

Discussion on the Application of Su Ink in Ink Painting

Xinyuan Wang

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

In the thousands of years of Chinese painting history, ink painting has always held an important position. The essence of ink painting lies in the use of strokes, and the techniques of strokes and ink are also constantly evolving and developing with history. There are countless studies on Chinese painting brush and ink, and the application of brush and ink is no longer just a manifestation of painting techniques, but more a carrier of Chinese culture. Since the emergence of the Northern Song Dynasty, Su Ink in ink painting has become a unique form of painting expression through the exploration and practice of successive painters. This article explores the origin of Su Ink and its application in various directions of characters, landscapes, flowers, and birds. The paper elaborates on the breakthrough of the application of Su Ink in Chinese painting techniques. It can be seen from the article that what belongs to the nation is the world, and there is still much room for development and improvement in the Su Ink technique in traditional Chinese brushstrokes.

Keywords

ink method; Su ink; ink painting

浅谈宿墨在水墨画中的运用

王薪源

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

在几千年的中国画历史中,水墨画一直占有重要的地位。水墨画的精髓重在笔墨的运用,笔法与墨法也在随着历史不断地演进和发展。关于中国画笔墨的研究更是数不胜数,笔墨的应用已经不再单纯是一种绘画技法的表现,更多的是中国文化的承载。墨法中的宿墨自北宋出现以后通过历代画家的探索实践已经成为别具一格的绘画表现形式,论文通过对宿墨的由来以及对宿墨在人物山水花鸟各方向的应用,阐述宿墨的应用对于中国画墨法的突破,认为民族的就是世界的,中国传统笔墨中的宿墨法仍有很多的发展与上升空间。

关键词

墨法;宿墨;水墨画

1 宿墨的起源

宿墨一词最早出现在北宋郭熙所著的《林泉高致》一书中,郭熙在《林泉高致》中提到:“用墨有时用淡墨,有时用浓墨,有时用焦墨,有时用宿墨,有时用退墨,有时用厨中埃墨,有时取青黛杂墨水而用之。”这也是宿墨首次出现在画论中。此后,又有北宋画家郭忠恕对宿墨也有阐述,他说:“画家在用墨时,有的时候用焦墨,有的时候用宿墨,且多将其用在树石的阴处。”^[1]但在此后数百年间,宿墨由于其特殊特性被大多数画家所抛弃,如同垃圾般被丢在中国画坛的角落。虽然在明清画家八大山人、石涛、吴昌硕的作品中偶尔能看到宿墨出现,但也未泛起任何波澜,直到近代画家黄宾虹的出现才打破这一局面。画家黄宾虹把宿墨列为“七墨法”之一,宿墨的地位由此确立。黄宾虹先生晚年常

用宿墨,对宿墨法极其重视,尤其是浓焦宿墨的使用,利用和发掘了宿墨浓墨、厚重的特性,并将其应用在山水画方面。黄宾虹对宿墨浓墨特性的潜能发掘,将宿墨的运用推向了顶峰,这便是我们后来所熟知的浓宿墨。此后,浙派画家吴山明进一步发掘宿墨的特性,通过自己的不断实践,创新了宿墨探索出了淡宿墨的画法,将淡宿墨应用到水墨人物画方面,并取得了巨大的成功,为中国水墨人物画的发展做出了贡献与创新,将宿墨推向了高潮。宿墨法的运用在山水与人物方向取得了成功,但在花鸟画方面的运用方面远不及前两者,仍是我们当代人努力的一个方向^[2]。

2 宿墨的特性

宿墨的字面意思就是隔夜的墨汁,墨汁放久之后水分自然蒸发而浓缩,墨汁中的动物胶会“变质”,胶性变软,烟粉颗粒抱团变粗,因此宿墨往往显得黑、糊、脏、臭,画坛中使用宿墨的人少之又少。正因为水分蒸发,墨汁脱胶形成的颗粒也正是它的特点之一。

【作者简介】王薪源(2000-),男,中国山东淄博人,硕士,从事中国画艺术研究。

其一，宿墨的墨汁脱胶之后变得比普通墨汁要黑，宿墨搁置很久后，墨中的胶和烟煤颗粒渐渐分离且不均匀，胶的含量微乎其微，接触了空气中的尘土，墨中的杂质会变得十分清晰，导致加水之后经常出现颗粒，墨汁也会变暗且没有光泽，所以宿墨不如新鲜墨汁的颜色明亮，这也就是所说的宿墨黑而无光的特点。

其二，宿墨的臭是由于古代制作墨的胶大多数是易腐的动物胶，动物胶具有腐烂的气息，为了使书画这种墨客、文人雅事不受恶臭的影响，人们在制墨时会加点香料，如龙麝，这样一来不仅气味宜人，还具有防腐之功效。而墨水分蒸发后原有的香味挥发消散，便会留下部分动物胶的恶臭。

