

关于现代中国水墨画中水墨的再思考

作者：刘新华,刘坚

出处：www.shuhuayanjiu.com

时间：2012-03-21 14:57

构成中国现代水墨绘画艺术形态的基本因素是艺术语言——画面中的笔墨技法、符号和图式，而中国画的笔墨一直以来是现代中国水墨画家关注的重点。随着中国改革开放的深入发展，现代水墨画在技法语言上已经有了多方面的突破。各种技法在具体运用中出现了种种趋向不同的语言规则与效果。于是现代中国水墨画艺术家在对西方现代艺术进行更深层次的研究之后，开始对中国传统水墨艺术的表现手法进行反思与回归。他们反思新时代在给人们带来新的文化、新的时尚及物质财富的同时又造成了人们在精神上的日趋贫乏，和现实生活中的种种无奈。他们用水墨艺术的形式表现出现代人们所形成的这种矛盾，并在水墨表现手法上进行发展和突破。因此，就出现了一批在艺术表现上有着独特风格的水墨画家。如林风眠的仿西洋画法，刘国松的拓印法、喷涂法，周韶华的拷贝纸收缩法等等都揭示出现代水墨画的多样性。他们在他们的作品中体现出了当代文化的主题性和对现实生活的关爱。这些水墨画家们在水墨画的变革中体现出了作为文化的水墨状态。

中国水墨画的基本形式是笔墨结构组合而成的。长久以来，水墨画的形态、构成依赖于笔墨，我们在审视一些绘画作品时常会发现一些有着丰富的诗性和优雅性的笔墨语言。然而水墨绘画语言向其自身所固有的规律和秩序回归，是当今绘画发展的重要现象，现时代中国水墨绘画中的笔墨韵味正在背离原来的形态，从精神层面上作出现代的演绎，这是现代水墨绘画的重要艺术特征。

画家赋予水墨以自身的感悟，追求水墨对“境”的追求与把握。但现今有一部分水墨画家的水墨感受力正在急剧退化，他们不再面对自然去寻求主观和客观的融汇，去磨砺自己的艺术感觉，去探求“真正属于自己”的艺术语言。而是急于求成。功利目的使他们心态浮躁。他们不是静下心来潜心研究水墨与自身内心的感受与感悟联系，而是翻书、看画册，在艺术创作中热衷于从前人、今人的艺术模式中套用一种或多种模式，来建构自己所谓的“个人风格”。恨不得以最短的时间和最快捷的方式来达到自己的艺术创作目的，从而忽略了艺术的积累和艺术直觉的感悟与锤炼，其作品亦缺乏水墨绘画中应有的对于“意境”的追求，缺少了个性化的语言形式。

“境”，是中国水墨画创作的永恒主题，随着社会阶段的不同，“境”的内蕴与层次也时时发生着变化，但无论是物境、语境、还是情境、意境，皆不可盲目随从。唐代张彦远有“墨分五色”之说，在水墨绘画中，水墨中的笔墨是中国水墨绘画最基本的语言形式。处在当代人文语境中的中国水墨绘画，无论哪一种形式都离不开笔墨的传达与创造，笔墨的成熟从造型手段上升到精神领域是每一个绘画者自身体验的过程和结果，而对相对独立的笔墨审美价值的认识，主要得力于绘画者自身的体验和研究。“技进乎道”体现出传统绘画艺道合一的美学观念，水墨绘画中的笔墨折射出了画家的审美心理和人格追求，即强调个人直接经验的感悟作用，反对笔墨法则至高无上的摹古之风。推崇人对水墨的自由发挥，强调水墨的鲜活体现。

