

以笔墨技法探悟当代语境下的国画

——以当代画家李醒作品为例

王泽宇

湖南工业大学

DOI:10.12238/mef.v7i6.8282

[摘要] 国画艺术作为中国独特的传统艺术形式,按照取材内容的不同,分为山水画、人物画和花鸟画3种,其笔墨技法所蕴涵的思想意蕴与时代精神是使其得以源远流长的关键原因。在当今娱乐文化盛行的时代背景下,当代国画如何在继承中不断推陈出新,不断切合当前艺术发展之需要显得尤为重要。李醒作为当代语境下国画画家中最具有代表性的人物,通过了解她的笔墨技法及作品无疑是深入剖析当代国画表现现状及当代艺术发展趋势的有利途径。

[关键词] 当代国画; 笔墨技法; 当代艺术

中图分类号: J232.9 **文献标识码:** A

Exploring the Traditional Chinese Painting Techniques in the Contemporary Context – Taking the Works of Li Xing, a Contemporary Painter, as an Example

Zeyu Wang

Hunan University of Technology and Science

[Abstract] Traditional Chinese painting, as a unique art form in China, is divided into three categories according to the subject matter: landscape painting, figure painting, and flower and bird painting. The ideological connotations and spirit of the times embodied in the brushwork and ink techniques are the key reasons for its long-lasting development. In the contemporary cultural background where entertainment culture is prevalent, it is particularly important for contemporary Chinese painting to inherit and innovate continuously to meet the current artistic development needs. Li Xing, one of the most representative figures of contemporary Chinese painting, provides an effective approach to deeply analyze the current situation of contemporary Chinese painting and the trend of contemporary art by understanding her brushwork techniques and works.

[Key words] contemporary Chinese painting; brushwork techniques; contemporary art

引言

李醒,又名李淑敏,字石金,北京荣宝斋画院画家,中国美术家协会会员,国家一级美术师,石家庄市美术家协会中国画艺委会副主任,2010年受邀《艺术人生》专题访谈,作品多次入选中国美术家协会主办的全国画展。因此李醒作为当代语境下国画画家中最具有代表性的人物,了解与赏析她的笔墨技法及作品无疑是深入探析当代国画表现现状及当代艺术发展趋势的有利途径。

1 “藏与露之道”

自古至今,文人志士、书法画家无不在笔墨中追求一种超然境界,以藏与露的形式进行意境构造,于含蓄中见深沉,于平淡

中见汹涌。《文心雕龙》的《隐秀篇》一文中曾论述过“藏与露”之道:“隐也者,文外之重旨者也;秀也者,篇中之独拔者也。隐以复意为工,秀以卓绝为巧。斯乃旧章之懿绩,才情之嘉会也。”虽然刘勰在此强调的重旨和复意是指文章的文采与意境方面,但纵观整个艺术文化宝库,凡是令人回味无穷的艺术作品,无不具有这般神韵。所谓神韵,即以书写主体审美体验为主,追求生动自然、委曲含蓄、耐人寻味的境界,使人能从所写之物中冥观未写之物,从所道之事中默识未道之事,即获得古人常说的“言外之意、象外之象、意味无穷”的美感。李醒老师谈及自己所创作的小作品时,因受长宽高格式限制,把参加大赛的画笔更换成小号画笔,通过把握笔墨粗中带细、浓中有淡的技法,以求得

“小画大意境”的效果。画中也藏匿着隐形与显性的表达，其中离不开形式即具体技法的运用。

英国艺术家克莱夫·贝尔曾提出有意味的形式，指用色彩、线条、造型、图案的外部形式，来传达和表现一定的情绪、气氛、格调、意味。首先，山水画的特点表现在工具材料上，往往采用中国特制的墨进行创作。山水画又以墨为境，墨又分为淡墨、浓墨、焦墨，由于宣纸本身底色为白色，通过笔墨技巧的运用，可以使平面画作呈现出一种层次分明的立体感，营造出一种隐身于山水之间的静谧感，同时也包含着画家藏于山水中的无限深情。以《山居》为例，欣赏者在进行艺术鉴赏时，首先体会到的是作品所具有的造型性与直观性，感官是浓墨重彩的亮色调，映入眼帘的是远山、瀑布以及层层迷雾。再细细观摩时，朦胧地错落有致地以暗色调描绘的——房屋、树木、田地才慢慢浮现。这种以多层次架构的山水画整体上给予欣赏者一种“犹抱琵琶半遮面”的美感。在《秘境》系列，藏河路是欣赏者经过审美直觉阶段后才能把握到的一处细节，即“隐”部分。大面积以紫色调铺陈的河流上有着一道窄窄的以土色调为主的连接两岸的路，这条路在整体色调布局中也是画家一种极微妙的处理，于细节处见功力，使欣赏者在进入审美升华阶段时，于沉浸式秘境中得到审美猎奇心理的满足。李醒老师也提到“景越深，境越深”的道理。其中此处的“境”，是画家主观情感与客观景物相铸熔的产物，也是隐以秀的形式充分得到表达的完美效果，使整幅画作幽深而静谧。画家创作时山居而着意自然的野趣与浩荡的生活襟怀也在秘境中无意间处处流淌。

