

触类旁通

中国画美育专栏(四十二)

张国樟(浙江省文化馆副馆长)

美学是相通的。传统文化中的中医、建筑、剪纸、舞蹈、戏曲、诗文与书画都有异曲同工之妙。所以我们可以举一反三,相互启迪,相互借鉴,触类旁通。

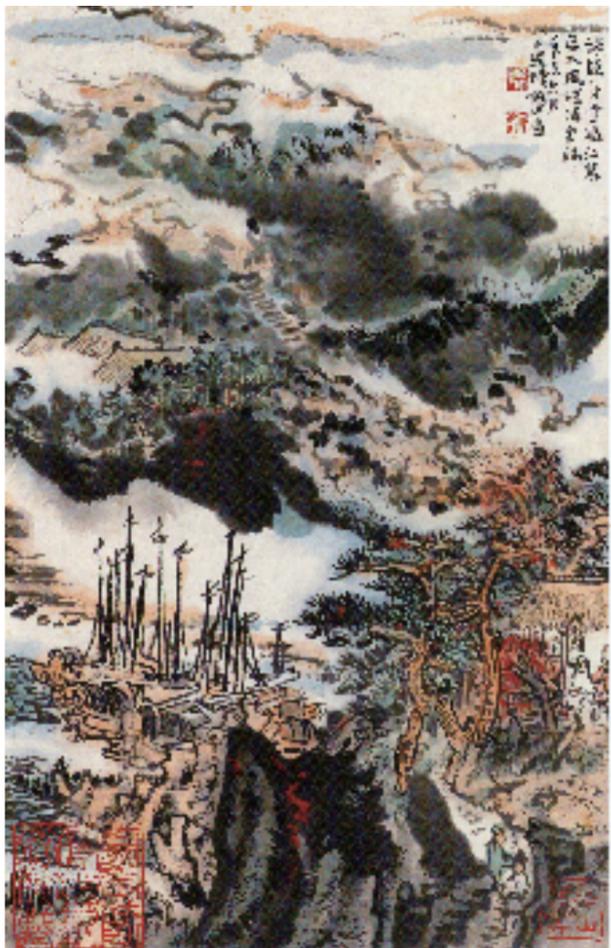
音乐是无形的画,绘画是凝固的音乐,它们都有韵律节奏色调意境之美。音乐的韵律和节奏,在画面是通用的。有的画家会把音律节奏之美表现在画面上,使画面呈现出视觉的韵律感。文学、音乐和书画之美自古相连,早在唐代的时候,王维既是大诗人,也是山水画家。他的每一首诗中呈现出一幅优美的山水画卷,颇具诗情画意,呈现了非常唯美的艺术效果。后人推其为南宗山水画之祖。苏轼评价他说:味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。王维参禅悟理,学庄信道,精通诗、书、画、音乐等,以诗名盛于开元、天宝间,多咏山水田园。他的诗节奏富于变化,音韵响亮、和谐,具有韵律美。他把文学、书画、音乐三个艺术门类打通,互相融合,互相促进。值得一提的是他还把自己的心境融入画的意境中,把文人的气质和精神世界,以及才情、境界、思想、趣味融入进去,开创了文人画的早期形式,成为国画的审美要素。

唐诗宋词的意境很多画家都喜欢,会把它们搬到了画面上。如陆俨少,在一九六二年杜甫诞辰一

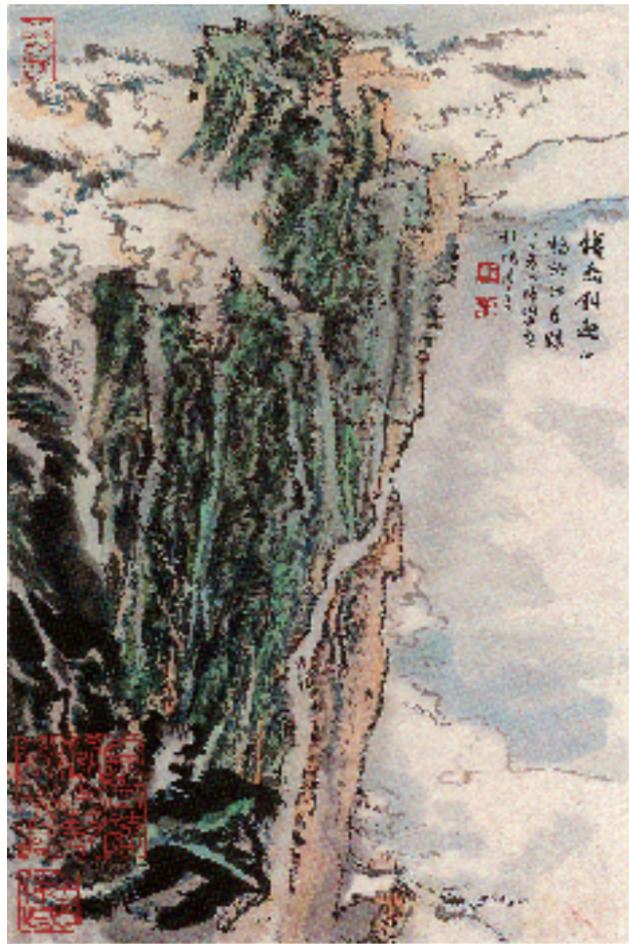
千二百五十周年之际,画了一百张杜甫诗意图,把杜甫的经典诗歌意境用自己独特的风格展现在世人面前,让我们共同感受到了诗人的心境和意境,和画家的再造美感。在中国传统戏曲中,我们经常看到的一个个脸谱就像是一张张精美的画。中国画和传统戏曲都是通过意象表达的。比如中国山水画作品仅仅画几个点就代表了大片的森林。画几个圈圈就代表一些水果。而戏曲中的武将在后面插了几个五颜六色的小旗子,就代表很多部队,统帅三军。

