

简析山水画留白意境

吴以晗¹

(1.西安美术学院, 陕西西安 710000)

摘要: 中国山水画的留白技法以虚实相生构建独特意境。南宋马远以“马一角”的边角构图与留白著称, 本文通过《踏歌图》《寒江独钓图》等作, 分析其留白的三类形式: 山石留白以云雾虚化凸显空灵; 水天留白借无墨处传递天地交融的孤寂; 点景留白以飞鸟等元素平衡画面节奏。马远的留白融合道家“有无相生”与儒家“中和”思想, 将哲学智慧转化为视觉语言, 赋予观者想象空间。留白既是技法, 亦是中国文化精神的凝练, 彰显山水画的独特艺术价值。

关键词: 留白; 山水画; 马远

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v1i9.1475

中国山水画作为东方艺术的经典范式, 其留白技法构建出独特的视觉美学与哲学意境。自六朝时期肇始, 经唐宋元明诸代演进, 留白已从技法层面升华为山水画创作的核心美学原则, 形成虚实互补的空间叙事结构。^[1]黑与白成为营造意境不可或缺的元素之一, 留白给画面注入了独特的审美元素, 为中国画丰富的内涵和审美价值提供了支持。

南宋画家马远, 以山水画著称, 擅长以边角之景展现清新灵动的山水风貌, 被誉为“马一角”, 其画作意境深远, 留白巧妙, 对后世影响深远, 可由他的作品观之。

一、中国山水画留白方式

1.1 山石留白

山石留白作为山水画中“以虚塑实”的典型范式, 体现了东方艺术对物质形态的重构。

以代表作《踏歌图》为例, 画面上部山峰峻峭, 云雾间留白凸显高耸与深远; 下部村民踏歌, 田埂树木线条简洁。对角式构图, 中间留白让画面层次分明, 有动感且稳定, 营造宁静祥和氛围。山石留白极大影响马远山水画意境, 它增强澄明之感, 使作品超脱尘世, 反映文人对自由宁静的向往。留白留给观者广阔想象空间, 还体现了道家“有无相生”、儒家“中庸之道”哲学思想, 平衡画面虚实, 达和谐美感。在传达意境方面, 留白更是一绝。它营造出超逸之美, 契合中国传统美学中对空灵、虚静境界的追求, 激发观者无尽的联想与想象, 引领观者进入超越画面、直达作者内心的奇妙世界。而且, 留白还能依据画作主题的不同, 巧妙烘托出相应氛围, 或宁静闲适, 或雄伟壮阔, 与山石的实相呼应, 达成虚实相生的绝妙效果, 使画面更具韵味与深度。由此观之, 山石留白是马远艺术成就的关键, 是借物留白中最常见的留白技法。

1.2 水天留白

存在于马远《寒江独钓图》中的水天留白为画作注入了灵动且深邃的意境。画面中, 江水以留白呈现, 大片

作者简介: 吴以晗(2006—),男, 本科生, 研究方向为美术学, 戏剧影视方向。

空白看似无物，实则蕴含无尽想象。观者目光触及，仿若能看到寒江在冬日的肃杀中静静流淌，水面清冷，毫无波澜，却又似乎暗藏着暗流涌动的力量。留白处不着笔墨，却将江水的浩渺无垠展现得淋漓尽致，仿佛这片寒江绵延至目力不及之处，与天地融为一体。空中的云同样以留白塑造。云与江水的留白相互呼应，模糊了天地的边界。在这片混沌的留白区域里，云的形态虽未具象勾勒，却能让人感知到其轻柔缥缈、变幻无端。它们或如薄纱般轻盈地飘浮，或在寒风中缓缓涌动，与下方平静的江水动静结合，营造出一种空灵、悠远的氛围。^[2]《寒江独钓图》的留白是画家在创作时有意为之的一种形式，这种形式可以激发观者的审美情感，留白产生的精神内涵在此得以展现。

这种云水留白的手法，让整个画面充满了“虽无却有”的奇妙韵味。在这浩渺的云水之间，独钓的渔翁显得愈发渺小，却也愈发凸显出其遗世独立的姿态。留白为画面增添了灵动之气，使观者仿若身临其境，置身于寒江之上，感受着江风的凛冽与天地的空寂，深刻体会到画家所传达出的孤寂、超脱的心境，展现出中国传统山水画独特的艺术魅力与深远意境。

