

Taking Mountains as form and Clouds As Rhythm: The Expression of Daoist Realms through the Interplay of Reality and Void in Landscape Painting

Shuwen Huang

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

Chinese landscape painting has always emphasized the creation of artistic conception, with its core lying in using mountains as the form and clouds as the rhythm, conveying the principles of nature and the realm of the cosmos through the technique of interplay between the real and the illusory. Based on the theories of landscape painting creation and aesthetics, this paper analyzes the expressive roles of mountains and clouds in composition, brushwork, and spatial treatment, exploring the function and aesthetic significance of the contrast between the real and the illusory in expressing the Daoist realm. By reviewing works by renowned masters across generations and integrating the theories of literati painting with philosophical perspectives, it reveals that the interplay between the real and the illusory is not merely a technical expression but also a visual embodiment of the Daoist concept of "harmony between man and nature." This provides theoretical references and practical guidance for contemporary landscape painting creation and research. The paper aims to elucidate how the relationship between the real and the illusory shapes the profound artistic conception and vivid vitality in landscape painting, embodying the core spirit of traditional Chinese aesthetics.

Keywords

landscape painting; interplay of reality and abstraction; dao realm; artistic conception; mountains as form; clouds as melody

以山为体，以云为韵：山水画中虚实相生的道境表达

黄姝文

哈尔滨师范大学，中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

中国山水画历来注重意境营造，其核心在于以山为体，以云为韵，通过虚实相间的手法传达天地之道与自然之境。本文以山水画创作与审美理论为基础，分析山与云在构图、笔墨及空间处理中的表现作用，探讨虚实对比在道境表达中的功能和审美意义。通过梳理历代名家作品，结合文人画理论与哲学观照，揭示虚实相生不仅是技法上的表达，更是道家“天人合一”理念在视觉艺术中的具象呈现，为山水画的当代创作与研究提供理论参考与实践指导。本文旨在揭示虚实关系在山水画中如何塑造意境深远、气韵生动的艺术效果，体现中国传统美学的核心精神。

关键词

山水画；虚实相生；道境；意境营造；山为体；云为韵

1 引言

中国山水画在数千年的发展中形成了独特的艺术体系，其表现手法不仅追求形似，更强调神韵与气韵的传达。山作为画面主体，承载着自然结构和文化象征；云作为画面韵律的表达元素，调节视觉节奏并引发想象空间。虚与实在山水画中构成动态平衡，通过空间与笔墨的处理实现画面层次感和气韵生动。传统文人画理论强调“以形写神，以意造境”，虚实关系不仅是技法问题，更是哲学思考的体现。本文围绕“以山为体，以云为韵”的理念，系统分析虚实在山水画中

的表达方式及其道境呈现功能，从构图布局、笔墨技法和哲学意涵三个维度展开，旨在提供山水画艺术创作与理论研究的新视角。

2 虚实相生的山体表现

2.1 山体结构的实与象征功能

在山水画创作中，山体被视为画面的核心元素，既承担视觉重心的功能，也承载丰富的文化象征意义。画家通过实描手法勾勒山体轮廓、塑造层次感和表现质感，使岩石坚实、山势起伏有致，呈现出稳重而生动的三维效果。实描山体不仅增强画面立体感和空间深度，也让观者在视觉体验中感受到自然的厚重与坚韧。历代名家如董源、郭熙强调山体结构的严谨与笔墨轻重的控制，通过浓淡墨色、笔锋变化塑

【作者简介】黄姝文（2002-），女，中国山东济南人，硕士，从事山水画研究。

造岩石质感,强化“山的体”感。与此同时,稳重的山体象征天地之正、文化之根,反映画家对自然规律、社会秩序和人生哲学的理解,使观者在欣赏过程中感受到自然与人文的统一,形成画面与心境相融的艺术效果。

2.2 虚笔在山水衬托中的应用

虚笔作为山水画中表现远景和空间延伸的重要手段,通过淡化、模糊及留白处理山体轮廓和空气感,使画面具有呼吸感和层次感。虚笔处理的山体既保留形态特征,又呈现空灵氛围,与实描山体形成互补关系,增强视觉对比与立体效果。通过虚笔,画面前后景物的远近关系得以凸显,同时为观者创造代入感和想象空间,使视线在实与虚之间流动。例如北宋郭熙《早春图》中,远山以淡墨轻描,保持山体形态的同时营造云雾缭绕的空灵意境,使山的坚实感与虚幻感相互融合,充分体现“虚实相生”的画面策略。虚笔的运用不仅丰富画面层次,也引导观者的心理感受,增强意境的生动性与审美深度。

