

现代中国画笔墨特征浅析

伏思雨

西北大学艺术学院

摘要：自20世纪初以来，中国画在多种文化思潮的碰撞影响之下，其形式构成与笔墨语言也随之发生变化。艺术家们开始不以摹绘客观现实世界为主要的创作意图，而是采用构成的形式法则将物象进行分割、重组再与艺术家内在精神相结合，完成外在形式与内在精神俱佳的艺术作品。

关键词：笔墨；现代中国画；意境；构图

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.04.052

任何艺术在向前发展的道路上都要经历融合传统和现代的历程，其他民族的文化与艺术表现形式对中国画的发展无疑是起到巨大的推动作用，在表现形式上给予艺术家深刻的启发与灵感。笔墨语言、构图形式的丰富使得中国画意境表达更加独特、深刻。

一、中西融合的现代笔墨

笔墨作为中国画的表现语言，其本身就具有一定的形式美感。随着社会的进步与文化的影响，传统笔墨也逐渐向表现性，个性化的现代笔墨发展。艺术家在沿袭与继承文人绘画精神的基础之上，更加注重绘画的外在的有意味的形式。1979年吴冠中在《美术》中发表文章指出：“在造型艺术的形象思维中，说的更具体一点是形式思维。形式美是美术创作中关键的一环，是我们为人民服务的独特手法。”¹笔墨的形式美在吴冠中的作品中发挥的更加极致。吴冠中在中国画创作中多以江南屋舍，小桥流水的风景为主。他将西方的块面与水墨点线相结合，高低错落的黑白屋舍，绵延起伏的山峦，加之点线的配合，画面的节奏、韵律与激情是他艺术精神的体现。在表现技巧上区别于传统水墨，创造出融贯中西，独具一格的笔墨形式。

周思聪是较早探索表现性水墨的画家之一，在她的代表性作品《矿工组图》之中可以看到现代构成在创作中的运用。在画面表现上，周思聪将平面构成中的分割画面，人物重叠等手法与中国水墨相结合运用其中，并且对人物形象进行了夸张变形，来表达内心的压抑与扭曲。这幅作品充满悲壮与沉郁，而周思聪正是用这种表现性水墨将人物的精神状态准确地表达出来。所有的艺术表现形式都是情感的需要，变形的人物形象与分割的画面充分展示出了矿工的苦难和侵略者惨无人道的酷刑。在《卖酒器的女人》之中也运用到画面分割的形式，较之前更显成熟。中国传统水墨线条与西方平面构成以及表现主义的手法相结合的表现形式让周思聪在探索中国水墨画更多可能性的道路上又迈出一大步。石虎在1985年创作的《无题》同样运用了画面的分块分面的艺术手法，用中国水墨材料将立体主义形式表现出来，作品显得更有一番趣味。

图1 江文湛 秋蓬群蜂图

在花鸟画形式创新方面，江文湛的风格已自成一派，独具特色的“江氏画风”在当今画坛引起重要影响。他在传统水墨的基础上，将现代构成法融入进花鸟画构图中。他的作品线条奇异多变，凝练又富于变化，构图中大胆加入现代构成理念，打破了传统花鸟画的固有程式。以几何块面勾勒的天鹅、色彩明丽的荷花、怪诞的鸟儿，都是他对自然的体悟。他的很多作品中都有明显的构成理念融入其中，《雪地图》中的粗细不均，长短不一的红线，稚拙灵趣的鸟儿，大小不等的黑白空间都使得画面看似随意，实则苦心经营。在《鱼鸟和铁丝网》中，三只墨色浓重的水鸟站在荷叶上形成明显的黑白块面，水中游动的小鱼是一个个墨点，而细密的网的线条也有粗细之分。在他的作品中不仅有点线面的形式美和画面的分割美，也涵盖了物体的抽象变形美。《秋蓬群蜂图》中干枯瘦长的莲蓬交错穿插，上方的蜂做了夸张变形处理，蜂的翅膀和腿被拉得很长，造型随心，可爱顽皮。质朴、笨拙、造型夸张又极其生动的水鸟等形象正是建立在江先生造型准确的基础之上，颇有趣味。

