

当代山水画对青绿山水画色彩语言的继承与转换

作者：编辑果园

出处：www.shuahuanjiu.com

时间：2012-03-02 11:07

山水画形成伊始，就以青绿色彩为主形成表现自然的装饰性的审美情感，其中并不带有强烈的哲学色彩。而自五代、宋以降，水墨山水画以其文人审美观念与理想的介入，成为后世近千年中国山水画发展的主流。我们绕过传统文人色彩的表现状态，回到青绿表现时期，以青绿色彩改造文人色彩，使色彩发挥其自身的优势，对传统进行主观性的重新建构，把传统之中的笔墨与色彩的精华加以提炼、结合，形成既有水墨的写意表现又有色彩自由情感抒发的具有现代观念的山水新样式。因此，要通过继承传统青绿山水的色彩表现来促进当代山水画的发展。

一、青绿山水画色彩的表现特征

1. 青绿色彩的装饰性

青绿山水常运用石青、石绿、朱砂、金等矿物色彩。这些石质粉末颜色具有很强的覆盖性，色彩艳丽明快、浓烈奔放，产生出富丽辉煌的视觉效果。唐宋之际青绿山水在勾线之后以色平涂为主，熟绢的材质性能和纸相比，无法实现色彩的迅速晕染，更适于色的平涂，这也增强了画面的份量感。材料的性质与施色方法等使青绿山水画具有了非常强烈的装饰效果。

2. 青绿色彩的写意性

元以来，大青绿的表现减少，由于文人水墨的兴盛，青绿式微，虽各朝也有做青绿山水者，但多与水墨相依存，以水墨为主。在水墨渲染的基础之上，施以青绿色彩，多数山水画家为求笔墨的保留，用青绿色彩时适可而止。宣纸的运用让青绿色彩失去了平涂的条件，它对色彩同样产生了晕染渗化的效果。色彩的表现融入到水墨的表达之中，色彩随水墨渗化达到了画面的统一，因此色彩也产生了与水墨相同的写意性。

二、青绿色彩的装饰性与水墨相结合的当代画家作品分析

传统青绿色彩因色彩的性质、材料的特点，使其在山水的表现中具有装饰性的视觉效果。装饰性的效果使色彩呈现平面厚重的状态。当代画家在继承这种青绿色彩装饰性的同时，把它与笔墨相结合，实现了色彩的当代转换，创新了山水画的表现。

中国美术学院教授卓鹤君：把传统笔墨线条的曲折游动变为直线的错落交织而成山川图像，缩减线条曲度带来的纵深感，增强直线线条笔墨组合而成的黑白灰大的墨块。这种表现将山川形象更加整体化、概括化，并趋向一种视觉图式的装饰平面感。借用传统大青绿、石绿、金等色彩的浓烈厚重来填充平面化的线型笔墨空间，形成水墨气韵的流动舒展与色彩的聚集。画家通过色彩的平面几何型表现增强画面的现代感，色彩要想从水墨中突出出来，与水墨形成对比，必须采用厚涂色的方式，厚涂青绿色彩使色彩不会发生浓淡变化，进而形成色彩的平面化状态。色的平面依靠水墨为底使色彩不艳俗浮躁，色彩达到饱和、沉稳、润泽的状态。水墨的气韵流动与浓郁的青绿色彩块面最终在画面中达到和谐统一，把传统文人水墨引向了新的高度。

画家许俊：许俊的青绿山水继承了传统大青绿的设色方法，并结合笔墨语言形成具有现代特点的新青绿表现。画家采用有色宣纸为底，山川楼阁以浓墨勾勒其型，改变早期大青绿空勾无皴方式，增加皴、擦、点、染的笔墨技巧，以粗放厚重、方直劲挺的线条和饱满润泽的皴染为主，表现空间与质感，使山

石层次丰富、线条灵动。在此基础上施青绿重色，做平面涂染，这改变了传统水墨山水的淡着色产生的色彩空间从属地位，色彩从局部走向整个画面，这样必然产生色的平面状态，形成色彩的装饰性。在色彩平面化的同时，笔墨语言加强，山石结构层次的强调让景物的空间感加深，近处山石通过涂色前的笔墨造型和涂色后的笔墨层次表现，使山川产生空间感。同时，近处山石的石绿重色与远山的稍淡的蓝色，形成远近、厚薄的对比，这样运用平面色块的对比就产生了空间变化，由此，新的山水图式产生了。画家从传统青绿山水中提取色彩的平面表现，从传统水墨中借鉴笔墨的形式语言，让两者相结合，这样笔墨在色彩的范围内有了丰富的层次表现，色彩在笔墨的造型空间中被充分放大。画家采取了笔墨与色彩并行发展的创作理念，形成强烈的视觉对比。

三、青绿色彩的写意性与水墨相结合的当代画家作品分析

当代山水画家卢禹舜等一批艺术家运用传统青绿色彩写意性融合水墨，创造了山水画表现的新形式。

卢禹舜在传统笔墨与色彩表现方式上都是非常独到的。画家从传统大青绿的重彩施色中得到启示，他的作品充分做到了色彩的写意性与水墨的结合，既继承了传统的笔墨情趣又提升了色彩的精神内涵，使色彩融于水墨氤氲的意境中，并幻化为视觉的主体。在山水画的表現上改变笔墨与造型的对立状态，使笔墨造型融合在一起，增强水墨形象的整体感。采用勾和染的方式减少对山石空间深度的表现，让色彩进入画面的主体空间中，与笔墨造型形成对比统一的视觉关系。画面中山石的空间深度的表现被弱化，服从于笔墨的整体表达，通过近处山石的勾画与远处浓重水墨的晕染，形成山水空间的关系与强烈的对比，只勾出山体轮廓，不在山石的细节上做空间表现，由此，色彩就进入山石的结构中，形成色彩的平面表现。一幅画不仅要有对比，更要有统一，画家把青绿色彩的写意性表现加强，让色彩走出山石结构的范围，主动与墨相连接、相渗透，形成色彩的气韵流动，青绿色彩产生了与水墨一样的渲染效果，也形成了色的浓淡干湿的变化，因此色彩就获得了表现的主动性。色彩对形体的超越产生的色彩写意性与装饰性，最终与水墨实现完美的融合，既体现了传统文人的高尚文雅，又表达了现代色彩的精神情感与意蕴。

四、对青绿色彩的继承与转换实现了当代山水画色彩表现的拓展

当代山水画家在借用青绿表现创新时，实现了青绿色彩的写意性改变，色彩的表现上升到与水墨同等的理论层次。新时代的画家们从传统中寻找开拓创新的基点，寻找到色彩的优势与不足，以色的优势补墨的不足，同时把水墨的精神情感赋予色彩，让色彩实现自身的超越，继承色彩的装饰性与写意性表达，并实现与水墨的融合转换。这样，色彩就超越了本身的物理属性，达到了情感的宣泄，最终使山水精神得以升华。

参考文献：

[1]许俊.新编青绿山水画[M]. 重庆：西南师范大学出版社，2006.

[2]韩敬伟.中国画的意与色[M]. 辽宁：辽宁美术出版社，2002.