

江苏省国画院
江苏 National Chinese Painting Institute

江苏省国画院近年引进专业人员系列汇报展
第三十一回

张腾

中国画作品展

主办:江苏省国画院
承办:江苏省国画院美术馆/江苏省国画院人物画创作研究所
协办:现代快报+ 龙虎网

开幕时间:2024.11.20(星期三)下午3:00
展览时间:2024.11.20-2024.12.09
展览地点:江苏省国画院美术馆(南京市鼓楼区虎踞路175-1号)
开放时间:上午9:00至下午4:30(周一闭馆)

水墨为上——张腾中国画作品赏析

张腾

1989年生于江苏徐州。2013年毕业于南京艺术学院,获硕士学位。现为江苏省国画院人物画创作研究所专职画家,中国美术家协会会员,二级美术师,江苏省美术家协会理事,江苏省紫金文化优青。中国画作品获2021·中国百家金陵画展典藏作品奖,入选第十四届全国美展等。

张腾

唐·王维在《山水诀》中提到:“夫画道之中,水墨最为上。肇自然之性,成造化之功。”可见水墨承载了自然造化的灵性,是中国画道中重要的组成部分。不仅如此,中国的画家也往往受到道家思想的影响,认为玄色是最高级的色调,也热衷于用水墨来抒发自身的心性,因此水墨的地位不言而喻。同时,水墨在中国画的语言构建上也同样有着举足轻重的地位,水墨作为中国画的重要表现媒介,将墨通过水来调和,再用毛笔使其晕化开来描绘物象,展现出了水墨的无限魅力,所以中国画也往往被称为水墨画。而水墨之所以为上,则在其具体表现中一笔一墨的精妙,加之以书写的做派以笔运墨,见形见质,因此水墨渲染就逐渐成为画家艺术追求的至高标准。

首先,水墨为上在于墨法上的丰富变化。从绘画材质上看,中国画的创作媒介经历了从绢本到纸本的发展过程,又因墨色在纸上的晕化效果相比在绢上变化得丰富,所以水墨在这种演变中得到凸显。尤其到元代,因画家对纸的大量使用,致使画家的关注点也逐渐由颜色转移到水墨上面,颜色就相对失去了主导地位,中国画的表现形式也逐渐从彩墨晕染发展到水墨渲染,墨法的地位逐渐提高。唐·张彦远云:“运墨而五色具。”墨法是通过控制蘸笔时水量的多少,以及落墨时用笔切入纸的角度不同,由此在宣纸上产生墨色上的变化。墨色则可简单概括为干、湿、浓、淡、焦,通过诸多墨色层次变化,结合用笔即可将物象的质地、肌理表现入微。不仅如此,运用墨色的变化来表现物象,这与西方运用素描光影来刻画物象相辅相成,也促使中国画得到发展。不仅如此,不同的墨色层次往往还能传达不同的意境;干墨者,画面多显苍劲有力、虚实相生;湿墨者,则有水墨淋漓、清新明快感;浓墨者,画面则深沉稳重、唐贵华丽;淡墨者,往往给人以水墨氤氲、天真烂漫感;而焦墨者,则苍茫浑厚,老辣纵横。当然墨色的变化又岂止五色?它们为表现物象的形与质,往往相互糅合,变化万千。中国画的发展也一直与中国的哲学是分不开的,道家就讲究玄色,老子谓:“五

色令人目盲。”具体来讲,虽然自然界的物象丰富多彩,而绘画本身旨在表达绘画性,通过艺术来传达情意。又因中国画发展到一定程度,文人对笔墨的高度推崇,让色彩在表现上会出现矫饰化倾向,干扰中国画精神的传达,而运用水墨则立竿见影,落笔后墨色自然晕化,再结合用笔的变化,更具表现性。在画面中,墨色作为主色,亦可使画面更好地统一在一个色调里,运用颜色往往稍有不慎则会干扰墨色的呈现,因此,很多人就放弃了色彩的运用,让水墨在画面中发挥更大的作用,水墨为上深入人心。

