

浅谈现代水墨画的风格特点

作者：叶茜

出处：www.shuhuayanjiu.com

时间：2012-03-21 15:09

现代水墨画创作发轫于20世纪80年代初，活跃于20世纪90年代中后期，如今已经成为中国画领域中一股不可忽视的潮流力量。始终关注现代水墨绘画的评论家刘骁纯也指出了：“与现代水墨画相对而言的传统文人画，面临着现代的脱变，这也是20世纪中国水墨画面临的基本课题。”因此，中国画水墨绘画的创作都是在围绕着这一课题不断的努力探索着。“现代感”“现代风格”便成为了画家们进行水墨创作的意义所在。

90年代以来，现代水墨绘画来势汹涌，其特点除强调笔墨结构，符号形态和绘画程式以外，还更多的关注了作者在创作过程中在作品中反映的个人精神和体验，对于欣赏作品的人而言，强烈的视觉冲击，颠覆性的笔墨形态，夸张的语言结构，或激进或尖锐的绘画精神理念，都使得现代水墨绘画面临着“中国画不能全盘视觉化”“应该给中国画一个独立发展的空间”的善意劝慰和“西方现代艺术的简单移植”“西方殖民文化的产物”的指责。

从表面上看，现代水墨似乎是对传统水墨绘画的历史性颠覆，但从历史演进的角度上看，却是作为媒介的笔墨，材质是如何适应时代的发展变迁一步步转变的当代性过程。历史上有无数的评论家和实践者对“现代水墨”的定义进行了理论上的讨论研究和实践中的探索发现，不是游弋不定就是模糊界限。其实，我们也许可以把“现代水墨绘画”作为美术史上一个活跃的现象加以理解，问题似乎就会明确一些。

然而对与现代水墨绘画本质的进一步认识，我们就得从它的风格特点上加以研究和总结。

一、精神形态

在儒家文化一统天下的时代，受传统道家儒家思想学说的文人士大夫们，身于朝代更替，官场沉浮的封建社会，虽有“报国济世”理想，却没有“成功立业”的能力，从而使他们无奈之下或退隐山林，或遁入空门，受“不与同流”的文人操守和“无为而为”的精神慰藉，使得画家们只能通过绘画来抒写胸中郁闷，从而使得他们的作品向世人传达出虽有绝尘不忘社稷，隐逸却不甘沉沦的情绪，从侧面也反映出了作者们对于所处时代种种现象即使不满，也只好消极息世，无可奈何，洁身自好。这种隐士精神形态，使得传统文人绘画出现以“清空”“幽寂”“萧寒”“旷远”“淡泊”为意境的闲逸作品。

而现代水墨绘画的作者则继承了前辈们的“反传统”激情，面对当代都市文明与世俗文化，使得当代画家进入到了一个无处可逃的精神境地：现代高科技的发展和传媒的普遍推广，即使在最偏远的山区，明星扭捏作态的彩照和无病呻吟的流行歌手仍然充斥耳目，面对如此的世俗文化，当代水墨画家冷静沉思和清醒的抉择，在不无焦虑的精神状态下继续着对传统水墨的质疑和扬弃。当代人所遭受的普遍的焦虑精神困境，使得水墨画创作者通过绘画来面对当下社会现实文化问题。因此，当代水墨画作品有别于传统绘画中贫弱无力的精神形态，而是强势地直面人生，诘问世风，考量价值和追求真理的精神形态。

二、艺术功能

随着主体意识的觉醒与增强，随着现代社会文化批判对自身的反思，水墨绘画的创作由陈述带有强烈政治色彩的“集体意识”转变为作者自身对生命经验的个性表达，同时继承传统文人绘画重内心情感表述的特点。但是，与传统文人画遁世逍遥，洁身自好的心灵独白不同的是，当代水墨画创作则是建立在对现实弱势群体的关怀，对世俗的不公现象的鄙弃，所有的情感的宣泄都来源于作者对现行社会种种现象的切身体会和深刻思考。由此而产生的对当代社会文化的诘问，质疑和批判，成为了当代水墨在审美艺术功能上的激进品质。

