

象形取意——写意性工笔画与表现性具象绘画的异同及借鉴

范凯

山西省当代工笔画艺术研究院，山西 太原 030001

摘要： 传统中国绘画从细笔丹青到粗笔水墨皆具有“写意性”。“写意”并非狭义专指粗笔水墨绘画风格语言的专属名词，而是中国艺术精神内涵。唐勇力先生创作研究“写意性工笔画”是对其提出的“工笔画的写意性”这一理论的具体实践，是从观念理论到语言技法的言行一致。中国画中的“写意”正是要求将“中国艺术精神”和表现形式高度统一。“写意性工笔画”是对传统中国画中“写意精神”的继承，同时提出将中国传统绘画中的“写意精神”与其他不同民族文化艺术追求孕育出的具有“表现性”绘画中的表现因素相结合，是针对传统工笔画技法的改造。本文旨在结合自身创作实践研究体会“工笔画的写意性”这一观念理论，选取西方具有表现性的具象绘画，而非表现主义中的抽象绘画，从“写意”与“表现”的观念本源文化脉络和技术语言的具体实现方面论述“写意性”与“表现性”的异同，发现二者的一致性或类似性，同时保留区别于西方的中国传统文脉的“写意属性”和传统中国画的书写性，以供取舍借鉴。

关键词： 写意性工笔画；表现性具象绘画；中国艺术精神；基本形；书写性

Pictographic Drawing -- Similarities and Differences between Freehand Brushwork Painting and Expressive Concrete Painting and Reference

Fan Kai

Shanxi Academy Of Contemporary Meticulous Painting Art, Shanxi, Taiyuan 030001

Abstract : The traditional Chinese style of paintings are all liberal style from brush drawings to ink paintings. The liberal style is not a reserved word referring to the brush drawings in black inks, but the spirit of Chinese art. Mr. Tang Yongli created the traditional Chinese realistic painting of liberal style with the aim of making the liberal style of traditional Chinese realistic painting to practice and keeping the integrity between ideational theories and language skills. The liberal style in Chinese painting just demand the high unity of skill and idea. The traditional Chinese painting of liberal style is to return the liberal spirit and unearth the liberal nature. It aims to combine the liberal style of traditional Chinese painting with the factor in Western expressionist painting. It is also aimed at reforming the skill of traditional Chinese realistic painting. This text mainly study the liberal style of traditional Chinese realistic painting combined with works-producing. What the research choose is Western concrete painting rich in expressivity but not abstract painting in expressionist. It discusses the similarity and difference between the liberal style and the expressivity from the aspect of practical realization of idea and skill. It discovers the similarity between these two styles and continues to have a difference from the liberal style in traditional Chinese context and the handwriting of Chinese painting to be used for reference.

Keywords : traditional Chinese realistic painting of liberal style; concrete painting of expressivity; the sprit of Chinese art; basic shape; handwriting

一、内在精神与外在表现形式

“写意”是中国传统绘画艺术精神核心，“意境”是在中国独特的文化属性下的产物。方士庶在《天慵庵随笔》里说“山川草木，造化自然，此实境也。因心造境，以手运心，此虚境也。从中国传统绘画的美学精神来看“写意画”与“工笔画”都是通过师法自然现实^[1]，象形取意、立象尽意、抒情达意，以了胸中意气，有现实内容，有想象造物，是再现与表现的统一。如唐勇力先生所言“既表现客观形物的形态特征和内在精神、内在美，又

表现出画家借助笔墨表现出来的自我主观意识和心理世界，这是中国画真正意义的写意精神”^[2]，既是对水墨画而言，也是对工笔画而言”。

“写意属性”在中国画中是形式内容相统一的，那么具有中国“写意精神”观念的工笔画必然是带有“写意性”的，唐勇力先生在《厚德载物》中通过将水墨画与工笔画两者回归到其最初的起源形态发现两种绘画形态都具有写意性，工笔与水墨通过不同的艺术表现方式，把中国传统的文化精神、艺术精神完整地表达出来。如此说来工笔画中的“写意性”是从起源形态时就存在的^[3]。

