

浅析中国画艺术理论及其技法的自然科学原理

欧海燕

荆州市群众艺术馆

[摘要]进入新世纪以后,我们在对中国绘画艺术的分析和探究过程中,发现它不仅有机地融合了中国传统的儒、释、道的相关学术理论,还充分呈现出了自然科学的原理。本文研究中国画的艺术理论,通过自然科学的形式来引领读者在感性认知中贯彻中国画艺术的艺术理论,从自然科学原理的角度,在鲜活的视角下展示中国画艺术的面貌;提高公众对中国画艺术的理解和接受,促进这门艺术的良好学习和传承,从理性的角度来品味中国绘画的艺术魅力。

[关键词]中国画艺术理论;技法;自然科学原理

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.442

1、引言

目前,通过研究可以发现,中国画艺术理论目前的研究过程存在一定的不足之处,如果我们采取自然科学原理的角度来进行分析和研究,不仅可以起到对艺术的深度理性,而且在艺术创作中也可以突出一定的价值。因此,在研究和分析中国画艺术的自然科学原理和技法的过程中,我们应更加注重理论探索,并持续从自然科学的理论层面上来对中国画艺术理论和内容进行简单化处理,可以为其后续的良好保护和传承提供一些帮助,这些都是我们要加以重视之处。

2、中国画艺术理论与技法困境

就中国绘画艺术而言,不管是从理论层面还是技术层面来说,它都主要遵循传统的儒学思想,并且有与佛教哲学与道家逻辑相结合的良好理念。然而,古代学术在具有简单特征的同时,也具有深刻而抽象的理论特征。因此,就中国画理论来说,它基本上是一种感性认知理论和经验的总结,因此,中国画艺术被认为难以理解、学习和接受,不能很好地继承,在这些原因的影响下,中国绘画艺术在国际绘画艺术领域没有找到与西方艺术很好地沟通的“语言”,这也是阻挡中国绘画走向国际化发展的主要原因。甚至有一些中国画艺术以中华民族的精髓来自娱自乐,缺乏创新的继承和发展,一些学者和艺术家在研究相关理论和技术的过程中缺乏一定的热情,墨守成规,甚至觉得创新和发展的前景很差,这些给中国画技术理论发展带来了桎梏。

3、自然科学原理的分析

从古代书画家对中国画艺术理论和技法的研究中我们可以得知,除了感性认知层面的经验总结外,还包含了诸多的自然科学原理知识,如“竖如高山流水”的理论和内容。虽然表面形态的描述是从感性认知层面进行的,但对自然现象和规律的感性类比并没有认识到“高山流水”具有物理特征,没有真正的做到类比。然而,如果可以从自然科学原理的角度进行分析,就可以大大提高理论和技术的研究效果。通过研究“高山流水”的自然科学原理,可以为理论研究和技术应用给予帮助。

除此之外,一些理论研究从感性层面将自然理解与艺术类比相结合,并在艺术观察后总结出相应的经验。然而,对

于那些在早期学习理论和技术的人来说,他们的感性认知和总结经验将是非常模糊的,没有上升到理论层面,难以深入理解,甚至无法更好地学习技术,这对中国画技术的创新和发展将带来不利影响,因此有必要从理性的层面进行研究,通过自然科学原理来提高初窥门道的初学者理解水平,降低学习难度^[2]。

3.1 “云”的自然科学原理分析

云由许多尘埃物质汇聚组合而成,特别是在起伏的山区,云雾会有明显的运动过程,在这一过程中会受到崎岖山体的阻力影响。在这种云的运动过程中,它们还具有旋转的特性,相互摩擦,然后加速或降低旋转速度,当云的旋转速度降低但移动速度增加时,它们将继续分散,呈现稀疏状态,当它们散开时,周围的云也会受到影响。

那么如果出现相反的情况下会怎么样呢?如果摩擦力增加旋转速度但降低移动速度,则云密度将会增加,移动速度很慢的云会阻碍周围的云,造成碰撞,碰撞后,速度将再次增加。综上所述,从自然科学原理的角度来看,流动云的运动具有波动性,并不是以匀速前进。因此,就笔的使用而言,摩擦力不应该是笔和纸之间的均匀摩擦力。有必要根据云的运动、空气的阻力和相互阻力进行绘制,当描绘阻力时,笔的运动要具有一定的动态性,通过相应的技术,可以看到具有云的内部力量的线条,并提高生动性^[3]。

3.2 “流水之势”的自然科学原理

对于流动的水势来说,要根据自然科学原理来开展分析,如果水的密度很高,其动能也会很高,将呈现出一种壮丽的状态。由于河床不平、河岸崎岖、水流不均匀等情况,河水甚至会被划分为不同的流动特性,特别是在河床凸出部分和礁石部分的阻力影响下,一些水流会产生旋回力,进而产生紊流这一现象。回转反应能力也将出现,然后将有更多的流动来储存能量。在分析这些物理特征的过程中,可以看出,在应用中国画技法时,应准确研究水的物理运动规律,然后根据研究内容,可以准确描述和表达水流动过程中的气势^[4]。

3.3 “飞动”的自然科学原理

在中国画的艺术理论中,“飞动”通常用来描述鸟的飞

行过程。如果运用自然科学原理的研究方法进行分析,我们知道在飞行过程中,鸟类需要先蹲下,拍打翅膀,然后基于空气阻力的“托举”效应形成向上飞的动力。之后,它们需要再次抬起翅膀并持续拍打翅膀,此外,当翅膀抬起时,它们也会受到向下空气的阻力的影响,导致向上方向的功率降低。只有当鸟类熟练地降下和提升翅膀,并很好地执行翅膀拍打循环时,上下部分的合力才能低于鸟类的重量,使鸟类自由的飞行。

