

浅谈中国山水画创作要素之意境美

张馨方

(南阳农业职业学院 河南 南阳 473000)

摘要: 中国画美学范畴之一是“意境”。意境美是中国画创作的追求与目的。意境美是审美要求,是艺术家情怀、修养以及对表现对象理解程度的集中反映。从古至今,意境美都是绘画精神的最高追求,也是中国画的基本特征。当今,在新“一般的世界情况”全球化发展与影响下,中国画笔墨语言和审美趣味随之受到影响、使绘画意境得到丰富并体现在绘画创作创新中。本文将基于此,分析中国山水画意境美作为绘画创作要素之一的创作方法与美学要素。

关键词: 山水画 创作 意境 美

On the Artistic Conception Beauty of the Elements of Chinese Landscape Painting

Zhang Xinfang

(Nanyang Agricultural Vocational College Henan Nanyang 473000)

Abstract: One of the aesthetic categories of Chinese painting is “artistic conception”. The beauty of artistic conception is the pursuit and purpose of Chinese painting creation. The beauty of artistic conception is an aesthetic requirement and a concentrated reflection of the artist’s feelings, cultivation and understanding of the performance object. Since ancient times, the beauty of artistic conception has been the highest pursuit of painting spirit and the basic feature of Chinese painting. Today, under the global development and influence of the new “general world situation”, the language and aesthetic taste of Chinese painting have been affected, and the artistic conception of painting has been enriched and reflected in the innovation of painting creation. Based on this, this paper will analyze the creation method and aesthetic elements of the artistic conception of Chinese landscape painting as one of the elements of painting creation.

Key words: landscape painting creation artistic conception beauty

“世界是无穷尽的,生命是无穷尽的,艺术的境界也是无穷尽的”^①。山水画是中国特有的艺术形式,有着令人着迷的精神气象,其中山水意境之美就是之一。山水画在历代传承有序并体现不同的意境之美,山水画创作之意境美满足时代审美需求的同时,展现不同作品中蕴含的思想情感与理想抱负,实现山水画创新创作。因此对山水意境美的研究具有一定的现实意义。

一、山水画意境美内涵

绘画创作包含技法与精神两个层面。意境是绘画创作精神层面的范畴。就山水画而言,其从人物画背景中脱离出来成为独立的画科,文人艺术家们对它赋予了艺术的功能,使其成为艺术门类中的一种,便产生了属于其自身特有的意境之美,即审美趣味。“审美趣味能够从感性的现象界过渡到超感性的道德界”^②因为艺术的审美是连接认识与伦理的,它是人之所以是人不是动物的本质区别,是人类不可或缺的品质。山水画作为艺术门类中的一种,意境之美便是其审美趣味体现之一。“山水画中的意境说,可视《林泉高致》为其发端”^③,也是将“意”与“境”相结合阐释的。明代第一次产生“意境”一词。从“意”与“境”剖析意境美能更加全面的阐释其内涵。薛永年先生说:“综而观之,中国画家的意境论,主张‘以意为主’,强调‘表现’,但又要求寓‘表现’于描述中,使‘营造境生’,令‘山性即我性,山情即我情’,通过‘摄情’和‘写貌物情’,达到‘摅发人思’,凭借有限的视觉感性形象,在虚实结合中,诱发联想和想象,使览者在感情化的‘不尽之境’中,受到感染,领会其‘景外意’以至‘意外妙’,潜移默化地发挥其审美作用。”薛老一段话释然了意境之内涵以及意境发生的过程和作用。中国画创作追求之一是围绕意境表达展开的。画家对自然规律、人性本身和艺术创作有深刻理解以及超然的人生态度,才能创作出意境美且耐人寻味的作品,给读者以美的意境体验。

二、山水画意境表达特点

中国绘画古今之变化在笔墨、构图与情状之上。作为承载意境的笔墨与构图在古今发生了巨大的变化,作为反应意境的情状也因时代的因素变化居多,那么山水画意境之变也在必然。

(一) 传统山水画意境表达特点

传统山水画以传统的笔墨技法和构图方式传达中国古典绘画精神。与古代社会状态相融合。传统山水画并非只是通过对物象的刻画表达意境,更多是根据创作者的内心修养作用于物象产生意念,传递内在思想感情。这就是说,古代从事绘画创作者大多是文化修养高,读书多,书法功底扎实的一类人。他们能以丰富的情感,处云端俯视人生百态、或身居职位却不能实现自身及家国理想的,有着深后笔墨文化素养,可以为绘画汲取营养。这些绘画之外的功夫是古人非刻意拥有而服务于绘画的。所以古人对意境美的表达是自然的顺理成章的,表现的是中国古典哲学精神内涵。传统绘画笔墨和构图也因是古人的理念和古人对事物的看法与想法而是传统的表现方式。所以传统山水画意境美是一种静穆的、深远的、沉静式的特点。所谓“‘光景常新’,是一切伟大作品的烙印。‘温故而知新’,却是艺术创造与艺术批评应有的态度”^④,所以对传统山水画意境分析与学习对山水画创新十分重要。

