

形制之美

中国画美育专栏(十四)

张国樟(浙江省文化馆副馆长)

中国画的形制非常丰富并且各有其美。有手卷、条幅、中堂、条屏、横披、圆扇、折扇、册页、斗方、框裱等,基于古人生活方式的特点,最早供欣赏的、可移动的绘画作品是像简册和书卷一样的长条,平时卷起来存放,观看时打开,从右往左逐段欣赏,称为“卷”或“手卷”,它适合一两个席地而坐的人在案头欣赏。

唐代以前的绘画绝大部分采用卷的形制,两宋和元代是卷、轴并重的时期,明清两代则轴多于卷了。四幅或六幅成组的条屏是轴的变化体,立轴条屏适合远看,横幅长卷适于近视,立轴先看整体后看局部之美,长卷先看局部美而后再引伸到全貌。有着悠久历史的扇面艺术是我国民族传统艺术品之一,有折扇和团扇之分,从宋元起历代都有精品扇面流传于世。宋元时期多为圆形团扇,从明代起才有折扇。扇面上是名家书画,扇骨多是竹或骨制品,雕刻着山水、人物或花鸟,构成了一件极具精美完整的艺术品。册页的美是把小幅画页装裱成册,是今天书籍装帧的变体,欣赏把玩方便随意,妙不可言。

中国画的形制之美在生活美学中也会看到,它们常常被园林设计、文创产品、家装设计等借鉴引用。如公园围墙的窗户设计成折扇形,苏州园林的门也是团扇形制的等等。古代的建筑是砖木结构的,一般两层,层高和房间都比较小,中堂算是最大的了。所以用来挂的画无需很大,太大也挂不下。总体而言,不管什么形制,古代书画作品都是小而精为主,是浓缩的精华。现代条件越来越好,建筑建造水平和机械能力也越来越高,美术展览馆气势恢宏,对画作的尺幅要求也越来越大。有的大作品有气势恢弘之美,如陈列于人民大会堂的许多名家作品。但是,也有些作品却越来越空洞。画作被建筑牵着鼻子走了,能力又赶不上。所以有经验的画家,会根据题材来判断尺

▲元代一佚名一荷亭对奕图美析:这幅作品在形制上是团扇。宋元的时候喜欢画在小而精致的团扇上。古代仕女喜欢画有花鸟或美景的团扇,边欣赏画作边摇着纳凉。图中描绘了池塘边敞轩水榭绿柳掩映,池塘中莲花片片,碧水微波。水榭中二位高士对坐着下棋,他们全神贯注非常投入。另外有一个人侧卧在床榻上,一手托着脑袋在看棋。画上还有三个仕女,一个执扇也是性质的一种,一个坐在桌案前似乎在泡茶,一个在池塘边嬉水。整幅画作意境悠闲雅致。方寸之中内容丰富,亭台楼阁曲径通幽,人物活动多样,体现了古代文人雅士的理想美学生活。现收藏在北京故宫博物院。

寸的需要和形制的需要,以画的内涵和水平来决定尺寸的大小,重要的是,好的画所展现的形制也恰到好处,不能一味求大。像黄宾虹先生的小作品挂在现代大美术馆里照样很惊艳。吴昌硕、齐

白石、陆俨少等名家的作品的艺术成就很辉煌,但是尺幅皆不大,很聚气。各种绘画形制各有其美,但是需与题材相得益彰。本期介绍长卷和团扇两个形制的名家作品供大家赏析。

▲清一徐扬一姑苏繁华图美析:这幅作品在形制上是长卷。长卷的特点是善于描绘丰富的内容,拿在手上可以边展开边看,非常方便。《姑苏繁华图》是清代苏州籍宫廷画家徐扬描绘苏州风物的巨幅画作。该作品完成于1759年,历时24年。乾隆每次南巡必在苏州驻足,但仍不能消解他对这座城市的相思之情,于是命自己属意的画师徐扬摹写留念,以便能随时瞧一眼这世间的繁华美景。画作全长十二米多,画面自灵岩山起,入姑苏郡城,至虎丘山止。据统计,画中约有一万两千余人,近四百只船,五十多座桥,二百多家店铺,两千多栋房屋。非常繁华,规模宏大。在构图上整个画卷布局精妙严谨,笔触细致,十分细腻地刻画出了江南的湖光山色、田园村舍、阊胥城墙、古渡行舟、沿河市镇、流水人家、民俗风情,官衙商肆等。形象地反映了18世纪中叶苏州风景秀丽、物产富饶、百业兴旺、人文荟萃的繁盛景象,具有很高的艺术鉴赏价值。现收藏于辽宁省博物馆。