

现代重彩画在当代设计教学中的应用

周子琴

(武汉工商学院艺术与设计学院)

摘要:我国的现代重彩画可以说是集敦煌壁画以及传统的工笔重彩、中国民间美术的特征与优点于一身的一种当代的具有革新性的艺术形式。我国的现代重彩画是运用我国传统材料技法与西方材料技法相结合的典型范例,同时也是对中国传统绘画与西方绘画、审美的合璧与发展,是融会东方和西方绘画艺术的精华于一体的,是搭建中、外艺术的桥梁;现代重彩画的兴起是我国传统重彩画的振兴,是对色彩的一次重新认识和觉醒,是对元以来的“以墨代色”的一次反传统!

关键词:重彩画;设计教学;演变;创造性;实践应用

现代重彩画在当代的崛起是我国艺术走向多元化的一个标志,是我国现代艺术蓬勃发展的一个全新的开端,现代重彩画的复苏预示着我国的艺术迈向了一个新的时代!它不仅“使我国传统重彩画显示出新的活力,而且还使被我们称之为‘中国画’的领域呈现出争奇斗艳的局面。中国民族绘画传统博大多姿,文人水墨是其中的一个重要的、但不是唯一的派系。唯水墨独尊的观念和实践显然是值得检讨和反思的。在重彩的领域里发掘,探索和创新,无疑会使‘中国画’的创造更显丰富多彩。”①我们新一代的艺术家要站在全球的高度上将传统与现代结合,立足当代使重彩画能够成为更具民族特色的艺术。只有如此,才能使中国画屹立于世界艺术之林,重拾我往昔泱泱大国的风采!“让重彩画这棵在中国古老的土地上的奇葩,向一切选择、接受这种艺术精神样式的个性生命开放,为坚强的而旺盛的创作个性提供更大的活跃空间。”②我国几千年文明所传承下来的一些传统艺术技法的精华是我们当代人学习的宝贵财富,我们应该用自己的感受来消化和理解它们,这些传统艺术是我们现在从事艺术创作和表现的一个宽大的平台,我们要合理的对其加以运用,从中吸收对我们当下有利的因素,而放弃一些与我们现今的时代不相容的部分,千万不能使前人留给我们的这些心血成为了阻碍自己前进的牵绊,更不能单纯、概念化的把它们理解成为了先贤们定下的“规矩”了。但凡可以载入史册的艺术都是与时代相符的。我国的现代重彩画便是在继承了传统精华的基础上同时给它注入了新鲜的血液以及符合现时代的元素。

在当代我们应该勇于抛弃一些固有的陈旧观念,屏除掉所谓的国界的限制,每每回顾历史,我国的绘画艺术本就是在与异域文化不断磨合、冲突中才形成的,既具有本民族的独特性,又能够不断的给自己注入新鲜的元素,在这样一种兼并、交融中成熟、完善起来的。几千年前的我们祖先尚且如此,而在科技迅猛发展的多元化的今天,难道我们还要固守着自认为的传统以及许多人奉为真理的圣训不放吗?所以立足于今天的我们不能只是徘徊在“是不是中国画”的这个问题的困扰中,在元以前,我国的主流绘画便是赋有鲜艳色彩的重彩画,特别是唐、宋两朝更是工笔重彩画发展到了极至的时代。而现在普遍在人们概念中被称为中国画的水墨画是逐渐在元以后而成为绘画主流的。如果我们站在唐、宋时期来看待何

谓中国画,那么我们今日奉为中国画表率的水墨画岂非难登大雅之堂!所以无论是水墨还是重彩都是我国传统绘画的组成部分,谁也不能够替代谁。因此,我们应发挥我们民族包容、博大的优点,多借鉴吸收外来的新的方式、观念,这样对于我们今日中国绘画的发展是十分有意的。

