

Analysis of the Expression Methods of Color and Artistic conception in Contemporary Gongbi Painting

Yiran Sun

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

This article aims to explore in depth the expression techniques of color and artistic conception in modern gongbi painting. The article will analyze the application of color, the influence of traditional color concepts on modern art, and strategies for color combination and matching. At the same time, this article will also study the elements and techniques of constructing artistic conception, as well as the interaction between color and artistic conception, aiming to reveal the unique charm and profound connotation of modern gongbi painting in color application and artistic conception creation, and explore its innovative development trend while inheriting tradition.

Keywords

Gongbi Painting; Color language; Artistic expression

当代工笔画中色彩与意境的表现方法分析

孙怡然

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

本文致力于深入探讨现代工笔画中色彩与意境的表达技巧。文章将分析色彩的应用、传统色彩理念对现代艺术的影响,以及色彩组合搭配的策略。同时,本文还将研究意境构建的要素、技巧以及色彩与意境之间的相互作用,旨在揭示现代工笔画在色彩运用和意境营造方面的独特魅力和深厚内涵,并探讨其在继承传统的同时所展现的创新发展趋势。

关键词

工笔画; 色彩语言; 意境表达

1 引言

工笔画作为中国传统绘画的重要组成部分,在当代艺术语境下展现出了新的活力。其中,色彩与意境是工笔画艺术表达的关键所在。色彩不仅仅是对物体的简单描绘,更是传达情感、营造氛围的重要手段;意境则是工笔画的灵魂,使作品超越视觉表象,引发观众深层次的情感共鸣和审美体验。深入研究当代工笔画中色彩与意境的表现方法,对于理解和推动工笔画的发展具有重要意义。

2 当代工笔画色彩运用的原理

在当代工笔画中,画家首先考虑的是色彩的视觉吸引力。高纯度色彩如大红、明黄等往往能在第一时间吸引观众的目光,它们在画面中可作为焦点元素。例如,在一些表现花卉的工笔画中,用鲜艳的红色描绘盛开的牡丹,其在画面中极为突出。而低纯度色彩如灰色、褐色等则可用于衬托或

营造沉稳的氛围、空灵的意境,如在描绘古老建筑的工笔画中,用灰色表现墙体,增加画面的历史厚重感。在描绘阴雨天气的画面时,运用灰色调来展现天气的昏暗。

对比与调和是当代工笔画色彩运用的重要原理。色彩对比包括明度对比、纯度对比和色相对比。明度对比可以突出物体的形态,如在画雪景中的红梅时,白色的雪与红色的梅花形成强烈的明度对比,使梅花更加醒目。纯度对比能增强画面的层次感,比如用高纯度的主体色彩搭配低纯度的背景色彩。色相对比则能创造出活泼或强烈的视觉效果,如红与绿、蓝与黄等互补色的对比。同时,色彩调和也必不可少,通过相邻色或类似色的搭配使画面和谐统一,如在描绘春天景色时,用嫩绿、浅黄等相邻色营造出温馨、柔和的氛围。

当代工笔画中,色彩是表现物体质感的关键因素之一。对于光滑质感的物体,如瓷器、金属等,常使用高光泽度和高反射率的色彩,并且色彩过渡细腻。比如画青花瓷,用明亮且纯净的蓝色来体现瓷器的光滑质感。对于粗糙质感的物体,如石头、树皮等,则采用低明度、低纯度且色彩变化丰富的方式来表现。例如在画古老的树干时,用深浅不一、带有灰度的褐色来描绘其粗糙的纹理。

【作者简介】孙怡然(2000-),女,中国黑龙江齐齐哈尔人,在读硕士,从事中国画花鸟研究。

艺术家运用色彩的叠加和晕染等手法来展现物体的质感。在描绘丝绸的质感时，他们采用多层薄色的叠加，由浅入深，以此来彰显丝绸的光泽与柔滑。至于皮毛的质感，画家会先打上底色，然后利用不同色调和浓淡的色彩，通过细小笔触或点染技巧来营造毛发的蓬松感和层次感。

3 传统色彩观念对当代工笔画的影响

中国传统五色观将青、赤、黄、白、黑视为正色，这种观念深深影响了工笔画的发展。在传统工笔画中，五色有着象征意义，如红色代表吉祥、热情，黄色象征尊贵等。在当代工笔画中，这种五色观依然有着潜在的影响。画家在选择色彩时，会借鉴五色的文化内涵和审美价值。例如在一些表现传统节日或民俗题材的作品中，依然会较多地使用红色等具有传统象征意义的色彩。

