

《青卞隐居图》中笔墨技法特色分析

◆李丹丹

(辽宁师范大学 辽宁大连 116029)

摘要:王蒙的画作之所有能被载入画史,为后世称道,是因为王蒙的画作有其独特的艺术风格,他结合了特殊的时代背景,形成了自己的一套笔墨语言。他用独特的笔墨和构图形式创立了解索皴法、牛毛皴法、开创了密体山水新风格,为中国山水画增添了一道独特的形式美。本篇论文围绕他的《青卞隐居图》中笔墨技法进行分析

一、《青卞隐居图》中独特的笔墨语言

(一)王蒙山水画的笔法

在传统的中国画中,山水画中的“皴法”是很重要的一种技法,许多的古代画家在绘画的过程中,由于石头不同长相和树木的质感纹理,所以在绘画过程中把画面中的主体物加以总结从而表现物体的形态。无论是点皴、线皴还是面皴,不同的皴法所表现出来的物象都体现了不同机理和特点。山水的特质,浑厚、空灵、舒展等内在美表现在皴法形式之中。

王蒙运用笔墨的功夫要高于同一时代的画家,自创的解索皴,是披麻皴的变法,行笔密集屈曲,如解开的绳索,一般情况下中锋用笔,行笔的过程中笔要干燥而且呈出发散的状态,淡墨浓墨混合而用,墨色不能太单调,否则没有层次的变化)、牛毛皴法(此法着力表现江南山川景象),把笔墨的性能发挥到了繁密的极致,画风个性鲜明。他的笔法变化多样,都是结合了同代画家的风格特征,在皴法上的最大特点是解索皴、牛毛皴、卷云皴等多种皴法自然搭配,融为一体,而自成笔墨语言特色,用笔以圆润为主,画树木用笔细而实,而山石的用笔则粗而虚,山与山之间繁密用笔交互使用,及富节奏感。表现出一种林茂葱郁的质感,望之郁然深秀的境界。以笔见形具,物像丰富,画工精细,将物体的形态表现的淋漓尽致。从王蒙的作品中看到他用很多笔法和皴法来表现物体的形态,这使画面产生了一种特殊的审美效果,充实了元代山水画笔墨特色,同时又影响到了后人的创作,值得我们去学习临摹。皴法丰富,笔法多变。王蒙早期倾向使用湿笔的笔尖,用笔传统规矩,后来随着技法的全面和成发展 到也使用笔肚和笔根来画,结合着新旧,干湿、浓淡互用。一般的画家喜欢从大地方入手,画山石仅仅用寥寥几笔勾勒,然后用简单的皴法表现山石,忽略一些小的细节。而王蒙没有这样做,我们不难从王蒙的山水画中发现,其画作中的树木草堂等细节的刻画,精细极致,其中的物像也是丰富形象,生动有趣。

(二)王蒙山水画的墨色分析

王蒙的笔墨技法甚多,在画面中虽然物象很多,但是看起来不会有丝毫的杂乱。他只靠用勾、皴、擦、点、染给我们带来了五彩的墨色,在这幅画中,虽然画面复杂多变,但墨色的运用特别的巧妙,主次相对来说特别分明,远近、虚实也处理的很好。可以看他的《青卞隐居图》先是用沾满淡墨的笔去描绘出众多物体的轮廓,并用淡墨皴染,然后再逐渐染浓墨,对画面中重点的部分进行深刻的刻画描绘,王蒙在画面景物的处理上墨法、笔法、点法的灵活转换与结合,在画面近景中树的处理上,用蘸浓墨和刚劲肯定的短线条勾勒树干外形,然后淡墨复染,再用浓墨表现树枝与树叶,点的分布疏密得当,是树木极其富有生命力,树的错落分布与附近山坡的反复皴染很好的表现了画面的纵深感。将卞山的神韵表现的淋漓尽致。戴熙说过一句话,王山樵秀之致,一淡得深,因渴成润,未易遽到,在这幅画的上部部分,先是用淡墨将山体轮廓勾勒出来,然后用墨染,画面墨色丰富多变,整个画面不会呆滞。

