

基于国画创作中传统笔墨文化元素的运用分析

◎杨曜玮

摘要：在我国传统国画创作环节中，经常可以看见较为典型的传统笔墨文化元素，各式各样的传统笔墨文化元素所组成的全新绘画形式以及构图形式已经呈现出了多元化的发展特征，在国画作品之中融入各式各样的传统笔墨文化元素，可以进一步增强国画艺术作品的感染力，逐步丰富国画作品之中的文化底蕴以及相关历史内涵。传统笔墨文化元素是一种较为重要的文学元素之一，传统笔墨文化元素不仅仅可以应用于国画创作环节中，也可以应用于更加广泛的艺术创作领域之中。因此，笔者将在以下内容中，结合传统笔墨文化元素的实际内涵，细致分析国画创作与传统笔墨文化元素相互融合与发展的主要对策，深入阐述国画作品之中的艺术元素。

关键词：国画 创作 传统笔墨文化元素 运用方法

在正式开展国画创作之前，相关艺术创作者需要将传统笔墨文化元素进行合理研究，将各式各样的笔墨文化元素直接引入到国画创作环节之中，或者是将传统笔墨文化元素进行整体优化之后，选择一部分较为特殊的文化元素融入国画作品之中。在国画创作环节之中，相关艺术创作者需要从传统笔墨文化元素之中汲取艺术创作的灵感。这就要求艺术创造者充分了解中国传统笔墨文化元素的主要理念以及相关元素内涵，将传统笔墨文化元素进行整体优化与改进之后，适当汲取其中的有益元素，融入国画艺术作品之中。

一、中国传统笔墨文化元素具体概念分析

传统笔墨文化元素是我国国画创作环节之中应用频率较高的艺术创作元素之一，传统笔墨文化元素在某种程度上而言，凸显了国画创作的实质与内涵。由于传统中国画与传统的现代艺术作品相比具有较为明显的差距，中国绘画作品与世界其他国家的艺术作品之间，也存在着较为明显的不同之处。因此，传统笔墨文化元素在直接引入到国画创作环节的过程中，也凸显出了国画艺术作品的典型性与代表性。传统笔墨文化元素不仅仅指的是运用毛笔和墨水进行简单的结合，更重要的是强调艺术创作者的主要创作灵感以及创作风格。不同的国画作品，存在着不同的创作风格以及创作形式，不同的艺术创作者所需表达的内心情感有所不同。因此，所表现在艺术作品之中的具体内容也会存在细节差异。毛笔和墨水相互结合，形成了独具特色的笔墨文化，但是笔墨文化也不仅仅指的是毛笔与墨水的单一结合，中国国

画创作环节之中所强调的传统笔墨文化元素，主要指的是毛笔与墨水在相互融合之后，着重凸显出了国画创作的思想境界以及情感内涵，这些思想境界以及情感内涵不仅仅表现于国画艺术作品之中，更加表现于作者的创作手法以及创作模式之中，作者所要表达出来的自身情感以及主旨内涵较为丰富，这也体现出了国画创作的至高境界，即事物与人物情感的完美统一。古往今来，我国绘画艺术创作形式一直都在发生深刻变化，不仅仅是绘画作品的表达方式以及创作模式发生了深刻变化，更重要的是绘画作品之中所凸显的人物情感以及作者的创作思想已经发生了翻天覆地的变化。艺术创作属于文化的一种表现形式，文化的具体形态以及文化的内涵主要受到经济、政治等诸多方面的影响，这就意味着，国画艺术作品以及其他各种类型的绘画作品，均有可能受到政治、经济等因素的影响。

