔墨元素程式化，并通过复制、拼贴、层叠等方式构建新型画面结构。在这类作品中，

空间的叙述不再是自然演绎的线性过程，而是信息碎片重组之后的感知跳跃。

另一些艺术家则在装置艺术、数字互动平台中延展构图观念，如利用 BIM（建筑信息建模）技术或空间映射技术模拟山水地貌，在展示中实现动态视角变换，形成“可步入式构图”。构图不再只是二维平面中静态的组织结构，而成为动态、可参与的空间体验系统。这类创作方式，使山水空间由“可观”向“可游”“可游历”演化。

4.3 当代语境中的情感表征

山水画本质上承载的是人与自然的关系映照，其空间组织所塑造的不仅是视觉形式，更是哲学、社会、生态等复杂语境的凝结。当代社会环境剧变、人类情绪状态复杂化，使得山水空间的表达愈加强调心灵投射与情绪归属。

近年来，不少山水画作品将传统的“林泉之思”转化为对现代生活境况的批判性叙述。例如画家郭熙明在《城边山水》系列中，通过传统“高远”构图嵌入城市建筑残片与工业痕迹，借助破碎的留白表达生态环境破坏的无声控诉。

而另一类画家则转向“心象山水”的表征方式，以碎裂构图、漂浮视觉空间处理表达现代人的孤独、游离与身份焦虑。这种空间构图趋于心理化与抽象化，体现了从“自然山水”向“人心山水”的情感转译趋势。

当代山水画构图因社会背景变化而被赋予更复杂的精神维度。它不仅在技法上对宋元构图语言进行继承与变革，更在价值诉求上完成从“审美寄托”向“文化反思”乃至“哲学抵达”的演进，彰显出空间构图的精神维度。

5 宋元空间指向与现代构图演变

5.1 美学传统的连续性

宋元山水画不仅在技法上奠定了山水构图的经典样式，更在美学上确立了中国画对“心象空间”的执着追求。从“观者入境”到“移步换景”，从“咫尺千里”到“意在笔先”，空间构图成为引导观者沉浸式体验画面世界的关键方式。这种传统并未在现代绘画中断裂，而是被延展到更复杂的构图语境中。

以现代画家贾又福为例，他在作品中仍坚持“有实有虚、有重有轻”的构图理念，笔下山川仍保持宋人“起承转合”的空间节奏，但其处理方式更加理性化、结构化。画面中以墨线勾勒“骨”，以干笔铺陈“气”，以空白渲染“神”，展现了宋元空间精神的当代表达。

这类继承是美学结构上的连续，非机械模仿。它强调精神传达与意境生成，体现出中国画空间观念以文化精神为核心的持久生命力。在传统与现代的交汇中，这一连续性构建了中国山水绘画不间断的“文化谱系”。

5.2 智性构图与意境生成

宋元山水的空间构图并非仅为视觉构图服务，更承载着哲理性的智性逻辑。画家往往通过“实写”空间中的山石、林泉、烟霞构建“虚写”之心境，其构图法则建立在“道法自然”的宇宙观之上，强调天人合一。这一空间逻辑在现代山水构图中被进一步拓展为“感性+理性”的复合表达结构。

现代山水画家在构图中更重视“图像—情绪—哲理”的联动。他们将宋元的“高远、深远、平远”空间布局原理与当代哲学思潮结合，借助构图构建具象与抽象之间的多维联结。如曾来德、张江舟等人的作品中，构图不再拘泥于山水真实结构，而通过意象的重构激发观者在空间移动中的内在情绪参与。

更重要的是，现代构图在意境生成过程中加入了文本性与语义性思考。构图不仅组织视觉元素，也组织意义、经验、象征与文化对话。它成为艺术家个体智性表达与时代文化互动的桥梁，构建出具备开放结构的“空间意境场”。

6 结语

宋元山水画的建构实践不仅奠定了中国山水画的传统基因，也为现代山水画构图提供持续启迪。当代创作者通过继承与融合，结合中西构图优势、当代语境和个人气质，不断实现对空间结构的再塑。研究表明，传统空间构图既是艺术创新源泉，又可构建新时代中国山水画语言体系。传统的“散点透视”“三远法”“意象空间”等构图原则，在当代已被重新激活，成为山水画家探讨视觉秩序与精神表达的重要工具。越来越多的艺术实践表明，中国山水画空间构图不仅是一种造型语言，更是一种观念体系与文化逻辑。未来可进一步探讨数字媒介、装置介入下空间构图的可视化呈现，为现代山水美学研究注入更多创新路径。通过引入三维建模、交互装置、虚拟现实等新兴媒介，山水画的建构将不仅限于二维纸本表达，而可能发展成为观念、技术与视觉交织的综合艺术形式，拓展中国山水艺术在新时代背景下的边界与表达能力。

参考文献

- [1] 杨盟.中国山水画中线性艺术研究与运用[D].湖南师范大学,2007.
- [2] 程科玮.在写生中探索中国山水画绘画风格的形成[D].四川师范大学,2013.
- [3] 罗丹琪.中国山水画留白手法在西蜀园林中的研究与运用[D].四川农业大学,2019.
- [4] 王丹丹.中国山水画色彩的发展研究[D].广西师范大学,2021.
- [5] 于磊.秩序建构视野下中国山水画对室内设计的启示研究[D].青岛大学,2024.