

Purifying the Mind and Savoring the Image: The Genesis and Development of Negative Space in the Context of Song Dynasty Literati Painting

Shuyuan Liu

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

As a core artistic technique in Chinese painting for composition and artistic conception, blank space achieved dual elevation in thought and form within the context of Song Dynasty literati painting. It not only embodies the artistic wisdom of "counting the white as the black," but also carries the aesthetic ideal of "clarifying the mind to savor images" from the spirit of literati culture. Through the integration of natural imagery and spiritual realms, Song Dynasty literati painters elevated blank space from a spatial technique to a symbolic expression of inner disposition, forming an Eastern aesthetic system of "interplay of reality and void" and "mutual generation of being and non-being." This paper explores the philosophical roots, forms, and aesthetic value of blank space art by examining the interactive relationship between Song Dynasty cultural thought, literati aesthetic mentality, and artistic practice, analyzing its compositional logic and spiritual orientation in painting creation. The study reveals that the blank space in Song Dynasty literati painting was not merely a shaping technique but also a manifestation of mental cultivation and harmony with nature, marking a transformation of painting art from natural representation to spiritual expression, which profoundly influenced the development of later landscape painting and the formation of Eastern artistic spirit.

Keywords

Song Dynasty literati painting; Blank space; "Purifying the mind to taste the image"; Eastern aesthetics; Artistic spirit

澄怀味象：宋代文人画语境下留白艺术的生成与发展

刘书源

哈尔滨师范大学，中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

留白作为中国画构图与意境营造的核心艺术手段，在宋代文人画语境中获得了思想与形式的双重升华。它不仅体现了“计白当黑”的艺术智慧，更蕴含着文人精神中的“澄怀味象”审美理想。宋代文人画家通过对自然形象与心灵境界的融合，将留白从空间技法上升为心性表达的象征，形成了“虚实相生”“有无相成”的东方美学体系。本文从宋代文化思想、文人审美心态与艺术实践的互动关系出发，探讨留白艺术的哲学根源、表现形式与审美价值，分析其在绘画创作中的构成逻辑与精神指向。研究指出，宋代文人画的留白不仅是造型手段，更是心境修养、道法自然的体现，它标志着绘画艺术由再现自然走向表现心灵的转型，对后世山水画与东方艺术精神的形成产生了深远影响。

关键词

宋代文人画；留白；澄怀味象；东方美学；艺术精神

1 引言

宋代是中国绘画史上从工笔再现向文人意象转化的重要时期。社会文化的繁荣与理学思想的兴起，使文人画成为中国绘画体系中独具精神性的艺术形态。留白作为文人画审美语言的核心之一，不仅关乎画面的形式构成，更关乎画家心境的显现。与前代注重形似、工整描摹的宫廷画不同，宋代文人画以“气韵生动”为本，以“心源”观照自然，将“无

形之境”视为最高的审美追求。留白在此语境中获得了哲学与艺术的双重意义，它既表现出对“虚”的崇尚，也体现了文人追求“澄怀观道”的心灵理路。本文将从宋代文人画的思想语境、艺术实践与美学哲理三个层面，探讨留白艺术的生成与发展，揭示其所蕴含的审美内涵与文化精神。

2 宋代文人画的思想基础与审美转向

2.1 理学思潮与文人绘画观的形成

宋代理学的兴盛为文人画的思想体系提供了坚实的哲学基础。程朱理学所强调的“心即理也”“存天理以去人欲”思想，使文人画的审美取向从外在形似走向内在精神的表

【作者简介】刘书源（2003—），男，中国安徽宿州人，硕士，从事中国画艺术研究。

达。绘画被视为“养心之道”，是士人修身、明理、悟道的艺术延伸。苏轼、米芾、文同等文人画家皆主张“画以意为上”，认为绘画应当“以意造形”，通过心灵的纯净感悟自然之理。留白正是在此理学思维的滋养下生成的，它体现了“虚静”思想在艺术领域的具象化。画家以空白承载“理”的存在，以“无”显“有”，借虚境呈心境，使绘画成为“心法”的再现。留白不再是形式的空，而是精神的显，成为画家与宇宙理性的交感通道，标志着宋代绘画从再现自然向体悟天理的转型。

2.2 “澄怀味象”理念的审美转化

“澄怀味象”作为中国山水美学的核心思想，在宋代文人画中获得了更深层次的审美拓展。宗炳所提出的“澄怀味象”强调“以静观道”，以澄净之心体悟自然的灵韵，这一理念在文人画家的艺术实践中被具体化为留白的审美策略。文人画中的留白不再是绘画技法的结果，而是一种精神的沉淀与心灵的流动。画家通过留白营造“可游可居”的空间，使作品既具形之美，又蕴意之深。留白成为“心息”与“气韵”的容器，承载画家对自然的体悟与精神的升华。在这一过程中，艺术不再是模仿外物，而是“物我两忘”的心象流露。留白所形成的空灵意境，正是“澄怀”后的心象显化，使“无画之处”成为观者精神游历的场域，展现出中国绘画以心观物、以静化形的审美智慧。