《踏歌图》

《寒江独钓图》

《梅石溪凫图》

1.3 点景留白

^[3]点景留白指在山水画中留出小片的留白，营造画面意境，调节画面节奏。《梅石溪凫图》画面中，溪流、梅枝、浮鸭等元素构成了生动的景致，而在画面的角落处，偶尔出现的几只飞鸟或栖息或飞翔，成为了点景之笔，又与其他留白相互呼应，为画面增添了灵动之感。通过这些点景留白的处理，使得整个画面的节奏更加明快，意境更加深远。马远在其作品中巧妙地运用点景留白的手法，以小见大，通过微小的点景元素和精心布置的留白，营造出了独特的画面意境，调节了画面的节奏，使作品具有了更高的艺术价值和审美意义。

二、中国山水画留白的独特魅力

李可染先生^[4]肯定地说，画画要有意境，否则力量无处使。山水画的发展深深植根于中华文化，深受中华优秀传统文化的影响，尤其是中国哲学和美学的影。从艺术角度说，留白就是以“空白”为媒介传达美学意蕴的一种艺术手段，它比直接色彩铺陈的形式更加含蓄。在美学特性的展现上，留白巧妙地强化了主题的核心地位，赋予画面深远的空间感，能够激发观者无限的遐想与再创造空间。此外，留白还深刻映射出中华优秀传统文化独有的韵味，它超越了单纯的艺术技巧范畴，成为视觉美学中不可或缺的表现形式，直观而深刻地体现了视觉美感。

不仅是马远,留白艺术也几乎贯穿整个中国画历史,^[5]留白艺术在中国画中具有深远意义,它不仅是技法上的巧妙安排,更是画家心境和审美的体现。通过对留白的巧妙运用,画家能创作出意境深远、层次丰富的作品,为观画者提供无尽的想象和审美享受。留白不仅让画作更具艺术魅力,也让中国画在世界艺术上占据着独特而重要的位置。此“象外之象,景外之景”融入了画家情绪,观念,以及人生阅历,是中国画家不懈追求的境界。

参考文献:

- [1]. 郝丹.山水画中空白对意境的营造研究[J].美与时(中),2023,(08):18-20.DOI:10.16129/j.cnki.mysdz.2023.08.034.
- [2]. 杨爱雪.《寒江独钓图》的留白艺术浅析[J].收藏与资,2025,16(08):23-25.DOI:10.19897/j.cnki.scytz.2025.08.006.
- [3]. 杨菁菁.山水画留白艺术研究——以宋元山水画为例[J].美术教育研究,2025,No.333(02):19-21.
- [4]. 李可染.漫谈山水画[J].美术,1959,(05):15-17+53.
- [5]. 陈雪.中国画的留白艺术及其对空间营造的作用[J].嘉应文学,2024,No.732(03):46-48.

Brief Analysis of the Artistic Conception of Blank Spaces in Chinese Landscape Painting

Yihanwu¹

¹ Xi'an Academy of Fine Arts, Xi'an 710000, China

Abstract: The technique of blank space in Chinese landscape painting creates a unique artistic conception through the interplay of void and solid. Ma Yuan of the Southern Song Dynasty was famous for his "corner composition" (known as "Ma's One Corner") and the use of blank space. By analyzing his works such as *Painting of Singing While Treading* and *Fishing Alone on the Cold River*, this article explores three forms of his blank space application: blank space around mountains and rocks, which is blurred by clouds and mists to highlight an ethereal quality; blank space for water and sky, which conveys the loneliness of the fusion between heaven and earth through ink-free areas; and blank space with dotting elements, which balances the picture's rhythm with elements like flying birds. Ma Yuan's use of blank space integrates Taoism's concept of "the interdependence of being and non-being" and Confucianism's idea of "harmony and moderation", transforming philosophical wisdom into a visual language and endowing viewers with space for imagination. Blank space is not only a technique but also a condensation of Chinese cultural spirit, highlighting the unique artistic value of landscape paintings.

Keywords: blank space; Chinese landscape painting; Ma Yuan