其次，从另一个角度分析，将传统笔墨文化元素与国画创作的具体环节进行紧密关联，不仅仅促成了传统笔墨文化元素的深层次变革，更是逐步完善了国画创作的具体环节，进一步凸显了国画艺术作品所带给观众的艺术感染力以及震撼力。传统笔墨文化元素与国画的创作之间存在着千丝万缕的联系，传统笔墨文化元素存在于国画的创作环节之中，主要是由艺术创作者创作相关的艺术作品以及国画作品，并且将传统笔墨文化元素引入其中。另一方面，在国画的创作以及后续改进环节中，均可以反过来促进传统笔墨文化元素的深层次变革。也正是由于不同艺术创作者主要运用的传统笔墨文化元素有所不同，所

创作出来的国画作品，呈现出不同的风格以及不同的类型，传统笔墨文化元素也借此得到了较好发展与改进。简单而言，传统笔墨文化元素与中国国画创作之间是相互影响、相互促进的关系。由于中国传统的国画艺术作品经过千百年的流传与改进之后，已经呈现出较为全面的发展态势，国画艺术作品经过现代化的改进与重组之后，相关的文化艺术内涵已经发生了较为多样化的转变。国画作品将写意作为具体的表现形式以及表现内容，通过此类独特的艺术表现形式，便可以将传统笔墨文化元素引入其中，传统笔墨文化元素的完全整合与深层次融合可以促进国画艺术作品的推陈出新，也可以深度融合国画作品之中的艺术形象以及作者情感。历年来，中华民族将自身的情感表达与艺术创作进行紧密对接，通过艺术创作的形式表达作者内心深处的思想情感，或者是通过艺术创作的形式表达作者当前的情绪与主旨思想。中华民族对于精神层面的追求非常严谨，主要可以体现于精神需求的实际表现形式以及艺术的创作形式，在中国传统绘画作品之中，经常可以见到不同种类以及不同风格的艺术表现形式。形式各异的艺术题材以及绘画题材均可以表现出作者内心深处的真实情感，国画作品之中的写意艺术较为独特，与传统的写实作品相比而言，在国画之中，运用传统笔墨文化元素，更加能够凸显出国画艺术的写意风格。这就意味着，将传统笔墨文化元素直接引入到国画艺术作品之中，可以着重表现出作者对于某一件事物的独特看法与认知，以便在朦胧迷离的艺术创作风格之中，凸显出作者遗世独立的思想情感，在如梦似幻

的艺术创作形式之中，表现出作者独树一帜的精神内涵。

一般情况下，传统笔墨元素主要可以见于我国较为典型的书法艺术作品之中，但是书法艺术作品之中的传统笔墨文化元素表现形式相对单调，并不能够如同国画艺术作品一般，将传统笔墨文化元素的具体形式以及文化内涵淋漓尽致地展现出来，与书法艺术作品表现形式相比而言，传统国画艺术作品的具体表现形式以及表现模式丰富多彩，在艺术创作者细腻的笔触之下，可以表现出事物独特的性质，以及作者内心深处的独特情感。将书法之中一笔一画的章法进行逐渐演变之后，便可以形成独具特色的传统笔墨文化元素。在国画之中，点、线、面的相互融合与结合，也可以体现出传统笔墨文化元素的具体内涵以及作者实质的艺术创作灵感。此类现象可以简单地理解为书法与传统国画艺术作品之间的紧密融合，或者是理解为传统笔墨文化元素在书法艺术作品以及绘画艺术作品之中的展现形式。

二、传统笔墨文化元素应用于国画创作环节的具体方法与途径分析

（一）传统笔墨文化元素理念的运用方法分析

在中国传统绘画艺术作品之中，随处可见传统笔墨文化元素理念的具体运用形式。传统笔墨文化元素理念主要指的是存在于艺术创作者头脑之中的一种想法，或者是固有的一种价值观念，并不能够直接呈现于国画艺术作品之中，因此需要艺术创作者在头脑之中，将相关的理念以及固有价值观念进行灵活转换与融合之后，形成独具特色的传统笔墨文化元素理念，随后应用于国画创作的环节之中。将传统笔墨文化元素引入到国风绘画作品之中，能够逐步凸显国画作品的艺术感染力以及表现力，并且能够赋予国画艺术作品较为典型的灵魂以及高雅的情趣。笔墨文化元素可以与中华优秀传统文化元素进行深层次融合，并且将书法艺术作品之中的典型意象直接提取出来，随后融合艺术创作者的深刻理解与认知，便可以形成独具特色的笔墨文化艺术作品。在国画艺术作品之中

