

Mutual Reference and Application of Traditional Chinese Painting and Calligraphy in Artistic Elements, Symbols and Symbols

Ziqi Zhao

Jiangsu Province Second Normal University, Nanjing, Jiangsu, 210003, China

Abstract

Chinese traditional culture has a long history, extensive and profound, its traditional Chinese painting and calligraphy are the most representative symbols, they use the unique artistic image and artistic style inherits the connotation of Chinese culture. In the process of foundation and creation, Chinese painting and calligraphy are consistent with their materials and tools, and their common cultural connotation and aesthetic characteristics, they are both independent and integrated, so they have a certain reference role in artistic elements, symbols and symbols. Traditional Chinese painting is a unique art category with Chinese characteristics. It is a typical representative of Chinese traditional culture and enjoys a high reputation in the world. After a long-term development, traditional Chinese painting and calligraphy have become increasingly mature. They not only pay attention to the artistry of the form, but also fully express its internal meaning through the form. At the same time, the reference and integration of traditional Chinese painting and calligraphy in artistic elements, symbols and symbols not only enriches the expression connotation of traditional Chinese painting and calligraphy, but also forms the unique aesthetic characteristics of traditional Chinese painting and calligraphy.

Keywords

Chinese painting; calligraphy; artistic elements; symbols; application methods

国画与书法在艺术元素、符号和象征方面的相互借鉴与运用

赵姿淇

江苏省第二师范学院, 中国·江苏·南京 210003

摘要

中华传统文化历史悠久,博大精深,其国画与书法是最具有代表性的象征,它们用独特的艺术形象与艺术风格传承着中华文化的内涵。国画与书法在临摹与创作过程中,因其材料与工具有着一致性,由于它们共同的文化内涵和审美特征,它们既独立又融合,因而在艺术元素、符号和象征方面具有一定的借鉴作用。国画是具有中国特色的独特艺术门类,是中国传统文化的典型代表,在国际上享有盛誉。国画与书法经过长期的发展,已经日趋成熟。它们不仅注重形式的艺术性,而且通过形式充分表现其内在意义。同时,国画与书法在艺术元素、符号和象征方面的借鉴与融合不仅丰富了国画与书法的表现内涵,而且形成了国画与书法独特的审美特征。

关键词

国画; 书法; 艺术元素; 符号; 运用方法

1 引言

国画与书法在表现手法具有共通性。首先不管国画与书法的出现有何种实用价值,在其创作过程中,都为其赋予了艺术价值,其艺术价值又表现在抒情性之中。国画是根据生活创作出来的,其艺术与抒情的表现则在其雕琢之中,国画在其发展中其技术表现也在随之发展,书法与国画都是中华优秀传统文化,是中华文明的瑰宝。以实用为目的出现

的书法与国画在漫长的发展中演化为人们喜闻乐见的艺术。国画与书法在艺术元素、符号和象征方面的相互借鉴与运用可以使书法更能长期保存,可以使国画融入更多传统文化魅力,展现国画与书法的精美。

2 国画与书法在艺术元素、符号和象征方面的相互借鉴

中国美术史上,绘画风格的每一次变化都与当时时代的发展密切相关。随着社会的发展,绘画观念逐渐发生变化,必然会对工具和材料产生新的需求。因此,现有的材料将得到改进,产生新的绘画创作工具和绘画材料。因此,有许多不同的艺术风格和作品,促进了绘画艺术的可持续发展。现

【作者简介】赵姿淇(2002-),女,回族,中国江苏南京人,在读本科生,从事产品设计、数字媒体艺术、中国书画艺术、文物修复与保护、音乐教育与实践等研究。

代重色画是在现代审美、思想、文化等方面不断变化发展的基础上产生的一种新的绘画类型。现代重色画起源于20世纪70年代初,倡导中国民间重色画的复兴。以敦煌壁画为代表,模仿汉唐画派,再现民间重色画的特点和独特魅力。现代重色系绘画充分利用现代色彩和材料的特点,将西方的抽象美学、构图美学、装饰美学融入绘画之中。它以其独特的色彩、形状和纹理给人以视觉美感,突出了绘画的本质属性,为进一步丰富和发展中国画的表现能力做出了重要贡献^[1]。

国画与书法在艺术元素、符号和象征方面相互促进、相辅相成,国画与书法是中国传统艺术的典型代表,代表着长期历史发展中的重要传统。两者相互借鉴,相互促进。古人学习书法是为了实用的目的,比如交换信件和进行科举考试。大多数学习国画的人都必须有书法,所以书法和绘画都是书面的。书法与绘画密切相关,使用的工具和材料都是一样的。这并不意味着国画与书法的审美标准是一样的。这属于长期以来逐渐形成的书画。书法“入画”体现了书法与国画的密切关系。中国传统绘画与中国书法从古至今有着密不可分的关系。甲骨文是现存最古老的成熟的文字形式,是由最原始的形状发展而来的符号,具有高度的概括能力。毫无疑问,这表明绘画和书法有着相似的起源,可以说它们在大商时期有着相同的起源。

