

中国画的创作意境分析

吕维超:号卧虎堂主人,字如飞。当代著名动物画家,国家一级美术师,胡润艺术榜百位在世国宝级艺术家之一,加拿大皇家艺术学院特聘客座教授,中国美术家协会会员,中国书法家协会会员,中国工笔画学会会员,中国收藏家协会会员,中国文促会水墨画专业委员会副秘书长,京华美协中国花鸟画艺委会副主任,全国少年儿童书画大展评委。当代最具学术价值与市场潜力的30位画家之一。最具收藏价值与诚信的50位花鸟画家之一。中国最具收藏价值与品牌的20位画家之一。作品多次参加中国美协主办的全国美展并多次获奖。多次在国内外举办个人画展及名家联展。作品在美国,日本,加拿大,新加坡,泰国,马来西亚等国家展出。多幅作品作为国礼赠送许多国家领导人。博物馆,艺术馆,中国美协,企业集团及海外人士收藏。作品在国内外顶级拍卖行如保利,瀚海,中孚,嘉翰,新加坡罗杰,美国罗素等拍卖行均有成交记录。创造单幅成交记录343750元每平尺。2011年成为中国艺术杂志最受推崇的封面人物。连续三年入围胡润艺术榜百位在世国宝级艺术家。2021年参加北京地铁《艺术中国》主题巡展。2022年于北京中国书画院举行“虎啸山河基业永固~胡润榜国宝级艺术家吕维超个人精品展”。作品发表于《美术》《美术大观》《国画家》《美术界》《东方美术》《鉴赏收藏》《美术报》《中国画家》《艺术收藏》,出版个人作品集《盛世典藏~当代中国画家名家精品荟萃吕维超作品集》。

中国画作为我国国粹在发展过程中形成了一种独具特色的表现形式,是中华民族智慧的结晶,而意境则可以被看做为中国画的“灵魂”,这是因为在创作时必然涉及到意境的构建,且作为艺术感染力的重要组成部分,意境是作品能够打动人心并形成共鸣的先决条件,中国画作品中的意境通常富含着深刻的哲理,为此本文针对中国画意境的表现进行分析并基于此探究中国画创作意境的构建。

意境指的是艺术作品中描绘的生活场景,及人事物与所要表达的情感之间,的一种艺术境界,是中国画,在创作过程中必不可少的元素之一,我国传统美学向来对人与自然之间的关系予以高度重视,早在诗经中,便有关于意境的相关描述,中国画意境特指在描绘各种景物,使用于表达某种思想情感及其艺术内涵的艺术境界,体现了作品本身的艺术价值。

一、中国画创作意境的表现分析

第一,中国画创作意境具备真实性特点。作为一种审美意识,具有一定的主观性差异,这是由于创作主题在生活方式以及人生态度上的不同而造成的,却不同观赏者感受到的意境表达也不尽相同,由此可见,中国画创作意境还具有主观性特点。作为中国画的核心内容,艺术家基于对现实生活中的人、事、物进行创作与加工,实现了意境的有效构建并展现了其独有的魅力。

第二,中国画创作意境美表现为“画中有诗”。“画中有诗”指的是中国画在创作意识与创作方法方面的有机融合,可以看做是画的“诗化”与“文学化”[1],这是由于中国画与诗歌之间本身具有密不可分的关系,且二者的创作手法较为相似,都是创作者头脑对想象出来的形象进行的加工,可用于表达主观感受。

第三,中国画的意境美表现在“气韵”之上。气韵是中国画在创作时较为

常见的一种表现形式,是绘画美学的重要准则之一,同时也是每一个创作者所追求的理想艺术境界,不仅可以表现为线条的粗细长短,还可以表现为下笔的轻重缓急,在色彩的选择与搭配等方面也颇为讲究,中国画与书法艺术之间有着密切的关系,创作时以毛笔为主要工具,其骨法用笔较为特殊,一切客观事物都是不断发展着的且尤其独特的发展规律,经艺术加工后形成了一种独特的艺术韵律。

二、中国画创作意境的构建分析

(一) 以实像与虚像的结合为基础

中国画创作意境的构建以“意象”的完整为基础,而“意象”又可以按照一定的标准划分为“实象”与“虚象”这两种,只有将二者进行有机结合才能够实现对作品意境的准确表达。顾名思义,“实象”即为客观存在的人、事、物的具体表现,而“虚象”的概念则较为抽象,这是一种不同于客观世界的新镜像,已不再是自然界纯粹事物的客观反映[2],在表达绘画作品中的事物时,尽可能涵盖了创作者各自的主观意识形态,为此二者相互对立又彼此联系,而在中国画创作过程中,需要创作者依据事物的不同情况进行相应取舍,从而构建一种新的意境。

(二) 以形似与神似的联动为重点

纵观中国画作品可知,其创作以“以

形写神”为主要创作原则,所说的“形”指的是创作者在观察自然事物时得到的客观认识,是与创作意境中的“境”相对应的概念,但中国画的创作是基于世界万物原本的样子,更加强调意境的后期营造,即创作时不光要写景,还要突出创作者的真情实感。由此可见,“神形结合”的实现必然要以创作者的客观观察为重要前提,即对“形”的客观描述是中国画创作的先决条件,而“形似”与“神似”使得作品表达更加到位、情感情绪更加真实,中国画的独特魅力也由此展现的淋漓尽致。

(三) 以“象与意”的交融为核心

分析中国画创造过程中的“意”与“象”的应用可知,二者相互联系又相互作用,其中“景”指的是可以直观看到的,是有形的,而“意”是无形的,需要用心去感受的,因为有“象”才有“意”,为此“意”必须附着于“象”相而存在[3],而二者的深入交融才能使中国画作品的艺术价值得以完美的展现。“情景交融”一直以来都是中国画创作的重要原则,“情”的产生必须依托于实际的“象”,为此,我们常说的“立象”就是指选定某一具体的物像,而“立意”则是基于某一客观物像而进行的情感表达,分析中国山水画可知,其创作意境强调情景的融合,“以景抒情”及“情景交融”等创作手法最为常见,体现了创作者的主观情绪及感受。

三、结束语

中国画是我国传统文化的一种重要表现形式,经长期发展后,已然形成了系统的理论体系,而意境的构造一直以来都是中国画创作的重点内容,“意境美”需要情与景的深入融合方可展现,为此也被视作中国化的灵魂所在,逐渐成为衡量中国画价值的重要标准之一,为此本文针对中国画意境的表现进行分析,并针对“实与虚”、“神与形”及“象与意”等方面来探究中国画创作意境的有效构建,希望以此加深对中国画创作意境的理解。

