

Discussion on the Artistic Conception of Chinese Painting in Sculpture Art

Cunyu Zhou

Lianyungang Oriental Arts and Crafts Research Institute, Lianyungang, Jiangsu, 222000, China

Abstract

Both Chinese sculpture art and Chinese painting art embody traditional Chinese aesthetics. Compared with Western sculpture art, Chinese sculpture art differs greatly in the materials used, as well as the overall structure and techniques. Chinese sculpture art emphasizes freehand brushwork, which is similar to Chinese painting art's emphasis on artistic conception. Therefore, in view of the similarities between the two in terms of freehand brushwork, the paper focuses on the artistic conception of Chinese painting in sculpture art.

Keywords

sculpture art; Chinese painting artistic conception; Chinese painting

论雕塑艺术中的中国画意境

周存玉

连云港市东方工艺美术研究院, 中国·江苏 连云港 222000

摘要

中国的雕塑艺术和国画艺术都体现了传统的中华美学思想。和西方雕塑艺术相比,中国的雕塑艺术不管是在使用的材料,还是在整体构造与技法等方面,都有很大的差异。中国雕塑艺术注重写意性,这一点和国画艺术强调意境是有趋同点的。因此,鉴于二者在写意性方面的共同点,论文围绕雕塑艺术中的中国画意境进行探讨。

关键词

雕塑艺术; 中国画意境; 国画

1 引言

在中国的艺术当中,其中意境说属于比较伟大的成就,属于中国艺术的一种独创,它可以使中国人获得一种美好的人生体验,主要指的是自然环境以及心灵深处之间的美好交融,会使人的心智以及才华之间进行完美的呈现。意境属于空间的一种具体创造,而艺术的空间可以很好地对意境进行体现。中国画艺术十分重视对意境的表现,这种中国美学思想当中尤其注重的观念在雕塑艺术当中也得到了很好的体现。雕塑艺术同样高度重视意境造型。人们欣赏一个艺术作品时,并不仅仅只注重其外在是否美观,更关注其内在意蕴,对艺术品欣赏的过程就是感知美的过程。因此,具有意境的雕塑艺术品才能打动人,有意境的雕塑作品更加真实生动,并且能表达出创作者的思想感情。

2 中国画意境的表现

从中国当代雕塑艺术当中,常常见到传统的中国画元素,而雕塑艺术对于中国画元素的最主要体现,就在于意境的表现方面。中国传统绘画强调意境,重视对画面气势的营造。在中国传统美学思想当中,尤其注重对于意境的表现,因此绘画艺术作为中华传统艺术也十分强调意境美^[1]。所谓的意境,就是在具体的事件、场景之外的一种无限的时间和空间,通过对人生、宇宙等产生的哲理性感受和体悟而达到升华。画家通过对景物的描绘,而表达自身的思想感情,形成一定的艺术境界,这种艺术境界的形成,如果能使读者产生共鸣,或思想方面的交流,那么就能被称之为了一幅好的作品。因此,绘画作品的意境是作品成功与否的重要因素。在中国传统文化中,国画是其精粹,也是所有中国人共同的骄傲。中国画极具民族特色,经过了几千年的发展,沉淀形成了今天独有

的民族艺术面貌,呈现出独特的风格以及审美情趣,并形成了相关的理论体系^[2]。

意境是所有中国画尤其是山水画的一个重要特征,作为中国画的灵魂,意境是所有的国画作家努力追求达到的一种艺术境界。艺术境界具有审美要素,人们通过对意境进行感受和体悟,从而达到一种欣赏美的目的,中国画营造的艺术境界系,追求真实又体现神秘,但无论如何,都是为了表现一定的美。宗白华说:“意境是情与景的结晶品。”可见,意境既要表现出作者的思想感情,又要表现出景物的状态。意境作为艺术的灵魂,他是在对客观事物描绘的基础上,灌注了艺术家的思想感情,通过高度的艺术加工,达到情景交融的境地,从而才能构建出高尚的艺术境界。国画画家要想表现出意境,需要注重自己的表现方法,并且增强创造力,只有独具匠心的作品,才能体现出自己的艺术造诣,使自己的作品与欣赏者之间达到更高层次的共鸣。在营造意境的过程中,国画画家要注重苦心经营,精心制作,达到匠心独运的艺术效果。

