

关于中国画绘画语言表现形式的几点认识

周韵宁

(云南师范大学 云南 昆明 650500)

摘要：文学艺术的形式非常多元化，但是在一定程度上，他们之间都存在或多或少的相通之处，但是在语言表现形式上，也有着各自的特征。以中国画为例，绘画属于一门视觉艺术，每一种绘画形式可以采用不同种的创作手法。而无论使用哪一种手法，最终的目的都是传达作者的思想与情感等。对此，文章重点谈谈中国画绘画语言表现形式的几点认知，以供参考。

关键词：中国画；绘画语言；表现形式

绘画是一种非常直观的视觉艺术，而一副优质的绘画作品，往往蕴含着非常深刻的内涵，能够给予人强烈的视觉体验。这主要是由于创作者充分的把握了绘画语言的表现形式，利用这种形式有效的传达了自己的立场。除了绘画技巧带来大众的震撼之外，还包括绘画作品所蕴含的情感。如何充分的体现出中国画语言形式的优势，是中国画创作者需要思考的重要问题。

1 中国画绘画语言的表现形式

1.1 线条是中国画绘画语言的主要表现形式

中国画更加倾向于使用线条来体现出目标对象所具备的形态学特点，充分发挥各种厚度、粗细的紧张感来呈现出节奏的变化。同时，中国画的创作中更多的使用了分散、虚拟的实线来体现出绘画作品所具有的独特魅力。这种富有生命力的线条可以更好地描绘出客观对象的轮廓，同时还能够更加真实地体现出画家的真情实感。比如：中国画在形成客观对象时，创作者为了更好地区分人物线条的脸部与衣服，会使用粗细不同与疏密不同的线条，以此来体现出脸部线条的轻薄（图1）和衣服线条的厚重（图2）。利用一张一弛的线条设计，提升了整个绘画作品的韵律感，也在一定程度上强化了绘画作品的节奏感。

图1 脸部线条

图2 衣服线条

1.2 墨色是中国画的传统颜色

从整体上来讲，中国画更加强调整幅画主体与客体的协调统一，一般情况下，画家会把观察到的实景颜色进行重点强调和主观处理。这并非关注色彩的真实性和更多是强调通过色彩的有机融合突出整个画面的意境。比如：唐代张彦远《历代名画记》中指出的“运墨而五色具”。其中所提到的五色指的是焦、浓、重、淡、清，也可以理解为浓、淡、干、湿、黑。中国画墨分成五中，依据书画同源理论来讲，主要是以墨代色和托画喻志，通过这样的表现形式让中国画拥有了一种区别于西方绘画作品的独特魅力。另外，中国传统绘画的色彩可以让人感受到沉稳与典雅的体验，与此同时，整个画面还极具表现力与形式美。如下图3《韩熙载夜宴图》。

图3《韩熙载夜宴图》

顾闳中创作的《韩熙载夜宴图》这部作品中,使用了明丽的浅色和浓重的深色形成了对比。整个画面深浅明暗非常的和谐统一,而且层次清晰明了。利用深中有浅,浅中有深的表现形式,可以更好地吸引欣赏者的注意力。另外,在这幅作品中,墨色可以带给人一种凝重沉实的感受,而明艳的色彩又可以让整幅作品更具雅致。

1.3 中国画的散点透视

在构图方面,中国绘画作品更加重视布局和章法,而这也是顾恺之所提到的置陈布势。中国画中所使用的独特的构图法,即:散点透视,主要是画家将不同时间和地点的元素都整合在同一个画面中,进而让绘画作品呈现出散点透视的特征。除此之外,中国画在构图方面更加重视平面装饰性,也就是利用层次变化来增强整个画面的视觉效果。所以绘画作品中的客观对象不仅仅需要主次分明,还需要在层次变化中保证整个画面的平衡,也就是统一与变化的有机结合。

2 增强中国画绘画语言表现形式的几点对策

2.1 绘画内容题材的选择

内容题材与创作者的喜好、环境是密切相关的,选择一种自己非常熟悉的而且可以体现出自己情感或者品味的素材进行描绘,是一件非常愉快的事情,同时也可以让整个创作过程更加的顺利。有很多中国画创作者一生只研究一种绘画题材,通过这样专注的研究吧绘画语言表现形式发挥到极致。比如:蒋兆的绘画作品是以任务为主,他把西方的素描技法应用到中国的水墨画任务重,进而为我国水墨画绘画语言表现形式融入了新的语言表现内容。他所创作出来的《流民图》,通过生动的人物造型与性格特点,描绘出来了一个时代。凭借史诗级的气魄与力度,让这部中国画作品成为了中国画人物史上的典型代表。

此外,花鸟画是中国绘画领域中一颗璀璨的明珠,凭借其丰富且独特的审美特点,让东方的审美文化更加的多样。比如:上个世纪八十年代的李若婵。他的绘画作品内容主要是荷花、鹰等,通过

落笔生风等表现形式,在水墨淋漓中体现出所描绘的主体的神情与气韵。

2.2 利用色彩丰富描绘的内容

色彩可以直接的传达出不一样的表现内容,而且可以带来非常强烈的视觉体验。利用不一样的色彩,可以进一步强化与丰富中国绘画题材所呈现出的语言形式。中国绘画作品比较多的使用笔墨,通过这样的方式塑造绘画的内容,强调应该如何使用笔进行绘画。由于用笔的讲究比较多,所以也就形成了和其他绘画类型不一样且极具中国特色的艺术特征。因此,用笔修炼成为了中国画创作者必须要研究的内容之一。利用笔墨进行中国画的创作,让中国画更加具有绘画性的笔触,比如:徐悲鸿等人使用西方绘画色彩学的科学体系融合到自己的创作中。林风眠以调和中西艺术为己任等,在一定程度上,西方绘画色彩的融入,为中国画绘画语言表现形式注入了活力。

近年来,西方绘画色彩观在中国画创作中的应用越来越普遍。意境是中国画绘画语言表现形式的最高追求,不管是工笔画、写意画,还是花鸟画,都经常使用色彩来营造出不一样的画面已经,而且逐步成为了多数画家体现的一种重要表现方法。不同的色彩布局与构成,是中国画家传达自己情感的个性化表征。而这不仅丰富了中国画的绘画技法,而且还让绘画语言的表现形式更加的多元化。

结束语

综上所述,中国画绘画语言的表现形式包括线条、色彩等多个方面。在进行创作的过程中,需要进一步利用色彩丰富描绘的内容,并采用多种表现技法和手段。

参考文献:

[1]肖广兴.中国画创作中地域文化的渗透研究——以哈尔滨为例[J].艺术品鉴,2021(32):90-91.

[2]田丽.中国画元素与食品包装设计的融合创新研究——评《食品包装设计》[J].中国油脂,2021,46(09):163.