

关于国画艺术的意境表现手法的研究

翟佳

河北省张家口市展览馆

[摘要] 国画属于我国国粹中重要的组成部分，属于中华民族的艺术瑰宝，是中华民族的智慧结晶。国画是利用绘画的形式把意境完美地呈现地呈现出来，深受大众的喜爱，在国画当中蕴含着丰富的意境。优秀的国画作品能够让人们感受到另一个世界。本文主要结合笔者工作经验以及国内同行的一些学术研究，对国画艺术意境表现手法的有关问题加以分析，旨在为国画艺术意境表现手法的合理使用，提升国画创作质量提供参考。

[关键词] 国画艺术；意境；表现手法

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.1594

1 关于意境的分析

意境指的是一种意蕴和境界，当事人能够在欣赏过程中有所领悟、体会，但是又无法通过语言去阐述。针对国画艺术的意境而言，通常有两种理解，其一是画家在进行国画艺术创作中，合理运用创作手法、创作技巧，在国画中融入自己的思想与想要表达的内容，充分展现出国画的艺术。其二是从欣赏者角度分析，其在对不同国画艺术鉴赏过程中，需要结合绘画的主题或者在绘画中想要表达的某种思想、情感、感念等，让欣赏者在有艺术审美的同时得到一定的教育或者启发。欣赏者可结合国画做出一定的思考或想象，进一步在脑海中升华作品，即“一千个读者有一千个哈姆雷特”。

2 影响国画艺术意境表现的因素

2.1 创作者基本功不扎实

国画艺术创作中在表现相关意境过程中，创作者需要具备一定的能力，满足基本的国画艺术创作能力要求。如画面中点线性质、五笔七墨、构图等基本功夫会直接影响意境表现。如五笔七墨中的墨画不能简单地将其理解为“黑色”的画，这是因为黑只能用来形容颜色，但是墨本身存在灵性，也是有“气骨”的。

如果创作者在国画创作中不能灵活地运用五笔七墨，自然无法通过笔墨去体现并表现意境，自然无法给人留下深刻印象。构图能力也是国画艺术意境表现的重要影响因素，构图能力较差者，其创作的国画很难让欣赏者在欣赏其间产生画面或者情感上的共鸣，影响到意境的表达。所以，不同国画艺术创作者需要打好基本功，灵活运用五笔七墨、具备灵活的构图能力，巧妙进行点、线组合等。当然，这些需要不同国画创作者不断学习与积累，并在反复实践中提升能力，灵活地通过各类国画艺术表达情况，表现意境。

2.2 音乐对国画创意思境的影响

人们在欣赏相关音乐过程中，根据音乐的旋律、节奏等会儿在脑海中想象出并浮现出相关的画面。比如《高山流水》作为中国古琴曲，也是十大古曲之一，同时有伯牙钟子期的一段千古佳话。

不同音乐在欣赏过程中，欣赏者可陶醉其中，并在脑海中有春暖花开、秋风萧瑟、白雪皑皑、战场硝烟滚滚等相关场面的浮现。创作者在进行国画创作中受到音乐的影响，根据音乐旋律、词曲等，能够在脑海中浮现出画面，然后将

其绘画于纸上。不同的音乐类型、旋律等可给创作者不同的感受，画家可根据自己的感受、脑海中对画面的联想，完成画的构思，进而一气呵成，绘制出与相关音乐相关，能够体现歌曲或者创作者思想情感的国画。对欣赏者而言，其在欣赏国画期间可有不同的感悟，同样也会联想到一些音乐，因而音乐文化对国画艺术的意境表现也有一定的影响，并在较多的国画作品中均有体现。不同国画创作者对相关音乐的理解、对音乐中意境的感受都会影响实际创作以及国画创作中意境的表现效果。

2.3 诗歌艺术对国画的影响

诗歌也是常见的一种艺术形式，较多古代文人墨士通过诗歌的形式表达自己内心的情感，在诗歌中可通过抒情方式、修辞手法、表达技巧等艺术手法抒发情感，所以古代诗歌中包含了较多的意境，能够给人以启发。如明代诗人于谦在《石灰吟》中有“粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间”，诗句中都蕴含了丰富的哲理与智慧，从而成为千古佳句；

受到古代诗歌的影响，国画艺术在创作与意境表现中也会追求这种精神境界，便于鉴赏者在欣赏作品的同时感受到创作者的情感以及所折射出的人生哲理或者人生态度等。实际上从古至今，诗画本来就是一体的，诗中有画，画中有诗，较多国画作品中会应景而提示，部分诗句本身又是一幅美妙的画卷。

3 国画艺术的意境表现手法的发展过程

3.1 构图的应用

随着对国画创作的研究，国画中形成了较多的构图方法，比如水平线构图方法、倾斜构图法、“S”形构图法、自由式构图法、叠层式构图法等，不同构图法也有着各自的特点。根据对较多国画艺术的研究，“留白”同样有着广泛的应用。根据绘画的内容不同，巧妙的一些位置采取“留白”的表现手法，“留白”能够给人以更多的想象空间，给人虚实实的感觉。

国画艺术创作中通过“留白”表现手法可创设意境，也是国画创作中不可或缺的一部分，能够在整个国画中发挥“语言”作用。留白不到位则会对整个国画的艺术感染力、意境表达等产生影响，相应也会影响国画本身的价值所在，甚至使其成为失败的作品劣。通过在合理位置“留白”能够更好地对整个国画作品的艺术意境起到升华作用，提升国画的艺术内涵，对欣赏者而言，这些“留白”是自己发挥想

