

摘 要

徐渭作为“明代三大才子”之一，在诗文、戏剧、书画等方面独树一帜，谓之“无之而不奇”。在绘画方面，开创了一代画风，是中国“泼墨大写意画派”的创始人，被称为“青藤画派”的鼻祖；在书法方面，擅长行草，风格独特，富有个性，被誉为“有明一人”。徐渭传奇人生及其书画艺术值得深入研究。

时空是一切事物发生和发展的载体，在艺术创作和分析中也扮演着重要角色。古今中外学者对时空有深入的研究论述。其中，宗白华“时空一体”的时空观是对中国传统时空观的深刻理解和现代诠释，颇具中国特色。因此，本文结合徐渭所处的时代背景，在“时空一体”视域下对徐渭书画艺术进行深入分析与研究。

本文首先探讨了徐渭在明中后期经历的社会变迁和哲学思潮，以及这些背景如何影响并塑造了他独树一帜的艺术风格。又深入追溯所用到的方法论：“时空一体”的时空观，明确了其源于对中西方时空观的批判与继承，并阐述了该概念的两大核心特征：对时间感知的空间化和对空间感知的时间化。随后，在“时空一体”视域下，着重对徐渭的书法与绘画艺术进行深入分析。从书法笔墨与生命节奏、空白与宇宙和谐的“时空一体”书法时空观理论出发，对徐渭行草书、草书和行书三种书法类型的时空构成进行分析，总结出徐渭书法作品在结构布局上展现出的空间性、运笔技巧上带有的时间性以及章法设计中呈现出的“时空一体”性。同样，以绘画空间上的以大观小、意境的结构特征为“时空一体”绘画时空观理论做支撑，对徐渭的大写意花鸟画、人物画和山水画三种绘画类型的时空构成进行细致分析，总结出徐渭绘画作品在笔法运用上所具有的时间性、在墨色渲染上所具有的空间性以及他在构图中对散点透视的运用所体现的“时空一体”性。徐渭的书画作品不仅仅是技巧和形式的展现，更是其个人情感、哲学思考和宇宙观的反映。最后，通过对徐渭书画艺术及其时空构成的分析，以小见大，揭示出徐渭书画艺术背后所蕴藏的文化内涵。

关键词：徐渭；时空一体；书画艺术；文化内涵

ABSTRACT

As one of the "Three Great Talented Scholars of the Ming Dynasty", Xu Wei stood out in poetry, drama, calligraphy, and painting, and was known for his unique style. In terms of painting, he created a generation of art style and was the founder of the "Splash Ink Freehand Painting School" in China, known as the pioneer of the "Green Vine Painting School"; In terms of calligraphy, he excels in cursive writing, has a unique style, is full of personality, and is known as the "wise one". The legendary life of Xu Wei and his calligraphy and painting art are worthy of in-depth research.

Time and space are the carriers of all things that occur and develop, and also play an important role in artistic creation and analysis. Scholars from ancient and modern times, both domestic and foreign, have conducted in-depth research and discourse on time and space. Among them, Zong Baihua's concept of "Time and space integration" is a profound understanding and modern interpretation of the traditional Chinese concept of time and space, which has Chinese characteristics. Therefore, this article combines the historical background of Xu Wei and conducts in-depth analysis and research on Xu Wei's calligraphy and painting art from the perspective of "Time and space integration".

