
浅析中国画的现代转型对中国画的未来发展的启示

摘要: 贯穿 20 世纪的中国画现代转型是中国画发展的关键时期,百家争鸣、中西思想的碰撞,将中国画引入了全新的时代。笔者试图挖掘中国画的现代转型中的各家思想,结合彼时未有的当代艺术形式,探讨 21 世纪的中国画的潜在发展方向。

关键词: 中国画; 现代转型; 中国画未来;

一、引言

中国画的现代转型不是一个简单的关于图式和面貌的修正与改革的话题,而是在“新民族主义”大纛下,政治意识形态、民族化和国际化等时代话题之一环事实上,最初中国画的“现代化”口号也是由康有为喊出的。他以政治家的身份,提出全盘西化的措施,便包含了艺术的西化。中国画的现代转型之争鸣便自此始。

中国画的现代转型思想大抵有两类:援西入中思想和内生思想。援西入中思想是援引西方绘画思想,应用于中国画中;内生思想则是以中国画传统为主,发展中国画传统技巧,避免过度应用西式。

无论思想冲突多么激烈,中国画的现代转型总体上无疑对中国画的进步带来了巨大的赋能,而步入 21 世纪的当代环境,中国画仍面临着创新不足、发展迟缓等问题,笔者欲借中国画的现代转型的一些思想,通过对中西方艺术的扬弃,提出一些可能的发展方向。

二、中国画现代转型思想概述

(一) 援西入中思想

学者范美俊将援西入中解释为西方技法的援引¹,而笔者则沿用该词阐述对西方绘画思想/主义的援引。

1. 西方写实主义的援引

¹ [1]范美俊.中国画的现代转型及其图式类型[J].民族艺术研究,2022,35(04):32-

中国画的改良最初即指中国画的写实化，由康有为、徐悲鸿等人提出。应当指出，康有为、陈独秀提出的艺术改良仅仅是他们社会改良宏图的局部，他们的思想偏向口号化、形式化，是理论的而非实践的。而后，徐悲鸿和他的《中国画改良论》在继承的基础上发展了实践。他说：“欲振中国画之艺术，必须重倡吾国美术之古典主义，如尊宋人尚繁密平等，画材不专上山水。欲救目前之弊，必采欧洲之写实主义。”如此，可以了解到徐悲鸿等人的改良指将西方的素描写实技巧同中国画的水墨语言结合起来，用写实主义来改良中国画。蒋兆和的《流民图》就是其中较为成功的作品。

图一 蒋兆和《流民图》

2. 对写趣、抽象主义等西方近现代艺术形式的援引

对西方近现代艺术形式的援引是在引入写实主义之后的。林风眠虽与徐悲鸿同到法国学习，但林风眠不同于后者仅仅借鉴写实主义技法，而是接触到了彼时逐渐兴起的印象派、野兽派绘画，糅合了现代艺术中诸如马蒂斯的线条，毕加索的立体主义和印象主义的明亮色彩，既有中国传统文化底蕴，又在色彩、造型、构图等方面融入西画因素。

图二 林风眠《渔村丰收》

除此之外，对抽象主义的借鉴亦占大头。西方的抽象绘画图式很多，吸收借鉴也各有角度，较为代表的有张大千、刘国松、赵无极等，他们的作品不一定完全抽象，但常掺入某些抽象因素，减弱具象的摹拟性。

图三 张大千《秋曦图》

（二）内生思想

内生，指基于中国画传统，由内生发、再造而出。中国画的内生思想，可以看作坚守传统、发展传统，同时对西方艺术、技巧进行一定的扬弃。

笔者认为，中国艺术界对传统中国画的再认识可从其对文人画的再评价窥见。在中国画的现代化改良初期，由于西方写实主义的冲击，文人画遭到批判和反对。

第一次世界大战后,对西方的盲目崇拜得到抑制,理性之风重卷而来,正值此时,陈师曾发表了《文人画之价值》,提出艺术应该是“陶写性灵,发表个性与感想”,为文人画辩护:“旷观古今文人之画,其格局何等谨严,意匠何等精密,下笔何等矜慎,立论何等幽微,学养何等深醇,岂担浮气轻志之辈所谓望其肩背哉?!”对文人画的再评价不仅在于其固有的格局、意匠、下笔、立论云云,亦在于陈师曾注意到了彼时西方画坛的新动向——移情论或表现论,而非写实主义。中国画的写意精神恰恰是西方现代艺术正追求的。至此,中国画的内生才又重新进入主流视野。

