

线条是有生命的

中国画美育专栏(十六)

张国樟(浙江省文化馆副馆长)

▲近代—吴昌硕—紫藤图美析:吴昌硕字俊卿,后更字昌硕,号仓石、苦铁、岳庐等。浙江省安吉县人。这是吴昌硕先生的代表作。画面上以其金石线条画出藤条的气势,冲击着我们的视线,形象夸张令人回味。吴先生画气不画形,写意不求形,追求书法中线条气贯神通的审美意趣。淡墨瘦石由一枝藤条轻盈绕石,飞舞缠绕回旋上升。藤叶凌空倚势,好像龙翔凤舞。生动的笔墨赋予紫藤生机勃勃。整幅作品的线条是他书法入画的缘故,笔墨淋漓、气势奔放、狂草飞动、金石凝重,线条笔触充满朴拙、苍茫、老辣,极具浑圆、雄强的力量感。现藏于台北故宫博物院。

中国画是线条的艺术。学会审美和享受中国画,必须学会品鉴中国画的线条之美,能看懂线条里所蕴含的文化和精神实质。线条不单单是一条直线,一个圆圈,而是大自然嶙峋的线条,它还代表着画家的性格、品德、内涵和力量,是有生命的、有文化的、有故事的,有美学魅力的存在。它的魅力,谱写着整个中国画史,诠释了中国美学的价值。

中国画的线条自新石器时期就已经开始了,早在新石器时期的彩陶文明中就有出现,《鹳鱼石斧图》是彩陶时期最为著名的作品。在中国画的发展过程中,伟大的古人发展出了形式风格迥异、内容丰富的高质量线条,古人总结和归纳为十八描。十八描分别是高古游丝描、铁线描、行云流水描、撇头描、曹衣描、折芦描、橄榄描、枣核描、柳叶描、竹叶描、战笔水纹描、减笔描等。无论是六朝顾恺之的高古游丝,还是盛唐最杰出的画家吴道子的吴带当风,抑或是南北朝时北齐画家曹仲的“曹衣出水”的线条,都把画家的趣味、风格、活动、精神和品性,转化为各种姿态的“骨法用笔”之美。尤其是宋代文人画产生后,线条里涵盖的画家之文化特质、意念人格、精神思想变得更加丰富。

中国画线条要求骨法用笔“一波三折”,貌似简单的线条,其实最具有耐人寻味的变化和灵性,是中国画最具难度的基础技法。能品鉴、感悟、练出富有弹性和韧性的线条,并赋予其精神内涵,对于群众美学素养的提升和画家水平的提高,都是非常重要的。中国画的笔墨不能仅仅理解为一种“形式”,它显示了中国画奥妙的表现力与生命内涵。以笔法线条表达的中国画,其民族性、独特性和含蓄性,极具高超的艺术感染力,是国际上其他艺术无从比拟的。有时候,画家在宣纸上仅仅画了几根线条,就会让人回味无穷,这是不懂中国画美学的人无法想象和理解的。如八大山人的鱼就是简单的几根线条。齐白石画柳树也是简单的几根线条而已。

线条艺术何以有这么大的能量和魅力?因为中国画线条蕴含着博大精深的文化内涵,

这文化内涵源于先民审美的觉醒,是中国画传承的命脉,在中国画中发挥着难以磨灭的作用。其中更体现着时代的精神和中华民族的风骨,属于我们宝贵的物质文化和永恒的精神财富。中国画线条艺术在其发展的历史进程中有高潮也有低谷,当代受西方文化思潮影响也有所争论,每一次争论都会促进对线条的认识和理解。新生代绘画会扩大传统文化的外延,令其具有现代审美。程十发先生说:“能用线条来传播我的思想感情,我是十分骄傲的”。每位画家的经历、性情、修养、品味等都不一样,故呈现的线条也有所不同。齐白石先生的线条天真趣拙,吴昌硕先生的线条雄浑朴茂,潘天寿先生的线条雄健强劲,李可染先生的线条迟极丰厚。都说台上一分钟台下十年功,中国画线条也不例外,看似简单的线条,是画家几十年的不断求索所得。不是简简单单可以达到的。画中线条的不同变化,传达了不同的活力,在画面中给人以不同的感觉。因为,它们是有生命的。

▲近代—吴昌硕—松梅图美析:全图多用吴昌硕金石特色的线条画出,前后穿插,舒放自如,画作中靠前的松树微微倾斜,树干稍显皴擦,尽显斑驳苍老的质感。松枝斜披,浓墨短线勾画松针,显得特别精神。梅干多取直势,疏密有序,稍加淡墨赭石润泽,意境空濛深远。梅花点写,错落纷呈,有意在笔先之妙。画作中不管是枝干或松针,都展现了吴昌硕笔墨线条的功力和味道,缘于他一生对石鼓文的临习和研究,从无中断。石鼓文是中国最古老的石刻文字,有“在刻之祖”和“千古篆法之祖”的美誉,吴昌硕吸收石鼓文的艺术特征,使绘画线条有更丰富的艺术魅力。画作现藏于天津艺术博物馆。