

The influence of literati spirit on the creation of landscape imagery in traditional Chinese painting and its contemporary value

Shuowei Zhang

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

As an important symbol of Eastern art, Chinese landscape painting is not only a visual representation form, but also a deep spiritual expression. The spirit of literati, as the soul and core value of landscape painting, runs through the entire process of painting conception, brush and ink application, and artistic conception creation. This article takes the spirit of literati as the research core, explores its aesthetic orientation and cultural connotation in the generation of landscape painting imagery, and analyzes how literati painters achieve the integration of nature and soul through personality cultivation, ideological realm, and ink and brush interest. The article elaborates on how the spirit of literati is transformed into aesthetic and cultural symbols in landscape painting from three levels: historical evolution, artistic expression, and contemporary value, and presents new vitality in the modern context. Research suggests that the spirit of literati not only shapes the unique aesthetic pattern of Chinese landscape painting, but also provides a spiritual pivot and cultural foundation for contemporary artistic creation, and is an important ideological resource for achieving the modern transformation of traditional art.

Keywords

Literati spirit; Landscape painting; Creating artistic conception; Brush and ink language; Contemporary value

文人精神对国画山水意境营造的影响及当代价值

张朔玮

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

中国山水画作为东方艺术的重要象征, 不仅是一种视觉再现形式, 更是一种深层的精神表达。文人精神作为山水画的灵魂与核心价值, 贯穿于绘画构思、笔墨运用与意境营造的全过程。本文以文人精神为研究核心, 探讨其在山水画意境生成中的审美导向与文化内涵, 分析文人画家如何通过人格修养、思想境界与笔墨意趣实现自然与心灵的交融。文章从历史演变、艺术表现与当代价值三个层面展开, 阐述文人精神如何在山水画中转化为审美象征与文化符号, 并在现代语境下呈现出新的生命力。研究认为, 文人精神不仅塑造了中国山水画独特的审美格局, 也为当代艺术创作提供了精神支点和文化根基, 是实现传统艺术现代转化的重要思想资源。

关键词

文人精神; 山水画; 意境营造; 笔墨语言; 当代价值

1 引言

中国山水画的发展历程, 是中华美学思想与人格理想不断交织的历史。自魏晋以来, 文人画的兴起标志着绘画从“工艺表现”向“心灵表达”的转化, 其背后深层的文化逻辑即是文人精神的生发与延续。文人精神不仅体现为审美取向, 更代表着一种人生哲学与文化态度。它追求超越物象的心灵自由, 强调“以形写神”“外师造化, 中得心源”的创作理念, 使山水画成为文人寄情抒怀、寄托理想的重要载体。

在这一意义上, 山水画的意境营造, 不仅依赖笔墨技艺的精细掌控, 更根植于文人思想的深邃与人格精神的支撑。当代艺术语境的多元化与全球化发展, 使传统文人精神面临新的转化需求。本文旨在通过对文人精神与山水意境关系的系统探讨, 揭示其在历史与现实双重维度下的审美价值与文化意义, 为当代山水艺术的发展提供思想启示。

2 文人精神的文化内涵与艺术意蕴

2.1 文人精神的哲学根源与审美理想

文人精神产生于儒释道三家思想的交融背景中。儒家强调“修身养性、以德立艺”, 追求人格完善与社会责任; 道家倡导“道法自然”, 重视精神自由与内在真诚; 佛家则

【作者简介】张朔玮(2003—), 男, 中国山东日照人, 在读硕士, 从事中国画山水方向研究。

关注心灵觉悟与超然观照。这三种思想共同构筑了文人精神的哲学根基，使其在绘画中体现出“清、静、虚、远”的审美特质。文人画家在创作中往往以笔墨为媒介，以自然为镜像，表达一种“心物相融”的境界。山水画因而成为文人理想人格的外化表现，其精神指向在于超越世俗功利，通过自然形象传达心灵的纯粹与超脱。

2.2 文人精神在绘画中的人格化体现

文人精神强调艺术与人格的统一。画家不再是技艺的工匠，而是以书卷气、志趣与情怀构建作品意象的创造者。北宋苏轼提出“论画以形似，见与儿童邻”，强调形似之外的“神似”之美；元代倪瓒、黄公望以“逸笔草草”表达心境孤高；明清以降，文人画更注重笔墨气韵与精神品格的相互映照。文人精神在绘画中体现为“澹泊明志、虚静养心”的创作态度，是一种人格修养的视觉化呈现，也是对自然与生命的哲理性体悟。

2.3 文人精神的美学特征与审美取向

文人画所追求的美学特征，是“意在笔先、形神兼备、笔简意远”。这种审美取向强调主观意象与情感抒发，认为艺术的价值不在于逼真再现，而在于心灵境界的显现。山水画的“意境”正是在这种精神导向下形成：画面虽静而境界无穷，笔墨虽简而意味深长。文人精神引导艺术从视觉写实走向精神象征，使山水画在“有形之景”中显现“无形之思”，成为中国传统艺术中最具哲思性与诗性意蕴的艺术形态。

