

Analysis on the Diversified Aesthetic Value of Contemporary Neo-realistic Ink Painting

An Mingming¹

¹Academy of Arts, Shandong Agriculture and Engineering University, Jinan, Shandong Province, People's Republic of China
z2017017@sdaeu.edu.cn

ABSTRACT

Paying attention to reality and reflecting life is the fundamental feature of realistic ink painting, while the connotation of neo-realistic ink painting reflects the spirit of keeping pace with The Times. In recent years, Professor Zhangwang, a painter from Shandong Province, has exerted a great influence on the interpretation of the connotation of neorealistic ink painting. He thought that the new realism ink painting should advocate the new humanistic concern, the works should accord with the people-oriented theme of The Times; Painters should interpret and express the new face of the present society from the perspective of ink painting; A painter should have an innovative perspective of observation; The painter is required to innovate the form in line with the aesthetics of The Times. Different visual fields produce different aesthetic values. Ink painting is a typical symbol of traditional Chinese art. From the perspective of Chinese traditional aesthetics, we can see that the traditional aesthetic value is still the core of the vitality of the new realism ink painting art. New Realistic Ink Painting from an International Perspective, It interprets Chinese realism with the spirit of the time of pluralism, openness and innovation of postmodernism art. From the perspective of comparison between Chinese and Western aesthetics, we can see that the theoretical connotation of neo-realism ink painting has an open and inclusive aesthetic mind. Keeping pace with the development of the world, cross-cultural communication, it has the spiritual pursuit of blending into the pluralistic pattern of "world aesthetics".

Keywords: *aesthetic value, traditional aesthetics, western aesthetics, comparative aesthetics*

当代新现实主义水墨画多元化审美价值浅析

安明明¹

¹山东农业工程学院艺术学院, 济南, 山东, 中国
z2017017@sdaeu.edu.cn

摘要

关注现实, 反映生活是现实主义水墨画的根本特征, 而新现实主义水墨的内涵体现的是笔墨当随时代的精神。近年来, 山东画家张望教授对新现实主义水墨内涵的阐释影响比较大, 他认为新现实主义水墨应当倡导新的人文关怀, 作品要符合以人为本的时代主题; 画家应该对当下社会的新面貌从水墨创作的角度进行诠释和表现; 画家应有创新的观察视角; 要求画家在笔墨上进行符合时代审美的形式创新。不同的视野产生不同的审美价值, 水墨画是中国传统艺术的典型符号, 从中国传统美学视野可以看出传统的审美价值依旧是新现实主义水墨艺术生命力的内核; 从国际化视野看新现实主义水墨, 它运用后现代主义艺术多元开放与创新的时代精神诠释中国的现实主义; 从中西美学比较的视野可以看出新现实主义水墨的理论内涵具有开放包容的审美心胸, 与世界发展同步, 跨文化交流, 具有融入“世界美学”的多元化格局当中去的精神追求。

关键词: *审美价值; 传统美学; 西方美学; 比较美学*

1.前言

进入 21 世纪以来,在全球化文化交流的语境中,我们的视野不断扩大、文化观念日趋多元化,当代中国水墨画创作的审美取向和审美价值较之近现代更为丰富和多元。一个新的艺术观念的诞生通常产生于本学术领域面对新的社会主题和新的创作环境需要反思与超越的历史时刻,山东师范大学当代水墨艺术研究中心的新现实主义水墨观念就是张望教授相对于过去的“现实主义水墨”之“旧”而提出的。本文拟对新现实主义水墨理论在当代所具有的多元化的审美价值从三个不同美学视野进行分析。

2.从中国传统美学视野看新现实主义水墨的审美价值

当代一批新现实主义水墨画家在新时代的背景下,在坚持高举现实主义创作旗帜的前提下,赋予中国古老的水墨画以新的创作理念和内涵。水墨画是中国传统艺术的典型符号,传统的审美价值依旧是其艺术生命力的内核。从中国传统美学视野考查新现实主义水墨的审美价值,可分为两个大的美学话语系统和传统的形式审美系统,即以儒家思想为主的社会审美主义,以道佛思想为主的个人审美主义,以及以笔墨线条为主的形式审美观念,可以说这三大构成中国传统水墨画的艺术精神。

儒家思想作为中国两千多年以来的主流思想意识,对中国所有艺术门类的影响都是主体性的,这种影响主要是指儒家的社会教化、人格与道德修为、人品与艺术品等思想的社会审美主义在艺术创作中的体现,其实在西方现代观念艺术来到中国之前一直是数百年以来中国水墨画写“意”的主要表达内容。

