

Exploration of the Modern Development Path of Traditional Painting and Calligraphy Art

Wenwu Feng

Vitebsk State University of the Arts, Belarus, Vitebsk Region, 210032, Belarus

Abstract

Chinese traditional painting and calligraphy art has a long development process, after thousands of years of development and evolution, has formed a unique artistic and humanistic system, and contains rich aesthetic value and profound cultural heritage, is a true reflection of the national culture, aesthetic habits, national life. With the development of science and technology, which has brought great impact and opportunities to the development of traditional painting and calligraphy art. This paper mainly analyzes the obstacles and main paths of the modern development of traditional painting and calligraphy art, aiming to further enhance the modern development effect of traditional painting and calligraphy art, and realize the effective inheritance and development of traditional painting and calligraphy art.

Keywords

traditional painting and calligraphy art; modern development; path

传统书画艺术的现代发展路径探索

冯文武

白俄罗斯维捷布斯克国立艺术大学, 白俄罗斯·维捷布斯克州 210032

摘要

中国传统书画艺术发展历程较为悠久, 历经了千年的发展演变, 形成了独特的艺术与人文体系, 而且蕴含着丰富的审美价值与深厚的文化底蕴, 是对民族文化、审美习惯、民族生活的真实反映。随着科学技术的发展, 移动网络媒介逐渐替代传统主流媒介, 对传统书画艺术的发展带来了极大的冲击和机遇。论文主要对传统书画艺术在现代发展中的障碍以及主要路径进行分析, 旨在进一步提升传统书画艺术的现代化发展效果, 实现传统书画艺术的有效性传承和发展。

关键词

传统书画艺术; 现代发展; 路径

1 引言

如何传承与弘扬中华优秀传统文化是当前重要的社会课题之一。新时期, 需要结合时代发展的需求, 对中华优秀传统文化进行创造性转化, 实现创新性发展, 使其在提升人民的思想觉悟、道德水平等方面发挥重要作用^[1]。传统书画艺术是中国传统文化的重要代表之一, 是中华民族人民智慧的结晶, 真实体现了中华民族的审美习惯和民族文化。因此, 要结合实际情况, 对传统书画艺术进行创新性发展, 并积极探索现代化发展路径, 真正实现传统书画艺术的现代化、创新性发展。

2 中国传统书画艺术的现代化发展障碍

2.1 传统书画艺术程式复杂且功能狭窄

传统书画艺术蕴含丰厚的文化底蕴, 程式法度较为复

杂, 题材内容主要以历史感、自然感较强的传统面貌为主, 如亭台楼阁、古体诗文、追古感怀等。传统书画艺术是对中华民族审美逻辑最为明显的体现, 在欣赏过程中, 人们可以获得愉悦的情感体验, 并可以通过书画育人、喻人^[2]。而且书画作品的讲究比较多, 如托裱配色、悬挂位置、温度湿度要求、防尘防氧化处理等, 导致很多人望而却步。而且随着科学技术的发展, 传统书画艺术的功能逐渐被消解, 并被转移到其他媒介身上, 如记录功能、书信功能等都逐渐消失了。

2.2 书写能力的退化

随着科学技术的发展, 人们的书写模式也发生了重大改变, 尤其是电脑、收集的大规模普及, 高效率的键盘输入逐渐代替了传统的手写模式, 书写的人数减少, 书法创作者也越来越少。书法绘画不再是生活的必需品, 逐渐在日常生活、艺术领域、教育领域被边缘化, 仅仅存留了消遣娱乐的属性^[3]。

2.3 艺术市场流通与作品复制问题

在书画艺术品的消费领悟, 书画作品的价格普遍较高。

【作者简介】冯文武(1987-), 男, 中国贵州福泉人, 硕士, 讲师, 从事中西方艺术学与艺术发展研究。

且部分书画艺术家对艺术市场的接纳和开放程度参差不齐,他们更加注重书画艺术的文化源流,希望书画艺术品的接受者与消费者能够懂画明书、非凡俗之人,宁愿在小众欣赏创作圈层进行流转,因此书画艺术逐渐被标签为曲高和寡,甚至逐渐被束之高阁^[4]。虽然国民具有一定的审美性产品的需求,但是这种产品的购买渠道不足,甚至在三四线城市很难看到像样的艺术馆。而且传统书画艺术的复制性较弱,作品不仅要有较高的艺术技巧,同时还需要体现良好的气韵和逸趣,对临摹者的技艺要求较高,这种情况导致传统书画艺术作品难以批量生产,普通印刷在色彩和精度上存在很大欠缺,难以对书画中最精妙的部分进行复制,因此也提升了书画作品生活化的门槛

