

中国画在群众艺术领域中的作用研究

张志惠

绍兴市文化馆

[摘要] 社会经济的发展使得群众对文化生活愈加重视，越来越多群众参与到公共文化活动中。中国画是我国优秀传统文化的组成部分，体现着广大群众的艺术追求。文章简述中国画的表现方法与造型特征，结合群众的艺术需求，提出中国画在挖掘中华文化历史底蕴、推动中国画本土化发展、普及优秀传统文化、提升公众文化创造力等方面的作用，为发挥中国画的艺术价值，丰富群众的文化生活提供新思路。

[关键词] 中国画；群众艺术；作用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.569

中国画体现着我国传统文化的艺术精髓，也是我国独具特色的文化标识。如今，人民对美好文化生活的需求日益迫切，强化中国画的作用，满足人们的文化需求，这对促进我国公共文化事业的发展有着重要意义。对群众而言，提升对中国画的认知并了解中国画的创作技法有助于增强其艺术感受能力。随着群众对中国画认识的深入，中国画的艺术价值逐渐显现，群众的艺术素养也将在潜移默化中提升。

一、中国画的表现方法与造型特征

画家利用水墨在纸上渲染对事物的认知，这便是中国画的艺术表现形式。中国画具有独特的表现手法与造型方式，这体现着我国漫长历史发展中社会哲学、群众审美的变化。画家通过独特视角观察事物，通过主客观结合的方式认识客观事物的特性，并以新形式将自己观察到、联想到的事物融入画作当中，这一过程体现着中国画创作的社会属性。画家认识山水花鸟，将个体的审美、主观意识以精妙构思得出的画面呈现出来，达到借物言志的目的。在给观赏者的整体感觉上，中国画以灵活的方式突破时空限制，并将不同时空中的人、物依据画家的情感与构思重新布局，勾勒出画家希望呈现的意境。画家自身的艺术修养与品格被完整体现在艺术作品当中，诗书画印的结合也体现着画家对人生、艺术与社会的认识，这是中国画的独特魅力，也是其具有深厚文化底蕴的重要原因。

二、中国画在群众艺术领域中的作用

（一）挖掘中华文化历史底蕴

我国发展历史悠久，中国画作为我国传统文化，其历史底蕴也不可忽视。我国历史发展过程中，不同的艺术流派相互影响，这种影响映射在不同艺术形式的方方面面。然而，这些艺术元素的变化与影响并非一蹴而就，而是在长期的发展中产生的。在不同的历史阶段，中国画画家的创作灵感、元素有所不同，大多数作品反映着画家所在历史阶段的特征。如《韩熙载夜宴图》记录着当时仕人阶层的现实生活及其文化，为人们了解仕人阶层打开了一扇新的窗户。画家绘制的作品中饱含其个人情感，且反映着鲜明的时代特征，体现着中国画的特色。广大群众可在了解中国画历史发展的过程中了解画家绘画技巧、绘画临摹方式的变化，感知不同

画家创作技艺的特征，知晓名家名作中融合的艺术情感。不同历史阶段的画家，其艺术涵养、感知能力、感知角度有所不同，群众能够通过画家的作品感受中国画的魅力，了解作品中含有人文情怀。群众了解不同历史阶段的中国画及画家，在参与绘画创作的过程中学习绘画激发，感受中国的艺术力量，更好地放松自我，形成积极、良好的心态，做到从容应对生活的压力，这体现着中国画从艺术领域到现实生活的价值。

（二）推动中国画本土化发展

我国拥有广阔的土地、多样的民族，不同地区的文化有着显著的文化差异。在将中国画应用于群众艺术教育的过程中，教育主体需关注不同地区的文化特色，体现不同地区文化特色的现实价值。在利用中国画进行文化建设时，强化对地区文化特色的宣传，突出本土化特征。基于此建立起具有地区特色的文化形象，利用多样化的文化建设方式优化群众的文化生活模式，使群众能够获得文化熏陶，提升个人文化素养。各项文化活动更好地展示地方特色，群众的文化自信心油然而生，这有助于激发群众对传统文化的情感，促进中国画的传承和发展。各教育主体通过中国画等形式进行创新性演绎，提升群众鉴赏中国画的能力，群众愿意主动参与学习中国画的课程，丰厚文化积累，丰富文化精神世界。中国画逐渐发挥作用，社会公众的综合文化素养才能有所提升。

具体而言，公共文化教育的实施主体可挖掘中国画中具有特色的元素，强调中国画中的诗书画印等元素背后的文化含义。人与诗书画印的结合是中国画的显著特征，这种特征和西方多数绘画流派相比独具特色，且可通过不同语言形态展现出来。中国画的特征还体现在意境、构图、题款、视角等方面，中国画中融合的本土情怀、写意性是西方艺术流派难以超越的。文化教育主体将中国画这种优雅、恬静的艺术气息渗透在群众艺术教育中，利用多样化的语言将中国画的元素融入公众审美中，这对当今社会文化领域的发展有着重要意义。在经济快速发展的社会背景下，社会公众普遍存在浮躁、焦虑等心理，中国画艺术元素融入群众艺术领域有助于遏制社会文化领域全盘西化的趋势，促进中国本土美

学的长远发展。与此同时，中国画元素和各地旅游行业的融合推动着各地旅游业的发展，文化产业链因此更加健全、完善。不同地区的公共文化教育主体可利用中国画创作更具吸引力的文创作品，利用中国画这一艺术形式带动当地文化产业、文化经济的发展，使文化更好地服务于当地经济建设。经济和文化相互促进将使群众的文化生活、物质生活共同发展，给社会公众带来良好的文化体验。