This article first explores the social changes and philosophical trends that Xu Wei experienced in the mid to late Ming Dynasty, as well as how these backgrounds influenced and shaped his unique artistic style. Further tracing the methodology used: the spatiotemporal concept of "Time and space integration", it is clarified that it originated from the criticism and inheritance of the spatiotemporal views of the East and the West, and the two core characteristics of this concept are elaborated: the spatialization of time perception and the temporalization of space perception. Subsequently, from the perspective of "Time and space integration", a thorough analysis was conducted on Xu Wei's calligraphy and painting art. Starting from the theory of "Time and space integration" in calligraphy, which combines calligraphy strokes and the rhythm of life, as well as the harmony between emptiness and the

universe, this paper analyzes the spatiotemporal composition of Xu Wei's three types of calligraphy: cursive script, cursive script, and running script. It summarizes the spatiality exhibited in the structural layout of Xu Wei's calligraphy works, the temporality in brushstroke techniques, and the "Time and space integration" presented in the design of the composition. Similarly, based on the theory of "Time and space integration" in painting, supported by the structural characteristics of a large and small perspective and artistic conception in the painting space, this paper provides a detailed analysis of the spatiotemporal composition of Xu Wei's three painting types: large-scale freehand flower and bird painting, figure painting, and landscape painting. It summarizes the temporality of Xu Wei's brushstrokes, the spatiality of ink rendering, and the "Time and space integration" reflected in his use of scattered perspective in composition. Xu Wei's calligraphy and painting works are not only a display of skills and forms, but also a reflection of his personal emotions, philosophical thinking, and worldview. Finally, through the analysis of Xu Wei's calligraphy and painting art, the cultural connotations hidden behind Xu Wei's calligraphy and painting are revealed.

Key words: Xu Wei; Time and space integration; Calligraphy and painting; Cultural connotation

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
绪 论	6
第一节 研究目的与意义	1
第二节 研究现状分析	2
一、徐渭书画艺术的研究现状	2
二、时空观的研究现状	4
第三节 研究方法	6
第一章 徐渭的艺术与人生轨迹	8
第一节 社会的时代转变及影响	8
一、时代背景及社会发展	8
二、徐渭经历分期及情感变化	9
第二节 思想的时代转变及启发	15
一、影响人物及思想渊源	15
二、徐渭创作观念分期及变化	17
第二章 “时空一体”观念的源起与特征	20
第一节 “时空一体”观念的源起	20
一、中国古代时空观：《管子》、《论语》、《墨经》、《庄子》	20
二、西方哲学时空观：康德、叔本华、柏格森	22
三、宗白华时空观：时空一体	24
第二节 “时空一体”观念的特征	26
一、对时间感知的空间化	26
二、对空间感知的时间化	27
第三章 “时空一体”视域下徐渭书法艺术探析	29
第一节 “时空一体”书法时空观理论	29
一、笔墨与生命的节奏	29
二、空白与宇宙的和谐	30
第二节 徐渭书法作品时空构成分析	31
一、行草书时空构成	31

二、草书时空构成	35
三、行书时空构成	38
第三节 “时空一体” 观念在徐渭书法中的体现	40
一、结构的时空性	40
二、运笔的时间性	41
三、章法的“时空一体” 性	42
第四章 “时空一体” 视域下徐渭绘画艺术探析	44
第一节 “时空一体” 绘画时空观理论	44
一、空间上的“以大观小”	44
二、意境的结构与特征	45
第二节 徐渭绘画作品时空构成分析	47
一、大写意花鸟画时空构成	47
二、山水画时空构成	52
三、人物画时空构成	53
第三节 “时空一体” 观念在徐渭绘画中的体现	55
一、笔法的时间性	55
二、墨色的空间性	56
三、构图的“时空一体” 性	57
第五章 徐渭书画艺术的文化内涵	59
第一节 以“道”为元点的创作观念	59
第二节 以“真”为基础的文化追求	61
第三节 以“气”为能量的艺术精神	62
结 语	64
参考文献	66
附 录	71
攻读学位期间取得的研究成果	72
致 谢	73
个人简况及联系方式	74
承 诺 书	75
学位论文使用授权声明	76

