

# 浅谈中国写意画的意境

任 熠

(西华师范大学 四川 南充 637000)

**[摘要]** 中国写意画是一种中国特有的画作艺术形式,意境是中国写意画的关键,中国写意画能让他人通过画进行联想从而感受到作者想要表达的思想感情。中国写意画是中国画的一种风格独特且充满魅力的一种绘画风格。与写实画不同,写实画注重的是所画事物的外表与神态,写意画注重的是画所表达的情感与意境;对比之下,写意是中国画的精髓所在,同时也为中国画增添魅力。它是作者对国家,自然等方面的深刻见解。中国画分为写实画与写意画,两者的发展互相影响,相互促进。虽然它们是两种不同的绘画风格,但它们都寄托着作者的情感与思想,使看画的人能切实的感受到作者的思想感情,与作者产生共鸣。本文就对中国写意画进行阐述和讲解。

**[关键词]** 意境;发展;抒情手法;风格阐述

中国写意画最重要的是意境。何为意境?意境是一种借景抒情的手法,是作者将自己情感,经历,以及对大自然的认知融入画卷之中,中国画的意境赋予了它灵魂,将本毫无情感的事物赋予情感,画中的花冲鸟兽都因此活了过来,正如画龙点睛最后那点睛之笔赋予了整幅画灵性,致使画出的龙飞走。

一幅写意画意境的高低,它与作者的潜意识、自我修养、学习和经验密切相关。王维的画意境非凡,画中有诗,这是别人评价他的画时所说的话,体现了中国画的境界之高,且能与诗文结合的美妙。“画中有诗,即诗的意境、画的诗性、画的文学性。自顾恺之开始,标志着文人进入画坛,也使中国画的特色富有诗意。诗中有画,画中有诗。这样一个很高的境界是外国诗歌和绘画所无法企及的。对中国画来说,写意画是美丽且朦胧的。中国写意画可以与多种不同艺术相结合,进行交融,达到一种无上的艺术美,体现了一种融合美。

“意”这个字意义非凡,同时也意义重大。意是指主体的各种精神品质,如思想、情感、人格、性格、学习等精神方面,也是指主体对客体的感觉。看别人的字时,经常会说字如其人,不仅字是这样,画也如此,有时候,你没有见过一个画家,但通过他的画你便能想象到他是一个怎样的人了,这便是所谓的见画如见人。具有意境的绘画,是作者以水墨为主体,借助实物意象,使其“在画外”、“无中生有”,赋予作者无限的无线想象,允许作者沉浸在自己的生活体验中。寻找“外部世界的利益”。绘画的意境是含蓄的,创造性的意图,意在先写。

写意画创造生命,是生命的另一种体现形式。作者通过绘画将生命体现在画纸上,赋予了物品以生命,让它们以生命的形式体现在画中,换个角度来看,画者就是造物主,赋予画中万物以生机,其次,在作者创造的生命中包含了作者的情感,思想,经历,这些都能在他的作品中反应出来。也许,这就是中国写意画的独一无二之处。

中国写意画的意境美是无法言喻的,大概就是,你看他画的,好像是天,却不是天;好似海却不是海,意境美是一种朦胧且无法形容的。这便是中国画是独一无二的意境之美,朦胧之美。通过作者的绘画,我们能感受到绘画对象的生机盎然,这与作者

的辛苦付出是分不开的,而且从中也能看出作者对生命,对大自然的热爱之情。想要画好画,需先将自身融入画中,这便是中国绘画的最高境界。

中国写意画的发展,从古至今,经历了漫长的过程,从以前的单一慢慢变得丰富,不仅是作者知识在进步,作者的想象力在其中起到了更加多的作用,从单纯的描绘自然,到后来的将自然与情感,与社会人文相结合,这是一个不可忽视十分重要的过程,写意画的里程碑。无论是自然界中的任何生物,还是人文社会,对我们人类而言,都是有影响,有启发的关键事物。天河虽无生命形式,但却是精神生活的滋养。

将“意境”二字拆开,单独看这个“境”字,是诗人敏感、相通的地方,在万象时,沉浸于听觉之中。写一张空气的图片。也就是说,随着物体的转动,是要拾起声音,也要带着心和漂泊。“某种程度上说,中国画的意境与作者的经历,情感息息相关。在这种审美意境“看山,看水”的审美意境中,它与情感交织在一起,即想象着记忆形态的转化和情感渗透。“这是作者已经完善和升华的领域。这就是中华写意画的空间美,你能融入其中。这种空间美,也就是作者所作画之意境。

在中国的花卉绘画中,尤其是在文学绘画中,绘画的对象往往被拟人化,审美情绪得到改善。这在四君子画中尤其明显。爱莲说中描绘莲花出淤泥而不染等各种意向具有的不同品质,代表了作者内心的渴望,在用这些意向作画的同时也希望并激励自己拥有这样的品格,这就使中国画又上升了高度,与人生哲学相结合。因此,有一种性格理论,即绘画产品,自然山川的性格。这是中国绘画的优良传统,是一种外来词,也是一种很好的传统。从作者对于生活的不同思考中我们可以体会到作者的审美风格与生活志趣,每个人对于生活都有着自己独一无二的理解,因此,每一个作者,他的画所蕴含的思想感情都是截然不同的。但是,不论作者怎样的绘画风格与特点,都是自然界的瑰宝,没有对错之分,我们所能做的便是感受不同作品中不同的思想感情,体会中国写意画的魅力。

艺术来源于生活,来源于世间万物,无论它是否具有生命,它的存在即带给我们思考。唐朝的《九九七》说:“外师皆造,有

(下转第329页)

