

写生对新时代山水画创作的意义

吴浩

(广西艺术学院 广西 南宁 530022)

[摘要]写生是画家接触自然和生活的重要方式,也是对景写生的训练和收集素材的途径,它可以贴近自然、贴近生活、贴近时代地去感受,“笔墨当随时代”,对于新时代山水画创作有重要意义,此篇文章主要在创作的重要基础、探索创作的时代性、推动创作的自我价值、引领创作的精神内涵,这四个方面进行分析。

[关键词]写生; 山水画; 创作; 时代性

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.1366

山水画写生已经有很长的历史渊源,对于写生在国画史中的提及,最早可以追溯到唐代彦悛的《后画录》,“写生殆庶,用笔爽利,风采不凡”,可见早在唐代,人们对于写生以及写生的神韵是非常关注的。随着山水画的发展,人们对于写生有了新的认识和理解。对于中国山水画来说,写生对于创作有着非常重要的铺垫和引领作用,“笔墨当随时代”,清初画僧石涛认为山水画的价值是对于时代精神的体现,是“心”的表达,他用写生带动创作的方式表达了新的审美方向,较同时期的“四王”而言,更具时代精神和内涵。另外,写生是一种创新,它是对新事物的一种探索和尝试,是对于传统绘画理念的一次局部突破和实践。山水画写生不仅要面临新事物,也会有新理解、新体会,面对新的、各不相同的写生对象,需要运用不同的构图、笔墨以及技法等等来表达它,对于个人风格中绘画语言的探索有重要意义。写生需要一个量的积累过程,在这个过程中会有新的感受与思考,正因为有了这些探索以及成果,对“理性”创作才会有新的理解。

一、创作的重要基础

中国画创作是运用已掌握的绘画技能去表现心中理想的景象,也包括主题性创作,在此之前离不开对古人对经典的学习,以及师造化、察自然的领会。写生是对传统绘画理念的一次实践,是在临摹中学到的勾法、皴法、染法等等的应用,是提升笔者绘画技能与水平的重要手段,也会有新的理解与感悟,不但可以帮助理解传统山水画的精神与理念,还可以与现代气息相结合,更加有利于山水画的创作。

画家王履在《华山图序》中提道:“吾师心,心师目,目师华山”^[1],他强调把关注点放在自然中去,师法自然,洞察自然,他勤于写生,遍游华山,所作《华山图》共计四十幅,表现出了华山的风貌和精神,具有写生带来的生动感和真实感。然而,现代一些山水画家认为写生仅仅是一个收集素材,或者直接用于创作的手段,拍一些照片,画一些速写,就要强行把自然的景搬到创作中去,这样显然是与真正写生理念相悖,其创作也是机械的,生硬不协调,写生贵在表达生动的自然美,蕴含画家对自然的感悟与判断,这就是画中有“情”,还有画家表达的“意”。“搜尽奇峰打草稿”,蕴含了写生对于创作的铺垫作用,为创作打下一个基础,画家在写生过程中应该去认真解读自然,去感受自然的气息和变化,在写生中积累、沉淀,厚积薄发,唐代的王维、李思训父子,到近现代的李可染、傅抱石、陆俨少等等,用自己的亲身经历倡导写生的作用,在写生中收集素材,“搜奇峰”的目的是丰富自己的画面,山水画创作更加具有写生的真实感和自然感,达到山川与予神遇而迹化。

因此,只有认真地解读自然、品味自然,才能了解自然,所作之画才能反映自然,黄宾虹说:“山以时刻的光不一样,可分为朝阳山正午山夕阳山。”同一个地方的不同的时间也会有不同的视觉效果,可见他对于自然观察之细腻,也正是写生考究之处,故写生对理解自然有着重要作用。笔墨的纯熟并不代表一定了解自然,从古人那里汲取营养而不

走近自然的是泥古不化,未能掌握山水画的初衷和精髓,也不具备有创新性、有价值的山水画创作的能力。“若胸有丘壑,运笔便自然畅达矣”,黄宾虹在创作的过程中也会较多地借助写生的营养来灌溉其创作,写生中总结的笔墨语言往往是优质的、个性化的,运用在创作中可以形成自己的绘画符号和个人风格,可见写生对创作的铺垫作用之大。另外,写生可以感受大自然的气息,体会他的灵动和变化,从而感受创作的意境表达。山水画创作的意境美是画家个人审美和情感的体现,但依然是自然之意境美的衍生,自然往往是富有变化的,灵动而不规律的,也正因此如此才造就了自然各种各样奇特的风貌,形成了不同的意境美,需要画家深入观察,深入体会,并通过一定量的写生才能表达得出,面对千奇百怪、转瞬即逝的意境很考验画家的洞察力和敏锐力,对于这种意境的记录以及创作的铺垫,写生担任了非常重要的作用。这种对自然美、意境美的感受,是无数次深入写生,在自然中观察和研究的体会,“搜尽奇峰打草稿”,写生不仅写自然之“形”和自然之“情”,更重要的是写其“心”,把心融入自然,融入意境,这样人与自然的高度融合会赋予画家信心和信念,让艺术创作更加具有创造力和生命力。