作者简介：范凯，（1987.02-），男，汉族，籍贯：山西太原，学历：博士研究生，研究方向：美术教育。

(一)形式结构的写意。从立意到构图,继承中国画传统虚实相生计白当黑的同时借鉴西方艺术的经典构图,比如可以打破或压缩时空随意组合场景,不同时间地点历史背景的人物,静物,景物可以按需自由编排到同一幅画面中。

(二)造型的写意性。从现代的人和生活中观察研究提炼造型规律来表现“意象”,通过整体有度的夸张变形或总结概括,来得到充分的主观表现。对象往往要依托自然基本形,而不是抽象想象的概念形。

(三)绘画语言的写意性。工笔画材料区别于西方,尤其丝绸,特点是通过反复渲染叠加呈现出近看透明清雅,远看厚重温润薄中见厚的柔和舒目的视觉效果,这是材质带来的独特性^[4]。继承保留传统勾勒渲染技法的基础上进行创新,创造出如同“写意画”一样能即兴发挥的技法语言。

二、写意性与表现性

文中所述的具象表现性绘画并不是单指某个风格流派,更不是指“表现主义”的艺术思潮,谈思潮必然研究内在精神诉求,西方文化的精神诉求有别于中国文化,全盘西化盲目套用只会使我们不伦不类,在民族文化语境下难以充分表达情感,也很难引起共鸣。这里说的具象表现性绘画是融合了现象学和存在主义哲学的方法理论以具体对象为资料^[5],以具象描绘自然存在的真实事物为基础,按需有度的不同程度夸张变形,同时也可以打破自然真实时空色彩形式来自自由组合编排,在笔者列举的具象表现性画家和作品中,他们有着不同时代背景,不同艺术思潮,不同风格流派,不同艺术理想,但在表现形式上有着“具象”与“表现性”两点基本元素的共同性,如波提切利,弗朗西斯卡,丢勒,荷尔拜因,克里姆特,席勒,维亚尔,莫兰迪,贾科梅蒂等,从他们的作品中不难看出都属于“具象表现性”,这里仅从画面需要分析借鉴技术层面的色彩构图造型等绘画规律性本元因素。

提到“写意性”和“表现性”大家首先想到的会是中国写意画和西方表现主义绘画,写意画是中国画领域里的专有名词,多指逸笔水墨挥洒自如的表现形式,表现主义绘画是西方绘画领域中某个风格流派。“写意性”不等同于写意画,“表现性”也不等同于表现主义绘画,它们是指在不同文化脉络的精神追求下产生具有各自文化“属性”的绘画作品,是本源观念上的根本区别。中国画的“写意性”是在中国传统哲学思想影响下孕育而生的,审美追求恬静平和,传统思想中的中庸之道、虚实相生、过犹不及正与中国画中讲究的似与不似、画外之音相印证^[6]。西方绘画是在科学主义与现实主义思想、求真实证主义哲学影响下产生的,借助自然科学使绘画走向具象客观再现自然对象的极致,随着历史的进程,审美局限性使得出现了自由、个性解放的艺术思潮,继而出现了具有“表现性”的绘画。中国绘画的“写意性”始终是建立在师法自然的基础上,通过审美再创造充分抒写胸中意气,正所谓“为师造化,中得心源”文化上一贯贯穿至今。西方绘画的“表现性”是因为对个性的解放,观念走向了纯粹的表现,文化上与前人有对立性^[7]。所以“写意性”与“表现性”的根

本区别是文化脉络内在诉求的区别。

“写意性”与“表现性”中的一致性体现在绘画语言手法上的。都是从认识到表现的过程,重抒情表达主观表现,轻简单描摹客观再现,追求节奏感,表现方式不拘某种固定程式化,追求自由、个性。线条、笔法、组织形式都具有表现性,语言技法本身也有各自强烈的表现力,通过创造有意味的形式来状物抒情。

