

浅谈国画鉴赏的基本方法

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: 国画是我国独特的美术创作方式,它以宣纸和绢帛为载体,运用墨为颜料,以水位调和剂,以毛笔为绘画工具,展现了浓淡相宜、生动传神和含蓄隽永的艺术价值。从创作风格上来看,国画分为山水画、花鸟画和人物画三大类型,从绘画笔法来看,国画分为写意和工笔。国画鉴赏不仅仅是欣赏画面美感,更要鉴赏整幅画作的布局和构图,品味国画的气韵和笔墨文化,感悟国画中蕴含的家国情怀和人文底蕴,感悟国画中蕴含的民族精神,继承传统文化。

关键词: 国画;创作手法;笔墨文化;鉴赏方法

国画是我国传统文化的精髓,展现了我国“诗书画”一体的独特美术创作方式,既有描绘祖国大好河山的山水画,也有惟妙惟肖的人物肖像画,也有生动传神的花鸟画,笔法上既追求豪迈的写意画风,也有细腻温柔的工笔画风。

我们在鉴赏国画时,首先要欣赏国画的整体布局和留白艺术;欣赏国画的笔墨艺术,品位墨色的对比和运用;品味国画线条艺术,感受线条在山水画、人物肖像和花鸟画中的运用;品味国画神韵,感受国画独特的文化底蕴和情感价值;挖掘国画文化底蕴,挖掘国画背后的社会、文化和经济价值,提升国画鉴赏水平。

一、国画划分标准和类型

(一)从创作技法上分类

国画创作笔法比较多变,主要是分为写意和工笔画,写意创作手法讲究的是最大限度保留创作对象的原汁原味,不刻意注重线条美,讲究笔随意走,重视对意象的挖掘和创作,画面更加生动。写意笔法主要是出现在山水画中,画家用自然的线条来勾勒山的线条,水的边界,展现山水一色的美景,展现传统的“天人合一”的哲学理念。

工笔画则讲究精细化创作,常见于花鸟画和人物画创作中,用细腻的笔法勾勒出人物和花鸟的特点,例如人物五官特征、面部微表情、服饰纹样、鸟的羽毛、花的花瓣和花蕊等,展现国画细腻、传神、逼真的创作风格。

(二)从创作内容上分类

1. 山水画

山水画顾名思义就是以山和水为创作对象,我们也可以把山水画称之为风景画,这类国画主要以描绘自然风光为主,歌颂了祖国大好河山、名山大山美好景色,展现了一树一石、亭台楼阁的美景,展现了画家宽阔的胸襟,展现了画家内心追求宁静和平超脱世俗的情怀,蕴含着独特的情感韵味。

2. 花鸟画

这类国画主要以飞禽走兽和花卉为创作对象,例如常见的仙鹤、喜鹊、牡丹、鱼虾和牛马等动物,兼具了写意、工笔和兼工

带写三种不同创作笔法,追求逼真的画面质感。工笔花鸟画主要是运用浓淡相宜的墨色来勾勒对象,再进行局部部位的着色,写意花鸟画则是用简练、概括的线条来进行勾勒,线条更加自由,花鸟画展示了创作者对生活的细致观察,对动物和植物的喜爱。

3. 人物画

人物画以人物肖像为主,追求人物五官、微表情和服饰的刻画,更注重细节的勾勒,主要分为道释画、仕女画、肖像画、风俗画、历史故事画,人物画普遍具有逼真传神、气韵生动和形神兼备的特点。

人物画要比山水画和花鸟画出现要早,画风比较自由,我们熟悉的人物传世名画有东晋顾恺之的《洛神赋图》卷,五代南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》,南宋李唐的《采薇图》等。

二、不同国画流派鉴赏特点

(一)山水画艺术鉴赏特点

意境是山水画的“灵魂”,主要以“意”为主,描绘了山水、山川风光,更追求山和水、人和山水的融合,展现了辽阔、深邃、怡然自得的创作意境,山水画往往寄托了创作者超脱于世俗和庸俗社会的情怀,表达了创作者追求心灵净土的人生诉求。

