

当代画学研究对中国画论传统的继承与突破

张玥忞

常州市武进区逸格青少年文化艺术交流中心 江苏 常州 213003

摘要:当代画学的发展在中国传统文化背景中经历复杂的演变。从魏晋南北朝到清代,历代画论的精华逐步沉淀,传统的“气韵生动”“形神兼备”等核心理念能为现代画学的研究提供思想资源。面对多元文化的冲击,传统画论的核心价值仍然具有强大的生命力,在当代文化环境中焕发出新的意义。本文探讨当代画学研究对中国画论传统的继承与突破,并指出当代画学对中国画论传统继承与突破的实践路径,从而为当代画学研究提供全新视角。

关键词:当代画学;中国画论;继承与突破

引言:

中国画论的内涵丰富,其不单涉及到技法的探索,更体现出中国传统文化对天地自然、人文精神的深刻理解。“六法”是其核心理论,并强调气韵生动、笔墨变化等绘画的本质要素。这种理论结合形与神、物象与心境的双重维度,并追求画作内在的生命力与外在的形式感之间的和谐统一。当代画学研究的根本目标是继承传统画论的精髓,同时新的艺术语境下寻求突破,并在保留传统文化精神的同时,推动中国画学进入全新的表达领域。

一、当代画学研究对中国画论传统的继承

(一) 传统美学精神的传承

当代画学研究中,传统美学精神的传承是不可忽视的,“气韵生动”这一理念更是中国画论的核心,其强调画作中不可见的生命力量,并能借助笔墨的变化展现出动静结合的和谐。这一精神能够塑造中国画的独特审美格局,同时也为当代画学注入无形的价值。面对现代艺术思潮的冲击,保留“气韵生动”的核心理念,能让当代画作仍能呈现出古典与现代交融的独特气质。在当代画学的理论探索中,“气韵生动”成为贯穿古今的桥梁,可以提供持续性的思想资源。当代艺术环境虽然复杂多变,但正是这种独特的美学标准,赋予当代画学在国际艺术场域中突出的辨识度。无论是形式上的表现力还是内在的思想性,“气韵生动”始终是现代绘画作品中的精神源泉,也是当代画学保持与传统画论紧密联结的根基。

(二) 文化认同的巩固

中国画论作为文化认同的载体,其价值远超艺术理论的范畴,并且深植于中华文明的历史脉络中,承载着民族的集体记忆。在当代画学研究中,这种文化认同的巩固既体现于对传统技法的探索,更在于对传统思想的延续。画论中隐含的哲学思维与美学观念是中华文化精神的外在表达,而这种文化精神借助艺术作品得以传承,能够成为维系民族文化根基的重要桥梁。当代画学的不断发展,可以使这种文化认同在全球化语境下更显得独特。面对西方艺术理论与现代主义思潮的挑战,坚

守中国画论中的文化价值,不但是对民族传统的守护,更是当代艺术家对自身文化身份的确认。中国画论中的“气韵生动”“形神兼备”等理论,象征着对中华文化内在精神的深刻理解,而当代画学在继承中巩固这种认同感,能够赋予艺术创作更深远的文化意义,从而推动中国文化在当今时代的持续发扬。

(三) 艺术思想的延续

中国画论中的艺术思想,可以为当代画学研究提供无尽的思想养料。传统画论不只局限于技法层面的讨论,更将自然万物的内在秩序与人文情怀融入其中,进而形成独特的艺术思维体系。自然界的山川草木、天地变化,都不只是艺术描摹的对象,其还承载深邃的文化寓意。正是这种对自然与人文的深刻理解,使得中国画论的艺术思想在当代画学中得以延续并不断深化。在当代画学的语境下,传统画论对自然的哲学式观察和人文情感的表达,能为现代艺术创作注入新的活力。自然作为创作主体,其内涵远超于外在形态,成为艺术家思考天地与自我的纽带。当代画学研究延续这种思想,可以强化艺术创作中的精神性,进一步推动对自然与人文关系的再思考。传统艺术思想既保留对形式美的探索,同时也成为当代画学中进行观念创新的动力来源,使艺术创作得以在继承中保持思想深度。