2.3 层次空间与虚实关系的互动

山体的虚实处理直接影响画面空间层次和视觉节奏。通过前景的实描、中景的半虚以及远景的淡虚,画面呈现出前后递进的空间感和纵深体验。实描部分作为视觉支撑和主体焦点,增强画面的结构稳定性;虚笔处理则制造空气感和氛围延伸,使观者在视觉上形成纵深体验,并感受到画面韵律和气势流动。虚实关系的互动不仅体现笔墨技法,更蕴含道家“无为而自然”的哲学思想,通过动态平衡呈现自然律动。画家利用虚实的节奏与层次,使画面既稳重有序,又充满灵动气韵,实现视觉表现与哲理意境的高度统一,充分体现山水画追求“形神兼备、意境深远”的艺术追求。

3 云雾的韵律与意境表达

3.1 云雾在山水画中的象征意义

在中国山水画中,云雾不仅仅是自然景象的描绘,更被赋予了深刻的哲学和艺术象征意义。云雾的轻盈与飘渺体现了虚无与变化的概念,使画面呈现出动态节奏和视觉韵律,成为山水画意境的核心元素之一。云雾能够调节动静的对比,它遮掩了远山的轮廓,弱化了空间的层次感,从而使主体山体更加稳重,增强了视觉上的凝聚力。云雾的存在引导观者产生情感共鸣与精神思考,在文人画理论中,它象征天地万物的变化无常和人生哲理。通过巧妙的留白与层次渲染,云雾不仅塑造了画面的空间深度,还赋予了画面更多的遐想空间,使得观者在欣赏的过程中,同时感受到自然的宏伟与细腻,进一步强化了作品的艺术感染力与哲学意涵。

3.2 云雾与山体的虚实互动

云雾在山水画中的作用不仅是视觉元素的装饰,它还承担着连接虚与实、前景与远景的桥梁作用。云雾通过遮掩部分山体和模糊远景,巧妙地增强了山体的立体感与空间感,使得山体的实描部分更为突出,画面层次分明。这种虚

实互动使得画面具有延伸感和深度感,层次分明,避免了单一的平面感。通过浓淡墨色与干湿笔法的结合,云雾展现了轻盈流动的效果,与稳重的山体形成鲜明对比,进一步加强了画面的视觉冲击力。例如,在明代沈周的作品中,山石实描沉稳,云雾则轻描飘逸,虚实交错形成了“山在虚中立,云于实中生”的意境,既增强了画面的视觉张力,又传递了气韵生动的审美体验。

3.3 云雾的节奏与画面韵律

云雾在山水画中不仅作为形式元素存在,更具有调控画面节奏与韵律的作用。云雾通过疏密、浓淡和远近的变化,巧妙地引导观者的视觉焦点,形成画面内在的呼吸感与动感。例如,疏云能够衬托实山,突出主体;而密云则遮掩远山,延伸空间,形成动静之间的自然节奏。画家通过精准的墨色运用、水分控制与笔法技巧,使得云雾既符合自然状态,又能与整体画面完美融合。通过这些节奏和韵律的调控,山水画的虚实关系得以动态呈现,达到了视觉效果与意境情感的高度统一。观者在欣赏的过程中,既能感受到自然律动的变化,也能领略到画作气韵生动、意境深远的艺术效果。

4 虚实关系的笔墨技法分析

4.1 浓淡笔墨的虚实表达

在山水画中,浓淡笔墨是实现虚实关系的重要手段,通过巧妙的墨色变化,画家能够传达出丰富的空间感与层次感。实描的山体通常采用浓墨重笔,笔触强劲,墨色深沉,既突出山体的结构感和重量感,又赋予其稳重和深远的力量感。相较之下,虚描的云雾则以淡墨轻描,笔触轻柔,墨色清浅,呈现出轻盈、飘渺的效果。这种浓淡的对比不仅使观者的视觉焦点自然聚焦于实描的山体,还通过虚笔的渲染,激发观者的想象空间,从而加深画面的韵律感与意境表达。浓淡的掌控在笔力、墨色和水分运用的精细调节中体现,画家需保证山体的结构清晰且稳固,同时使虚笔过渡自然、流畅。浓淡的精细调控,既能强化画面的层次感,又能使气韵生动,最终实现虚实相生、意境深远的表现。这种笔墨技巧不仅体现了中国传统山水画的审美逻辑,还反映了道家哲学中对“无为而治”的深刻理解。

4.2 干湿结合与层次递进

干湿结合是山水画中常用的虚实表现技法,具有极高的表现力与层次感。干笔常用于描绘山岩的纹理、岩石的坚硬边缘及山体的结构,强化实物的质感,带给画面一种稳重、坚实的力量感。湿笔则用于表现云雾、远景和水面,柔和的笔触与湿润的墨色,使得画面呈现出虚幻、流动的效果,增添了画作的空间延展感与空灵感。干湿笔法的巧妙结合,使山水画的空间层次感得以呈现,前景与远景之间的层次递进更加自然与丰富。通过调控干湿程度,画家能实现画面虚实关系的自然过渡,赋予作品深邃的视觉效果与灵动的生命力。

