

中国画笔墨经验中的身体化诗性知识

魏潇奕潼 北京师范大学

摘要：中国画是中国传统艺术的重要组成部分，而笔与墨是中国画的核心，是中国画创作过程中不可或缺的元素。文章对中国画笔墨经验中的身体化诗性知识展开探讨，旨在揭示画师在创作过程中如何将自身的情感、意境和审美观念融入笔墨之中，以获得更高层次的艺术表现。

关键词：中国画；笔墨经验；身体化；诗性知识

中图分类号：J222

文献标识码：A

文章编号：2097-342X(2023)01-0119-03

引言

理论知识是基于视觉中心对象化的观照，而诗性知识则源于身心整体的触觉感知，后者突出体现在中国画的笔墨观物之义中。画师通过融合与转化自身的感受和绘画表现，将内心情感与外在形象结合起来，在作品中表达出生动逼真、韵味深长的意境。它强调画师对自然万物及人情世故的细腻观察和深入思考，并将自身感悟与表现技巧结合起来，创造出具有独特艺术魅力和个人风格的作品。在本文中，笔者对中国画笔墨经验中的身体化诗性知识展开了分析和探讨。

一、中国画与笔墨经验概述

（一）中国画的起源与发展

中国画有着悠久的历史，其起源可以追溯到古代先民在兽皮、骨器上刻画图案的原始艺术形式。随着时间的推移，中国画逐渐形成了独特的艺术风格和表现方式。中国画作为一种独特的艺术形式，融合了中国古代的文化和哲学思想，具有深厚的历史底蕴和独特的艺术魅力。中国画以线条勾勒为主要手法，线条在其中起着连接、衔接和表现形象的作用，画师通过运用粗细不同、弯曲和稳定的线条，准确地展现物体的形态和结构，并传递出一种独特的美感。水墨渲染是中国画中常用的技法之一，画师通过运用浓重与清淡、湿润与干燥等水墨变化来表现光影、质感和情绪等，水墨渲染给人以虚实相生、自由灵动的感觉，增添了作品的神秘感与韵味^[1]。此外，中国画注重意境的表达和审美情趣的体现，强调通过简约而富有内涵的形式来传达作者对自然、人物或者事物产生的情感与思考，追求以少胜多、以虚胜实，通过意

境的表达来引发观者的联想和共鸣。

中国画在历史上经历了长久的演变和发展，从古代的壁画、石刻到后来的绢帛、纸张，从传统的山水、花鸟到现代的抽象、写意，中国画在不断的创新与变革中一直保持着活力，既传承了古代艺术的精华，又吸收了西方绘画的技法和观念，形成了丰富多样的艺术风格。

（二）笔墨在中国画中的地位和作用

在中国画创作中，笔墨是至关重要的工具。画师需要选择和运用不同种类、不同质地、不同粗细的笔来实现对画面形态、轻重、浓淡等方面的把握。而墨是中国画的灵魂，是作画的主要材料之一，画师能够通过控制水分把握墨的浓淡，进而呈现出丰富多样的绘画效果。

首先，选择合适的笔对绘画效果至关重要。中国画使用的毛笔种类繁多，包括羊毫笔、狼毫笔、兼毫笔等，每种笔都有不同的特点和用途。例如，羊毫笔适合绘制线条和勾勒轮廓，画师能够用羊毫笔绘制出流畅而富有弹性的线条；狼毫笔则擅长于描绘纹理和质感，能够产生丰富的墨迹效果。画师可以根据作品需要选择不同类型的笔，并通过控制握持力度和角度来实现对笔墨形态和轻重的精准把握。

其次，墨的主要制作原料是植物、动物或矿物等，颜色以黑色为主，在绘画过程中，画师可以通过控制水分来把握墨色的浓淡变化。比如，较浓稠的墨可以产生深沉厚实的绘画效果，适合绘制重物 and 阴影；而较稀薄的墨可以呈现出轻盈、清逸的绘画效果，适合绘制轻盈的元素和远处景物。画师通过控制水墨的湿度和墨量，能够在作品中创造出丰富多样的笔触和纹理效果。

最后，画师可以运用不同的笔法和技巧来实现对笔

墨形态、轻重、浓淡等方面的把握。例如，点画、挑白、勾线等技法可以用来表达物体的纹理和细节，破墨技法则能够产生独特的渲染效果。画师要熟练掌握这些技法，并结合笔墨属性的特点来绘画，以更好地表达自己对事物形态与质感的把握。

二、身体化诗性知识在中国画笔墨经验中的意义

（一）身体化表现与情感交流

在创作中国画的过程中，画师通过身体感知和运动来表达情感，他们将自己的身体与笔墨融为一体，借助手腕、肩膀甚至全身的动作来控制笔墨的力度、速度和形态。这种身体化的表现方式使得画师能够更加直接地将内心的情感传达到作品之中，也能帮助观者感受到画师的情绪和思想。