水墨画自隋唐滥觞,直到近现代之前,在相当长的时期内是文人士大夫阶层审美理想的载体,是文人画的主要艺术表现形式,既表达了中国人对宇宙和自然的认识又反映了中国人的世界观、价值观与审美观。儒家的社会审美主义,强调艺术的社会作用,尤其是政治教化作用,带有强烈的工具主义和社会美育教育的特点,孔子“绘事后素”不光是指色彩的素朴,其实更重要的是指思想纯正,是集中反映儒家文艺美学的审美要求。自先秦以来,儒家的社会审美主义在中国文艺创作与艺术批评中始终占据统治地位。新现实主义水墨对当下社会的新面貌、新主题、新发展从水墨创作的角度进行诠释和表现,承担着宣传社会主义核心价值观,传播社会主义正能量,坚定传统文化自信,推动社会主义文化事业繁荣兴盛等方面的功能,这些都是儒家传统文艺思想的当代性价值。

道家与佛家在学理上头绪繁多,存在诸多差异,但究其主旨,可以说正在于否定一切现实世界所奉行的价值观念,将人的心灵提升到一个无知无识、无利无害的价值真空之中,道家的“无”、“体道”,“言意关系”,佛禅的“空”、“顿悟”等都是这种精神的体现。道

佛思想在现实生活中都是玄虚和难以确知的,但对于中国画的影响却是本体性的。“水墨晕章,兴我唐代”(荆浩语),晚唐时期出现以墨色为主的纯水墨画,中国画在色彩系统上开始由青绿转换到水墨正是玄学包括老庄哲学在绘画艺术上的具体反映。可见中国的文人画家自唐代已经确立只有水墨这种艺术语言才最符合宇宙创化万物的自然条件,水墨这种艺术语言在映含宇宙创化的那种神妙莫测状态方面具有一种深刻的表现力。道佛影响下的水墨画审美取向关注艺术对于人的精神生活的自我调适作用,古人重视个人的自我修为和养生处世,而道佛思想正契合这种需求,因此道佛思想的个人审美主义对水墨画的影响更具有人文情怀。宗炳提出的“澄怀味象”;张璪的“外师造化,中得心源”及其水墨“意境”说;郭熙的“林泉之心”等绘画美学范畴,都是以道佛思想为基础或在道佛思想影响下的产物。

千年以来,传统水墨画内容上注重画家人格修为、人品艺品的关系,形式上注重气韵生动、骨法用笔、笔墨线条等。把传统的水墨画审美价值通过当代水墨形式表达出来,尤其是强调中国画形式上水与墨在宣纸上的渗化效果参与艺术创作的观念,是新现实主义水墨画家的重要的创新之处和创作方向。新现实主义水墨画家们在水墨形式上锐意创新,与时代审美主潮相契合,体现了水墨画的当代性。尤其是面对西方当代艺术的时候承载的是东方精神和“中国样式”,在精神追求上保持追求传统审美价值的初心不变,在题材内容上关注人文、伦理、精神、压力等现实主题。如(图 1)江苏画家刘二刚的作品《各看各的风景》,笔墨形式上锐意变革,但精神追求不变,有评论家也把这类作品归为“新文人画”的范畴。

图 1 各看各的风景 刘二刚

3.从国际化的美学视野看新现实主义水墨的审美价值

张望教授对新现实主义水墨内涵的阐释有四点:

一是新的人文关怀；二是新的社会形态；三是新的观察视角；四是新的形式语言。前三点是创作论，是对水墨艺术形而上的哲思和关注，其理论范畴包括哲学的、历史的、时代的、社会的、审美的、题材的等丰富的艺术话题，同时，也是从艺术创作的角度对创作内容的概括和总要求。第四点是作品构成论，是对水墨作品新时代的形式语言进行创新的总要求。

