

以梅清《黄山十九景》为例浅谈中国画创新

张漪

德阳农业科技职业学院, 四川德阳, 618500;

摘要:梅清是明末清初的著名画家,其山水画极具特色,主要以黄山系列山水画著称于世,也是黄山画派的代表人物。他的画风独特,笔墨空灵,画中黄山好似仙境,意境空灵绝妙,有一种超越世俗的美感,在当今社会依旧具有很高的艺术价值。本文通过梅清《黄山十九景》中的作品所呈现出的艺术风格,结合笔墨语言的探究,浅略探讨中国画创新发展,本人认为中国画的创新离不开对传统美学知识的学习,同时需结合时代特征,寻找出笔墨语言的更多可能性,传达出中国画特有的审美特性和时代精神。

关键词:笔墨;意境;时代特征;传承;创新

DOI: 10.64216/3080-1516.25.05.089

1 梅清山水画风格的形成

1.1 动荡社会里的情感寄托

梅清出生时家境优渥,属于书香门第,在底蕴深厚的家族教育下,自幼便饱读诗书,具有满腹才华。但政治动荡,梅清家道中落,亲人离世,梅清备受打击,迫于战乱四处漂泊,最后过上了隐居的生活。但梅清心中一直存有理想抱负,希望有朝一日能够走上仕途之路,能够充分展示他的才情壮志,于是他坚持科考,不料天不遂人愿,科考之路上梅清屡次受到打击,仕途不顺,但他没有消极度日,而是将心中郁结之气宣泄在画纸上,借用山水画来表达自我情感,其画中展现出来的清雅宁静便足以体现出他的高洁气质。梅清通过深厚的文化底蕴和真切的体悟进行创作,一生之中画的山水画有许多,其中最出名的当属山水画中的黄山题材,其画中的黄山美景云雾飘渺好似仙境,梅清对绘画的个性追求,是值得我们在中国画创作的道路上好好学习一番的。

1.2 隐居生活里的黄山情怀

黄山自古以来在中国人眼里有很高的地位,被称为天下第一奇山,也是中华十大名山之一。黄山“五绝”十分出名,风景独特,当梅清登上黄山,置身于烟云飘渺之景,心中愤懑便已消散许多,后来创作出了极具艺术性和收藏性的《黄山图册》,也是人们概括所称的《黄山十九景》,不过现存的并非是19幅,而是16幅。考究梅清对于山水画的学习历程便可得知,他曾大量临摹学习过许多古人大师的优秀作品,因此他的传统山水画功力深厚,有打下坚实的基础,这也说明了对于中国山水画的学习一定是要在传统笔墨的学习基础上来进行,不可失了根源。梅清在学习过程中并未一成不变式的照抄临摹,一味追求相似,而是遵循自己对大自然的观察

以及自身的内心情感,将古人的笔墨与自己的感悟结合,致力于构筑出画中的别致景象。他画黄山便式来源于他真真切切的去感受到了美景,体会到了大自然中的艺术规律,并且根据山水四时的不同去捕捉特点,结合自己的方法表现出来,所以,古往今来有许许多多的画家画过黄山,而梅清笔下的黄山其气质也是独一份的存在。

2 梅清山水画创作方法的呈现

2.1 从自然中体悟山水意境美

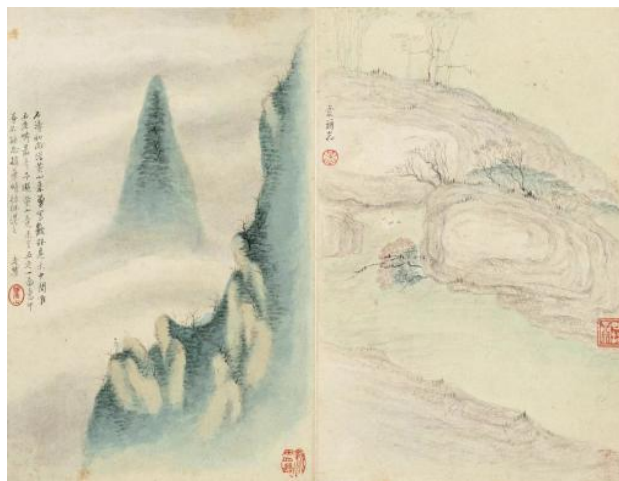

图1 梅清《黄山十九景之狮子林》(左)

图2 梅清《黄山十九景之虎头岩》(右)

梅清画中的黄山飘渺空灵,其中的意境体现离不开他对美景的真实感受和对笔墨的深刻体悟。在他的《黄山十九景》系列作品中,用册页的形式记录了黄山的各处风景,形象各异,笔触丰富多变。例如其中之一的《黄山十九景之狮子林》(图1),这种直接用色彩呈现出大色块一般的手法在过往的山水画当中多用于表现虚无缥缈的远山以制造朦胧感,但直接用于近景的却不多见,但正好就突出了狮子林奇峰怪石色泽丰满的特点。

