

摘要:进入20世纪80年代,中国山水画由传统走向现代。现代很多画家都选择了写生这条路来探索山水画的现代表现语言。经过了长期的写生实践,画家从题材、和笔墨语言等方面对现代山水画表现语言进行探索,表现语言呈现出多元化特点。山水画发展呈现出新趋势。

关键词:山水; 写生; 时代审美

中图分类号: J05.J202 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-2731(2007)01-0001-03

写生对现代山水画表现语言的探索

李强

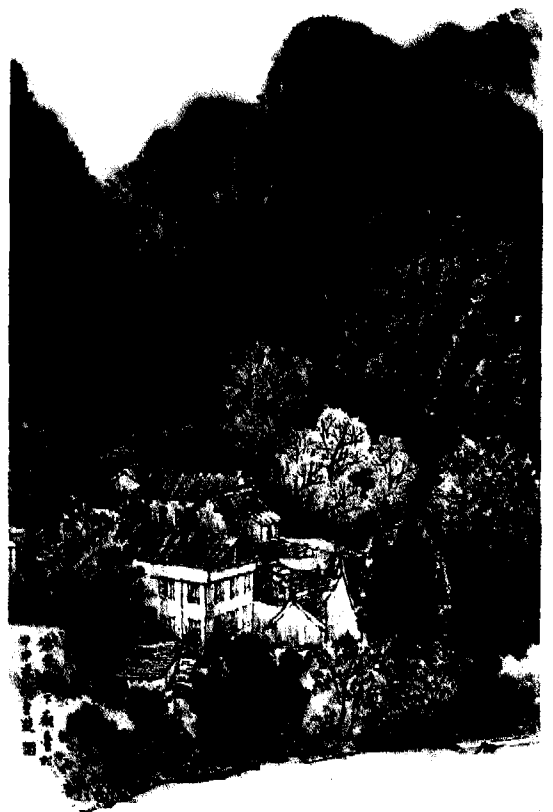
山水画的产生与登山临水的“畅神之游”分不开,古人将自然的感受通过笔墨加以记录,这应当是最初的写生。古代画家通过游历山川的写生使山水画逐渐发展成熟。文人画的兴起使山水画发展产生了变化。清代“四王”的山水画以仿前人笔法、丘壑来营造心中的理想境界,体现出“士气”与“书卷气”,但却较少观察自然描写具体感受,在画室中将前人的丘壑搬前挪后、东拼西凑就完成了山水画创作。山水画到了清代“四王”之后在衰微的时代之下缺少勃勃生机。国势的衰微使19世纪的中国经受外国列强的欺凌蹂躏,在中华民族生死存亡的关头中国人民觉醒了,20世纪80年代初中国社会发生了天翻地覆的变革,这是中华民族又一次振兴,激越向上的时代精神使人们的审美观又一次改变。变革动荡的时代审美倾向磅礴大气、阳刚雄强气势非凡,一改明清柔弱萎靡的颓势。崇尚萧散、清淡柔润审美的文人山水画逐渐地失去它的欣赏层,传统山水画的审美意境和笔墨语言已不太适应时代的审美需求。

在时代的变革中中国画开始了它的革新,中国画家在自醒中认识到文人山水画脱离了客观感受只是对前人的模仿与“回忆”,不适合革新时代的需求。中国画的发展就需要接通自然山川与画中山水的联系,需要“搜尽奇峰打草稿”,即写生,以中国传统文化精神为主旨,随着时代的变革调整中国画的发展方向。当时的一些画家开始将西方的写生造型方法与中国的笔墨工具结合,针对传统中国画中对客观物象再现能力不足的问题用写生去改造。

文人山水画反映的是传统文人的审美追求,现代山水画则需要反映现代人的审

美需求,反映现实的生活及其感受。山水写生是画家沟通生活的手段。现代山水画的内容题材呈现的丰富多样是画家通过走遍祖国山山水水的写生活动来的表现。山水画家通过写生突破了传统的文人画家的审美范畴,激昂向上的时代精神、变革的思想使画家具有更广泛全面的审美认识和新的审美取向,山水画的表现超越了传统山水画所表现的意境之美。壮丽的中华大地,秀丽雄奇的山川尽收画家胸中。新角度、新视野促使现代山水画的表演内容和画面场景也发生了一定的变化。反映当时生活的题材增多了。(主要是20世纪50、60年代,因为西画造型手法的融入,画面的真实