其三，宿墨脱胶之后墨汁颜色变得漆黑而无光泽，在画中使用过多会变脏，画中笔痕交叉处相叠则会变糊，这也是宿墨不好使用的重要原因。

其四，在使用过程中，墨汁中的颗粒不断覆盖在纸面上会形成画家吴山明所讲的拓印感，也就是笔痕美。

其五，宿墨的使用与水这一媒介息息相关，墨中含水量的大小直接影响画面的效果，当宿墨中掺杂的清水增多，宿墨慢慢变得通透、明快、纯净起来，与水融合笔痕边缘渍染开，还会有墨线出现，这也就是吴山明所发展的淡宿墨。

宿墨的这些特性使很多画家望而却步，但画家一旦克服宿墨的局限性，作品便可具有气韵生动、骨体坚凝、亦苍亦润、浑厚华滋的艺术特征，而且与普通墨汁相比较，宿墨作品“混沌中有形神，朦胧中有灵性”，极具东方文化中寻求内美的精神特征^[3]。

3 宿墨的运用

3.1 山水

画家黄宾虹首先将宿墨运用到山水画之中，黄宾虹（1865—1955年），安徽歙县人，生于浙江金华，原名黄质，字朴存，号宾虹散人。他早期受到新安画派的影响，更注重对传统的研究，多依照前人运用墨的规律，以临摹为主，更多的是学习和效仿。他在作品《江行暝色》中多用皴法，用墨淡雅清逸，点和染为多，画面古意十足，这时的黄宾虹被称作“白宾虹”。在对传统绘画的学习上，黄宾虹认为不能只停留在临摹的表面，要先看懂，再摹仿，最终把画面里传递的东西体现在作品上^[4]。黄宾虹发展了宿墨的用法，且晚年十分重视宿墨，以黝黑厚重为特色，这一时期被看作“黑宾虹”。主要是对浓墨破淡墨的笔墨实践，以大山大水为题材，他在作品《西溪放棹图》中，首先勾出树石和房屋的形状，再用淡墨晕染近处的树和小山坡，然后勾画远处的山，点染出茂盛的树林，最后使用宿墨点亮画面，使画面形成强烈的黑白对比。黄宾虹通过不断地学习传统笔墨，从中总结出具有自身特色的笔法和墨法，很好地处理了理论与实践两者之间的关系。宿墨在点亮画面中起着非常重要的作用，笔墨的运用和笔中水分的把握决定了宿墨能否很好地运用。黄宾虹

善于使用宿墨，常常在创作的最后点以宿墨，正所谓点睛之笔。黄宾虹不仅师承古人，在提倡本民族文化的同时，也不断吐故纳新，把传统的笔墨进一步发展，创造出自己的审美特征，也为今后的艺术创作者提供了用墨经验，他的中国画代表了20世纪中国画的最高成就，因此被誉为“南黄北齐”，引领了时代的潮流^[5]。

3.2 人物

在人物上画家吴山明最具代表性，吴山明在黄宾虹“浓宿墨”的基础上开发了“淡宿墨”的潜能，并与写意人物画结合，形成了独特的“吴氏印记”。吴山明的淡宿墨人物画，在用笔上不仅仅取法于前人的写意花鸟和山水画，还融入了书帖的用笔方式。其笔触左顾右盼，起笔多藏锋，惯中锋用笔，线条圆润，行笔大胆流畅，线条形态多曲，起笔、收笔及转折处时有停顿，使画面富于节奏感、动感。用笔看似随意，却得自天然，具有文人意趣，他在作品《绍兴老农》中多用书法用笔，将书法中的中锋用笔贯穿其中，宿墨的笔触反复叠加交织水墨淋漓水渍随处可见，背景的笔触具有鲜明的写意花鸟的笔法特点，重墨处可以明显看出吴山明所讲的拓印之美^[6]。吴山明的宿墨人物画保留了对形体塑造的严格要求，但舍弃了近现代人物画皴擦的塑造方式，将点线面相结合的笔法纯化为中锋的线，且以短线为主，大多成组使用，即运用高度提炼的中锋线支撑画面，构成画面的点、线、面。点实为短线，面是通过多线的排列或线条之间的挤压而成，作品《母子》中可以明显看出吴山明的造型可控性，既有西方素描对造型的严谨，又有中国画中对线条的提炼以及中国画写意性的表达。在吴山明心中，宿墨是一种特别的存在，宿墨具有很强的个性，以宿墨作画不是一种普遍的绘画方式。宿墨具有“游移”的特性，这种游移造成了其偶然性和不确定性——在变性和未变性之间，在可控和不可控之间。宿墨具有丰富的表现力，宿墨在纸上游移，水冲出墨痕渍开，制造出特殊肌理效果，留下既偶然又必然的痕迹美和水墨渗化的自然之美。吴山明认为，在宿墨画的创作过程中要把宿墨的一部分不可控变为可控，充分把握其个性，凸显其具有空灵、简淡的美感特点。除此之外，宿墨具有的凝重感和痕迹美，使宿墨的使用弥补了吴山明圆润、流畅、飘逸的用笔可能会带来的轻、薄、滑的缺陷，使之增添了“碑”的金石之味。这是对“浓宿墨”的一种补充，也是笔墨方式的创新突变。吴山明对于宿墨语言的探索是与传统相关联的，通过行笔自然渗化出的“痕迹”，区别于工艺性的拓印，这正是古人向往的境界。其宿墨人物画虚实相生，刚柔相济，褪去了轻浮之气，多了一份含蓄与平和^[7]。