山水画不仅仅刻画了现实中的大好河山,还会刻画虚无缥缈的仙境和“桃花源”,超脱于世俗的隐居生活。我们在鉴赏山水画时要品味山水画的意境和情感意蕴,感受隐居山林的情趣、返璞归真的乡村生活、奢华精致的宫殿楼阁,在山水画中找到自己的情感寄托。

(二)花鸟画鉴赏特点

花鸟画讲究形式美和细腻美,在创作时不受时间和空间的限制,取材于我们生活中熟悉的蔬果、花鸟、飞鸟和家禽,用细腻的线条勾勒飞禽走兽、花卉蔬果的外形、颜色,尤其注重对羽毛颜色,花卉的花蕊。我们在鉴赏花鸟画时不仅要鉴赏细腻的线条,更要感受花鸟画体现的人与自然和谐相处、对生命的热爱,也要学习画家细心观察生活,生活中的小情趣,展现了对生活和生活的无限热爱。

(三)人物画鉴赏特点

人物画最显著的特点是“以形写神、形神兼备”,人物画创作难度比较大,既要兼顾环境、服饰等外部特征,又要生动传神地描绘人物的微表情和眼神,让画面中的人物形象丰满起来,仿佛画中人“活”了起来。

我们在鉴赏人物画时,要从整体布局、人物线条勾勒、人物面部表情和环境刻画等角度进行鉴赏。首先,我们要明确人物画的主体,例如抒情性人物画往往会借助外部意境来烘托人物神态,例如仕女图、飞天图等,更注重刻画宫殿环境、手势和身姿,叙事性作品则是采用横幅或长卷构图,侧重环境景物或室内陈设,

往往或描绘多个人物,让画面更有故事情节,这些是我们在人物画鉴赏中需要注意的地方。

三、不同国画作品鉴赏方法

(一) 分析国画构图和留白艺术,品味国画意境美

国画和油画最明显的区别在于,国画追求一定的留白艺术,留给观众遐想和深思的空间,油画则大都是布满整张画纸,用强烈的颜色对比和抽象的线条来宣泄创作情感。

我们在鉴赏国画时,首先要鉴赏它们的整体构图和留白艺术,从整体上把握这幅国画作品的情感价值和创作特点,感受画家营造的意境美。

例如我们在鉴赏元代大画师黄公望的《富春山居图》时,首先要分析这幅传世名作独特的构图和留白,现存的《富春山居图》被分为两部分,上半部分主要是山景,下半部分展现了山水一色的魅力。这幅山水画一浙江富春江为背景,全图用墨淡雅,并无任何一抹彩色,山和水的布置疏密得当,山水之间留出了空白。采用墨色干湿两用的方法进行创作,展现了奇妙的山水变化。

我们在鉴赏时要分析山和水的比例,例如剩山图部分主要是体现了山的远景和近景,展现了山与树木的融合,由远处的山过渡到近处的山,富春江逐渐进入眼帘,展现了江中心的小岛,山与水的完美融合,让观赏画的人产生心旷神怡、身心愉悦的感受,提升了国画鉴赏效果。

(二) 分析国画的线条美,品味国画的气韵美

线条是国画的“骨架”,我们在鉴赏国画时要细细品味线条艺术,感受画家在线条勾勒、整体构图和细节刻画上的巧妙运用。例如我们在鉴赏花鸟画时,要重点鉴赏细腻的线条刻画,例如对花卉枝干、花瓣、叶片和花蕊等细节的刻画,品味独特的线条艺术。

例如我们在鉴赏清代画家余穉的《花鸟图》时,要全面分析他在兰花、牡丹、茶花、荷花、麻雀、蝴蝶和黄莺等细节线条山的处理。他主要是以工笔画创作为主,擅长院体画,用笔工整,线条细腻流畅,用色艳丽,构思巧妙,对飞禽的翎毛、虫鱼鳞片的刻画非常细腻,对线条的运用非常娴熟。

我们在鉴赏余穉的菊花图时,可以鉴赏作品对菊花的刻画,用绿色、细腻的线条勾勒菊花枝干,枝干线条粗细匀称,用线条对菊花花瓣进行了刻画,生动刻画的菊花花瓣的卷曲、飘逸和凌乱美,展现了菊花傲雪凌霜、不拘一格的品格,生动还原了菊花的姿态。

