

Research on the Contemporary Creative Practice of the Creation of the Artistic Conception of China Traditional Literati Painting

Jia Chen

Neijiang City Cultural Center, Sichuan Province, Neijiang, Sichuan, 641000, China

Abstract

China traditional literati painting, with “artistic conception” as its core aesthetic pursuit, is an important carrier of China’s excellent traditional culture. In the context of contemporary art, the creation of artistic conception in traditional literati painting faces the dual proposition of inheritance and innovation. Starting from the core connotation and artistic characteristics of the creation of artistic conception in traditional literati painting, and combining with practical cases of contemporary literati painting creation, this paper analyzes the inheritance path and innovative expression of artistic conception creation in contemporary creation, explores the dilemmas faced by artistic conception creation in contemporary creation, and proposes targeted development strategies, aiming to provide theoretical reference and practical guidance for the inheritance and development of the artistic conception aesthetics of traditional literati painting in contemporary times.

Keywords

Literati painting; Artistic conception; Contemporary creation; Inheritance and innovation; Aesthetic expression

中国传统文人画意境营造的当代创作实践研究

陈佳

四川省内江市文化, 中国·四川内江 641000

摘要

中国传统文人画以“意境”为核心审美追求,是中华优秀传统文化的重要载体。在当代艺术语境下,传统文人画的意境营造面临着传承与创新的双重命题。本文从传统文人画意境营造的核心内涵与艺术特质出发,结合当代文人画创作的实践案例,剖析意境营造在当代创作中的传承路径与创新表达,探讨当代创作中意境营造面临的困境,并提出针对性的发展策略,旨在为传统文人画意境美学在当代的传承与发展提供理论参考与实践借鉴。

关键词

文人画; 意境营造; 当代创作; 传承创新; 审美表达

1 引言

中国传统文人画历经千年积淀,形成了以“诗、书、画、印”融为一体的独特艺术范式,而“意境”则是这一范式的灵魂所在。当下,如何在传承传统意境美学精髓的基础上,结合当代社会语境与创作需求,实现意境营造的创新表达,成为当代文人画创作者与研究者亟待解决的问题。目前,学界关于文人画意境的研究多集中于传统理论阐释与历史脉络梳理,而针对当代创作实践中意境营造的具体路径、创新手法及现实困境的系统性研究相对不足^[1]。基于此,本文立足当代创作实践,深入探讨传统文人画意境营造的当代转化与创新,对于推动文人画艺术的当代发展、传承中华优秀传统

文化具有重要的理论价值与现实意义。

2 中国传统文人画意境营造的核心内涵与艺术特质

2.1 意境营造的核心内涵

“意境”一词最早源于文学领域,后被引入绘画批评,成为衡量文人画艺术价值的核心标准。传统文人画的意境,是指作品中呈现的情景交融、虚实相生的形象系统,以及由此引发的观者的想象空间与情感共鸣。其核心内涵包含两个层面:一是“意”,即创作者的主观情志、思想内涵与哲学思考,是意境的精神内核;二是“境”,即作品中描绘的客观物象与空间氛围,是意境的载体。意境的营造,本质上是创作者将主观之“意”融入客观之“境”,实现“意与境偕”“物我两忘”的审美境界。

【作者简介】陈佳(1974—),男,中国四川内江人,本科,三级美术师,从事中国画创作研究。

2.2 意境营造的艺术特质

2.2.1 虚实相生的空间建构。

传统文人画注重通过虚实对比营造意境空间，以“虚”拓展想象维度，以“实”奠定形象基础。画面中，实处为物象的具体描绘，如山石、草木、人物等；虚处则为留白、云烟、水波等，通过虚实的相互映衬，形成层次丰富、意境悠远的空间效果。这种虚实相间的手法，打破了客观空间的限制，赋予画面无限的想象空间，使观者能够在虚实之间感受到意境的深邃。

2.2.2 情景交融的情感表达。

文人画的意境营造离不开情感的注入，创作者将自身的喜怒哀乐、人生感悟融入画面之中，使作品具有强烈的情感感染力。例如，苏轼的《枯木怪石图》，以简洁的笔墨描绘枯木与怪石，看似平淡无奇，却蕴含着作者历经仕途坎坷后的豁达与坚韧，实现了情景的高度交融。观者在欣赏作品时，能够感受到创作者的情感共鸣，从而产生对意境的深刻体悟。

3 笔墨语言的精神承载。

笔墨是文人画意境营造的核心手段，文人画强调“笔墨当随时代”，更注重笔墨自身所蕴含的精神内涵。创作者通过笔墨的浓淡、干湿、疏密、缓急等变化，不仅塑造物象的形态，更传递自身的精神气质与审美追求。例如，文人画中的书法用笔使线条具有了灵动飘逸、刚劲有力的特质，为意境营造增添了独特的艺术魅力。笔墨的精神承载性，使文人画的意境超越了物象本身，达到了更高的审美境界^[2]。