融入传统笔墨文化元素也可以逐步显现出艺术创作者头脑之中的相关灵感，以及各式各样的艺术创作理念。传统笔墨文化元素在书法之中的表现形式不拘一格，其表现形式以及表现模式多种多样，这种表现形式以及表现风格，可以随着艺术创作者的理念发生深刻变化，也可以随着艺术创作者的创作方式，呈现出千姿百态的样貌。在国画创作环节之中，对各式各样的传统笔墨文化元素以及中华优秀传统文化元素进行合理运用与改进，便可以进一步突出艺术创造者所要表达的各种创作灵感以及创作意境，也能够直接抒发艺术创作者内心深处的复杂情感以及独特情绪。在艺术创作者表现自身创作灵感以及创作思维的前提之下，合理将各式各样的传统笔墨文化元素引入到国画创作环节之中，可以进一步完善国画创作的具体流程，也可以逐步彰显出国画创作的多样性特征，一部分国画艺术作品之中的艺术创作灵感均来自艺术创作者的头脑，思维也来自各式各样的艺术创作理念，由于艺术创作者自身便具有极强的艺术创造能力，因此便可以将较为抽象的艺术创作理念以及相关文化元素进行合理转换，形成独具特色或者是较为具象的事物，随后通过巧妙灵活的创作与调整，形成风格各异的国画艺术作品。

（二）传统笔墨文化元素中“线”的运用方法分析

在中国传统水墨艺术画以及相关国画创作作品之中，经常可见“线”的运用，“线”属于国画创作作品之中较为常见的基础类创作元素之一，在国画作品设计创作过程中，运用“线”可以帮助艺术创作者合理规范主要的创作范围，并且合理运用多种线条，可以创造出不同的意境，将各式各样的艺术创作手法以及线条进行合理转换与融合，可以帮助艺术创作者描绘整个图画创作意境，进一步勾勒各式各样的图画轮廓，进而完善国画作品之中的意境表达形式。无论是在书法艺术作品之中，抑或是在国风绘画艺术作品之中，均可以见到各式各样的线条。直线，或者是曲线以及相关艺术线条均可以直接应用于艺术作品的创作环节之中，书法艺术作品与国画艺术作品在实际创作之中，存在着较多的相似之处，因此在线条运用方面也存在许多互通之处。线条构成了书法创作作品之中的基本形态，也构成了国画作品之中的基础载体，艺术创作者通过对线条的灵活运用，来表达自身的思想观念以及情感意向。在线条的创作以及线条调整环节之中，艺术创作者调整线条的形状、浓淡、长短以及粗细，合理选择不同的艺术