再看《黄山十九景之虎头岩》(图2),都是对山峰的描绘,但多线条少色彩,与狮子林的刻画截然相反,运用淡墨勾勒,虚实相生,线条之间具有灵动之意,疏密之间富有节奏韵律之美,展现出虎头岩轮廓清晰、奇景天然的特点。在梅清的笔下,每幅画各自都是独立的,这需要在面对不同物象时,要多观察与感受,敢于突破常规笔墨形式,体现出不同的笔墨特点。虽然梅清的总多黄山小景中笔墨形象变化多样,但其中的气息却是极为统一的,这便是梅清的山水画中意境的体现。观其画能发现墨色之间虚实相生,对物象的取舍,构图留白十分精妙,有一种浑然天成的意境美感,充满了笔墨魅力。清代笪重光在他的著作《画筌》里提到,“虚实相生,无画处皆成妙境”^[1]这便是对画中意境的描述,主要说到山水画中需要借由笔墨技法来呈现“虚实”之境,画中的“虚”是观者联想之处,由此可得画中妙境,太过真实便会失去意境,在一幅画中真实物象与虚无之境的衔接也是十分考验笔墨技法和审美视角。梅清的山水画将这种虚实之美体现得淋漓尽致,每一幅画就像一首诗,有其独特的节奏和韵律,将画中意境渲染地十分美妙。意境在中国画中的地位十分重要,是一种中国特有的美学思想,意境的营造离不开对情感的表达,而人类的情感是丰富多样的,每一位画家文化素养和审美视角不同,面对同样的物象创作出来的意境也都是不同的。因此,在绘画创作时要感受自己的内心,勇于表达自我情感,与笔墨技法相结合,才能在自己的作品中展现出充满个人特色的意境美感。

2.2 从传统中探寻笔墨新形式

观赏梅清的画,我们可以一眼看出他独特的艺术审美,这种画面表现既具有创新意识又不偏离中国画审美趣味,也是当今中国画创新需要学习的地方。对于这种学习不能浮于表面笔墨技法,而是要有自己对世界的感悟和体会。董其昌曾说过:“画家以古人为师,已是上乘,进此当以天地为师。”^[2]这句话便是表明向大自然直接学习的重要性。梅清笔下的黄山都是来自于他的真实感受,若是没有登过黄山,没有真真切切的到现场被黄山之景所折服,只拘泥于古人的黄山画作的表面笔墨学习,那定然是画不出这一些列极具个人特色的黄山图景了!梅清的三方印分别刻着“我法”、“古人在我”、“不薄今人爱古人”,其实也表明了梅清在绘画上的态度,在章法、笔墨上不拘泥于传统的创作思想^[3]。他临摹古人的同时也重视“我法”。在他的黄山作品中,我们能够欣赏到变化多端的笔墨意境,每一个小景像是对自然的写生,又更像是对自我内心的描绘,画里画外彰

显出了自由的气息。梅清画黄山是将自己置身于大自然之中,对自然景色进行身临其境地理解和感受,并且通过观察物象特点的同时还具有强烈的个性语言表达,他的画中呈现出一种超越世俗的清冷灵动气质。中国传统山水的笔墨技法主要是体现在皴、擦、点、染的运用,梅清在技法上并未脱离传统,只是观其作品《黄山十九景》,虽然描绘了黄山多处风景,但却毫无格式化的痕迹,很难寻到十分规律的笔墨方式。这正是由于梅清在学习传统笔墨的基础上探索出了新的笔墨语言形式,才创作出别样的黄山美景。而笔墨本身便具有很多的可能性,我们要做的就是无休止的去实践探索,这样才能让中国画像一颗成长中的大树一样,一年比一年枝繁叶茂。

2.3 从时代中发现审美新视角

明末清初时期,一批遗民画家淡薄功名,寄情于山川自然,追求画中气韵,时代特征十分鲜明,与梅清同一时代的石涛提出“笔墨当随时代”的言论,受到了梅清的赞同,主要阐述了作画要关注时代美学特征,让笔墨与时代的发展同步,体现出绘画的创新精神。梅清与石涛的绘画理念一致,二人交好,在画学上互相影响互相学习,虽是画黄山,但二人风格各不相同。这也说明在学习某一种艺术风格时,不是单一的模仿,而是技法和思想的交流碰撞,由此找到自己的艺术风格。我们要学习中国画,必然需要深刻了解中国画,探索中国画的发展历程,发掘中国画的时代意义,因此,研究古人留下的中国画是十分重要的一步。中国画本身具有的独特审美特性也决定了在创新领域不可完全抛开传统,需要我们从传统中去感受笔墨的魅力,去真真切切的体会不同时代笔墨反映出来的时代特征。创新的前提离不开对传统笔墨的学习,只有先走进传统,深刻理解中国画,发掘自身对事物的观察和内心的感受,不脱离中国画独特审美的基础,才能做到真正意义上的创新。我们现今的生活方式与古时候已经有许多不同,而人类对世界的体悟定会随着时代特征而变化,与古人相比也定是不同,正因为如此,不同时期出现的国画作品往往是适应着当时的时代潮流而发展的。

