

The traditional connotation and modern turn of Chinese painting “splash ink”

Risheng Xie

Chenzhou Calligraphy and Painting Academy, Chenzhou, Hunan, 423000, China

Abstract

When ink droplets on Xuan paper are freely spread by water, this art form known as ‘splash-ink’ has, since its inception, embodied the ultimate questions of Chinese literati about the way of nature. In an era of coexisting multiculturalism, rethinking the traditional essence and modern transformation of splash-ink art not only involves a theoretical review of the art itself but also reflects on the profound issue of how traditional culture can be creatively transformed in the modern art world. This article delves into the ‘splash-ink’ technique in Chinese painting, tracing its traditional connotations, analyzing its close relationship with philosophical and aesthetic concepts across different eras, and exploring the cultural spirit it embodies. Building on this, the article discusses the unique charm and significant value of splash-ink art in its inheritance and development from multiple perspectives, including technical innovation, conceptual innovation, and aesthetic expansion, offering a new perspective on the evolution of Chinese painting.

Keywords

Chinese painting splashing ink; traditional connotation; modern turn

国画“泼墨”的传统内涵与现代转向

谢日升

郴州市书画院, 中国·湖南 郴州 423000

摘要

当宣纸上的墨滴在水的催化下恣肆晕染, 这种被称为“泼墨”的艺术形式, 自诞生之日起便承载着中国文人对自然之道的终极叩问。在多元文化共存的时代背景下, 对泼墨艺术的传统内涵及其现代转向进行再思考, 既是对泼墨艺术本体的理论梳理, 也是对传统文化在现代艺术界实现创造性转换这一深刻命题的思考。本文对中国国画艺术中的“泼墨”手法进行了较深的研究, 并对它的传统意蕴进行了追溯, 分析了它与各个时代的哲学和美学理念之间的密切关系, 并对它所蕴含的文化精神进行了分析。在此基础上, 从技法创新、观念创新到美学拓展等多个层面, 阐释了泼墨艺术在继承和发展过程中所具有的独特魅力和重要价值, 为深化对国画艺术的演进规律的认识提供了一个新的角度。

关键词

国画泼墨; 传统内涵; 现代转向

1 引言

国画作为中国传统文化的璀璨明珠, 它是我国几千年来悠久的历史 and 文明结晶。泼墨是国画艺术中富有个性和表现力的一种绘画方法, 它以其特有的艺术魅力, 在国画艺术的发展史上占有举足轻重的位置。泼墨艺术经历了从传统的简单、厚重到现代的多元化创新, 它不仅具有深刻的传统意蕴, 而且在现代语境下进行了创造性的转向。对中国画泼墨的传统意蕴及其现代转向进行研究, 不仅可以加深我们对国画艺术本质的认识, 也可以更好地掌握现代中国绘画的发展趋势, 这对继承和发扬中华优秀传统文化有着十分重要的作用。

【作者简介】谢日升(1986-), 男, 中国湖南郴州人, 本科, 馆员, 从事国画与书法研究。

2 国画“泼墨”的传统内涵

2.1 历史溯源

泼墨技法历史悠久, 相传唐代王洽以墨泼纸素, 脚蹴手抹, 随其形状为石、为云、为水, 应手随意, 图出云霞, 染成风雨, 宛若神巧, 俯视不见其墨污之迹。这一时期, 泼墨虽初露端倪, 但在当时注重用笔技法的大环境下, 被视为非正规的绘画手法。到了宋代, 文人泼墨画兴起, 人们对泼墨的表现力有了更高追求, 泼墨法开始被融入山水画创作, 如二米(米芾、米友仁)的山水画属泼墨大写意, 以泼墨法来画, 并参以积墨泼墨, 其紧要处又常以焦墨提其神, 使泼墨技法逐渐得到认可与发展。此后, 泼墨技法在花鸟画、人物画等领域也逐渐崭露头角, 历经元明清各代, 不断传承与演变。

