

中国传统绘画意境的表达和影响

On the Expression and Influence of Chinese Traditional Painting Artistic Conception

吕小英

Xiaoying Lv

东营科技职业学院 中国·山东 东营 257335

Dongying Vocational College of Science and Technology, Dongying, Shandong, 257335, China

摘要: 中国传统绘画的艺术语言经过了时间的洗礼,技术和思想不断更迭,精髓得到传承。意境作为中国传统绘画中审美的重要表达对象,是艺术家内在感悟的外在表现。作为中华优秀传统文化的精神性表达,意境值得当代创作者探究。论文研究了中国传统绘画意境的表达和影响,以期为美术创作者、教育者、研究者提供参考。

Abstract: The artistic language of traditional Chinese painting has undergone the baptism of time, and the essence of traditional Chinese painting has been inherited through constant changes of techniques and ideas. As an important object of aesthetic expression in traditional Chinese painting, artistic conception is the external expression of artists' inner perception. As the spiritual expression of Chinese traditional culture, artistic conception is worth exploring by contemporary creators. This paper studies the expression and influence of the artistic conception of traditional Chinese painting in order to provide reference for art creators, educators and researchers.

关键词: 中国传统绘画; 意境; 审美

Keywords: traditional Chinese painting; artistic conception; aesthetic

DOI: 10.36012/sde.v2i11.2385

1 中国传统绘画的意境范畴

中国艺术观念是中国古典美学的核心范畴,中国画美学最重要的特点是强调内在美和意境美,强调内在美的意义在于关注内在美和外在美,和谐统一中的内在美包括笔墨与魅力、笔墨与意境、笔墨与品味,这些类别在中国画表面关系中重韵、重意境、重品味。

在今天看来,好的绘画应该是美丽的艺术设计,无论是什么样的绘画。但从绘画理论的历史来看,在中国画的艺术创作中,整体围绕的并不是人物,而是结合画作的发展需求以及审美变化进而实行的艺术创作,更多的是一些自然的景物绘画。东晋时期出现了山水画,在这类画作中更加注重作品所体现的意境,以及是否符合审美需求。

唐代是中国各项文化艺术发展最为丰富的时代,尤其是书法、绘画等方面都十分兴盛,也出现了大师和代表作。通过这些各种优秀作品的出现以及相关艺术理论的指导,

在整个绘画作品中最为关键的意境逐渐开始萌芽。在这些优秀作品中最为突出的是郭熙和苏轼:郭熙提出了中国传统美学范畴,即意境;苏轼用“诗画中的美”表达了诗画的意境。

著名画家齐白石曾说:“谈画就谈意境的美”。并且在他的作品中有无数美好的意境令人沉醉。如“蛙声十里山泉”中,蜿蜒流淌的泉水中一个个蝌蚪随之流动,而现实是空的,寂静中听得见声音。这种在画上写诗叫诗化,正所谓诗情画意,也是指意境。

在中国古典绘画中最主要的审美点在于画作中的意境体现,这也是审美的最高标准。而对于意境的具体含义界定仍没有一个统一的概念,其具有一定的双向含义,可以只针对审美,也可以针对创作^[1]。著名画家郭熙表示,作者创作的来源就是意境,欣赏画作的人可以从体会到无限的意境,这就是意境的真实含义。

【作者简介】吕小英(1974~),女,山东东营人,助理讲师,从事中国画研究。

2 中国传统绘画意境的意义和内涵

画作中所体现的这种意境需要更深层次的精神体会，是一种意蕴的表现，借助眼睛是无法直观明了看到的，其蕴含着作者创作的内心思想感情，需要细细品味其中的含义，观赏者可以达到身心享受。没有意境的作品，等于没有灵魂的身体。意境的构成和表现体现了愉悦，一幅作品中如果失去了意境，那其所体现的只是一幅躯干，没有更深层次的含义传递。意境是作者创作思路的来源，具有一定的独特性。成千上万的画家用同样的题材绘画。虽然他们在表现手法和技巧上可以区分高低，但真正把他们分开的是这幅画的意境。

