

当代水墨山水画的笔墨精神

山东艺术学院美术学院讲师 | 刘明

DOI:10.13864/j.cnki.cn11-1311/j.003138

“当代水墨山水画”不能简单地理解为当代人所画，它包涵了两层意思：一是“当代”具有当今的时代意义，也就是要求作品能反映出艺术家所处时代的精神气息；二是它依然是以笔墨为媒介，反映了与传统水墨山水画的关系。因此，这里所研究的当代水墨山水画是指当代人所画的既有传统文化精神内涵又具有当今时代特征的水墨山水画。它继承了中国传统文化的精髓，不断地突破传统笔墨技法程式，拓展笔墨语言表现的空间。当代水墨山水画符合艺术继承和发展的本质规律，是当今中国山水画发展的主流方向。

笔墨是我国古代哲学思想体系在绘画艺术领域内的折射，从一波三折的笔触中我们能体悟到中国传统文化的精髓。笔墨不仅是一种技法更是一种文化精神。如果对比当代水墨山水画与传统水墨山水画，两者已有了很大差距，但是它们始终没有脱离笔墨精神这个核心。所谓笔墨精神，就是指通过笔墨皴擦点染的运动以及笔墨的审美趣味呈现出来的具有民族品格、时代特征、人格精神以及艺术思维方式等内涵。随着社会的迅速发展，传统水墨山水画的笔墨技法在表达当代文化现象显得力不从心，其变革显得尤为重要。但是无论当代水墨山水画的笔墨技法和形态如何变化，都离不开自己传统文化的滋养。当代水墨山水画笔墨形态中始终贯穿着传统文化的精神内涵，并在笔墨精神的指引下不断扩大自己的艺术外延，使中国山水画成为了一个开放的体系，在面对各种绘画形式和外来艺术时能保持冷静的头脑，立足当代，根植于传统，彻底打开了一个新的笔墨发展空间。这也向我们展现了当代水墨山水画家追求的宇宙观、自然观和人生观，反映出超越有限、追求无限从而达到永恒的一种精神存在状态。无论艺术批评界对之如何评价，当代水墨山水画的多种形式语言、风格探索从来都没有停止过，并且始终把笔墨精神作为贯穿他们艺术创作的灵魂。

一、笔墨精神反映出民族的文化品格

中华民族的文化品格是在历史的传承过程中逐步形成的思维方式、价值取向与审美意识的综合体现。这种品格造就了中国山水画举世无双的东方特性和完整体系，展现出中国文化的博大精深。20世纪80年代的一些前卫艺术家力图完全用西方的艺术范式和精神来改造中国山水画，尝试用笔墨之外的语言来革新中国山水画。但是，没有了笔墨就好像离开了中国文化的土壤，水墨山水画自身的意义也被消解，其创作落入了尴尬的境地，这也是20世纪90年代的水墨山水画家选择文化反思和艺术回归的原因之一。当然，在这种曲折的轮回中，笔墨已在山水画家们多年的

创作探索中改变了艺术表达的传统程式和形态，与传统笔墨系统下的山水画有了很大不同。当然，从各种变化了的笔墨形态中来体现中国山水画精神，并将这种精神作为作品核心内涵的这一创作理念依然没有改变。即便是有的画家的创作方式和作品形态相对于传统水墨山水画相去甚远，或者说在某些作品中存在争议，但是他们的水墨山水画始终保持着对笔墨精神的眷恋和依赖。

