

《中国画创作》课程中创新出路方面的教学思考

Teaching Reflection on Innovation Outlet in the Course of *Chinese Painting Creation*

徐学毅¹ 赵琼花²

Xueyi Xu¹ Qionghua Zhao²

1. 华南农业大学珠江学院 中国·广东广州 510900

2. 江门市新会陈经纶中学 中国·广东江门 529100

1. Zhujiang College of South China Agricultural University, Guangzhou, Guangdong, 510900, China

2. Jiangmen City Xinhui Chan King Luen College, Jiangmen, Guangdong, 529100, China

摘要:《中国画创作》课程的教学关键是启发学生的创新思路,可从三方面入手。首先分析中国画创新的历程,从中归纳创新规律和特点;其次总结学术界对中西传统绘画特征差异的比较;最后从这些差异中找出中国画的创新出路。

Abstract: The key to the teaching of *Chinese Painting Creation* is to enlighten students' innovative ideas, which can start from three aspects. First of all, analyze the course of Chinese painting innovation, and summarize the law and characteristics of innovation; Secondly, it summarizes the comparison of the characteristics of traditional Chinese and Western paintings, and then finds out the innovative way out of these differences.

关键词: 中国画; 创作; 教学; 创新

Keywords: Chinese painting; creation; teaching; innovation

DOI: 10.12346/sde.v3i11.4768

1 引言

高等院校多个艺术专业开设有《中国画创作》课程,而本课的教学关键是启发学生的国画创作思路,尤其需有所创新,如寻找合适个人的题材、技法、形式和新的绘画理念。总结笔者多年教学的体会认为首先有必要在课程内容上分析中国画的创新历程,从中发现规律和特点;其次对国画本质进行理性思考,尤其值得探讨中西方传统绘画特征的差异,进而从这些差异中寻找国画创新的思路。以下展开阐述。

2 中国画创新历程的分析

《中国画创作》从名称可知是突出“创作”而非模仿,这需要展现作画者的个人风格,而追求个人风格需有明确方向,有曰“温故而知新”,因此在教学上有必要先回顾中国画的创新历程。上古时期的岩画尚不能算使用笔墨绘制的真正意义上的中国画,因此中国画的历史应该从自春秋战国时期算起,至今也已有二千多年,可以说是在继承与不断创新

中获得发展。春秋战国时期庙堂所绘多为神灵与圣贤之像,至秦汉帛画、墓壁画、漆画等继承了人物题材,以动物和生活场景为主的题材也较为常见,此时期秦始皇兵马俑雕塑的写实程度达到了极高水平,但同时期的主流绘画却偏向写意。魏晋南北朝时期开始出现史上声名显赫的画家,佛教艺术也传入中国,从内容到形式对中国画均有影响,特别是促进了画家在衣纹处理上创造了多种样式。隋唐时期绘画达到全盛,人物画技法完善,山水与花鸟画也逐步成熟,题材上获得极大突破。五代两宋时期绘画进一步繁荣,人物画从主要描绘贵族和宗教转入侧重表现平民世俗生活,山水画和花鸟画跃居为画坛主流。此时技法高度成熟,山水画出现众多皴法,是一次巨大的创新进步。绘画理念重视“意境”,强调自成一家,如北宋郭熙《林泉高致》认为:“至于大人达士,不局于一家,必兼收并揽,广议博考,以使我自成一家,然后为得^[1]。”元、明、清三代在水墨山水和写意花鸟上均取得突破,主张以书法入画,形式上倾向诗书画印相互益彰,

【作者简介】徐学毅(1986-),男,中国广东湛江人,在读博士,副教授,从事艺术教育学、书法学研究。

在理念上从忠实客观自然转为抒发内心,因此画家个性得到彰显。十九世纪末,西方绘画的表现形式与艺术观念对中国传统绘画形成了巨大冲击,涌现了一批寻求改良中国画的艺术家,他们追求造型的精确性和色彩的丰富性,形成了流派纷呈的局面。从以上情况看,最明显的创新是题材的不同,最具有哲学深度者则是理念的革新,最具体者则是技术和形式追求变化。

3 中西方传统绘画特征差异的思考

除了传授古今创新史,对中外绘画方式的不同也需作理性分析,方能更好地帮助学生认识中国画的本质。有关中西传统绘画特征差异的比较已有不少学者探讨,归纳起来主要有以下三个方面。