“成教化，助人伦”的儒家文化思想一直是中国传统绘画的主要艺术功能，但随着时代的演进，儒家文化和道家思想的影响力不断被削弱，艺术功能也逐渐由政治教化工具转型于个人情感的自由表达，使得传统绘画的艺术功

能成为了远离世俗，更关注个人自身心灵的审美境界。传统文人画由于所处的社会背景而在作品中所体现出来的无奈中透出的叛逆的品质是具有其文化批判意义的，而当代水墨画家义无反顾的以文化见证人和批评人的身份鞭笞时代弊病，重塑心中理想的行为，成为了当代水墨画风格中艺术功能的又一鲜明体现。

三、语言结构

随着北京《95张力与表现水墨展》的展出，作品中强烈偏离笔墨规范的现象，已发出了一系列的新话题：而“语言”则成为了大家备受关注的焦点。“……另一方面则意味着水墨画创新开始进入语言自律的语言建构时期，使水墨语言的现代转换越来越接近成功”（刘子建：《从大陆现代水墨创新的几个截面看刘国松的影响》台湾《刘国松研究文选》1996年版）在展览的作品中画家强化了中国的形式张力，用相对单纯的语言方式表达了丰富深刻的精神意旨，画家们正是以“语言”为转换标志，而形成一中新的思维表达方式。

这种以强化形式功能为语言特征的当代水墨创作，使得传统绘画中以诗、书、画、印综合性艺术语言结构特征转变为强调纯粹独立的绘画本体，传统绘画的重视视觉语言形态转变为重视绘画本身的语言形态。

在不同的时代背景下，绘画的语言结构也受特殊的历史境遇所影响，因此，传统文化心理照应下出现了传统绘画的诗、书、画、印相结合的语言结构，这是中国绘画发展的阶段性表征。而面对当下时代的多元化发展，凸显绘画语言的形式功能，是当代水墨绘画在时代背景下的终极目标。

四、笔墨形态

传统绘画的笔墨形态集书写性，意向性，偶然性，瞬间性，流变性，互渗性，随机性等多种性质为一体，经过长期的积累和磨砺，其形成了一套高度程式化的笔墨形态。以此来体现作者在绘画主题的上对自身情感意绪的阐发，对绘画语言和绘画题旨的契合以及对作品本身精神品质的体现。这样也就使得欣赏者与绘画作者在轻松理解作品的前提下能产生共鸣。而当代水墨绘画则是在“笔墨”样式上大做文章，他们不再一味谨守传统绘画法则，不再以临摹文人画笔墨样式为唯一途径，而转向研究该语言样式的成因和由此而显现出的思维规律，他们或改变传统笔墨的排列顺序，或将传统笔墨符号放大“翻译”，加上对其他画种和西方绘画形式的借取和利用，形成了与时代背景当代生活体验的相契合的新的笔墨形态。

这种局部扩大，夸张，强化纯“语言”的表现，消解传统水墨的绘画程式，随意铺陈，注重点，线，面的构成要素，其笔墨形态构成了丰富的图式，没有了和谐清雅的画面而形成了一幅幅酣畅淋漓的水墨交响曲，形成强大的审美效应，由于其新的笔墨形态而富有了新的批判精神和反思格调，继而也产生了当代水墨绘画艺术应有的现代性品格。

当代水墨绘画大发展是一个艰难而持久的过程，经过若干年的发展，最能打动我们的还是那令人耳目一新的水墨张力与表现，新世纪的到来与发展，社会多元化的发展，让人忽而焦虑，忽而激愤，许多有待抒发和表现的艺术精神意旨都是随着社会的发展同步而来，不同国家和文化的影响引起了人们对自身本土文化地位捍卫的思考，而当代水墨绘画的产生，正是该形式下必然的产物。

参考文献：

- [1]高名潞.另类方法另类现代[M].上海：上海书画出版社，2005.
- [2]郎绍君.中国现代美术理论批评文丛[M].北京：人民美术出版社，2009.
- [3]姜寿田.当代国画流派地域风格史[M].杭州：西泠印社出版社，2006.