

探究中国画的表现形式与审美特点

刘春意

重庆师范大学 400000

摘要: 中国画也被称之为国画,属于中国传统文化的一种,主要是采用毛笔、墨以及中国特有的颜料,在特制的宣纸上绘制的艺术作品。中国画不仅在我国的艺术领域内有着无法替代的地位,而且在世界艺术领域内也有着独一无二的特征。中国画及其特有的魅力和价值,影响了一代又一代的人。在民族发展过程中,中国画也得以传承和发展,在不断发展的过程中,中国画历经了千锤百炼,形成了独特的表现形式和独一无二的审美特征,这使得中国画独具魅力。为了有效促进中国画的传承和发展,为了有效增强中华民族优秀文化的影响力,越来越多的艺术家进行了探究,希望把握中国画的内涵和精髓,将其与时代特点进行有效结合,丰富其内涵及表现形式。在此背景下,文章从两个方面出发,对中国画展开了积极探究,分析中国画的魅力和价值,希望能够促进中国画的长远发展。

关键词: 中国画;表现形式;审美特点

在中华民族的发展历史中,从古至今每个时代都有其具有代表性的艺术形式,中国画就是我国传统文化的代表,以其独特的风格与魅力吸引了众多艺术家的目光,在不断的传承与发展中得以流传至今。中国画见证了我国历史中各个朝代的发展与消亡,其中所包含的文化底蕴以及人文情怀非常丰富。中国画中蕴含着非常丰富的文化内涵,既寄托着创作者的情感,同时也给予了物象生命活力,将人与自然和谐共处的思想充分地展示出来。中国画体现了东方艺术审美理念,可以说是非常具有东方韵味的绘画体系,随着时代的发展,中国画汇集了多个艺术体系,例如文化素养、思维方式、美学思想,等等,向世人充分展示了中华民族数千年来与自然共处的和谐画面,其特有的表现形式与审美特点吸引了众多海内外欣赏者的目光,成为中国形象的代名词。基于此,本文重点针对中国画的表现形式与审美特点进行分析,希望能够使这一具有中华民族特色的文化瑰宝得到更多人的了解,进而继续传承下去。

一、中国画概述

中国画,又被简称为国画。中国画可以说是中华民族的传统绘画形式,它利用毛笔、水、墨、彩等,在纸上或者绢布上作画。对于传统的中国画来讲,其所运用的作画工具主要是国画颜料、毛笔、墨和宣纸;对于传统中国画的作画题材来讲,其以花鸟画、人物画和山水画为主。中国画有着几千年的历史,体现了历代人民的社会发展和精神价值。在中国古代,文人墨客又称国画为丹青,中国画的分界线在民国,许多学者将民国以前的国画称为古画。中国画有着自己独特的表达形式和绘画形式,也有着自己独特的民族底蕴和精神支撑,经过不断的发展,历久弥新,立足于世界艺术领域,并在其中占据着重要地位,深受世界各国人的欢迎和支持。

二、中国画的表现形式

(一) 作画材料、工具的运用

笔:在中国画的表现形式方面,作画的材料以及使用的工具是必需品,并且也非常讲究,而这里所提到的笔主分为三种毫笔类型,分别是硬、软、兼,其中硬毫笔在中国画的绘画中多用于对人物形象的塑造,而软毫笔则用于氛围的渲染与上色。一幅成功的中国画对于用笔的技巧与方法非常重视,采用不同的笔绘画出来的线条,表达的意境是不一样的:硬毫笔用于勾勒大体的框架,待框架完成以后,则使用软毫笔将画面进行基础性的上色,其最大的优点就在于非常柔软,可以使整个画面的着色更加均匀,不会留下上色时的连接痕迹。软硬毫笔的使用充分体现了中国画刚与柔的融合,使画

面的线条轻与重更加突出,节奏感较强。

墨:在中国画的创作中,除了笔以外还有墨,这里所提到的墨主要是指绘画的时候使用的墨法与墨色。在中国画中墨是非常具有代表性的色彩,创作者多采用积或是泼等方法在整个画纸上以墨汁体现深与浅的变化,进而将作品中所要表达的情感充分地体现出来,进而收获创作者想要达到的绘画效果。中国画与西洋画存在较大的差异性,在用墨方面不会追求色彩的鲜明,更多展示的是墨彩,以墨彩将物、景等绘画对象的层次感突显,通过掌握墨的浓、淡、深、浅、多、少等,将不同效果进行渲染。例如在中国画中涉及的花草画,多以点画法为主,而草叶枝则以勾画为主,山石、树木画等浓墨使用较多。

