

黄宾虹山水画用墨研究

◆蒋正永

(云南工商学院 云南昆明 651701)

摘要:在我国传统绘画艺术中,山水画是其中一种瑰宝。对于山水画的笔墨技术来说更是运用了大量的技巧将水、墨在纸张上进行铺画。而黄宾虹是我国国画大师,他的山水画用墨技巧使得其画在我国国画发展的历史中都有着举足轻重的地位。本文就黄宾虹先生的山水画用墨技巧进行了研究。

关键词:黄宾虹;山水画;用墨技巧

黄宾虹先生名质,字朴存,浙江金华人。黄宾虹先生在山水画领域的地位更是被公认的巨匠。黄宾虹先生在中国绘画界的地位人所共知。他的画作对于国画来说,可以说是精神灵魂一般的存在。在黄宾虹的画作中,其山水画给人带来的感觉就是:厚重、华滋、浑朴、苍健。而能够运用水墨给大家呈现出这种视觉感里布开黄宾虹先生的水墨画技巧。在其水墨画技巧中不得不提的积墨法更是给其画作的艺术效果增添了韵味。黄宾虹的画作追求的是“黑、厚、浓、密”,对于这种艺术效果的表现离不开积墨法的娴熟运用。

“积墨法”顾名思义,层层加墨。对于积墨法这种画法却不是按照简单的固定步骤进行艺术创作。积墨法的运用不同的画家在运用的过程往往也会呈现出不同的效果。在作画的过程中,画家的笔法、浓淡效果以及干湿程度等,都会对画作产生影响,进一步致使绘画风格变化。

一、黄宾虹山水中寂寞法应用特点

1.将山水画的“黑、厚、浓、密”的特点与其内在美相结合
黄宾虹先生早期的作品大多受到清“四王”的影响,呈现出仿古以及甜俗萎靡之风。后来,黄宾虹先生一改其早期作品的风格,将山水画的风格转变成了雄浑大气的格局,并开创了山水画的新时代。到了黄宾虹先生晚年的作品时期,其作品多运用水墨进行层层叠加,将自然山水的变换表现得淋漓尽致。而黄宾虹先生这种水墨艺术表现形式离不开积墨法的运用。黄宾虹先生自己对他的画作进行总结,将“五笔七墨”理论也进行了总结。黄宾虹先生将其山水画创作与积墨法进行联系,将其山水画进行了变革最终形成了其晚期的作品风格。外界对于黄宾虹先生的评价也是极高。李可染评价说:黄宾虹先生为了能够将祖国山河的浑厚华茂都呈现出来,在墨法上做出了巨大的努力。他将传统的墨法进行反复的创新,将一张画画上七八遍甚至数十遍不止。

2.黄宾虹积墨法独特之处是积线成面

从黄宾虹先生的作品《焦墨山水图轴》来看,在这幅作品中,黄宾虹先生并没有使用大面积的水墨画法,而是利用线和点进行整个图面的绘制。黄宾虹先生利用线与点的书迷排布以及叠加使得其心中的画作呈现于纸上。因此,黄宾虹先生的作品中“墨块”是通过线的一层层叠加而得到的;画中的远景也是通过线的层层叠加而来。对于黄宾虹先生的画作中的山水更是如此,都是利用笔墨一笔笔写出来的,没有大面积的涂抹。

3.用积累之道将其绘画精髓“五笔七墨”综合应用,浑然一体

正所谓“五笔”,就是“平、圆、留、重、变”,此为五笔。“平”指作画时用笔姿势以及用力情况十分均匀。“圆”则是指收笔,圆而有序,行云流水。“留”即在作画中不留下漏痕,慢慢来,循序渐近积点成线。“重”则指落笔稳重。“变”则是指作画时用笔要根据所画对象的不同进行变通,不单单只运用一种笔法进行创作。所谓“七墨”就是“浓墨法、淡墨法、破墨法、泼墨法、积墨法、焦墨法、宿墨法”。“浓墨法”在运用时墨色浓重,墨黑且有光泽,如同小孩子的目光精湛。“淡墨法”则便显出平淡天真的感觉,将画面变现出“干裂秋风,润含秋雨”的感觉。