三、转化与借鉴

中国传统绘画中的“写意性”和西方绘画中具有“表现性”在很大程度上有类似性。宗白华在《美学散步》中写道“米开朗基罗说过:一个好的雕塑作品,就是从山上滚下来也不会坏的,因为他们的雕刻是团块的。中国就很不同。中国古代艺术家要打破这团块,使它有虚有实,使它疏通。中国画特别注重线,看重线条的组织。中国雕刻也像画,不重视立体性,而注意流动的线条”^[8]。所以这里说的借鉴是需要选择和转化的,并不是所有具有“表现性”的绘画都可以借鉴,比如抽象表现主义绘画,不是全盘照搬,而是吸收对方的某一部分优点,要符合中国传统审美哲学思想,全部照搬西方会“言不由衷”,同时全部套用古人也会流于表面,康定斯基在《论艺术的精神》中说“每个时代的文明必然产生出它特有的艺术,而且是无法重复的。试图复活过去的艺术原则至多产生一些犹如流产婴儿的艺术作品……那些效法希腊雕刻规则的人仅仅取得了一种形式上的相似,它们永远没有灵魂”^[9]。根据个人实践经验选取借鉴的首先是线性的、平面的,以线为主,讲究线条本身的品质品格和表现力;还有色彩的大胆运用、线与色组合的新颖形式及构图,然而并不仅限于此,笔者在此抛砖引玉,目的引起更多人实践研究。

关于基本形的问题。笔者看到很多关于如何区别水墨画与工笔画的文章中无一例外提到南宋画家梁楷的《泼墨仙人图》“意象表达,不拘泥于细节”是肯定的,但要说“不拘泥于形似,不以摹绘自然”并不准确,试问我们为何能从画面中明确看出是“仙人”而不是“仙猴”,虽然人与猴在造型上只有微妙的区别,泼墨仙人里的“人”是关键所在,在图像上和猴子虽区别甚微想必我们也能轻松辨认出来,这就是因为人和猴子的基本形象不一样,再比如把苹果桃子和梨三个形状很雷同的水果的外轮廓线描绘在一个二维平面的纸上,无需着色,我们也可以轻松辨认出来,这也是因为对于基本型的印象深刻。“人”是有形状的,五官四肢比例位置都有一定规律性,可见水墨画虽然逸笔豪放,但还是不能脱离自然造化的形的规律,与工笔画只是在外师造化时面对自然真实“形”的表现形式和法度上张弛力大小的不同,在精神内涵追求意象表达上没有任何区别,更不能以“粗笔”“细笔”“狂放”“恬静”来分宗立派,甚至褒己贬它。

具象是表现方式的一种,应与抽象对应,写意性和表现性则同属艺术精神,应与写实性与再现性对应。具象和写意性本就不是矛盾对立,前者是外在表现形式,后者是内在精神追求,二者组合,内外有机结合才是满足了创作所需的两个必具条件,笔者

认为水墨和工笔都脱离不开自然真实的基本形，那就可以说二者都不同程度的依托着“具象”，在概念不清的情况下把工笔与水墨，具象与写意简单对应分类是完全不正确的。

四、写意精神和书写性

中国画要有“诗意”，不要简单描述，正如齐白石的《蛙声十里出山泉》，整幅作品简洁明快，一组山间一条瀑布中从上游顺水游下来的一群蝌蚪，方寸之间暗示出了上游十里之遥蛙声阵阵。又如李白诗中所云“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”。用“三千尺”“落九天”这种夸张的表达方式不正是中国写意精神的情怀吗。中国人与西方人同样喜爱意象虚幻空间，但有很大的精神意境的不同。中国哲学中讲虚空、太虚，讲“无”，对于无尽空间的态度如诗中所说“高山仰止，景行行止，虽不能至，而心向往之”。西方哲学讲真理、实证，讲“有”对于无尽空间的态度是追寻的，有探索和控制这无尽空间的欲望。西方探究到底是形式大于一切还是超越形式回归存在，中国“写意精神”已将争端化解为“是在笔墨有无间”。“艺术无界限”是说好的艺术作品是全人类的，不同民族文化生成的优秀艺术作品能感动所有人，这是优秀艺术作品的功能问题，即审美、认识、教育、娱乐。然而，不同地域民族文化脉络中的精神核心部分所包含的哲学思想、道德观念和艺术理念，都是培育民族的精神品格方面最重要的途径。

