

在美术教学中对张大千泼墨技法的几点解读

屈一锋

江汉大学 湖北 武汉 430056

摘要:张大千是近现代著名的国画大家之一,他的作品既有中国大写意绘画的表现形式,又有小写意绘画的特点,尤其是他的泼彩画,以泼彩山水绘画为主,也有泼彩花鸟画,他的作品不仅表现出了墨色的浓淡干湿变化,用笔用墨的笔法,也有泼彩绘画的随意与自然,形成了自己独特的风格。本文对张大千独有的泼彩绘画的技法进行了分析解读,并把这些技法在水彩画的运用进行了对比。

关键词:泼彩;意境;自我

张大千,1899年出生,1983年去世,他是四川人,但原籍是广东人。张大千号大千,别号大千居士,他的人生经历丰富,是中国绘画史上具有典型绘画风格的人物。

张大千一生丰富多彩,在绘画当年,无论人物画,山水画,花鸟画都出类拔萃,这和张大千的刻苦学习临摹前人的绘画成果,他的书法、篆刻也有自己的风格,遒劲有力,他的画有文人画的诗书画印,也有现代派的抽象表达。

张大千20多岁时就对前人的作品研究学习,慢慢的在山水画中有他自己的风格,后张大千旅居海外,他的中国画基础,工笔渲染和写意结合,又受西方绘画重色彩、色块表达。中国绘画的水墨和色彩表达融为一体,尤其是泼墨与泼彩画的结合,开创了新的绘画风格。

中国画表达丰富多彩,画家的人生经历和情感体验,已经形成他自己独特审美理念,从张大千画中我们可以看到张大千的人生旅途,他豁达的人品、开朗的性格、博大的胸襟和人生经历,情感体验。

张大千的作品有抽象现代的一面,也有和传统绘画相结合的一面,如何理解张大千的作品的表达内容?他的“自我”情感表现在什么样的意境中?作品技法怎样?

本文通过对张大千的作品的技法分析,解读张大千情感表达符号,通过墨的干湿浓淡,笔法描绘,通过色彩丰富层次,表现了张大千“自我”精神的“真实”,从而形成了他自己的独特风格。

1 张大千泼彩画的来源

张大千除了绘画,兴趣爱好广泛,他对书法,诗词,音乐,戏曲以及篆刻等领域,都有自己的兴趣和研究。我们知道:艺术是相通的,不同的艺术门类又是可以相互借鉴的,学习不同艺术门类的表达方式,不仅可以

作者简介:屈一锋,湖北武汉“江汉大学”大学美术学院教师,副教授。

从不同的艺术门类中汲取营养,又可以成为张大千艺术风格的来源。

1.1 张大千广结师友

张大千先后与齐白石、徐悲鸿、毕加索等国内外艺术大师交流学习。齐白石的用笔用墨,意趣表达,既有孩童般情趣又有中国绘画对笔墨的灵活运用,在生活中一切客观对象,都成了齐白石的绘画表达的主要内容,齐白石充满童趣的思维方式,这一切都让人心情愉悦;徐悲鸿有中国画坚实的根基基础,他的用笔用墨洒脱,尤其是后来去欧洲对西方绘画,尤其是油画的写实技法的学习和运用,让张大千开了眼界;毕加索的现代立体派,对表现对象的分解和重组,从不同角度观察表现对象,这一切都对张大千的创作风格形成有一定的借鉴作用。

1.2 学习不同艺术门类

张大千作品中有工笔画的工整、写实,又有文人画的用笔用墨,诗书画印结合,同时,张大千对中国民间艺术的对比色彩的表达,都在张大千的作品中体现出来。他的书法灵动遒劲有力,诗词豪放洒脱。

张大千在早期,中年时期临摹了大量中国古典作品,他逐一研究各朝各代的绘画作品,从临摹到仿作然后到伪作,后来可以达到以假乱真的临摹效果。

张大千晚年时创作了大量泼墨泼彩画法,他的泼墨泼彩画法是在继承唐代王洽泼墨画的基础上,融入西方绘画的光影表达,色块表达,用中国工笔青绿山水画的色彩,采用泼彩绘画形式,创作出来的一种既有中国画的特色,又有西方色彩表达的带有抽象意境的中国画风格。

这种风格既有中国大写意绘画的随意,自然,又有细节的表达,既有中国绘画的工笔青绿山水画的青绿色彩,又有西方绘画光影的表达,西方绘画的色彩层次丰富又有自己特色的色彩语言表达符号。这是他对材料的

熟悉和笔墨的灵活运用体现。

1.3 对敦煌壁画的学习借鉴

张大千曾用了两年多的时间学习研究敦煌壁画，敦煌壁画对他作品风格的形成有着重要的影响。张大千对敦煌壁画的学习临摹，对他泼墨泼彩绘画技法的形成有着直接的影响。

可以说敦煌壁画对张大千的艺术风格的形成有着关键性的借鉴作用，是张大千风格形成的转折点。

张大千在临摹敦煌壁画时大量佛教人物绘画的临摹，让他喜爱敦煌壁画的美，表达壁画的神奇，他临摹壁画的篇幅巨大，人物形象以色彩表达为主，这些人物。环境以青绿色为主色调，后来形成了张大千对他山水画中的高士图的喜爱，他山水画中，松树下，有的高士就是以张大千自己为绘画对象，表达了张大千隐居的心理活动，也表现了张大千对隐居生活的向往。