新的人文关怀是新现实主义水墨首要的创作要求，一般认为人文关怀是发端于西方的人文主义传统，其核心是肯定人性和人的价值，要求尊重人的个性解放和自由平等，关注人的生存与发展及精神生活，在各种社会关系中应把人放在主体地位。毫无疑问，人文关怀是全人类的文化话语。从文艺创作的角度来看，西方的人本主义为我们新时代的人文关怀提供了更加广阔的视野。20世纪以来，西方文艺发展的两大主潮，科学主义与人本主义分别以逻辑实证的和人本主义的创作方法应用到艺术理论当中去，在绘画领域中影响了许多艺术流派的创作理念和艺术实践，如立体主义、超现实主义、结构主义画派等。一批哲学家和文艺理论家为人本主义绘画创作提供了理论基础，如克罗齐的表现主义；弗洛伊德的精神分析；柏格森的直觉主义以及海德格尔的存在主义等。海德格尔曾经以梵高的作品《农夫的鞋子》来解释存在主义以“世界与大地的争执”阐明人应该“诗意的栖居”，反对“技术栖居”，对人的存在意义提出深刻的思考。在人本主义思潮影响下的画派如莫兰迪的存在主义绘画，达利的超现实主义绘画均是通过视觉艺术对人文关怀进行诠释。由于历史环境、社会条件的不同，新现实主义水墨倡导的人文关怀是关注当代中国人的生活现实状态，反映当下人们在社会转型时期的都市生活、城市化、新农村建设等过程中的精神生活、心理状态，是通过民族艺术形式反映我们自己的当代性。如（图2）天津李孝萱的作品《股票！股票！》。他利用新现实的水墨语言，恰切地表现了证券交易市场中喧嚣、混乱的景象。那表情呆滞的都市人、那些无序的数字符号、混乱的物品充斥着整个画面将这类都市人的生存状态、心理欲望揭露无遗。

图2 股票！股票！ 李孝萱

中国画历史上有文人画、画院画与画工画的分野，均较少涉及现实主义创作观念，现实主义水墨画创作的大发展是近代以来的事情。近代中国由于国情需要，现实主义的创作观念契合民族救亡、民主革命及文革政治化等社会变革所需要的创作主题。解放前代表性

作品如蒋兆和的《流民图》，解放后尤其是文革时期的代表作品如周思聪的《人民和总理》，刘文西的《毛主席身边拉家常》等。新现实主义水墨从人文关怀出发关注当下中国人的都市生活、精神状态、心理压力等话题的创作观念与近代以来徐悲鸿、蒋兆和等人关注民族救亡的社会现实，周思聪、卢沉等人关注政治现实等的“旧”现实主义水墨创作观念还是有很大不同的，这也就是“新现实主义水墨”之“新”的涵义所在。

当代西方“后现代主义”文艺思潮影响下的美术实践在世界范围内仍旧大行其道，如波普艺术、观念艺术、大地艺术、装置艺术等。后现代主义从上世纪80年代影响我国的水墨画创作。“八五美术新潮”之后出现的“现代水墨”、“新文人画”、“实验水墨”、“都市水墨”无不受到后现代主义的深刻影响，甚至出现了“波普水墨”、“观念水墨”和“装置水墨”等。虽然对后现代主义的评价还在论争当中，但后现代主义所具有的怀疑精神和反文化姿态毫无疑问对新现实主义水墨的创作也产生了巨大影响。新现实主义水墨高举人文关怀的旗帜与后现代主义的人本主义思潮其美学基础是一致的，体现了新现实主义水墨创作理念的当代性和前卫性。

从国际化的艺术视野看，塞尚是现代艺术之父，杜尚是后现代艺术的开创者，而波洛克被誉为后现代美术的启蒙人。孔新苗教授认为：“与‘现代性’问题相联系，‘现代审美’首先是人类历史上最推重人的精神主体性和个人创作价值的审美文化”，杜尚的装置艺术实际上传达了反对人们在艺术上的循规蹈矩，呼唤自由创作的精神，其作品告诉我们：艺术的价值在于启迪思想，任何物品只要能启发人的思想都可以成为艺术品。这种将艺术创造提升到哲学层面的思考，客观上取消了传统意义的艺术创作，使艺术与生活的界限消失。西方20世纪以来的人本主义思潮给我们提供了宏阔的思考与创作视野，改革开放以来，后现代主义的文艺思潮对我国美术创作的影响是深刻的和有目共睹的。新现实主义水墨的艺术宗旨就是吸取后现代主义艺术多元开放与创新的时代精神，以解构与建构中国当代水墨艺术为己任，以倡导人文关怀和创新当代水墨新形式关注当代中国现实，用中国化的艺术形式诠释中国的现实主义。

4.从中西比较美学的视野看新现实主义水墨的审美价值

宗白华先生早在20世纪上半叶就提出“世界美学”的观点：“将来的世界美学自当不拘于一时一地的艺术表现，而综合全世界古今的艺术理想，融合贯通，求美学上最普遍的原理而不轻忽各个性的特殊风格，因为美和艺术的源泉是人类最深层心灵与他的环境世界接触相感时的波动。各个美术有它特殊的宇宙观与人生情绪为最深基础。中国的艺术与美学理论也自有它伟大独立的精神意义”。

