

中国画的表现与审美探讨

梁 弘

(宿迁梁弘画室, 江苏 宿迁 223600)

摘要: 在绘画艺术表现形式中, 西方绘画注重形, 中国画注重意; 西方绘画注重再现, 中国画注重表现; 西方绘画注重光和色, 中国画注重线条, 这些差异使得中国画自成一派。在中国画中, 画家通过笔墨这种表现形式来充当媒介, 传达着自己的审美观念、审美情趣和艺术追求, 是一种高度自觉的艺术行为。本文对中国画的表现形式与审美技巧展开探究。

关键词: 中国画; 笔墨艺术; 表现形式

可以说, 中国画是世界画坛的一座高塔, 历史气息浓厚, 是中国传统文化的关键要素。随着中国画的不断发展, 以笔墨为主的审美观念越发明显。中国画不仅是我国民族智慧的象征, 还是我国群众对世界的思考与认识的反映, 更是对中国民族精神的塑造。中国画相较于西方绘画, 其观察方式以及视觉效果十分独特。除此之外, 中国画的表现形式也非常具有趣味性, 能全面呈现出作者的内心思想。中国画不是以描述客观事物为主, 而是“借物抒情, 借物言志”, 更能刻画“意境”。基于此, 文章分析了中国画艺术表现形式及审美意趣。

一、中国画的表现形式

(一) 中国画绘画材料

实际上, 笔墨不仅是中国画的基本绘画材料, 还是绘画的艺术语言。笔墨是中国画绘画和风格的主要构成部分, 这是由中国画的特点决定的, 通过历史验证发现, 宣纸是中国画绘画的主要材质, 而墨汁与毛笔则是最好的绘画工具, 在具体绘画中笔墨是互相依存的关系, 但是其二者还存在着互相矛盾。绝大多数的人认为有笔才有墨、用墨才有笔, 其切实体现了笔墨之意, 也凸显了中国画笔墨的应用价值与意义。笔墨是中国画的灵魂, 是画家想要表达内心思想的主要工具, 宋代著名作家曹勋写“画工作江梅, 粉桢良自夸。吾侪晕澹墨, 一枝才数花。”而沈宗骞说过: “笔乃作画之骨干也, 骨具则筋络可联, 骨立则血肉可附。”这些皆验证了笔墨对绘画的重要性。中国画创作是以笔墨为中心, 比较强调笔墨间的技法, 俗话说笔出墨至, 墨至意到, 表达的便是对笔墨的认识。

(二) 中国画笔墨技法

广义的笔墨指的是中国画中运用各种专业技法的总称, 狭义的笔墨指的是我们在绘画中运用笔墨的基本方法。比如, 运笔的速度、用笔的笔法和技法, “笔”通常指勾、皴、擦、点、染等笔法, 如中锋、侧锋、竖笔、卧笔、拖笔等技法; 用墨的方法, 如积、皴、渲、烘、渍等, 以及焦、浓、重、淡、清的墨色变化。就实际情况而言, 用墨方面就是要在易渗透的宣纸上, 掌握水和墨的比例, 以及运笔的节奏, 从而使画面上达到浑然一体的效果。不同的用笔、用墨技法同表现物象的点、线、面巧妙地结合起来, 以此来不断地表现出传统笔墨的趣味。笔墨的趣味一方面受艺术家熟练度的影响, 另一方面也受工具和材料的影响。也就是说, 只有掌握了笔、墨、纸等工具的特点, 才有可能创作出优秀的中国画作品, 才能展现中国画艺术的独特魅力。笔墨作为中国画发展的象征, 是画家掌握绘画技法的一种手段, 是提高画家艺术修养和境界的一种方式, 因此, 画家要想在自己的艺术作品上取得新的突破, 就要以巧妙灵活的方式运用笔墨技法, 不断寻找新的艺术理念和新的艺术表现形式, 更要用心运笔, 从而创造出优秀作品。值得注意的是, 中国画讲究以形写神、气韵生动、借物抒情、

诗中有画, 而笔墨形式是表现中国画审美情趣的重要方式, 有着具体的历史与文化规定性。笔墨技巧要把握“度”, 即“妙在似与不似之间”。在中国画艺术中, 笔墨是主体精神与观念的物化, 是一种独立于绘画作品之外的外在美, 笔墨技法展现了画家的思想情感与人格理想, 与绘画内容有着无法割舍的联系。文人将“天人感应”作为主要体悟方式, 将情感至化的禅境为审美追求, 这种“澄怀味象”的审美特征使中国画笔墨成为精神物化的笔墨, 有着特殊的虚静、简淡、空灵之美。

