浅谈写意画

摘要：中国画具有七千年的历史，他经历了漫长的发展过程，受到了儒、道、等哲学文化思想以及民间艺术、外来文化的影响，才逐渐形成了自己的特点。欣赏中国美术是中国画入手，并以中国画的特点作为欣赏的标准来介绍中国美术欣赏的要领。

关键词:中国，美术，欣赏

中国是一个具有悠久历史和灿烂文化的文明古国，中国美术源远流长，具有鲜明的民族风格和独特的艺术成就。在漫长的发展过程中，中国古代的美术大师为我们创作了难以计数的美术作品及理论著述，为我们学习、欣赏、研究中国美术作品提供了良好的条件。我们学习、欣赏、研究中国美术，对于弘扬民族文化、增强民族自豪感、体现我们民族文化的先进性都具有重大的意义。我们欣赏中国美术是从中国画入手，并以中国画的特点作为欣赏的标准来介绍中国美术欣赏的要领。

1．我国关于美术欣赏的研究

八十年代以来，我国关于美术欣赏的研究取得了一定的成果。1986年，陈望衡、张涵在其著作《艺术美》中提出，艺术欣赏实质上艺术美的欣赏，是一种美感活动，艺术欣赏的特点主要是娱乐性、主客观辩证统一性、与创造过程的紧密联系性等。1995年，尹少淳在其著作《美术及教育》中指出，美术鉴赏是运用感知、记忆、经验、、知识，对美术作品，进行感受、体验、分析、判断，而获得审美享受和美术知识的过程。1998年，张道一在其主编的《美术鉴赏》中提出，美术鉴赏对于鉴赏者来说也是一个复杂的心理活动过程，它与艺术的创造一样，同是知（认识）、情（情感）、意（意志）等过程的系统组合。21世纪伊始，关于此方面的研究近一步深入。2000年，王大根在《美术教学论》中提到，美术欣赏是一种视觉心理活动，它是从视觉对作品的直观感受开始，通过知觉与联觉、统觉而变成情感和意识的过程。2001年，王向峰其著作《美的艺术显形》中指出，艺术欣赏的主要特征有：艺术品相对与欣赏者的外在性、艺术欣赏的过程性、欣赏者在欣赏过程中的创造性。2002年，陈新汉在其著作《审美认识机制论》中提出，艺术欣赏是纯粹化、集中化的审美活动，是客观化审美活动的主观化，它作为对艺术作品的具体把握，是欣赏者接触艺术作品而产生的一种审美活动，也是一种通过艺术作品中的形象去间接认识客观世界的思维活动。

总之，美术的欣赏是运用感知、记忆、经验、知识，对美术作品进行感受、体验、分析、判断而获得审美享受和美术知识的过程。

2．写意

汉族传统绘画形式是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上，这种画种被称为“中国画”，简称“国画”。我国传统绘画（区别于“西洋画”）。工具和材料有毛笔、墨、国画颜料、宣纸、绢等，题材可分人物、山水、花鸟等，技法可分工笔和写意，它的精神内核是 “笔墨”。

写意画即是用简练的笔法描绘景物。写意画多画在生宣上，纵笔挥洒，墨彩飞扬，较工笔画更能体现所描绘景物的神韵，也更能直接地抒发作者的感情。

写意一词在元代的绘画典籍中已经出现，一则见于夏文彦《图绘宝鉴》，其中说北宋僧仲仁画梅“以墨晕作梅，如花影然，别成一家,所谓写意者也”。另一则见于汤逅《画鉴》，他说：“画梅谓之写梅，画竹谓之写竹，画兰谓之写兰，何哉？盖花之至清，画者当以写意之，不在形似耳。”前者意在“舍形而悦影”，强调的是略形而重意。后者主张创作的关键在于意的彰显，不应该把形似看作根本目的。在更早的画论里，虽然没有使用写意一词，但南朝宗炳的“畅神”说，唐朝张彦远的“怡悦情性”论，宋代欧阳修、苏轼的“古画画意不画形”、“笔简而意足”、“意气所到”的主张，都说明写意精神出现在前，写意画法出现于后，因此不但概括随意的画法可以表现写意精神，工细的画法同样也能表现写意精神。