3 中国传统书画艺术的现代发展路径

3.1 引进新型的传播技术

艺术传播方式与艺术存在的时间与空间息息相关。艺术传播是传播者的主观意识下的行为,传播者对艺术传播形态具有决定性的作用,也对艺术的呈现形式具有直接的联系^[5]。现代化社会发展中,多样性文化的逐渐渗透,推动了人们生活风格的多样化,这种情况严重消解了书画艺术自带的传播属性,压缩了传统书画艺术原作传播的范围。尤其是在机械化的工业文明时代,社会生产节奏加快,对传统艺术的摒弃现象日益严重,尤其是印刷复制、数字输入、传输技术的出现,严重消解了文书记录功能,再加上西方审美理念的引入,改变了传统的艺术环境,也对书画艺术元素的装饰功能带来了一定的消极影响。由此可见,在视觉层面上看,传统书画艺术逐渐变成了一种单纯的欣赏艺术。所以,要对传统书画艺术的传播技术方法进行创新,突破时代局限性。一般书画艺术的接受者所处的时空与作品选题内容时空往往处于两条时间线中,需要身处当代去创作和体会古体画,不仅需要感官上适应符合传统技艺规律的视觉形态,同时需要从借古喻今的西安错中探索出两者时空的契合点。当前,创新派大胆寻求艺术发展之路,在内容选择与表现形式上进行创新和突破,并对其他的艺术形式进行融合。此外,还需要对传统书画艺术的发展观念进行创新,尤其要注重移动互联网媒体在传统书画艺术传播发展中的功能作用,实现互动性群传播,能够提升信息传播速度和范围,强化传统书画艺术传播效果。

3.2 师承与文修共进

在传统书画艺术发展过程中,其师承关系是实现艺术传承的重要方法,也是很多书画艺术家的常规发展路线,现代师承关系主要是以教师与学生的关系进行体现,传授模式发生了很大的变化,其中结合教学环境与教学模式的不同,可以分为科班、师门、线下雅集、平台教学等形式。

①学员科班教学模式,在大众艺术学院校开设相关专业,通过学校课堂的方式进行艺术传授,这就是科班教学方法。

在具体教学中,教师往往需要结合学生的具体情况,对教学内容和考核方案进行针对性设计,学生不仅需要学习艺术理论知识,同时还需要进行实践操作,完成教师布置的作业要求。学院派是师承体系的主流模式,可以对教师资源和创作资源进行集中,而且学生覆盖面较大,可以进一步拓展书画艺术的学术活动和理论成果。

②名家师门传承模式,主要是具有名望的书画家、祖师直系土地作为传承人的模式。在该模式中,教师往往会结合学生资源进行选择,侧重学生的天赋、文化修养、人品、修为等,教师和学生都要承担门派传承的责任。师门传承具有森严的法度,而且师门要求较为严格。当前名家师承模式中,师门氛围较为宽松,而且随着信息资料的不断扩展,师傅对学生的教学模式逐渐打破;门派的界限,师傅可以结合学生的进展制定针对性的学习进度和方向,并能够及时纠偏,实现线性化的教学,学生成长效率较高。

③线下雅集模式,当前人们在繁忙的生活节奏中,更加希望通过特定的方式把生活步调慢下来,实现本源回归,重新发现自我,而书画艺术是滋养精神世界的重要媒介。现代社会发展心中,现代雅集模式主要包含书画院、美术馆、画廊等艺术机构、私人文化场所,以及还可以在茶馆、书店、文化馆等公共文化场所开展书画艺术活动,可以为人们提供面对面的真实感,增加艺术亲近感与沉浸感,实现生动直观化的艺术传播^[6]。

④媒介资源与平台教学。随着互联网技术的发展,传统书画艺术的传承方法也得到了创新,在网络用户端,可以构建数字化资料库,也可以设置专供临摹者使用的软件和网站,这样可以方便人们随时随地获得相关媒介资源,为传统书画艺术的传承和发展创造良好的环境。当前,随着网络平台教学模式的盛行,教师可以利用客户端进行视音频的直播、录制教学,这种方式可以突破时空的限制,强化师生互动交流,而且可以保留教学内容,方便学生进行反复温习,查缺补漏;但是教师难以进行面对面教学,不能及时发现学生的问题,不能对学生展开针对性教学,难以及时纠偏。