经过几千年的历史沉淀,中国传统的绘画和书法已经形成了相辅相成、相互影响的关系,毛笔的使用也渗透到了中国传统的绘画技法中。由于中国传统绘画工具与书法工具的相似性,加上书法美学的早期发展,影响和启发了中国画家,特别是文人,在实践中将它们与书法相结合,使绘画从未脱离其自身的“书写”特征。这足以证明,几千年来,书法笔画与中国画是相互影响的。书法是线条艺术的一种表现形式。书法依靠线条组织来构建汉字,与注重线条的传统中国画有着相似的创作技巧^[2]。国画与书法的创作材料和工具大致相同。纵观历史,著名的书画大师一致认为,中国传统绘画的线条是书写的。书法线条也是传统中国画创作的常用手段,传统中国画的线条书写性质也是在此基础上发展起来的。毛笔是中国画创作的必备工具。在用笔方面,国画与书法既有相似之处,也有不同之处。但在国画创作的具体过程中,还是需要根据实际情况和自身特点加以区分。将书法与国画相结合,运用到国画创作中。在创作山水画时,我们运用书法线条的粗细、深度、虚实等技法。在画竹子的时候,我们运用书法特有的笔画、起头、结尾、力度、节奏等特点。将书法线条与国画创作有机结合,有利于国画呈现出细腻的质感,使其更具动感和观赏性。

3 国画与书法在艺术元素、符号和象征方面的运用策略

3.1 加强国画与书法的兼容并蓄

国画与书法都具有从工具向艺术鉴赏过渡的属性,同

时又不放弃对工具的使用。书法在记录文字的基础上升华为艺术。早期的书法,无论是金的还是竹的、竹的、绢的,都只是用于标准化的书写,演变成书法。在未来,书法增强了其造型艺术属性,并通过书法的形式来展示国画欣赏价值。中国传统绘画在虚实表现方面积累了很多经验,形成了许多常规的经验,如色彩浓、色彩重、色彩淡分别为虚实;主节点和从节点分别为实节点和虚节点。从哲学的角度看,空与实是对立统一的关系。两者是相对的,不能单独存在。画家在创作时一定要注意构图,保持虚实相结合,并留出适当的空白,把“真实”的一面呈现给人们。然后,通过与“空”的比较,它可以给人们无限的想象空间。中国传统文化历来提倡包容、开放、包容,百花齐放。这种发展可以称为真正的发展,这种发展可以称为长远的发展。因此,在当代中国画的创作、演变和创新过程中,包容性的基本原则是不可忽视的。笔者认为,包容性原则的表达可以有两个关键点:一方面,要使中国画与时代的内容相适应和发展,必须在创作方法、创作内容的选择、创作载体等方面跟上时代的步伐。国画也应该随着信息技术的发展和时代的进步而发展,为观众提供更多的情感支持。只有这样,才能让越来越多的人了解中国画,参与到创作活动中来。另一方面,它必须与国际内容兼容和发展。随着中国社会的日益开放,中国与国际社会的贸易和文化交流日益频繁^[3]。如果中国传统绘画的发展仍然“闭门造车”,势必无法达到预期的良好效果。因此,当代中国画的传承和发展不仅要依靠本土的中国画家,更需要以包容的思维和更开放的视角获得海外人士的关注和关注。

3.2 加强国画与书法的艺术创作表现

国画在创作过程中往往结合诗词、书法、绘画和印刷。在这种情况下,国画就不是单一的一幅画,而是多种中国传统技法的融合,集诗、书、画、印于一体,增强了绘画的艺术性和审美情趣。中国传统绘画在其漫长的发展过程中形成了许多技法,诗、书、画、印相结合的艺术形式吸引了人们的注意并延续至今。画诗是画家或其他人根据画的内容或感情,在画的空白处写的诗。这首诗表达了画家或他人的内心感受,或描述了绘画的内容。诗中有画,画中有诗。诗中的意与画中的景相辅相成,提高了画的价值,在欣赏时给人一种独特的视觉和精神体验。徐渭很有才华,但终其一生都无法实现自己的抱负。他历尽艰辛,多次科举落榜。但他的画《墨葡萄》,气氛生动活泼,笔墨流畅。在创作完这幅画后,我在空白的地方写了一首诗,完美地反映了他坎坷的人生,突出了他难以实现愿望的孤独感。传统的中国绘画和书法都强调根据特定的情况和创作需求,灵活地使用毛笔来创作艺术作品,展示一定的主题、原则和技巧。书法强调线条的结构,而传统中国画强调展示先进的线条造型技术。中国画与书法的相似之处在于强调“骨术”。对于中国的书法和绘画,骨技术在创作过程中起着至关重要的作用,突出线条的内在