2.2 与传统哲学、美学观念的联系

2.2.1 道家思想的影响

道家主张“道法自然”，追求自然无为、顺应天道的境界。泼墨技法在创作过程中，强调泼墨在宣纸或绢上自然流淌、渗化，画家顺势而为，因势利导地将抽象的墨痕转化为具体的物象，这与道家的自然观高度契合。画家通过泼墨展现出自然万物的生长、变化之态，传达出对自然生命节律的深刻体悟，追求一种自然而然、不假雕琢的艺术效果，体现了道家“无为而无不为”的思想精髓。

2.2.2 禅宗思想的渗透

禅宗强调心灵的开悟，追求心灵的自由与空灵。在绘画中，艺术家们常常抛弃太多的理性考虑，只凭一念之间的灵光，一如禅悟。南宋梁楷的这幅《泼墨仙人图》，是以“蘸墨法”，将浓墨与淡墨混合在一起，再以极快的速度，将浓淡相间的墨色渗透进去，使留下的浓、淡墨色自然渗化，似墨汁泼翻，却又留有笔的轨迹。这是一种以极端写意的笔法挥洒而成的“新格”，反映了作者超脱世俗，寻求心灵的自在与超脱，与禅宗思想有密切的关系。

2.2.3 传统美学意境的营造

中国传统审美非常重视“意境”的创造，主张以有限的画面表达无限的神韵与情感，是一种审美追求。泼墨是一种通过墨色的浓淡、干湿、疏密的变化，用笔的挥洒和留白来创造一种特殊的意境。清朝石涛的《泼墨莲花》，荷叶层层叠叠，浑然天成，而莲花的轮廓，则是若隐若现，留白处虽不着一墨，但给人一种宁静之感，充分体现了荷花的高贵气质，让人在欣赏这幅画的时候，会有一种强烈的联想和情绪上的共鸣，从而融入画家创造的意境中，体会到它所包含的文化精神与审美趣味。

2.3 传统泼墨技法的特点与表现形式

2.3.1 技法特点

传统泼墨技法具有落笔大胆、酣畅雄浑的特点。画家以大笔蘸取饱和的泼墨，快速下笔，让泼墨在纸上自由流淌、渗化，形成自然生动的墨痕。其泼墨交融、气势磅礴，有时还会出现飞白效果，增加画面的灵动性和节奏感。在运用泼墨法时，通常会间以惜墨法，用干墨或燥墨勾出物象，稍加皴擦，使画面有骨有肉，虚实相生。

2.3.2 表现形式

在表现形式上，泼墨可分为纯墨泼墨和彩墨泼墨。纯墨泼墨以墨色的变化来展现画面的丰富层次和意境，通过浓墨的厚重、淡墨的空灵、焦墨的提神等，塑造出不同的物象和氛围。而彩墨泼墨则是在墨的基础上加入色彩，使画面更加绚丽多彩。明代徐渭的泼墨作品多以纯墨为主，他冲破传统工笔技法的束缚，以一种狂飙突进的姿态将花鸟画的抽象境界提升到新高度，其笔下的草木在泥地里撕扭，在顽石间倒伏，看似杂乱却蕴含无穷生机。到了近现代，张大千开创了泼彩山水画，大面积运用积墨、破墨、积色、破色的技法，

泼洒、重叠、渲染出千姿百态的烟云效果和山势气韵，将彩墨泼墨的表现形式发挥到极致^[1]。

3 国画“泼墨”在现代的转向

3.1 现代社会背景对泼墨艺术的影响

在当今社会飞速发展的今天，科学技术的进步，文化的多样性，生活节奏的加快，对艺术的创造产生了深远的影响。一方面，由于现代科学技术的发展，给画家们带来了更为丰富的泼墨素材与工具，如宣纸、颜料等，这些都大大地拓宽了泼墨的表达空间。同时，在全球化的大环境中，各种文化的交融、碰撞，也使得画家们在创作过程中广泛地接触到了各种各样的艺术理念和表达方式。与此同时，现代人的审美观也有所改变，越来越追求个性化和多样化的艺术表现形式，这就要求泼墨艺术要在保持传统精华的前提下，去寻找符合现代受众的审美需要的新的表现方法。