4 中国传统文人画意境营造的当代传承路径

4.1 对传统笔墨语言的坚守与传承

笔墨是文人画意境营造的根基，当代许多创作者依然坚守传统笔墨语言，注重笔墨技巧的锤炼与传承。他们深入学习历代文人画大师的笔墨范式，如董源、巨然的披麻皴，范宽的雨点皴，以及八大山人、石涛的笔墨意趣等，在继承传统笔墨精髓的基础上，结合自身的创作实践，形成具有个人风格的笔墨语言。例如，当代画家陈平的山水作品，延续了传统文人画的笔墨传统，以细腻温润的笔墨描绘山水意境，笔墨之间蕴含着深厚的传统底蕴，实现了对传统意境营造方式的传承。同时，当代创作者注重笔墨精神的传承，将笔墨与情感、思想相结合，使笔墨成为传递意境的重要载体。他们认为，笔墨不仅是塑造形象的手段，更应是创作者精神气质的体现，只有将主观情感融入笔墨之中，才能营造出具有感染力的意境。

4.2 对传统审美理念的延续与坚守

传统文人画的“天人合一”“虚实相生”“情景交融”等审美理念，依然是当代文人画意境营造的核心遵循。当代创作者在创作中，依然注重对自然的观察与感悟，追求人与自然的和谐共生，通过对自然物象的提炼与概括，营造情景

交融的意境。例如，当代画家霍春阳的花鸟作品，以简洁的笔墨描绘花鸟情态，注重营造宁静淡泊的意境，延续了传统文人画“淡泊名利、回归自然”的审美追求。此外，当代创作者依然注重作品的文化内涵，将诗、书、画、印的融合作为意境营造的重要手段。他们在作品中题诗作画、加盖印章，使作品兼具艺术价值与文化底蕴，延续了文人画的艺术传统。例如，当代画家范曾的作品，诗、书、画、印融为一体，画面意境深远，文化内涵丰富，体现了对传统审美理念的坚守与延续。

4.3 对传统题材的借鉴与拓展

传统文人画的经典题材，如山水、花鸟、竹石等，依然是当代文人画创作的重要内容。当代创作者在借鉴传统题材的基础上，结合当代社会语境，对题材进行适度拓展，赋予传统题材新的时代内涵。例如，传统山水题材多描绘自然山水，而当代创作者则将城市山水、乡村风光等纳入创作范畴，通过对这些题材的描绘，反映当代社会的发展变化，使意境营造更具时代感。同时，当代创作者在描绘传统题材时，注重挖掘题材背后的精神内涵，通过题材的象征意义营造意境。例如，竹石题材在传统文人画中象征着坚韧不拔、高洁不屈的品格，当代创作者依然沿用这一象征意义，并结合自身的情感体验，使作品的意境更加丰富，实现了对传统题材的传承与发展。

5 中国传统文人画意境营造的当代创新表达

5.1 创作题材的当代拓展

随着当代社会的发展，文人画的创作题材不再局限于传统的山水、花鸟、竹石等，而是逐渐拓展到都市生活、工业景观、科技元素等当代题材。创作者通过对这些新题材的描绘，反映当代社会的生活百态与时代精神，使意境营造更具当代性。例如，当代画家周京新的“城市山水”系列作品，以笔墨描绘城市中的高楼大厦、街道桥梁等景观，通过对城市生活的观察与感悟，营造出具有当代气息的意境，使文人画的意境从传统的自然之境延伸到当代的都市之境。此外，当代创作者还注重将个人生活体验与时代主题相结合，创作具有时代意义的作品^[3]。例如，在脱贫攻坚、乡村振兴等时代主题的感召下，许多创作者深入乡村，描绘乡村的发展变化，通过作品营造出充满希望与活力的意境，使文人画的意境与当代社会发展紧密相连。

5.2 艺术媒介的多元融合

当代艺术媒介的革新为文人画意境营造的创新提供了可能，许多创作者积极尝试将传统笔墨与现代艺术媒介相结合，实现意境营造的多元表达。例如，部分创作者将数字技术引入文人画创作，通过数字绘画、多媒体装置等形式，拓展文人画的表现空间。数字技术的运用，使画面的色彩、光影、空间效果更加丰富，能够营造出传统笔墨难以实现的意境。例如，数字文人画作品《水墨江南》，通过数字技术模拟水墨的晕染效果，结合动态画面，营造出灵动飘逸、意境

