

论中国画中的造型、笔墨、写意和意境

范文阳

(兰州画院,甘肃 兰州 730000)

[摘要]中国画属于意象绘画艺术,这取决于中华民族的文化传统;取决于儒、道、释对我们文化和心灵的培植;取决于中国人“天人合一”与“知行合一”的对宇宙整体性体验的自觉性;取决于中国哲学“中庸”以中和为美的中国古典艺术哲学;也取决于宣纸和笔墨的互渗性、流变性、偶发性、不确定性等特性。中国人特有的“天人合一”、宏观与微观贯通的观物取象法,即东方主客观辩证象形思维模式,铸就了中国画中特殊的表现技法和表现形式。

[关键词]中国画;造型;笔墨;写意;意境

[中图分类号]J212 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2012)06-00091-02

一、造型

说起造型,我们首先想到的是西方造型观。首先介入的是素描、理性、分析,是摹形和把形画准确,单纯的素描训练并不能说明其艺术水平的高度。我们的素描训练其意义大多还是停留在复制和描摹之中,是一种理性观念的循环、一种工匠式的手工重复。造型,没有“造”的意义,何出一种新的艺术造型样式?真正感人的艺术形象必须具备三方面的内容:个体的典型形象,和个体同为一体的群体积淀形象,画家审美倾向的介入。造型的本意是完成一种主客观交流之后达到一种在似与不似之间的新形象,意义在于使形象上升到一个形而上的高度。画家不应被动地描绘形象,而是要用心去体悟,有意识长期地塑造形象。这种形象用解构的办法、主观的强化,并用一种恰当的形式语言,特有的点、线、面组合,使其达到一种新的造型样式。因为任何形,如方、圆、三角等从人类心理体验上都有一些趋同的感受,有一些共同的审美体验和审美取向。形有一种普遍的意义,也有一种个体典型的意义,我们应让个体体验到的形中包含有共同体验形的意义,画家在剖析和熟知这些经验后,要努力培养和强化自己的感受和认识,塑造出自己特有的、有意味的形。同样是画鱼,木匠出身、有着平民意识的齐白石从一介贫民成为令世人尊敬的人民艺术家,内心充满了朴素、善良和真实,他画的鱼形象稚拙、可爱,让人有亲近之感。明朝宗室出身的八大山人朱耷从皇家贵族沦落成一介草民,为了活命被迫出家成为僧人,生活遭受到了许多煎熬。八大山人把鱼和鸟的眼睛画成圆形,眼黑紧靠上方点一圆点留出大片空白,作品中鱼和鸟的形象冷峻、孤僻、远离一切,孤傲地存在着,感到那鱼、那鸟都是八大山人自己的写照。田黎明的艺术平和、温馨、端丽天然,有着强烈的人文情怀,注入了深厚的人文境界,其作品中的艺术形象都是

以圆形和渐变的圆形来完成,把圆形的意味发挥到了极致。梁占岩以真诚、平等的态度表现农民工的形象,其表现的农民工形象淳朴、坚实、勤劳、木讷,其中也透着些许的狡狴,作品中的艺术形象都是以厚重的方形和长方形来完成的。可以看出,一种恰当的造型方式本身就内涵着种种的意味和精神性,作为视觉艺术的美术作品第一要素就是形象给我们的视觉感染力。

中国画是意象性绘画,因此,造型的问题不仅仅是手头技术的问题,更是一种意识、学养和心灵问题。作为画家必须完成一种自我艺术造型图式的寻找、修炼和提高。

二、笔墨

中国画最基本的造型手段是笔墨。它讲求笔情墨趣,不仅仅是因为它是形式美的主要依赖所在,更是中国画民族特色的一个重要标志。我们所讲求的笔墨技巧并非单指技艺的功夫,更讲究笔墨体现出的精神意义。诸凡个人的品性、学养、才情均能在笔墨中体现。中国画的“意”不仅体现在“意”和画境之中,还体现在中国画的所有艺术语言之中。首先,纸的特有性能就造就了中国画不只是追求写实,而是写意和表现。中国画强调用笔,强调以书入画,用笔讲究平、留、圆、重、变,从根本上诠释了中国画用笔的本质,它包含着深厚的中国传统文化精神。书写过程中所表达的线深深地印证着作者的每一次心灵轨迹和情感。这种表达的线充满了“意”、充满了精神内涵,每一种特有的线“型”都会特意地表达出一种特有的“意”。齐白石的笔“型”朴实、厚重、平和,用笔中透着朴实、厚重、平和;八大山人的笔“型”冷峻、孤傲中也透着苍凉;田黎明的笔“型”圆润、平和,没有大的线“型”变化,给观众以温馨、端丽天然、天人合一的心灵滋润;梁占岩的用笔笔沉墨厚、干涩凝重,沧桑之中透着苦涩和坚韧。毛笔与宣纸在运行中,其作用力与反作用力在运笔中形成的惯性

共同作用出一种特殊的极有意味的有感情特征的线。国画墨的品性也是如此,从一般绘画经验来看,新墨易清新明秀,陈墨易滋润雅静,宿墨易厚涩古朴。使墨通过不同的墨色变化能表现出不同情绪的墨“意”效果,又能使各种不同的墨“象”重叠交错,组成像交响乐般既有节奏变化,又有统一墨调的墨律之美。所以,在“意”的统领下必须努力完善和掌握高度成熟的具有自律美感的形式技法。中国画的笔墨和情感表现有最直接的联系,笔墨成为感情真实流露的轨迹。

