

新型样式的国画肌理探索与发现

□ 张 笛

摘 要:中国画是传统美术中最具代表性的一种,在当今多元文化的快速发展下,中国画的表现形式也在随着时代的变化而持续发展。在中国画的发展过程中,无论在技法上还是精神上,都是为了更好地传承其中的精髓。文章主要以水墨肌理实验展开,分析肌理实验的过程方法和表现形式,使其能更好地运用到中国画创作中,探索更新式的绘画语言和独特风格。

关键词:肌理;水墨;技法

中国画历史悠久,有着鲜明的东方意蕴,独特的东方气质,在世界艺术史中独居体系。以水墨画为例,其有着鲜明的艺术风格。在当代,随着多元文化的发展,传统水墨画融入了一些新的绘画语言,比如肌理技法。肌理独特的表现效果与水墨结合在一起,使中国画更具表现力和感染力,能增强中国画的意境美,引领中国画的发展新风向。

1 肌理是什么

通俗来讲,肌理与质感意思是相近的,在绘画中,肌理是物质材料与表现手法紧密结合的产物,它是创作者按照自身的审美观和对物象特点的理解,使用不同的物质材料、工具和表现技巧创造出的一种画面的组织结构与纹理。取材方面也是多样的,在自然界中,存在着各种天然的纹理样式。任何物体表面都有其特定的纹理变化,这种特定的纹理变化所呈现出的神奇的视觉感受,正是绘画艺术所探求的肌理效果。尤其在绘画演变越发多样化的当下,肌理绘画的探索是一个非常值得研究的绘画方向。

2 水墨肌理实验的表现方法

水墨肌理表现的方法有很多,例如揉纸法、晕结腐蚀法、吸收沉淀法和胶矾法等,具体如何运用,还要根据整体的画面构图、主题思想和具体所画的物象等来决定。

2.1 揉纸法

揉纸法是绘画技法中最基本的一种,通俗来讲就是将纸揉皱,可以局部揉也可以全纸揉,揉规则的纹路或者不规则纹路都可以。第一种可以先刷上色再揉成团,主要画面的色调应以画面需要为主,肌理效果做完后,再把画纸展开铺平,待纸干后,最好是把纸裱一下,根据整体的肌理来创作。第二种是直接揉成团,再展开来作画,在斑驳凹凸不平的肌理上直接画出想要的物象,这个方法通常用来表现山石的纹理和质感,上面出现的纹路就像大理石一样,也可以用来表现做旧的质感,画壁画时作为背景效果极好,用熟宣纸效果更佳。

但是揉纸法需要有耐心、有技巧,因为在揉的过程中纸很容易有破洞,所以要反复实践,才能得到想要的效果。

2.2 压泡法

压泡法需要把泡泡打在画纸上,可以用洗洁精、洗衣粉、洗头膏、沐浴露等。先确定好画面的主题和整体色调,提前调好颜料,冷色调颜色一盘,暖色调颜色一盘,在毛毡上铺一张夹宣,上面铺上要用的生宣纸,把颜料撒上去,可以加一点宿墨,这时候就可以把提前打好的泡泡放上去,然后用塑料袋压上,把泡泡的位置固定住,可以在上面多铺一些生宣纸防止颜料溜流出去,等待 7~8 个小时,就会得到很多不同效果的肌理,再根据不同的肌理晕染来丰富画面,这样就可以得到一幅幅有创意的作品。这里一定要注意颜料不可以太稀,否则干后会很灰。

2.3 吸收沉淀法

吸收沉淀法就是在墨上撒材料做肌理,上色时墨一定要饱满,最常用的是直接撒盐画法。撒盐画法是要和时间赛跑的,滴落在宣纸瞬间的速度都要以秒计算,需凭多次草稿上实验得到的经验,每一种纸张的厚度不同,所用的时间也不同。撒盐肌理完成后,再用石色冲入薄薄覆盖一层。撒盐法一般是在画好物象后,把小颗粒的精盐撒在物体上,会出现毛绒绒的羽毛质感,多用来表现禽类毛发质感,也可以撒在背景上来表现雪花或者沼泽地。