二、当代画学研究对中国画论传统的突破

(一) 艺术观念的革新

当代画学研究中的艺术观念革新,直接挑战传统中国画论的思维框架。中国画论自古以来,强调自然物

象与心灵感知的统一,注重气韵生动与形神兼备的表达。然而,现代社会的文化变迁,使得这些传统观念在面对新的艺术需求时显得局限。艺术不再是再现自然的过程,更成为探索个体精神世界、社会现实的手段。艺术观念的革新可以改变传统画论中的美学标准,同时也对创作的目的提出新的要求。当代画家更注重表达自我情感与思想观念,突破传统画论中关于自然与物象的固有表达方式。这种突破反映出当代画学中个体性与社会性的深度结合,使艺术创作从过去的静态自然观走向更为动态的精神表现领域。艺术不再受限于物象的真实再现,而是追求表达精神内核的更高层次。当代画学的这一突破,可以使传统中国画论的观念革新成为可能,为中国画学研究提供新的方向。艺术不只是与自然对话,而是成为人类精神与社会发展的重要媒介。这一观念的深刻转变,使得当代画学在全球艺术语境中获得了新的意义。

(二) 技法形式的多元化

当代画学研究中的技法与形式突破,能够打破传统中国画论在表现手法方面的限制,并为艺术创作带来更广阔的表现空间。传统中国画强调笔墨技法的精妙,重视线条、留白与虚实结合的技巧,这些核心手法固然构成中国画独特的艺术魅力,但其规范性也对当代艺术家的表达产生局限。面对媒介的丰富发展,当代艺术家寻求突破单一的技法形式,逐渐引入多种艺术媒介与表达方式。技法上的多元化使当代画作不再拘泥于传统的笔墨表现,而是融合多样化的媒介,带来更多的视觉可能性。这种技法的突破可以赋予艺术家更大的自由度,鼓励其在创作过程中打破传统技法的禁锢并追求创新。当代画学借助这一多元化趋势,在丰富作品表现力的同时,也开辟全新的艺术表达领域。与此同时,形式上的突破同样为当代画学带来深远的影响。作品的结构与构图不再仅限于古典画论中的模式化安排,开始向更灵活的形式发展。

(三) 文化交融的深化

中国画论自古以来承载着独特的文化内涵,其根植于中华文明的思想体系中,展现出对自然、宇宙、人文的独特理解。然而,随着全球化的加速推进,艺术家面对多元文化的碰撞并开始在创作中吸收不同文化的元素,既拓展中国画的表现维度,同时也推动艺术观念的重塑。文化交融的深化,赋予当代画学研究更为开放的视野。艺术家不再局限于本土文化传统的延续,更多地 将国际艺术语言与本民族的文化精神结合,探索跨文化的艺术表达。这种交融能够打破传统画论的文化边界,使中国画在现代艺术舞台上呈现出更多元的面貌。东西

方文化在当代画学中的交汇,可以为创作带来丰富的灵感源泉,同时也使得艺术的表达方式更加多样,进而形成具有全球意识的艺术观念。艺术家借助多元文化的影响,可以重新定义中国画在当代艺术中的位置,拓宽了其表达可能性,也使其在全球艺术体系中占据了更重要的位置。

三、当代画学对中国画论传统继承与突破的实践路径

(一) 传统笔墨技法的创新应用

当代画学研究中,传统笔墨技法在现代艺术观念的影响下获得新的表现形式。艺术家将传统笔墨中的线条、墨色变化与当代的抽象表达相结合,可以使作品在具象与抽象之间产生张力。在创作时,艺术家可以借助新的媒材或混合技法,扩展笔墨的表现力,并不再局限于单纯的书画形式。艺术家在构图与画面结构上可以打破传统框架,使笔墨技法在现代语境下焕发出全新的视觉语言,推动中国画在当代艺术中的革新发展。例如,在当代画学实践中,艺术家可以借助大胆的技法创新打破传统笔墨技法的界限,重新定义其表现形式。传统笔墨的线条讲求力度与流畅感,而当代艺术家可将这些笔触与现代抽象表现相结合,使线条在画面中既保留传统的神韵,又具备现代感的张力。墨色的浓淡变化不再局限于山水的自然描绘,而用于表现抽象情绪与空间感,赋予画面更多的情感深度。在创作过程中,现代艺术家可以借助丙烯、综合材料等新的媒材,结合传统的水墨技法,拓展笔墨的层次感。艺术家在布局时可以不再依循传统的章法,而是将具象元素与抽象构成交织在一起,使作品的空间结构更具现代艺术的复杂性。与此同时,在创作流程中,艺术家需要打破传统中国画以山水、花鸟为主体的题材限制,深入探索社会现实、个人精神世界等多元化主题,使传统笔墨技法能够适应现代艺术语境下更广泛的表达需求。

(二) 多元文化背景下的主题重构

在当代画学的实践中,艺术家可以利用多元文化背景下的主题重构,丰富作品的思想层次。在此过程中,艺术家可以保留传统中国画中对自然与人文的关注,但作品的主题要向全球化方面探索。艺术家可以在创作中结合全球文化符号与当代社会议题,将不同文化的元素融入中国画的表现体系中,形成独特的视觉叙事。例如,在多元文化背景下,艺术家在中国画的创作中可以打破传统题材的局限,重新构建作品的叙事结构与思想深度。传统中国画关注自然山水与人文情怀,但在当代艺术实践中,艺术家要引入全球文化符号,将历史、宗教与科