中锋用笔的书写性。中国书法绘画讲究笔墨，即笔法和墨法。六朝南齐谢赫在《古画品录》序中提出“六法”其中第二个就提到了骨法用笔。邱振中把线条分为两种^[10]，一种为几何线，一种为徒手线，他认为“书法是一种关于徒手线的艺术”。宗白

华在《美学散步》中说道“‘骨’的表现要依赖于‘用笔’。这里要考虑到中国画的‘笔’的特点。中国画用毛笔。毛笔有笔锋，有弹性。一笔下去，墨在纸上可以呈现出轻重浓淡的种种变化。不是平的，有立体感。中国画家最反对平扁，认为线条平扁不是艺术，就是写字也是一样。中国书画家用中锋写的字画的画，背阳光一照，正中间有道黑线，黑线周围是淡墨，叫作“绵裹铁，圆滚滚产生立体感就有了‘骨’的感觉”。中锋用笔书写线条是中国传统绘画中的精髓，笔者认为需要继承下来。没有书写性的线条是描出来的，无法与西方绘画中的线条从根本上区别开来。保留精华非常重要，其次才是借鉴。

五、结语

“写意性”是在绘画过程中，比较随性，是情感与思绪的自然流露，然后随之产生技法来完成表达，无论从精神追求到技术语言都可以令创作拥有自由度极高，广阔的创作空间。而不是按某种程式化去进行，不然如同人操作机器一样，没有主观思想，没有对现实进行提炼整合再创造，作品由于没有精神和思想的支持，会显得刻板、空洞，没有“意趣”“意味”。艺术语言的差异才能形成自己的艺术风格，要与时俱进，在认识传统基础上吸收其精华，研发新的绘画语言。开拓绘画语言不能乱来，“写意”也不是简单的随意，想怎样就怎样的意思。“写意性工笔画”应该是在掌握传统技法的基础上博采众长，一方面吸纳西方具有“表现性”的具象绘画作品艺术精华，另一方面把传统工笔画的“写意属性”拓展延伸，同时可以继续研究吸收民间艺术、石窟壁画、日本画、印度细密画等形式构图和技法。传统为本，兼容并蓄。

参考文献

- [1] 唐勇力. 厚德载物 [M]. 江西: 江西美术出版社, 2010:21-23.
- [2] 宗白华. 美学散步 [M]. 上海: 上海人民出版社, 1981:6-8.
- [3] 路璨. 谈工笔画的写意性 [J]. 美与时代 (中), 2021(10):12-13.
- [4] 张冬卉. 试论当代工笔画的写意性实践 [J]. 美术, 2020(06):34-36.
- [5] 李宝荀 & 刘贝贝. 具象表现主义绘画的“表现”和“构成形式”研究 [J]. 艺术工作, 2023(04):22-24.
- [6] 靳辉. 承古开今——从唐勇力绘画艺术看东西方意象之美 [J]. 大众文艺, 2019(07):80.
- [7] 周渊源. 具象表现绘画方法与理论的再思考 [J]. 中国美术, 2015(02):117-119.
- [8] 康定斯基. 论艺术的精神 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1987:52.
- [9] 温肇桐. 中国绘画批评史略 [M]. 天津: 天津人民美术出版社, 1982:5-8.
- [10] 邱振中. 书法的形态与阐释 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2011:10-15.