中国画讲究笔墨之美,笔墨之美同样是画家毕生追求的境界。笔墨的结构美、构成美,既是为了更好地表现绘画境界,同时本身也传递出和作品表现内容相符的抽象笔墨的境界美。作为画家,大量地进行笔墨抽象美的训练是极为有益的。

笔墨结构的作用是从笔墨结构中透出的一种审美气息,这种审美气息给人以不可言表的审美感受。作为画家,形象需要体验,笔墨同样需要在实践中反复体验、反复摸索,经过自身的不断探索,挖掘和整理出自己的一套绘画语言,这套绘画语言能准确地表现出当代社会的发展和进步,这正是笔墨当随时代的意义。

三、写意

绘画是一种视觉艺术,更是一种心灵感应的艺术。中国绘画的写意性,是特有的工具材料生发出的特有的审美情结。这种审美情结和中国哲学中所讲的混沌初开、天人合一的境界一脉相承。写意性有两层含义:其一,中国画作为意象绘画,画家要根据自己的生活经验去寻求景外之意,利用比喻、象征、寓意等手法,来表达自己的希望和企盼,抒发自己的心胸和意志。其二,写意即在表达过程中要放笔直接抒写,笔不滞,墨不停,是画家心灵情感的记录。作为一名画家,面对一个形象太过注重而再现该形象时,就限制了抒写的流畅自如所生发出的笔墨形式美。写的感觉强化了,却又把所应表现的许多事物动人的细节丢弃了。

如何能达到既有形象的深刻性,又有笔墨生发出的形式美?一方面,要强化造型意识;另一方面,又要对笔墨“语言”和绘画“规律”运用自如。这两者达到一定的高度后,还需要两者之间的长期磨合。把“写”控制在一种合理的放纵中,任何时候的“写”都要在严格造型的前提下,这时候造型中的“形”是一种有气韵的活的生命体,形即是笔墨,笔墨即是形。

自然而然看似是一种不假思索的胡涂乱抹,其实在整个创作过程要笔笔相生,一气呵成,画面中自有一个精神之魂统帅全局,并且在整个创作过程还有许多未知的境遇和特殊的意外发生,这也许正是中国绘画写意性的

魅力所在。让一切深刻地思索和设计都隐藏在笔墨之中,这才是一种真正意义上的写意境界。

四、意境

中国画重“意”,强调画家在创作时主观情思和自然物象的交融浑化,最终成就一个超然至深而又永恒的空间和虚境。中国画作为意象绘画,是画家把客观事物的精粹部分集中起来,经过心灵的滤化、艺术的重构从而达到情景交融、物我两忘的境界时创造出的艺术作品。画家必须赋予画面一种意义、一种感动,画家有了“意”,然后调动一切绘画因素,来完成“象”的构建,从而来抒发“意”的表达。中国画艺术是一种表“意”的艺术,是一种诗性的艺术。当画家企图把感悟到的情感表现出来的时候,作品本身已承载了强烈的情感因素,以一种来自生活的真实和一种心灵共同构建的艺术作品,必然会唤起作者和观者的心弦,从而达到一种心灵和情感的共鸣,完成艺术作品创造的终极意义。

齐白石的画有着朴实、厚重、平和、健康的审美意象;八大山人的画冷峻、孤傲中透着苍凉,把八大山人的内心世界展现得一览无遗;田黎明的画平和、温馨、端丽天然,人物都是静默平静的状态,即使是一个游泳的动作也透着平和,画面的线条减弱了粗、细、浓、淡、干湿的变化,减弱了色彩的明度和纯度的变化,色彩在一种灰的色阶中呈现出一种平淡、祥和、宁静之美,在天人合一中透出一种灿烂,表达了人类社会发展到今天对回归自然、天人合一状态的心灵渴望;梁占岩的作品沧桑之中透着苦涩和坚韧,他的作品非常厚重、大度,同时还有一种壮美感,强调造型的意味和扩张力,小到眼睛、一个鼻孔,大到人物的全身状态,都有一种雕塑般的坚实,在苦涩和悲壮之中,反映了画家对当代文化的理性思考,一种身处变革时代因价值观的裂变而引起的内心深处的隐痛。通过对农民工这个特殊群体的表现,透露着一种非常强的责任意识,反映了中国社会在巨大的变革发展中一个特殊群体的特殊状态。花鸟画和山水画的意境更多是利用比喻、象征、寓意等手法通过笔墨和色彩的变化来完成。人物画意境,作为人物肖像来说,就是人物的生存状态和心灵深处的极度表现。委拉斯贵支的作品《教皇英诺森十世肖像》就是一例。作为群体画来说,意境的传达就是人类的一种和环境共融而散发的特有情感的表达,更多的是可能通过一张脸、一个手势、几个动态传达出一种人类特有的情感积淀,以此传达到一种具有社会性、人性的文化内涵。

劳动的艰辛,“艰辛”就是意境。欢天喜地闹新春,“闹”就是意境。画家的创作就是从一切手段上,从形象、构图、笔墨、色彩、题款、印章上,强化表现这种感受,表现出单纯强烈、动人的艺术效果。这就是中国画的意境。