3 文人精神与山水画意境的生成机制

3.1 “心源”理论与艺术意境的关系

“心源”是文人绘画的精神核心与思想原点，其哲学基础源于儒释道融合的心性论传统，主张“外师造化，中得心源”。这一理论强调艺术创作并非自然的摹写，而是心灵的显现。宋代郭熙提出“画者，画心也”，说明画之本在于心的感悟；明代董其昌则以“南北宗论”阐释文人画的精神取向，认为绘画乃修身养性、体道悟理的途径。文人画家通过内省与静观，使笔墨成为心灵活动的象征性语言。“心源”理论的核心意义在于推动山水画从客观描绘走向主观表现，使意境成为心灵的投射。画家以“心”观物，不求形似而求神似，使山水画成为人与自然、感性 with 理性相融的精神图景。这种“由心造境”的创作观，使作品兼具审美与哲思的双重价值。

3.2 笔墨语言与精神表达的互动

笔墨作为文人画的根本语言，既是艺术形式的物质载体，也是精神表达的外化路径。文人画家讲求“以意运笔”“以心行墨”，通过中锋运笔、行气连贯、虚实并用，表现出内心节奏与气韵流动。笔墨的浓淡、枯湿、疏密变化构成了画面的生命律动，折射出画家情感与思想的微妙转换。宋代李成的“云山苍茫”表现出沉静深远的心境；元代黄公望的“平远淡雅”蕴含平和空灵之思；明代董其昌的“笔简意远”更以极简之形达无尽之意。笔墨与精神的互动，使山水画不再

局限于物象再现，而成为心境的延伸与情感的映照。通过笔墨之道，文人画实现了由技至道的升华，形成“笔墨即人格、笔墨即心境”的艺术哲学。

3.3 诗书画融合与意境拓展

诗书画三者合一，是文人画精神的最高形态，也是中国艺术综合美学的典范。诗赋予画以思想与情感的深度，书法为画面注入节奏与韵律，而绘画则以形象承载意象，三者共同构成富有层次的文化表达。唐代王维开创“诗中有画，画中有诗”的典范，使艺术超越单一媒介而达成意境互融；元代赵孟頫以书法入画，线条如行云流水，展现文人气度；明清之际石涛则将书、画、诗融为精神整体，以“笔墨当随时代”体现文人主体意识。诗书画的互文关系，使山水画的意境在文字与图像、心灵与形式的交织中得到延展。正是在这种多重文化符号的叠合中，文人画实现了审美空间的拓展，构建出独具东方哲思的艺术世界，使意境成为精神与文化的统一体。

4 文人精神在山水画意境营造中的审美实践

4.1 自然观与“外师造化”的审美追求

中国文人画的审美根基植根于“天人合一”的东方哲学思想，其自然观体现了人与自然相互感应、共生共融的精神追求。文人画“外师造化，中得心源”的理念，并非对自然的表面摹写，而是对自然生命本质的体悟与再造。画家以观察山川草木的气象为契机，通过心灵的感悟与笔墨的表达，将自然之气转化为画面之气，形成内在的生命律动。道家“顺其自然”的思想为山水画提供了精神支点，使画家在创作中追求意象化、精神化的自然再现。通过“以心造境”的过程，文人画实现了“造化入我”的艺术升华，即自然形态与艺术心境的融合。画家不再只是记录自然的客观存在，而是在笔墨流转间传达生命的节奏与宇宙的气象。

4.2 情志表达与主观意象的塑造

文人精神赋予山水画以深刻的情感维度，使其成为人格与心境的艺术化象征。与工笔写实的再现性绘画不同，文人画更注重通过自然形象传递内心情志。画家在创作中注入自身的精神品格与生命体验，将自然景物转化为情感的符号。倪瓒笔下的疏林孤舟，体现其孤高淡泊的精神气质；石涛所言“搜尽奇峰打草稿”，揭示了对自然与心灵契合的极致追求。山水画因此不再是单纯的自然描绘，而成为“心象”与“意象”的统一体。画家通过笔墨抒发对人生境遇的感悟，使自然景物成为寄托思想的媒介，实现“以画言志”的精神超越。意境的生成，正是艺术家在情与景、物与我之间建立的审美联系。通过主观意象的构建，文人山水画达到了“物我两忘”的审美理想，使情志得以超越个体体验，升华为普遍的心灵境界。