3.2 技法创新

3.2.1 材料与工具的拓展

现代画家已不拘泥于“纸”“墨”的束缚，开始大胆地运用多种新的材料、新的工具来进行泼墨的创作。例如笔者近年创作《请战书》：画面以方形构图聚焦抗疫医护群像，通过层层泼墨叠加的润色，将防护服的褶皱质感与口罩下的坚毅眼神刻画入微，而鲜红的手印则以朱砂点染，如“战士之血、国旗之色”，在冷峻的黑白基调中迸发出震撼人心的精神力量。此作既是对传统“应物象形”技法的极致运用，又突破了传统题材的局限，将“写意性”升华为对时代精神的凝练表达。这一突破主要表现在三个层面：一是由“含蓄隐喻”向“直观宣泄”转变，艺术家刘国松用喷绘技术创造的墨色裂变，就是现代人类精神世界支离破碎的画面；二是创作主题由“山水花鸟”扩展到“都市经验”，画家李孝萱“都市系列”以混乱的泼墨堆砌，营造出一片令人窒息的钢铁森林，而这种不安的色调则与现代人的生存困境相呼应；三是由“中庸和谐”到“张力冲突”的美学取向，王川《墨象》系列作品以泼墨与宣纸相融，于破与立之间构成了一种视觉张力，契合了现代人对于传统秩序的再思考

3.2.2 融合多种艺术手法

在现代的泼墨创作中，艺术家积极地将西方的构成主义、立体主义等多种艺术手段与现代设计中的图形创意和色彩搭配等方法相结合。他们突破了中国国画艺术的构成与表达方式，把泼墨与线条、块面、色彩等进行再结合，营造出一种现代的视觉意象。有的画家在泼墨山水中添加了几何图案，用规则的几何图案与自由奔放的泼墨形成鲜明的对照，加强了构图的形式美和张力；也有的画家采用了西方油画的“厚涂”手法，在浓墨的底色上，进行了一种“厚涂”，增强了作品的立体感与质感^[2]。

3.3 观念革新

3.3.1 对传统观念的突破

现代泼墨的综合运用，实质上是一种视觉语法的再编

码。在宋代，郭熙的“三远法”的空间逻辑，遭遇了立体派的片段叙述，谷文达的《天坛》系列，则将泼墨山水分解成几何色块，以丙烯颜料的遮盖性和水墨的渗透性，取代了传统的“留白”，以萤光三角点为媒介，以“泼墨+构成”的语言试验，把“可行可望”的游赏叙述转变为一种视觉符号的拼贴。徐震的《永生》系列更有突破，他在人体绘画中运用了泼墨手法，使模型在转台上实现了动感的泼墨，而高速摄像所捕获的墨滴轨迹，又与“曹衣出水”的经典审美产生了一种跨越时间和空间的对话，把“应物象形”的传统形式规则重新书写为一种行为艺术的即时纪录。

西方的抽象表现手法与泼墨艺术之间存在着一种双向交互的特点。波洛克的“滴画”手法和中国泼墨的交融，产生了画家周长江的“互补系列”，他用水墨来模拟墨色的偶然性，并保持宣纸的吸水特性，使其呈现出一种特殊的龟裂效果，这种正反两种形态的相辅相成，不仅体现了太极图形的哲理，也契合了抽象表现主义的色域理念。而在数码艺术方面，画家冯梦波《长征·重启》则以水墨效果重建了历史叙述，将传统的“泼墨”技术转换成了多层次的 RGB 颜色，通过鼠标点击屏幕，墨水的浓淡就会引发对应的历史声音，这种“泼墨+互动”的方式，将传统的笔墨变成了一种连接古今的数字媒体。

