

当代中国山水画写生与创作研究

马致远

摘要:当代中国山水画作为深植于中华文化传统之中的艺术形式之一,不仅承载了历史的厚重感,而且还在不断创新和发展中获得了新活力。写生和创作,这两个重要的环节构成了山水画的实践,二者互为补充,促进了山水画的发展和演进。本文旨在对当代中国山水画写生及创作进行深入探究,以揭示内在艺术规律及其发展趋势。

关键词:中国山水画;写生;创作

引言

现代山水画作为中国古代山水画逐渐演变的结果,经历了一个由单纯景色描绘向深远意境转变的飞跃。在创作过程中,画家们精妙地平衡并融合了“现实的风光”、“深沉的情调”以及“深厚的感情”,使得山水画的内涵不断丰富和深化。中国山水画从魏晋南北朝时期开始经历了变迁,发生了急剧的变化。当今中国山水画不仅承载着古典画作的博大精深,同时也吸收着现代文化中的精华,由此熔铸出独具特色的艺术风貌。对当代山水画家来说,实地写生则是磨练技艺之必要途径。画家在大量写生实践中,不断地积累着经验和感受,而在这—积累沉淀达到一定水平后,就能尝试较高水平的山水画,使其艺术造诣在实践活动中得到进一步提高。

一、中国山水画的历史与发展

中国山水画这一独特艺术形式的悠久历史肇始于唐,其时画家王维等人集诗书画于一身,开文人画之先河。进入宋代,山水画达到了艺术上的高峰,这一时期的画家如范宽、郭熙等,他们的作品不仅展现了深邃的自然美学,还反映出画家对于自然的感受与哲学思考,作品讲求“气韵生动”,在山水间寻求精神表达与自然本真美。元代有了黄公望等文人画家的参与,山水画在表现技巧和哲学意蕴上都有了更深刻的表现,讲求画中有诗、诗中有画。明清时期山水画不断发展,画家像石涛,八大山人把个人情感融入画作中,促使山水画的风格多样化,有追求极致简约飘逸的风格。至近现代,在西方艺术冲击下,新型绘画技术与理念不断传入,山水画也开

始融入更多的现代元素并形成更为丰富多元的表现手段。当代,山水画既保留着传统精神与技法,又吸收着现代艺术表现方式,画家在对传统进行传承的同时也探索出更加新颖的方式来应对现代社会审美与文化的需求。透过这一演变过程,山水画不但是中国艺术中的一个重要部分,而且在全球艺术文化中都有着深远的影响。

二、写生在中国山水画创作中的角色

写生在中国山水画创作中扮演了至关重要的角色,它是艺术家直接观察和感受自然的一种方式,通过这一过程,画家能够捕捉到自然界的真实景象和变化的氛围。在历史上,写生并不只是简单地摹写自然界物象,而是深入骨髓地进行艺术修养与情感表现。传统中国山水画重在“写意”,是指在写生中获得对自然真正的启示之后,经过画家主观感受的艺术加工创作。这一手法重视画家个体的情感体验与精神状态,使山水画不只是自然景观的再现,而成为内心情感与哲学思考的流露。日积月累,写生之法及其意义亦随之演变。现代画家以传统写意为主,并引入较多现实主义因素,使作品既保留传统韵味,又更注重准确刻画自然环境细节,传达真实感。与此同时,摄影、数字媒体等现代技术的进步也给写生带来了崭新的手段与角度,使画家可以用一种崭新的姿态去捕捉大自然的美丽与变化。这种融传统与现代技术于一体的写生实践在丰富山水画表现技巧的同时又拓宽了艺术表现的界限,使得山水画变得更为鲜活、多元,同时还能打动当代受众的感受。所以,写生既是山水画创作过程中技巧与方法上的修养,也是对自然与人文精神深刻认识的重要手段。

三、山水画创作研究

1. 色彩在山水画创作中的运用

传统山水画多以水墨为主要表现手段,颜色比较单

作者简介:马致远(1967.10——),男,汉族,大学学历,中级职称,主要从事中国山水画创作。

一,但当代山水画对颜色的应用却有很大扩展和加深。画家开始大胆地尝试在作品中引入浓郁的色彩,在提高画面视觉冲击力的同时又使作品具有更深刻的情感内涵。这一革新并不是对传统的扬弃,它是在对传统笔墨技法进行传承的同时,将现代审美理念融入其中,从而使得山水画展现出更加丰富多彩,栩栩如生的风貌。

