

现代中国画创作中的构成设计意识分析

冷传茂

山东省潍坊市坊子区文化馆 山东 潍坊 261200

[摘要]社会经济、科学技术在不断的进步及发展,促使人们的生活质量得到极大的提升,人们不仅仅注重物质方面的追求,更关注精神方面的满足,特别是近些年我国对于传统文化尤为重视,将大量的精力、时间投入到中国传统水墨画创作当中。人们对于美的认知在日益更新,所以,为了能够让我国水墨画与现代人的审美观完全相一致,画者应该对自己的作品进行创新,特别是对人物、风景、传统水墨画结构形式进行创新,所以,当前的水墨画构成不仅体现了多元化的特性,更有着鲜明的中国风特色,与人们的审美需求相适应,也彰显了时代感。

[关键词]现代中国画;创作;构成设计意识

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.043

前言

从中国画的角度来讲,其的水墨构成课程、专业训练方面主要是将用笔、用墨、宣纸作为介质,鼓励广大文人墨客能够运用多元化的材料进行创作,但是画作的构成风格应该突出中国画的民族特性,充分的展现中国独有的风貌及审美性。更要与平面构成、色彩构成原理进行完美结合,在中国画中通过笔墨构成和实践进行不断探索,这样才能在画作中彰显工具材料的价值性,画作更有表现力。

一、中国画的由来

追溯至古代,并没有中国画这个名词,随着西方绘画的流入,为了能够和西方绘画进行有效的分辨,进而中国画这个名词就诞生了,如同西学与国学一样。于早期的北大画法研究会在创设了“国画班”后,“国画”就这样应用而生了,和“西画班”是对应的。随着进入民国后,艺专、艺校等也开始设立国画科。因为中西文化的互动的频繁,西学的流入,中国绘画艺术更加注重民族性。另外,西方绘画理念、技法等也在给中国画的创作带来了极大的影响^[1]。

在20世纪,西方文化流入,再加上科学主义的热潮影响下,导致我国中国画艺术引来了变革时代,“五四”新文化运动的理论成为最为突出的关注点。中国画的发展进程与我国社会改革及革命有着密切的关联性,康有为-蔡元培,革命的历史发展,进而形成了中国现代艺术教育,但是它们的出现都是在中国现代政治及文化面临危及的状态下形成,让中国画进入了改良的时代,在此期间融入了西方绘画艺术元素。

由康有为揭开了改良中国画的局面,他曾经在《万木草堂藏画目》序言中明确的表述了国画改良的理念。康有为表示中国传统绘画的顶峰时期为唐宋阶段,宋画“无体不备,无美不臻”,进入元后文人绘画体现了“拨弃形似”“倡为士气”的意象,导致中国绘画逐渐的没落,康有为于“戊戌变法”失败后游走于西方国家,有十六年之久,他在游记中反复的讲述了在欧洲很多国家看到了的大量的历史古迹,大部分都是古典的写实绘画,“印象派”、“后印象派”风格创作极少,这也让他有了将西画写实通过改良,形成中国画

的想法。在抗日战争阶段、中华人民共和国初期,国家还一直在持续改良中,随着改革开放,西方新思潮、文化艺术的渗入,中国画又进入新的反思时代,该阶段除了西方写实技法的改良,西方现代艺术、构成设计也对中国画的创作等带来了很大的影响。

二、中国画创作中的构成设计

陈之佛、庞薰琹等均是中国第一批留学生,他们毕业归国后提议“西为中用、古为今用”的设计理念,通过在西方现代工艺美术教育体系、东洋教育模式的结合,开展了图案教学和工艺美术融合的教学活动。随着改革开放后,西方现代文艺思潮不断的渗入,日本东京美术学校通过大量的教学实践,组成系统的教学系统,共有“三大构成”,分别是平面、色彩及立体构成,在涌入中国教育后,大学艺术设计基础课程就这样诞生了,在后期随着广州美术学院在教学实践中运用“三大构成”,逐渐的渗入到设计基础教学当中。设计学专业当中,三大构成虽然是构成基础课,但是其意义重大。以艺术的本质方面而言,绘画专业的发展也同样可以运用构成基础,能够以自身的专业特性对课程进行深入的研究。

我们对以往的绘画艺术教学进行了研究,特别是中国画教育方面,并没有找到关于构成设计方面的教学内容,在进入20世界80年代,中央美术学院国画系第一画室首次由卢沉、周思聪先生带领下,设立了《水墨构成》课程,内容有作品赏析、空间构成的变化、点、线、面用笔用墨构成和组合等的练习。卢沉先生明确表示,不能仅仅是为了对客观对象进行直接的再现,应该让其的抽象思维和写实能力得到同步发展。主要以水墨构成训练和艺术形象思维发散性培养作为教学重点部分,他表示抽象和具象的描绘画面的效果是相同的,都是画面的一种表现形式,其的目的都是以主体内心和情感感受进行创作^[2]。

卢沉先生还讲到:中国的艺术教学如同一个还没有成熟的人一样,需要对自然进行不断的研究,更要大量的写生练习,对形式规则进行深入探究,训练具象造型和抽象造型能力。如果不重视学生艺术直觉方面的培养,不注重学生想象

力、创造力的开发，都不利于我国艺术事业的长远发展。水墨构成课程完全解决了当前教学中的各类弊端，通过对创作和实践进行积极探索，突出学生的主体性，调动学生的学习主动性，启发学生的思维，让学生形成形式美感，能够从主观及客观的角度观察及感受事物，可以以直觉引导进行形式的精炼，加强表现，突出创作主观艺术的体现和创作。也就是说，让笔墨学习更加主动，这样才能让笔墨重构体现现代化特性。

