

学校编码: 10384

分类号__密级__

学 号: 18620081153512

UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国水墨画含蓄精神的内在表现

The Connotative Expression of Chinese Water-ink

Painting's Implicit Spirit

陈佳蕾

指导教师姓名: 李文绚 教授

专 业 名 称: 中国画工笔花鸟

论文提交日期: 2011 年 4 月

论文答辩时间: 2011 年 5 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

以中华民族传统文化为基础的中国画，具有其独特的艺术思维与艺术体系，贵含蓄是中国传统绘画艺术中的重要精神之一。在古今绘画艺术中人们追求通过将主观的情思以及心灵感受融入到物象当中，对客观物象进行迁想妙得来实现画面的含蓄表现，营造一种弦外之音与象外之意。落实到画面中主要通过线条精神与水墨情趣的把握来实现。

含蓄精神作为一种审美理想渗透到绘画艺术各个方面。主观上人们通过追求神韵和意境来表现画面的含蓄意味。客观上画家主要通过对线条精神以及笔墨情趣的感受与把握来表现画面含蓄的意境。具体落实在笔者的创作过程中主要通过对虚实、藏露和呼应等关系的处理来营造一种幽远含蓄、言有尽而意无穷的画面意境，从而引发观者无限的联想与共鸣。

关键词：中国画；含蓄精神；画外之意；意境

ABSTRACT

Valuing in implicit spirit is one of the most important principles of Chinese painting, which is based on the traditional Chinese culture and has its unique aesthetic system and artistic conception. Through transforming the individual's emotion and life experience into visual images, Chinese painters succeed in creating the implicit atmosphere which allows the audience to imagine and meditate. Technically, the implicit atmosphere can be achieved by focusing on the brushworks and water-ink sense.

Implicit spirit is generally considered as an aesthetic paradigm in Chinese Painting. Subjectively, Chinese painters express the implicit conception by pursuing the vivid spirit(the Qi) ,and objectively, they use the various brushworks and ink's special effects to create implicit pictures. During the process of painting, the relationships and connections between positive and negative shapes、hidden and appearing images are paid specific attention to make a significant atmosphere which rises the audience's infinite imagination and resonance.

Key Word: Chinese painting Implicit spirit Artistic conception

目 录

引 言.....	1
第一章 当代中国画对古典含蓄精神的表现缺失.....	2
第二章 概说中国古典艺术中的含蓄美.....	3
第三章 古今绘画中主观情感上含蓄精神的体现及本人在创作中的 体会.....	5
第一节 观念上对含蓄精神的追求：不求形似，只求神韵.....	5
第二节 情感上含蓄精神的体现：文人画借物以抒情、言志，表现其高尚气节.....	6
第三节 本人在创作实践中主观上如何对物象进行迁想妙得.....	8
第四章 古今绘画如何通过画面技巧实现画面的含蓄表现及本人在 创作中的实践.....	10
第一节 通过线条表现含蓄内涵.....	10
第二节 通过墨色表现含蓄内涵.....	14
第三节 通过对画面虚实关系的处理.....	17
第四节 通过对画面藏露关系的处理.....	21
第五节 通过对呼应关系的处理.....	23
第六节 小结.....	26
第五章 结语.....	27
参考文献.....	28
致 谢.....	29

Contents

Introduction.....	1
Chapter1 The Lack of implication of Contemporary Chinese Painting.....	2
Chapter2 The general introduction of Chinese Painting's implicit expression.....	3
Chapter3 The expression of implicit conception in historical and modern Chinese Painting and my personal experience	5
Section1 The pursuit of implicit spirit conceptually.....	5
Section2 The emotional expression of implicit spirit.....	6
Section3 How do I catch the transcendental image by imagining.....	8
Chapter 4 How to express the implicit spirit by using specific techniques during the creation.....	10
Section1 Expressing the implicit conception through lines.....	10
Section2 Expressing the implicit conception through ink's colors.....	14
Section3 Expressing the implicit conception through the management of positive and negative shapes.....	17
Section4 Expressing the implicit conception through hidden and exposed Shapes.....	21
Section5 Expressing the implicit conception through the connections between Shapes.....	23
Section6 Summary.....	26
Chapter5 Conclusion.....	27
References.....	28
Thanks.....	29