2.3 文人画精神中的“虚静”与“自然”观

宋代文人画的精神核心在于“写意”与“自然”，其思想根基深植于老庄哲学的“虚静”与“无为”观。文人画家崇尚“天人合一”的艺术理念，认为绘画之美不在繁饰刻画，而在空灵自然的意境生成。留白正是这种哲思的艺术体现，通过“虚实相生”的空间构造，实现视觉上的平衡与精神上的流动。山石的断笔、水面的留空、云气的虚化，皆寓“无中生有”之理。宋代画家追求的并非画满纸的繁华，而是以空白引发无限的想象，使“意境生于象外”。这种以虚衬实、以静显动的艺术手法，契合了“道法自然”的东方智慧。留白不仅拓展了画面的空间层次，也成为心灵与自然对话的媒介，使观者在观画的同时获得哲理的感悟与精神的超越，体现出宋代文人画“心境即自然”的艺术本质。

3 留白艺术的表现形态与构图逻辑

3.1 空间构成中的“计白当黑”之法

“计白当黑”是宋代文人画空间构成的基本原则，也是中国绘画留白美学的核心体现。宋代画家在构图中强调“虚实相生”“疏密有致”，通过对空间的巧妙分配实现视觉与心灵的平衡。郭熙《早春图》的云气留白、李成《晴峦萧寺图》的远山空间、米芾“米点山水”的空灵笔意，皆以留白构建出层次分明、气韵流动的艺术空间。留白并非空无，而是一种富于节奏的视觉构成，它使画面从具象描绘走向意境创造，成为观者心灵游历的通道。宋代文人画家深谙“虚

实互用”的构图规律，在有限的画幅中创造无限的精神空间。通过“有笔之处显形象，无笔之处生气韵”的艺术逻辑，绘画实现了由再现自然到表现心境的转换，使“计白当黑”成为中国绘画思想与东方美学精神的象征。

3.2 “留白即留气”：气韵生动的艺术逻辑

宋代文人画的留白不仅关乎空间关系，更体现了“气韵生动”的艺术逻辑。画家认为留白之“虚”并非无物，而是气息流动与精神韵致的所在。所谓“留白即留气”，意在通过虚实、浓淡、动静之间的协调，使作品产生呼吸与生命感。墨色的层次变化、笔触的节奏安排，都为气韵的贯通提供了通道。米友仁在山水画中以点墨散聚表现云气流动，使无笔之处成为自然气势的延伸。

3.3 构图张力与意境生成机制

留白在宋代绘画中不仅是审美符号，更是意境生成的关键机制。文人画家通过空间的断裂与留空，营造视觉张力，使画面充满心理韵律与结构平衡。郭熙在《林泉高致》中强调“山有脊，水有源”，主张空间应具呼吸与延续感，这种思想在留白中得以实现。南宋画家马远、夏圭则以“半边构图”“截景式留白”形成新的构图美学，通过局部的空白营造无限的空间暗示，使观者的目光与心绪得以在画外延展。留白由此成为意境的触发点，使画面“意在笔先、象外之象”，让有限的画幅承载无尽的精神想象。观者在虚实交错的空间中获得心灵的自由与审美的冥想体验，体悟到“有尽而意无穷”的东方美学精髓。这种以留白生意境的构图机制，正是宋代文人画超越再现、直指心源的艺术高度所在。

4 宋代留白艺术的精神内核与审美特质

4.1 “心源”论与留白的精神映射

“以心为源”是宋代文人画的思想核心，也是留白艺术的精神根基。留白不仅是一种画面布局的技巧，更是画家内在心境的自然流露与外化体现。宋代文人强调“笔墨当随性灵”，认为绘画应当反映心境的清明与人格的修养。留白之“虚”，实为心灵的映照，是画家在“澄怀观道”中的自觉呈现。苏轼所谓“诗画本一律，天工与清新”，揭示了文人画的精神取向——艺术的本真在于心灵的澄澈与自然之和。留白通过“空”所构建的无形空间，使画面在有限的笔墨中蕴含无限的意象，成为心灵与自然交流的载体。画家在留白的虚境中安顿自我，实现“心画一体”的精神共鸣，使绘画不止于形象的再现，而成为情感与心性的深层叙述。

4.2 “无画处皆成妙境”的东方意境观

留白是东方绘画意境生成的核心机制，体现出中国艺术独有的“含蓄”与“虚静”之美。文人画家主张“意在笔先”，在不绘之处寄托无尽之思，使“无画处”成为“妙境生发”的所在。宋代画家通过对自然的感悟，将留白转化为情感流动与心境寄托的空间。如马远《水图》以水天一色的空白象征“心随水远”的悠然之思；范宽《溪山行旅图》中云雾的

留白，则化形为天地苍茫的哲理象征。留白中的空并非虚无，而是气韵流动、精神延展的载体，营造出“有无相生”的动态平衡。观者在这种空灵的空间中获得视觉的静谧与精神的共鸣，体悟出超越物象之上的生命意蕴，使画面达到“境生于象外”的东方审美高度。