从中国画本身方面来讲，其的笔墨语言有着其他艺术没有的艺术表现力，更有着无限的艺术魅力，其的美感是其他艺术载体无法取代的，以传统山水画来讲，其的沟法、皴法都非常有特点，时代不同，进程发展不同，所展现的特性和形式也有所区别，这个过程也是创新发展的过程。水墨构成的训练应该以时代特性、审美需求为基础，以传统笔墨为切入点进行不断的延伸，进而逐渐的向现代化转变^[3]。

不管是中国画水墨构成研究，或者是在进行构成实践练习，都是利用设计构成知识、形式法则最终产生了构成理论，但是并不是将构成作为最终的目标，主要是利用笔墨构成形式法则进行研究，进而构成练习，通过积极探索笔墨语言重构和形式，让创作主体能够以自身的创新能力，主观能动性，独有的见解充分的了解中国水墨表现的多样化，在水墨构成实践期间，应该敢于通过设计构成知识、构成原理等，发挥中国画的材料工具作用，对水墨进行大量、灵活的重构和实践，以不同的形式、路径让水墨运用逐渐转型为现代化。通过构成理论、要素的影响下，让笔墨在画面中能够实行空间重构，产生灵活的变化，水墨运动、墨迹点、线、面的轻重缓急等形成新的次序，让其形成艺术美感。水墨构成的影响极大，更是启发了水墨艺术创作实践思路，让中国画形式法则的研究更为广阔，水、墨、笔等介质于画者的操控下，通过让理性和感性进行互融，灵活自由的挥洒，水墨的流动变化、次序、互融等形成现代化的设计构成和样式，进而突出了国画笔墨语言的独特性，并不是如同传统中国画一样突出形，让笔墨真正的能够在画作中有充分的“话语权”，更能对画作的情感进行直接的表达，以真实的感受彰显创作主体的情感、思想，让中国画形式、水墨画更加丰富化，这对后期的研究有着关键性的作用。

三、现代中国画创作中构成设计意识的运用

我们对目前的中国画创作进行了大量的研究，从中发现很多作品中有着突出的设计构成意识，特别是国展类的高研班，会在中国画创作和实践中融入设计构成意识，这足以说明在中国画的创作当中，构成设计意识已经逐渐的被广泛运用^[4]。

《线与形的自由组合》为水墨作品，由姚鸣京所创，以平面构成方面而言，这一作品将点、线、面进行了大胆的融合，更充分了运用了正负形，虚虚实实，通过黑色块、灰

色底的融合，让空白的部分显的更为明快，而且节奏有序，给人看着没有次序，但是却有章法的一类韵律感。这幅水墨作品的构成恰到好处。在某美术作品展览国画展当中，有一幅《家园新韵》，属于工笔花鸟画，作者是李凤龙，从作品的构成设计方面而言，主要为平面构成中线构成的结合，由细线、粗线、疏散、曲直等构成组成形成。在当代的绘画当中，对于构图及构成问题极为关注，中国传统绘画将此叫做是“经营位置”，主要是画面具象因素的构成，画面的设计，从艺术的本质方面而言，其实它们都是相同的，它们之间互相作用，互相影响。

我们来说一说《粤港早晨·精工筑梦》、《晨曦》这两幅作品，它们分别是由李建锋、沈小虞两个作者所创，从作品的本身而言，主要是彰显了平面构成面方面的构成和设计内容，通过对面进行分割，再次进行面的构成，内容有黑、白、灰、色彩的构成及改变，面积方面的比较，形态的不同，重复等构成规则。不管是当前的中国画创作实践，或者是大小型的画展览当中，我们都能看到和上述基本相接近的构成类型的创作，这让中国画的表现及构成形式逐渐呈多元化^[5]。

在创作中国画过程中，如果想要运用构成设计，不能过度的彰显构成和设计表现，防止装饰、设计过于明显，导致创作语言自然和绘画性被逐渐的削弱，不管是创作中国画，或者是实践期间，对于设计构成法则的运用，应该以自身独有的画种特性，学习西方良好的专业元素，加强中国画的民族性语言，不断的启发创新思维，让传统笔墨语言不断的创新，在新时代的推动下，创作的中国画作品更应该满足时代发展特性，更要体现民族精神气韵。

结束语

在如今飞速发展的时代，想要实现中国强，中国富伟大理想，必须借助智能化、数字化等元素让中国画在立足传统文化的同时，吸纳更多外来的新鲜血液，让中国传统艺术文化进行顺利的改革，推动我国艺术事业的长远发展。

参考文献

- [1] 韩梅, 冯昌华. 构成形式在中国画水墨创作中的应用分析[J]. 参花, 2019, 20(002): P.146-146.
- [2] 杨晶晶. 传统水墨经典形式语言对水墨创作的意义——分析南宋大写意水墨画家梁楷作品《泼墨仙人图》[J]. 科学大众, 2019, 000(005): P.132-133.
- [3] 李文静. 水墨元素在当代艺术创作中的应用探索[J]. 美术教育研究, 2019, 02(022): 70-71.
- [4] 赵慧. 水墨画创作中构成形式的运用[J]. 盐城工学院学报(社会科学版), 2019(2).
- [5] 王国能. 中国画创作中的“情感”表达的思考[J]. 民族教育研究, 2018, 28(05): 128-131.