笔墨是中国绘画品格与人文品格的融汇和升华，也是其精髓所在。传统水墨山水画主要是以笔墨的黑白形式呈现的，通过那一波三折蕴含文化精神的笔触，我们可以感悟到艺术家的思想素养、性格特征、学识品位与道德修养。中国古代哲学也是以阴阳的和谐来解释阴与阳即黑与白的互动，阴阳二气也蕴含在中国山水画的点与线中，如浓淡、干湿、虚实、刚柔等，过刚则露，过柔则无力，要见柔于刚，寄刚于柔，方为上乘，这就是传统水墨山水画最基本的形式语言。还有，中国山水文化崇尚“天人合一”的哲学思想，寄情于山水之间，可居可游，讲究主观与客观和谐统一，追求人与自然山川、人与人、人与画境的自然融合。在“天人合一”思想的引导下追求物我两忘的精神境界，强调画家的精神性表现，是中国山水画的总体美学品格，更是水墨山水画的品格特性和独具的艺术魅力。天人合一的精神追求是中国山水文化精髓的主要体现，也是当代水墨山水画家们眷恋的精神家园。有了它，当代水墨山水画才具有高品位的精神内涵和文化品格。也只有建立在中国传统文化精神基础上的当代水墨画山水画才能充分展现出中国文化的深度和精度，体现独具东方艺术魅力的卓越精神品格。

二、笔墨在当代性阐释中的价值

在传统水墨山水画的发展历史中，书法用笔的引入和完善使“笔墨”一词从工具材料的概念里逐渐脱离出来，并具有了相对独立的审美价值。而且，随着笔墨内涵的不断丰富和完善，它的形式和内容之间的界限已变得模糊不清，甚至于“笔墨”本身也成为中国画特定内涵的代名词。

笔墨是传统水墨山水画形式语言的主要内容，也是中国山水画表现的核心原则。它的造型、线条、图式、构图等都是“笔墨”的派生系统，与笔墨紧密相连、不可分割。当中国水墨山水画迈开了当代化的步伐，重新审视了传统水墨山水画的笔墨并发掘了其独特的美学意义。中西融合是在当代水墨山水画领域内的重要探索模式，是用中国传统笔墨的材料和精神性因素借鉴西方现代绘画语言的多种绘画形式，也包括西方绘画中的形式构成因素和色彩语言。因此，当代水墨山水画中的笔墨语言是一种创

新,是非传统非教条的、有形式但非西方式的山水画。当代水墨山水画如果脱离了笔墨的方向,那必将走入形式主义的误区。

在当代水墨山水画的创作过程中,我们在强调继承笔墨中所包含的民族文化精神的同时,也不能忽略对笔墨技法的发展和革新。在具有悠久历史的笔墨语言形成过程中,除了笔墨中所包含的民族文化精神方面的内容之外,它独特、精湛的技术性是笔墨的立足之本。它所秉承的严谨法度和包容性使笔墨在当今众多文化艺术形式的挑战下依然保持着自己的魅力。因此,在当代水墨山水画的艺术实践中,我们在强调继承笔墨的文化精神内涵的同时,也不能忽略笔墨技法的革新。一味强调传统,抱着笔墨祖训不放是墨守成规、不思进取,一味强调技术制作则使作品流于内容空洞、精神表现肤浅。因此,我们既不能用简单化和玄乎其玄的理论对笔墨问题进行云山雾罩般的阐释,也不能忽视笔墨的精神与技术当代水墨山水画创作中的作用。

因此,我们不能把笔墨看成是一个束缚我们的因素,而是要把它理解成为一个能够通过技术性和精神性激活画家创造力的成分。当代水墨山水画有没有笔墨不是笔墨本身的问题,而是画家的问题。有的画家作品完全落入西方艺术思维模式中,抛弃了中国绘画最宝贵的民族文化精神。但也有少数优秀的艺术家,博学多思,既有宽容的审美视野,也有深厚的传统功底,将笔墨与西方视觉造型语言相结合,继承着中国传统文化精神,有着强烈的民族气质和个性,形成了具有东西神韵和传统艺术精神的当代水墨山水画。水墨山水画的当代化,是考验我们能否放弃狭窄的对笔墨的陶醉,能否在现代社会背景下将个人审美经验与社会大众审美经验结合起来,能否将古代农业文明延续下来的审美价值体系与当代社会价值相适应,能否在保留传统文化精神独立性的前提下更好地吸收外来文化的优秀因素。无论怎样,笔墨都不能脱离这个时代,所以,当我们在思考中国水墨山水画当代性问题的時候,也是在寻找自我文化发展的方向,使我们可以又一次加深对笔墨精神内涵的认识。