(二) 当代山水画意境表达特点

时代的改变引起时代精神的变化,人们对于美的方式、美的内涵、美的要求、自然观的改变都是影响当代审美的因素。当代山水画在传承传统山水画精华的基础上得到了进一步发展与创新。它除了具备传统山水画意境特点,在表达形态上更加讲究。表现在笔墨与造型的刻意追求。不但要做到笔墨的简洁、大方,还要有新颖的构图方式,打破时间与空间,超越多维度。物象特征十分明显,造型夸张变化,不突出完整性仅强调特征,这与创作者内心情感矛盾以及矛盾搁浅的社会现状相适应。当代人内心情感的矛盾是小我的,与古代人大我的情感不同。所以当代中国山水画意境是灵活的、跳跃的、鲜明式的特点。

三、山水画意境创造的相关要素

(一) 形象符号

特定的形象符合给人特定的意像。中国山水画中常见的符号组合因素有很多,凡是自然界的物体都可作为其形象符号。比如林木、河水、花草、白云等,都可以作为符号进行创新。符号所形成的特定语言是山水画意境的独特表达方式,透露着山水意境各种审美因素。有唐朝山水大家李思训细笔写秀美山川,到宋朝李成、范宽法

度森严的磅礴湖山,再至明清派别林立风格多样的各家山水,形成了符号的集合,意境的族谱。

笔墨语言是意境的第二符号。艺术家笔下山水画各具特色,绘画风格千人不同面。不同笔墨造就山水意境美的丰富情状。每一位绘画创造者有自己独特的面貌形成自己独特的形象与笔墨符号。

(二) 自然观念

“天人合一”的自然观念是山水画意境创造的灵魂要素。可以说山水意境之美是对自然观的反应。人类自然观念的成熟为山水意境的创造提供充足的背景。自然观是人与自然的关系体现,是人类经过长期生产实践的情感总结。意境美是山水画情感表达的结果。创作者、自然、山水意境三者关系密不可分。可以说自然观念是山水意境形成的直接因素。“意境的创构,是使客观景物作我主观情思的象征……不是一个固定物象轮廓能够如量表出,只有大自然的全幅生动的山川草木,云烟明晦,才足以表象我们胸襟里蓬勃无尽的灵感气韵。”^⑤自然观念是人心与自然物象的融合,对于山水意境的创造有着至关重要的地位。

四、山水画意境美之体现

(一) 有无相生

有无相生的审美意境在中国山水画里体现的最为明显。形象符号与笔墨的再现与组合以达到“境生象外”的目的。境生象外是绘画意境产生的途径,正是因为画面氛围的衬托使本来没有的情和境生发,引发想象力、增强感染力。有无相生是山水画“境”产生最重要体现。有无运化生万象。“有无”包含了虚与实,“中国古代诗、画的意象结构中,虚空、空白有很重要的地位。没有虚空,中国诗歌、绘画的意境就不能产生。”^⑥“有无”不仅是绘画已经产生的根本,更是意境生发的根本。

(二) 形神兼具

中国画的创作十分讲究画理画法。画法突出画理,追求形神具备。对形的把握要求技法的高超。对神的传递是从画法进阶到画理的层面,所谓“技近乎道”。意境美的创造是对绘画作品由形到神的关照。自古绘画理论对形神的提倡在山水画中狭义的指代就是山水意境之美。“意境”包括意像、意蕴、气息等,境是一定的时空。在一定的时空表现物象的意蕴气息,即是形神的表现。所以“形神兼备”是中国山水画意境美的具体表现之一。山水画创作对象不仅是山水景色,更重要的是创作者内心思想、精神境界的表达,所以要做到形神兼具,才能体现其意境之美。

(三) 神超理得

山水画中的任何物象都有其独特意蕴,组合而成衣服完整的充满意境的绘画作品。反映创作者们的内心情感,体现人的价值。是一种抒发的方式。这是绘画的功能。绘画创作是一种表达自身情怀的有效方式,陶冶情操、磨练意志、释放内心。当沉入山水创作时犹如全身心进入按照自己理想所营造的山林之境里,自娱、自慰,当作品完成时也是心情表达与释放之时。完成的山水作品因为意境美的创造以愉悦自己和他入。