二、探索创作的时代性

“笔墨当随时代”,这是石涛在当时盛兴临摹之风下提出的,具有创新性和先进性。创作的价值很重要的一部分来自于对于时代的折射和反应,写生的锻炼和铺垫就是很好的一种途径,写生本身就是对时代、对生活的提取,不仅可以帮助收集和掌握了现代素材,也有益于对新事物、新生活的理解。画家的写生作品的时代精神不仅与整个时代相关,也与画家所处的环境有关,也是画家人生经历、性格、素养的体现,所以不同时代、不同画家的不同理解,面对同一种山水表达出来的精神和内涵是千差万别的,写生所获取的生活气息是直接的也是经过加工的。现代山水画创作的创新点主要来自于题材以及构图,山水画写生是创作搜集素材来拓宽绘画题材的重要途径,虽然现在互联网发达,很容易在网上找到绘画素材,都是根据照片形式很难有切身的感受和体会,对于景物或物象的质感和气息以及变化是感受不到的,很难会想到很出新的地方,像中国画中比较好的工业题材、城市题材以及新农村题材比较受关注和强调,这些创作作品一定是离不开实景和实物的,需要画家深入调查和了解,以写生形式来铺垫和探索是非常重要的,像著名城市山水画家王一鸣,他的城市山水画创作可以说和写生密不可分,他笔下的开封是古朴、淳厚的,具有很强的历史沉淀气息和生活气息,他描绘是深圳是繁荣、开放的景象,但无论是哪一种气息都是对于城市、对于当地最本真的一种体现,他于对家乡有着的眷恋,对现代化城市有着热情,因此他的城市山水画才有温度、有感情。所以,现代山水画创作不仅要以传统为基础,还要赋予其精神和内涵,画家带着对景对画的情感去表达创作,因此会有较强地域性、创新性,也是画家无数次采风写生的成果。艺术创作的时代性要求画家具有敏锐的

洞察力,捕捉和感受生活中的时代特色,采用个性和时代性的绘画语言去表现它、丰富它,就如刘勰所说:“时运交移,文质代变”,作为新时代的山水画家就有责任表达和宣传新时代的风貌,艺术作品要反应出时代精神就必须出新,也更加有利于画家自我艺术特色的表达。新时代艺术创作不同于传统文人画,也不同于院体绘画,在保留传统笔墨精髓和民族美学趋向,用新的理解感受和绘画符号去表达,传达出具有时代精神和风貌的审美意蕴。

三、推动创作的自我价值

张大千说:“师古人,师造化,求独创。”从临摹到写生到创作虽说不是严格的递进关系,但写生对于创作的创新性和风格的塑成是尤为重要的。当代著名山水画家黄格胜说,临摹和写生是两种不同的学习方式,都可以在其中找到自己对于创作的理解与启发,他就是在写生中与山川为伴、树石为友,在造化中寻创作之真谛。“外师造化,中得心源”^[2],画家不仅要走出门去画,还要在自然中想、悟,李可染、傅抱石、黄格胜等人就是在写生中探索出独特的笔墨境界和绘画风格的。吴冠中认为写生不仅仅是训练和收集素材的目的,还要“边选矿边炼铁”,写生不能是照搬照抄,要有取舍和提炼,也是一种创作,面对的山石、树木、河流,眼里看到的要结合心中所想,要赋予他独有的笔墨精神,形成自家山、自家水、自家树,也正是因为这种写生和创作的探索,让中国画形式美变得丰富多样,对于美的感受以及内涵也更加深刻。黄格胜就是在大量的写生中找到自己的绘画图式以及笔墨语言,他笔下的元宝山、三江、桂林,都各具特色,又统一于一种格调,画家就是要这样在写生中较客观地去面对事物,面对情景而作,若是选择自己熟悉的情景和物象去构建写生画面,尽管表达地游刃有余,但对于画家的训练和在创作方面的探索的作用就很小了,也失去了写生的意义,这也是漓江画派领军人物黄格胜执着于写生的重要原因,以写生带动创作,以创作带动学术,面对大自然,深入普通老百姓的生活去感受,总会有质朴而新奇的发现。他对于写生是痴迷的,在写生中去寻找生活之美,他的绘画风格是源于对自然的理解,不会盲目追求文人画或以传统笔墨形式构成的绘画风格,是环境和个人性情决定了他独特的绘画风貌,他说自己要追求“土”味,其实是一种“质朴之味”,是平凡生活的气息,他就是在写生这条富有新意的道路上走出了自己,走出了不一样的风采。