Contents

ABSTRACT.....	II
Introduction.....	1
1.1 Research purpose and significance.....	1
1.2 Analysis of research status	2
1.2.1 The current research status of Xu Wei's calligraphy and painting art	2
1.2.2 The current research status of the space-time view	4
1.3 Research method	6
Chapter 1 Xu Wei's art and life track.....	8
1.1 The changes and influences of The Times of society.....	8
1.1.1 Historical background and social development	8
1.1.2 Xu Wei experienced stages and emotional changes	9
1.2 The time change and inspiration of thought	15
1.2.1 Influential people and ideological origin.....	15
1.2.2 The stages and changes of Xu Wei's creative ideas.....	17
Chapter 2 The origin and characteristics of "Time and space integration".....	20
2.1 The origin of the concept of "Time and space integration"	20
2.1.1 View of time and space in ancient China: <i>Guan zi</i> 、 <i>The Analects of Confucius</i> 、 <i>Mohist Canon</i> 、 <i>Chuang Tzu</i>	20
2.1.2 View of time and space in western: Immanuel Kant、Arthur Schopenhauer、Henri Bergson	22
2.1.3 Zong Baihua's view of time and space: Time and space integration	24
2.2 The characteristics of the concept of "Time and space integration"	26
2.2.1 Spatialization of perception of time.....	26
2.2.2 Temporal perception of space.....	27
Chapter 3 An analysis of Xu Wei's calligraphy art from the perspective of "Time and space integration".....	29
3.1 The theory of "Time and space integration" in calligraphy.....	29
3.1.1 Ink and the Rhythm of Life	29
3.1.2 The Harmony of Blank Space and the Universe	30
3.2 Analysis of the spatiotemporal composition of Xu Wei's calligraphy	31
3.2.1 The composition of time and space in running -cursive script.....	31

3.2.2 The composition of time and space in cursive script.....	35
3.2.3 The composition of time and space in running script.....	38
3.3 The embodiment of the concept of "Time and space integration" in Xu Wei's calligraphy	40
3.3.1 The spatiality of the structure	40
3.3.2 The timeliness of writing.....	41
3.3.3 The "Integration of Time and Space" of methodicalness	42
Chapter 4 An analysis of Xu Wei's painting art from the perspective of "Time and space integration"	44
4.1 The theory of "Time and space integration" in painting.....	44
4.1.1 "View the small from the big" in space	44
4.1.2 The structure and characteristics of artistic conception.....	45
4.2 Analysis of spatiotemporal composition of Xu Wei's painting	47
4.2.1 The space-time structure of freehand flower and bird painting.....	47
4.2.2 The space-time structure of landscape painting.....	52
4.2.3 The space-time structure of figure painting.....	53
4.3 The concept of "Time and space integration" is embodied in Xu Wei's painting ..	55
4.3.1 The timing of the brushwork	55
4.3.2 The spatiality of ink color.....	56
4.3.3 The "Time and space integration" of composition	57
Chapter 5 The cultural connotation of Xu Wei's painting and calligraphy	
5.1 The creation concept with "Dao" as the primary point.....	59
5.2 Cultural pursuit based on "Truth"	61
5.3 Art spirit with "Qi" as energy	62
Conclusion	64
Reference	66
Appendix.....	71
Research achievements.....	72
Acknowledgment.....	73
Personal profiles.....	74
Letter of commitment	75
Authorization statement.....	76

绪 论

第一节 研究目的与意义

徐渭是明代著名文学家和书画家，被誉为“明代三大才子”之一，生平创作极为丰富，书画作品风格多变、情感真挚、触动人心。书法方面，他在继承传统的基础上，融入了个人的情感和审美追求，其笔法圆润遒劲、结体跌宕嬗变、章法纵横潇洒、气韵生动不羁，形成了独树一帜的书法风格。绘画方面，他尤以水墨花卉画见长，注重表现对象的生命力和精神特质，其笔触自由奔放、墨色变化多端，具有丰富的视觉效果与强烈的表现力，对后世的文人画发展产生了深远的影响。综上所述，徐渭的书画艺术不仅体现了其个人的才华和创造力，也反映了明代文化艺术的繁荣与发展。他的艺术实践不仅为研究明代文化提供了宝贵资料，也为理解中国艺术史的发展脉络提供了重要参考，值得细致分析和系统研究。

