

浅谈中国画的抽象意味

庞晓雅

(山东工艺美术学院 山东 250300)

摘要: 中国画的发展离不开中国的传统文化, 中国画以形写神, 离形得似, 妙在似与不似之间, 含有抽象意味。它源于生活, 又高于生活, 道法自然, 又妙造自然, 所以它一开始就在具象与抽象之间, 从原始社会开始就能看出中国画抽象的端倪, 到了东晋顾恺之的“传神写照”以及后来元代倪瓒的“逸笔草草, 不求形似”, 再到后来石涛的“搜尽奇峰打草稿”等观点都说明了中国画的抽象意味。

关键词: 中国画, 抽象, 似与不似

一、中国古代绘画抽象性的起源

一个国家一个民族在各个方面都有各种不同的生活, 在随着时间的流淌, 历史的演进, 逐渐的形成了各种所谓的文化, 中国画是中华民族文化的重要组成部分, 它在整个世界的绘画艺术中, 不仅代表着东方的绘画艺术而且还独树一帜。中国画是很善于通过“一草一木”来表达无比丰富又有感觉的意境, 展现出了那种“一墨大千, 一点尘劫”的特色。所以中国画从一开始存在就在抽象和具象之间, 虽然有的写实, 但是在这个写实中又透着抽象的意味。

所谓的抽象就是在许多中的事物中所提炼、抽取某些共同的、本质性的特点, 从而抛去其中不是同样本质的特征的过程。不过在我们所经历的所有的事物中都有它的现象和本质, 我们在这些现象和本质中所进行的分析、比较、和综合, 这些点都是抽象的基础, 如果没有分析、比较和综合这些过程也就找不到这个事物的共同点和不同点, 也就不能区分这个事物的现象和本质, 但是事物的现象并不能正确的反映这件事物的自然规律, 事物的本质却能反映这件事物的自然规律, 但也不都是人们的直接的感受, 所以说我们要用科学的方法来进行它的抽象性。

二、原始社会

历史上将遥远的原始社会时期划分为旧石器时代和新石器时代。这一时期的绘画性遗物发现的比较少, 但就在这一时期的中国画的抽象性就已经有所苗头出现。在这一时期有着著名的陶器发明, 为了进行在实用的基础上有所美观性, 就出现了造型和纹样的装饰, 特别是在红陶上面打造的彩色装饰的彩陶, 装饰纹样有简单的几何图案和鱼、鹿、蛙及人面等形象, 就其抽象性形态的端倪就很好的展现了出来。

三、魏晋南北朝

历时三百多年的魏晋南北朝是中国历史上长期分裂动荡不安的年代, 也是民族融合和思想文化领域异常活跃的时代。对于抽象性的意味也逐渐体现, 东晋的顾恺之绘画极富才华。他认为最关键的是“传神写照”, 写照是为了传神, 写照最大的价值, 则是由所传之神来决定的。然而在那个时候人们所追求的“神”, 则是通过画而将其表现出来, 神则是一个人的本质, 也是一个人的特性, 以神传神, 才能达到人物画艺术的“真”。传神写照中的“神”则是抽象的, 而“照”则是“具象”的, 所谓艺术的“真”便在其中。

四、隋唐时期

先是初唐的绘画多以表现贵族人物和一些重大的政治事件为以及宗教事件, 因为在唐王朝的建立后为了宣扬王朝的威德与强大, 画面上展现了尊大卑小的现象, 比如阎立本的《步辇图》是以文成公主与松赞干布联姻来促进两族友好为背景描绘了唐太宗接见吐蕃使者禄东赞的情节, 这幅画面并没有画背景, 画面结构是从右向左、从密到疏, 主体突出, 节奏鲜明。很好的体现了空间抽象的概念, 以具体存在而又实在的共同特征为主要, 然后在利用长、

宽、高这种三维的坐标作为参考来进行展现, 在这种共同特征性长久之下不断加深的理性印记中, 比形体性更为抽象的空间概念逐步展现出来, 让观者最后从具体存在而实在的形体中抽象出空间的感觉。

五、五代两宋

进入五代两宋, 中国历史也已经进入了封建社会后期, 抽象性的意味使水墨画的技巧大大的提高并占有非常重要的地位, 绘画风格也比较精密不苟, 创作态度也更加严谨, 各类画家也都开始重视对于生活的观察和研究, 使这一时期的绘画展现出极为丰富多彩的面貌。但在宋代, 苏轼在传统绘画中是最能重视抽象意味表达的画家, 他喜欢以书法入画并对整个文人画产生来深远影响, 由于他生活在北宋政治斗争激烈的王安石变法时期, 他的想法和改革派的意见不和就招到打压, 最后降职到荒凉的海南岛。从他的画面中可以看出他画墨竹时是从底部直接一笔冲天, 舍掉了竹节, 这么一笔就能饱含住豪气蓬勃, 直面人生, 画中充满了抽象的意味。他把他所做画的对象如竹木、山水、小草都赋予了精神和生命, 他主张“诗画本一体, 天工与清新”, 要做到“能文而不求举, 善画而不求售。文以达吾心, 画以适吾意。”

六、元明清

在元代显露才华最多的一般都是到了中后期的文人, 他们大多都是在生活上遭遇落魄、经历坎坷, 所以他们在创作时一般都是以山水花鸟以及墨竹、墨梅为主, 然而在这个非常动荡的时代, 他们就用画笔来表现隐逸豹隐或者游乐安逸的生活态度。从他们的艺术形式上可以感受到不同程度的受到了赵孟頫的影响, 强调墨客的艺术趣味, 非常重视笔墨性能的表现, 但而更加注重主观趣味的表达, 标榜“不求形式”, 作画“聊以自娱”、“写胸中逸气”, 不言“画”而名为“写”, 这样反而表现了他们的特殊追求。元后期画坛上影响最大的元四家的倪瓒, 他自谓“仆之所谓画者, 不过逸笔草草, 不求形似, 聊以自娱耳”, 再到后来明清改朝换代经历了天翻地覆的变化, 让一些士大夫思想上产生了巨大的轰动和冲击, 反而在艺术上不在酣醉于自娱和单纯笔墨的追求, 而是开始在画中抒发并寄托感时悲伤之情及不屈服的节操, 在艺术上财力主创造, 为画坛带来勃勃的生机。

综上所述, 抽象性存在于一切艺术当中, 但由于历史发展、文化传统及社会语境的差异, 就使绘画中的抽象性在表达方式、艺术语言有所不同。

参考文献:

[1]戴少龙. 论中国画的抽象意味. 《艺术与投资》, 2006.

[2]薄松年. 中国绘画史. 上海人民美术出版社, 2008.

作者简介: 庞晓雅 1996年6月29日, 性别: 女, 民族: 汉, 籍贯: 山东省, 省市邮编: 250300, 单位: 山东工艺美术学院, 学位: 硕士, 研究方向: 中国画