1.4 积极向上的开朗性格

张大千生于乱世，他既是一个画家，又是一个有着丰富人生阅历的人。他的一生都保持着欢快愉悦性格，笑对天下是他积极向上的精神状态，他的这种精神状态也同样表现在他的画中，融入在他的绘画风格里。

他的作品色彩不仅丰富，尺寸巨大，有的毛笔堪比生活中的“拖把”一样的尺寸，看出他把对生活的热爱用大山大水大笔表达出来，很难想象如果张大千没有一个大的胸怀，很难把他对生活的热爱，通过“世外桃源”描绘出来。

2 张大千泼墨泼彩山水画的境界

张大千独创的泼彩山水画技法，继承和发扬了中国传统泼墨的绘画技法和审美表达，

2.1 “世外桃源”

张大千的泼墨泼彩表达的是自己心中的世界，是他自己营造的世外桃源，自由、随意、美丽，而且可居、可游、可望、可行，让看到张大千泼彩山水画的人为之向往。

张大千对明末清初“四画僧”之一的石涛的“搜尽奇峰打草稿”融入在他的生活中，他二十多岁开始云游四海，后来在国外的日子里，他继续游览世界各处名山大川，用心去体会，感受，把他记忆和理想的“世外桃源”境界，将自然山水融入自己泼彩山水画中。

张大千的泼墨泼彩山水不是对客观现实世界山水的真实再现，而是张大千心中的世界的体现，把他的所见所闻，把他的记忆都融入到他的“世外桃源”山水画中。

2.2 大写意与小写意

泼墨画法是国画的一种画法，用笔蘸墨大片的洒在

纸上或绢上，用笔推出画出物体形象，墨如泼出，泼墨是一种大写意的画法，有墨破色，也有色破墨，将色彩和水墨相交融，表现出画家自己的内心山水世界。

张大千在泼墨基础上加入泼彩绘画形式，在画面快干时，还有干的时候加入小写意的笔墨，这些笔墨是根据泼墨中自然留出的空白处下笔，也可以在淡墨上加入重墨、浓墨描绘，从中可以看出张大千的用笔用墨的小写意表现技法。^[1]

2.3 虚实相生

张大千营造的画面不仅是他自己情感的抒发，也是他诗情画意的营造表达。他的作品画面以“虚”衬托“实”，有青绿色与水墨相互衬托相互融合的大写意“虚”，也有小写意的“实”的体现。

在张大千后期的创作中，他的作品呈现出一种虚虚实实，他作品笔法简约的同时将有形变无形，在无形中有自己独特的意境表达，他又将内心的具体的“实”的世界融入了自己的画作之中，通过浓淡不同的色彩与墨，表现出大写意与写实结合的独特世界。

2.4 色墨交融

在张大千的泼墨泼彩画中，我们很少能看到十分具体的完整物象，他用巨大的毛笔将墨自然画在或者泼洒在纸上，让墨自己流动，在画面上形成抽象的形状，然后根据自己的想法用小笔表现出具体的客观物像，勾勒出一些简单具体的物像。^[2]

作品表现的山水在客观世界里其实是没有原形的，但正是这种模仿自然山水的同时又主观创造的山水，这种特殊的独一无二的意境，才是最具有创造性的风景画，让人为之向往、心动。

张大千改变了传统绘画中单一的以水墨为主的泼墨表达符号，山水之形也可以被各个色块的互相融合所取代。

他用青、绿、赭石、朱砂等颜色，让其与水墨相交融的技法，用无形的手法表现出有形的事物，形成墨色相融的宏大境界。

2.5 水墨打底

他的山水画中，很多时候都在画面中央点上大块的墨块或者色块，这些大面积的色块通常都不着一笔。大面积的墨色晕染扩散，干后，他在这些大色块周围勾勒一些山石草木房屋等，从而形成一幅完整的画。

在张大千的泼墨泼彩山水画中，画面中央位置的大色块是没有书法性笔墨的，而且因为泼墨泼彩的缘故，这块墨是没有具体山形的，就是以无形来表现有形。

张大千在泼墨大墨块之间泼洒上大块青绿色彩，这种手法在大块墨底衬托下更加鲜艳，有厚度，表现了中

国颜料的独特韵味。

他的画面借用了西方水彩画的裱纸方法，首先直接的刷水、用墨、用大笔小笔直接绘画。

3 泼墨山水画的特点

3.1 水墨色一体

张大千早期创作中构图上学习石涛，在后期的创作上，创新表现用水、墨、色表达出画家内心的理想境界。

张大千先把半生熟的宣纸打湿，这种就是水彩画中的湿画法，因为宣纸比较薄，我们很少直接将宣纸直接打湿再画，这样在水中将墨泼洒在宣纸上就会形成扩散的晕染效果，然后再在墨上泼色，形成水色墨的相互交融的效果，产生各种不同的深浅和肌理变化，创作出青绿色山水作品。

