

Discussion on the Graduation Creation of *Chun Shan Yun Qi*

Xuanru Liu

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

At present, the main contradiction in Chinese society has been transformed into the contradiction between the people's ever-growing needs for a better life and the unbalanced and inadequate development. To solve the problem, the implementation of the new rural construction policy is essential. The topic of urban and rural construction has been lingering in all aspects of the socialist development process. The graduation creation *Chun Shan Yun Qi* selects the rural scene as the creative material, and tries to combine the traditional brush and ink techniques with contemporary innovative theories in techniques, so as to bring new beauty and artistic conception to the picture, and further express the love and patriotism of the natural landscape. The work is based on the accumulated traditional ink language and related painting materials as the basis, the purpose is to give the picture a new spirit of The Times.

Keywords

new rural construction; the development of the Times; the state of mind

浅谈毕业创作《春山云起》

刘轩如

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

当下中国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾, 想要解决问题, 新农村建设政策的落实必不可少。关于城乡建设的话题一直萦绕在社会主义发展过程的方方面面。毕业创作《春山云起》选取乡村景象作为创作素材, 在技法上尝试将传统笔墨技法与当代创新理论相结合, 从而带给画面新的美感和意境, 进一步表达对自然景观的热爱与爱国主义情怀。作品依据所积累的传统笔墨语言以及相关绘画素材作为基础进行创作, 目的是赋予画面新的时代精神。

关键词

新农村建设; 时代发展; 心中之境

1 作品《春山云起》的灵感来源

1.1 时代发展的启发

经济基础决定上层建筑, 纵观整个中国美术史, 不难发现艺术源于生活, 且依附于时代的变化, 为社会生产服务。战国早期的艺术作品大多以祭祀巫术等为主题, 这就奠定了绘画与社会之间密不可分的关系; 到了秦汉时期, 统治者将艺术作品作为褒奖功勋, 宣扬功业的一种形式, 大肆鼓吹“天人感应”等学说, 进一步赋予了这一时期绘画浓厚的政治色彩; 而到了现代, 封建制度的瓦解解放了人们禁锢的思想, 艺术作品在题材上也不必完全拘泥于政治^[1]。随着科技的发展与人们生活质量的提高, 艺术家们有着相对舒适自由的创作环境。他们开始热衷于讴歌国家的繁荣和自己所生所长的土地, 以时代、国家政策、社会制度等为创作背景, 也正是因为生长在社会主义的环境中, 才给予了他们的艺术作

品强大的力量。作品将结合自身近年来对国家产生翻天覆地变化的一些感慨, 以新农村建设作为主题, 希望通过表现美好的大自然与欣欣向荣的乡村建设之景来表达对自然的热爱, 抒发爱国主义情怀, 从而引起观者的共鸣^[2]。

作品题目来源于唐代诗人王维《终南别业》中的“行到水穷处, 坐看云起时”一句, 意为走到水源的尽头, 间或看雾气升腾, 千变万化。这句充满禅意与美好意境的诗词是作者对思想的启示, 是对心灵的启发, 令人深受触动。“云起”既可以指代具体物象的雾气升腾变化; 又可以指代抽象事物的发展与欣欣向荣之感, 体现新时代的发展。作品通过“春山”和“云起”的物象进行刻画, 采用适当夸张的风格与超现实主义的表现手法来描绘新时代之下新农村的发展建设, 并抒发山水画“天地人共生, 天地人合一”的哲学思想以及对自然的热爱之情^[3]。

本次毕业创作以现实作为依据, 结合心中意象, 表现心中的新农村建设。技法上在写实的基础上吸收超现实主义的手法进行创作, 将现实中的观念与本能和潜意识的经验相

【作者简介】刘轩如(2001-), 女, 中国黑龙江佳木斯人, 本科, 从事美术、中国画研究。

互融合,力求画面呈现出一种绝对的境界。物象造型适当地进行夸张处理,粗细变化的线条与对比强烈的赋色给人似真非真的梦境之感,体现着画者对美好生活向往的一种解读^[4]。