4.3 笔法变化与意境塑造

山水画的笔法变化是虚实表现的重要组成部分。不同的笔法技法,如直笔、皴法、点苔等,常用于塑造山体的坚实感,使山体在画面中具有清晰的结构与强烈的视觉冲击力;而散笔、渲染和留白等手法则用于表现云雾、远景和空灵部分,营造出虚幻、流动的气氛,使画面充满灵动感。笔法的多样化不仅展现了自然物象的特征,还传递了画家的情感与哲学思考。直笔的刚劲有力、皴法的精细刻画,均为实描部分提供了坚实的结构支持;而散笔的灵动与渲染的虚实交织,则在画面中创造了梦幻般的空灵感。这些变化多端的笔法相互交织,通过巧妙的安排,引导观者的视觉与心理体验,达到了虚实相生的艺术效果。

5 道境表达与审美意蕴

5.1 道家哲学与山水画意境

山水画中的虚实手法体现了道家哲学中的“天人合一”理念,表达了自然与人类心灵之间的和谐关系。道家思想强调宇宙中的万物皆由道所生,万象之间存在着内在的和谐与统一。山水画通过其独特的表现手法,将这一哲学思想具体化为视觉形式。画中,山体的实表现了自然界的恒常与秩序,象征着道家哲学中的“无为而治”,其沉稳与坚实代表了自然法则的不可改变。与之相对的云雾,则以虚幻飘渺的形式呈现,象征着自然界的流动与无穷变化。虚实相生,通过空间层次的对比,使画面不仅呈现出物象的形态,同时传达出道家关于自然变幻与生命流动的深远理念。虚实交错的水墨画,犹如自然界的缩影,让观者在感官体验中感知到天地间无声的哲学对话,从而让山水画成为承载道家思想与审美精神的文化载体。

5.2 意境营造的心理感受

在山水画的创作中,虚实处理不仅在视觉层面丰富了层次感,更在心理层面深刻影响了观者的情感体验。通过虚实的对比,观者不仅能感受到自然的广阔和宏伟,也能领略到其中蕴含的细腻气韵。实描的山体稳定厚重,传递出一种沉稳与坚韧感,令观者在视觉上产生依赖感,心理上获得一种安稳的感觉。而虚描的云雾则赋予了画面无限的想象空间,它既给人以灵动的气息,又能引发观者内心的共鸣,使其在静谧中找到心灵的回响。虚实的交替使得画面不仅在视觉上呈现层次感,也在情感上激发了节奏感与律动感,增强了观者的沉浸感。虚实相生使得山水画成为观者心灵与自然意境交汇的桥梁,通过心理节奏的变化,展现了深邃的美学

体验。

5.3 虚实相生的艺术传承与创新

虚实相生作为山水画的重要技法,经历了长时间的传承与创新。从古代的画作到现代的创作,虚实相生不仅承载着技术的继承,也融入了深刻的文化哲理。历代名家在继承这一技法时,注重将其与哲学思想、文学意境以及时代精神相结合,使山水画不仅是视觉艺术的呈现,更成为表达思想与情感的载体。例如,宋代的山水画家注重通过细腻的笔触和层次分明的虚实变化,表达出人对自然的感悟与对理想境界的追求。进入现代,艺术家们在保留传统虚实技巧的基础上,结合当代审美理念与创作手法,使得山水画不仅展现了传统的审美体系,也赋予了当代艺术的生命力。虚实相生的探索,使山水画不断创新,在现代社会中焕发出新的艺术魅力,延续了中华文化独特的艺术精神与思想深度,展现出视觉艺术与哲学思想的双向发展。

6 结语

以山为体,以云为韵,通过虚实相生实现道境表达,是中国山水画的重要特征和核心价值所在。山体的实描提供结构与厚重感,云雾的虚笔调节节奏与层次感,虚实互动不仅增强视觉体验,也承载哲学思想与文化象征。笔墨技法的浓淡、干湿与笔法变化是实现虚实关系的关键手段,而虚实关系的最终目的在于营造意境,使观者在观画过程中感受到自然律动、心境流转与精神共鸣。虚实相生作为山水画艺术语言的重要组成部分,不仅体现了传统美学精神,也为现代创作提供了可持续的探索方向。通过对虚实关系的理解与运用,山水画能够在技法精湛的基础上,实现形神兼备、意境深远的艺术表达,彰显中华文化独特的审美智慧和哲学意蕴。

参考文献

- [1] 景少华.“虚实相生”在山水画创作中的运用[D].山西师范大学,2024.
- [2] 李岗.从中国画写生到创作谈开去[J].文化视界,2024(6).(写生与创作、云山系列理念)
- [3] 谢玄晖,韩冰.中国山水画中的“虚实相生”与现代环境设计[C]//中国建筑学会室内设计分会.2015中国室内设计论文集.北方工业大学建筑与艺术学院,2015:92-94.
- [4] 丁为民.“虚实相生”与“客观写实”——浅议中国山水画与西方风景画艺术表现形式比较[J].艺术科技,2013,26(03):78.
- [5] 李岗.“随形就势”与“画赶画”[N].中国国家画院,2023-02-22.(笔墨秩序、云山造境)