3.3.2 与现代艺术思潮的融合

后现代主义和女性主义等现代艺术思潮对泼墨艺术的影响是非常大的。后现代主义强调的是对艺术的解构与重建，现代泼墨画家以此为基础，解构了传统的绘画技巧与表达方式，并对其进行了重组与建构。而女性主义的兴起，又激发了女作家将自己的女性视角与独特的情感经验，以表现出女性的活力与魅力。有的女作家用泼墨来表现女性的身体、情感、生活场面，以其特有的艺术语言，突破了以男权为主导的艺术话语体系，表现了女性的自我意识与价值追寻^[1]。

如今，随着数字化技术的介入，邱志杰《寰宇全图》以算法方式控制墨滴挥洒，将传统“墨分五色”的经验规律转换成可运算的数字化模式，这一“数码泼墨”现象，不仅呼应了后现代主义“技术艺术”潮流，更引起人们对泼墨主体性问题的深刻反思：AI 能否模仿黄宾虹的“五笔七墨”的技巧模式，其核心价值观是不是已经由技艺向理念转变？这两股思想的碰撞，不但带来了新的创意，也将泼墨由“架上绘画”推向了“跨媒体的实践”，例如《中山装》系列，就是用不锈钢材料折射出的泼墨图像，在传统泼墨和工业材料的对话中，实现了文化认同的现代阐释

3.4 审美拓展

3.4.1 新的审美体验

现代泼墨艺术以其独特的表达方式、独特的艺术语言，带给人们一种崭新的美学感受。其作品视觉冲击力强，色彩层次丰富，纹理变化丰富，突破了国画艺术中相对含蓄内敛的美学范式。让观者在观赏现代泼墨时，不仅要体味其意境与文化意蕴，更要体味其浓厚的感情与时代氛围。一幅使用了大量艳丽的颜色和夸张的线条的现代泼墨作品，可以使观者在一瞬间就被它的热情奔放的气氛所影响，这是一种与国画艺术完全不同的美学感觉。

3.4.2 审美受众的扩大

现代社会的文化交流手段发生了变化，泼墨艺术本身也在不断地进行着创造性的发展。随着现代传媒的发展，网络、电视等各种媒介的广泛应用，使得绘画作品得以快速地传播开来，为广大人民群众提供了接触、享受这种艺术的途径。与此同时，在城市雕塑、壁画等公共空间里，也可以让更多的老百姓在日常生活中接触到泼墨艺术，以此来激起他们对国画艺术的兴趣与喜爱，让泼墨艺术的审美受众面得到进一步拓展。在某些城市的地铁站、广场等公共场所，都能见到由泼墨而成的巨幅壁画，它们以其特有的艺术韵味，让人们在不知不觉中感受到了泼墨艺术的魅力。

4 结语

国画“泼墨”从传统走来，在历史的长河中积淀了深厚的内涵，与中国传统哲学、美学观念紧密相连，形成了独特的技法特点和表现形式，承载着丰富的文化精神。在现代社会背景下，泼墨艺术积极适应时代发展，在技法、观念和审美等方面实现了全面转向。通过材料与工具的拓展、融合多种艺术手法，实现了技法创新；突破传统观念，与现代艺术思潮融合，完成了观念革新；为观众带来新的审美体验，扩大了审美受众范围，实现了审美拓展。这种传统与现代的交织，使国画“泼墨”在现代艺术舞台上焕发出新的生机与活力。

参考文献

- [1] 张善棋,郭世杰.中国画“泼墨”的传统内涵与现代转向[J].美术观察,2025,(05):84-87.
- [2] 李微伟.泼墨法在国画山水创作中的应用[J].收藏与投资,2025,16(03):98-100.
- [3] 陈一笑.梁楷写意人物画中的禅宗思想及其价值意蕴探赜[J].蚌埠学院学报,2025,14(01):21-26.