

关于国画艺术的审美特征分析

◎邱育坚

摘要: 作为世界绘画艺术的组成部分, 国画具有重要的民族艺术代表意义。因此, 接下来本文将以促进国画创作为目的, 从笔墨、写意及综合出发, 系统论述国画审美特征, 并提出具有艺术实践性和理论思辩性的参照意见。

关键词: 国画艺术 审美分析 艺术特征

作为中国的绘画艺术, 国画是民族绘画的主要代表。由书法和绘画构成的国画与中药、京剧并称“三大国粹”。因为国画具有独特的民族审美特征, 因此它能够成为世界绘画艺术之林的瑰宝。本文将从国画审美特征出发, 为国画的繁荣和发展提供建议。

一、笔墨是国画审美特征之一

国画又称为水墨画, 它是由特制的毛笔、墨汁、颜料所绘制而成的。因此, 在国画技法和理论研究中, 笔墨成为其中必不可少的术语, 并逐渐成为了国画的重要审美特征。

画者在笔画运转和艺术经营所展现出来的神态、功力、风格等内容被称为“笔意”, 因此“笔意”是笔的产物。比如, 苏轼曾在诗中写到: “苟能通其意, 常谓不学可。”而这里的“意”便是画面中的“笔意”。

“笔意”产生的根本原因在于作画的毛笔。这种毛笔能够轻易勾勒出不同粗细程度的线条, 并在线条的转折、浓淡、轻重等变化中绘制画面, 表现独特物象形体和物象质感。因此, 在国画创作过程中, 毛笔是一个具有特殊功效的绘画工具。

在国画绘制过程中, 墨所创造的绘画意境被称为“墨意”。“以墨代色”即为“墨色”, 墨色分为“焦、浓、重、淡、轻”五种。墨色是通过泼、积、烘等笔墨手法, 使墨汁在画面上呈现出有层次的颜色。墨的“五色”是使画面能够呈现出物象特征和空间层次感的重要因素。比如说, 在绘制牡丹时, 画师以不同浓淡的墨色来勾勒牡丹的形象, 以墨色来表现牡丹的红色。再比如说, 绘制荷叶时, 这五种墨色也能够使绿色的荷叶呈现出层次感和空间感。

“泼墨法”是许多国画画家所常用的绘画

方法, 这一方法能够使墨的色度更加多样, 达到以浓破淡、以淡破浓、以湿破干的效果。除此之外, 还可以使毛笔直接蘸取墨汁进行创作, 任由墨汁在画纸上晕染出物象的大体形态, 然后画家再进行进一步勾勒和点染, 使画面的形象更加清晰, 创造出与众不同, 却又饱含心意的画作。

可以说, 国画的两大支柱便是笔、墨, 通过毛笔与墨汁的使用, 将“笔意”与“墨意”实现有机结合, 从而在绘画创作的过程中, 创造出优秀的国画作品, 撑起国画的天空。

二、写意也是国画审美特征之一

余秋雨教授认为: 在古代美学中, 写意是一个重要命题。比如说, 在戏曲表演过程中, 通过动作的设置和布景的设计来打破时空界限, 将意象和艺术韵律表现在戏曲表演之中。而彭吉祥先生则是从中西文化来比较、分析中西美学之间的差异, 他认为与西方美学注重物象真实感不同, 艺术和伦理价值才是中国传统美学的核心。简单来说, 中国美学注重写意而西方美学注重写实。

“写意”俗称“粗笔”, 起源于国画。与工笔相反, 写意更加放纵, 只需要用笔墨简练地画出物象, 表达画者感情倾向即可。但是随着国画的不断发展, “写意”的内涵不断扩展, 不再单纯的指“写意画”, 而是将包括工笔画、写意画等多种绘画方式进行写意方向的改造。

写意画是国画的主要审美特征, 它与西方写实主义所强调的“焦点透视法”相反, 更注重“散点透视法”的使用, 通过采用移动远近的方法, 来开阔作画者的视野, 使物象随意列置, 摆脱时空束缚。如此一来, 画面的构图就变得更加灵活多样。全景式、分段式和分成式, 这是国画的主

要空间营造方法。比如说《清明上河图》, 这幅画就采用了全景式的空间构造方法。张择端在绘制清明上河图的过程中, 通过采用散点透视和全景构图的方法, 绘制出汴京两岸十里繁华的完整画面。

三、结语

国画具有极强的综合之美, 它能够将诗、书、印、画这四大要素进行充分结合, 使诗歌、书法、绘画、篆刻相互补充、相互辉映, 从而打造出国画独有的综合魅力。因此, 我国许多著名的画家同时也是书法家、篆刻家。将诗歌融入到绘画作品之中, 诗中有画、画中有诗。比如, 著名画家郑板桥在创作《墨竹图》这幅画的过程中, 便将诗歌加入到其中, 使诗歌和绘画相互呼应, 将自身的气节和品格充分地展现出来。一句“不过数片叶, 满纸俱是节。”竹的气节和画家的品质便在画卷上实现了深度融合。

总而言之, 具有笔墨、写意、综合这三大审美特征的国画, 在千百年的发展过程中逐渐构成了独特的艺术体系, 在世界绘画艺术体系中独树一帜, 是中华民族文化的骄傲。

参考文献:

- [1] 葛思彤. 关于中国画中“线”的审美特征的思考 [J]. 美与时代 (中), 2020 (04).
- [2] 连宏. 邮票艺术设计中不同时代的审美特征研究 [J]. 中国民族博览, 2016 (12).
- [3] 朱希睿. 陶瓷书法的文化价值与审美特征解读 [J]. 艺术品鉴, 2019 (11).

作者单位: 广东粤润实业创投建设有限公司