我们在鉴赏国画作品时,要先从整体上分析线条勾勒,再对线条细节进行分析,从整体上把握线条艺术,品出不一样的味道。

(三) 重点鉴赏笔墨艺术,鉴赏国画的色彩美

国画的色彩艺术比较特色,主要是运用墨色自然过渡来进行创作,搭配以合理的色彩,整体上追求浓淡相宜的色彩搭配。例如我们在鉴赏王希孟的《千里江山图》时,首先要鉴赏其独特的青绿色彩,这幅画是青绿山水画的代表作,整幅画以青绿色为主,展现了独特的山水景色。我们在鉴赏时要品味青绿色的自然过渡,山与水的自然过渡,整幅画作描绘的是烟波浩渺的江河,层峦叠

起的群山,展现了江山独特的山水景色。

这幅画首先用墨色进行勾勒,再利用青绿色重彩,用石青石绿来渲染山峦的顶部,青绿色逐渐变淡,以此来展现连绵不绝的群山,体现出远近不同的山峦。江河则是用淡雅的墨色勾勒出波纹,再用没骨法进行上色,兼具了壮阔雄浑和细腻精致的画面美感,展现了青绿山水画的独特色彩搭配。

色彩是国画鉴赏的重点,我们要结合墨色和色彩过渡来进行鉴赏,既要品味独特的墨色过渡,也要掌握独特的国画色彩搭配,品味国画艺术中弘扬的浓淡相宜的色彩艺术。

(四) 挖掘国画社会文化底蕴,鉴赏国画历史价值

国画本身就是一种历史文物,我们可以在国画中探索历史变迁,了解古代社会、经济和文化生活,我们在鉴赏国画时要结合它的历史背景、文化特色等来进行鉴赏,获得意想不到的鉴赏体验。

例如我们在鉴赏《清明上河图》时,可以结合北宋时期历史、政治和文化背景来进行鉴赏,首先北宋时期经济繁荣、文化开放,民间娱乐和文化活动比较多,这也是《清明上河图》的创作背景。这幅画主要是以北宋都城汴京为创作背景,采用兼工带写的笔法进行创作,用色淡雅,以手卷的方式刻画了汴京郊外、汴河、街市、曲谿等场所,刻画了叫卖的商贩、乘船的船夫、逛街的民众、游湖的游客和饭店的小二等人物,展现了富有烟火气息的北宋生活场景。

我们在鉴赏时要对人物进行重点分析,例如画面中刻画了仕、农、商、医、卜、僧、道、胥吏、妇女、儿童、篙师、缆夫等人物,有线条勾勒了乘船、推车等动作,还描绘了赶集、买卖、闲逛、饮酒、聚谈、推舟等社会场景,真实再现了北宋居民的生活,展现了怡然自得的生活,让人物形象更加鲜明,展现了北宋时期稳定的政治、开放商业和文化政策,这也是我们在国画鉴赏中取得的收获,激发出我们对传统文化的热爱,对国画艺术的热爱。

四、结语

国画是我们不可多得的瑰宝,每一个人都有传承和保护国画艺术的责任,我们要积极学习和鉴赏国画艺术,品味其独特的艺术魅力和文化价值。我们要“品其形,传其魂”,分析国画独特的笔墨艺术、线条艺术、留白艺术和意境美,感受国画中记载的历史韵味,弘扬传统国画艺术,让国画艺术得以代代传承。

参考文献:

- [1] 游洪琼. 跨文化视角下的中国画鉴赏与传播——评《国画知识与鉴赏》[J]. 新闻爱好者, 2017(11): 100.
- [2] 张远. 国画鉴赏基本方法[J]. 安徽冶金科技职业学院学报, 2020, 30(01): 106-108.
- [3] 王绍霞. 国画教学中审美情趣与鉴赏力的培养方法[J]. 美术教育研究, 2019(13): 128-129.
- [4] 常梅焱. 跨文化视角下的国画鉴赏与传播[J]. 佳木斯大学社会科学学报, 2020, 38(02): 150-152.