悠远的江南水乡意境,给观者带来全新的视觉体验。同时,部分创作者还尝试将西方绘画的表现手法与传统文人画相结合,如借鉴西方绘画的色彩理论、构图方式等,丰富文人画的意境营造手段。例如,当代画家吴冠中的作品,将西方现代主义绘画的形式美与传统文人画的笔墨意趣相结合,通过简洁的线条与鲜明的色彩,营造出具有现代感的意境,实现了中西方艺术的融合与创新。

5.3 意境内涵的时代重构

当代社会的价值观念、审美趣味发生了显著变化,文人画的意境内涵也随之发生了时代重构。当代创作者不再局限于传统文人画的淡泊名利、归隐山林的精神追求,而是将个人价值与社会价值相结合,赋予意境新的时代内涵。例如,许多当代文人画作品注重表现对社会现实的关注、对人文精神的弘扬、对生态环境的忧虑等主题,使意境营造更具现实意义。例如,当代画家陈丹青的作品,以文人画的笔墨语言描绘当代社会的人物与场景,通过作品传递对人性、社会的思考,营造出具有深刻现实内涵的意境。这种意境内涵的时代重构,使文人画能够更好地适应当代社会的发展需求,增强了文人画的时代生命力。

6 当代文人画意境营造面临的困境与发展策略

6.1 面临的困境

6.1.1 传统传承与创新的失衡。

在当代文人画创作中,部分创作者过于注重对传统的传承,缺乏创新意识,作品陷入对传统的简单模仿,意境营造缺乏时代感;而另一部分创作者则过于追求创新,忽视了对传统精髓的传承,作品失去了文人画的精神内核,意境营造显得空洞无物。这种传承与创新的失衡,制约了当代文人画意境营造的发展。

6.1.2 商业利益对艺术创作的冲击。

在市场经济环境下,部分创作者受商业利益的驱动,过于追求作品的市场价值,忽视了艺术品质与意境营造。作品往往迎合市场需求,缺乏个性化的情感表达与深刻的思想内涵,导致意境营造流于表面,难以引起观者的情感共鸣。

6.1.3 多元文化冲击下的身份认同危机。

随着全球化的发展,多元文化相互碰撞融合,传统文人画面临着身份认同危机。部分创作者在吸收外来文化的过程中,逐渐迷失了自身的文化定位,作品缺乏民族特色与文化底蕴,意境营造失去了独特的民族审美特质。

6.2 发展策略

6.2.1 坚持传承与创新的辩证统一。

当代文人画创作者应正确处理传承与创新的关系,在

深入学习传统精髓的基础上,结合当代社会语境进行创新。一方面,要加强对传统笔墨语言、审美理念、文化内涵的学习与传承,筑牢意境营造的根基;另一方面,要勇于突破传统束缚,积极探索新的创作题材、艺术媒介与表现手法,赋予意境营造新的时代内涵。

6.2.2 坚守艺术初心,抵制商业化。

创作者应坚守艺术创作的初心,将意境营造作为核心追求,注重作品的艺术品质与文化内涵。要摆脱商业利益的束缚,保持独立的创作思考,通过作品传递真实的情感与深刻的思想,使意境营造具有持久的艺术魅力。同时,要加强艺术批评与市场引导,营造有利于文人画健康发展的市场环境。

6.2.3 强化文化自信,明确身份认同。

当代文人画创作者应强化文化自信,深入挖掘中华优秀传统文化的精髓,明确文人画的民族文化定位。在吸收外来文化的过程中,要坚持以我为主、为我所用的原则,将外来文化的优秀元素与传统文人画的艺术特质相结合,打造具有民族特色与时代精神的文人画作品。同时,要加强对外文画文化内涵的宣传与普及,提升大众对文人画的认知与认同。

7 结语

中国传统文人画的意境营造是中华优秀传统文化的重要组成部分,具有深厚的历史底蕴与独特的艺术魅力。在当代创作实践中,意境营造既面临着传承与创新的双重命题,也迎来了多元发展的机遇。当代文人画创作者通过对传统笔墨语言、审美理念、创作题材的传承,延续了文人画的精神内核;通过对创作题材、艺术媒介、意境内涵的创新,赋予了文人画新的时代风貌。然而,当代文人画意境营造依然面临着传承与创新失衡、商业利益冲击、身份认同危机等困境。为此,创作者应坚持传承与创新的辩证统一,坚守艺术初心,强化文化自信,不断探索意境营造的当代路径。只有这样,才能使传统文人画的意境美学在当代得到更好的传承与发展,为中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展贡献力量。

参考文献

- [1] 薛永年. 文人画的历史演进与当代价值[J]. 美术研究, 2018(02): 4-11.
- [2] 范迪安. 当代文人画的传承与创新[J]. 文艺研究, 2020(05): 123-131.
- [3] 陈平. 笔墨与意境——当代文人画的核心追求[J]. 中国书画, 2019(08): 23-27.