当代工笔画家在继承传统五色观的基础上进行了创新。他们不再局限于传统的色彩搭配和象征意义，而是将五色与现代色彩观念相结合。比如将传统的红色与现代的荧光色搭配，创造出既具有传统韵味又富有现代感的画面。或者在以黑色为主色调的作品中，融入现代设计元素和色彩处理方法，展现出独特的艺术风格。

随类赋彩是传统工笔画色彩运用的重要原则，即根据物体的固有颜色来上色。在古代工笔画中，画家严格遵循这一原则，如实描绘花鸟、人物、山水等物体的色彩。这使得传统工笔画具有写实和尊重自然的特点。

在当代，随类赋彩有了新的诠释。画家不再仅仅局限于物体的固有颜色，而是根据画面意境和情感表达的需要进行色彩的主观处理。例如在画秋天的树林时，画家可能会将树叶的颜色处理得比实际更鲜艳或更具梦幻感，以突出秋天的热烈或凄美。或者在描绘人物时，根据人物的情绪状态改变其肤色或服饰的颜色，这种对随类赋彩的拓展使当代工笔画的色彩更具表现力。

4 当代工笔画意境营造的元素

意象是构成意境的重要元素。在当代工笔画中，传统意象如梅、兰、竹、菊等依然被广泛运用，但赋予了新的内涵。以竹子为例，在传统工笔画中，竹子象征着君子的气节，而在当代，画家可能会将竹子与现代城市背景相结合，表达在现代社会中坚守自我、追求高雅的精神。除了传统意象，当代工笔画也引入了新的意象，如现代建筑、交通工具等，这些新意象与传统意象相互融合，拓展了意境的表现范围。

画家通过意象的组合来营造意境。不同的意象组合方式会产生不同的意境效果。例如将荷花与蜻蜓组合，营造出清新、宁静的夏日意境；将古老的庙宇与现代的游客组合，暗示着传统与现代的碰撞和交融，营造出一种复杂而富有思考性的意境。

虚实空间是当代工笔画营造意境的关键。虚空间可以是留白，也可以是用淡色、模糊的笔触表现的区域，它给观

众留下了想象的余地。实空间则是画面中具体描绘的物体所在的空间。在一幅工笔画中，合理处理虚实空间，如在画云雾缭绕的山水时，云雾部分为虚空间，山峰等为实空间，通过这种虚实对比，营造出空灵、悠远的意境。

当代工笔画通过构建多层次空间来丰富意境。除了近景、中景、远景的传统空间层次，还可以通过色彩、光影等手段营造出心理空间等深层次空间。例如在一幅表现梦境的工笔画中，利用色彩的梦幻变化和模糊的边界，构建出一种超越现实的心理空间，使意境更加深邃。

5 当代工笔画意境营造的手法

色彩语言在艺术领域中扮演着至关重要的角色，它不仅仅是一种简单的视觉元素，更是艺术家们用来表达情感、传递信息和创造美感的重要媒介。色彩的运用可以激发观众的情感共鸣，传达出作品的内在含义，甚至能够影响人们的情绪和心理状态。通过巧妙地搭配和运用不同的色彩，艺术家们能够创造出丰富多彩、层次分明的艺术作品，使观众在视觉上获得愉悦的体验。色彩语言的多样性和丰富性使得它成为艺术创作中不可或缺的一部分，无论是绘画、雕塑、摄影还是设计，色彩的运用都能够在无声中传递出强烈的情感和思想。

情景交融是当代工笔画意境营造的重要手法。画家将自己的情感融入所描绘的景物中。当画家表达孤独的情感时，可能会描绘一个在荒凉沙漠中独自前行的人物形象，通过沙漠的广袤、寂静与人物的渺小、孤独相融合，使观众感受到那种孤独的意境。情感的表达一直是艺术创作中的重要追求，在中国画中，情感表达贯穿于中国画创作的整个过程，当代工笔画承载着丰富的理念和意义，画面中表现的物象及情境不同决定着色彩的不同表现方式，所表现的情感态度也有所不同。色彩表现对当代工笔画的情感表达有着重要作用，两者在表现方式上也在相互影响。每幅作品的色彩都有不同，所以其情感表达也会各有千秋，这是由创作者自身对生活的观察体验所得出的情感态度的总结。

中国画是富有情感与精神内涵的艺术表现形式。当代工笔画在不断创新中，其内容和表现方式也始终根植于对生活的观察和理解，始终继承着传统中国画所特有的“借物抒情、托物言志”的审美表现手法，以及色彩意蕴的情感价值追求与审美意境的营造。并通过对特定素材的整合以及对色彩的合理搭配，表达出一定的情感态度。