新中国成立以后,中国画的内生作品涌现,代表画家有黄宾虹、齐白石、潘天寿等,他们学养深厚,尤善笔墨诗文,但其图式通过重新架构更加符合现代精神审美。

三、中国画的未来发展

根据上文所研究的中国画现代转型之路，其改良思想大抵有二，援西入中和内生。笔者认为，这也是中国画走向未来的两条可行的借鉴之路。一方面，世界的艺术是不断前进发展着的，中国画已经学习了彼时先进的西方的近现代艺术形式和思想，但是当代艺术可能尚在跟进；另一方面，中国画有着漫长的演进史，我们的民族血统决定着不可能抛弃这门博大深厚的艺术，因此，我们离不开对传统中国画的扬弃发展。

（一）新时代的援西入中

从新的时代环境来看，新时代的时代主体早已不是政治革命，而是科技革命。中国画的改良虽不必再为政治服务，但与时俱进，符合群众、引领群众审美依然是其核心任务之一。二十世纪后半叶逐渐兴起的第三次工业革命，物理、天文、生物的新发现开拓了人类的感知，中国画在题材、审美上也可以补充这方面的内容。

另外，还需要学习西方新出现的当代艺术。就学者王瑞芸所写，西方当代艺术在性质上越来越哲学，极少艺术、概念艺术、新表现主义等，固然中国画传统存在着哲学表达，但是表达形式与前述当代艺术仍有根本差异，如何将这些新思想融入中国画，值得成为当代中国画家的思考问题之一。

（二）新时代的内生

相比援引西方的新思想，对中国画传统的内生更加考验当代画家，这要求画家不仅对中国画的技法、理念等有深刻理解，还需要有广博的知识水平。李可染说过：传统要用最大的功夫打进去，要用最大的勇气打出来。笔者认为，不是创造中国画的新内生的画家是大家，而是只有大家才能诞生出中国画的新内生。如何诞生大家则是复杂的社会问题，在日渐浮躁的当代，大家的孵化可谓拔丁抽楔，继续讨论下去难免演变为庞大的社会改造工程，因此笔者就此止笔。

事实上，中国艺术界很少出现如西方的某某主义、某某艺术的名词，这不仅是艺术界的归纳能力不足，更体现出文艺界创新方面的薄弱，笔者怀抱微薄的期待，期待某一天东方的新艺术/主义能够席卷世界，引发全世界的学习和跟新。

参考文献

- [1] 陈池瑜. 中国画的改良思潮与现代进程[J]. 美术观察, 2002(05): 56-58.
- [2] 穆家善. 中国画后改良时代的思考[J]. 美术, 2020(07): 71-75. DOI: 10. 13864/j. cnki. cn11-1311/j. 006016.
- [3] 范美俊. 中国画的现代转型及其图式类型[J]. 民族艺术研究, 2022, 35(04): 32-49. DOI: 10. 14003/j. cnki. mzysyj. 2022. 04. 04.
- [4] 郎绍君. 两条借鉴之路——试谈中国画的出新[J]. 美术, 1982(07): 15-19. DOI: 10. 13864/j. cnki. cn11-1311/j. 1982. 07. 006.
- [5] 王瑞芸. 西方当代艺术理论前沿(三)[J]. 美术观察, 2011(02): 129-130+128.
- [6] 陈池瑜. 西方当代艺术的走向[J]. 艺术探索, 1989(01): 73-80.