

国画赏析与传承

陈天斌

(甘肃省山丹县地方文化创研室(美术馆), 甘肃 张掖 734100)

摘要: 在新时代社会发展背景下, 倡导人们鉴赏国画、传承国画有着重要的现实意义, 另外在社会核心价值观的引导下人们应积极弘扬传统民族文化, 其中人们在开展国画鉴赏活动前应强化自身的国画知识体系, 逐渐提升自己的国画认知水平和美术感知能力。人们可以结合绘画经验和国画知识不断创新和完善国画鉴赏内容, 进而对优秀的画作进行全面赏析。国画既是悠久历史的见证者、绘画艺术发展的记录者, 也是中华民族的智慧结晶, 并饱含有艺术魅力和创作热情。本文先是从笔墨纸砚角度探知国画的赏析特点, 然后基于浓厚的民族文化来感悟赏析哲理, 最后在国画意境的创设中赏析国画。人们应在国画赏析中感知绘画者的绘画风格、创作心境、艺术风骨, 进而丰富自己的理论知识, 提升国画辨析能力和美术鉴赏能力, 并在此过程中弘扬和传承独具中华民族特色的国画风格。

关键词: 国画; 赏析; 传承

国画既承载着悠久的历史、优良的传统, 还体现了中华民族的精神智慧, 并在历史长河中得到发展和传承。由于中国传统绘画多是由毛笔蘸取墨水和水彩在宣纸、丝织品上进行绘画创作的, 所以称之为“中国画”或简称为“国画”。人们可以通过鉴赏优秀的绘画作品来感知国画的魅力, 提升自己的审美水平和鉴赏能力。

处于新时代发展背景下的我们更应重视中华民族文化的发展和传承, 而学习国画赏析能够有效弘扬传统古典文化, 结合先人的绘画技巧和风格提升自己的绘画技能, 并感悟独具东方魅力的绘画艺术, 在文化熏陶中提升自己的修养与品性。

一、国画的特色

国内外的绘画风格多种多样, 但每种绘画风格都有其独特的文化内涵、精神思想和绘画技巧。其中国画更是中华民族智慧的结晶, 在不同的发现阶段都有其鲜明的绘画风格和独特的造型风格, 我们观察古代绘画作品, 并借助网络渠道探知历史绘画记录不难发现, 几千年以来各个绘画者对笔墨的选择和使用都是非常谨慎和讲究的。

在绘画者的观念里有着充分利用笔墨能够协助他们绘画的想法, 选取优质的笔墨和颜材料能够突出画中的人物形象, 使它们看起来色彩更加饱满、线条更加流畅。

另外很多古代画家在绘画时会秉承着“借神描身, 以现实事物为根基, 却不受困于现实事物”的绘画理念, 有的画家还会对时间和空间进行独特的处理, 并将自己的绘画核心和风格融入其中, 其中南北朝时期的著名物画家谢赫提出了“六法论”, 并成为了中国历史上第一个绘画理论家。

“六法论”包含有气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移摹写六个方面, 其中气韵生动处于首位, 意思是

灵活巧妙地用笔对画作有着直观地影响, 并在骨法用笔的指导下, 传达出画中人物的气质神态和生动形象的气韵。

为使画作饱含情感和意志, 画家在绘画时应避免过度重视事物外观, 而是侧重于描绘事物的内在规律。另外国画特色的形成离不开画家的审美品味, 画家利用笔墨绘画时所遵循的技法都是灵经过历史沉淀的, 并由每一代画家结合经验发展并传承下来。各个画家还奉行“天人合一”的绘画理念, 通过画作来表达自己的思想境界, 并不断追求更高的绘画价值。

二、赏析与传承国画的重要作用

随着社会经济的不断发现, 西方文化带来了一定的冲击, 我们应自发弘扬中华传统文化, 以此来抗击西方文化的侵略与冲击。基于此, 人们可以通过赏析国画来增强自己的文化涵养, 丰富自己的精神世界, 并提升自己的美术审美品味, 逐渐形成正美术鉴赏意识。