五、创造山水画意境美的途径

(一) 培养个性化生活观念

艺术来源于生活,生活观念对于审美方式的养成和想象力的培养有着很大的影响。拥有个性化的生活观念能够在很大程度上激发创作者的领悟能力与开创能力,反之枯燥无味的生活不但无益于艺术创作,还会使创作者本人的世界黯然失色。丰富的生活经验给创作者带来更多敏感的体验以及对于艺术的灵感与感悟。再者,丰富的生活经历有助于对生活的理解与感悟。个性化的生活方式培养个性化的思维角度,这就是艺术家不同与常人的所在,他们总能看到常人看不到美,体会到常人体会不到的丰富情感。因此艺术家需要扎根于生活,观察生活,体验生活,思考生活。生活观念影响下的生活情趣及生活方式会在潜移默化中影响一个人的思维,艺术家作品风格中能够真实反映出他们的个人品位与生活格调。对生活世界的理解愈发深刻,渐渐形成具有鲜明个人特色的生活观念,都将转变为艺术创作中所需要的创造力、丰富的素材以及精湛的技艺。中国画山水意境美的创造亦是如此,创作者要始终保持旺盛的生命力,和创作激情。培养诗意、感性的思想人格。

(二) 培养审美特质

审美特质的养成同样需要经历长时间积累。审美是画家对事

物的看法,既不能盲目追随大众,也不能过分追求另类的个性化。它需要有理论的支撑,审美主要依托于感知能力与接受能力,对于事物美与丑的判断与转换。所以艺术家需要对审美判断力的提升并予以重视,审美判断不仅影响画家的思想情感,也是绘画创作的具体方法。优秀的艺术作品之所以显得与众不同、出类拔萃,是因为作品中展现出来的是艺术家基于生活感悟形成的独特品位与审美情趣,而审美能力由精神世界主导,一个人的精神世界则是日常生活见闻带来的感受所构成,归根结底,无论是高尚的艺术,还是低俗的艺术,都是由艺术家的审美趣味决定的。审美情趣的培养与提升可以从多方面的,比如培养审美习惯,充实理论学习,走进自然山水,培养广泛的兴趣,在活动中培养生活情趣,提升审美意识。宗白华强调意境的创造与人格涵养紧密相关。其实不仅仅是宗白华,历代画家、理论家都持同样观点,那么人格的涵养也属于审美特质的一个方面。其次,要立足中国文化。时常参与审美活动有丰富得审美直接经验。

(三) 追求个性化题材表现

祖国山川壮丽,南北风貌不一。不同时节气候不同自然风光景貌不同。山水画创作可选择的题材素材丰富多样,不仅名山大川可以作为选题,散落全国各地的古村落,自然风光皆可入山水画面。所谓情景交融才能形神具备,作品题材的选择对于意境的表达有着不可忽视的影响,正确的选择能够恰当的反映创作者的思想感悟,将其内心情怀一熟练的笔墨充分展现出来。题材反应的是心境与表达视角,反映的是不同的情绪与态度,代表了不同创作者对于生活的理解与感悟,体现不一样的审美观与山水意境。对于题材的选择从某种程度上来看,也是创作者对于生活态度与生活情操的综合反映。文人墨客借助笔墨工具将不同时代、地区自然面貌以山水画形式进行创作,展现不同的山水意境,赋予作品入本思想与情感,影射哲学气息。

(四) 创新笔墨关系

笔墨技法是基础。对于作品意境创造起着决定性作用。笔墨语言能够调整画面和谐程度以及带给观者的美学感受。优秀的艺术家能够实现笔墨与自身灵魂的交融,用笔尖触动体现内心所感,完美表达画面意境。

笔墨关系存在诸多对立统一的关系。对立统一关系的营造与表达融合在物象造型中。虚实结合、疏密结合、开合相间、浓淡相宜、黑白对比等能增添画面意蕴,使画面耐人品味。这正是意境营造的重要技法。是实现水墨交融、情景交融的过程提高笔墨素养,才能够创造出意境饱满的作品。

结语

意境在中国山水画中是一种基本表达,更是创作中不可忽视的重要部分。如今随着全球化的不断发展,我国优秀传统文化也渐渐走出国门,走向世界,作为社会的接班人、文化的传人,有必要在明确其重要性的基础上,通过不懈努力进一步推动其传承与发扬的脚步。

注释:

- ① 宗白华.《意境》.第181页
- ② 凌继尧.《西方美学史》.第282页
- ③ 周积寅.《中国历代画论》.第606页
- ④ 宗白华.《艺境》.第181页
- ⑤ 宗白华.《美学散步》.第73页
- ⑥ 叶朗.《中国美学史大纲》.第29页

参考文献:

- [1] 宋杰.对中国画山水意境美的探析[J].艺术品鉴.2017
- [2] 肖萍文.对中国画山水意境美的探析[J].艺术科技.2017
- [3] 何雪波.对中国画山水意境美的探析[J].现代装饰.2015
- [4] 宗白华.《意境》[M].上海人民出版社.1981
- [5] 凌继尧.《西方美学史》[M].北京大学出版社.2004
- [6] 周积寅.《中国历代画论》[M].江苏美术出版社.2013
- [7] 宗白华.《美学散步》[M].上海人民出版社.2015
- [8] 叶朗.《中国美学史大纲》[M].上海人民出版社.1985

作者简介:

张馨方,性别:女,民族:汉,籍贯:河南,出生年月:1989.07,学历:硕士,在校职位:助教,专业方向:美术。