4.3 “道法自然”与留白的哲学意蕴

留白美学的思想根源可追溯至道家“虚无”“自然”的哲学观。老子提出“有之以为利，无之以为用”，揭示了“无”在艺术与生命中的创造性作用。宋代文人画家深受此理影响，崇尚“师心而非师迹”，以心悟道，以笔写心。留白中的“虚”并非空寂无物，而是孕育着“有”的生成之力，象征着生命与宇宙的流转无穷。文人画家通过留白实现“物我两忘”的境界，使艺术创作成为体悟“道”的精神途径。画中空白既是气韵的流动之所，也是思想的回旋空间，呈现出艺术与哲理的共鸣。留白之“无”因顺应自然之“道”而生，既是心灵自由的象征，也是东方艺术中“以虚显实”“以寂见动”的智慧体现，使中国绘画超越视觉表现，升华为形而上的精神修炼与生命哲学。

5 留白艺术的历史影响与当代启示

5.1 元明清画派的继承与转化

宋代留白美学的确立，为后世绘画艺术提供了思想根基与形式范式，其影响深远且层层递进。元代文人画家倪瓒将“以少胜多”“虚实相生”的理念推向极致，他以简约的笔墨与广阔的空白，构建出内敛孤寂的“心画”世界，形成“枯木寒林”“清旷寂寥”的独特格调。明代董其昌在留白处理中融入“南北宗论”的美学结构，强调文人画应以笔墨抒心、以空白寓意，将留白作为区分“士人画”与“匠人画”的精神标志。清代八大山人与石涛则在此基础上突破传统，将留白转化为表现人格与精神张力的手段。八大山人的“空寂”寓孤傲，石涛的“破墨”寄悟道，皆以留白承载个体心灵的自由与思辨。由此，宋代留白精神在元明清三代不断嬗变，从哲学表达走向人格象征，形成中国画史中一条贯通古今的审美脉络。

5.2 现代艺术中的留白精神再造

20世纪以来，中国艺术在中西文化交流中重新审视传统美学的当代价值。留白作为中国艺术最具代表性的审美概念，被现代画家重新激活并赋予新的视觉语言。齐白石通过“少笔多意”的构图方式，将留白转化为节奏与气韵的核心，

使画面在简洁中蕴含丰富的生命张力；张大千则在水墨与色彩的融合中重构“虚实共生”的空间关系，使留白成为构图中灵动与静寂的平衡点。20世纪后期以来，留白的艺术精神进一步渗透至摄影、装置、设计等多领域，成为当代视觉文化的重要符号。国际艺术舞台上，不少设计师与建筑师亦从东方“留白哲学”中汲取灵感，在极简主义与空间构成中体现“无中生有”的东方思想。由此，留白不再局限于笔墨之内，而是成为一种跨媒介的艺术精神与全球美学共识。

5.3 当代审美教育与文化自信的启示

留白艺术不仅是形式语言的创新，更是中国文化自省与精神修养的体现。其核心价值在于强调“少即是多”“虚中见实”的哲理思维，这为当代艺术教育提供了深刻启示。现代艺术创作在追求视觉张力与技术突破的同时，往往忽视心境的澄明与精神的宁静。留白美学提醒我们，真正的创造力来自“澄怀”的内在境界与“味象”的感悟能力。教育者应引导学生在学习艺术形式的同时，理解“虚”的文化意蕴，使艺术成为自我修炼与心灵觉悟的途径。

6 结语

宋代文人画的留白艺术，是中国美学精神的集中体现，也是绘画由技艺向思想升华的重要标志。从“计白当黑”的形式构成，到“澄怀味象”的精神超越，留白展现出中国艺术中“以虚显实、以少见多”的哲理美。它不仅塑造了中国山水画独特的意境结构，更深刻影响了后世文艺思想的发展。留白之美，是心境的空灵，是文化的深思，是艺术与哲学融合的象征。在全球化语境下，重新审视宋代留白艺术的价值，既是对东方美学传统的继承，也是构建当代中国艺术话语体系的关键路径。宋代文人以一笔一墨、一虚一实，绘出了中国文化中最具思想深度与审美高度的“无声之境”，这份“澄怀味象”的精神，正是中国艺术永恒的灵魂。

参考文献

- [1] 李岗. 龙江大气夫余泛美——北方山水画美学价值研究[J]. 新美术, 2011, 32(05): 60-62.
- [2] 张珂莹. 浅析宋代绘画留白艺术中蕴含的老子哲学思想[J]. 书画世界, 2021, (08): 91-92.
- [3] 李岗. 从写生到创作——中国山水画发展现状刍议[J]. 美术, 2018, (12): 145-146.
- [4] 杨爱雪. 《寒江独钓图》的留白艺术浅析[J]. 收藏与投资, 2025, 16(08): 23-25.
- [5] 白洁. 有无之间[D]. 中国艺术研究院, 2020.