现代重彩画是近年来我国在重彩画这个画种经历了几千年的沉寂之后重新提出的绘画表现方式,它是我国传统绘画在新时代的表达于继承。它融合了中国民族传统的采用岩彩绘制的壁画(如敦煌、永乐宫壁画等)的根基,又有跨越国界范畴兼纳吸收现代西方绘画在色彩、肌理、造型等方面的造型因素,同时又具有东亚艺术的共性(如中国、日本、印度和韩国等国的岩彩画),“伴随着信息社会国际一体化的进程,多元文化的交流,这种具有很大兼容性的民族绘画形式,是一种新的超越传统美术分类的边沿表现形态,将会有越来越广阔的发展空间。”③我国的现代重彩画可以说是传统的工笔重彩在现代文明以及审美观念下融合继承与创新于一体的一个新兴的画种。最初是在70年代初出现的,一直发展到了今天,已经有了三十多年的积累了。它是站在以敦煌壁画为起点的我国重彩绘画精华的基础上的,极尽矿物颜料色彩特有的表现力,充分发挥自身的画材优势,表现出其独有的冲击力;它吸收了传统与现代的精华,充分利用了现代科技技术下新的材质以及纯天然的矿物色所长,大胆将国外的抽象因素、及新的构成方式与富有装饰效果的所有特质融入在一起,创造出一种新颖的夸张造型、绚丽色彩以及各种厚重的肌理效果相交而组合出的一个全新的强烈视觉冲击,在最大限度的丰富了绘画的一些原始特性的基础上,大大增加了我国原有画种的凝聚力。中国现代重彩画的复兴给原有的中国画领域内产生了一股强有力的冲击,以一种全新的形式震惊了整个西方世界,在全球范围内掀起了一阵中国画独有的新风尚,充分突显了这股融合了传统与现代的新兴画种的极大潜力。在信息高度发达的今天,我国的现代重彩画涵盖了从古至今、由东至西的优势,并且运用自身独有的装饰意味和民族审美情感以及绚烂夺目艳丽的色调,为当代中国绘画开辟了一个全新的定义、新的范畴。在当代中国画范畴内汇聚了一股以结合一切当代有利因素开创国画新领域的潮流,并由此而产生出了一批极具民族钻研精神的、具有代表性的中

国现代重彩画大师及许多的知名艺术家,例如:林风眠、黄永玉、周韶华、石虎、丁绍光、蒋铁峰、胡永凯、胡明哲、张导曦、钟儒乾、戴少龙等。

如上几个章节探讨过的我国的现代重彩画是对敦煌壁画及传统工笔重彩、中国民间美术的一种大胆、全新的传承与创造。所以现在我们提出现代重彩画这个概念、要研究它,就应该将中国现代重彩画和对敦煌壁画及传统工笔重彩的研究联系起来,而不能是孤立的割裂他们之间的关联,如果简单、孤立的研究敦煌壁画及传统工笔重彩,只会使我们沉浸在重复古人的思维模式中,反复的研究重复旧有的办法与技法。当然在此之前我们一定要明确我们应该从敦煌壁画及传统工笔重彩中继承哪些东西,怎么样与立足于当代的中国现代重彩画想结合,又该怎么样与自己的艺术创作契合,又将如何才能创作出极富个人风格的成果。我们研究一些要合理的运用既有的财富,对传统精华的继承与挖掘应该有极强的针对性和主动性。中国现代重彩画正是复原并拓展了敦煌壁画及传统工笔重彩、民间美术的特有色彩表现力的很好的体现,反之,敦煌壁画和传统工笔重彩的独特色彩感染力也在中国现代重彩画中得到了充分展示。现代重彩画的创新可以分为三个方面:一是在深厚的民族文化传统的基础上,对已有的文化内涵进行更进一步的钻研与探索,并在此基础上加以新的创造,充分发挥我国传统文化深厚底蕴的优势来提高本民族的美学内涵,增强艺术创作形式语言上所能达到的高度;二是理智的借鉴与吸收西方艺术的精华,与我国固有的传统文化精华相结合,不断的丰富我国当代艺术的深度,提高美学标准,不断更新新的美学形式语言;三是要更加深刻的融入到现实生活中去体会、感受,要敢于抛弃传统的束缚,大胆面向一些当代性题材。所以说现代重彩画应该要敢于立足当代,在继承优秀传统精华的基础上不断的追求更大的空间,积极寻求新的领域。中国画是我国独具特色的艺术门类,在传承与创造的冲突中,我国绘画的创新、发展,我们要充分利用我们祖先所留下的巨大的财富,立足于此之上,充分显现本民族优越性,将长处和特色完全释放的同时,合理参考国外特别是西方国家他们的艺术风貌。既不能固守传统,又不能完全模仿西画,而是需要以我们本民族文化为基点,完善和充实中国画的表现力,创造出具有当代性的中国画来。要做到这些我们首先要做到的就是更新观念。我们要在创作观念创新的同时来带动技法与材料的创新。就拿我国史上所流传下来的传统风格的工笔重彩画来说,如果只是单纯的从画材和技法上做改动是不会有本质上的变化的。因此,如果我们要从根本上获得成效的话,首先就是要进行创作思维的更新,只有观念转变了,我们才能够做出新的东西,才能够有所突破。放眼整个历史,但凡优秀的作品必然都是与时俱进的、都是当时最真实、生动的表现。所以必需有新的时代审美观念,才会出现新风貌的现代重彩画。我认为好的作品首先应该包含有四个方面:(1)好的创作意图;(2)巧妙的构图;(3)独到的技法;与前三点相契合的(4)恰当的材料。这四个方面是有顺序的,