3.3 花鸟

纵观中国写意花鸟画美术史，从远古时期质朴的构成元素到唐代花鸟画的独立分科、南唐五代院体花鸟画的出现、宋元小品、明清时期文人写意花鸟画达到兴盛，再到近现代呈现出多元化的表现形式。宿墨在花鸟方面的运用虽有

当代画家如周京新、于宏涛等进行探索实践，在作品《鸚鵡》中可以看出周京新对水墨的追求与运用，感受到了宿墨的灵动的一方面，但宿墨在创新型以及独树一帜的代表人物方面远不及前两者，这也是宿墨在花鸟画运用方面的一大难点，值得我们当代人为之努力^[7]。

4 宿墨在现代水墨画中的艺术价值

绘画艺术强调艺术家的个人风格，个性化的艺术语言可以让观众在复杂的艺术呈现中区分艺术家的风格，识别艺术家的作品。要形成自身独有的艺术符号，艺术家需要进行长期的笔墨实践、文化积累和生活体验。这是一个自然的提炼过程，而非盲目臆想。黄宾虹用中国传统水墨构成了他“浑水”的艺术语言。吴山明先生认为，中国传统水墨是他审美倾向的载体，中国传统水墨也是他独特的艺术语言^[8]。艺术家的语言往往基于个人的审美感受和实践。宿墨的发展丰富了中国画的笔墨语言，为许多中国画家提供了新的思路和灵感。宿墨经过时间的沉淀，由新变老，褪去了浮躁之气，显现出沉着厚重苍远的含蓄与平和，展现中国文明历史含蓄内敛的特征品性。宿墨用笔中的水份少时，墨的颗粒存于纸面，画面形成苍茫感。宿墨湿用，水印干后有沉迹，又别有空灵韵味，形成虚实相生，刚柔相济^[9]。

5 结语

墨是中国画独特魅力的艺术，饱含民族性。宿墨是中国画“墨法”的一种，论文对宿墨展开思考性分析，在画面

的空间上从虚实、黑白、繁简的处理及传达出的意境美等方向研究，从实际运用角度深刻阐述宿墨在水墨人物画中的呈现。在当代国际化的语境中，宿墨展现的艺术扩张性，中国画需要创新，需要注入时代精神，而在“墨”的本体语言形式着手，有更宽广的未来去开拓。总之，在坚持笔墨精神的基础上，向各种艺术表现形式学习，取长补短，与时俱进，才是中国画发展的原则。宿墨在艺术家“需要”的时候得到推广，既符合中国画的审美观念和价值取向，又真正创新和发展的中国水墨画。因此，宿墨的方法具有时代性和创新性，构造了笔墨语言表达的全新境界。

参考文献

- [1] [宋]郭熙.林泉高致·画诀[M].济南:山东画报出版社,2010.
- [2] 周群,徐强志.中国画宿墨审美特征初探[J].美术大观,2008(2): 16-17.
- [3] 程涛.宿墨在黄宾虹山水画笔墨中的重要作用[J].艺术与设计(理论),2012,2(10):132-134.
- [4] 王伯敏.黄宾虹话语[M].上海:上海人民美术出版社,1997.
- [5] 吴山明.意笔人物画[M].杭州:中国美术学院出版社,2018.
- [6] 骆杨康.浅谈中国宿墨技法之书法运用[J].美术教育研究,2017(5):35.
- [7] 吴山明.宿墨平凡 交融淡远[J].茶博览,2009(1):4.
- [8] 周群.基于宿墨研究的中国水墨人物画创新初探[D].南昌:江西师范大学美术学院,2007.
- [9] 李勃.现当代山水画宿墨法研究[D].扬州:扬州大学,2014.