

流淌之脉——传统山水画精神的当代转换

董若淇

四川大学

[摘要] 随着时代的快速发展和科学的不断进步, 高度科技化与信息化的现代社会给中国传统艺术带来了巨大的冲击, 同时也带来了新的发展契机。中国山水画作为传统艺术之一, 走到今天都是因为经历了长期的发展与完善, 形成完整的体系, 最终成为一门优秀的传统艺术。但是这些传统的语言形式也容易在一些角度上阻碍其向前发展, 所以改革和深入研究是很有必要的。那么这个改革的核心, 就是将传统山水画进行当代化转换。

[关键词] 传统艺术; 山水画; 当代转换

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.2350

一、传统山水画精神当代转换的必要性

中国山水画身为传统艺术之一, 经历了长期的发展与完善, 形成了完整的体系, 最终成为一门优秀的传统艺术。但是这些传统的语言形式也在一些角度阻碍其向前发展, 所以改革和深入研究是很有必要的, 那么这个改革的核心, 就是将传统山水画所包含的精神进行当代转换。

二、传统山水画的当下发展

传统山水画作品在表现形式与文化的内涵上, 都可以为我们现在的山水画创作带来丰厚的文化素材。加上当代的新观念与思维方式的导入, 也为我们重新审视传统山水画, 并提供了新的开放性思维, 新技术与材料的出现, 也为我们对于传统山水画的当代转换提供了更多可能。

社会的高速发展也导致现在部分画家的心态变得浮躁, 一些人不了解传统, 所创作的作品虽有当代形式与视觉上的创新, 但对传统的继承不足。也有一些人过分钻研传统, 没有进行当代的开创, 形成了大同小异的风格。这些对山水画的当代发展是没有推动的。因此当代山水画的发扬, 需要继承与创新相辅相成, 只有继承创新就无从谈起, 没有创新继承就失去了持续发展的支撑。

三、当代科技的传播与发展对中国传统山水画的影响

一个时代的艺术家不但要继承与延续历史, 还要实现变革和创新。随着时代的发展, 艺术家们对艺术作品的理解和感知也在发生变化, 所以需要他们需要打破传统观念, 表达出作品的时代感。因此很多画家试图找到创新性的效果与技法。

当今科技的发展, 降低了艺术创作所需的门槛。数字媒体艺术中, 画面的主体可以被无限放大观赏, 弥补了一些传统艺术上的不足。同时通过改变艺术的传播方式, 给作品增添了更多被普通大众认同的元素, 更易于被观者所接受。这些科技成果都有效地提高了艺术的传播速度, 让更多人了解传统艺术, 更好的身临其境的感悟其精神内涵。

四、传统山水画于当代转换的意义

山水画在传统文化艺术精神领域中直接引导着人类的意识, 以及社会文化艺术的精神状态。“成教化、助人伦”仍然是它的重要功能。这是艺术创作的基本原则, 这也是艺术家的责任所在。

五、传统山水画精神的当代转换与弘扬

伴随着新时代背景下文化精神的高度发扬, 当代艺术通过挖掘山水画传统内涵, 在借鉴的基础上创新, 逐渐形成了新的山水画表现风貌, 促进了传统山水画的当代发展以及精神弘扬。

六、传统山水画所蕴含的精神

(一) 笔墨内涵

在中国传统山水画中, 构图、笔墨等共同构成了传统国画的形式。对于这优良传统的继承不能只停留在表面, 深入地研究其精神内涵, 才能更好地推动山水画行业向前。

传统山水画的笔墨具有精神性, 历代画家的笔墨技法中都包含着丰富的内涵与象征意义。南宋的王摩诃, 他以笔墨来体现绘画的内在精神与特质。在运笔过程中用不疾、不徐, 体现出笔画的特质, 以铿锵有力的笔墨神韵, 诠释着作品的意境与山水画的精神。

这些特性与当代追求形式与精神的创作理念相统一, 将传统山水画笔墨的精神赋予当代性意味, 也将当代艺术灌输进传

统山水画中, 在山水画发展的同时促进传统精神的弘扬。

(二) 画面意境

意境是中国画整体的精神氛围, 是由画面形式构成与思想内涵所共同建构并呈现的整体氛围, 也是画家艺术感染力的体现。古代中国画家的灵感多来自于从诗的意境和景象中, 或是为画提笔赋诗。诗情画意的作品体现出了中国画的艺术审美与意境美, 让中国画有着独一无二的特色。

七、传统山水画精神当代弘扬的途径与方法

(一) 中西文化“碰撞”

当今画坛, 随着美学观的开拓与创新, 山水画家们在截然不同的画种中提炼出精髓, 并为其所用。中国山水画的这种博采众长、海纳百川的胸怀, 使其在中国变幻无常的美术格局中一直屹立不倒, 万古长青。

1954年, 李可染怀揣开创中国山水画艺术的新境界, 在进一步认识和把握传统文化精髓的基础上, 大破大立。其山水画, 决不是完全投入西洋美术中, 或者单纯移用了西洋写实主义美术的内容, 而是清除了美术文化传统中的糟粕。

(二) 讲求绘画个性化

在创作上, 当代山水画家更加强调形式上的美感, 而古代山水画家则往往过于讲究结构、形状等各种因素, 而这些条条框框在一定程度上影响着他们创造性的思维方式。比如林容生的就擅长把曲线和块面相结合, 且他的山水画随心赋彩, 这种深沉淡雅的特色在现代山水画中有着独特的风貌。背景中组团形的黑白也是林容生画作的代表性形象, 这也使画作中呈现出一种稳定氛围。

(三) 多角度的结合

不仅在当代绘画作品上, 在现代园林设计中, 也有着对传统山水画艺术精神的传承。园林景观设计与中国画虽是不同的学科门类, 但中国画独特的内在精神和意境美与景观设计存在着共通性, 都注重“天人合一”的精神内在。园林景观设计采用了传统山水画中谢赫“六法论”中所提出的“经营位置”, 充分体现了古为今用的特征, 这在当代的山水画和景观设计的发展上都注入了许多新的美学元素, 同时从多方面更全面地弘扬了传统山水画的精神。

结语:

如果仅让传统文化停留在过去, 让传统文化局限在某种传统样式之上, 谈到中国山水画, 只能联想到大山大水, 那是不够的。只能说明山水画没有与时俱进, 没有创新, 要让传统中国山水画在当代进行正确的转换。

而在文化全球化的时代潮流中找自身找寻自身的定位又谈何容易, 我们所要从传统文化中获取的, 应该是前人创作背后那种对世界本质的深刻认识, 而非具体的艺术形式造化。这应是人们对待传统文化的基本态度。

自我只有在不断的追寻中才能得以塑造, 当我们沿着传统以现代的脚步去追寻自我时, 我们前进的每一步都不仅在捍卫传统, 同时也在续写传统。

参考文献:

- [1] 陈新生. 传统艺术与现代设计[M]. 合肥: 合肥工业大学出版社. 2005
- [2] 俞洋. 数字媒体艺术与传统艺术的融合研究[M]. 吉林: 吉林人民出版社. 2020