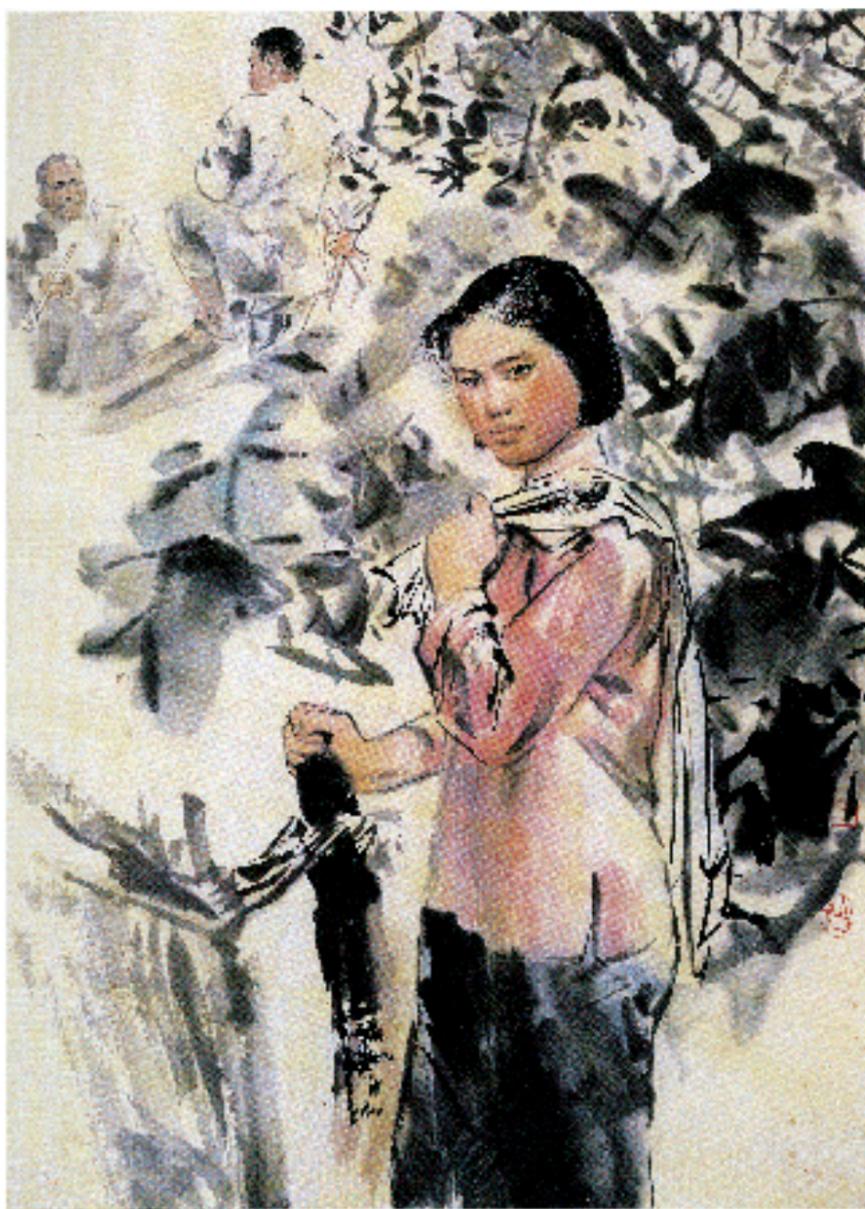

质感之美

中国画美育专栏(二十七)

张国樟(浙江省文化馆副馆长)

▲现代一方增先—《艳阳天》插图美析:方增先,浙江浦江人(今属兰溪)。20世纪后半叶现实主义中国人物画创作的代表人物之一,中国画坛具有影响力的“新浙派人物画”的奠基人与推动者。这是为小说《艳阳天》而创作的一组中国画。在这张作品中,不同的对象用了不同的表现手法来达到质感的效果。人物身上所抓的布条就用兰叶描来展现,看起来非常飘逸。而人物的头发就是用游丝描。画的非常精致,质感非常真实。在另外两张1975年和1983年的人物写生作品中,方增先先生同样以精致入微的笔法技法,把不同物象的质感表现的韵味十足。让人体味到了中国画带来的独特的艺术魅力。