人物、花鸟、山水虽题材不同，但其都具备相通之处。姜宝林在中国画创新的道路上反复推敲、实践，终于形成了他既要笔墨，又有现代的艺术语言。他的山水画浑厚且富有变化，他常常将中国传统山水画中的积墨法和

极具构成意识的线条与几何图形融合运用到创作中。

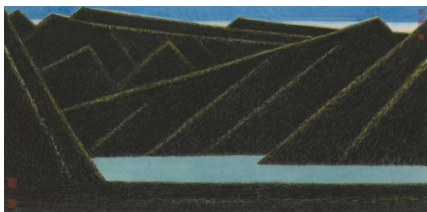

图2 姜宝林 金山银山

在《佛尔蒙特8号》中，四周的山、树以及草地都是用积墨法完成，在层层叠加堆积的墨色上用藤黄干擦，再用淡墨统一色调。为了表现水潭的清澈见底，他将水潭留白，与山，草地形成强烈对比，墨色层层堆积的山和草地与完全留白且平面的水潭，浑厚与单纯统一于画面，在积墨山水中也有几何形状构成，增加视觉冲击力。在《金山银山》中同样也是将积墨法与平面几何图形相结合，单纯与浑厚相统一。线条的运用也是他笔墨特色之一，在太行山系列作品中，整个山体都用墨线来表现，少用皴擦，密集的线条来体现山的纹路，连绵起伏。形成独特的、既要笔墨，又要现代的、构图饱满，极具平面形式美感的艺术风格。

除了平面构成方面对中国画产生巨大影响，色彩表达上也有一些艺术家推陈出新，田黎明就是其中的代表。田黎明擅用单纯、通透、带有光斑视觉感受的色彩表现技法来进行创作实践。他笔下的高士、城市打工人和阳光下的游泳者们充满了现代的诗意，很好的将自然与社会生活进行融合，《阳光下游泳的人》《打工女》等一系列作品都是他对自然社会生活的感悟。在表现技法上他将传统中国画中的没骨法和西方色彩表现融合到一起，其中还运用到了印象派对于光的描绘。在他的人物画肖像中，保留隐隐约约的外部线条，内部以大片单纯的色彩渲染填充，墨色交融，层层渲染。透过树叶的缝隙洒落在城市打工人的身上、游泳者的身上和水面上斑驳的光点，呈现出纯净、轻盈之美。

二、现代中国画的构图空间

图3 鱼乐图

中国画在长期发展过程中已经具备了较为完备的构图法则，传统中国画构图被称为“章法”、“布局”、

“经营位置”，讲究画面的虚实相生、计白当黑。潘天寿先生在艺术之路上借古开今，既要继承传统，又要推陈出新。他的作品简洁明快、雄强大气，在构图上造奇、造险是他的艺术特色。常常将画面主体物放置边角，中间部分留白，营造出给人无限遐想的画面空间。他善于突破传统构图，源于他对平面形式的敏锐感觉和视觉心理。“画事难于用繁，更难于用简，简之可贵，在于纯炼”、“须老辣慎密，迹简意远，方为上品。”²潘天寿先生的至简美学不仅体现在章法形式与笔墨形态中，更是心灵深处的单纯。在他的指墨作品《雄视图》当中，一只雄鹰站立松石之上，置于画面顶部，脚下的石头单纯用淡墨勾勒出形状，整个是虚空状态。而石头下方又安排层层松针，画面由上至下在墨色分布上达到浓一淡一浓，整体的空间构成表现为至简之美，而画面由上至下表现为繁一简一繁，在创作实践中也未有过多繁冗的笔墨表现。《鱼乐图》这幅作品在构图上也是独具匠心，潘天寿先生巧妙的运用斜线来表现小鱼的运动轨迹，画面左下方一条斜冲而上的小鱼，给整幅画面增添了很大的动感，同时中部横向的小鱼又起到平衡画面的作用。整幅画面四边向中心包围，中部虚空留白，表现了水中无限的广阔感，给人遐想的空间。在作品《墨荷图》中，可谓是“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”。一片巨大的荷叶覆盖于画面顶部，似乎有些无路可通了，然而到眼前却别有一番天地，荷叶的左下方矗立一支不蔓不枝的荷花，几片形态各异的花瓣便把荷花生动的姿态表现的淋漓尽致，荷花与荷叶枝干的底部围绕几根水草，画面中部采用一贯虚空的表现形式，将款识题到中部偏右处，既不破坏中间的留白，又为画面的平面美感增添趣味。潘天寿先生对中国画艺术长期不断的探索为后世积累了宝贵的经验，不仅在视觉感受与创作实践中可以感受到先生对于艺术追求的“大道至简”，更是先生自身的不饰浮华。