国画既是艺术的提现也是经典文化的代表, 其中蕴含的文化精神不仅可以缓解情绪还能提升文化境界。我们可以借助先进的多媒体技术来宣扬国画特色、弘扬国画精神, 促进人们人格的完善。

另外, 国画赏析可以促进保持中华文化特色工作的顺利开展, 并不断感染更多的人加入到国画赏析与传承的活动当中, 不断扩大宣传范围, 促进文化传播的作用。

三、赏析与传承国画的有效路径

(一) 通过了解笔墨纸砚来探知国画特点

国画的绘画工具一般包括笔墨纸砚, 并在绘画的过程中相辅相成形成一定的美感。赏析国画需先感知国画的特点, 画家在绘画时会在笔上下功夫, 对笔的质地和硬度有着一定的要求。

其中毛笔构造中的毛多是取自禽动物, 其制作会经过清洗、摘选、修剪等多道工序, 并列属于文房四宝之一。毛笔一般会分为硬毫、兼毫、软毫三种, 其中为保证绘画作品画家多会选用毛笔中的精品鼠须笔。

画家在绘画前除了要备好墨汁外, 还应准备好其他颜料。国画的绘画颜料一般是由水调成的, 并且只有视觉敏锐的画家才能调制好所需颜色。

第三点需要重视的便是纸, 古代画家在绘画时多是使用宣纸, 墨水浸润后的效果比较突出, 从而完美地展现出国画艺术的魅力。并且宣纸有着保存久、易收取、难褪色的特点, 并有“纸寿千年”地美称, 成为了中华民族的宝贵文化遗产。

最后要讲解的是砚, 它既可以研磨还能够固定宣纸, 保证绘画的顺利进行, 并为绘画增添一丝仪式感。优秀的绘画作品离不开优质笔墨纸砚的协助, 我们应在赏析国画之前储备理解国画赏析的基础知识, 感知笔墨乐趣, 为之后的国画鉴赏奠定基础, 并全力弘扬中华古典文化。

（二）基于浓厚的民族文化来感悟国画哲理

在中国历史当中，很多画家会借助绘画来表现中国哲学，通过这样的艺术表达的方式，可以展现中华传统文化的底蕴和精神。古代画家在绘画时往往会融入自己的思想感悟和浓厚的情感，因而，每幅画都富有其独特的故事和深刻的哲理。

我们在赏析国画时就应透过纸张探知画家的真实情感。画家在绘画时可以通过观察辨析、形象塑造、绘画技巧来表现传统的哲学观和审美观。

画家可以采用以小见大方法来观察认识人物与事物，能够展现出当时的社会意识形态。多数人在观察草木、鸟虫、高山、河海等自然事物时也会不自觉融入自己的感官意识和形态意识，借助景物抒发情感，凭借事物表达意志。

比如以张大千于1948年创作的《峨眉接引殿》，是在张大千在经过四游峨眉后对其产生了难以割舍的情怀，即综合四次所见和所闻，在思考和想象中创造出半抽象的墨彩相交印的辉煌意境。通过虚实结合的绘画手法，在墨线勾勒的山石丛林上渲染了石青石绿的颜彩，并在这一笔一墨中流出张大千思乡心切的情感。

以及张大千在晚年带病所绘的《鱼石图》，是一幅写意花鸟的代表作品，山石与修竹相互映衬着，右上角立有一只鸟，游鱼姿态潇洒，其构图略显空灵，笔墨清爽却不露孤寂。与其他形式不同，国画在表达情感时较为隐晦和抽象，我们应静心感悟国画中蕴含的哲理与情感，从而提升自己的国画鉴赏能力，传承传统文化。

（三）在国画意境的创设当中进行国画赏析

国画中蕴含着丰富的情感，我们应在赏析国画的过程中感受画作中的情感，并想象画家创作时的意境，并通过赏析来激发各种思想和感触。

著名画家徐悲鸿所作的《愚公移山图》，其中投入了极大地热情，倾注很多心血。徐悲鸿所绘的画作中几乎都在颂扬愚公移山的精神，借助愚公移山不移志的故事，能够给当时痛失家园的中国人以力量的填充，同时也能够折射出当时的社会意识形态。徐悲鸿借题发挥，对这个古老神话的再阐释，进而创造了中国现代美术史上继承和发扬传统的经典画作。徐悲鸿画的奔马，笔墨淋漓潇洒，带着时代的风雷驰骋在画坛上，给当时的画坛带来了清新、有力、刚劲的气息。

