

天趣之美

中国画美育专栏(二十八)

张国樟(浙江省文化馆副馆长)

明代高濂的《遵生八笺》记载：“余所论画以天趣、人趣、物趣取之。天趣者，神是也。人趣者，生是也。物趣者，形似是也。”天趣是艺术作品中能激起欣赏者美感的一种属性。是看了中国画令人心生愉悦曲意盎然的一种美感。

清代诗人袁枚有说：世人难得者趣也。天趣是古代论画的词语，也是绘画中一个常用的美学概念。天趣应包含两层意思，一层意思是指画家把客观对象最生动、最自然、最有趣的形态神韵，在画面上表现出来，如构图的别致、构思的巧妙、设色的自然、意境的神奇、细节的精彩等等，通过这些艺术技巧，把描绘对象的天然情趣表现出来。高明的画家非常注意追求和表现天然的情趣。天趣似乎来源于客观对象，但它又是艺术家精心观察、反复推敲、长期思考的结果。更是中国画家内心真性情的自然流露的结果。清代扬州八怪高凤翰、华昺等画家的作品独具天趣风华，其中华昺的花鸟画天趣味最负盛名，他吸收明代陈淳、周之冕和清代恽寿平诸家之长，形成兼工带写的小写意手法，善于捕捉自然生物中的天趣，和人们真切细腻的体验，将花鸟的动人姿态，及感受中丰富而健康的情趣融为一体，创造出生动多姿的艺术形象

中国画一直讲究画意笔意中天趣的追求，强调中国画要出之天然，不可造作。讲究用笔的天趣，发于无意之笔，所谓“好笔好墨偶然得”，这是一种顿悟和灵感的突发。天道功成的画作是上等的作品。那些笔笔用劲的画作只能算是中品。当然反过来，求笔的天趣，固然与画家的才

能有关，更重要的是需依靠平时的学识、修养和长期的苦功。

近代画家齐白石的画作充满天趣味道。这是大家公认的。齐白石所画的一切，包含花、鸟、虫、鱼、人、兽，甚至山水，人物，都如可对语，是活泼泼地生命。它们分别表现了生命的三个层面，生命特征、生命情趣和生命境界。这与他常年在农村生活分不开，更与他的真性情分不开。您看他的山水画构图极简，出奇出新，无常法而又合法，貌似平淡的笔调，大气磅礴、纯净明丽。没有古人那些“平铺细抹死工夫”。齐白石于1919年在《老萍诗草》中说：“山水画要无人所想得到处，故章法位置总要灵气往来，非前清名人苦心造作。山水笔要巧拙互用，巧则灵变，拙则浑古，合乎天趣。”其章法、笔致、构成的妙趣，体现了他所说的“胸中山水奇天下，删去临摹手一双”的艺术追求。

他的花鸟画在似与不似之间，更加充满天然之趣。他多写农村常见之物，如瓜果蔬菜、农耕农具、蜜蜂蜻蜓青蛙、鸡鸭家禽等。在白石老人的画中，每一笔似乎都含着家乡的泥土气息，每一根线条似乎都凝结着大自然的露珠，清新而华滋、深厚而通俗。他的人物画也是生动趣味。他画的不倒翁，画的挖耳朵的老者等作品形象，与题款相结合，令人趣笑又包含寓意，幽默诙谐，蕴含思想，令人深思。大地赋予了齐白石至高的艺术成就，而他的性格与“天趣”密切，这种天趣是他生命的表现，生命的欢乐方式，表现出他是个富于爱心、敏于生命欢乐，农民般的朴实，孩童般天真的人。

此处无声胜有声！仅仅简单笔墨，普通的情景，刻画出了齐白石心中老家的秋天。他长居北京以绘《秋声图》来表达怀念老家的心情。他用浓淡对比的墨色来画出毛芋的三片叶子，用赭石色淡淡地画出枯垂下的叶子，与此对应的是两只蚰蚰，生动有趣，相伴而行，人们似乎真听见了它们美妙动人的叫声，真是

▲近现代—齐白石—秋声图美析：窗前景易又秋声。齐白石表现秋天的方式也是有趣味的。毛芋是农村常见的菜蔬，对于齐白石是再熟悉不过了，秋天是毛芋成熟的季节。

▲近现代—齐白石—紫藤条幅美析：齐白石名璜，字濒生，号白石、白石山翁、老萍、借山吟馆主者、三百石印富翁等，湖南湘潭人。紫藤是农村和山野常见的植物，因齐白石常年在湖南农村生活，因此他对紫藤情有独钟，这副作品齐白石从左侧起笔，用浓淡不一的粗笔画出纵横交错的老藤，显得画面富有层次感。叶子和紫藤花都用了统一的色调，显得整体和谐，最关键是他画紫藤花时，用青色来代替紫色，少了点火气，使人感觉如春风扑面，清新自然，天趣横生。整个画面微风摇曳，静中有动，繁而不乱。让人感觉姿态婀娜的紫藤在随风而舞。他题诗道，有信东风因作物，将花挂上龙蛇脚。春阴满地月华浓，紫气横空日色薄。