从透视与空间角度来看传统中国画，其表现为散点透视，倡导“卧游”，画家仿若置身其中，醉于山水间。世间的壮丽山河，闲闻野趣，历史故事皆在同一画面中体现出来。1840年之后，照相技术的传入，冲击了中国人几千年来视觉感受，加之西方透视法的影响，中国画开始出现转折，人们对绘画的写实空间逐渐产生兴趣。焦点透视与散点透视的不同之处在于前者表现的空间为固定的一处，画面具有体积感，纵深感；而后者则是多个视点同时呈现在一张画面，一幅画面中可观多处风景。《清明上河图》《千里江山图》《韩熙载夜宴图》等是传统绘画中散点透视的佳作。随着社会的发展，以及对外来文化的吸收，艺术领域也开始冲破旧思想的束缚，进而迸发出创新的活力。徐累在不断的艺术实践中找到了自己对中国画空间表现与创新的方向。

《夜游》中画面被分割成四部分，中间的墙将画面一分为二，墙面的刻画使画面具有空间感与纵深感，加之明式家具特有的东方符号，可以看到徐累眼中东西方艺术的

融合。在《空城的追忆》中，马从幕后探出头部，墙面的投影与地板的方向增强了空间感，他用墙面或帷幕将空间重构，比喻密室一样的围城，马儿好像在世间游走的我们，有人登台，有人停留，又有人退场。不论画面如何创新，形式始终附着于内容，内容又始终依赖形式。

三、现代中国画的意境表达

中国画意境是指由中国传统绘画所表现出来的独特氛围和情感。中国画着重表现对象的内在意向和精神境界，通过笔墨的抒发和构图的安排来营造一种超越现实的艺术氛围，使观者产生深深的思考和共鸣。传统中国画的意境多注重诗意的表达，情景交融、画外之音、形外之意、虚实相生、以少胜多、计白当黑等都是中国画意境表达的特点。审美意境作为中国画的核心，其审美内涵源于作者对于生活深入的观察与体验。风俗画中的繁华闹市、街头铺面，花鸟画中的禽鸟飞翔、繁花密枝，山水画中的层峦叠嶂、一江两岸……画家以多样的笔墨语言表达自身对自然的观察以及对生活的感悟。南朝谢赫提出的绘画品评标准之一“气韵生动”即为“意”。追求淡泊、自然、含蓄的表达是传统中国画的特点。“虚而万景入”的表现方式使画面更具深意，给人遐想的空间，“能藏出多于露处，而趣味愈无穷矣。”南宋画家“马一角”、“夏半边”的边角式构图开创了传统山水画构图新样式，一只小帆占据画面一角，寒江独钓的意味便藏在这空旷之中了。