也就是说“好的创作意图”是在最先的,是一切的基础,接下来依次类推。这四点又一定要是能够有机地相结合的,但不能将四者的关系颠倒。但是往往在创作作品本身的过程当中,有时会不自觉的过分夸大了“独到的技法”与“恰当的材料”的重要性,这点在重彩画中体现的犹为普遍,因为重彩画的创作过程相对较长,因为它还含有制作的成分在内,这样就更容易会夸大了这两个方面。所以,我们应该随时提醒自己“好的创作意图”是目的,而“独到的技法与恰当的材料”只是手段。“目的”与“手段”的关系是不能颠倒的。

当我们再次回顾传统时,我们不难发现中国画的历史上不是只有水墨一家的,并非一直都是黑白色充斥着我国古代绘画史的。其实重彩画是先于水墨画之前出现的。只是由于当时所处的历史背景及社会现实,对水墨画极大的提倡促使了文人水墨的蓬勃发展,因此而使得重彩画长久以来一直受到冷遇,甚至被贬低为是“艳俗”、“匠气之作”而不知不觉之间就处于了和水墨画相对立的位置。七十年代以来,随着我们现代的生活环境的转变,我们的社会现状发生了极大的变化,我们现下的对于文化的理想以及追求还包括对于艺术的理解也产生了相当大的转变。单从中国画这块来论述,我国传统水墨画独霸国画画坛的现象已经不再存在了,而现代重彩画的复苏,我们则可以将其定义为中国画由古典形态向现代形态转变的方法之一。这种新的现象的产生绝对不是对我国水墨画的否定,也更不会是另一种形式下的古典重彩画的重复,而是站在一个全新的视角来重新判断和归纳这种现象,它是一次以全新的世界观和人生观来立足于当代对本土艺术的一次全方位的感悟。在这个过程中,如何吸收运用传统绘画乃至西方绘画中其他的表现形式却又不丢失中国画在水墨精神中昭显的民族、文化的、人生的意义,应当是进行重彩画实践的中国画家必须面对的一个问题。

参考文献:

- [1]《敦煌艺术美学——以壁画为中心》[M] 易国存 著.上海人民出版社 2005-1-1
- [2]《综合绘画材料与媒介》[M] 陈心懋 著.上海书画出版社 2005-1
- [3]《中国石窟—敦煌莫高窟》[M] (1---5) 敦煌文物研究所编.文物出版社 1999-7-1
- [4]《突破传统,走向多样》[M] 沈雪峰 2004-6
- [5]《重彩画风》[M] 蒋采苹 主编.河南美术出版社:2001.01
- [6]《厦门大学图书馆教学参考书课程资料》[J] 艺术教育学院美术系 张小鹭
- [7]对中国当代绘画的时代性与民族性的思考《兰州铁道学院学报》[J]2003年02期.郭殿声
- [8]现代中国画的繁荣、危机及前景《达县师范高等专科学校学报》[J]2004年06期.梁民颖