通过对这一自然科学原理的研究,我们能够知晓,鸟类在飞行过程中会其实是要承受和面临很多困难的,由于克服重力的影响是间歇性的,因此这使得鸟类在飞行是处于一种上下波动的状态。因此,在运用中国画技法的过程中,有必要根据鸟类飞行的自然科学原理进行绘制,并灵活运用笔触以阻碍速度的形式描绘鸟类飞行的天然摩擦力,可以增强绘画的生动性,使所画的鸟类更加传神^[5]。

4、中国画艺术理论与技法的自然科学原理分析的作用

4.1创作作用分析

不管是西方绘画艺术还是中国绘画艺术,艺术创作中的元素都是源于生活,但它们还要高于生活。中国绘画艺术的理论研究和研究所形成的洞见和总结,大多来自对自然规律的类比分析。通过对自然科学原理的研究,中国绘画艺术理论和技术方面应该加入用笔的建议,要强调根据自然科学原理中各种绘画对象的自然规律和运动规律进行绘画,这可以为中国画的创作提供一些帮助,使艺术创作更加细腻。例如,在中国画创作过程中,有“气韵生动”的技法要求,因此我们通过对自然科学原理的研究,可以帮助我们理解“气韵”是由自然力所呈现出的动态美。“生动”是在理解自然环境中生命的自然状态而“流淌”出的,然而,这种自然状态的呈现需要有一定的画笔技巧,掌握生动描绘物体和图像的技巧是创作提出的要求,即在运用中国画的技巧之前,我们需要接受专业培训,掌握扎实的用笔基础。

目前,一些研究人员指出,许多中国画艺术家忽视了对自然科学的感悟,因此在技巧和方法上无法传达情感,甚至在使用笔时没有灵魂和思想,无法确保“生动”技术的感染力^[6]。在运用自然科学原理进行研究之后,中国画艺术家就可以在掌握物理原理的同时,将感性认知与理性认知相结合,描绘自然之美,特别是在绘画花卉、植物、树木等自然植物的过程中,如果掌握了自然科学的原理,并从物理的角度进行绘画,可以使用不同的画法来表达起伏的节奏感,让画笔展现蓬勃的生命力,甚至增强整个构图的韵律美感。此外,从自然科学原理的角度来看,波动节奏感的绘画技巧是利用重力使笔杆呈现向下的趋势,同时也具有向上的特征,是一种难以言说的节奏与生命力,在合理用笔的情况下,可以更好地创作中国画作品。此外,通过基于自然科学原理的

中国画理论和技术的分析和研究,创作者可以掌握画笔的使用方法,提高绘画创作效果,不再受感性认知的限制^[7]。

4.2理性诠释的作用

我们通过对世界艺术史发展的分析,可以得出西方绘画在艺术层面上还是有优势的,而中国早期绘画风格没有太大的差异,属于二维平面型的绘画。在绘画艺术的发展过程中,西方首先研究了如何通过光影原理和聚焦透视原理来进行艺术创作,并发展出了平面的三维绘画技巧,通过这一方式来提高艺术效果,更加准确、真实地描绘物体的图像能够让人们更加容易的对艺术进行理解,并容易被人们接受和继承。虽然中国画可以用中国人的感性认知来描述,但不能真正借助平面三维绘画技术来创作。在对自然科学原理进行合理的理论阐述后,画家就可以真正了解自然科学原理对绘画对象特征的呈现,通过运用自然科学的物理分析方法来分析我们祖先总结的绘画经验,不仅可以使艺术爱好者更简单地学习艺术和技巧,同时也增强了对理论的理解,让学习兴趣更浓郁,促进了中国画的不断传承。此外,在运用自然科学原理进行理论阐述的过程中,还可以加强中国画艺术与西方绘画艺术之间的艺术语言的交流效果,使中国画真正在国际市场上有一席之地,让世界更多的人了解中国画的内涵,体验中国画的艺术魅力,推动中国画艺术的良好发展,加强其国际影响力^[8]。

结束语

从本文的论述我们可以得知,我国在中国画艺术理论研究、技法分析方面存在感性认知层面的局限性,这种局限性不能置之不理,因为其会带来创作、传承与国际化发展方面的诸多制约,必须加以解决。一旦通过对自然科学原理进行研究和分析,那么会大幅度的降低中国画艺术的理解难度,增强其传承效果,从而促进创新发展、推动国际化发展,步入良性循环。因此在中国画艺术传承、创作过程中,一定不能缺少对自然科学原理的研究和分析,这一环节为后续的良好传承、发展和进步提供支撑。

参考文献

- [1] 贾涛. 20世纪上半叶中国画学发展的得失之于艺术学理论建设的借鉴意义[J]. 民族艺术研究, 2018, 31(1): 162-168.
- [2] 常宁生. 艺术学的建构与整合——西方艺术学理论与方法与中国艺术史研究[J]. 文艺研究, 2007(10): 4-13.
- [3] 曾建生. 民间艺术对中国画的影响[J]. 人文之友, 2019(20): 32.
- [4] 刘春厚. 浅析中国画色彩理论和色彩语言[J]. 美术教育研究, 2016(22): 32.
- [5] 张馨方. 构建中国画的当代写意理论体系[J]. 美与时代(中旬刊)·美术学刊, 2019(6): 24-25.