“意境”作为概念出现较晚，早期的意境仅仅是一种境界，也就是在分析实际作品的这种绘画境界，在早期这种境界就等同于意境^[2]。有关学者对意境加以分析之后表示，这种境和佛教存在一定的关联，因此可以认为意境的发展最早是口头出现，之后经过佛教再发展到美术绘画中。分析古代绘画中的意境表现，可以追溯到唐代，是一种审美的逐渐发展变化。而分析产生于唐代的主要原因，最终归结为在佛教进入中国之后，对中国古代文化思想的发展产生一定的影响，并且佛教是区别于儒家、道家等另一种新的思想存在，而唐代正是这几种文化思想融合发展的时期，即三教思想相互渗透融合的时代，已经是唐代文化合流的具体审美成就。

在中国的传统绘画中，有一个非常突出的现象：再现对象的清晰性、整体性、真实性不是最重要的，但整体布局才是最重要的。换句话说，最重要的不是画的对象，而是再现对象的排列。在中国画意识中，还有一个比表现对象更重要的概念，即意境。当涉足中国画时，经常会听到人们说“画魂”，其指的就是绘画中所体现的意境。分析中国整体的绘画作品，发现意境根植于画家自己的思想和他看到的、想表达的場景的结合。通过自己对事物的感受，以及事物带给自己灵魂的感受，可以达到情景交融的状态。作者在绘画时，把内心的感受放在作品上，作品就有了灵魂。从而使创作产生与别人不一样的东西——意境。

自然物中的美景只能是一个场景，作者在借鉴素材之后需要进一步实现艺术创作，也就是给普通的景色绘画赋予一定的意境，使得作品变得更加形象有灵气。当人们看一幅画时，其应该注意画家创造的美的境界。如画风景画，就应该去畅游引人入胜的境界，因为它美丽迷人，能引起人们的

向往。有了这种创作素材，作者所创造的意境更好，更有感染力和趣味性。意境鲜明，能让观者身临其境，这就是中国传统绘画的精髓。常说的“画外之境”，是意境的魅力作用于观者的情感。中国绘画中的这种意境在一定程度上受到传统文化思想的影响，所以具有一定的类似点，基本上追求的都是比较悠扬空虚的思想意境，情景交融、真实纯粹的意境，富有生命力、富有气度和韵味等，都表现出对意境的共同追求。

画家通过对事物的内心感受，通过绘画来表达对物体的情感寄托。在绘画的过程中，画家并不是简单地将场景描述到底，而是通过看到自然风景来散发自然风景带来的内心感受，从而达到一种艺术效果。景物之间存在着一定的差异，而作品的情感传达也会出现这种差异。如在黄昏时分，夕阳逐渐降落，晚霞满天，这种场景会让人感到十分温暖。无论是惨淡的画面，还是温馨或优雅的画面都是生动的诠释和写照，画家作品中描绘的一切都是对世界的理解、观察和表达。每个人的经历都不一样，可能是同一个场景，但是不同的人对意境也有不同的描述。

3 中国传统绘画意境的影响

中国画艺术具有自然的气质、意图、自我、魅力来表达精神内涵和概念。对古代绘画的依赖和追求塑造了中国传统思想，他们对笔墨品质的执着最终成为整个绘画作品中的关键所在。可以说，在古典绘画中笔墨是一种重要的组成部分，影响着整个绘画艺术的发展，但是，“笔墨”这个词很难准确解释，指向用画管墨水在纸上画出一些圆而厚的线条，线条刚柔、疏密、急缓并迅速融合在浓淡、干湿的画面之中。同时还有更深层次的思想含义，是一种艺术层面的情感传递和意境体会，是作者内心思想感情的丰富体现。在中国古代绘画作品中主要的组成元素就是水墨和颜色，更加追求的是自然的艺术创作，没有限制，注重心情。中国画是中国古代文化的重要组成部分。水墨艺术与中国传统文化是相互联系、影响中国精神文化的。

参考文献

- [1] 张曼雪. 浅谈中国传统绘画意境的表达和影响 [J]. 美术教育研究, 2019(22):26-27.
- [2] 李碧红. 中国传统文化元素在当代艺术中的创新表达 [J]. 南京艺术学院学报 (美术与设计), 2015(3):171-177.