纸:中国画创作时的纸张是特定的,创作者只有选择了较好的画纸才能将自己的想法通过绘画体现出来,以画纸将情感表达。而绘画时纸张的不同表达效果也就不一样,画风风格也就不同。中国画纸多用宣纸,古代时有些创作者也会用到画布、绢帛,例如最具代表性的山水画,既能用宣纸,又能用皮纸。其中宣纸以生宣、熟宣为主,写意画的创作多使用生宣,主要是因为宣纸具备了较好的吸水性、渗透性,创作者能够尽情发挥;山水画则多使用熟宣,主要是由于此纸张渗透性较低,创作者描绘时可以更加细致、重复性地进行渲染。

砚:在创作中国画时,虽然砚的使用不会对其带来较大的影响,但是对于研磨的要求是非常高的,作品是否能够完美地呈现,砚与墨能否有效结合是关键环节。在借助砚台进行研磨过程中墨的选择要恰当,才能将中国画创作中所蕴含的传统文化特色充分地体现出来。

(二) 题材表现

中国画所涉及的题材非常丰富,而且种类繁多,并且不同的题材所表达的主题也是不一样的,这正是中国画所特有的魅力。在中国画创作过程中以人物、山水、花鸟鱼虫为主,而每幅作品的背景都是创作者内心感受的体现,借助画面向观赏者展示情感、心情与意境。中国画中既体现了诗词的优美,同时又展示了画语,而在创作时题材的选取就成为关键,可以借助画来将意境描绘出来,又能够达到传情达意的效果,使欣赏者能够感受到创作者的情感。人物画作为中国画创作的代表形式,其侧重点在于传神,将人物形象塑造得惟妙惟肖,突出人物特点;山水画则将重点放在景色描绘方面,将风景的优美充分展示,突出人与自然的合一;花鸟鱼虫则通过动物的描绘体现出自然界的生机盎然,不同的题材展示了不同的中国画形式。

(三) 构图角度

将中国画和西方画对比可以发现,两者的构图形式有着本质的区别。受西方传统历史文化背景和绘画传承的背景影响,西方的画家在绘画时通常从焦点透视出发来进行构图。西方的焦点构图法能有效吸引观看者的视线,抓住观看者的眼球,使得观看者产生强烈的视觉冲击。而中国画在构图活动中一般采取的是散点构图法,中国画的散点构图法有着独特的表现力和优势。一方面,中国画的散点构图能拓宽绘画的表达视野,使得绘画更加自由和灵活,使画面更加和谐完整。例如,观察中国古代的丹青画会发现,其中存在许多全景式的山水画。在一幅画中,既可以看到飞流瀑布,也可以看到崇山峻岭,甚至还可以看到小桥人家和屋宇庭院等。画面中的要素比较全,同时具备严谨的逻辑性,所以呈现出全而不乱的特征。另一方面,中国画的散点构图法能打破时空的局限性,以静态形式表达动态画面。例如,观察《清明上河图》这一名画可以发现,画者将不同时空、不同地点的事物都放在了画面中,呈现出了热闹繁华的动态景象。

(四) 体现传统文化艺术

中国历史源远流长,文化底蕴丰富且深厚,换个角度而言,可以说中国画是传统文化的一部分。从古至今,中国文化所表达的都是含蓄的情感,所以传统文化中也可以捕捉到中国画的影子,通过文化对中国画的创作进行更加深层次的了解。我国传统文化非常丰富,其中不仅仅包含着诗词歌赋、书法,而且还涵盖了雕刻等其他艺术形式,其中中国画与绘画、诗歌、书法的结合是非常常见的艺术形式,在古代很多艺术家会将诗歌以绘画的形式展示出来,其中最具有代表性的就是《无言独上西楼》,借用了李煜的诗词意境。中国画与书法的结合,二者可谓形影不离,若创作者书法基础较差,其所创作的中国画作品难以将内涵体现出来。所以说中国画属于传统的文化艺术形式,展示的同样也是文化内涵,这也是其独特之处。

三、中国画的审美特点

对于绘画这一艺术形式来讲,其本质是对于美学的追求。笔者在文中通过中国画与西方画的对比,来凸显中国画独特的审美特征。西方绘画和中国画的本质是一样的,都是对美的追求和享受,但两者历史背景不同尤其文化土壤存在差别,所以形成了不同的审美价值和审美特征。

(一) 以形写神的含蓄美

西方绘画更加关注事物外在的形、关注真实且厚重的画面感,希望能够以色彩的运用来对人的视觉产生强烈的冲击。通过与西方绘画的仔细对比,可以发现中国绘画更加关注事物的神韵、关注画面与所传达精神的和谐感和一体性,且希望通过水墨线条的挥洒运用来对人的精神产生冲击和影响。也就是说,中国的画家在画某一具体事物的形象时,一般都是通过这一事物的外在形象来表达事物所蕴含的精神气质,而这一表达形式,也形成了中国画独特的含蓄美。

