

当今人工智能环境下的传统中国画画梅

刘芬

(江汉艺术职业学院 湖北 潜江 433100)

[摘要]梅花是中国传统文人的精神象征之一,传统中国画画梅是古代文人借描绘梅花表达自己对人格品质的寄望与期许,因此画梅具有文人的审美与品味,具备“文人画”的精神。中国画以“气韵生动,骨法用笔”为第一要义,画梅先通过观察梅花生长时外在的变化来理解它内在的生长规律,再以形写神来抒发情志,达到怡情养性,“天人合一”的境界。在社会高速发展的今天,人工智能时代的到来让我们重新审视人与自然、个人与社会的关系,思考人工智能对艺术、对传统中国画的影响。反思在新的时代背景下传统中国画画梅的存在价值,画梅包涵的人文性与艺术性能使作画者和观赏者净心超尘、回归自然,获得精神的自由与超脱。相信在新的时代语境下,中国画画梅必能“法古出新”,迸发出强悍的生命力。

[关键词]人工智能环境;传统中国画;画梅

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.07.088

梅花色香俱佳,具有傲霜之骨、清雅之气、不畏严寒、坚韧顽强的品格。作为一种象征气骨节志的花卉,梅花为历代中国文人墨客赞誉。他们借书画来赞美梅花凌寒不屈的坚贞气节,抒发他们淡泊明志的“心性”与个人抱负。他们追求笔墨情趣,注重以诗、书、画的修养来营造画中意境。在中国文人的眼中,梅花坚韧顽强、朴素古雅、俏不争春的崇高品格,具有“清逸”美,引发了中国传统文人洁身净心的自觉意识。他们将梅花冰清玉洁的品格拟人化,喻人喻己,逐渐形成以梅花作为独立绘画题材与审美趣味的创作类型。

一、传统中国画画梅的渊源与“文人画”精神内涵

梅花作为一种观赏花种一直存在着,《诗经》里有“终南何有?有条有梅”,梅花与其他观赏花种并没有什么本质区别,之所以后来在中国文化中占据如此高的地位,主要是文人的偏好所致。因为其花期早,正好赶上霜雪期,非常符合文人高洁孤傲的性情,所以得到历代文人尤其是宋以后的文人的特别偏爱,将此花定义为傲寒的象征物。中国传统文化中独有的“人文”与“自然”精神,培养了中华民族积极进取、刚健自强、厚德载物的品质;追求人与自然和谐相处,“物我合一”“天人合一”的修养境界。而梅花花期早,并在霜雪期这一自然属性吻合了中国传统文化的“人文”与“自然”精神,符合文人高洁孤傲的性情偏好,所以得到文人的特别偏爱。宋元以后,文人的审美指向影响了整个社会的精神价值取向,梅花逐步成为中国文化的精神象征之一。文人画梅从追求“形似”“神似”到追求“灵性”,以“天人合一”“物我合一”为最高境界。中国画画梅具备“文人画”风骨、正气、雅儒、脱俗的精神内涵。它追求的境界,不是绘画技巧本身,

而是“画外之意境”,推崇率性天真质朴之美。

二、传统中国画画梅的观察方法与语言特点

传统中国画画家画梅有独特的观察方法,他们重视物理观察,从整体把握梅花的内在变化规律与生命精神,写自然生气,采用“道法自然,以形写神”的造型观和“气韵生动,骨法用笔”的笔法准则,予以画梅“迁想妙得”。含骨写意,以形塑神,是传统中国画画梅的语言特点。画家视梅花为知己,在作画中,摒弃外界干扰,聚精会神,孤独中沉迷于思考与灵性,画梅妙在天然神韵的自然流露和精巧布局。无论是作画者作画时还是观者在看画时,都能感受到身处画中。

中国画以中国毛笔为表现介质,毛笔圆锥形的形态特性决定了中锋用笔这一独特的笔法特点。毛笔在使用过程中因行笔方向、速度和力量的变化所形成的中锋、侧锋,顺锋、逆锋,提、按、顿、挫,轻、重、缓、急等线条质感的变化能够带来绘画语言的丰富性。中国画以线条作为基本的绘画语汇,线比点和面更容易体现出毛笔用笔的笔法优势。另外中华文化含蓄内敛的特性对中国画的视觉气质也产生影响,进而影响到它的笔法特质。也就是说,熟练使用中国画运笔的方法所产生的线描质感,能够完美地表现出中国古代文化含蓄内敛的特质。