1.2 相关作品的影响

在进行学习和创作的过程中有一些画家及其作品对画者产生了十分深刻的影响,通过学习他们的构图、赋色、表现手段等来感受不同的审美风格,试图在本次毕业创作中形成个人的创作风格。其中从贾荣志、刘一原、方向的作品中受到了很多启示。如贾荣志的《魅力中国行》系列作品,将北方山水与南方山水的风格融合在一起,画面中既带有北方山水的雄浑壮阔,又有南方山水的空灵雅秀,风格苍润辽阔;画面既重形式美,又在传统构图基础上加以变化,别出心裁^[5]。当代画家刘一原的《心象风景》系列迅速拉开了传统与现代山水画形式的距离,画面以二度空间为主,变体积关系为结构关系,既带有传统绘画的内涵,又呈现出了画家对于自然与意象的感悟。方向的作品中景致皆源于现实,因其对生活的深入观察,故使得笔下物象生动自如,又在繁密的安排中呈现出节奏,让画面的整体风格变得更加紧凑灵动,值得画者在创作中学习并深思。

2 作品《春山云起》的创作构思

2.1 作品素材的搜集与绘制

毕业创作将传统山水画笔墨技法与当代山水画的创新性理论相结合,能够使作品焕发出新的生命力,赋予其新的时代特色。作品是情感的载体,它凝聚着画者最真挚的思想感情。在毕业创作《春山云起》中,通过对现实的考察、网上的搜集以及内心所感进行形象的提炼,从而使作品内涵得到升华。画面中形象的选取与处理根据创作主题与风格的需要,经过反复的推敲和练习实验,使其一步步达到预期效果^[6]。这些形象既能够象征时代的进步与发展,又能够寄托画者的思想情感,将大片的农田、新式农村建筑、铺满沥青的高速公路作为主体,将太阳能路灯以及风力发电机等现代化元素作为点缀。画面中不仅有古朴的房屋村舍,更有现代式的新农村建筑,将蜿蜒曲折的高速公路作为画面中心,与纵横延伸着的农田形成对比,这些物象都能够反映出时代的变迁与当下的发展状况,突出作品主题^[7]。

2.2 位置的经营

笔墨与空间表现是建构山水画独特性最为关键也是最为基础的两个方面,要想表现山水画的韵味,除笔墨外,空间构图也极为重要^[8]。早在魏晋时期谢赫《古画品录》中便提出了“经营位置”的概念,提醒人们在作画时不可忽视空间构图的重要性。宗白华曾在《美学散步》中对中西方空间的精神与意识的不同指出:“中国人与西洋人同爱无尽空间,但此中有很大的精神意境上的不同。西洋人站在固定地点,由固定角度透视深空,他的视线失落于无穷,驰于无极。他对这无穷空间的态度是追寻的、控制的、冒险的、探索的……而结果是彷徨不安,欲海难填,中国人对于这无尽空间却是

如古诗所说的:‘高山仰止,景行行止,虽不能至,而心向往之。人生在世,如泛扁舟,俯仰天地,容与中流,灵屿瑶岛,极目悠悠。’”中国画的构图区别于西方讲求近大远小的焦点透视,而是以“折高折远自有妙理”的散点透视法进行造像。画中视角不断移动,并出现多个消失点,使表现对象更具动感与生命力^[9]。创作采用传统的三远法与散点透视,并以焦点透视作为参考,以求达到山水画所追求的“可游、可望、可居、可行”的境界。在创作练习的过程中尝试采用各种不同的构图形式,最终敲定了俯瞰式的构图。根据创作主题和风格的需要,将画面中的物象分别按照近景、中景、远景分布排列。画面构图与透视皆源于现实,却又有所变化,不完全遵从现实中近大远小的透视规律,而是加入了一定主观意识,使画面呈现出似梦境般的感觉。画面近景由树木与新式农屋房舍组成,中景蜿蜒的公路与纵横延伸的农田形成线条曲直的对比;疾驰的车辆与周围静止的事物环境形成了动静对比,远景由远山和云雾组成,其中云雾不仅增强了画面整体氛围,又能够起到分割画面的作用,进一步体现构图形式之美。毕业作品《春山云起》画面内容丰富,纵深感强烈,所有物象都一览无余,增强了画面的整体感与视觉张力。画面将透视效果弱化,寄情于景,抒发真情实感。

毕业作品《春山云起》选取六尺整纸进行创作,纵向的构图增强了山势的高耸巍峨之感与景物的纵深感。画面以云雾作为主题和线索,分割画面。为体现时代发展,画面中心“S”形的公路蜿蜒向前,从近处的新式乡村建筑通向远处山谷间的传统乡村建筑,给人一种遥远漫长的时空之感。

2.3 笔墨与赋色

自古以来中国画中的笔墨便被视为一种独立的审美体系。早在唐代,张彦远便在理论著作《历代名画记》中便提出:“骨气形似本于立意,而归乎用笔。”“运墨而五色具,是为得意”指出了立意和笔墨的主从关系与笔墨的重要性。中国画的笔墨不仅仅作为绘画作画的一种手段,更被视为绘画所表现的目的与中心,它是在长期绘画实践与创作过程中逐渐形成的一种艺术符号,是画者寄托精神、抒发思想情感的重要载体。