引 言

在多年来对中国绘画的学习与探索的过程中，笔者深刻的体会到中国画讲求将主观的心灵感受与客观物象相结合，从而追求意境上的含蓄表现。在研究生三年的学习过程中，老师也时常教导我们要从写生入手，通过抓住物象的精神与性格特质来表现画面的趣味性与含蓄的意境，使主客观达到和谐统一。受中国的传统思想以及哲学观念的影响，早在几千年前古人便追求“外师造化，中得心源”。北宋郭熙首先提出了“重意”的观点；宋、元之际文人画兴起，苏轼提出“诗中有画，画中有诗”为士大夫文人画提供了具体的审美标准；至元代时倪瓒的“逸气”说使绘画的观念由传统的描摹转向对精神世界的表现，追求“以形写神”、“托物言志”，以有限的画面表现无限的情思意趣。综合古典画论与笔者的创造实践，本文首先概说了在古典艺术中含蓄美是如何被体现的。其次，通过举例阐述古今的绘画艺术当中含蓄精神的主要表现方面。再次，分析了笔者在学习与创作过程中是如何从主观意识以及技法上来实现绘画艺术的含蓄表现的。最后，综述如何传承与发扬中国的传统绘画精神。通过这篇文章，笔者阐述了个人在绘画艺术实践当中的一点浅薄的看法。希望在中国与国际社会日益接轨，经济与科技高速发展的当下，人们仍能够把握中国传统精神的精髓之所在，将其更好的传承与延续下去。

第一章 当代中国画对古典含蓄精神的表现缺失

当代的中国水墨画普遍存在只重视外在的形式表现，而忽视对中国的传统写意绘画中的内在含蓄精神的追求。

历史上，中国画以中华民族传统文化为基础，经过千百年的传承与延续，形成了其独特的艺术思维与艺术体系，具有深厚的文化底蕴与理论内涵。其中贵含蓄是中国传统艺术精神的重要体现之一。含蓄不仅是一种风格，更是一种美的形态。对中国古典绘画艺术来说，在表现形式上力求素雅简约，表现内容上追求含蓄幽远。而禅宗那种简约含蓄，透彻了悟的审美心境，无疑正是文人士大夫们崇尚含蓄美的直接心理契机。由于多年来对国学的忽视，当代一部分中国画家对中国传统文化知之甚少，往往抱着一种急于求成与浮躁的心态进行创作。他们并没有坚实的理论作为创作的基础，而只是满足于更新表层的技法，一味地追求画面表象上的浮华与视觉上的刺激，这样创作出来的作品常常会显得浅表而缺乏含蓄的意味和动人的美感。

第二章 概说中国古典艺术中的含蓄美

中国人自古重含蓄，骨子里就有自古形式的含蓄之气，而中国传统艺术便是含蓄精神的一个重要表现形式。中国传统艺术形式多样、内容丰富，并且仔细观之都渗透着含蓄之意，其中主要表现在古代诗歌、戏曲乃至绘画等艺术当中。

诗歌向来以抒情见长，古人曰：“言不尽”。语言是用来传达思想感情的工具，但有些微妙的感情不宜在话语中正面道出，唯能通过委婉含蓄的手法使之呈现。甚至有时一颦一笑，举手投足间传达出来的感情反而更加意味深长。如古人常说的：“盈盈一水间，脉脉不得语”，“相视而笑，莫逆于心。”在无言以视之中，彼此的情谊早已心照不宣，正所谓此时无言胜过千言万语。