(宝鸡文理学院美术系,陕西宝鸡 721007)

性加强。这一时期由于主题创作的需要许多人工景观也融入到山水画创作中，人造园林、长城、水坝电站、公路铁路都成为现代山水画中表现的题材。)

现代山水画的代表画家和画派都从写生这一方面来接通生活进行变革。20世纪50年代，主张“一手伸向生活、一手伸向传统”的“长安画派”提倡西北写生。在艺术创作中，黄土高原这一西北地区的独特自然风光成为主要的绘画内容，这在传统山水画中从未表现过。“江作青罗带，山如碧玉簪”的漓江山水通过当代画家李可染和白雪石笔下的长期写生，展现出新魅力，成为这两位画家的主要创作内容。现代甚至出现了表现国外自然风光和建筑的山水写生画。如李可染1957年赴东德访问写生时的作品，以及傅抱石在东欧地区的写生。这些现代山水画内容上展现出丰富多样，绘画形式也各具风貌。

现代画坛同时也呈现出地域画派众多

的特征。西北、西南、关东、中原、岭南不同地域的画家在题材内容上差别很大。画家立足于本地域有代表性的山川地貌作画，更强调追求笔墨语言的独特性；以及地域文化影响下所呈现出的风格美。对景写生加强了笔墨对景物的真实表现，山水画中画面地域风貌的差别明显。现代山水画的创新强调对山水画表现语言的探索，这一前提条件就是写生活动，通过写生发现新的题材、形式，为表现新的形式又需要新的绘画语言相适应，以达到“笔墨当随时代”。

在文人画的审美理想下，山水画笔墨技法已非常成熟完善，传统的笔墨强化了自身的表现力，而将再现客观物象放在次位，表现安闲的静态美。这种恬淡的笔墨情趣却很难表达雄厚苍茫大气的现代审美，创造新的笔墨形式也需要从自然山水中汲取营养。现代山水画在革新中强调写生是一条连接生活与艺术的途径，李可染是通过写生前来探索中国山水画新形式和新语言的代表人物，他认为中国画创新“必须挖掘已堵塞了五六百年的创作源泉。什么是创作源泉，这在古人可以说是‘造化’，我们现在应更进一步说是‘生活’”。^{[1](P66)}他经过了十年的写生活动寻找新的表现语言。他运用笔墨加素描的对景写生方法，将传统的积墨法加以发展，通过写生将古人的笔墨结构进行重新评价和再认识，将程式化的勾、皴、染、点化解为新的笔墨结构，表现出南方山林的浓密丰厚。从而将明清山水画的清丽、飘逸转化为雄浑、博大、厚重的时代美。笔墨语言形式的创新源于表现题材的广泛，李可染就是以“为祖国山河立传”的精神踏遍青山，写生深入生活寻找传统的突破口，赋予了笔墨语言时代美感。

长安画派创始人之一的石鲁，以他自己的天才与诗人般的情怀来展现时代的山水风貌。石鲁是延安时期的革命文艺工作者，对黄土高原这块孕育了中国革命胜利

的黄土地充满着感情，他以饱满的热情运用了一种色墨交融的新语言突破了传统形式，宣泄出他的情感。创作出现代中国画的经典作品如革命历史题材画《转战陕北》、《南泥湾道中》、《延河水畔》、《东方欲晓》画面气势磅礴、笔墨酣畅淋漓充满阳刚之美。

20世纪80年代的水墨画大师黄宾虹的写生技法是传统的“目识心记，勾山形之大要”。他的山水之变来自他对自然山水感受与蒙养，他广游山水，黄山、武夷、雁荡，西到四川、南到桂林，在自然山水的树木苍翠、山色烟岚中，脱化出“夜行山”、“月移壁”笔墨语言。黄宾虹的画以“繁”胜，笔笔复加，墨用以极，死处求生。他能守住古人的笔墨法度，最终脱离形迹，取得突破，形成新的笔墨范式。他的作品中我们可以感受到一片生机，笔墨在对象的行迹中出神入化。黄宾虹在现代中国画山水写生的变革实践中，以传统的神思和图式，面对自然，获取精神上的沟通和语言上的互换，达到“畅神”。这一部分以纯正的中国品格，弘扬优秀的传统文化的国粹画家，重传统认为“画不师古，未有能成

