

应物象形

中国画美育专栏(十七)

张国樟(浙江省文化馆副馆长)

谢赫六法中的“应物象形”指的就是艺术家创造的绘画造型,其原意是艺术家观察自然物象后,准确生动地描绘出审美的艺术形象。在中国画悠久的历史长河中,诞生了诸多造型大师和艺术形象,令人难忘。如五代十国顾闳中的《韩熙载夜宴图》的人物形象;北宋画家李公麟《五马图》的审美效果等。

随着中国画的发展和审美的变化,应物象形的含义也不断延展和扩大,对于造型选取的要求,也在不断地追求简练和出乎意外。几千年来千篇一律的造型,自然会有审美疲劳和麻木,但那些具有独特造型能力的画家令人记忆深刻:如八大山人的造型不与人同,他的画作笔墨简练,构图不拘一格,造型大胆夸张,艺术形象鲜明生动,具有很强的思想性。尤其是他画的鱼、鸟、猫等动物的眼睛,都是形式独特,令人难忘。他画鸟,不是鲜花春光中喜悦欢叫的鸟,而是一些枯柳上的孤鸟,枯木中的独鸟,鸟儿们大都半闭着眼睛,有时会画成方形,眼珠子点得又大又黑,常常顶在眼框的正上方,显示出一种白眼向人的冷漠神态。他的鱼也是姿态丰富,翻了个大白眼。陈洪绶所创作的人物造型奇特高古,花鸟画意趣横生、耐人寻味,能够达到这样的艺术效果,同他画面中独特的夸张的造型是分不开的。他的物象造型既源于生活又高于生活,脱开客观事物的本身,而赋予画面物象另一种生命面貌,在形与意、物和心之间找到沟通的方式。故而在历史的长河中历久弥新,被奉为经典的艺术造型。

虚谷的画富有趣味,善于巧妙的夸张、变形是他的一大创造。他基于在对本质的把握上加以大胆的主观夸张,以达到更传神的高超艺术境界,他对造型能大胆取舍,线条凝重简练,直方组合,做到神似而非形似,充溢着强烈的个性。特别是表现的角度非常独特,如画猫不是通常的姿势,或朝天看,或半躲在石头后,不比寻常。任伯年在造型选取上亦非常生动,他经常深入乡村生活,善于观察和写生,在造型上既生动又不与雷同。有趣的是,他曾为了观察猫,一度夜里爬上屋顶跟踪,不小心掉进人家的院子,被当贼给抓了起来。中国花鸟画的造型是意象造型,它不是真实地描摹自然界的花鸟鱼虫,而是根据观后自哺感觉,将对象夸张变形,使其变为艺术形象。潘天寿先生的造型也是不落旧套,特别是他的大石头,一块巨石上画一只猫或青蛙,历史上就其一人。而潘天寿的艺术并非以赏心悦目为能事,他直探博大与崇高的精神世界,一次画展,他画的大象屁股直面观众,令人记忆深刻。

中国对于造型艺术早已成就非凡。秦兵马俑的造型,尽显东方神韵,举世无双。世上本就没有一模一样的东西,但是很多画家的画却像在克隆——在艺术的审美上,这是没有生命力的。造型如何能与众不同,首要是要要求画家多深入自然和村落,善于敏锐地观察,获取来源。其次是理念上要随时有多角度差异性的思考,最后是主观上与历史和同时代的画家避免雷同。造型要不取常态,我们的审美才有新意。

▲清代—虚谷—猫蝶图美析:虚谷,清代著名画家,海上四大家之一。俗姓朱,名怀仁,僧名虚白,字虚谷,别号紫阳山民、倦鹤等。安徽歙县人。初任清军参将与太平军作战,意有感触后出家为僧。山水、花卉、动物、禽鸟都精,特别擅长于画松鼠及金鱼。作画有苍秀之趣,敷色清新,造型生动,绣雅鲜活,落笔冷消,别具风格。他的作品无一笔滞相,匠心独韵。他性情孤僻,如果不是相处很好的朋友,不能得到他片纸的画作。这张作品的精华在于猫的造型与众不同。我们一般看到的猫都是脸部非常完整的,这是仰天而望蝴蝶的猫,脸部画的很准确生动,整个姿态超出了一般的审美范围。身上的毛用浓淡湿墨积出来,很有质感且很厚重。墨色有变化,有通透感。配以石头和花卉。虚谷的猫是有寓意的,猫蝶读音和耄耋一样的,意味着健康长寿的意思。现藏于北京故宫博物院。

▲清—任伯年—芭蕉藏猫美析:任伯年,名颐,字伯年,浙江萧山区人。我国近代杰出画家,“海上画派”中的佼佼者。他的绘画发轫于民间艺术,他重视继承传统,融汇诸家之长,吸收了西画的速写、设色诸法,丰富了中国画的内涵。与虚谷的猫相比,任伯年的猫更有生活气息,这与他重视写生有关。他非常善于画猫,不但技艺高超,而且所涉及的猫品种非常之多,他笔下的猫图,布局简淡,猫态生动活脱,或打架或嬉戏或出击等。笔势纵横挥洒,无线条羁绊,极具个性。这张画就是典型代表,此图的造型有趣在于一只黑猫躲在芭蕉后面若隐若现,两眼炯炯有神,伺机而动。现藏于天津博物馆。