新现实主义水墨的理论内涵还在于具有开放包

容的审美心胸，与世界的发展同步，跨文化交流，与时代的主题契合，融入到“世界美学”多元共存的格局当中去。新现实主义水墨审美价值的多元取向必依赖于对传统文化和世界文化多元化的把握。所谓文化多元化就是指世界上不同地区、不同国家、不同民族甚至不同的历史时期都有不同的文化价值追求，我们的艺术创作应该在继承本民族优秀文化的基础上，兼收并蓄其他国家或民族的优秀文化，为本国文化发展做出贡献或增添新的活力。中国传统文化自古就具有兼容并蓄的特点，如历史上几次民族大融合，佛教文化的本土化等等。不同地域广泛的文化交流对我国艺术的影响是显而易见的，如印度佛教美术对中国人物画造型的影响、西方透视方法对我国现代美术的影响等等。总的来说，文化多元化有利于世界民族和文化的繁荣与发展。

图3 发亮的眼睛 李兆虬

与西方绘画美学相比较，中国传统绘画美学的言说规则是以绘画作品文本为中心，不像西方文艺理论中系统地关注作者与作品的关系、作品的结构分析、作品的解释与接受等课题。以作品评论为中心的中国传统画论、画评更多的是对人与自然的和谐关系，对笔墨元素作为审美对象进行的审美分析。而西方绘画理论视点和价值取向则更加多元：社会的、艺术的、宗教神学的、悲剧的、精神分析的、人类学的等等，但有些话题是不独西方才有的，而是人类所共同面对的或关心的。因此，当代新现实主义水墨的创作内容与题材可以从西方文艺思潮中汲取灵感，关注当前全球化面临的一些人类需要共同面对的话题。

新现实主义水墨作为中国的当代艺术，在后现代主义艺术思潮的背景下，其当代性突出表现在一是创作观念的变革，二是水墨材料与国际艺术的接轨。西方的当代艺术可以概括为形式和观念并行的两条路线。我国从“实验水墨”兴起之后，当代艺术更多的以“水墨画”代替“中国画”的称谓就是中国当代艺术强调材料观念的反映。利用“中国式”水墨材料强调对现

实观念的表达是当代新现实主义水墨的重要特征。山东画家李兆虬在“传统”与“当代”的融合中利用水墨表达当下的现实生活。（图3）抗疫作品《发亮的眼睛》利用多层次的构图形式，超现实的表达手法和创新的、极具表现张力的笔墨形式语言，仅使用墨色塑造了新时代最美逆行者的艺术形象。

可以预见新现实主义水墨的发展还有巨大的理论和实践空间，其创新性还在于从审美观念上继续对传统审美价值进行大胆弘扬与转换，同时还能够不断学习和借鉴世界多元化的优秀文化和美学思想，正如宗白华先生所言：“在现实生活的体验中表达出时代的精神节奏”。

5.结论

从中国传统美学视野我们可以认为传统的审美价值依旧是当代新现实主义水墨艺术生命力的内核，这个内核主要是指新现实主义水墨的创作理念仍旧包含以儒家思想为主的社会审美主义，以道佛思想为主的个人审美主义，以及以笔墨线条为主的形式审美观念，正是这三大构成中国传统水墨画的艺术精神。

从西方现代美学视野看中国的新现实主义水墨，我们可以见出它实际上是运用现代主义或后现代主义艺术多元开放与创新的艺术精神诠释中国的现实主义艺术创作。后现代主义所具有的怀疑精神和反文化姿态毫无疑问对中国新现实主义水墨的创作产生了巨大影响，这方面主要体现在对笔墨语言形式审美的创新性追求上，从形式语言上体现了中国新现实主义水墨画创作理念的当代性和前卫性。

从中西比较美学的视野我们可以看出新现实主义水墨的理论内涵具有开放包容的审美心胸，与世界发展同步，跨文化交流，具有融入“世界美学”多元共存的格局当中去的精神追求。

中国进入新的时代有着科学的根据与新的内涵，这个新时代是中国日益走近世界舞台、不断为人类作出更大贡献的时代，同样也是中国艺术与世界艺术更广泛交流与融合的时代。新现实主义水墨的创作理念是与时俱进的，符合新时代主旋律的，也是真正能够反映当代中国社会现实生活主题的。

REFERENCES

- [1] Li, Z. Li,Q.(2018) Chinese Ancient Literary Theory Course. Higher Education Press. Beijing.
- [2] Fan, B.(2006) Outline of Aesthetic History of Chinese Painting and Calligraphy. Jilin Fine Arts Press.Changchun.
- [3] Kong,X.(2008) Comparison of Chinese and Western Fine Arts. Shandong Fine Arts Publishing House.Jinan.
- [4] Zong.B.(2015) Aesthetics for a walk. Shanghai People's Publishing House.Shanghai.