（三）普及优秀传统文化

中国画展现着中华民族的绘画特色，是中华民族独具特色的绘画形式。中国画的发展历史与中华民族的发展历史具有内在一致性，因而占据我国优秀传统文化的重要部分。近年来，国际上涌现出许多中国画文化的爱好者，这体现着中国画不可比拟的艺术魅力。历史处于不断发展的过程中，中国画中包含着不同历史时期的文化元素，是对我国发展历史体系化、艺术化的展现。画家通过中国画沉淀我国优秀传统文化，并利用精妙的艺术表现手法呈现出富有艺术价值的画卷。这启示着公共文化教育的实施主体面向群众开展中国画教育时，结合不同历史背景进行阐述，将具体的艺术作品与不同时期的历史文化结合起来，使群众在学习中国画知识的同时了解我国历史文化的发展。

如在引导群众鉴赏《姑苏繁华图》等中国画作品时，教育主体不仅要向群众介绍其中高潮的绘画技巧，精细的表现手法，还要引导群众观察作品中的建筑、服饰，向群众介绍作品所呈现历史时期的经济、文化发展状况，拓展群众的文化事业。再如，引导群众鉴赏《蒙古山水地图》时，教育主体可结合新的考古发现介绍该画作。该画作描绘了从嘉峪关到天方的山川道路，大部分画作内容采用大面积青山绿水的技法创作而成，图画中较为重要的城邑以四方城墙的形式呈现，且四方城墙均带有门洞，大部分西域城邑上画有风格独特的门楼，这些门楼具有显著的山西临汾地区额风格。部分重要的地名、建筑通过中式建筑的手法绘制而成，途中还用汉语标注地名，共有211个地名，且这些地名来源于不同国家，该画作的历史价值由此可见一斑。教育主体向群众介绍该画作创作的历史细节及其中具有丰厚历史底蕴的元素，群众了解到的不仅是该画作的艺术价值，还包含该画作的历史价值。不仅能从艺术的角度出发对该画作的价值进行衡量，还能从历史价值的角度出发鉴赏该画作，这体现着公众文化素养的提升。

（四）提升公众文化创造力

创新是艺术的最高追求，中国画作为我国传统艺术的组成部分，也应当在顺应新时代发展的过程中不断创新，公共文化教育的实施主体则需在将中国画融入公众文化教育体系的过程中提升群众的文化创造力。如今，许多居住在城市中的人感受着生活环境的改变，思想理念受到现代文化冲击，

部分群众认为传统的中国画手段，如借助山水、花鸟比喻情感的方式已经无法适应现代社会。群众的生存状态直接影响其创作情绪，越来越多群众开始反思艺术创作的目的，许多中国画的创作者将自身对现代社会的反思融入画作中，创造力已经成为中国画的重要内容。人们深入挖掘中国画的材料特性、内涵与形式，画家更加追求中国画的形式感与创作材料的现代性。部分中国画作品呈现出画面中心的特征，作品的画面以单纯的形体、色彩、肌理体现的。公众艺术教育具有一定特殊性，群众中不同个体的审美水平、综合素质有先显著差异，因此，面向公众的艺术教育也应当具有差异化、多层次的特征，满足不同群众的艺术需求。在安排具体的艺术教育活动时，教育主体不仅要注重培育群众的鉴赏能力，还要鼓励群众参与到实践创新的过程中，发挥自己的创新能力进行创作。

为达到促进群众艺术创新的目的，公共文化教育的实施主体首先要对群众的艺术需求、艺术感知水平形成全面了解，把握群众接受艺术教育的特征。如今，许多群众对中国画及背后的传统文化充满兴趣，教育主体可把握群众的这一心理特点，帮助群众掌握中国画的精髓，并要求他们在学习中国画创作的过程中抓住学习要点，鼓励他们利用现代化手段、材料进行创作。在选择教育内容时，教育主体需将中国画的教学设计和新时代的文化发展趋势结合起来，提升群众对中国画的认可度，丰富弘扬优秀传统文化的形式，并引导群众建立起良好的审美品味。群众主动提升思想高度，品鉴艺术作品的能力更强，个人素养也在潜移默化中提升。

综上所述，中国画传承与发展的过程需要从人们的生活背景与环境汲取营养，群众的审美品味也影响着中国画创作和发展的过程。在新时代，中国画需要在发展中被赋予新的时代特征。公共文化工作者应当认识到中国画的文化价值与时代价值，利用中国画促进群众艺术素养的提升，为建设社会主义文化强国奠定基础。

参考文献

- [1]戴维. 中国画在群众美术教学中的重要意义和发展[J]. 青春岁月, 2019(35): 44.
- [2]李晨. 中国画在群众美术教学中的重要意义和发展[J]. 参花, 2018(24): 159.
- [3]罗春海. 中国画在群众美术教学中的重要意义[J]. 文艺生活·文艺理论, 2015(11): 238-238.
- [4]徐振宇. 浅谈中国画的实践与探索[J]. 租售情报, 2020(37): 123-125.
- [5]宋香山, 王丽. 中国画在群众艺术领域中的作用和发展[J]. 传奇故事, 2021(4): 25-26.
- [6]缪悟之. 中国画在群众艺术领域中的作用和发展[J]. 艺术评鉴, 2019(13): 22-23.