首先，画师通过手腕、肩膀甚至全身的动作来控制笔墨，不仅仅是用手指和手腕运笔，而是通过整个上肢的协调运动来实现对笔墨的控制^[2]。例如，在绘制大幅山水画时，画师可能会运用肩部和臂部的力量来绘制长而流畅的线条，而在绘制小型花鸟画时，画师可能更多地依赖手腕和手指的细微运动来绘制线条。这种全身投入、注重力度变化和节奏感的创作方式使得作品更具生命力，并能够更好地传达出画师内心世界中复杂而丰富的情感。

其次，身体化表达方式使得画师能够直接将内心情感传达到作品之中，通过身体感知和运动，画师能够更加直观地表现出自己对事物的认知和理解，进而通过笔墨的力度、速度和形态来实现对形象、氛围和情感的把握，使作品可以更加真实而有力地传递出自己的情绪和思想。同时，观者在欣赏作品时，也能够更深入地了解画师的内心世界，产生情感共鸣。

身体化表达方式不仅仅是一种技巧，更是一种文化传统和艺术智慧的体现，中国画强调“以心驭笔”，追求画师与自然之间的灵犀相通，因此，画师可以采用身体化表达方式将内心的情感与思考直接融入作品之中。

（二）诗性知识对审美观念的影响

中国画笔墨经验中积累了丰富的诗性知识，包括对自然界万物变幻、人生哲理、文学意象等方面的领悟和把握等，画师通过理解和运用这些诗性知识，赋予作品以深厚而独特的意境^[3]。同时，这些诗性知识也影响着观者的审美观念，能引导其在更高层次上欣赏和理解艺术作品。画师在领悟和把握自然界万物变幻的基础上，将自然景物转化为笔墨之间的形式和意象，他们观察大

自然中的山水、花鸟、动植物等各种元素，感知其特点、气质和生命力，并运用线条、色彩和构图等手法将其表现出来。画师不仅是在作品中再现了自然景物的外貌，更是营造了一种深邃而独特的意境，传递了一种细腻的情感。通过对人生哲理的领悟和把握，画师能够赋予作品更深层次的内涵。中国画常常以山水为主题，在表现山水时往往融入丰富的哲理思考。例如，画师通过绘制险峻峭壁和奔腾流水来表达人生的坎坷与奋斗，通过描绘青山绿水和宁静的湖泊来传递内心的平和与宁静，此类作品不仅是对自然景物的再现，更是对人生境界的感悟和情感的抒发^[4]。此外，中国画中常常运用文学意象来丰富作品的内涵，诗词、典故、古文等文学元素被画师巧妙地融入作品中，使其更具有文化内涵和审美意义，观者在欣赏作品时，可以通过对这些文学意象展开联想，更加深入地感知作品所传递出来的情感，从而引发思考。这些诗性知识不仅影响着画师创作过程中的构思和表达方式，也引导着观者在欣赏作品时能够深入感受和理解其艺术之美。因此，通过与诗性知识相结合，中国画得以超越单纯的形式表现，呈现出更加深邃、含蓄而具有思想性的视觉语言。

三、画师如何实践身体化诗性知识

（一）身体力行与笔墨技巧

在中国画创作中，画师要注重通过日常的锻炼来提高自己的身体素质，以更好地掌握笔墨的运用技巧。还要反复练习不同笔法并熟练控制水墨的干湿和浓淡，使自己在笔触、线条、轻重等方面有更加敏锐的感知力和表现力。

首先，画师要注重身体的锻炼和调整，要认识到良好的身体素质对中国画创作至关重要，故要进行一些特定的锻炼，如太极拳等，以增强身体的柔韧性、平衡感和精巧度，此类锻炼可以使画师在绘画过程中更加稳定和灵活地运用笔墨，并保持专注状态。

其次，画师要通过反复练习不同笔法来提升自己对于笔触、线条、轻重等的感知能力。画师选择不同类型和质地的毛笔，使用不同浓度和湿度的墨进行练习，逐渐掌握不同笔法所需的手势和力度，并对墨色变化有敏锐的感知力，这种实践能使画师更加自如地运用笔墨，最终获得更好的绘画效果。

最后，画师要注重观摩和学习前人的作品，仔细研究古代名家作品并分析其特点，而后尝试模仿前人的笔法、构图和色彩的运用，通过学习前人的经验和技巧，更好地吸收和理解身体化诗性知识，并将其融入自己的创作中，以使自己在创作过程中更加得心应手。

通过日常锻炼、反复练习和学习前人经验，画师能够提升自己对于笔墨运用的感知和掌握能力。这种实践不仅是对中国画传统技法的传承与发展，也是身体与艺术之间紧密联系的一种体现。