质感是我们对于对象品质的感觉。不同的质感给人以软硬、虚实、滑涩、韧脆、透明与浑浊等不同的感觉。中国画流传几千年有许多表现物象质感非常有效的笔墨技巧和手段,如人物画的十八描法、山水画的各种皴法。在敦煌千佛洞元代壁画中,常常在一个画面里同时运用三种以上的线条。用铁线来描画头面、手、脚等,表现肌肉具有弹性的质感。用兰叶描来画衣褶、飘带等,表现绸布质料轻薄的质感。还用游丝描来表现发、须等。五代西蜀时期的画家黄筌,他非常重视观察体会花鸟的形态习性,所画的翎毛昆虫,质感逼真,手法细致工整,色彩富丽典雅。特别是传世的写生珍禽图,所画

的各种鸟类坚硬的鸟喙(即鸟的嘴),和松软光油的羽毛质感,都十分漂亮到位。近代新文化运动以后,西方的许多表现质感的技法被中国画家吸收,运用到了中国画中,表现力进一步加强。当代画家方增先先生的画在质感上表现力就比较到位,他把西方艺术和中国画笔墨相结合,产生了新的浙派人物画的风格。在《怎么画水墨人物》一书中有具体描述。在他的《艳阳天》的插图作品中,他把女人的头发都画得非常逼真有发质,凑近看,全是中国画的笔墨。优秀的画家或优秀的作品会让我们尽情享受中国画的质感之美。

方增先先生讲到,棉花是轻、

软、松的纤维质,铁块是坚硬而沉重的金属体,它们之间不仅外轮廓各有不同,而且在质感和量感上,应有明显的区别。在国画中表现不同的质量感,要依靠不同笔法和墨法的运用。元人有画梅诀云:“浓写花枝淡写梢,鳞皴老干墨微焦”,表现梅树的老干、枝条和嫩梢时,就应运用焦渴、浓淡等等不同的墨色来表现。可见,不同的质量感是用不同的笔墨技法去表现的,是在各种不同的笔墨技法对比中产生的。物体不同的外形轮廓,也能反映一定的质感。但要丰富它、强调它,中国画家就必须借助于用笔、用墨的多样对比。用笔的快慢、轻重、粗细,用墨的浓淡、干湿,以及各种笔法、墨法的混合运用,就使物体的不同质量感,在不同笔墨对比中显现出来。譬如画一个搬运工人,他肩上的麻袋或木箱,草帽或衣服相互都形成了质感上的对比。假如用粗重的墨线勾勒麻袋或木箱,再皴上几笔以加重质感,然后用渴笔细线表现草帽,而用挺劲的淡墨线表现布上衣,它们互相间就会因反衬而显出不同的质量感。其他如农妇的头巾和棉袄,边防军的皮毛帽和呢军装,钢铁工人的石棉衣与汗衫、毛巾等等都可以利用强调质感的特征,使在对比中更加显得鲜明、突出。绸、呢、皮革等质料的一个共同点是弹性强,中国画家在勾勒中会注意含有弧形的弹力感,线条韧而挺。它们各自的特点是表面光滑或粗糙,厚与薄,轻与重等。?所以中国画家勾勒线在表现它们时也会注意轻、薄、厚、糙等特征。质轻的东西,总是与墨的较

▲现代一方增先—1975年人物写生

▲现代一方增先—1983年青海写生

淡,线的较细较软联系在一起;粗糙的东西常与毛的、渴的,或颤笔相联系;厚重的东西常与重墨、粗线相联系。我们在审美中国画的时候可以注意这些质感的变化。

与构成之美一样,质感之美是中西美术交流后所强调的美学内容,在我们古代历史上讲的并不多。是现代美术体系的新发展和组成部分。在审美的时候,中国画形可变,夸张的变形亦可,反而主题更加突出了,更加有味道了。但是质不能变,铁质的不能画的像棉花,蔬菜画的像布匹,这样就不美了。需注意感觉其中不同的质感和味道,这样就可以品味中国画的奥妙了。