

单纯之美

中国画美育专栏(二十三)

张国樟(浙江省文化馆副馆长)

中国画的画面越简单、纯粹,越美的高级。如宋代的青瓷,就只是一个雅致的纯色。老子说:“万物之始,大道至简,衍化至繁”。单纯是一种哲学,是一种水平,一种美学的高境界。譬如社会上的人际关系,越单纯越是让人感到幸福;吃的食物越单纯越健康;工作方式(前提是要有化繁为简的能力)越单纯越有效;比武的时候出拳越单纯越有力,有些花拳秀腿不如一击见效;有些摄影作品很简单纯粹,看上去很高级,等等。又如在生活中,我们看到小动物,单纯有童趣,会显得非常漂亮可爱。单纯并非无知,而是摆脱尘世喧嚣、洗净铅华、返璞归真的

一种美学境界。

宋代是单纯美学推向顶峰的朝代,成了艺术史中一个独特的美学符号。宋代的美学要求绝对单纯,就是圆、方、素色、质感的单纯。越朴素、越耐看,一千年都看不腻。可曾想一千多年前,以富丽明艳为美的唐代之后,繁华褪去,山水一色显露在如诗般的宋人生活中,成为了极简美学的巅峰。不管是宋朝服饰还是瓷器等,都以简洁质朴、色彩淡雅作为美。越是单纯简洁越不会落伍。除了宋代,明代的风格也是比较简练的,比如明代的建筑和家具。到了清代,美学上就显得花俏一点了,没有那么纯粹了。

▲清初一八大山人花果册之一美析:八大山人的写生功夫十分了得,尤其擅长概括提炼。所以他的蔬果也是常用的题材,都是非常传神。整个画面也仅仅一个毛芋,用枯笔勾勒皴擦,质感尽显。仅两笔一次到位画出新抽出的嫩叶,生机初显。小而精妙,其笔墨和形式简练的背后,给人留下了无穷的审美空间,使后人们在翻阅画卷时意犹未尽。现为上海博物馆藏。

▲清初一八大山人一鸟石图美析:鸟是八大山人最擅长也最喜爱的题材之一,再看他的鸟石图,也是如此,作者以极简省的笔墨,一石一鸟,别无他物。一只瑟缩的小鸟停在石头上休憩,自我取暖自我疗伤。没有同伴和父母。简练之中意蕴深厚,艺术感染力确为非凡。以小鸟的孤单来隐喻自己。其创作包含着亡国之痛和对新的统治者的蔑视。八大山人是第一个充分主动利用生宣纸特性以加强艺术表现力的画家。树立了人们对水墨写意画的新观念,其功不朽。他用笔极其简练,笔笔中锋,非常浑厚,富有张力。他极简的构图,独特的意境,很是耐人品味!现为上海博物馆藏。

中国画如若单纯也是高水平,一般人难以达到,画得多不容易,画得少更难。如果在寥寥几笔中尽显意境和思想,绝对是中国画高手所为。反过来说,观赏者如果美学素养达不到一定水平,即使画家的水平再高,对有些单纯的画作还是会看不懂。比如宋代的画大多单纯,倪瓒的画很单纯,八大山人的画很单纯,有些画里甚至没有一点色彩,纯是墨色。画面的内容也很少,很多人真的看不懂,故而美育是提高人们审美高度

的。特别是欣赏八大山人这种单纯、意境非常高的画作。单纯在国画上表现几个方面。

内容要单纯一点,不要徒有虚表;
构图要单纯一点,不要故弄玄虚;
笔墨要单纯一点,不要转来转去;
表述要单纯一点,不要面面俱到;
色彩要单纯一点,不要花里胡哨。

但单纯不是单薄;单纯不是无趣;单纯不是简单。凡是大家名家,画到最后只会越来越单纯。越单纯的美越高级。

▲清初一八大山人一游鱼图长卷局部美析:朱牵,明末清初画家。江西南昌人,一生字号极多,尤以八大山人最为知名。他署款时常将“八大山人”连缀写成“哭之”、“笑之”字样,以寄托愤懑。作为明宗室后裔,朱牵身遭国亡家破之痛,一生不与清王朝合作。他性情孤傲倔强,以诗书画发泄其悲愤抑郁之情。作品往往造型夸张,表情怪异,白眼看人,总之画面多孤寂清冷的意境。鱼是他经常画的题材,这张游鱼长卷就画了几条鱼,没有水草,没有荷花,没有其他鱼类或水族生物。描绘的对象实在是简单的不能再简单。颜色也是仅仅用了水墨,笔墨技法也是很统一纯粹。画面中却给人以空灵、含蓄的最高艺术审美。现为上海博物馆藏。