2.4 颜色剥落法

颜色剥落法是在剥落前在纸上先勾好线稿,再进行肌理实验,推荐用熟宣。提前准备一瓶白色水粉颜料,将一半的水粉盛出来放到另一个空瓶子里,并加入清水,水粉和水的比例为 1:1,然后搅拌均匀,盖上盖子沉淀几天,再将沉淀好后上面多余的水倒掉,加入少量水搅拌均匀,然后进行涂色。需要注意,不要太稀,否则达不到剥落的效果。颜料涂完之后可以放置一天后用手轻轻掀剥落的地方,一定注意不要太大力,然后轻轻弹掉多余的粉。剥落完成后,可以用水壶喷在剥落的地方,要保持半米左右距离喷,稍微打湿,然后轻轻将剥落的地方扯平,在周围吸上磁铁牢固画面,干了之后可

以保留原有的效果。最后是涂色,涂色最好一两遍完成,如果涂太多遍会影响剥落的效果。这个方法用来画唐俑侍女也是非常不错的。

2.5 水墨拓染

水墨拓染类似扎染工艺,将墨汁滴入清水中,在水中作画,用竹签随意搅动造型,任何方向都可以,做出想要的纹理。当然也可以让水墨流动出现随机肌理图案,然后将宣纸轻轻盖在做好纹理的容器上,几秒拿出自然晾干,也可以用熟宣。纸性的不同,出现的肌理效果也不同。在加入墨汁的同时也可以加入颜料,效果会更明显,等干透后可以根据肌理再加入一些细节,拓印完成后可以撒盐或洗洁精,无意的形状,自然的肌理,会收获意想不到的效果。

2.6 喷染法

喷染法也称作喷洒法,主要是把不同颜料或者墨汁放在特定容器里进行操作,喷洒容器不同,效果也不同。喷染法一般用于创作大尺幅的书画。第一种常应用于国画背景的丰富,根据画面需要可大面积喷洒,也可以局部喷洒,喷洒的效果一般都有种云雾蒙蒙的意境美。第二种可以采用遮挡的方法,主要用来塑造物体的造型轮廓,可根据画面关系进行喷染创作,表现虚实掩映的意境美。

3 肌理与笔墨结合

在中国画中,如何去迎合时代变化并做出创新,探索新型样式肌理是很值得投入精力的。其实,肌理表现的探索是时代变化的一种自然体现,有很多肌理表现存在于弱化的图像中,随着图像样式在不断进步中产生与更新,我们对于图像的感受和看法也会随时变化,可能曾经不在意的图像现在也可以用作肌理表现运用到绘画中。

新的肌理技法的使用还是要和水墨结合起来,使用肌理技法更好地展现作品的特色,起到丰富画面,使画面更加和谐统一的作用。那么怎样才能让肌理与水墨更好结合呢?首先要确定画面的主题、风格以及所要画的物象,运用不同的水墨肌理技法来表现中国画的意境美。它既能借助肌理把物象表现得惟妙惟肖,也能

利用肌理把画面表现得朦胧缥缈;它既能在具象中包含抽象的意味,又能在抽象中产生真实与灵动。从艺术语言审美的探求中挖掘水墨肌理表现的内在潜力,将会不断赋予水墨艺术新的内涵,开拓新的语境,形成新的风格。总之,水墨画在肌理表现的手法上是非常宽泛的,它既可“意在笔先”,又可“意在笔后”,从而形成水墨画表现的“千言万语”。肌理实验从自然肌理之美中寻找艺术肌理之美,这是水墨画真正的特点和优势。

4 水墨肌理实验心得

多次实验后,反观之前的一系列肌理创作,发现肌理效果偶然性很大,每次都会出现意料之外的纹样,所以肌理实验创作是非常自由、非常有创造性的。通过这次的水墨肌理实验,大大提升了笔者的绘画信心,激发出探索水墨不同技法表现的好奇心。

在学习绘画过程中,大量的实践和探索是非常重要的,通过这次肌理的探索研究,笔者对自己的专业有了更为详尽而深刻的认识,体会到当代国画与传统水墨结合是非常有必要的,当代是百花齐放的时代,画家们都在不断尝试,寻找最适合自己的绘画风格。在肌理实践中,笔者的收获是很大的,也很享受整个实验过程。在实践过程中,想法为其自动调节改变,这是很神奇的事情,这也是材料和纸性等反复实验修改的原因,不断的否定再否定,才能将和谐自然的这一肌理效果做到随心所欲,也更为完整。

参考文献

- [1]董平实,何云.中国画特殊技法[M].天津:天津人民美术出版社,1993.
- [2]王化斌.画面肌理构成[M].北京:人民美术出版社,1994.
- [3]胡伟.绘画材料的表现艺术[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社,2001.
- [4]崔爱光,齐永新.当代工笔画平面性在唐勇力工笔画中的表现分析[J].美与时代(中),2016(12):66.

(作者单位:吉林艺术学院美术学院)