3 雕塑艺术中的中国画意境

总的来说,中国的艺术作品,无论是绘画、书法还是雕塑,都十分注重写意,注重神韵,不追求形似,而追求神似。而中国传统的雕塑艺术也十分注重这一表现特色。除此以外,虚实结合也是中国艺术作品当中惯用的一种表现手法,和西方的理性思维不同,中国注重感性思维,这一点在艺术作品当中也有十分明显的体现^[3]。相比中国的艺术品,西方的艺术作品不管是绘画,还是雕塑,都要更加注重客观事物的生动再现,而中国的艺术作品则更加注重传神性。笔者从以下几个方面来分析雕塑艺术当中的中国画意境体现。

3.1 追求神韵,轻视形似

国画艺术在表现手法上面,从来都不注重追求形象的相似,而在于神韵的契合。对于艺术作品来说,其形象不在于逼真,而在于传神,人们在进行艺术品品鉴时,往往感受的艺术魅力不仅仅是这个作品是否生动地再现了客观事物,而是其是不是给人带来了一种美的享受,引起了人的心灵的共鸣和感情的碰撞^[4]。对于国画艺术来说是如此,对于雕塑艺术来说也是如此。

中国的雕塑艺术通过物质实体的外在形态来表现艺术家

的审美感受或者审美理想,西方的雕塑比较注重立体性,一般呈现出团块造型。和中国雕塑艺术相比,西方的雕塑艺术品比较讲究形似,而中国的雕塑艺术品比较讲究以线条来表现出虚实结合的形象,从而体现了雕塑艺术家的意境表现。因此可以说,西方的雕塑艺术品更加追求像不像,而中国的雕塑艺术品,不单单只追求外观的形似,更加看重其对于作者的心境的表达。不管是中国画还是中国传统雕塑艺术,都是基于感官描写之上的一种对于生命的体悟和人生的思考,目的都是为了达到某种灵魂的启示。形神兼备,既是中国画的艺术表现,也是中国雕塑艺术家所致力于达到的一种境界。

中国雕塑艺术品十分注重线条美,常常以流动的线条来使雕塑艺术品的整体看起来更加协调统一,更加具有艺术表现力^[5],从而凸显艺术家在作品表面的细致处理所带来的特殊观感乃至触感。以雕塑勘破色相,以雕塑唤醒知觉,让欣赏者与雕塑艺术家、雕塑作品以及造化天地世间万物达到一种“感同身受”的境地。相比西方国家的雕塑艺术,中国的雕塑艺术品不注重写实,即使是人物形象,表现人物特征时也是抽象多于写实。艺术家的才能可以在装饰以及布局上得到很好的体现,在早期的一些浮雕中,装饰布局和绘画的构图非常的相似,而不属于雕塑的布局。绘画和书法具备相似之处,也需要使用毛笔完成,绘画以及书法之间的联系在这些浮雕当中可以很好的展现。可以这样讲,中国的雕塑事业在绘画艺术基础上得到了进一步发展,而且雕塑艺术也变得非常的成熟化。

纵观传统的雕塑艺术品,发现其具备非常丰富的艺术表现力,如线条的流动性以及造型的节奏感等。我们可以发现,正是由于中国的文字具备节奏性以及符号性,因此中国人才对线条的艺术表现力非常的重视。这种能力在中国人民的本性当中得到了很好地根治,并且对艺术活动造成了严重的影响,和西方人相比较,中国人民对线条的感情非常突出。由此可以发现,线条对于民族来讲非常重要,在传递的过程中具有非常重要的意义。因此,雕塑艺术的国画意境重要的一个表现就是追求神韵,而轻视形似。