在古诗中屈原便以香草美人自喻，后世的文人亦借闺怨和宫怨诗抒解心中块垒，在风格和手法上都表现得含蓄委婉。如元稹《行宫》：“寥落古行宫，宫花寂寞红。白头宫女在，闲坐说玄宗。”诗中呈现出一幅凄凉黯淡的画面，在寂寥的行宫中，宫女们春日无聊之时，闲话开元、天宝间的先皇旧事。宫花也暗指宫女们，寂寞红暗喻她们芳华之年却被困在这寂寥的深宫之中，独自凋零。作者只是淡淡勾勒出特定的环境和人物，静在不言中却留给人们无限的遐想。

中国的戏曲里也包含着含蓄的写意精神，一个小小的舞台，浓缩的展现了大千世界和人生百态。戏中兵丁三五，代表千军万马；片刻转场，意味千里万里；红脸白脸，忠奸一望可知；锣鼓一紧，情节高潮迭起。^①这样的高度浓缩使戏曲更具表现力和带有象征的意义，演员的一颦一笑、一句道白、一个手势与一个动作，便含蓄的传达了特定的某种情感，留给观者意味无穷的戏剧审美体验。正所谓“余音绕梁，三日不绝。”经过提炼，概括和美化的中国戏剧当中含蓄与象征意味所留给观者的想象，能够加深人们对戏剧的认知和理解。对戏剧的欣赏，如果排除了想象，艺术欣赏将会不完整。苏轼云：“搬演古人事，出入鬼门道”，把后台通向戏剧前台的通道称为鬼门道，演员们在出入鬼门道时，也将观众带入戏剧的想象之中，或羽化成仙，或做地成佛，或进入审美的天坛。

^① 郑宪春著. 中国文化与中国戏曲[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 2004 p42

这种含蓄的写意与象征手法，带给观众意味无穷的戏剧体验。

诗歌与戏曲展现的写意性与含蓄的精神，正是中国人艺术天性与审美感悟的结合，是在艺术创作与观赏中包含的一种：“说不尽”的深远意味，是艺术的创造在象与不象之间所呈现出的一种超物的天趣。

作为一种审美理想，含蓄美同样也渗透在中国传统书画艺术当中。那么，什么是绘画当中的含蓄美呢？在我看来，含蓄美指的是物象在打动作者心扉之后，作者通过主观上的取舍、概括、夸张等手段来处理对象，借助物象以抒情言志，带给观者一定的联系与想象的空间。在这一过程中传达出的一种弦外之音、画外之意和营造出来的幽远深长的意味，便是含蓄美的最好体现。

第三章 古今绘画中主观情感上含蓄精神的体现及本人在创作中的体会

无论时代如何变迁，古今人们对绘画艺术的追求都是遵循一定规律的。在绘画的创作过程中，人们都是通过对生活中“美”的提取与加工来进行艺术创作的。首先，要善于用单纯的心境去感受生活中的美，发现客观事物的生命与生机。只有当客观对象打动主观的情感，心与物产生交流与共鸣之时，才能萌生出一种意境和意象从而创作出具有含蓄美和感染力的艺术作品。

第一节 观念上对含蓄精神的追求：不求形似，只求神韵

中国古代绘画在立意上讲求含蓄而避讳过于直白和写实。受儒家和道家思想的影响，中国人的气质和性格特征较为谦和、保守和含蓄。这一特征在很大程度上决定了中国古代绘画艺术在立意和审美理想上追求内蕴和含蓄。在绘画中主要体现在“不求形似，只求神韵”。苏东坡说：“论画以形似，见与儿童邻。赋诗必此诗，定非知诗人。”^①如果以形似来作为标准，那就跟小孩的见解没有多大的区别。西汉刘安《淮南子》曰：“画西施之面，美而不可悦；规孟贲之目，大而不可畏，君形亡矣”。^②说明作画时，若只片面追求形似，那么便会失去精神和生气。即便将西施的脸画得再美，孟贲的眼画得再大，也只是徒有其表而失去内在的精神气质。说明作画时不应过于直白和写实，而应抓住对象的整体精神。对物象的认识从外在表面上升到精神层次，这便是中国古典含蓄精神的内在表现。