三、人工智能时代背景对传统中国画的影响

1. 人工智能时代环境对人们生活状态的影响

人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新兴技术科学。人工智能让人们的生活更加便捷,智能生活让我们远离了诸多繁重的体力劳动,降低了人们对知识的储备要求,让生活变得更加“容易”。但是在人工智能时代背景下人与自然的距离逐渐加大,

人们聚居在城市中，依靠人工智能生活，逐渐远离自然。个人对人工智能的依赖性增强，社会环境浮躁，人们处在一种精神紧绷而心理脆弱的生命状态下。

2. 人工智能对艺术的影响

近年来，从诸多艺术与科学融合的实践探索成果来看，人工智能对艺术发展产生了积极、正面的影响。如VR技术、3D打印技术等在设计中的运用，极大地推动了设计艺术的发展，提升了设计艺术的表现力与创造力，丰富了艺术的创作工具与表现形式。再如现在人工智能能够实现写诗、绘画、书写、作曲等艺术实践活动，但人工智能只能按照人的意愿完成创造和表达，以人的意志来完成的艺术实践。然而，只有以人为本体的艺术才是有价值、有生命力的艺术样式。尽管在新的时代背景下，艺术有多元的表达形式，但是人类对美的追求与表达需求，对艺术的感知与表达方式是人工智能无法替代与超越的。在人工智能时代的发展与变革中，传承民族文化，守护传统艺术形式与探索新时代的艺术表现语言更加重要。

3. 传统中国画画梅在人工智能时代的发展

在今天，虽然人工智能技术已经能够以假乱真地模拟传统中国画画梅，机器通过程序的输入与设定能够具备传统中国画笔法的运用能力，但是它不能够完成画家在作画过程中“物我两忘”“天人合一”的艺术体验，更缺少画家静思冥想体验自然的心境。因此，这种不具备画家个人体验的人工智能绘画是不能够称其为绘画艺术。如果是画家借助人工智能技术，完成个人的艺术主张，使得人工智能绘画作品产生了新的思想内涵，那么这样的作品才能够算是真正意义上的新时代背景下以人工智能手段融入的绘画艺术。

传统中国画画梅在任何时代背景下都有它文化传承的使命。传统中国画语言简洁超凡，画面栩栩如生，并具有厚重的哲学思考。人真正的归宿应该是大自然，从自然中观察理解“道”。现代人身处闹市与各种竞争的生存环境，难以深入体悟超然于尘世的自然之“道”。在这种情况下，中国传统文化中尊德、尚和、道法自然、人与自然和谐相处等等生命理念及信仰，其现实意义尤为突显。

传统中国画画梅的范式与境界，在新时代文化语境中依然持续存在，成为现代人精神寄托的一种方式。借助梅花的素朴古雅、超凡脱俗品格的喻义，使作画者和观赏者净心超尘，逃避现实生活的压力和羁绊，回归自然，从而获得一种精神自由。在画梅中感受中国传统艺术中的人文关怀，对处于人工智能时代的现代人具有切实的现实意义，艺术的本质就是对人的生命关怀。

结语

在社会高速发展的今天，人工智能时代的到来让我们重新审视人与自然、个人与社会的关系，思考人工智能对艺术、对传统中国画的影响。反思在新的时代背景下传统中国画画梅的存在价值，画梅包涵的人文性与艺术性能使作画者和观赏者净心超尘、回归自然，获得精神的自由与超脱。“笔墨当随时代”，时代的变迁与人们的思想情感相互激荡融合，与时俱进，新的观念会促使画梅语言风格产生新的变化。坚持中国文化的人文关怀，相信在新的时代语境下，中国画画梅必能“法古出新”，迸发出强悍的生命力。

参考文献

- [1] 中华传统文化传承与当代广西中国画创新——习近平文艺重要论述指引下的《艺术概论》课程教学案例研究[J]. 梁冬华. 传播与版权. 2019(06)
- [2] 中国画学文化传统的沿袭与教学革新——评《中国画学全史》[J]. 卢攀攀. 中国教育学刊. 2018(01)
- [3] 从唐卡绘画中寻找中国画表现新元素[J]. 郭玲. 艺术科技. 2017(04)
- [4] 探讨设计元素在中国画创作中的应用[J]. 高飞. 明日风尚. 2017(09)
- [5] 试析中国传统元素在动漫游戏角色设计中的运用[J]. 关峻萍, 吕翔. 美术文献. 2019(02)

作者简介:

刘芬，女，汉族，湖北潜江人，武汉理工大学在读硕士，讲师，研究方向：美术教育。