现代中国画意境不是浮华，炫技的视觉冲击，依旧有朴素、淡雅、含蓄的一面。秋霖的中国画作品注重凝练、富有韵味的笔墨表现，通过追求意蕴深长的气息，给人长久回味的感受。他常年深入陕西乡村，感受乡村生活气息，与农民一同生活，所以他的作品常常给人一种互动感与真实性。观者在欣赏画作的同时能够联想到画中人物的生活情境，与人物产生共鸣，从而使意境得到更加丰富、深刻的解读。秋霖笔下质朴的陕北老农与天真稚拙的孩童也正是他本人内心的真实写照。吉祥秦地系列中，辛勤劳作的女人，树下玩耍的孩童与闲时乘凉的老汉都表达出他对这片土地深深的热爱与依恋。而在田园墨趣中，笔墨则更为简练、轻松，在他的创作中追求的是“以心传情”的画面意境，以秋霖先生内心对这片土地深深依恋的感悟和常年深入农村生活的体验为基础，通过凝练，质朴的笔墨语言的运用表现出来，使得意境更加真实、生动，将观者瞬间带入到那个天高云淡，不染尘埃的世外桃源中。

图4 耕读之乐

中国画意境在传统的基础上也在与时俱进的发展，融合了现代元素和观念。现代中国画意境不仅仅局限于传统的山水、人物、花鸟，还可以表现为抽象、写意以及当代生活等内容，展现出多样化与开放性的时代特征。石虎先生以清奇的水墨和歧美的重彩开拓了现代中国画新风貌，他游走在中西艺术之间，将中西艺术观念融合，表现出更加自由、空淡的意境。在他的抽象作品中，常常出现几何形状、符号和随机的图案。他运用这些元素将现实世界的事物抽象化，并赋予它们全新的含义，通过几何形状和抽象符号的组合，他传达出一种超越表面的内在秩序和意义。石虎善于运用明亮、鲜艳的色彩来营造艺术氛围和情感，这些浓重色彩的运用并非单纯起到视觉冲击的作用，更多的是为了表达情感和引发观者情绪共鸣。在他的画面中有一股强大的生命力和能量，让人感受到生命的气息与脉动，像《朵颜》《华轮》《海航》等作品都呈现出生命的状态和自由的境界。石虎以自由、开放的态度勇于挣脱传统的束缚，大胆尝试新的艺术表现语言，通过抽象形式的表达和隐喻，传递出纯粹、自由而丰富的艺术意境。

总之，中国画意境是中国文化独特的表现形式之一，它承载着历史、文化、哲学的深厚底蕴，通过富有艺术感染力的形式，传递出画家对于生命、自然与社会的思考和表达。无论是传统还是现代，中国画意境都以其独特的魅力和韵味吸引着观者的内心，同时给予观者深入的思考和情感的启迪。

四、结语

中国画要创新并不是“拿来主义”，而是经过理性的思考与艺术的加工、融合，在继承前人笔墨的基础上，推陈出新。林风眠先生主张的“中西调和论”给予后世对于中国画革新之路很大的启迪，我们要将中西方艺术之长处吸收并融合，加之东方特有的哲学思想的文化底蕴，通过超越表面形式的表达与意境的构建和抒发，创作出更具时代感与民族性的艺术作品，使中国画艺术能够经久不衰，历久弥新。

参考文献

- [1] 吴冠中. 绘画的形式美[J]. 美术, 1979, (05)
 - [2] 潘天寿. 潘天寿论画笔录[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 1984
 - [3] 鲁虹. 中国当代艺术史[M]. 石家庄: 河北美术出版社, 2021. 06
 - [4] 潘强. 江文湛绘画特征论[J]. 美术观察, 2009 (03): 76-79.
 - [5] 李青. 浅谈田黎明水墨画创作中的“审美现代性”[J]. 美术教育研究, 2016 (05): 20-21.
- 作者简介: 伏思雨(1997.10—), 女, 汉族, 籍贯: 河北沧州人, 西北大学艺术学院, 硕士学位, 专业: 美术, 研究方向: 中国画。