再说说中医和中国画,“天人合一”是中国传统哲学的一个基本命题,不仅是中医的基本理念之一,也是中国画的基本理念之一。中医强调抽象的精气神,而西医重视看得见的组织结构。就像中国画强调以形写神,形神兼备,而写形妙在“似与不似”之间,以写神为目的;西画和西医一样则以写实为主,强调素描和结构。再如,中医看病要分虚实,基本治则是补虚泻实;而国画的基本结构重视实中求虚,虚中求实,相因而生,相比而显。中国画的用色用笔和中医非常像,用色火气就像高血压病人的脸红光浮胀,用笔燥就像肝火过旺的病人。

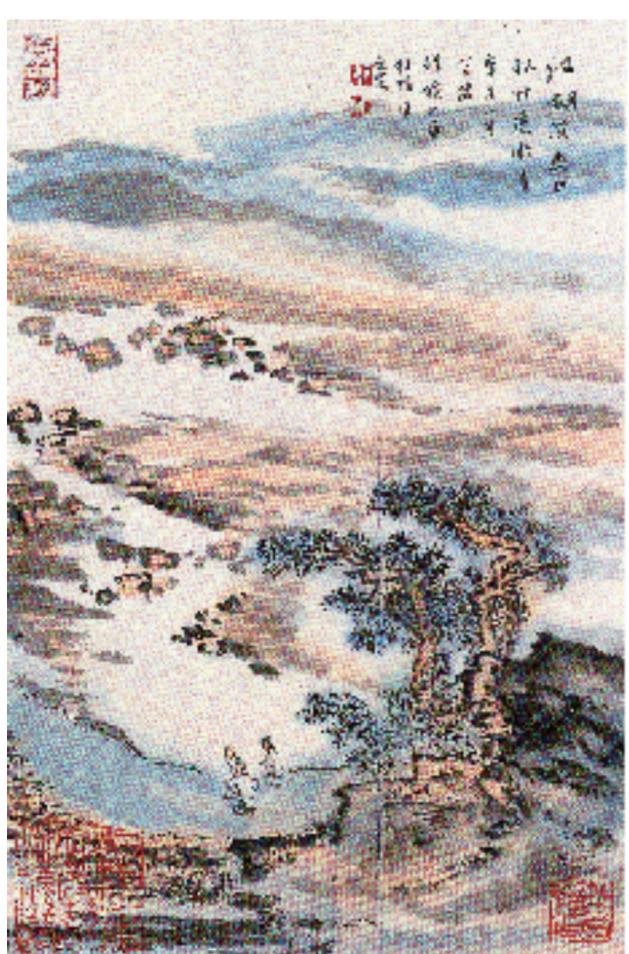
中国画和其他传统国粹一样,都需要灵感和冲动,灵感一来拈诗一篇,李白杜甫无不如此。忌讳无病呻吟。需作者去体验生活,去感受大自然之美,去到社会感悟人生真谛;需要群众的支持,没有观众的艺术是没有生命力的;是达到的至高境界是无技巧的技巧,天道功成。所以审美也是触类旁通的,有些懂中医的、非遗的、戏曲的人,无师自通也可以懂中国画美学。同时中国画美学的发展和创造,也可以从兄弟门类中汲取营养。

▲陆俨少-杜甫诗意图之《郑驸马宅宴洞中》美析:此诗为游宴之作,系杜甫在临晋公主、郑潜曜附马的山林中的莲花洞中,所受的款待而赞美之辞。虽然画作中只题取其中两句,但画面呈现了整首诗歌的意境,即主家阴洞细烟雾,留客夏簟清琅玕。春酒杯浓琥珀薄,冰浆碗碧玛瑙寒。误疑茅堂过江麓,已入风磴霾云端。自是秦楼压邺谷,时闻杂佩声珊珊。

▲陆俨少-杜甫诗意图之《自阆州领妻子却赴蜀山行三首》美析:画面上题写取自全诗的其中两句:栈悬斜避石,桥断却寻溪。画作中一边是高耸而立的四川的大山,一条绝壁的蜀道上行走着孤独的老者,此人就是杜甫。与左边相反的是,右边则为虚景。云雾缭绕,水天一色。更现出高山和悬崖的危险。

▲陆俨少-杜甫诗意图之《泊松滋江亭》美析:诗歌全文为沙帽随鸥鸟,扁舟系此亭。江湖深更白,松竹远微青。一柱全应近,高唐莫再经。今宵南极外,甘作老人星。陆俨少通过云山溪石等景致,表现了前四句诗的意境,但是也不完全实写,不见鸥鸟不见扁舟,只有几棵松竹。下面有三个要作老人星的老者站立而语为伴。