借景抒情有多种形式。画家可以通过描绘特定的季节、天气来抒情。比如在描绘秋雨的画面中，用淅淅沥沥的雨丝、湿漉漉的地面和暗淡的天色，传达出忧伤、惆怅的情绪。也可以通过描绘特殊的时刻来抒情，如描绘黄昏时分的海边，利用夕阳的余晖、海浪的起伏，营造出一种宁静而略带忧伤的意境，表达对时光流逝的感慨。

含蓄内敛是中国传统艺术的重要审美特征，在当代工

笔画意境营造中依然重要。含蓄的意境能使作品更具韵味，让观众在欣赏过程中有更多的思考和回味。它避免了直白的表达，通过暗示、隐喻等方式传达情感和思想。不直接描绘人物的表情，这种含蓄的方式更能打动观众。

画家通过意象的隐喻、色彩的微妙变化等途径实现含蓄意境。在色彩方面，使用低调、柔和的色彩变化来暗示情感。比如用淡蓝色调表现淡淡的忧伤，而不是用鲜艳的色彩直接表达。在意象方面，选择具有多重含义的意象，如月亮既可以象征团圆，也可以象征孤独，画家根据画面情境赋予其特定的隐喻意义，使意境含蓄而丰富。

6 色彩与意境在当代工笔画中的相互关系

色彩在艺术创作中扮演着至关重要的角色，它是烘托和营造意境的重要手段。通过巧妙地运用不同的色彩组合，艺术家们能够创造出各种各样的氛围，从而强化画面所要传达的意境。例如，暖色调的色彩如红色、橙色等，它们通常能够营造出一种热烈、欢快的氛围，非常适合用来表现喜庆、繁荣的意境。这些色彩仿佛能够唤起人们内心深处的喜悦和热情，使观者感受到一种充满活力和欢乐的氛围。

相对地，冷色调的色彩如蓝色、绿色等，则能够营造出一种宁静、清幽的氛围，与表现静谧、悠远的意境相契合。这些色彩仿佛能够带来一种清凉和宁静的感觉，使观者仿佛置身于一个远离尘嚣的世外桃源。例如，在描绘宁静的夏夜荷塘的工笔画中，画家们常常以绿色为主色调，搭配少量的淡蓝色，通过这种色彩组合巧妙地烘托出一种清幽、凉爽的意境。观者仿佛能够感受到夏夜微风的轻拂，听到荷叶间水滴的轻响，感受到一种宁静而深远的美。

在一些表现神秘意境的作品中，画家们会使用低明度、高纯度的色彩，如深紫色、深蓝色等，这些色彩仿佛能够带来一种深邃和神秘的感觉。通过色彩的对比和光影效果的

巧妙运用，艺术家们能够进一步强化这种神秘氛围，使画面呈现出一种令人难以捉摸的神秘感。在表现历史题材的工笔画中，艺术家们常常使用带有灰度的色彩来体现历史的沧桑感，使意境更加浓厚。

7 结论

当代工笔画在色彩与意境的表现方法上呈现出丰富多样的特点。在色彩运用方面，从基于视觉感知的原理出发，融合传统色彩观念，通过多种搭配与组合方式，展现出独特的视觉效果。在意境营造上，利用意象、空间等元素和情景交融、含蓄内敛等手法，赋予作品深刻的内涵。色彩与意境相互依存、相互促进，共同构成了当代工笔画的艺术魅力。当代工笔画家在继承传统的基础上不断创新，使这一古老的艺术形式在现代艺术语境中焕发出新的生机，为观众带来了丰富的审美体验，也为中国传统绘画艺术的发展开辟了新的道路。

参考文献

- [1] 李森丽.浅谈工笔画的意境表现[J].赢未来,2018.
- [2] 朱小华.当代工笔画的表现性特征[J].艺海,2019.
- [3] 方薰选,郑拙庐.山静居画论[M].人民出版社,1959.
- [4] 李光耀.浅谈多元化审美对当代工笔画的影响[J].艺术评鉴,2017.
- [5] 宋巧红.平面构成形式在当代工笔画中的运用[J].大东方,2016.
- [6] 付晨路.当代工笔绘画表现新形式——材料与技法[J].明日风尚,2016.
- [7] 王亚柯.当代中国画的装饰性表现[J].戏剧之家,2016.
- [8] 马喆.心象澄怀:当代艺术评论文集[M].沈阳:春风文艺出版社,2015.
- [9] 李艺华.意在笔先 形神兼备——浅谈工笔花鸟画的意境[J].
- [10] 张丽.浅析当代国画中的艺术表现——装饰美特点[J].艺术科技,2013.
- [11] 范春晓.新时期中国工笔画色彩观的转变[J].美与时代(中),2019.