

五要素

中国画美育专栏(四十五)

张国樟(浙江省文化馆副馆长)

中国画画家一生都在为艺术和创造美而努力,而影响和决定他们的高度和成就最重要有五个要素,分别是:天赋、品德、勤奋、阅历、长寿。

首先,天赋是画家先天的感悟和领悟能力,是达到艺术高度的前提和基础。像NBA的球星,都是全世界一大堆有天赋的人集中在那里,他们或有身高优势,或手感很好,或运动力奇佳等。没有天赋,即使不吃不喝不停地在球场练球,恐怕去当个替补都困难。中国画也是一样,没有天赋,即使天天动笔,因勤奋而有所收获,但恐怕也达不到一定的高度。

第二是品德。我们常常用德艺双馨来表达对名家大家的敬佩。我们常说画如其人,书如其人。画家的品德修养会在画作上显露出来的,你内心如何,修养如何,都会情不自禁的表现出来。所以,画的水平和境界若要高,画家在品德、境界、心胸、修养上也要提高。否则,徒然一生用功。

第三是勤奋。我们常讲一万小时定律,中国画不去笔墨实践,不去勤奋努力,再有天赋也是浪费。大多数名家大家都是天天在动笔,日日在思考,下得苦功夫,甘为寂

寞者。大家熟知的元代中国画大家王冕就是勤奋执着的典型例子。近代齐白石也是非常勤勉惜时的,他85岁,仍然每天挥笔作画,一天至少要画5幅。他经常以“不教一日闲过”的警句来勉励自己,说的是先生在过90岁生日时,许多朋友、学生前来祝贺,一直忙到深夜,才把最后一批客人送走。这时他想起,今天的5幅画还没有完成,便打算提笔作画。但由于过度劳累,难以集中精力,在家人的一再劝阻下才去休息。第二天,齐白石很早就起来作画,家里人怕他累坏身体,都劝他休息。齐白石却十分认真地说:“昨天生日客人多,不曾作画,今朝制此补充之,不教一日闲过也。”

第四是阅历。人生阅历和经验很重要。八大山人是明末皇孙,明朝江山被更替,清朝要追杀他,他四处逃避,又出家为僧。他这种不同寻常的人生阅历,全部表现在书画上,犹如他的“翻白眼的鸟鱼”之类的作品,就是他心灵受到了极大打击和创伤后的冷漠。扬州八怪也大部分是人生阅历丰富,感悟良多,有些是当过小官的。如郑板桥做过县令。李鱣也是在康熙五十年中举人,乾隆三年以检选出任山东滕县知

► 近现代-

齐白石-红菊图

美析:菊花是齐白石经常创作的题材之一,梅、兰、竹、菊、松是他众多花卉中具有传统文化寓意的题材。在他的笔下这些象征着中国传统文人操守的花卉,被赋予了质朴、平易的亲切感。齐白石一生画菊最多,不同的种类,形形色色,鲜艳多姿。虽然年岁已大,画面却感觉天真烂漫,轻松自然。画中菊之红如脂染娇艳,花瓣淡染,花蕊深点,淡雅馥郁极见功力。其晚年画菊花,多寄寓一种益寿延年的愿望,或显示自己仍老当益壮。

▲ 近现代-齐白石-玉簪花

▲ 近现代-黄宾虹-雁荡龙湫美析:

黄宾虹的阅历是很丰富的,此幅作品已经是他晚年八十八岁成熟风格。黄宾虹曾经于晚年多次重画雁荡,为我们留下了珍贵的艺术作品。这副作品写雁荡山川神貌,浑厚华滋,意境幽深。色墨相融,丽质于表——黄宾虹笔下的雁荡具有“实中求虚”之妙。他游雁荡在初夏,并且喜欢在雨后写生。正如他在雁荡中所题,雁荡龙湫雨后悬瀑千尺,时当六月犹有寒意。他以为这是体验雨雾中山时生活的良好时机,可以更好观察山与树木在雨中的变化,所以他曾冒雨翻过了谢公岭去东外谷看老僧岩,结果淋得像只“落汤鸡”一样回来。他却说:“看到了雁荡的奇峰怪石,做个落汤鸡有何不可。”黄宾虹的雁荡山作品有《灵岩图》《大龙湫图》等。这张雁荡龙湫是他代表之作,他说:“山水乃图自然之性,不写万物之貌,乃传其内涵之神。”故他的雁荡山水画也并不是物表面的描绘,而是画家对生活的内心感受,通过绘画的技巧形之于笔墨,以达“自然之性”“内涵之神”。现为中国美术馆藏。

县。清末民国的一些大家都是人生阅历丰富,见多识广。如虚谷当过清军的参将,后又出家。吴昌硕全家几乎被太平天国所害,后四处漂流,又为县令。正是这些丰富的人生感悟造就了不同风格和高度的画作。

最后是长寿。好比司马懿把曹操和他的儿子大臣全部熬死了,他才争上了皇帝。书画是一个长期积累和笔墨实践的过程。国画画家是越老越吃香的:齐白

石是衰年变法才成功的;黄宾虹先生的寿命若不是到80多岁,没有如此大的成就,恐还没到浑厚黑密的境界。他在九十多岁的时候才说,我或许可以成功了。故而画家一定要好好保养身体。黄宾虹和齐白石两位老人假若都没超过70多岁,都是一般的画家。

五要素中天赋和寿命是遗传基因所决定的,品德勤奋阅历是后天努力的结果。