其次，李醒老师在谈到山水画构图方法时，表示山水画不受焦点透视的束缚，多采用散点透视法，画中的物象可随意列置，冲破了时间和空间的局限，从而使得视野更加宽广辽阔，构图更加灵活自由。另外，顾恺之也曾在他的《论画》之《孙武篇》中讲道：若以临见妙裁，寻其置陈布势，是达画之变也。李醒老师在进行艺术创作时，把艺术体验阶段长期对于自然的深入观察、感受与思考形成创作基础，在艺术构思中将能够使大众产生共鸣、鲜活生动的山水等艺术符号进行选择、提炼、加工、组合，即妙裁，运用散点透视法进行构图，用充满感情的笔墨描绘出富有时代感的生活景象，呈现出一幅幅以“秘境”为典型符号的佳作。此外，散点透视法强调内容的表现力及生命力，更加注重画家的主观表达。中国散点透视法和西方焦点透视法最大的不同就在于中国画家对生活独特的认知。其中每幅画中远近山相呼应、虚实相生的房屋与田地若隐若现以及大量留白，既丰富了画面层次，给鉴赏者留下了无限的想象空间，也藏匿了创作者寄情于山水中的宽广胸怀与对自然的无限热爱。

2 笔墨当随时代

以主攻山水画课题为主，以艺术创作秘境风格为符号标志的李醒老师并不拘泥于一个领域，而是思考如何在传统笔墨的基础上，紧跟时代步伐，响应时代精神，创作出反映时代脉搏与气氛的艺术精品。

李醒国画《山居》

李醒国画《秘境》系列1

2.1 《岁月历程》

“不忘初心、牢记使命”作为新时代所大力弘扬的主旋律精神一直萦绕在李醒老师的心头。以国画形式完成的高260cm、宽1460cm的巨作《岁月历程》于2020年创作完成，军用口杯，作为每位军人的标配，从它所具有的盛饭、喝水等诸功能下，每日见证了一位位最可爱的人在建立新中国过程中捍卫和平、坚持不懈的样子。除此之外，在当时物资匮乏的年代，军用口杯还承担了重要的慰问奖励作用，到目前为止，我们依然可以看到优秀干部手边军用口杯的存在，这已成为联结与继承过去与现在中国精神的纽带，意义非凡；望远镜，除了是军事基础设备的代表，见证着一场场殊死搏斗，努力突围的光荣而艰难的岁月外，更多是透过它望见中华民族复兴的希望与前进的方向与道路，指引着坚定走下去；军用地图，既象征着中国大好河山的存在，以及大幅的红色根据地，弘扬着英勇斗争，坚定着革命必胜的信念。《岁月历程》以笔墨技法完美凝缩了当时的峥嵘岁月，以艺术之美诠释了中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，进步新征程、奋进新时代，实现中华民族伟大复兴的光明前景。

中国画总体上的美学追求，不在于将物象画的逼真、相似，而是通过笔墨情趣抒发胸臆，寄托情思，因此中国画更加注重物

象内在精神和作者主观情感的表现。李醒老师在谈及《岁月历程》时,也曾提到这幅画用笔墨技法浓缩着作者对于革命披荆斩棘,由小到大历经挫折与胜利,苦难与辉煌,成为任何敌人和困难都压不倒摧不垮的民族脊梁与一百载引领新征程的时代先锋的强烈致敬与热爱之情。

《岁月历程》

2.2 《卫士无畏》

2020年,突发卫生事件在武汉突然爆发,后在各个地方开始肆虐发展,致使人们开启了自我居家隔离模式。作为居家成员之一的李醒老师每天关注事件最新消息,把从大自然中吸取“养料”的方式转换成从疫情发展所带来的动向中寻找创作灵感。谈到灵感,即艺术创作过程中的心理,顿悟也是其中很重要的一个环节。李醒老师表示,人在一天中会有40分钟左右灵感突现的瞬间。在40分钟内,整幅画的类型、构图、色调等已经在你脑海中形成。而所谓“顿悟”是你把一刻之内所把握到的东西表现出来。若没有对艺术的感悟,灵感与顿悟是没有的。慧能也强调“顿悟”凸显了觉悟发生的当下性、瞬间性,它指出觉悟就是在“此时此刻”,并且就在“此时此地”发生,这就为顿悟展开了时间与空间的两层维度。就时间层面而言,“当下”的顿悟强调的是个特别的“瞬间”,甚至就是刹那间的的事情,因此,“顿悟不是理智,不是逻辑推理,而是直观,是直接呈露人与世界的本性”,李醒老师所创作的《卫士无畏》把握住了新闻信息中一批批逆向前行、奋战在一线的医护人员奋斗的令人心潮澎湃的瞬间,并用笔墨将这一瞬间及人物身上所体现出来的英勇无畏精神固定了下来;就空间层面而言,顿悟发生的“此地”是指人当下所立足的地方,它不是发生在彼岸天国,而是就发生在人的生活世界,发生在人们的日常生活之中,《卫士无畏》正是李醒老师将自己在疫情环境中所感所见以及自身对于医护人员秉持的那份敬重感用艺术形式表达了出来。