三、笔墨精神是当代水墨山水画发展的纽带

传统水墨山水画为笔墨赋予了程式化的形式和超越物质特性的精神内涵。当代水墨山水画在发展的过程中,也是从笔墨的观念、态度和变化切入的。尤其是从20世纪80年代开始,当笔墨从传统的程式化中解放出来的时候,当代水墨山水画找到了对外来艺术进行借鉴和吸收的方向,涌现出一批对山水画进行革新的艺术家。他们在不断探索实践过程中突破了笔墨的固定程式,对传统的笔墨精神内涵作深入地探讨和继承。从他们的艺术作品中,我们实际上也可以看出他们对“笔墨精神”有着共同的理解。

笔墨精神是我国民族文化品格内涵的反映,只要文化脉络不断,笔墨精神就不会断。在经历了几千年的文化积淀以后,中国山水画构建了基于笔墨之上的意象表达与人文关怀,这一切都成为中国山水画基本的笔墨精神和传统基因。当代水墨山水画家运

用点、线、墨、色,营造出一处处精神的家园,传达出现代的审美情感,这不仅是水墨山水画的当代性表达和传统笔墨精神的延续,也是人的意识、思想和情感在当代社会中的概括与归纳。

四、笔墨精神成为当代水墨山水画创作的底线

时代的变迁打破了中国传统山水画笔墨不合时宜的外壳,却保留了它的核心内容——笔墨精神。笔墨精神是超越笔墨技法本身的中国民族精神和历史文化沉淀的反映,它不仅是当代水墨山水画创新的纽带,也是当代水墨山水画创作的边界和底线,规定和提醒着当代山水画家的创新视野和尺度。失去传统技法约束的笔墨形式,很可能会在创作中陷入一种漫无边际的茫然中。在过去30多年中,不同于传统水墨的创作范式与品评标准不断出现,但是他们的作品中也无不流露出中华民族文化的情结。学者郎绍君如此说:“传统是无限的历史包蕴性,还指一种永久的蕴藏,即在各类艺术倾向和形式风格的底面,都奔跃着中华民族深层心理意识的潜流,它不断接受新时代泉溪的融汇和改造,发现传统尽管是多方面多层次的,但根本的层面就是掘出这潜流,澄其泥沙,导其流向,去浊还清,使它向着合目的的世界大潮奔腾,而不把自己消融在那大潮之中。”^[1]

与传统水墨山水画历代相对稳定的笔墨革新不一样,当代水墨山水画面前所未有地突破了前人创新的尺度,极大地丰富了山水画笔墨语言的形式和内涵,甚至一些跨界的尝试也挑战了传统水墨山水画的底线。与此同时,也给当代水墨山水画的发展提出了许多值得思考的借鉴和思路。从创作实践来看,当代水墨山水画可以通过吸收和借鉴不同的艺术形式或创作媒介来拓展当代水墨山水画的笔墨语言,从而更好地继承和发扬中国水墨艺术。确实,当代水墨山水画创作的多元化使得新样式的山水画作品不断涌现。但必须意识到,无论当代水墨山水画在笔墨形态上如何变化,它的核心依然是包涵着民族文化精髓的笔墨精神。

因此,笔墨不仅仅是一种程式和技法,更是一种高于物质的民族精神文化的体现。技法是不断变化的,但精神却是永恒的,更是应该继承与发扬的。作为中国山水画的当代表现形式,当代水墨山水画也是传统艺术在当前社会转型时期社会文化心理和生存经验的自身反映,是面对外来艺术的观念时形成的一种积极反应。当代水墨山水画在探索过程中突破了传统水墨山水画的用笔用墨,并且充分地让中国当代水墨山水画回归到能够体现出中国优秀传统文化品格上来。山水画家应该以开放性和包容性的心态去继承我国各个历史时期优秀传统文化,大胆借鉴和吸收外来优秀文化,才能使中国山水画成为真正具有时代气息的、又不失传统精神脉络的艺术类别。

参考文献

- [1] 郎绍君.论中国现代美术[M].南京:江苏美术出版社,1988:170.