第一,中国传统绘画偏重于主观性,例如人物画缺乏写实性,西方绘画则侧重理性分析,写实程度高,这是中西方文化的差异所致,由此而导致在题材选择上中国传统绘画偏爱于适合抒发个人精神世界的山水画,而西方偏重人物画,与中国山水画类似的西方风景画直到17世纪才成熟,比中国约晚了一千年。

第二,由于审美观念不同导致在具体表现手法差异甚大。中国传统绘画侧重于平面化处理,淡化色彩,并重视线的表现力,而西方侧重采用块面的来表现真实的立体感与质感。

第三,由于客观环境与历史发展的差异造成中西绘画材料不同,从而画种不同,中国以水墨为代表,西方以厚重鲜艳的油画颜料为主要媒介。

其中笔者认为中西传统绘画最明显的差异是空间表现的不同。冯民生先生曾分析西方油画在空间表现上侧重真实的主要原因是主客相分的思维模式、柏拉图“模仿说”艺术理论和古希腊雕刻崇尚真实立体的影响^[2],因此西方绘画对物体作一时一地静止性描绘,必然也限制向非写实发展。中国在上古时期就创作出八种符号来象征不同性质的天地万物,称为“八卦”,八卦可视作抽象绘画或艺术图像,它的创造追求符合于所代表物象的精神性质,而不是绘其具体形体,这种高度概括直取本质的思维影响中国人至今,因此中国传统绘画的空间表现具有流动性,描绘形象基本都是经过长时间、不同距离方向的观察所得。这种观察方法的差异也导致中国画家偏爱表现自然环境,而西方画家更多是描绘室内人为摆放的物体。中国艺术所主张的神似而非形似从哲学角度来说更具有真实性。

4 对学生创新思路的引导

今日已进入工业化和信息化社会,不少学者都在反思中国画的创新出路,讨论最集中的是国画材料运用和传统国画的继承方式,事实上从上一节中西传统绘画特征差异的分析

中即可看出中国画的创新方向所在,因为这些差异正是中国传统绘画尚未触及或完善之处,因此在实践中可相应在这三个方面对学生的创新思路进行引导。

中西绘画差异比较中第一方面是西方绘画侧重于理性分析,那么中国画创作也可加入更多的理性思考,如提高写实程度,不过这方面从郎世宁到徐悲鸿等实践者已经很多。笔者认为最大的亮点在于题材大有拓展的空间,如描绘城市高楼景象、卫星拍摄的抽象图像、新时代的科技产品等这些都是前人尚未触及的领域,只要形式采用得当,这些题材并非没有画意。

中西差异第二方面是两者表现手法差异甚大,那么中国画第二条出路自然是改变旧技法,包括从用笔、用墨、色彩、造型和综合材料运用几方面进行创新。如傅抱石喜欢以散锋作画,用笔上独具特色。黄宾虹晚年喜用宿墨画山水,张仃用焦墨,这是用墨上的个性化创新。张大千泼彩山水在用色上创新。李可染借鉴西方绘画立体感和光影表现手法这是造型上创新。

中西差异第三方面是两者绘画材料不同,这一点可启发中国画在形式上寻求改变。随着社会接受观念变化和接受能力增强,各类形形色色的中国画都有其存在价值及受众,过去被奉为传统中国画的金科玉律都并非不可抛弃,如传统国画视为最根本的笔墨原则居然受到吴冠中先生“笔墨等于零”观点的挑战^[3],这说明国画存在广阔的技法和形式上的创新空间。不过涉及绘画材料却不能作彻底改变,不然观众并不认同它是中国画,而当作其他画种。当然小部分的改变是允许的,现在全国美展中的不少工笔画作品即采用综合材料,而材料的改变当然也是绘画形式创新的手段之一。再者绘画形式的创新实际是理念的创新,如吴冠中在不割断中国传统文化精神与历史的前提下采用西方平面构成的形式和设计理念来创作水墨画,从而创造出独特的绘画语言。

5 结语

以上分析的创新说到底还是绘画思想的创新,齐白石说,“学我者生,似我者死”。也正可提醒学生适当时期需追求独立思想和绘画特色。当然个人面目的形成需要长时期自觉地坚持创新,而院校学习的时间是短暂的,因此要彻底解决思想创新问题并非教师在课堂教学上能做到,只有整个社会艺术界能建立起多元化的艺术评价体系,才能更好地激发艺术家对创新探索热情。

参考文献

- [1] 俞剑华.中国古代画论类编[M].北京:人民美术出版社,1998.
- [2] 冯民生.中西传统绘画空间表现比较研究[M].北京:中国社会科学出版社,2007.
- [3] 吴冠中.笔墨等于零[M].南京:江苏文艺出版社,2010.