3 梅清山水画精神的当代创新

山水画本就是来自大自然中而来,梅清的写生风格形成源自黄山写生,而这种“以自然为师”的写生传统在当代依旧受到重视。梅清的笔墨打破传统笔墨格式,以其创立的独特“卷云皴”为主,将黄山的奇峰怪石和云雾缭绕展现的淋漓尽致,笔墨之间尽显自由流动之感,这种对传统技法的延续与转化也是当今山水画的核心

表达方式。近现代也有许多画家对山水画进行了创新实践,例如中国近现代著名画家李可染在坚持传统笔墨技法的基础上糅合了西方光影技法,在写生时注重对意境的渲染,通过积墨法展现出山水的立体感,将山水画展现出了新的面貌。当代山水画家贾又福在他的太行山系列作品中,笔触厚重奔放,尽显山石的体量感,形成与传统山水不同的笔墨视觉效果。这些画家的绘画方式与梅清的创作逻辑实际上有相似之处,都是面对大自然时深入去挖掘自身的体悟,通过寻找传统笔墨语言延续与转化之间的平衡点,从而形成自己独特的绘画语言。梅清的案例表明,笔墨作为一种活态传统,要保持生命力需要不断地延续与创新。中国山水画自古以来多是对大好河山进行描绘,在当今时代,我们的的大好河山也有了许多新的面貌,对于我们当代所有绘画工作者而言,笔墨语言的探索将是一条漫长且有趣的道路,其中的可能性将是无限的。

山水画中蕴含了许多中国传统文化思想和哲学理念,一直强调的是人与自然的和谐共生,梅清的艺术师法自然,笔下的《黄山十九景》记录了大自然的真实面貌,也展现了自己的心境。展眼看当今的社会环境,已然发生了翻天覆地的变化,许多自然山水之间融入了许多现代元素,比如蜿蜒的盘山公路和隧道,简约几何形态的现代建筑——美术馆、民宿等,甚至穿梭在山水间游玩的行人旅客,其穿着打扮也是新的面貌。所以,作为画者在面对如今的山水大自然写生时,便也有了新的画面呈现。山水画的写生创作不仅是对自然的再现,也要呈现出画家的心境,更要能构建出一套人与自然和谐共生的视觉理念,将山水创作参与到城市设计当中,从而体现出新时代下的“可游可居”。中国山水画的发展离不开独特的笔墨语言和美学系统,传统的山水意象也被当代艺术家进行了许多创新式的诠释,在当今社会,笔墨的运用也早已和科技联系起来,例如通过 VR 技术让人感觉身临笔墨山水之间,将静态转化成动态,甚至模拟大自然真实的声音;又或者将笔墨山水元素运用到电影电视中,面向世界阐释山水画里的哲学思想。这样的一些方法可以让传统笔墨被更多人所感知,梅清的笔墨艺术展现了独特的东方审美特征,非常具有年轻人喜爱的特质,也十分适合这样的跨界研究潜质,不应只是让其存在于博物馆中作为观赏的标本,还应该成为一种活性基因塑造我们的城市文明,发挥其无限的东方智慧,

让更多的人感受到中国笔墨的精神象征意义。

4 结语

对于现如今的时代,信息文化交流已十分便捷,我们更应该不断拓宽自身的知识层面,提升文化修养,开拓自我眼界,对中国画的发展保持一颗宽容的心。中国画的传承与创新是持续的,我们作为年轻的一代,在学习中国画的道路上更应该保持初心,一路向前。在这个艺术多元化的时代,除了国画外的各种材料和风格的作品层出不穷,我们要做的,是致力扩大中国画的世界影响力,传播我们优秀的中华优秀传统文化。在这一过程中,我们要坚守初心,更要引以为豪,党的二十大报告里便指出,“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”^[4],这句话强调了增强文化自信的重要性,在多元化审美的当下,中国画这一画种,本身是具备独特魅力的,不可一味的创新或迎合而丢失中国画的本质,失去国画的精神内涵。而是应将现代审美与传统相结合,从当代的视角去探索笔墨的更多可能性。对于中国画的学习,若是脱离了传统,必然成为无根之木,因此,学习传统国画知识一定是必不可少的一步,学习但不拘泥于固化方式,需真切感受国画独有的意境之美,去理解和感悟,在创作中凸显出中国画的情感意蕴,在表达自我时也要关注科技人文发展,展现出时代特征,拥有国际视角,才能让中国画在社会发展中不断地丰富和壮大,在信息交流碰撞中提升山水笔墨间的中国软实力。

参考文献

- [1] 俞剑华编著:《中国古代画论类编》,北京:人民美术出版社,2014.
- [2] 董其昌:《画禅室随笔》,杭州,浙江人民美术出版社,2016.
- [3] 高飞.“卧游”与“澄怀”——梅清《黄山图像》中的精神之寓[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2021.
- [4] 习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,北京:人民出版社,2022.

作者简介:张旖,1996 年 11 月,女,汉族,四川成都,德阳农业科技职业学院,研究生,无,中国画创作。