家者”，他们不简单的认为中国画落后了，但也强调“贵于古人者，非谓拘守旧法，固执不变者”（黄宾虹），他们同样以写生活动走入真山真水，表现一种实在的真感受，用传统的方法记录印象。同样展现出时代的精神。

传统的写生，最初称之为“写真”。五代时的画家荆浩提出了对景作画的要求，强调出“真”与“似”的不同。“似者得其形，真者气质俱盛”。“所谓‘质’是对象形体之根本，而‘气’是对象生命之所在。‘气质俱盛’就是指不但要画出对象的形质状态，还要表现出它的生机勃勃的神情，达到写真的要求，并非只靠面对实物作一两次摹写就行，而要经过多次反复观察领会和实地描摹，才能使画出来的对象在数量的变化上体现出质的提高，才能达到真的‘艺术境界’。^{[2] (P272)}“求真”是写生作画的“真谛”，“求真”使写生作画不拘泥于一树一石的精确到位，写生过程中画家的“神思”有若天马行空，笔下虽是草草勾勒，但积“意象”于心中。“用笔、用意、用色、一一生动，方可谓之写生”（清邹一桂

语),传统山水画的写生注重了主观能动性的作用。在现代写生中强调了实景的描绘,看上去从形态上并非“写意”,是对景较真实的描画。这是由于二十世纪的中国美术教育借鉴西方的美术教育,将写生课作为基础课程来训练绘画者的造型能力的影响。“写生”这个概念中国画对它的定义非常广泛。而现代对“写生”的定义指到户外进行的面对自然实物作画的过程。但山水外在写生形式变化之中的本质是现代山水写生活活动接通了生活,不同的文化态度虽然使写生在现代山水画语言的探索中也表现出一种多元化,黄宾虹、傅抱石、李可染几家的山水画都呈现不同面貌,我们深究其里在现代山水画差异的表面之下,其中国画的精神内核是一致的。

从山水画教学分析,山水写生过程是一个由对景写生过渡到对景创作的过程,最初的写生阶段是基础训练,探索适合表现一个树种、一块石头的具体表现语言,是基本功的

训练,相似于西式写生。随着时间的发展探索新语言的过程也加强了画者与自然的交流。面对山水的日久生情自然会触发画家的情感。长期写生也使表现能力提高,写生也从技法层面升华到如何表现大山雄伟阳刚的气势之美。也称对景创作。成熟的写生近似于具有传统的“目识心记、饱看卧游”方式。这就接通了中国山水画的精神本质。

现代山水画改变了明清以降所谓的轻柔淡疏,实则甜俗萎靡的气氛,显示了民族振奋活跃的活力,通过接通自然的写生活活动探索表现时代审美的山水画使画家拓展了视野找到创作灵感。20世纪80年代的山水画是对传统山水画的革新,同时也有对传统精神的继承。在现代山水画的发展中我们需要保持传统艺术精神,正确的处理继承与发展的关系是现代山水画在现代社会和谐发展的关键。

参考文献:

- [1] 李可染论艺术[M].北京:人民美术出版社,1990.
[2] 陈绶祥.写死、写真、写生[A].陈绶祥.遮蔽的文明[C].北京:北京工艺美术出版社,1992.

A Research on the Performance Language of Modern Landscape

Painting

From the Perspective of Living Drawing

LI Qing

(Department of Fine Arts, Baoji University of Arts and Science, Xi'an 721007, China)

Abstract: Entering the 20th century, Chinese landscape painting began the transformation from the traditional to the modern. Many contemporary artists have chosen living drawings to explore the contemporary performance language of landscape painting. Artists have explored for a long time in subjects and pen-ink language with performance showing diversified characteristics. It is proved that the development of landscape painting presents a new trend.

作者简介:李强(1972—),陕西绥德人,宝鸡文理学院美术系教师,从事国画方面的创作与研究。