（二）情感表达与意境营造

情感表达是中国画中非常重要的一环，意境营造是中国画所追求的目标之一。画师通过运用身体化诗性知识，将自己的真实情感融入作品之中，并选择恰当的色彩组合和调子，以及对色彩、线条、形态等方面的精准把握，创造出富有情感和意境的艺术作品，以此来传递特定的情绪，引发观者共鸣，并唤起他们内心深处的思考。例如，明亮鲜艳的色彩可以表达喜悦和活力，而柔和温暖的色调能够表达宁静与温馨。同时，画师还会通过线条和形态来表现不同的情绪状态或主题内容，如粗犷有力的线条可以展示力量与决心，而柔美流畅的线条能够表达优雅与柔情。另外，画师还要注重意境营造，通过构图、布局和笔墨的运用等来营造独特而深邃的氛围。例如，在山水画中，画师可以通过处理山川水流、树木花草等元素之间的关系，并运用变化的笔墨技法来表现山水的壮丽与恬静，从而创造出能够引起观者心灵震撼和情感共鸣的艺术作品。

四、身体化诗性知识的传承与创新

（一）传统经验的继承与发展

画师可以通过学习古代名家的作品来深入了解中国画笔墨经验的精髓，学习和掌握其中所蕴含的创作理念、技法和表现手法。通过研究和模仿这些作品的创作风格，画师能够更好地理解和吸收传统经验，并将其应用到自己的创作中。阅读古籍文献及参观名家作品展览等方式也是画师们继承传统经验的重要途径。古籍文献记录了丰富而宝贵的中国画笔墨经验，包括技法、理论和艺术思想等方面的内容，画师通过阅读这些古籍文献，可以深入了解传统绘画思想和名家作品特点。此外，参观名家作品展览也是画师获取灵感和学习经验的重要途径。通过观摩名家的作品，画师能够从中感受到传统绘画经验的魅力和艺术力量，并获得启发和灵感。画师要在继承传统绘画经验的基础上，慢慢探索并形成个人独特的艺术语言和风格。画师可以采用运用新材料、融入新技法及结合其他艺术形式等方式，使身体化诗性知识焕发新生，并在当代艺术中产生独特的影响力，这种创新与发展既是对传统经验的尊重与继承，也是个人创作追求的体现^[5]。

（二）当代画师对身体化诗性知识的探索

首先，画师注重通过实践和实验来提高自己对身体

化诗性知识的理解与运用能力，不断尝试新的笔墨技法，选用新的绘画材料，以丰富作品的表现力。画师可以通过调整笔触、力度、线条和色彩等，创造出独特而个性化的艺术效果。他们会选用不同类型的毛笔、墨汁、纸张等，并运用各种技法如湿笔、干笔、濡墨等来获得不同的绘画效果。这种实践与实验使得画师能够更好地控制身体与工具之间的关系，并形成新颖而独特的艺术表达方式^[6]。

其次，画师注重情感表达与意境营造，将身体感知和运动与绘画实践结合起来，在创作过程中融入自己对生活、自然及人生哲理等方面的思考与感悟。画师会倾听内心的声音，通过绘画表达自己的情感和思想，运用不同的笔墨技法和色彩组合来传达特定的情绪。同时，画师也注重意境营造，会在作品中创造出独特而深邃的氛围，使观者在欣赏作品时能够感受到其中所蕴含的情感和意义。

结 语

综上所述，身体化诗性知识在中国画笔墨经验中扮演着重要的角色。通过身体感知和情感表达，画师能够创造出富有情感和意境的作品，使观者产生共鸣并引发思考。身体化诗性知识不仅是一种技巧或方法，更是一种艺术家对自然景物和人生哲理的深刻理解与表达。未来，随着科技的进步和跨界融合的发展，身体化诗性知识将与新兴技术相结合，并推动中国画笔墨经验的创新和发展。此外，相关部门在教育与传承方面也需要加强努力，以培养更多具有创新能力和独特艺术风格的绘画者，使中国画笔墨经验得到持续的传承和发展。

[参考文献]

- [1] 吴舒蕾. 色彩在中国画人物创作中的运用技巧[J]. 美术教育研究, 2023(12):30-32.
- [2] 王斐. 中国画的意象思维和意象造型的探讨[J]. 美术教育研究, 2023(11):13-15.
- [3] 王海宁. 中国画笔墨语言的现代性探究[J]. 书画世界, 2023(05):91-92.
- [4] 娅萌. 大众文化语境下中国画笔墨语言探索[J]. 中国民族博览, 2023(03):39-41.
- [5] 柯小刚. 中国画笔墨经验中的身体化诗性知识[J]. 文史哲, 2022(04):135-141.168.
- [6] 宿广志. 中国画笔墨的艺术表现形式探析[J]. 美与时代(中), 2023(05):27-29.

作者简介：魏潇奕潼（2000），女，河北唐山人，北京师范大学在读研究生，研究方向为中国画。