学习能力比较弱,但在管理班级方面却有着优异的表现,班主任需要重点扩大学生的个人发展优势,促进学生的个人全面健康发展。

### 3.2.2 校园生活管理

学风建设并不仅限于课堂学习方面,因为学生最终是要以技工学校毕业生的身份走入社会,到各个企业进行工作。而除了专业能力之外,学生的言行举止也是新时期企业选择人才的重要标准。因此,班主任还应当扩大管理工作的范围,对学生在校园生活的状态和行为进行管理。尤其是寝室方面,对学生的寝室卫生,有无违反规定的电器进行检查。并对学生是否按时回寝、按时熄灯睡觉的情况进行管理。寝室学风是班级学风的重要组成部分,是进行学习管理和学风建设不可忽略的基础环节。班主任必须要杜绝学生夜不归宿旷寝上网,打牌聊天不按时就寝的现象。因为只有保证了学生晚上有充足的时间休息,才能保证上课有充沛的精力学习。班主任还可以鼓励学生参与到学校的一些社团活动中,让学生根据自己的喜好去挑选一些兴趣社团,这样学生在课下的闲暇时间就可以参与一些丰富多彩的社团活动。在学习的过程中陶冶情操,开阔眼界。通过集体活动,让学生体会到团结协作的真正含义,从而为班级建设良好学风奠定坚实的基础。

### 3.2.3 与学生进行互动交流

在进行班级学风建设工作时,班主任应当定期开展一些交流活动,与学生进行情感方面的沟通交流。比如,设置主题班会活动,让学生对班级学风状态进行点评,并提出整改意见。还可以让学生根据目前的学风基本内容为主题来绘制手抄报,集体布置班级的黑板报等等。同时,班主任也可以开展一些有趣味性的交流活动,

比如,课外活动DIY,结合课堂所学的专业基础知识,在活动当中提高学生的动手能力,以寓教于乐的方式提高学生的学习能力,营造良好的学习氛围。在这方面可以利用起网络信息技术,为学生建立互动交流平台,并把每个学生的进步情况记录在平台上。而对于一些学习态度存在问题的学生,也必须要进行批评。但批评应当适度,而且要积极帮助学生改正。此外,除了在班级内部的交流活动,班主任可以组织社会实践活动,带领学生清明节扫墓、定期看望孤寡老人,引导学生形成良好的个人品格,这也是学风建设工作的重点内容。

### 结束语

技工学校的班主任必须要意识到,开展班级的学风建设工作对学生成长所能起到的积极促进作用。并结合目前实际的技工院校发展情况、新时期教学改革要求以及学生个人的具体学习状态进行分析,从教学方面入手,定期对学生展开思想工作。从管理方面入手,对学生的课堂学习情况、校园生活状态进行全面的,并可以选出一些优秀的班干部辅助管理工作。同时,班主任应当多与学生进行互动交流,开展一些有教育意义的活动,确保班级学风建设工作的顺利开展。

### 参考文献

- [1] 羽羽.技工学校班主任如何开展班级学风建设[J].职业,2014(20):63-64.
- [2] 禹崇香.职高班级学风建设的意义及策略探究[J].新课程研究旬刊,2015(5):117-118.
- [3] 谭云泉.营造气氛,打造纪律——浅谈如何加强班级学风建设[C]//教育学教研成果展示(2018年7月).

(上接第124页)

心源。“万般艺术,皆有来源,寻找美,发现美,进而才能体会美,从而结合自己的情感与经历来创造美,这便是作者创造写意画的历程,在画中,你容身于画,便能体会作者的爱恨情仇,作者的心境,心情。

抛开中国画来说,意境是将作者的生平经历,作者的情感,作者对万物的理解与自然界或者人文社会相结合,它的特点是场景中的情绪、场景中的场景和场景。所有能够触碰到欣赏者的艺术总是同时反映对象的“环境”,从不同的意向中感受作者心路历程,并将意境放在意象中。从广义上讲,它既包括作者,也包括崇拜者。

意境是中国画的灵魂,既朦胧又不可或缺,是中国写意画不可分割的一部分,中国画中应着重理解画家的求真,向上,爱美的伟大民族精神。“认识笔墨”是中国华名中华民族特色的标志。是形式美的主要依赖和载体,掌握缘物于情,寓与美的创作中,学习传统,继承传统,开拓创新。

“意境”二字,在乎“意”为关键,有了意,才能有境,意为作者的心血所在,唯有观世间万物有所感触,观世间百态时,才能体会到“意”的存在,“意”,它既飘渺却又真实存在,抓不住,

但却能感受到它,当你能感受到它,方才体会到境的存在,想要作好画,唯有不断提升自己,将自己融身于万物,做到你之想即万物之想,便能成功。

### 结语:

综上所述,我们了解到了中国画的精髓,灵魂所在便是意境。“画中有诗,诗中有画”这种美,无可比拟。中国写意画的意境之高,外国画无法相比,这也是我们国家的无价瑰宝,我们应珍惜它,继承它,独一无二的人类瑰宝!

### 参考文献

- [1] 于洪江.试论写意水墨画之美[J].大众文艺,2018(06):87.
- [2] 马爱萍.论中国水墨写意画在平面设计中的运用[J].艺术科技,2017,30(09):274.
- [3] 李一平,牛田爽.多角度谈中国写意画的画面语言[J].艺术科技,2017,30(04):206.
- [4] 傅昊.写意花鸟画的坚守与应变视觉《艺术评论》2016年第3期142-144,共3页
- [5] 李安源.八大山人的墨点与泪点《文史知识》2015年第12期95-98,共4页