3.2 虚实相生的艺术境界

虚实相生的艺术表现方式在中国传承已久,在各种艺术形式当中,都会运用到虚实相生的表现方式。一个艺术作品,要达到虚实相生的艺术境界是不容易的,作家在此过程当中

需要经历漫长的思考和琢磨,而虚实相生,不管是在虚的表现方面还是在实的表现方面,都必须要注重把握度,既不可以过于重视虚,也不可以过分强调实,只有虚实恰如其分的结合,才可能真正达到虚实相生的艺术境地。

虚实相生的艺术境界在中国的国画作品当中时有体现,在中国画当中,虚实相生可以更好地把意境之美体现出来,因此在创作的过程当中,艺术家需要对画面内容以及表现形式等进行深入性的思考以及权衡。纵观表现形式以及取材内容方面可以很好地发现,中国很多的文人绘画大多在创作的过程中会受到老庄思想的具体影响^[6]。

传统化的雕塑艺术品在底蕴沟通方面和相应的绘画艺术之间具备合拍性,这不属于一种偶然性,而是中国老庄哲学当中静观思维方式在各类造型艺术当中的一种具体体现。纵观中国雕塑艺术品,发现其具备规整以及完美的外形,非常的柔和以及圆润,这一点和西方的雕塑艺术品有很大的不同之处,并且存在较少的棱角,线条呈现出自然流畅之美。

在中国画当中,存在虚实以及对立统一的具体关系。在画面当中,虚以及实之间是相对存在的,也可以这样讲,虚以及实之间是共同存在的,只有对两者进行对比,才可以更好地发现虚实之间的具体关系。实指的是画面当中比较清楚的部分,表现为用笔之实以及用墨之实等,也可以表现构图的繁密性。虚是相对于实来讲的,主要指的是无笔无墨处,但是值得注意的是,虚实有度,如果比较的过实,那么就没办法更好地把艺术家的真实世界以及情感表达出来。在中国的一些画当中,如果所有的物象在描绘的过程中比较细致,那么画面当中就不会存在虚的地方,这样就会表现出一种匠气,气韵比较不足。如果在一幅作品当中,呈现的都是虚景,而没有描绘相应的实物,那么就会变得比较虚幻,也是非常

不完美的。而同样的,在中国的雕塑艺术当中,也同样注重虚实结合的表现方式。

4 结语

综上所述,笔者在论文中对论雕塑艺术中的中国画意境进行了全面的剖析,希望能给予大家一些启发。中国传统的绘画艺术当中的意境对于雕塑艺术具有十分深远的影响,在中国画当中,意境堪称其灵魂,如果一幅国画作品缺少的意境,那么就丧失了其表现力,失去了其审美意义和审美价值,而在雕塑作品当中也是如此。雕塑作品也应当将意境的完美表达作为呈现的目标,重心略物的意境营造,极大程度上体现了中国传统的美学思想。在雕塑艺术的创作过程当中,创作者往往注重通过用不同方式去表现意境。从雕塑艺术对于传统绘画艺术的意境、表现手法的借鉴来看,主要体现在追求神韵、轻视形似和虚实相生两个方面。

参考文献

- [1] 徐顺毕. 新类型公共艺术中的话语权力转移——以西湖国际雕塑展为例[J]. 宁波大学学报(人文科学版),2020(03):122-126.
- [2] 周新翔. 浅谈中国传统雕塑艺术在高校雕塑教学中的应用[J]. 国际公关,2020(03):137.
- [3] 沈慧敏,徐豪. 中国古代雕塑中装饰美在现代设计艺术中的应用研究[J]. 北京印刷学院学报,2020(02):68-71.
- [4] 兰迪,刘松松. 雕塑艺术在当代景观设计中的应用——以四平为例[J]. 轻纺工业与技术,2019(12):29-31.
- [5] 孔庆坚. 服装设计中的雕塑感研究——评《空间的遐想——将雕塑艺术导入时装设计》[J]. 印染助剂,2019(07):67-68.
- [6] 薛富成. 雕塑艺术在纺织品面料设计中的应用——评《空间的遐想:将雕塑艺术导入时装设计》[J]. 印染,2019(14):60-61.