(二) 融情于景的意境美

西方绘画受历史、发展土壤影响,更加关注绘画的写实感。与西方绘画有着本质的区别,中国画更加关注审美的意境美。中国画家在绘画过程中非常注重情与景的交融,将自己的心情、感情融入景色中。在观看过程中,观看者体会到画中朦胧飘渺的抽象意境美,能和画家产生情感的共鸣,从而体会画家的心情和感悟。这便是中国画的意境美。中国画更加关注在意境上和情感上的表达,观察中国画可以发现,许多中国画都是意境无穷的。中国画对于意境的高尚追求,某种层面上可以说是情感 and 精神的延伸。所以,画家在创作过程中要学会融入感情,通过笔墨的动静、虚实、形神、有无、光影等的结合,构建起心境情感与客观存在的绘画对象

之间的连接桥梁,促进两者深度融合,在笔随心动的同时,赋予绘画灵魂。

(三) 深邃悠远的气韵美

深邃幽远的气韵美是中国画的另一审美特征。“气韵”这一名词可以分开解释,“气”是指画家在绘画过程中,画面上所蕴含的元气,这是一种十分抽象的表达,更多的是画家自身情感的寄托。也可以说,“气”是自然之气和画家灵气结合所碰撞出来的、具有强大生命力和独特艺术气息的产物。“韵”是指画家在绘画过程中,通过绘画客体外在形象的创作,来营造美感和意境。例如,可以从中国画中的草木,感受生命的坚韧,感受人生的成长,感受历史的发展;可以从文同先生的《墨竹图》中感受竹子的气韵和节气,感受人类对刚直不阿和高雅纯洁气韵的追求。可以说,中国画借助独特的气韵美,将画意提升到了另一个高度。绘画活动不仅是笔墨线条的挥洒创作,更重要的是,绘画者要秉持和画意表达相一致的精神、态度、气韵。例如画竹时要做到“成竹在胸”,只有这般,画家才能挥洒自如,下笔如有神,真正传递出画面所要表达的境界、含义和气韵美。这样观看者才能够受到画面意境和气韵美,产生情感共鸣,展开人生哲学的积极思考。

(四) 体现生命力的音韵美

中国画的绘制过程是一个富有创造性和创新性的绘画活动。画家只有具备高度的创造力、奇妙的想象力、创新创造精神,才能够表达现实世界中客观事物和景色的生命力,才能通过静态的画面,让观众感知生命力和活力。在观画过程中,观看者才能体会到中国画的细节节奏和动感韵律。例如徐悲鸿大师的《奔马图》,徐悲鸿利用笔墨线条的各种形态和墨色的虚实变化来描绘骏马的独特特征:奔腾的马蹄、高昂的头颅、舞动的鬃毛马尾。观看者在观看静态的《奔马图》时,仿佛已经看到了这样一幅动态画面:广袤的草原上,一匹骏马奔驰而来,马儿四蹄翻腾,疾风中鬃毛飞扬,铁蹄“踢踏踢踏”的声音穿透了画面,传到了观看者的耳中。观看者仿佛已经亲眼看到了骏马奔驰的盛景,感受到了骏马的生命力和奔驰的动感节奏。

四、结语

在我国传统文化中,中国画是非常重要的组成部分,其将传统文化以一种特殊的形式展示出来,给予世人以艺术之美、意境之美、气韵之美。研究和解读中国画,能够明确中国画的魅力,把握中国画的表现形式和审美特点,提升个人的审美价值和审美素养,以此来促进个人情感的丰富,促进个人价值观的形成,促进个人优秀行为品格的塑造。把握中国画的表现形式和审美特征,已经成为新时代重要的文化工作。但是随着时代的发展,人们对于中国画的了解越来越少,为了能够促进其更好地发展,要给予中国画创作更多的关注,创作者也要对中国画的表现形式、审美特点充分掌握,进而为中国画的传承寻求创新路径。

参考文献:

- [1] 栗王妮.探析中国画笔墨的艺术表现形式[J].美与时代(中),2020(6).
- [2] 刘桂珍.浅谈中国画的审美特征[J].艺术评鉴,2019(24).
- [3] 靳文成.中国画的表现形式和审美特点浅析[J].美术教育研究,2019(5).
- [4] 乔海明.试论中国画的表现形式和审美特征[J].才智,2020(2).
- [5] 靳文成.中国画的表现形式和审美特点浅析[J].美术教育研究,2019(5):16-17.