(三) 留白与结构

留白是中国画审美性、艺术性恰如其分的结合, 通过虚实相称创造笔墨意境, 可谓“无画处皆是妙境”, 尤其有些中国画山高水远的意境需要通过留白的方式予以表现, 画中之白给人一种不可言说的冲击力, 带领人们顺延画家思绪填补空白之处, 使中国画的赏析不局限于固有图像。通过画家的匠心留白使画作不再单调, 主体(观画者)与客体(中国画)有了产生交集的支点, 达到画家与观画者达成共鸣的目的, 这亦是许多名家之作流传至今依旧有一票“粉丝”的主要原因。留白具有趣味性、主题性、创造性、延展性, 其与墨色相互依赖, 若无留白就不能发现笔墨的美妙, 缺少笔墨留白又显得空洞。例如, 《江山图》画着一座高山, 中腰山峦横断其面, 在山峦中间留有白带, 画面虚实结合, 高山低谷形成对比, 加之几处虚飘的屋宇衬托高岭低峦, 左下方大面积虚白中有一叶小舟, 两位隐士坐在上面, 营造静谧安逸的绝美意境。中国画以意定景, 依据画面结构使用疏密、开合、呼应、宾主、虚实等技法, 在此基础之上巧妙处理黑白双色的关系, 黑与白相互融合且相互影响, 例如, 《秋林亭子图》黑白两色平分秋色, 存在相互转换、此消彼长、虚实结合、浑然一体的关系, 在矛盾中体现和谐, 使画面有韵律感, 通过留白达到“静里生奇”的目的。中国画中的留白是巧妙布局的结果, 通过留白给画作自由发展的空间并体现中国画之绝妙。

(四) 题材选取

随着中国画的发展, 其主题和内容也相应地发生了变化。人物画要做到逼真传神, 突出人物的性格, 最大的特点是把人物的性格置于情境中。所以在中国画理论中, 人物画往往被称作“传神”。顾恺之的《洛神赋图》是这一领域的典型代表。山水画强调山水, 强调意境, 强调人与自然的协调。花鸟画以花鸟为题材, 突出自然生机, 表现生机。这三种绘画根据中国画的主题来进行分类, 并以自己的特点来诠释中国画的真正内涵。中国画与其他传统文化如诗文、书法、篆刻等相辅相成, 形成了中国画特有的形式和内涵。中国画一向注重与诗、书、印的结合, 体现了中国画与传统文化的紧密联系。现存的许多中国传统绘画中, 都有题画诗, 把诗词和绘画结合在一起, 呈现出一种别样的韵味。国画中的款书, 主要有时间、地点、画家姓名等方面的内容, 许多画家都是书法家,

而款书则可以用来临摹,将画与书融为一体。

(五) 色彩表现

墨是中国画色彩关系中较为特殊的一种,由于很长时间以来,墨的运用使其产生了“墨”的概念,并形成了中国画特有的色彩取向和审美习性。墨是色彩学中的一种中庸色,也是一种调和色,只要在两个相邻的色块上加上一层墨,就可以使色彩和谐,从而使整个图像和谐一致。此外,用墨来渲染画面的底色,这样就能增加色彩的明度、纯度,达到画面的和谐效果。在中国画的画面里,色彩的明度、色相都与墨的颜色形成了一定的协调,比如色彩鲜艳,则墨的颜色越深,两者之间的联系就越紧密。这就是中国绘画中色墨的和谐,“色不沾墨,墨不沾色”,但是颜色和墨色却协调一致,相互补充。

在中国画中,色彩构成的明度反差在水墨中最为突出,其特点是利用墨色的亮度差别来形成整体的效果。古人云:“墨分五色”。中国古代绘画对墨有“干”“焦”“浓”“湿”“白”之说,解释为墨的颜色有深浅、浓淡、干湿等多种层次。清代《绘事发微》中有一句话:“使黑不分,是无阴阳明暗;干湿不备,是无苍翠秀润;浓淡不辨,是无凹凸远近也”;从这一点可以看出,在中国画中,色彩的改变和明度的对比是非常重要的。而且,在中国画中,明度的反差与西方绘画色彩经过调整之后再使用不同,中国画墨色是随机的、自然而然地形成。明度色彩在中国画中有低明度、中度和高明度三大类。低亮度的墨具有焦、浓、深的特点,这种对比可以使画面显得厚重、苍凉、厚重。谢时臣的《华山仙掌图》,以中山石的开阔法和披麻皴,以重墨点簇,形成了鲜明的反差。黄宾虹《宿雨初收图》的作品,其构图的暗淡,主要是由于他的点、染、皴、擦而形成的。中明度的墨色具有湿、重、干的特点,这种明度的反差可以使画面显得含蓄、柔和、暮色。高明度的水墨具有浅、清、淡的特点。明度的反差可以让画面变得明快、响亮、优雅、活泼。