毕业作品《春山云起》采用写意的手法进行创作,融会传统破墨、积墨等技法,注重明暗虚实对比与色彩的协调性进行综合实践。画面的笔墨风格整体倾向于湿润舒朗,近景以双勾法表现近处树木,夹叶、点叶法勾画其叶片,与远处大片用晕染法进行表现的叶片形成了远近虚实关系的对比,增强了画面的空间感;中景的农田作为画面主体,为体现整体感而采用点线面结合的手法进行塑造,有意地弱化其结构特征,并以云雾作为点缀进行装饰,目的是为表现似梦非梦的心中之境;远景的群山与村落保留了古朴的特征,参考传统绘画作品中的形象进行塑造和表现。在赋色上以当代画家方向的作品作为参考,先以湿笔淡墨勾画、再以彩色进

行敷染,采用对比色和补色进行创作。画面中的物象无论是呈现纵向排列形式的村落,还是通向山谷间的公路都无一不反映着时代的变迁与发展,与创作的主题相互呼应。

3 作品《春山云起》的创作反思

3.1 毕业创作的总结

传统山水画笔墨与当代绘画理念正不断相互融合促进。当代山水画家根据传统笔墨语言,不断挖掘与拓展笔墨新的时代内涵。正如石涛在《苦瓜和尚语录》中所提出的“笔墨当随时代”,提倡绘画应有创新意识、创造精神。我们应在继承传统的基础上与当代的审美趋势相融会贯通,给传统绘画注入新的活力。在今后的发展中,中国画还将不断推陈出新,展现出其独特的艺术魅力与哲学思想。

从平整的高速公路、大片肥沃的农田和新式的农村建筑能体会到新时代下新农村的进步,也能从山谷间零落的古老村落感受到中国未来的发展道路还有着无限可能。毕业创作《春山云起》表现了笔者对时代发展进步,社会欣欣向荣的积极肯定以及对祖国和自然景致的热爱之情,同时创作也对未来的学习与生活产生了一定的启发和激励。

在作品进行创作的过程中通过搜集大量相关资料和素材对社会主义新农村建设的主题与内涵也有了一定的了解和思考。在不断的实践过程中也发现了自身的许多不足,如造型能力不足,笔墨技法不够成熟,色彩的搭配分不清主次等。而通过此次创作使我在这些不足的方面得到了一定提升,并加深了我对于中国画理论的认识,提升了积极发现问题的态度和在困难中探索自我的能力,并提高了绘画的审美与水平。

3.2 对今后创作的影响

通过本次毕业创作,改正了曾经在绘画过程中经常出现的一些错误,并逐渐探索到了适合自身画面风格的笔墨语言和表现技法,以现有的绘画理论基础来指导未来的艺术实践。与此同时对未来生活也有一定的启示作用,笔者发现了一些重要的人生道理,比如只要沉下心去做就一定能获得成功、遇到困难时要勇于大胆尝试等。以后笔者也会严格要求自己,加强对画面布局、笔墨技法的学习与积累。在发现和解决问题的过程中使自己的能力提升,并努力在未来不断学习更多专业知识,创作出更多更加优秀的艺术作品。

参考文献

- [1] 宗白华.美学散步[M].合肥:安徽教育出版社,2006.
- [2] 刘晓达.中国早期画像艺术对“纵深空间”的视觉表现变化——以先秦至魏晋南北朝时期若干画像的解读为中心[J].中国艺术时空,2014(2):70-84.
- [3] 薛保华.论中国山水画的空間意识[C]//高等学校艺术教育研究,武汉商业服务学院,2003.
- [4] 骆昌碧.对新农村建设中广播电视宣传工作的思考[J].新闻研究导刊,2016,7(7).
- [5] 陈彦峰.基于新时代背景下中国画笔墨的传承与创新[J].丝绸之路,2022(3).
- [6] 王姝娟.浅析中西传统绘画空间表现异同[J].成都师范学院学报,2017,33(7).
- [7] 张祉恩.传统山水画在当代的转型表现[J].美与时代(中),2021(4).
- [8] 唐金香.经营位置——论中国画的构图艺术[J].美与时代(中),2022(8):30-32.
- [9] 潘天寿.中国绘画史[M].北京:团结出版社,2006.