3.2 色彩变化

石青石绿等色彩，在大写意的泼墨泼彩中，以大青绿与小青绿的色彩的深浅与浓淡的变化，形成自己的独特色彩风格。

张大千一般会用头绿和二绿调和，头青和酞青蓝调和，形成鲜艳通透的绘画效果。

3.3 技法的运用

张大千将没骨画、泼墨和重彩技法结合起来，并汲取了西方抽象艺术和现代艺术的美感因素，开创了水墨交融、色墨交融、工笔写意表达、运用了直接绘画的没骨色彩表达，具有创新的思维体现。

没骨画就是绘画不用勾勒线条，直接用色彩绘画的一种形式，这是介于工笔和写意之间的一种绘画形式。^[1]

张大千独特的悟性，其创作达“包众体之长，兼南北二宗之富丽”，集文人画、工笔画和写意画，民间艺术为一体。他的人物画、山水画、花鸟画都具有他自己的特点，他的画中诗文表达丰富，书法遒劲飘逸，外柔内刚，独具风采。

张大千的画风，在早、中年时期主要以临古仿古居多，他用了大量的时间精力，他从清朝一直到隋唐，逐一学习研究他们的作品，从临摹到仿作，可以达到以假乱真的效果。

张大千的画风，前期后期变化很大，张大千晚年时，在57岁时才自创泼彩画法，是在继承唐代王洽的泼墨画法的基础上，融入西欧绘画的色彩光影关系，而创新出来的一种新的山水画笔墨色彩表达符号。

4 技法分析

张大千的艺术生涯和绘画风格，经历“师古”、“师自然”、“师心”的三阶段：

40岁前“以古人为师”，40岁至60岁之间以自然为师，

60岁后以自己的内心为师。

张大千早年临摹古代大师名迹，从石涛、八大山人到徐渭、陈淳以至宋元诸家乃至敦煌壁画，这些都是张大千学习临摹的营养土壤。

张大千60岁后，受西方水彩画的技法启发，独创泼彩画法才得以成熟。

那种墨彩辉映的效果使他的绘画艺术独具特色。

60岁后在传统笔墨基础上，也受西方现代绘画抽象表现主义的启发，抽象和写实结合。水墨和色彩自然融合。

通过实验得知：

4.1 对水彩画技法的借鉴

张大千借鉴水彩画中湿画法和干画法，用在画面中先打湿纸张，然后在用墨，然后泼彩，再用喷水的技法，加速水的流动性。

中国宣纸较薄，很少大面积全部喷水或者刷水后再画。西方水彩画用纸比较厚，完全可以湿画法绘画，所以，张大千借鉴了水彩画先裱纸再绘画的方法，把半生熟的宣纸裱好后再画，生宣扩散性太大，难以把握；熟宣虽然适合画工笔，但扩散性比较小，用半生熟宣纸扩散性刚刚好。

4.2 肌理的营造

张大千探索了墨中加胶的手法，用1胶3墨的比例，在油烟墨中加入胶，使胶脱墨，形成画面中独特的自然肌理效果。比如张大千的绘画：《野寺晨钟》、《山园骤雨》、《爱痕湖》、《华山云海图》等作品。

比如《野寺晨钟》以泼墨为主，但墨中加入了胶，形成山脉特有的肌理效果，在空白处加入用赭石，朱砂调成的小房子，房子虽小但还有院落和树木围绕，后以色破墨，在画画干后用重墨，大笔勾勒出山锋的轮廓。

4.3 矿物质色彩

张大千绘画中用的颜料均为矿物质材料，用天然材料研磨而成，比如有绿松石，珊瑚等天然材料，矿物质颜料有沉淀的效果，也有鲜艳不掉色的效果。

现在张大千的作品几十年没有掉色，依然鲜艳夺目。

4.4 颜料中加入其他成分

张大千在矿物质颜料中加了矾，这样色彩就有了沉淀，也有了肌理的变化。一般在画工笔画中会用三矾九染，怕漏矾，没有矾，画面不能反复渲染，张大千在颜料中加入了矾，就控制了色彩的无休止扩散性，色彩流向可以用笔控制。

4.5 泼墨中留白

泼墨泼彩中张大千重视留白的表达，并在留白处，根据所处位置画出湖泊、云雾，房屋、树木或者山梯等

空灵安静的意境，在墨的边缘用写意画法画出房屋、树木、小船等，用工笔画法渲染出云雾效果。

白云、小桥、霞光、远山、云雾、树木、房屋、小院、光影等都是张大千自己心中所见所闻的山水模样。

总之，张大千在探索材料的运用方面，探索出了自己独特的方法，创新并运用在泼墨基础上泼彩的技法，把中西绘画风格结合起来，形成了自己独特的风格。

参考文献

[1]谢华文“张大千山水画的演变与创新精神”《内江师范学院学报》2012年第1期

[2]李青廖燕“张大千敦煌艺术之行的现实意义”《艺术研究》2010年第4期

[3]赵会文 民族文化瑰宝一赏“张大千长江万里图”《美术之友》2021