

本期画坛之星·左洋

左洋《天地雄心》 纸本设色 240cm x 200cm 2023年

左洋,2011年毕业于西安美术学院中国画系,获学士学位;2015年毕业于西安美术学院,获艺术学硕士学位。现为西安中国画院画家、业务部主任、三级美术师,中国美术家协会会员,陕西省美术家协会会员,陕西省“百青”文艺家,西安市美术家协会理事。

程式与自由： 中国画笔墨语言的哲学根基与当代阐释

○左洋

与西方古典绘画以再现视觉真实为追求不同,中国画是“外师造化,中得心源”的精神结晶。南朝谢赫提出的“六法”以“气韵生动”为首要准则,奠定了中国画重神韵、尚意境的审美基调。

20世纪以来,中国画经历了前所未有的震荡。1985年“中国画穷途末路”的论断引发了持续讨论,从“中国画”到“水墨画”再到“水墨艺术”的名称更迭,折射出艺术家在传统与当代之间的艰难探索。本文认为,笔墨语言从来不是单纯的技法问题,而是中国哲学精神的感性显现。唯有回到“技进乎道”这一根基,才能真正把握中国画的精髓。

一、技进乎道：笔墨作为“道”的显现

“技进乎道”是中国画论的核心命题。《庄子·养生主》中庖丁解牛的寓言揭示:当技艺臻于化境,便成为对“道”

的体认。真正的中国画家,不止于掌握各类皴法描法,还要通过对笔墨的长期锤炼,达到与道冥合的精神境界。

中国画背后有一套完整的哲学体系,要求画家不仅要有笔墨功夫,而且要有道德涵养与人生境界。中国画首先是“心画”,然后才是“手画”。“气韵生动”最集中地体现了这一取向:“气”是生命本身,“韵”是生命运动的内在规律,作品必须呈现出生气蓬勃的精神面貌。正因如此,画论历来强调人品与画品的统一——郭若虚曾言“人品既已高矣,气韵不得不高”。画竹不仅是描绘植物,更是以竹的高洁品格自勉,这正是“技进乎道”的深层意涵:笔墨技巧最终通向人生的修养与境界。

二、形神之辨与意法相成

(一)形神兼备

东晋顾恺之明确提出“传神写照”。苏轼“论画以形似,见与儿童邻”的论断是文人画的宣言,但强调神似

并非放弃形似,中国画的真正传统是形神兼备。荆浩曾辨析道:“似者得其形,遗其气;真者气质俱盛。”齐白石提出“妙在似与不似之间”——太似则媚俗,不似则欺世,唯有在似与不似之间找到平衡,才能既传达物象之神,又体现画家之意。

(二)法意相成

中国画有一套成熟的程式体系,皴法、树法等是历代画家提炼概括的成果。初学者须从程式入手,这是“有法”的阶段。然而,优秀艺术家从不囿于成法,始终强调“意在笔先”,突出意对法的统摄作用,法意相成,二者不可偏废。

文人画兴起后,对意的强调更为突出。倪瓒自言“逸笔草草,不求形似,但抒胸中逸气耳”。但即使在高度写意的作品中,依然可见传统法度——那不是对程式的抛弃,而是对程式的超越,是在深谙法度之后达到的“从心所欲不逾矩”的自由境界。

三、心物统一：程式作为“有意味的形式”

克莱夫·贝尔提出“有意味的形式”,认为线条与色彩的特定组合能够激起审美情感。这一命题与中国画的笔墨程式深度契合:当倪瓒用折带皴表现太湖坡石,那疏朗萧散的笔意既传达了物象之形,又呈现了画家清逸绝尘的胸次。

中国画的程式何以成为“有意味的形式”?关键在于它实现了心与物的统一。一方面,程式源于对自然的长期观察,郭熙要求画家“身即山川而取之”;另一方面,程式又是画家心灵的投射——披麻皴温和蕴藉,斧劈皴刚劲有力,既是对自然物象的提炼,又是画家心灵的迹化。

更深层来看,这植根于“天人合一”的哲学精神。古人认为人与天地万物一气相通,画家以心灵“应目会心”,(下转 T03 版)