还有在赏析清代禹之鼎的《幽篁坐啸图》时，可以先了解该画作的创意思境，从而更深层地学习其绘画内涵，画家所题幽篁坐啸出自于唐代诗人王维的诗句“独坐幽篁里，弹琴复长啸；深林人不知，明月来相照”，所以在正式观摩画作探究深意之前可以以琴曲为背景音乐吟诵王维的诗作，创设《幽篁坐啸图》的赏析意境，进行绘画技能赏析。我们在赏析优秀国画之前可以先了解画家的创作背景、引用的诗句、融入的其他元素，从而创设国画意境，进而深刻感知国画的艺术魅力和历史价值，提升自己的国画审美能力和鉴赏能力。

（四）在鉴赏经典国画当中拓展艺术思维

人们可以选取自己感兴趣的经典国画作品进行细致地赏析，

从其绘画风格、绘画背景、创作情感、绘画技巧等多方面分析该作品，并在鉴赏的过程中学习该画作的绘画技巧，拓展自己的艺术思维。

以赏析南宋画家夏圭的《溪山清远图》为例。

首先我们应该了解该作者的生平阅历和绘画风格。该画家属于南宋四大家之一，以山水画著称，在吸取了范宽、米友仁等人的绘画特点后逐渐自成一派，有着其独特的绘画风格，其大体风格属于水墨苍劲派，喜用秃笔作画，其线条粗狂有力，并有着较高的水墨技法。

然后我们应对其画作进行详尽观摩。《溪山清远图》属于长卷画作，长约9米，画面以雾景开始，卷首处的悬崖巨石清晰可见，其采用了大斧劈皴的画法；群峰间的茂林生机勃勃，简单的几笔又勾勒出江边的渔舟与草亭，远处的山色朦胧；隐隐约约可见茂林中的楼阁与村舍，桥上与村舍间有来往的行人。该作品的构图也极为精妙，有着疏密相间、上虚下实的特点，显得视野宽阔，有种登高俯视的既视感，疏密关系处理得当，营造出轻松的节奏感，其着墨用力却沉稳，从而一笔勾勒出山石草木，线条简洁却无轻柔之感。

最后将在鉴赏中学习到的绘画技巧用文字的形式记录下来，并在日后的绘画练习或鉴赏中进行运用练习，体会此种画作类型的绘画路径，并丰富和完善自己的绘画知识体系，拓展自己的艺术思维。

三、结语

总而言之，倡导人们理性地赏析国画，既是对古典文化的传承，也是提升文化修养的有效路径。人们在赏析的过程中能够通过想象绘画场景来探究画家的绘画精神，从而感知国画的意境美。人们需要注意的是在赏析国画时除了观看画中事物，还行探究画家与事物之间的内在联系，并感知画家借助画作所流露出的真情实感，理解国画里饱含的人生哲理，逐步走向画家的内心世界，另外还可以选取自己感兴趣额经典国画进行全方位赏析和学习，并在此过程中拓展自己的艺术思维，提升自己的国画鉴赏能力。人们积极地参与到国画赏析与传承的活动当中，不仅可以完善与国画相关的理论知识，感知国画中所饱含的情感，树立民族文化自信心，还能将经典优秀的中华文化发扬光大，永久地传承下去。

参考文献：

- [1] 郭盼盼. 注重形式美和提升鉴赏力——中国绘画鉴赏的理论与实践[J]. 艺术评鉴, 2018.
- [2] 姜杰文. 鉴赏中国画, 传承优秀古典文化[J]. 美术教育研究, 2018.
- [3] 侯耀忠. 唐玉润国画艺术的文化价值及时代意义——写在《中华书画家·唐玉润专辑》出版之际[J]. 东方艺术, 2014(S1): 51-53.