二、《青卞隐居图》的笔墨技法效果

以“繁密”为主的绘画效果,从而使画面产生一股空灵淡薄的气息,繁密的特点主要表现在笔法 王蒙作为元四家之一,却在技法上最为丰富,有着纵横离奇,莫可端倪、浓郁深邃,脱化无根,的绘画特点,并且开创了密题山水新风格王蒙在绘画过程中,其画面无时无刻反应着以自我之境的绘画特点,作者在无欲无求、精神脱俗的状态下创作,产多变,多以中锋用笔绘画,用

笔的气势显得十分浑厚。王蒙在山水画位置经营上,画面中主体物的组合较为单一,让观赏者看起来画面宽阔。王蒙的另一幅作品《具区林屋图》,现在收藏于台北故宫博物馆,这件作品主要描绘了江苏太湖的景色,王蒙的这幅作品的构图比较独特,作者把画面安排的很有深意,四周围都是山,中间则是静谧的山谷,使得画面产生一种深远静谧之感。全作的构图依旧很饱满,画面构图几乎接近于密不透气的状态,但是王蒙特别聪明,将画面处理的有实虚之分,在这幅作品,王蒙故意在右上角营造出“透”的部分,使得画面不会有紧紧繁重之感,可以显示出作者技艺之高超。在这幅画中,王蒙精心的布置了整个画面,整个画面虽然看似相当繁密,但是细细看来,画面还是井然有序,不会有凌乱之感,远远观看,会看出丰富的远近虚实关系。王蒙的画风虽然多变,但是万变不离其中宗,始终不变的是其繁线密点的审美特征,繁线密点是王蒙的很重要的风格。

三、王蒙山水画对当代山水画创作的影响和启示

王蒙的山水画在笔墨技法上对后世产生了持久的影响,尤其是在文人画的发展方面起到了积极的作用。他与生俱来的过人天资和后天的个人修养创造了独具一格的绘画特色,他的独特笔墨技法对后世产生了重要的影响,为中国增添了一种形式美。王蒙被元代以后的画家称赞,是因为他的作品及绘画风格影响到了后人,也就是说他对后世的画家影响与他在古代绘画史上的地位是离不开的。明代王世贞在《艺苑卮言》中,说明王蒙在中国古代的山水画地位是非常重要的。很多画家都目睹过王蒙的真迹,王蒙对明清两代在绘画方面也产生了很重要的作用,很多画家效仿和临摹他的画作。王蒙隐居在山间时,对山水进行了深入的研究,对艺术的奉献精神值得我们学习,他对大自然有着深厚的感情。

元代四家的作画精神和易趣直接影响了后世的画家,无论在后代学习还是我们现在在学习绘画的时候,都要研究王蒙等艺术家的作品来吸收其画作的精髓,若想真正了解中国山水画,务必可以从王蒙等元四家着手研究。

我们不仅要继承前人的绘画精髓,还要在继承中发展和创新,加快了我国的国画艺术的发展。以笔墨形式美展示,给人极大的审美享受。从古到今,中国山水画的发展一直在增增日上,古代的画家对当代的画家及绘画爱好者在画作上有很大的影响,当代人临摹或者学习前人的技法,然后把他们的绘画技法加以运用效仿,用在自己的绘画上。当然当代人也注重创新意识,他们发散自己的创造思维,画出了很多优秀的绘画作品,总之,前人对当代绘画创作的影响很大。我们应该不断学习效仿创新。

参考文献:

- [1]刘墨.中国美学与中国画论[M].北京:人民美术出版社, 2003.
- [2]阮荣春.元代画家石料汇编[M].杭州:杭州出版社, 2005.

作者简介:李丹丹(1993.09.26-),女,山西省长治市,辽宁师范大学,2016级硕士,美术(国画)。