色彩应用于山水画既表现为真实地再现自然景色,也表现为通过色彩应用传递画家主观情感与审美理念。画家利用各种色彩组合创造了一种或恬静雅致,或热烈洒脱的艺术效果,让观者在赏画之余体会画家所要抒发的感情和意境。与此同时,颜色的应用还丰富了山水画艺术表现力,使传统山水画面貌焕然一新,更符合现代人对山水画审美的要求。

在颜色选择方面,当代山水画家已不囿于传统水墨色调而大胆地运用了红、蓝、绿等多种亮丽,鲜亮的颜色,让画面更绚丽多彩。这一颜色的使用,既增添了图片的层次感,又使受众得到更丰富的视觉感受。另外,画家通过对颜色的比较和整合,产生了特殊的艺术效果,使得山水画作品更具有生动有趣。可以说当代山水画面色彩的应用给这种传统的艺术形式带来了新生。

2. 笔墨技法与创作实践的结合

笔墨技法和创作实践相结合是山水画创作实践中非常关键的一步。就山水画而言,笔墨既是展示画面的载体,也是传递画家感情与意境的介质。娴熟的笔墨技法可以让画面变得更生动,更传神,创作实践正是对这些手法进行检验与升级的最好场所。

在笔墨运用中,画家需娴熟地掌握各种笔法与墨法,如点线面组合,干湿浓淡墨色变化等等。这些笔墨技法构成了画面中特有的艺术语言,展现了山水画的节奏与韵律。比如在表现山峰上,画家也许是用干笔皴擦以塑造出山石的纹理,但在刻画水面上,也许是用湿笔渲染以显示水波柔和、动感。

在创作实践上画家需将自然景象与个人情感相结合并灵活地运用笔墨技法。画家经过不断练习,既能促进笔墨技法熟练,又能对笔墨和纸张,水墨和色彩之间的内在联系有较深刻的认识,以产生更为丰富变化的艺术效果。同时创作实践又是艺术家们对个性化笔墨语言探索的一个过程,经过不断地尝试与革新,艺术家们可以

形成属于自己的独特艺术风格。

四、当代中国山水画写生与创作的互动关系分析

写生并不只是单纯对自然景物的描写,而是画家亲近大自然,感受自然之美的一个过程。画家写生时,能直观观察、捕捉自然细微变化,以提炼更有生命力的笔墨语言。这种从写生中获得的真切体验与深切感受,给画家们的创作以不断地启迪。

同时创作是写生的拓展与升华。画家在创作过程中,对写生所得的素材和情感进行了艺术性的处理,并将其与个人的审美观点和情感表达相结合,从而打造出具有独特风格的山水画。在这一过程中写生与创作互相促进,并共同形成画家艺术实践中的一个重要环节。

写生使画家对自然有更深刻的认识和感受,并提供大量的创作素材与情感基础;而创作就是将写生素材进行艺术地提炼与再造,使画家个性与感情得以充分地表现出来。这一互动关系在提高画家艺术造诣的同时又丰富山水画艺术表现力与内涵。

结束语

中国山水画这门国粹艺术,历来被认为是中华文化宝贵遗产。但不同于传统山水画经典之美,当代山水画应更接近于民众和日常生活。要想使山水画融入到多数人的生活中去,就必须采用各种创新方式。在进行创作时,要跟随国家与人民发展的脉搏,以人民群众的偏好与需求为第一要务,在汲取西方艺术元素的基础上,结合中国美丽乡村建设启示,对山水画风格与表现手法进行不断地探索与更新,从而塑造与新时代精神相适应的艺术作品。

参考文献

- [1] 辛苑.关于当代中国山水画创作中色彩审美的思考[J].新美域,2022(03):31-33.
- [2] 李顺平.谈当代中国山水画对传统色彩的继承与转换[J].辽宁师专学报(社会科学版),2021(06):15-17.
- [3] 张水平.关于当代中国山水画创作中色彩审美的思考[J].美与时代(中),2021(12):50-51.
- [4] 陈福龙.当代中国山水画创作如何从高原向高峰迈进[J].国画家,2021(06):66-67.