3.3 意境传达与故事化

传统书画艺术的现代发展过程中,需要通关笔墨语言传递具象的意境,同时还要换地抽象的意境,并选择合适的艺术传播方式,就是要通过造境的方式进行生动的意境表达^[7]。传统意义上的造境就是书画艺术接受者欣赏作品的时空中设计布置符合艺术作品风格的情景布景,从而营造适应艺术作品表现的氛围,从而确保观赏者能够自然地融入艺术对话场中。好的艺术能够精湛地表达出一种思想情感,并能够唤起欣赏者的某种情绪。而技术是书画艺术中引发情感的重要手段,而生动的书画意境是对书画技术进行有效转化和呈现的主要表现。此外,通过跨界造境可以突破传播形式,强化传播效果,传统书画艺术需要传递出作品深层次的思想情感,能够引起欣赏者的思想共振和情感共鸣。基于此,艺术

传播者需要对能够引发受众主动行为的领域进行深入研究,不仅需要关注传统书画艺术领域,同时还需要对相关的热點领域进行分析和研究,把书画艺术与熱門领域进行嫁接,以便对传统书画艺术进行自然显露。例如相声演员张云雷的扇子,在拿扇子手中体现出无穷的韵味,引发粉丝的热捧,纷纷买扇子练字进行应援。由此可见,娱乐明星在社交平台中的影响力较大,传统书画艺术可以适当为娱乐明星加分,形成带来IP商业化带动效应。此外,故事化的传播可以增加书画作品的立体形象,叙事是一种重要的传播手段,在传统书画艺术创作中,创作者利用散点透视的方式,呈现宏大的场景、逻辑动线下的丰富情节,形成一段生动形象的故事。画中的题款、序跋内容,书法中的诗句对联、信札评论等都是对事件情感的阐述,也是作者在情感上对客观生活的

浓缩^[8]。但是中国传统书画艺术的故事性很难解读,这是传统书画艺术传播的主要阻碍之一。基于此,需要在书画艺术欣赏中讲好故事、讲对故事是构建书画立体形象的重要保障,也是吸引受众,提高传播效果的重要途径。通过故事化的创作可以引导时代的共鸣,并对创作者所处的社会历史背景和操作进行体现。例如经典行书作品《兰亭序》,对创作者当时的遭遇、情感进行淋漓尽致的表达,如图1所示。

4 结语

综上所述,传统书画艺术发展历史较为悠久,经过数千年的不断丰富、革新和发展,逐渐积累了丰厚的文化底蕴,是中华民族人民智慧的结晶和内在精神文化的重要体现。社会发展新时期,需要对传统书画艺术的现代发展路径进行积极探索,促进其有效性传承与弘扬。

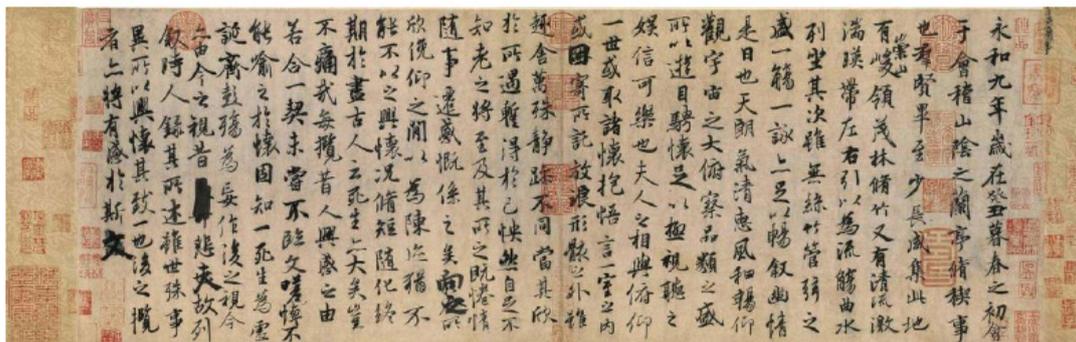

图1 《兰亭序》

参考文献

- [1] 郭涛.建立书画艺术品数字化管理模式的必要性[J].中外文化交流,2022(6):89-91.
- [2] 宋以涛.自媒体时代下传统书画艺术创作现象衍变研究[D].拉萨:西藏大学,2022.
- [3] 王荆.中国传统书画艺术在现代文创产品设计中的应用研究[J].天工,2021(7):52-53.
- [4] 王壹.中国传统书画艺术的当代传播研究[D].长春:吉林大学,2020.
- [5] 武秉政.中国传统美学与现代平面设计的融合——以书画艺术为例[J].明日风尚,2016(13):74.
- [6] 李川川.中国油画对传统书画艺术吸收与借鉴的现实意义[D].延安:延安大学,2013.
- [7] 张雯.浅谈中国书画艺术在现代艺术设计中的应用[J].常熟高专学报,2004(5):108-109.
- [8] 黄丹磨.中国书画艺术的现代走向前瞻[J].中国书画,2004(1):109-111.