表现形式以及线条表现形式,使得事物的形象变得更加生动具体,更加凸显出国画艺术创作的艺术感染力以及无限魅力。

(三) 传统笔墨文化元素中“留白”的运用方法分析

国画艺术作品之中的留白,主要指的是整个画面之中的空白区域。国画艺术作品与一般的油画艺术作品或者是水彩艺术作品相比,留白的面积较大。面积较大的留白区域,可以合理引发观众的无限遐想,即便是艺术创作者在实际创作的过程中,也需要合理控制空白区域的实际面积,较小的空白区域相互堆叠,可以呈现出不同的美感。面积较大的空白区域直接铺展,也可以带给观众心灵的震撼。留白区域对于整个国画画面而言,具有非常重要的意义,这不仅仅是作者情感表达的重要载体之一,也是作者自身思想观念以及艺术创作理念的重要表现形式之一。国画艺术作品主要是通过留白的形式,进一步表现出其丰富多彩的文化底蕴,面积较大的留白区域或者是面积较小的留白区域,均可以呈现出不同类型、不同风格的艺术美感,观众通过欣赏国画艺术作品之中的留白部分以及空白区域,可以想象出作者当时的具体创造情感,以及国画艺术作品之中所表达的具体意象,观众也可以通过此种较为独特的艺术表现形式,加深自身对于国画艺术作品的理解与领悟,并且使得观众可以更深入地理解艺术创作者所想要表达的内心情感以及思想价值观念。观众欣赏国画作品之中的空白区域以及留白区域,可以通过国画作品与艺术创作者进行心灵交谈与沟通,艺术创作者通过留白的形式,为观众提供了更加全面化的想象空间以及多样化的想象形式,观众也可以借此通过无限的遐想与艺术创作之间进行合理沟通,并且合理揣摩艺术创作者内心深处的复杂情感。艺术创作者在国画作品之中创造出了多样化的精神世界,并且通过国画艺术作品逐步搭建了与观众之间相互沟通、互动的桥梁。艺术创作者通过形象的表现手法,将自身的内心情感直接抒发出来,并且通过多样化的艺术表现形式传递给观众,在这一过程之中,便可以体现出艺术创作者的具体创作能力以及艺术创作

水平,在观众深刻感悟与细致品味的过程中,也可以进一步提升国画艺术作品的感染力与影响力。

(四) 传统笔墨文化元素中“点”的运用方法分析

点与线的实际运用方法有所不同,在国画艺术作品之中,点的运用更加全面,相比于线的运用过程而言,点的运用更加具备多样性的特征,艺术创作者将各式各样,不同大小的点进行合理调整,便可以由点形成线,再由线形成面。点与线之间存在着千丝万缕的联系,在此过程之中,艺术创造者合理调整具体的创作手法以及创作模式,通过调整点的大小,为观众带来不同的观赏体验以及视觉体验。各式各样的点直接引入到国画艺术作品之中,便可以形成时而密集、时而舒展的艺术表现形式。在国画艺术作品或者是书法艺术作品之中均可以见到点的运用,一部分艺术创作者将点进行合理调整,形成了带有“拖尾”形状的点,随后引入到国画创作环节中,在点与线相互融合之时,便可以形成国画艺术作品独具一格的“神韵之美”。

三、结语

将传统笔墨文化元素融入国画艺术作品之中,不仅仅渗透出国画艺术作品的“章华”之美,更是彰显出了书法艺术与国风绘画艺术的完美融合,在笔墨之中显现出艺术创作者独具一格的审美情操,在一笔一画之间,洋溢着国风绘画艺术作品独有的魅力。传统笔墨文化元素与国画的完美交融,也正是国画艺术作品的改革途径之一,二者相互交融、密不可分,共同形成了中华民族传统艺术的典型特点,共同创设出了中华民族传统艺术作品的独特风韵,以致现代版的国画艺术作品之中也带有了传统的笔墨文化元素。

参考文献:

- [1] 李扬. 传统笔墨文化元素应用在国画创作中的研究[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2020(13): 94-95.
- [2] 王雯雯. 国画创作中中国笔墨文化元素的作用分析[J]. 艺术品鉴, 2019(23): 39-40.

- [3] 杨锐. 国画创作中传统笔墨文化元素的应用探索[J]. 美术教育研究, 2019(10): 20-21.

- [4] 高雯雯. 国画创作中传统笔墨文化元素的应用探索[J]. 中国多媒体与网络教学学报(上旬刊), 2018(07): 124-125.

作者介绍: 杨曜玮, 1989年生, 女, 汉族, 本科, 助教, 研究方向: 美术学, 国画专业。

作者单位:

河北省石家庄幼儿师范高等专科学校