目前，徐渭的书法、绘画作品以及文学作品等都受到了学界广泛的关注。在围绕徐渭书画艺术展开的相关研究中，对书法笔法、字法和章法以及绘画技法、风格和构图的分析概括，亦或是对书画表现成因和书画相融性进行归纳总结的成果较为成熟。并且，对徐渭书画艺术特征的研究正逐渐从传统的艺术鉴赏和技法分析，转向文化和哲学层面更为深入的探讨。其中，以“时空一体”理论为研究视角对徐渭书画艺术进行研究的成果很少，尚待补充。

时空在艺术创作和分析中扮演着至关重要的角色，不同的时空背景影响着艺术家的创作思路和风格，是审美体验的重要维度之一。其中，宗白华对时空的理解和阐释在中国美学史上占有重要地位。他在批判继承西方哲学时空观的基础上，又结合中国古代时空中人与自然、宇宙和谐统一的思想，提出了“时空一体”的观念，强调时间和空间的相互渗透和动态变化，是一种有节奏的、有生命的、和谐的、天人合一的美学思想。以作品为中心的研究模式忽略了徐渭艺术创作背后蕴含的哲学思想和文化内涵，无法充分揭示徐渭艺术创作的全貌。因此，本文基于前人的研究成果，采用宗白华“时空一体”的时空观作为研究视角，深入探讨徐渭书画作品中所蕴含的时空表达与构成，揭示徐渭书画艺术的文化内涵。

第二节 研究现状分析

当前学界对徐渭书画艺术与“时空一体”时空观相关的研究成果，大致可以分为以下几部分：

一、徐渭书画艺术的研究现状

通过查阅徐渭书画艺术研究的相关文献资料，学术界对徐渭的书画艺术的研究成果主要集中在书法风格与技法分析研究；书学思想与书法理论研究；绘画风格与笔墨造型研究；画学思想与绘画理论研究和徐渭书画相通研究五个方面。

书法风格与技法分析研究。何平《徐渭艺术风格研究》^①一文中重点分析了徐渭笔法、结字、章法等技法来突出徐渭书风的特色及对后世帖学发展产生的深刻影响，并探讨了徐渭书法风格形成的多方面因素。并指出徐渭的大轴书法形式是一种特殊的存在，对徐渭书法风格的研究提供了新的思路指南。在明朝万历皇帝刚刚登基之时，徐渭的书法作品可以称为尝试期。这个时期的作品纵向一般在两米以下，尺幅相对较小。而在万历八年至十年之间，徐渭的书法进入了探索期和成熟期。王镛《中国书法简史》^②涉及到研究徐渭书法风格和技法研究，并指出徐渭在技法和风格上展现出多样的面貌，并且在技法上更加熟练。他的书法作品风格更加稳定和统一。这些不同阶段的作品也反映了他在书法艺术上的探索和发展。

书学思想以及书法理论研究。熊秉明《中国书法理论体系》^③对徐渭的书学理论思想进行收录，并通过对中国古代书法理论的深入研究和梳理，试图还原古代书法理论家们的审美哲学思想基础，在此基础上构建起中国传统书法理论的发展体系。徐利明先《中国书法风格史》^④一文通过徐渭的草书、题画等作品，对徐渭草书取法、艺术表现形式、对书法的认识和追求理念，以及徐渭在作品中体现出的审美观念和文化内涵等方面进行研究。罗男《摭谈徐渭“媚”论书学观》^⑤阐述徐渭对“媚”的三种表现形式分别为：用笔、品评与美学观。彭再生《徐渭书学思想中的“气”“媚”“神”论》^⑥指出“气”“媚”“神”是徐渭书学思想的核心所

^① 何平. 徐渭艺术风格研究. 中国社会科学出版社, 2014 年.