二、黄宾虹积墨法形成以及其转变

1.从“白”到“黑”的转变

对于黄宾虹先生的山水画作可以进行三个时期的划分。首先

是先生50岁以前。黄宾虹先生在50岁以前临古,从五代的董到宋代的李、马等再到元代的黄、倪,然后是清代的龚贤、石涛等。黄宾虹先生受到董氏一派的影响,追求笔笔分明、画风清新精美,新安画派对其影响十分深远。黄宾虹先生50岁以后游历祖国的山川湖泊,进行写生创作。在这个过程中,先生将前期所学知识 with 秀美风景进行联系结合,创作出了万余张稿件。在其69岁左右,游历巴蜀山水之时,“青城坐雨”和“瞿塘夜游”更是成为了黄宾虹先生的画作风格转变的契机。

2.黄宾虹对积墨法应用形成关键在书法用笔

黄宾虹先生认为,在中国山水画中,墨的浓淡是由笔来控制。通过下笔时,用笔的力度深浅对墨进行控制。“笔”在书画创作中一直是主导地位。黄宾虹先生认为,不重视笔墨就是我国中华民族的精神的一种丧失。在黄宾虹先生的书法中用笔中点与线是其作品中的魅力所在。

在黄宾虹先生与众不同的对笔法的见解中,他阐述了山水画的用笔要旨。在黄宾虹先生传授给李可染的画作中《画法简言隅举》中就可以看出黄宾虹先生的书法入画的形成。通过对物象的反复勾勒,进行塑造,利用染色进行反反复复的叠加,将大大小小、长短不齐的线条以及苔点等进行反复数十遍,累加完成,在其画作中几乎是没有任何横扫的笔触。黄宾虹先生的笔法贵在磨练;在屋漏痕、古藤、坠石等物象的创作中,笔法均多变。在书法中,对于笔的用法更一波三折。黄宾虹先生还说过,太极图是书画练笔的秘诀,向左为勒,向右为勾。进行此种方式的练笔有着极大的妙处。

三、黄宾虹山水的影响

1.黄宾虹在中国山水画历史上的重大意义。

在中国山水画的历史中,黄宾虹先生是重振中国山水画的关键性人物。在中国山水画的历史中,将中国山水的大气刚硬的时代带入其中,开始了新的中国山水画时代。黄宾虹先生将中国山水画此前的清代四王所形成的萎靡状态一举打破,将大气刚硬的画风带入中国山水画中。在黄宾虹先生的画作中,不仅仅是将那种大气刚硬的停留在画作表面,在画的更深层次中有着一种内在美,一种坚毅的感觉油然而生。

2.对中国绘画史进行了深入系统的研究。

在中国千年来的文化中,绘画的历史也是源远流长。但是,对于绘画历史的深入系统的研究却没有人进行。1913年,黄宾虹先生与邓实一起合编了规模巨大的《美术丛书》,在美术界的历史中也是一部美术论述的大成之作。黄宾虹先生在绘画史方面的研究方法以及黄宾虹先生的学术观点,对中国山水画以及中国美术史来说都具有十分巨大的价值。对于黄宾虹先生的中国山水画的研究,同时也是对中国画的杰出代表的重要研究。

结束语:

黄宾虹先生的山水画用墨技巧主要在于其对积墨法的运用。先生将积墨法进行反复的练习,将积墨法运用娴熟。在创作的过程中更是积点成线,积线成面。在画面中几乎没有大面积的墨色进行渲染或平铺。黄宾虹先生还将书法中的运笔技巧融入到山水画的创作中,不仅是对画作的突破,同时也是中国绘画界的创新。

参考文献:

- [1]王伯敏.黄宾虹话语录图释[M].西泠印社,1997.
- [2]叶子.黄宾虹山水画论稿[M].上海:上海人民美术出版社,2011:68.
- [3]黄宾虹文集·题跋编(上)[M].上海书画出版社,1999.
- [4]陈传席.画坛点将录[M].三联书店,2005:70.
- [5]叶子编.黄宾虹山水画论稿[M].上海人民美术出版社,2011:68.
- [6]陈池瑜.黄宾虹对中国美术史学研究的贡献[J].美术研究,2005(1).