二、中国画的审美意趣

(一) 意境之美

中国画讲究的是“诗中有画,画里有诗”。物象的特点与作者情感的恰当表达使得中国画具有诗的意境,而情景交融的意象则是一种诗意的必要组成。“意中有意,味外有味”才是诗意。单纯追求形象,追求写实都会让人觉得枯燥。比如,邓维新先生的绘画,具有诗情的意境,显示了他品格的高尚和学识的渊博。他高瞻远瞩,以诗情和笔墨,开创了花鸟画新境界。又如颜泉的《群鹭图》,只见四只白鹭在清澈的湖面上盘旋,引颈长鸣,一只仰着头,一只伸长了脖子,看起来很是冰冷,姿态略显夸张,以示“警觉”。画家用笔很是流畅,很有节奏,富于技巧,笔锋稳准,随着用笔的转动,墨色就从深浅变成了暗淡,将水墨的柔韧展现得淋漓尽致;而在近处,芦苇丛生,芦叶倾倒一片,我们能听见风吹过芦苇的声音,眼前一片空旷。整幅画面宁静、祥和;白鹭的“警觉”更增添了画面的鲜活和趣味。或许,这就是所谓的意境,让人心旷神怡!中国画的精妙在于“意”,一副有意境的画,常常是把画家的意念以笔墨为媒介,诉诸物象,达到“画外有画”“无中生有”,留给观赏者充足的想象空间,让观众结合自己的人生经历来寻找“画外之趣”。绘画的意境,在于内敛,而创作,意在笔先。

(二) 自然之美

人类的生存与发展都要仰仗自然,山水、鱼鸟、花虫都是人类赖以生存的资源,大自然在物质和精神上都滋养着全人类。画家在自然界中生活,首先要把自然的景物表现出来,如花、草、木、

禽、鸟、虫、石、树等,用艺术手法来表现,从而激发人产生意境美的客观感受。山水花虫之美是大自然的造化,是一种自然之美,深入其中可以体会到一种深邃、朦胧、清新、静谧的神秘和野趣。中国画里的桃花,五瓣为一朵花,花心带着一丝淡淡的青色,用笔尖呈现花瓣的尖端,这样,花瓣的颜色就会由深变浅,到花瓣的尖端变成浅浅的,让它看上去更加的柔美,线条流畅,就像是春日的桃花,又像是刚从春暖花开的桃园里摘下来的单瓣、复瓣……栩栩如生,充满了大自然的清香,泥土的味道,让人想起了“桃子的每一天,都在燃烧。”

(三) 生命的美丽

艺术的生命源于创造,如果没有生命,它就是“无源之水,无本之木”。辛国先生的动物绘画的基本理念就是“不负生活”。他曾经说过:“我爱生活,是生活给予我热情,让我创作的动力与日俱增,是生活赋予我章法,是生活赋予我笔墨,是生活赋予我对艺术的执着。”他的人生阅历丰富,笔下的每一只鹿都有精妙之处,都源于他对鹿的敏锐观察,对鹿的表情和动作的细微捕捉。他遵循“源于生活,高于生活”的创作理念,对生活进行精炼,以达到更高、更理想的艺术境界。从这些艺术品来看,生命之美充斥在各个角落,从苍穹到一望无际的湖水,从蜜蜂、豆娘、蝴蝶,应有尽有,牵牛花,梨花,杏花,牡丹,杜鹃,绣球花,葡萄,石榴,玉米,南瓜,春燕,鸭子,和平鸽,都是画家的主要素材。这些素材表现出的乡土气息、生活气息和生活趣味跃然纸上,使人倍感亲切,唤起人们对生命的爱恋与憧憬,重现一幅幅充满生活美的画卷。

(四) 诗性之美

人们常说山水画注重“气势”,而花鸟画则注重“情趣”,绘画是画家将自己笔下的动物和植物赋予人类的性格,让它们看起来像人一样,仿佛充满了自己的想法和情绪,以此传情,中国画自古就擅长于此道,不同于西方的现实主义绘画,这是中国画的一大特色。画梅花代表着高尚的品格,画松花菊代表着忠贞,画鸳鸯代表着永远不分开,画鹤代表着长寿的祝福,所以,画家在作画的同时,也是在抒发自己的情感。

三、结语

早在先秦时代,中国画就已经呈现出了一种独特的审美价值,从古至今,中国画在每一个历史时期中,均具有当朝的经济特征、政治特征,同时具有时代特征,内容也非常丰富,表现形式也多样化、独特性。创作中国画,画家不能限于单个对象,而是要胸怀宇宙,窥见整个历史,在画中表现人生的奥秘,这也就是中国画“只可意会不可言传”的最大的艺术特色。

参考文献:

- [1] 黄莹. 林风眠中国画艺术表现形式民族化之路 [J]. 艺术评鉴, 2022 (06): 44-46.
- [2] 陈苗. 中国画的空间表现形式分析 [J]. 美与时代 (中), 2021 (08): 42-43.
- [3] 杜未. 传统中国画形式语言的美感表现 [J]. 中国民族博览, 2019 (02): 158-159+217.
- [4] 白杨, 刘朝艳. 桂林雁山园的审美特征导入中国画山水写生课程的笔墨表现形式与方法 [J]. 美术教育研究, 2018 (21): 168.
- [5] 范付申. 小议中国画中的留白艺术 [J]. 美术教育研究, 2016 (02): 15.