象力以及引导欣赏者进入思考的关键，发现国画中的不同意境。

3.2 线条表现手法的应用

国画创作期间，线条的粗细不同，其所表现的意境也会不同，因而在国画创作中应结合不同区域的具体情况，合理地选择对应规格的毛笔，实现对不同线条粗细的控制。当然粗毛笔与细毛笔在国画创作以及意境表现方面中本身功能不同，相应的使用技巧也有不同。勾勒线条中更多使用的是细致毛笔，着色方面则更多地使用饱满的毛笔，通过粗毛笔与细毛笔的共同使用，一方面可实现整个画面内容更加丰富，另一方面则可凸显出国画的精致性。国画中还包括一定的写生画，即直接以实物或风景为对象进行绘画，整个绘画过程中可仅仅使用一根画笔，可完成不同线条的合理调节。当然写生画在创作中强调画面的统一性与整体性，欣赏者结合具体的写生画面容易出现身临其境的感觉，有种梦幻般的意境感受。考虑到不同作品中所要表达的内容有着不同的特点与细节，这些都可以通过合理选择毛笔，利用不同规格毛笔的组合，提出重点与特征，在意境表现方面可展现出古朴典雅。

3.3 色彩与浓墨的运用

唐朝时期，国画艺术在意境表达方面，不再局限于单纯的简单线条，风格也不再是层次刚劲，而是更加侧重于阴柔的笔触风格。国画创作中的画材逐步延伸到绢布，这种国画艺术意境的发展为后续国画发展奠定了基础。元朝时期，绘画载体再次发生改变，其逐步向纸张转移，此后绘画艺术主要以纸为媒。通过在纸张上进行国画艺术创作，并使得意境表现手法呈现出多元化发展趋势，其推动了水墨画、彩墨画的发展。不管是水墨画还是彩墨画，其主要原料为水和墨，通过水与墨初步确定出作品的基础色调，通过其他颜色对整个画面中的色彩进一步丰富与渲染，并遵循“深浅相加”“浓淡相宜”的原则，这一阶段在国画艺术意境表现方面主要在于灵活运用水墨技巧。

4 国画艺术具体的意境表现手法

4.1 画笔的应用

国画创作中需要灵活使用毛笔，通过不同技巧的应用，表现出不同的意境，如毛笔使用方面的技巧有提、按、顿、挫、中锋行笔等。随着国画创作中用笔技巧的不断积累，用笔技巧已经初步成熟，并日益完善，较多的绘画中都有用笔技巧的重要体现。除了使用上述技巧外，还需要根据具体绘画内容，合理通过笔的走势与走向，表现出不同的意境。当然用笔技巧主要体现在国画具体绘画中，即在不同部位绘制时需要灵活地控制笔，合理保证用笔的力度、角度，这些技巧对控制线条的粗细程度、颜色运用等均有关，这种技巧具有较强的实践性，需要在反复用笔绘画中体会并积累经验，掌握不同表现意境需要具体采用的用笔技巧。

4.2 颜色运用

色彩在运用中不一定要突出颜料的艳，但是需要通过合

理的色彩衬托出景色的迷人，表达不同的意境。结合实际国画创作以及意境表达的研究，设色技法在国画意境表现中应用较多，常见的颜色运用包括重彩法、淡彩法、破彩法等，尤其是在国画中的写意画、工笔画方面有重要应用，并成为关键性的绘画技巧。颜色在具体运用中需要注重主次关系；颜色运用中还需要考虑选择纸张或者其他材料对颜料的要求。如果选择薄纸或绢，并在其上进行国画创作，通信需要使用白粉或者与之对应的矿质色予以涂衬，便于更好的凸显出正面颜色，提升画面中色彩的饱和度。通过不同的颜色表达不同的情感以及对应的意境，国画创作中不同的色彩可展现出不同作品的特点，通过颜色勾勒出画中物的外形，正确处理“形似”与“神似”的关系。

4.3 线条表现

线条在国画创作和发展过程中起到了一个较为核心性的影响作用，可以直接塑造画面，也可以进一步根据国画具体特点，按照意境塑造需求简单进行勾勒，为后续的情境创设提供支持。线条的质感流畅自然，根据笔墨和软笔的不同工笔变化会呈现出一种流畅的视觉语言，引导人们的视线根据线条而发生改变，有规律地使用线条之后能够给人一种流畅丰富的意境，形成一种独特的意境语言。它是意境构成的根本性元素之一，但在进行创作过程中，也是运用相对较难的一个元素，要对人产生视觉方面的引导性，才可以更好地产生一定程度上的视觉表达，以此来满足创作的需求。综合来看，线条的表现是意境表达的重要方式之一，也是让画作气韵生动的关键性部分。

4.4 多种方法的应用

国画艺术在表现意境手法方面，需要多种技巧方法的综合应用，发挥不同技巧优势，共同提升意境表现效果。如在国画创作中可将线条与不同造型相结合、动态与景物结合、虚实结合等，利用不同表现手法，以更好地表现不同绘画作品的意境。

结束语

我国传统文化中包含了各种丰富的艺术产品，其中国画艺术是典型代表，也是中国传统美学思想与传统艺术的有机结合。国画艺术的意境表现手法要求不同创作者对国画意境及其内涵有深层次的理解，并明确其影响因素，结合国画意境的发展历程，积累经验，进而从线条塑造、颜色运用以及合理用笔等方面进行技巧的应用，利用不同技巧更好地表现意境，让欣赏者在实际欣赏中能够感受到所要表达的意境。

参考文献

- [1] 刘宇, 权吉忠, 朱煜峰. 浅析国画艺术的意境表现手法[J]. 中华辞赋, 2019, (04): 186-187.
- [2] 赵建华. 国画艺术中的意境表现手法的变迁[J]. 中国文艺家, 2019, (03): 113+115.
- [3] 王志文. 国画艺术中的意境表现手法的变迁研究[J]. 中国文艺家, 2019, (02): 9.