中国的绘画艺术，受到古典含蓄精神的影响，旨在追求神韵。那么，什么是神韵呢？神是内在本质的东西，指的是事物的精神气质和性格。如人们常说的见山不是山，见水不是水，便是透过山与水的外形，去追求其内在的精神气质，也就是中国画所追求的神似。

^① 周积寅著. 中国画论辑要[M]. 南京: 江苏美术出版社, 2006 P190

^② 周积寅著. 中国画论辑要[M]. 南京: 江苏美术出版社, 2006 P198

要表现含蓄内蕴的气质旨在传神，杜甫曾云：“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”言下之意，表现好画不在于描绘得多么面面俱到而在于传神写意，意味无须点明而在感悟，这便是含蓄精神的精髓所在。如八大山人的《鸟石图轴》（附图 1），只用了寥寥几笔，便将鸟的全部的内在生命力表现的

图片：梁楷画《泼墨仙人图》（附图 2） 图片：八大山人《鸟石图轴》（附图 1）

淋漓尽致。他将笔画精简到无法再简略的地步，却将神韵表现的如此完美，这种含蓄的精神力量和内敛性，正是高在以少胜多，表者不再多言。再如南宋梁楷画的《泼墨仙人图》（附图 2），正是中国绘画艺术不求形似，只求神韵的含蓄精神的最好表现。画中泼墨简笔的风格只用了简练的几大笔一挥而就，完全超脱一般意义上写形的束缚，将神韵表现的活灵活现、浑然天成。庄子曰：“天地有大美而不言，四时有明法而不议，万物有成理而不说。”自然道理就是天地大美之所在，中国绘画艺术始终追求的便是精炼的含蓄之美，是对大自然神韵的含蓄表现。

第二节 情感上含蓄精神的体现：文人画借物以抒情、言志，表现其高尚气节

古代文人妙将自身的情思意趣通过绘画的形式含蓄的表现出来。他们描绘事物不在于重现对象，而是借助画中的物象来寄托画外自身的情思和意志。潘天寿老先生曾说：“盖梅兰竹菊等，为植物中清品，不可假丹铅以求形似，须以

文人灵趣、学养、品格。注之笔端、随意写出，以表作者高尚纯洁之感情思想。”^①文人士大夫对自我品德修炼的要求，与这些自然景物有共同的契合点因此文人常借助这些自然景物抒发不同的心灵感受。

梅花不畏严寒，凌雪独放，象征着隐逸、淡泊、孤高自赏；梅干老辣苍劲，

图片：王冕《墨梅图》（附图3）

象征着不畏强权刚正不阿的魅力。元代文人的处境困窘，地位卑微。在这一失意的境遇之中，他们常以书画抒胸中逸气，表明心境。如王冕创作的《墨梅图》（附图3），画面右角斜生一枝梅，主干如龙，枝梢力挺；花则以浓墨写出，繁花密蕊，妙而不乱，含笑迎枝，占满画幅。作者题画诗云：“吾家洗砚池头树，竹花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。”通过精湛的笔墨，作者将梅表现得苍劲挺拔、孤高淡泊。这正是由于梅的性格气质与作者产生情感上的交流，作者通过主观上的处理将梅的性格强化突出继而表现出来。这便使画面不仅满足观者的眼睛，更使观者穿越时间和空间，感受到作者自身那种清雅淡泊的志趣与洁身自好不与当时社会同流合污的精神。这一深远的意味，正是含蓄精神的最好体现。

可见，古时文人已化景物为情思，将自身的情感和精神寄予景物之中。在当客观物象与主观心境产生共鸣之时，通过表现对象的性格气质来抒发自身的高尚气节，用有限的画面来表现无限的画外之情。这正是古代绘画艺术中含蓄精神的一个重要表现方面。

