

中国画的构成审美意蕴以及留白艺术分析

韩雨龙

(陕西省城固县文化馆 陕西 汉中 723200)

【摘要】中国画具有独特的东方审美特征、丰富的艺术趣味,具有极高的审美价值。中国画在构图上也具有独特的审美意蕴,留白艺术的应用为其审美意蕴的提升起到了重要作用,无论业界还是学界都对国画构成意蕴及其留白艺术进行了深入分析。因此,本文将从中国画留白艺术角度入手进一步分析中国画审美意蕴与留白艺术的关系,探究中国画独特的审美意蕴构成因素以及基于审美意蕴下中国画留白的艺术魅力。

【关键词】中国画; 审美意蕴; 留白艺术

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.08.864

中国画历史悠久、渊源流长,在历史发展长河中逐步形成了独具特色的审美意蕴,无论是中国画的构成、形式、手法,都形成了具有鲜明民族特色的绘画语言。中国画类型众多——水墨画、彩墨画、白描画、写意画等等,都通过不同的表现形式展现了中国画的绘画技巧,呈现了经典的中国画作品以及独特的艺术风格。而众多中国画所存在的一便便是大都运用了留白艺术,这也给中国画审美意蕴增添了独特的色彩。因而,有必要进一步探究基于审美意蕴下中国画留白艺术的特征以及具体应用手法。

一、中国画的构成审美意蕴与留白艺术关系分析

中国画的构成审美意蕴主要体现在两方面——中国画内在审美意蕴、中国画外在审美意蕴。一方面,中国画内在审美意蕴主要体现在借助中国画具体内容的呈现来展现画作的意境之美以及气韵之美,具体内容的呈现离不开留白艺术的应用,通过内在美的呈现来进一步展现中国画所传达的景物特征以及情感,给予观赏者无穷的想象以及延伸感,体现中国画所具有的艺术价值。另一方面,中国画的外在审美意蕴主要体现在画作的形式之美、图示之美等。在中国画创作过程中,主要表现为众多画作都运用了留白艺术,借助留白这一独特而重要形式进行创作,有效丰富了中国画内容,凸显画面感,进而深层次彰显画面所表达的内容。因而可以看到,中国画构成审美意蕴与留白艺术具有密切关系。

在中国画艺术表现形式中,审美意蕴表现在多方面,借助审美意蕴的展现有助于丰富画作内容、延伸画作情感。而留白艺术作为虚实结合的独特表现形式,能够使观赏者在观看过程中产生无穷遐想。中国画中的留白艺术主要起源于道家思想以及儒家思想,留白这一表现形式十分契合道家哲学——“彰显万物运作的规律、无为而治”等,浓郁的哲学底蕴得以凸显出来,留白艺术的应用也将灵动而空灵的形象彰显出来。总之,在中国画创作过程中,笔墨未到留白之处具有深远的意义,对整个画作的意蕴起着重要作用,无论是在创作还是欣赏当中,都应当将留白艺术与画作整体创作背景以及创作内容相联系,充分彰显中国画独特的审美构成意蕴。

二、基于审美意蕴下中国画构图中的留白特点分析

(一)画面美——虚中带实,虚实结合
基于审美意蕴下分析中国画构图中的留白特征,最主要的特点之一是画面美,并且借助笔墨的应用来实现虚实结合这一独特的观感体验,通过笔墨所营造的深远意境来彰显画面内容本身,在意境中融入画家的情感,借助十分优美画面的展现来构建出不同的审美意象,使其产生具有强烈的艺术感染力。在中国画创作过程中,画家多借助景物描绘来融入个人主观感情,进一步创作出具有画面美且意境深远的作品,画面美主要彰显形式是通过营造深远的意境、借助虚实结合的表现形式彰显不同画面内容,同时画面媒介也离不开独特的空间处理方式。因而留白艺术的应用将中国画构成审美意蕴彰显出来,切实做到了虚实结合、以虚衬实。通过在中国画创作中借助黑白结合的相互补充,为人们在观赏过程中展开想象提供基础。比如,齐白石画虾追求神似,不见水波,但却有水中游动的感觉。南宋马远因只画一个角落而被称“马一角”,而未填色的空白之处,任凭观赏者想象可以是天空远山等,具有独特的审美价值。