其次,水墨为上在于笔法的立形见质。在中国画的六法中“骨法用笔”居于第二位,可见用笔是中国画表现语言的核心所在,用墨的同时一定会伴随着用笔,笔的运用才能让墨大放光彩,所以用笔是水墨为上的关键。明·董其昌也谈道:“画岂有无墨笔者。”又进一步将中国画的核心落实在笔墨上,可见没有用笔的水墨画不能算是真正的中国画。用笔之所以重要,它不仅仅是充当了绘画的工具,它还承载了中国画技术语言的内核。首先,由于毛笔的特性,用笔本身有着独特的魅力。毛笔在宣纸上具体呈现时,由于下笔时力道轻重、缓急的变化以及笔锋的提按、始转,让用笔有了勾、点、皴、擦等不同笔法质感。不仅如此,中国画还讲究“骨法用笔”,即中锋与侧锋并驾齐驱,中锋的稳重和侧锋的灵动,相辅相成,这样才能将物象刻画得生动入味。再者,用笔还要虚实相生,实的部分,用笔要力透纸背,万毫齐发,将身体的力量集中于笔端,使画面稳重凝练;虚的地方,用笔需要运用巧劲,以少胜多,化笔于无形,让画面潇洒飘逸。其次,毛笔作为中国画的表现媒介,用笔在于立形。虽然中国画有着各种用笔的技巧,但如果用笔与具体表现的物象脱离了关系,即用笔与物象之形对应不上,那么用笔只能是“花把势”,落不到实处,用笔就失去了绘画本身的意义。因此,用笔需要能够表现出物象的形,并通过用笔让造型有水墨的意味。最后,结合毛笔的特性,用笔还常见质。在具体对物象的表现上,用笔不是只用来描绘物象的轮廓线,用笔本身也会呈现出方

圆、曲直等不同的造型感,要合理运用好笔本身的造型感,通过用笔合理地对应上物象质地的表现,让形与质相得益彰,用笔才有高度。因此,水墨为上实则是用笔为上,让用笔更加精微细腻,将笔更好地切入造型之中,立形见质,水墨为上才更有魅力。

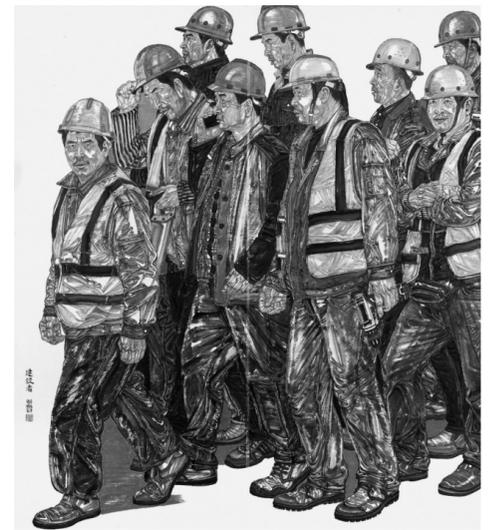
最后,水墨为上在于笔墨写形。在中国画的笔墨语言表现上,笔墨本身就是一体的,笔和墨是分不开的,笔是骨,墨是肉,骨肉相连,物象表现才能有形有质。所以在具体作画时,更需要我们去调理好笔墨,通过用笔运墨将物象刻画生动,让笔墨为画面服务。因此水墨为上实则是笔墨为上,而如何做到笔墨为上呢?在合理地驾驭笔墨的同时,还需笔墨写形,即增加笔墨的书写性,在书写中让笔墨融于造型之中,这样才能使笔墨自身多几分技术上的精微,笔墨才能为上。具体来讲,首先笔墨有了“写”的介入,让笔墨在表现画形的同时多了几分书写的笔意,这种笔意不仅包含技术层面的技法,它还蕴含了画者一种绘画的状态,畅通达意,挥洒自如。其次,由于书法与绘画一脉相承,二者不仅都讲究用笔,同时它们在笔墨的表达之外,还有造型的意味所在,二者都讲究形与质,因此中国画的表达在于“写”形。“写”可以进一步提升中国画用笔的质量,通过“写”将笔墨与造型结合起来,更好地将物象之形转成画形。同时,“写”还能提高笔墨的精微度,将造型呈现笔墨化,笔墨有造型感,让笔墨长在造型里,这样才是有质量的书写,笔墨才能落到画形的实处。所以,水墨为上就是笔墨写形为上,通过手中之笔“写”出有笔墨特质的造型,不空谈笔墨,让笔墨有了造型的根基,水墨才有生命力。

水墨为上其实在于中国画笔墨语言内核的精密程度,将笔、墨、形三者相互串联起来,各司其职,并以水墨的形式表现出物象的形与质,这才是水墨为上的优势所在。不仅如此,水墨为上实则是笔、墨、形三者有机结合起来,并通过书串联起来,互通有无,融为一体,这样水墨为上才能落到实处。同时,水墨为上的高度还在于“写”,只有在创作中不断感悟“写”的内涵,拓宽“写”的视野,打磨“写”的质量,水墨才能为上。

《老兵-2》180cm×97cm 纸本水墨 2023年

《芭沙汉子-1》180cm×97cm 纸本水墨 2024年

《建设者》225cm×200cm 纸本水墨 2021年

《渔歌唱晚》225cm×200cm 纸本水墨 2021年

《窑小康》225cm×200cm 纸本水墨 2020年

《守护一方》223cm×200cm 纸本水墨 2022年

《外卖小哥》220cm×200cm 纸本水墨 2021年

《瑞雪兆丰年》225cm×200cm 纸本水墨 2024年