《卫士无畏》正是以中国画形式致敬了每一位奋战在疫情一线的医护人员,同时李醒老师也通过这幅画表达了众志成城、万众一心、抗击突发事件的主题,以三名身穿防护服的医护人员形象为代表歌颂了灾难面前勇往直前的逆行者以及他们身上所散发的奉献精神。在构图方面,李醒老师在处理画中医护人员所

处背景时,采用了成角透视,打造了整个空间的纵深感与立体感,实现了景深空间的需要,从而比较真实地反映了医护人员所处地理环境的空间性。在色彩方面,除了成角透视所呈现出的较强明暗对比效果外,整体是以沉稳的暖色调为基底来衬托以冷色系描绘的防疫医护人员。大面积暖色系的铺陈在一定程度上中和了医护人员所体现出的冷峻感,给予欣赏者一种向阳且坚定的希望与安心感。在人物重现方面,李醒老师曾提到:线条是生命。画中再现医护人员拉着推着病床走时,通过笔墨粗中有细勾勒出了医护人员步伐的坚定感以及眼神所透露出的与死神赛跑,争分夺秒的坚毅情感,无不包含了李醒老师对于医护人员的满怀热爱与敬重。

《卫士无畏》

3 以画家与画匠区别论当代艺术

艺术家及她所创作的艺术品之所以被世人称赞、流传,是在于其艺术特征的独一无二性,或者叫做独特性。但自后现代以来,为了适应商品社会的需求,艺术家开始通过工业化大批量生产和大众传播媒介,突出艺术品的“复制”作用。进入快节奏新时代,中国当代艺术也逐渐呈现出被娱乐化消费与同质化趋势。针对这个现状,在与李醒老师展开讨论时,李醒老师指出其本质性问题在于画家与画匠的区别,在此基础上又涉及了当代艺术家应具备怎样的素养以及当代艺术应更倾向传达什么等问题。

首先,画家与画匠的本质区别在于作品是否存在自己独特的思想性与情感性,是否形成了自己特有的艺术风格。如南朝画家宗炳在总结山水画创作经验时,提出“应目会心”,指画家在观察生活时,应当在作品中熔铸进自己的思想感情,彰显作品自我艺术风格。这是成为画家的基本标准。对于画匠,只与画家之间差于一步台阶,处于门里门外关系。画匠更倾向于盲目临摹他人作品,而不深层次观察与剖析其作品内涵,阐述与表现自我见解与情感。

其次,“画如其人”也能显现出此人是否为画家、艺术家。李醒老师提到,自古以来文人志士所讲的画如其人、字如其人是有道理的。画与人融为一体,画是人物思想、内涵、性格与成长环境、生活阅历、文化素养与艺术修养的外化体现。若画家只

是空洞地搬运与吸纳其他优秀作品的技法与意蕴,而不升华自己的内在与外化自己的境界,只能浅称为画匠二字了。画家同时也注重技法运用,并不单纯学习前人技法,而是有所创新即生动、有趣、熟练的笔墨技法才能如实再现“其人”。

当艺术家内化修炼到一定丰满状态时,所表达的内容对于当代受众精神世界也尤为重要。艺术家所创作的当代艺术应该更多传达什么的问题也浮出水面。像郑板桥关切百姓疾苦,通过题诗方式在画中融入深厚的人文关怀——衙斋卧听萧萧竹,疑是饥民疾苦声,使欣赏者再次欣赏作品中竹子时,深切感受到画家的人道主义精神,所以至今作品也是具有强大生命力的。以李醒老师为代表,她在这方面也积极响应领导人的号召,提倡要发挥国画在继承与传播中国传统文化,增强文化自信,服务经济社会发展,反映时代脉搏中的重要作用,把更多国画元素、艺术元素应用到各个方面建设中,把艺术成果更好地服务于人民群众

的高品质生活需求与精神需求。

4 结语

新时代下的山水画家,应敏锐地捕捉时代特色,在创造性地传承中开创国画新时代。从艺术创作实践中注入深厚、深切、深刻的情感与思想,以满足当代人的精神需要与审美要求,进而充分反映当代国画时代精神。

[参考文献]

[1]夏开丰.味像即观道:宗炳山水画论中的畅神之境[J].中国美术研究,2021(02):104-110.

[2]王蔚.中国写意山水画中的人文精神探析[J].中国美术研究,2021(11):44-45.

[3]肖淬文.中国山水画的空間营造[J].鄂州大学学报,2021(06):69-70.

[4]彭吉象.艺术学概论[M].北京大学出版社,2020.