^① 潘天寿著，中国绘画史[M]. 上海：上海人民美术出版社，1983 P148

第三节 本人在创作实践中主观上如何对物象进行迁想妙得

生活中处处存在着美的形态，作为一种客观存在，美是不以我们的主观意愿而改变的。我们所能做的就是通过眼睛去发现，通过心灵去感悟。只有当内心被物象打动，将主观情思融入到创作中，对物象进行迁想妙得才能够传达出一种弦外之音画外之意。所以含蓄美不仅仅是满足人们眼睛的享受，而更在于使观者动心动情。一幅好的作品一定要能够打动观者的心灵，使观者产生联系与共鸣，用有限的画表现无限的情，正所谓言有尽而意无穷。东晋时顾恺之提出“迁想妙得”这一概念。“迁想”指的是创作之前构思的过程，也是艺术表现的前提。在艺术的创作中作者首先必须具备丰富瑰丽的想象力并对生活中的物象有一定深入的感受。在对物象动心动情之后将这一情感融入到客观对象当中，这便是创作过程中达到主客观统一的“迁想”。而在构思完成之后，结合对象的特点，选择不同的技法将客观对象的性格气质巧妙地表现出来，这便是“妙得”。

具体到笔者自身的创作实践中，当我穿过艺术学院门前的道路时，常会在不经意抬头间，被投映在天空中的那片皂荚的姿态所打动。它们的枝干穿插在天空中，枝条婆婆曲折地朝四面八方舒展开来，仿佛天空中跳动的音符和旋律。节奏时而舒缓时而刚劲，时而又旋转着盘旋而下。每当这时我都有拿起笔将它们描绘下来的冲动。当然，这里的描绘并不是一味的描摹，而是要通过艺术取舍、夸张和变形来表达我主观上对物象的感受。这时我会取皂荚树的一个大势，将树枝拉长延伸，树干表示得更加曲折盘旋，将树枝与树枝之间形成的线穿插得更富有节奏感，使线与线之间分割形成的正负形更具有美感。这样一来树的姿态便会更加优雅迷人，仿佛天空中旋转的舞者。这便是我们通过对主观上情感意志的再现，来营造出的一种含蓄的审美意境。

要使作品能够感动观者，首先自己一定要有所触动。我们必须抱着一颗丰富而敏感的心去体味生活——所谓“外师造化”，即是以生活为源泉去发现美的所在。生活中的一草一木，一沙一石都是有灵性的，必须将思想感情迁入到对象当中，与之融合。例如桌面上随意散放着的晒管颜料，在我看来仿佛一只只被遗弃的小家伙，孤零零、傻呼呼地躺在那里，有的腆着个小肚子有的翘起了小尾巴。这些都是主观上“迁想”赋予对象的情感，正所谓“灵而变动者心也”。

而“妙得”则是将这一主观上的迁想通过适合的方法表现出来。任何的物

象都有其独特的性格气质，我们应该抓住这一特征，并通过拟人与夸张的手法将其表现出来。例如当在画一棵白杨树的时候，我会感受到它伟岸挺拔的气质，如同坚守岗位的哨兵。为了突出那种一丝不苟挺拔向上的气质我便会将树枝与树干处理得硬朗挺拔，那么旁出斜伸的那些树干便可以主观的剔除掉，这样才能更好的表现其内在的气质和神韵。同样，当我在表现一棵柳树的时候，便会取其柔美妩媚的气质，将枝条想象成少女披肩的长发，仿佛能够迎风拂动般柔美。这样一来便能更好的抓住对象独有的气质和神韵。

可见绘画的创作过程，正是作者由感性认识到理性认识，再从理性认识回到感性认识的艺术构思过程，也是作者将自身情感融入艺术创作的过程。是作者情感上的表现与寄托，也是实现弦外之音、画外之意的含蓄表现的前提。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库