4.3 笔墨精神与“虚实相生”的艺术构成

笔墨不仅是中国画的技法体系，更是文人精神的象征性语言。文人画家通过笔墨的灵动变化，实现对精神意象的

视觉呈现,而“虚实相生”正是山水画构图与意境营造的核心法则。虚与实的辩证关系体现了东方哲学的整体思维:虚处寓气韵、留空间以生意境;实处凝形态、显结构以立画格。虚实相生使画面在有限的笔墨中展现无限的空间感与精神延展。文人画家善于运用留白、墨韵的浓淡干湿变化,使笔墨在“似与不似”之间生成含蓄深远的美感。笔墨的节奏、线条的张力、气韵的流动,共同构成了山水画的精神肌理。文人笔墨的精神在于“以少胜多”“以简驭繁”,通过有限的符号表达无限的意象,使山水画成为心灵的观照之境与哲理的视觉化表达。正是在“虚实相生”的艺术构成中,文人精神完成了从自然写生到心灵造境的转化,使山水画成为精神与形象交融的东方艺术典范。

5 文人精神的当代转化与价值重构

5.1 传统文人精神的现代文化转译

在当代艺术语境中,传统文人精神面临由古典文化向现代社会的再诠释与转译。古代文人以“修身、养性、寄情、达道”为核心的艺术追求,更多体现在书斋文化与个体精神的自足中,而当代社会的开放性、多元性与公共性要求文人精神在新的语境下实现文化重构。传统文人所崇尚的“自省、独立、自由”精神,不仅是一种审美姿态,更是一种文化立场与思想自觉。现代山水画家在继承“以心写景”“外师造化,中得心源”的创作理念时,应将这种精神转化为关注生态、社会与人文的现代意识。例如,在生态危机与环境艺术兴起的背景下,文人精神可转译为“天人共生”的生态哲学;在文化全球化与艺术多元化进程中,它又可转化为“文化自觉”的艺术自信。通过对传统精神的当代表达,文人精神从个体修养走向社会参与,从书斋文化延伸为公共文化的精神纽带,使传统艺术在现代文明语境中焕发新的思想活力与文化张力。

5.2 文人精神对当代艺术创作的启示

文人精神所蕴含的思想深度与艺术理想,对当代艺术创作仍具有重要启示意义。当前艺术强调观念创新与个体表达,而文人精神的核心即在于“以我观物”“自我观照”,重视内心体验与思想的独立性。这种精神为当代艺术提供了超越形式与媒介的文化支点。文人画中“气韵生动”“情理相生”的美学原则,不仅是笔墨之道的总结,更是一种艺术生命力的哲学思维。当代艺术家可以在继承传统笔墨语言的同时,融合现代视觉媒介与跨界思维,将文人精神中的“心性之真”与“意象之美”融入当代艺术语境,形成独具东方

哲思的创作体系。例如,一些现代水墨艺术家通过解构传统笔墨形式,强调“留白”“虚境”与“气韵”的抽象表现,重新激活了文人画的精神维度。文人精神对当代艺术的启示在于,它引导创作者超越视觉再现的表层,追求心灵表达的深层意蕴,建立“文化根性”与“个体观念”的统一,实现传统与现代、东方与世界的审美对话。

5.3 文人精神的社会文化价值与时代意义

文人精神不仅是中国艺术的思想基石,更是民族文化人格的重要象征。在物质化、快节奏的现代社会,文人精神所倡导的宁静、反思与超然,成为平衡功利化倾向的精神力量。它鼓励个体在纷繁社会中保持文化理性与精神独立,使艺术回归“观照生命、启迪心灵”的本真功能。文人精神的社会价值在于重塑文化信仰,强化人文关怀,促进生态伦理的建立。在环境压力与文化全球化冲击并存的当下,它提醒人们在艺术与生活中寻求“天人合一”的和谐关系,以美育与审美的方式实现文化自我修复。

6 结语

文人精神作为中国山水画的精神核心,承载着中华文化的审美理想与哲学智慧。它不仅塑造了山水画意境的独特格局,也成为中国艺术区别于西方写实体系的关键所在。文人精神通过“以心为源、以笔为道”的创作方式,使山水画超越物象层面,成为人类精神的形象化表达。在当代社会的多元语境中,文人精神依然具有深远价值——它不仅是艺术创作的灵魂,更是文化自信的重要源泉。未来,山水画的创新应在继承文人精神的基础上实现时代重构,使传统审美在现代语境中焕发新的生命光彩,推动中国艺术从传统走向世界,从心性之境走向文化共鸣之境。

参考文献

- [1] 计林涛.文人精神与山水图式:卢禹舜水墨画研究[D].哈尔滨师范大学,2016.
- [2] 逯祺祥.写意精神视域下的文人画审美特质[J].中国美术,2023,(04):104-107.
- [3] 赵跃庆.传统国画的艺术精神及其当代的社会意义[J].美育学刊,2015,6(05):110-114.
- [4] 王葱葱.中国画教育中人文精神问题的探讨[J].艺术·生活,2006,(04):60-61.
- [5] 郭景华,殷学国.论饶宗颐艺术史论的文化精神——以《画——国画史论集》的探论为中心[J].韩山师范学院学报,2018,39(04):28-36.