(二)笔墨美——渲染构图,适当留白

中国画创作过程中十分强调笔墨美,换言之,中国画多运用渲染构图等相关手法来适当留白,进一步彰显绘画的目的,在有限的纸张上呈现出更为广阔的场景意境,借助笔墨渲染来营造空意境。中国画构图当中留白特点在于通过含蓄、间接、具有象征性的笔法进行创作,并进行抽象化表达,进一步营造独特艺术表达效果。此外,中国画十分讲究用线条强调力度之美,在笔墨运用上,更多采取黑白相间的颜色来进行表达,强调力度之美,笔墨运用对中国画审美意蕴起着至关重要的作用,淡雅的笔墨之美以及柔韧刚性的力度之美,让中国画充满生机的同时,也体现了画家艺术修养及其涵养。中国画发展至今,巧妙借助留白技法的应用使绘画本身呈现出更浓厚的意境之美,虽然不同画作留白比重在不断变化,但无论怎样变化,这种留白艺术的应用一直是中国画的精髓之一。首先,国画的底子应该是书法,而不是素描,其次,国画的韵味源自古典书卷之气以及笔墨之美,不应当以透视关系、明暗对比来考量国画。再次,执笔法中国画最显著的特点就是以墨线为基础,用以表现物象的轮廓、明暗、质感,同时通过墨线还可表达作者的思想和精神,所以,笔墨之美作为中国画作的灵魂能够为其情感的表现起到重要作用。因而,具体到创作过程中,也要用墨有光影、讲层次、求变化,通过整体良好的布局安排来渲染构图,借助适当的留白来创作中国画,彰显画作之美。

三、基于审美意蕴下中国画中留白的艺术魅力

(一)通过留白展现中国画意境之美
留白作为中国代表性构图方式之一,借助这一技法的应用可以充分展现中国画的意境之美。与西方画作相比,中国画家在绘画过程中会特意留出更多的空白之处,相较于西方画作而言有较大的差异,这也正是中国画作的独有魅力。独特的留白艺术展现了中国画的意境之美,通过留白来表现出画作中所隐含的景色,比如天空、山、水等等留白艺术,以简单的画面呈现和深远的空间延伸使得中国画的意境更为神秘。通过留白来展现中国画意境之美,也是留白艺术的体现,作家通过留白艺术也有助于表达画面的主题。历史上许多著名的中国画家都十分注重留白艺术的应用,比如马远、潘天寿等,他们的作品中经常可以看到大量留白,借助留白技法的应用对优化画作的构图以及表达画作的主题具有独特的作用,借助虚中带实的手法使画面更具欣赏性,也使观赏者在欣赏过程中发挥联想,将画作本身进行延伸,营造含蓄之美。此外,借助留白艺术的应用,也使中国画构建出更为简洁纯净的画面,有效增强中国画的感染力,彰显画家本身高雅、纯净的追求。

一代美学大师宗白华认为,“实”是艺术家所创造的具体形象,“虚”是欣赏者被引发的想象。宗白华还指出形象就是画家内心感物后的形象,也是艺术家心绪折射的图像,留白艺术如何应用与画家自身的心境紧密相关。留白作为独特的审美符号之一,能够在确保主题

明确节奏美基础之上优化中国画的构图与彰显中国画独特的魅力。因而,留白艺术是中国画必不可少的重要内容之一。此外,在评价中国画的所有标准中,意境之美占据重要的比重,所谓意境美主要是指在中国画作中通过景物与情感的交融来展现虚实结合的特点,并且以美感为媒介进一步延伸画面的情境美,使画家与观赏者在情感上产生共鸣。留白艺术画面感是通过虚实结合来体现的,因而,在中国画创作过程中,所体现的主要特征便是借助笔墨运用来彰显留白这一艺术特色通过虚实对比来展现虚幻意境,延伸化作空间,充分体现中国画留白艺术营造的意境之美。进而,使欣赏者在观看过程中逐步与作者创造的心绪相契合,充分感悟中国画所传达的情感。

(二)通过留白展现中国画气韵之美

气韵之美作为中国画独特的特征,能够给观赏者带来独特体验,借助留白艺术的应用,更能够凸显中国画气韵之美。留白艺术主要是通过黑与白的对比来进行画作的过渡,丰富画面的层次感,让观赏者在观看过程中产生独特的体会,逐步感悟韵律之美,气韵之美。从历史长河中溯源,中国画一直格外讲究气韵之美,通过积聚精、气、神三者来打造吸引人的画作。中国画在创作过程中不仅注重外在形式的表现,更注重作品本身精神与气质的彰显,在借助留白艺术进行中国画创作过程中,通过空白与景物的对比,也能营造中国画独特的气韵之美,使观赏者在观看过程中感悟美景与留白的意境之美。因而,画家为了充分展现出作品气韵之美,通常会借助留白艺术来进行中国画的创作,打造出作品的空灵之美,借助景物与空白对比给观赏者想象空间,营造良好中国画意境。此外,中国画作也会积极借助渲染构图等来勾画作者的思想情感,彰显中国画留白艺术之美,充分体现中国画独特的气韵之美,让观赏者在不同的形式技巧表现方法下感受到中国画独特的魅力,实现其对时代精神的传承。

“气”最先用于品评人的精神气质和仪表风尚,继而用于文学的批评和创作,最后在视觉艺术上发散,并从此昌盛不衰。绘画上的“韵”更加难以触摸,而“气韵”是中国画作为中的重要内容之一。例如,谢赫的“六法论”中,把“气韵生动”放在第一位,可以看出气韵在一幅作品中的重要性,气韵生动后来也成为历代评判绘画水平的最高标准。中国绘画力求在画面上造成蓬勃生动的生机和富有韵味的节奏,营造出生机勃勃之象,这一象便要依据画中气之画,而留白就是画中造气的显现。比如,夏圭的《西湖柳艇图》形尽意无穷,意无穷正是留白画的作用,通过留白与周边景物形成对比,来展现作品本身所传达的情感,画中采用了一定的空白为背景,但是并没有让观赏者感到空洞,恰恰体现了作品的独特之美,王蒙的《青下隐居图》就是运用留白制造气韵生动之感的例证,这幅作品中的留白之虚与景物之实相配合产生气韵。在整幅画作中,充分表现出了作者对于“气势”的重视,整个画面流露出气脉的流动。