^② 王镛. 中国书法简史. 高等教育出版社, 2004 年.

^③ 熊秉明. 中国书法理论体系. 人民美术出版社, 2012 年.

^④ 徐利明. 中国书法风格史. 河南美术出版社, 2009 年.

^⑤ 罗男. 摭谈徐渭“媚”论书学观. 书法, 2023 年第 5 期.

^⑥ 彭再生. 徐渭书学思想中的“气”“媚”“神”论. 中国书法, 2015 年第 24 期.

在,通过对三者的研究反映出徐渭对书法深刻的体悟,并指出徐渭在书法创作上笔意肆意奔放,在书学观念上又推陈出新,有自身的创新之处。

绘画风格与笔墨造型研究。苏东天《徐渭的书画艺术》^①深入探讨了徐渭在书画艺术方面的成就和特色。在绘画方面,徐渭的泼墨大写意花鸟画以其大胆的笔墨、强烈的对比和富有表现力的色彩描绘自然景物。并详细分析了他的作品如何影响了后世的艺术。苏东天的研究为本文对徐渭艺术风格的深刻理解提供了帮助。徐建融《元明清绘画研究十论》^②一书在《徐渭与中国画史的隆、万之变》认为徐渭的艺术不仅仅是个人才华的展现,更是特定历史时期下社会文化变迁的艺术反映。徐渭的作品在当时可能被视为对传统绘画的一种挑战和革新,他的风格和思想对后世产生了深远的影响,激发了绘画史的活力。徐渭的艺术成就不仅在于其个人的艺术创新,更在于其作品对于传统绘画的挑战和推动,以及在特定历史背景下对于绘画艺术发展的积极贡献。并解释阐明了徐渭画风形成的诸多原因。

画学思想与绘画理论研究。刘洋《徐渭大写意绘画风格研究》^③第三章结合具体的历史文化背景下,以艺术学、美学的角度将徐渭的画学思想概括为“悦性弄情”

“生动传神”“放逸天成”“露己笔意”四个方面。庞巧娟《徐渭的绘画美学思想探析》^④中指出徐渭的绘画美学观念具有很大的价值,并从绘画与题跋结合徐渭的个人经历,时代背景等来深挖他的绘画美学思想,并概括为“尚个性”“主传神”“重真情”三方面。徐渭所倡导的自由创作、个性表现等艺术观念,都在一定程度上迎合了艺术现代化的发展趋势。因此,徐渭的绘画美学观念不仅有着历史的价值,更具有现代的意义。李晓蕾《徐渭“本色”论的理论内涵及价值研究》^⑤中有一章专门提到徐渭“舍形悦影”的创作思想,具有一定的学术参考价值。

徐渭书画相通研究。韩一哲《徐渭书画相通性研究》^⑥揭示了徐渭书画相通的形成原因之一是徐渭对儒、释、道三家学理的悟性,使徐渭在诗、文、书、画多个领域融汇贯通。又从徐渭书画相通的历史因素、思维机制、表现原则以及书画意象,对徐渭书画相通性进行了全方位的研究论述。徐渭在书画方面表现出来的丰厚成果,对后人影响深远。徐渭的一生与众多文人墨客、政治家有着广泛的交流与合作,这

^① 苏东天. 徐渭书画艺术. 天津人民美术出版社, 1991 年.

^② 徐建融. 元明清绘画研究十论. 复旦大学出版社, 2004 年.

^③ 刘洋. 徐渭大写意绘画风格研究. 河北大学, 2006 年.

^④ 庞巧娟. 徐渭的绘画美学思想探析. 深圳大学, 2017 年.

^⑤ 李晓蕾. 徐渭“本色”论的理论内涵及价值研究. 山东大学, 2007 年.

^⑥ 韩一哲. 徐渭书画相通性研究. 西北大学, 2020 年.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/946230030000011101>