力量,支撑文字的结构。属于传统书法理论的“骨法笔”。线条可以表现骨技法,是中国画的基本表现语言。通常,一些擅长书法的人也擅长国画,许多画家经常掌握书法艺术并将其应用于绘画。正如黄宾虹所说,精通书法的人,经常用书法作画。比如吴昌硕,堪称诗书画艺术界的“四大奇迹”。他在绘画,尤其是书法方面有极高的艺术造诣,对后世许多画家产生了深远的影响^[4]。吴昌硕在绘画中经常使用长发中心,善于利用长边缓慢旋转产生的青翠湿润的笔墨,营造出藤蔓缠绕的活泼气氛,丰富笔墨,促进书画的自然融合。此外,他还经常用篆笔描绘梅兰,用野草的笔法和节奏描绘葡萄。他还将篆刻艺术的笔法、刀法、构图、姿态等方面融入自己的绘画中,形成了富有金石气场的独特风格。

3.3 加强国画与书法主观情感的完美统一

国画与书法在艺术元素、符号和象征方面的相互借鉴需要分析二者是否具有可以融合的共性。由此可见,书法与国画的相互借鉴,在未来书法与国画的融合亦是大有可为,书法书写于纸面,书法不易于保存,流传至今的古代法书的保存是相当困难的,而国画艺术因为其材质的坚硬,不容易损坏。两者相互融合,则可以做到书法艺术品更好地保存,也为国画艺术品增加书法艺术价值。不过,让国画与书法融合不仅要积极研究书法的表现形式,以及当代艺术中书法表现,还要探索国画的形式与技法的表现,并思考如何创新技术来让书法与国画的融合更加恰当和谐,在适应当代审美的基础上让书法又以坚持传统的前提表现在国画之上,使国画也可以更具文化底蕴,这样书法可以进一步传播,国画也更加精美。国画与书法在艺术元素、符号和象征方面的超越和提升,体现了中国传统绘画作品深厚的文化内涵和丰富的意境。国画以线造型,线与形、结构、色彩等创作元素可以融合在一起,同时又有自己的技术模式和文化内涵。多种创作因素共同塑造了国画的艺术形象,从而形成了一个完整的国画艺术作品。中国画中的线条运用,并不是艺术家对客观事物的简单再现和表现,而是艺术家根据客观事物形成的一系列积极的思维活动和主观的选择,如艺术家的观察、思考、

提取、总结、选择等,如笔、墨、纸、砚等,将变化的线条有机地整合成一幅画面。使中国画作品中的形象具有高度的共性和典型性。国画中线条的运用不仅是塑造艺术形象的基本方式,也是艺术家表达自我的载体和语言,体现了艺术家的审美观念和艺术追求。艺术家们用庄重典雅、圆润流畅、雄浑有力的线条,或者用古老凝练的线条,塑造动感的艺术形象。绘画中线条的运用既不空洞也不简单。它不仅是对客观事物的总结和描述,而且不受外部形状和结构的限制。每一条线都融入了艺术家主观的审美情趣和思想,体现了画家与书法家通过风景表达自己的艺术情感与审美追求^[5]。

4 结语

综上所述,国画与书法作为中华文化的一种重要艺术形式,国画与书法两者在美学上有许多相似之处,从工具到笔法,都是相辅相成的。国画与书法都是中国重要的传统文化代表,是中华文明中绚丽的瑰宝,是中国文明历史的重要见证者。国画与书法在中国历史长河中虽不见时刻盛行也绵延至今,不管是国画工艺者还是书法家都在努力传承传统文化艺术,肩负传统传统文化的重任^[6]。当代也应该下功夫探索国画与书法的融合,将国画与书法在当代做出更加精美的融合,创造出更加优美的书法国画艺术品,将为中华传统文化展现出更为令人瞩目的成就。

参考文献

- [1] 冀琦.探析中国画与书法笔法的相通性[J].美术理论研究,2021(11):9.
- [2] 李玲,周汝豪.由“书画同源”看书法与中国画的共同特征[J].宿州学院学报,2021(7):86-87+109.
- [3] 徐楠楠.浅析书法在中国画创作中的意义[J].黑河学院学报,2022(12):201-202.
- [4] 黄宾虹.黄宾虹画论[J].老年教育(书画艺术),2022(7):32-33.
- [5] 盛康.画禅室随笔[J].明日风尚,2022(24):9.
- [6] 徐楠楠.浅析书法在中国画创作中的意义[J].黑河学院学报,2022,8(11):201-202.