

国画山水中色彩的运用实践

董心雨

(河南师范大学)

摘要: 国画山水属于对自然进行临摹画作的代表,表达了画家对于大自然的欣赏之情,而其所形成的独特派别体系,使其可以通过固有的色彩来对于山水景物进行表现,文章对国画山水之中应用色彩的模式进行分析,并对于国画山水之中色彩运用做简单描述,讨论在国画山水应用色彩的文化影响因素,

关键词: 国画山水; 色彩运用; 实践教学

引言

国画在我国属于一种传统文化,其对于我国在绘画文化的发展上有着积极的促进作用,在国画之中有对于人的描绘,也有风景画,且种类比较多。国画山水主要是将大自然作为画作的主体,将高山流水作为画作的载体,并且以色彩作为填充,为人们呈现出美好的画面。

1. 国画山水之中运用色彩的发展历史

在绘画之中对于色彩的运用早期出现在对于陶器的制作以及岩壁彩绘等方面,其最早使用可以追溯到新石器时代,在彩陶的纹样以及岩壁的绘画之中都涉及到了色彩的应用,其应用对于整个历史的发展有着积极的影响,直到发展到南北朝时期,在古典绘画与色彩的运用等方面都得到了完善,相应技术也趋向成熟。但是水墨画的兴起,也导致色彩的运用在一段时间内收到了限制,而在一段时间之后,发展成了我国主流的绘画形式。而到了隋唐时期,政治文化发展以及经济发展速度越来越快,绚烂的山水画逐渐将水墨画的地位取代。从唐朝中期开始,在山水画上的风格也在不断发生改变,对于墨的比重有所提升,实现水墨山水与青绿山水的共同发展。

2. 古代思想对于山水画色彩运用上的影响

进行国画创作的时候讲究的是融合意境,由于古代文化思想对于山水画在色彩上的运用有着非常重要的意义,相比下较为明显的是道家与佛家的思想,两种思想对于山水画都有色彩的运用都有明显的影响。道家追求的境界是天人合一,而主要强调的是在自然界悟道的真谛,在山水画作上有着无色而五色成的理念,也是道家之中无为思想的体现。佛教并不是我国本土教派,但是对我国传统思想的影响非常之大,在绘画创作上也有着影响。比如敦煌壁画也收到佛教思想的影响,其相关内容都是出自于佛教故事,在运用色彩上主要强调的是审美上的效果,并且采用更加绚丽的色彩来进行装饰,主要是将白,黑,赤,黄与青作为主色,显得画作动静结合,有着独特意境。

3. 在主流山水画作之中色彩应用

3.1 青山绿水

这种画作主要是将石绿和矿物质石青作为主色的山水画,主要是大青绿与小青绿,大青绿的主要特点是色彩浓重,具有较强的装饰性,小青绿就是在水墨淡彩之上波罩青绿,且将画家对于色彩表达的重视有所体现。

3.2 水墨山水

结合国画之中山水画发展历史以及演变过程,其有很长一段时间内都是主流形式,对于我国画作发展有着重要的影响。而画家遵循的是:运墨而五色具的理念,主要认为墨色有五色表现,将淡彩作为辅助,而其强调的是对于画作的墨韵进行强调,在这种理念之下,大部分的绘画在创作的过程之中注重的是对于文人艺术情境和思想意境进行体现。

3.3 国画山水色彩在运用上的鉴赏

我国国画的色彩主要是植物色、矿物色以及动物色,在矿物色撒花姑娘不透明,所以在石色上不能很好的融汇,所以通常采取的是单色平涂的方法,而在植物色与动物色上是透明的,其作为石色的底色,来实现渲染效果。比较出名的包括张大千的作品《巫峡清秋》,颜色应用深浅不同的方式来将层次体现出来,不对于轮廓进行勾画。

4. 在国画山水中对于色彩的借鉴创新以及现代化的发展

运用绘画工具,对于色彩进行承载,在色彩发展的初级阶段,人类往往将岩壁作为主要的色彩载体,也就是岩画,后来逐渐在墙壁与丝织物上,而绢画主要是在东晋,但是由于质地比较粗糙,则导师在色彩渲染上受到限制。而在唐朝时期,丝织业得到了进一步发展,绢的质地也更加使用在作画上。宣纸的出现是在汉朝,但是由于纸质比较差,不利于色彩的使用,特别是石色。在青绿山水画之中早期的画作是青色,比如说展子虔喜欢应用的是浓重的蓝绿色,并且将自己想要表达的情感在画纸上进行表现,主要是将金、银等作为辅助作画的燃料。而在宋朝也有刘松年等画家,将水墨与青绿等进行结合应用,在发展过程之中将这种色彩作为主流的色调,但是由于受到文人画作的影响,青绿山水的画在整体发展上比较缓慢。在明朝与清朝之后,青绿山水的画作主要的色调是水墨,青绿作为辅助的色调,其也代表着文人淡泊名利的情怀。青绿山水画作是国画山水色彩在运用形式上的体现,将石绿和石青等颜料作为主色调,这样有着牢固性与不褪色的特点,在这类画作之中,画家们通常呈现出的都是雄伟的山峰,也进一步体现出了青绿画作的画面感与华丽的效果。

国画山水之中对于色彩的运用持续的时间已经达到了上千年,历史十分悠久,并且形成了独有的色彩使用理念,而目前时代发展受到外来文化的影响越来越多,在国画色彩运用方面需要进一步完善。第一点由于现代生活方式对于人们思想与观念有所改变,对于国画审美标准也产生影响,第二点就是西方的绘画意识对于我国山水画在色彩上的应用也存在影响。但是结合绘画技巧与角度等,西方绘画特点与我国的绘画方法还是存在着差距的,西方绘画的过程主要追求的是色彩的绚丽,而中国画强调的是简约与朴素,并且以墨色为主。在对于西方绘画技巧进行借鉴的同时,还需要注重对于国画特色与优势的传承,并且在其中融入更多的色彩原色,实现水墨画和色彩的有效结合,提升中国传统画作的活力。

结语

综上所述,在国画山水之中应用色彩,在不同的年代之下有着不同的风格,所以需要对于不同时代人们在颜色方面认识的差异进行分析。在国画山水之中,充分的结合画作的色彩、材料以及画作技巧等,对于主题有所了解,体会画家的感情。色彩属于传达情感的重要手段,所以需要重视对于山水画色彩的发展,从而加强我国传统文化的发展。

参考文献:

- [1]王维.浅析国画山水中色彩的运用[J].美与时代(中旬刊)(美术学刊).2019,(3).40-41.
- [2]付元伟.中国山水画求"真"的意义[J].遵义师范学院学报.2021,(2).168-172.
- [3]翁志实.基于国画山水的色彩运用研究[J].普洱学院学报.2017,33(1):93-94.
- [4]田胜.中国笔墨文化元素在国画创作中的应用研究[J].文艺生活.2020,(23):63-64.

作者简介:

董心雨(1997.12-)籍贯:河南新乡,性别:女 最高学历:硕士研究生(在读),研究方向:美术(国画山水方向) 单位:河南师范大学