“一画之法,乃为我立。”画家创作理念和情感具有特殊性,每个独立的画家都会有自己对于绘画的理解和表达。在写生过程中,面对自然,面对同样一种事物,不同时代和地域的画家所获得的感受是相近的,但是他们不同的理解与经历决定了他们创作的特殊性,其作品一定是源于自然,具有自然特色又具个人风格。自然的特殊性和不确定性如果被很好的利用和总结,不仅可以让一幅画出彩,还可以拓宽画家的笔墨语言以及绘画符号。因此,画家深入生活,深入自然,怀揣着理性的探索把自己的激情和情感注入其中,拓宽和丰富自己的艺术视野和表现手法,这也是画家保持特殊性,让艺术之路长青的必要条件。另外,写生过程中,画家自我的感受和理解是值得强调的,这是写生推动创作自我价值的核心,当一个真正热爱自然和生活的画家面对一个新事物的时候,会有一种“冲动”和“激情”,这也是有必要的,是漫长艰苦的写生的提味剂,同时更重要的是要有理性的总结和针对性探索,绝不能是为了写生而写生,过度地“抄”自然,将自然之景生硬的搬到自己的画面中,则失去了写生的意义和艺术的价值,陆俨少取法自然,亦高于自然,用心去领会自然,用自我之法表现自然,这是体现写生艺术价值的重点。

四、引领创作的精神内涵

中国画中所蕴含的精神内涵是自古以来画家们所追求

的,最为突出的就是文人画,所秉承的是中国传统文化中儒家“天人合一”的思想,强调客观表象与精神相融合,通过写生和创作的方式表达人的精神追求。石涛在《画语录》中提出的“一画论”,它不仅包括笔墨技法的意义,还包括了对于艺术生命力运动底线的表达,中国画对于石涛“天人合一”的理解是有吸收和运用价值的。写生是人面对自然有精神性的表达,具有很强的艺术特点,正因为它深入自然、深入生活、深入理解,写生作品才富含中国画的精神内涵。“外师造化,中得心源”,面对大千世界众多物象,贵在能将自然之美表达出精神之美,“得心源”是画家对于生活、对于自然的理解与感悟,才能笔下有神,富有生韵,而“师造化”的过程显得尤为重要。“象为心之本,心为象之源”,画家面对山川草木,应该是有激情的,是有渴望的,甚至不受拘束、超越法度地去探求“心源”,用的是思想与灵魂去接触和认识自然,在情感上与自然产生共鸣,所以所作之画不仅来源于自然这客观事物,还具备人的主观思想和赋予的精神,这种精神是可以推移到创作中去的,像石涛、黄宾虹就是在写生中汲取营养,其创作亦同具精神内涵。近代山水画大师李可染先生在上个世纪五六十年代就有了大量的写生经历,画家对于写生精髓的提炼必须要有一定的积累,李可染就是在大量的写生实践中不断寻求新的自我、不断突破的,对于山水画写生他总结有“游”、“悟”、“记”、“写”四个方面,可以看出写生对于李可染来说不单是搜集素材的途径,更是感悟创新的手段,他强调深入生活、精读自然,把艺术探索和写生相结合,把传统笔墨与当代风貌相结合,创造出具有独特艺术风貌的“李家山水”,这就是把自然中汲取的营养注入创作中去,“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”,李可染多年的临摹和写生功力奠定了他创作的高度,“采一炼十”、锲而不舍的精神蕴藏在他的画面中,用采矿和冶炼一样的奋斗精神来提升画面高度,他的创作作品一样具有写生的生命力的生动感,他创作的“黑”、“满”、“崛”、“涩”的艺术特色和艺术内涵就是从写生的探索和启迪下“悟”出来的。

五、结语

写生作为自古以来山水画学习的必要阶段,纵览整个中国山水画艺术发展史,不难看出有开拓性、创新性的大师都在写生中获得了灵感和营养。中国山水画作为中国传统艺术的重要门类,想要持续性发展而不入邪道,就必须有理性的创新,就必须注重写生,在反复的写生中将人的本体与造化相融汇,追求“天人合一”的中国画创作境界。所以,写生不仅是一种山水画素养训练,也是创作基本元素的一种探究,对于创作“心源”的感悟有重要意义。优秀的山水画创作作品离不开对自然的领会,“师造化”是山水画创造性和独特性的前提条件,画家必须纯化内心,保持理性的执着,才能体会到自然的内在神韵,才能把自我思想与自然精神相融合,摆脱临习古人绘画所带来的程式化弊端,在新的环境中寻找自我,寻找时代的气息,寻找人与自然与时代的联系,创造出具个人特色有时代价值和气息的艺术作品。习总书记曾说过:“文艺是时代的号角”,中国山水画的创作要有时代性、创新性,这一点也越来越受到重视,当代也涌现了一大批注重写生的山水画艺术家,为新时代山水画的繁荣做出贡献。

参考文献:

- [1]王履著.华山图序[M].人民美术出版社,1986.
- [2]葛路著.中国画史论[M].北京大学出版社,2009.

作者简介:吴浩(2001—),男,安徽宣城人,本科,广西艺术学院,中国画专业。