

论中国传统绘画审美之意境美特征

李 哲, 申耀强 (漯河医学高等专科学校, 河南 漯河 462000)

【摘要】中国传统绘画讲究画面意境。意境是中国绘画艺术一个重要的美学范畴,也是美学中所要研究的重要问题。中国传统绘画的审美意境不同于具象艺术或者抽象艺术,而是自成一派的意象艺术,其深刻的意境内涵传承了数千年,充分体现了中国传统艺术的魅力。

【关键词】意境; 神形兼备; 情景交融

中国传统绘画是一个具有鲜明民族特色的艺术种类,它的艺术表现源远流长。无论是中国山水画,花鸟画,还是人物画,都十分注重表现意境。

所谓意境,词典解释是:“文学艺术作品通过形象的描写表现出来的境界和情调”。“意境”是中国传统艺术创作理论中内涵深刻、居于核心地位的一个美学概念;是中国绘画艺术一个重要的美学范畴,也是美学中所要研究的重要问题。意境是主观范畴的“意”与客观范畴的“境”两者相结合的一种艺术境界,是富有民族特色的审美意识。中国传统绘画讲究画面意境,王国维在《人间词话》中提到:“景非独谓景物也,喜怒哀乐,亦人心中之一境界。故能写真景物,真情感,谓之境界。”一幅画不仅仅是对事物的客观单纯描绘,还有画家投入富有感染力的思想感情,使欣赏者在思想感情上通过感染得到升华,心灵上通过联想产生共鸣,达到“写山则情满于山,画水则意溢于水”的境界。

一、中国传统绘画的意境美在于崇尚自然

儒家、道家思想在中国古代哲学思想中居于主导地位。老子在《道德经》中论述:“人法地,地法天,天法道,道法自然”,庄子在《齐物论》中说:“天地与我并生,万物与我为一。”这些都强调人与自然的和谐统一,古代文人画家推崇“任自然,返质朴”的老庄思想,因此中国传统文化充溢着崇尚和谐自然的精神。

中国传统绘画中的意境的体现,不是单纯的描绘自然,而是“心匠自得为高”。唐朝张璪说“外师造化,中得心源”,即指艺术家把对自然界景物的认识和感受与客观景物有机结合起来,达到情境交融。宗白华先生在《美学散步》中指出:“主观的生命情调与客观的自然景物交融互渗,成就的灵境是构成艺术之所以为艺术的‘意境’。”中国传统绘画中的草木山水,无不融入了画家对生活的理解与感受,对生活,对社会的深邃洞察,从而营造出独特的画中意境。

二、中国传统绘画意境美在于“画中有诗,诗中有画”

李可染先生说:“意境是艺术的灵魂,是客观事物精萃的集中,加上人的思想感情的陶铸,经过高度艺术加工达到情景交融,从而表现出来的艺术境界,诗的境界。”宋代画家文同说:“诗不能尽,溢而为书,变而为画,皆诗之余。”北宋苏轼曾评价王维曰:“观摩诘之诗,诗中有画,观摩诘之画,画中有诗”。潘天寿说:“诗和画是怎样的关系呢?依我看,诗、画是同源的,是姐妹关系。因为它们所表现的都是客观事物形象、体态的变化,以及美丽的色彩、韵致、情味等,它们都是经过作者的思维,用不同的艺术手法而完成的。”郑板桥的《竹石图》中题诗曰:“咬定青山不放松,立根原在破岩中,千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”画面上两三枝劲拔的竹子,从石缝中挺然树立,坚韧不拔,郑板桥借竹抒发了自己的洒脱和豁达,表达了勇敢面对现实,遇到挫折不屈服的品

格。因此,诗中有画,画中有诗,成为中国传统绘画重要的审美原则。

三、中国传统绘画意境美在于虚实相生

中国传统绘画艺术“计白当黑”,强调留白,这不仅是一种独特的颜色,同时也是一种虚,无的境界。虚实相生是中国传统绘画意境审美的一个重要特征,虚境不是凭空想象出来的,它以实景为载体,是实景的升华,能够体现出整个意境的审美效果及艺术品位。禅家云:‘色不异空,空不异色,色即是空,空即是色。’真道出画中之白,即画中之画,亦即画外之画也。”清代画家笪重光说:“虚实相生,无画处皆成妙境。”中国传统绘画中虚实相生的艺术样式,是意境美构成的重要表现形式,用于中国传统绘画中,奇妙意境油然而出。

南宋画家马远的《寒江独钓图》,只画了漂浮于水面的一叶扁舟和一个独坐船上垂钓的渔翁,四周除了寥寥数笔的微波之外,几乎全为空白。就是这片空白表现出了烟波浩渺的江水,给欣赏者极强的空间感和广阔的想象余地。

四、中国传统绘画意境美在于以形写神、形神兼备

中国传统绘画讲“气韵生动”,讲“形神兼备”。形神是造型艺术美学的基本范畴。形即形似,是对客观事物外形的真实描绘;神即神似,是透过客观事物对事物本质特征的理解与把握。李可染先生说:“意境是客观事物精粹部分的集中,加上人的思想感情与理想的统一,境是形与神的统一,意境的特征,正是在这些互相制约,互相融合的统一体中体现出来的。”《淮南子》中曾提出“重神轻形”的艺术思想。苏轼说“论画求形似,见与儿童邻。”就是嘲笑绘画只单纯的追求形似。《历代名画记》中记:“遍观众画,唯顾生画古贤,得其妙理。对之令人终日不倦。凝神遐想,妙悟自然,物我两忘,离形去智。身固可使如槁木,心固可使如死灰,不亦臻于妙理哉!所谓画之道也。”这就是中国传统绘画“以形写神”的原则。

中国传统绘画是情景交融,超凡脱俗的艺术,是中国文化的重要组成部分。意境不仅表现了中国传统绘画的艺术魅力,也体现了艺术家的聪明才智与独具匠心。中国传统绘画的审美意境不同于具象艺术或者抽象艺术,而是自成一派的意象艺术,其深刻的意境内涵传承了数千年,充分体现了中国传统艺术的魅力。

【参考文献】

- [1] 宗白华. 美学散步[M]. 上海人民出版社, 2005.
- [2] 李泽厚. 美的历程[M]. 生活·读书·新知三联书店, 2009.
- [3] 王国维. 人间词话[M]. 北京理工大学出版社, 2010.
- [4] 陈传席. 中国绘画美学史[M]. 人民美术出版社, 2009.
- [5] 傅抱石. 中国绘画变迁史纲[M]. 江苏文艺出版社, 2007.