技等元素融入作品中。在创作中,艺术家借助探索不同文化间的交融,使作品的主题更加多元,从而形成独特的跨文化表达方式。在作品中,艺术家需要不再局限于单一文化视角,转而结合多重文化背景,展现全球化语境下的文化碰撞与现实关照。此时,艺术家借鉴全球文化符号与当代社会议题,可以让作品超越地域与民族界限,进而具有更广阔的思想维度。在构图上,艺术家可以将东方传统技法与西方视觉元素结合,使得中国画的画面语言更加包容,进一步突破固有的美学框架。主题的重构能够丰富当代中国画的表现内容,同时也赋予作品全新的生命力。在创作中,艺术家结合全球化背景下的多元文化元素,并融入当代社会的现实关怀,能够让作品不单延续传统中国画的精髓,同时更具备面向当代的思想力量与艺术张力。

(三) 数字技术与传统艺术的融合

当代画学在数字技术的推动下,可以开辟传统艺术与现代科技融合的全新领域。艺术家利用数字媒介,可以重新解构中国画中的笔墨技法,并将其转化为动态视觉效果或虚拟空间中的艺术表现。在创作时,艺术家可借助数字工具与传统手法交织,让作品突破平面限制,呈现出多维度的视觉体验。例如,当代画学的实践中,数字技术的应用可以让传统中国画焕发出新的生命力。艺术家可以利用虚拟现实技术,将中国画中的传统笔墨技法转化为动态的视觉体验,让作品不再局限于二维平面,而是借助数字媒介呈现出多维度的空间效果。在创作过程中,艺术家可以运用数字绘图软件,模拟传统水墨的渲染,使得线条与墨色的变化更加灵活丰富。与此

同时,艺术家可以利用互动装置,让参观人员与数字画作进行实时互动,改变画面元素的布局,产生出动态的艺术效果。除此之外,艺术家在展览中可以引入增强现实技术,使传统中国画与现代科技的结合更加紧密,作品不但能够在虚拟空间中展示,还能在现实空间中与观众产生互动。

(四) 教育体系中的传承与创新

当代画学在教育体系中,可以强调传统技法与现代观念的并重,并借助课程设计让学生掌握中国画论的经典技法,同时引导其探索当代艺术思维。在教学中,教师可以保留传统的笔墨训练,同时融入现代艺术观念,使学生在深度理解传统的基础上,能够进行个人化的创作表达。艺术教育还可以引入跨学科的合作,鼓励学生借助数字媒体、现代材料等手段进行实验性创作,培养学生在新时代背景下对中国画的全新理解。例如,在当代画学的教育实践中,课程设计要以中国画论的经典技法为基础,同时注重培养学生的现代艺术观念。在教学过程中,教师可以指导学生先在系统的笔墨训练中掌握线条、结构与墨色变化的核心技法。这些内容可以保留传统绘画的严谨性,同时也为个人化的创作奠定坚实的基础。在完成传统技法的学习后,教师可以引导学生结合当代艺术中的观念表达,并鼓励学生在创作中突破传统框架,探索新的表现手段。与此同时,教师可以在艺术课程中加入数字媒体与现代材料的应用,让学生借助跨领域的学习,了解传统艺术与科技的结合,同时还能够利用增强现实技术进行实验性创作,赋予中国画作品新的表现形式。

结 语:

综上所述,当代画学在对中国画论的继承与突破中,展现出独特的创造力与深度思考。传统笔墨技法在数字化媒介的拓展下重焕生机,同时艺术家在全球文化背景下重构主题表达,使中国画的思想维度更加广阔。教育体系中对传统与现代的结合,能够培养新一代艺术家的创作能力,同时也推动中国画在未来艺术格局中的持续发展。

参考文献:

- [1] 党蕊.新史学转型视域下《中国画学全史》的革新视角[J].美术教育研究,2023(14):94-96.
- [2] 陈池瑜.中国画学传统资源的开掘与运用[J].美术观察,2021(6):18-19.
- [3] 邓阿玲.中国当代水墨山水画的笔墨精神[J].美与时代(美术学刊)(中),2021(2):17-18.
- [4] 李雪岳.山水画的突破与当代困境——以刘立勇山水画为例[J].云南开放大学学报,2020,22(2):89-94.

作者简介:张玥蕊(1993.07-),女,汉,江苏常州人,硕士,三级美术师,主要研究方向为哲学和艺术学。