现代艺术活动倡导个性、自由、创新，其中就包含了对个人直接经验的感悟和体验的重视，从认识上推动了水墨绘画的革新过程。观念的转变，意识的超越，使得人们的思维、思想得到极大的解放。人们在解脱传统的枷锁禁锢的同时进行了一系列水墨绘画试验，出现了大批的试验水墨画家和试验水墨作品，其中不乏优秀的试验性水墨画家和水墨绘画作品。但也有一些画者在艺术创作时急于先找形式，先找被人承认的模式，然后去仿效或直接套用在自己的创作中。他们全然不顾这些样式是否能体现出自己对外部世界的感知，是否是自身内心深处最真切体验的结果。由此而出现了许多有意思又发人深省的一幕：你画戏画、我画脸谱，你画艳俗、我画俗艳。谁一出名，谁的作品就立刻儿孙成群，谁创新出一种新的水墨形式，谁的形式就立刻被克隆、复制。甚至出现了在一个时期或一个地区呈现出众人一面的绘画图式。人们乐于从别人、从画册中寻找“灵感”，克隆流行的时髦图式。而一些有成就的

画家在创立了一种水墨形式后也在不断地重复自己被“承认”、被叫好的东西，于是就出现了画界中的矫饰化、模式化缺乏自身个人体验的水墨绘画现象。

西方现代绘画艺术从印象派到抽象主义，绘画媒材并无大的改变，但在视觉语言和媒材运用上进行了全面深入的探索和研究、拓展，可以说是极尽其变化手段。从其作品来看，主要归功于画家倾其智慧运用个人独特的视觉经验和媒材创造性的发挥。从莫奈的风景到塞尚的静物，从康定斯基的热抽象到蒙德里安具有建筑感的冷抽象作品，从杜尚的惊世骇俗到达利的神秘荒诞，都是基于内在的需求和个性体验。由视觉到情感，由物质到精神，其绘画语言的趣味和精神与中国水墨画的笔情墨趣有着异曲同工之妙。在表达自由精神的同时，不断摄取客观世界普遍的生命现象与本质去变化造型语言，这与中国水墨绘画的水墨研究也是一致的。

水墨是中国水墨绘画的语言，其本身的价值是毋庸置疑的。用水墨这种表现力极强的语言，去创造出新的完美的境界，则要看每一个画家自身的体验过程和结果。若沉缅于“别人的形式符码”而未能赋形式以新意，则是作为创作主体的个人的自身问题，与水墨无关。不能有新意，不是作为语言的水墨的错误。由此可见人们对于水墨的体验在艺术创作活动中的重要性，也只有艺术家本人的水墨体验才能创造出优秀艺术家个人的好艺术作品。

当代中国水墨绘画的发展是整个社会文化发展的组成部分，水墨亦不能置身其外，多元文化并非是各行其事，而是相互促进。笔墨语言的革新不能只局限于继承传统笔墨、名人笔墨来求发展的单一的思维模式。而是要继承水墨的精神，追求的是个体情感表达的自由，自身体验的过程和结果我们的艺术创造不能远离自然、远离真正的自我。古人云：“外师造化，中得心源”，我想这个“造化”应该指的是自然万物，是我们生存的客观世界。“心源”则是我们对于客观世界的个体感受和感悟。对于画者来说，应尊重自己的视觉感受。通过用心体验和大量试验，从中寻找出独特的具有个人风格的视觉价值和精神价值的部分来建构自己的画面体系塞尚之所以了不起是因为他一生崇尚自然，感悟自然，表现自然，体验自我，并努力寻找和表现自然中蕴藏的种种永恒结构，使绘画艺术开启了新的可能性。

阿恩海姆曾经说道：“视觉形象永远不是对于感性材料的机械复制，而是融入了自身体验的对现实的一种创造性的把握，它把握到的形象是含有丰富的想象性、创造性、敏锐性的美的形象”。这句话揭示了水墨绘画作为一门视觉艺术的基本特质。中国水墨绘画发展到今天，其外延早已突破水墨本身的界限。在水墨的体验中，要把附加在水墨上的种种枷锁解除，还水墨以自由身。在当代的文化背景中重新展开人与水墨的对话，依据水墨的特性去选择、借鉴。而个人渗透着水墨精神的直接体验是与水墨对话产生结果的最重要因素，尽量扩展水墨的外延，在人与物的交流中捕捉那令人振奋的瞬间，将各种画体之间的融合和不断的水墨体验，结合到个人的审美感受中，将会出现崭新的体验的水墨绘画作品的气息和景象。