(三)通过留白展现中国画图式之美

留白,是绘画创作中为使整个作品更加协调精美而有意留下相应的空白,留有让人想像的空间。中国画具有独特的图式之美,通过留白技法的应用,可以使点线呈现程序化,并且在形状勾勒下体现更为丰富的画作内容,通过空白与实物的对比来体现作品本身的内容。此外,绘画与书法运笔、执笔大体相同,通过书法与中国画的融入为画面营造更为浓厚的意蕴,因而在中国画创作中,书法与绘画关系也日益密切,借助书法的点线来彰显中国画的优美构图,更好的传达中国画内容。中国画的留白艺术能够有效协调画面内容,也能够有效调整布局与周边形式,体现中国画整体协调之美,展现中国画布局的完整性与协调性,有效彰显中国画图式之美,体现画家的艺术修养与传达画作基本的情感。因而,在中国画创作过程中,笔墨留白作为关键步骤可对整体画面布局产生重要的效果,在画作中应当有效利用留白艺术塑造画作的立体感,彰显画作的图式之美。与此同时,中国画创作中借助黑白颜色的对比,可以代替自然界中虚幻的景物关系,并使得各层次间的色彩相互和谐搭配彼此融于一体,在中国画中运用留白艺术也可有效彰显作家的情绪以及传达情感,最终达到情景交融、虚实结合,真正彰显中国画的图式之美,给予观赏者别样体验。

中国人谦逊克制,讲究“盈满则溢”,凡事留有余地,而中国美学疏而不空,满而不溢留有想象的空间以及无限的可能。在中国画创作中,借助留白的意境来营造虚实空间的审美观念,贯穿古今的作画形态,更使得中国山水画不仅在形式语言的表述显现特殊,更有著与西方绘画空间表述有了本质上的差异,黄宾虹的《江行舟中》通过大量的留白来展现了独特的图式之美,在中国画创作过程中,“白”在中国画里并非等同于无。其一是将有限的景物置身广袤无垠的天地间。其二是“一黑一白谓之道”,表万物阴阳共生之理。而留白技法的应用正是契合这一主题。宋代大画家范宽的《溪山行旅图》,创造出雨点皴,描写出他熟悉的华山景色。元代画家倪瓒,用淡墨勾勒,创造折带皴用以表现湖山平远的太湖风光……每一幅作品正是巧妙利用留白技法来更好地彰显了主题。

四、结语

总而言之,留白艺术作为中国画的独特风格之一,能够对中国画的审美意蕴产生重要的影响,不仅能够营造画作图式之美,更能够使观赏者在欣赏过程中发现作品背后的意蕴之美、气韵之美。因此,站在新的历史时期,中国画也需要在坚守传统基础之上积极创新,画创作者也需要结合当前时代背景巧妙运用留白技术来创作具有中国特色的中国画,真正做好中国画的传承与发扬工作。

参考文献

- [1]郑芳芳.基于接受美学的中国画留白艺术的审美呈现及现实运用[J].成都师范学院学报,2020,36(07):113-118.
- [2]王一博.“留白”艺术在当代文化展示空间中的应用研究[D].山东建筑大学,2020.
- [3]高爱勤.论留白艺术在空间营造中的形与境[J].住宅与房地产,2020(09):112.
- [4]戴钦安.中国人物画留白艺术研究[D].中央美术学院,2020.
- [5]张超.论中国画中的留白艺术[J].南方农机,2019,50(16):244-245.

对绘画艺术创作中的情感表达与画面语言探究

卢丹

(鸡西市师范附小 黑龙江 鸡西 158100)

【摘要】绘画艺术创作中的情感表达是作品的灵魂所在,绘画是一种拥有生命力的艺术,画家投入的情感,是由对生活的独特观察转化为的一种想象。本文首先对绘画创作中的情感表达展开简要概述,而后对绘画创作中的画面语言进行分析与探究。

【关键词】绘画艺术; 情感表达; 画面

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.08.865

前言

情感是绘画创作中的重要内容,也是作品的灵魂所在,能够体现出作品的真正价值。情感是无形的,但却蕴含着巨大的能量,随着作者而变化,画面中的构图、线条、色彩则是一幅绘画作品的语言。因此,每一位画家在进行创作时,都伴随着强烈的情感,从而使作品具

有鲜明的生命力和活力。

一、绘画创作中的情感表达

(一)情感表达的意义

情感是人类的特质,人类与动物的区别在于人类会表达自己的情感,情感对人类来说是