3．主体精神

不能说中国艺术精神就是写意精神一端，“写意精神”强调了主体精神世界的表现，通过“寓意于物”、“寄乐于画”，实现个体的“畅神”。但中国的艺术精神，包括两个方面,一个是“载道”精神，“载道”精神注意群体意识的表达，看重表现天人和谐的秩序和人际和谐的秩序，在中国画里一直存在。

另一个是“畅神”精神，也可以叫“写意精神”，比较注重个体意识的自由，个人精神对物欲的超越,这两者的互动和互补推动了中国画艺术的不断前进和发展。但“写意”与“载道”并非互不相关的，个体的“意”直接联系着精神品格和道德理念，所以古人说：“人品不高，用墨无法”。“载道”可以起精神导向的作用，不过也要通过个体才能实现，一张好的画不仅可以让人愉快，而且可以使人得到更高层的启示，因而在中国“载道”精神和“写意”精神，往往是结合在一起的，表现出“寓教于乐”的特点。于是，在人们的认识中，这个“写意”精神就变成了中国艺术精神的一个非常主要的且一直被关注被重视的方面。

4．传神

对写意传统的理解，无外“写”和“意”两个要点。“写”是指书写性，作画时应书法用笔，“意”是指作者主观内心的思想感情，可能是一种审美感情、一种精神品格,也包括艺术家的个性。“传神”的“神”是指客观对象的精神风貌，最早是讲人物传神，为人物传神写照,后来有人用到山水花鸟里面。因此，写意画在山水画、花鸟画中得到发展。在中国画“天人合一”写意性艺术观念的指导下，中国画家“望秋云，神飞扬；临秋风，恩浩荡”（南北朝王微《叙画》）的艺术情怀，使其对自然山水的表现变为人化了的自然，这不仅仅是“天”与“人”的高度融合，而且是画家内心世界自由扩展与情感的抒发。

写意画在长期发展中，造成了主客观结合的独特方式。画家是用“写意”主导“传神”的。所谓“妙在似与不似之间”的造型观,要点是不走极端，既抽象又具象。

画家虽然要以客观世界为依据，但不是被动地模拟对象，画中的客观对象已经经过了画家心灵的陶冶，注入了自己的感受，诸如抽取、疏离、夸张、比喻等因素，而且不同的人，感受也会有所不同。如果画得光有民族性、时代性，没有个性，没有个人风格，那也是不成功的。齐白石所总结的中国画的造型观“妙在似与不似之间”，包括剪裁，包括变形，还包括幻化。所以对写意精神的理解，有写，有意，二者可以并行不悖。作为写意画家更应该考虑：怎样在重视写意精神的前提下，把写意画法与工笔画法结合起来，把“写意”与“传神”结合起来，把“畅神”与“裁道”结合起来，怎样把写实因素，写意因素和传统的装饰因素加以解析重新整合起来。

5．意境

中国画的写意理论，也有一个发展过程。在古代画论中，最早的“意”是讲“立意”， “意境”的意，是讲画家在创作作品以前要有一个意念，要有一个意想，要有一个意图，要有一个创意。这个意图，这个创意当然是跟创作者的艺术思维密切联系在一起的，不是“主题先行”。看一张画首先是感受画家的“意”，画家的精神。所以一张好画不仅要笔精墨妙，还必须神满意足。笔精墨妙离不开在自由书写中形成笔墨相对独立的美，从而又要把意境、意趣书写出来。

写意画以“意象”构成的方式来表现客观事物，在艺术创作中实现对自然的超越而达到一种主体情感的流露，从而形成一种完美的艺术形式。中国画的写意过程讲究情景交融，造成绘画“妙在似与不似之间”的一种形神兼备的艺术境界。

写意画以“意象”构成的方式来表现客观事物。在艺术创作中实现对自然的超越而达到一种主体情感的流露，从而形成一种完美的艺术形式。写意画是传统绘画中的精华，它渗透着深厚的民族文化底蕴和中国艺术精神。可以说，写意画是中国艺术精神的具体体现。

考文献
［1］尹少淳著：《美术及其教育》，湖南美术出版社，1996年6月版。
［2］陈望衡、张涵著：く艺术美》，山西人民出版社，1986年3月版。
［3］张道一主編：く美术鉴赏＞，高等教育出版社，1998年8月版。
［4们王大根著：く美术教学论》，华东师范大学出版社，2008年8月版。