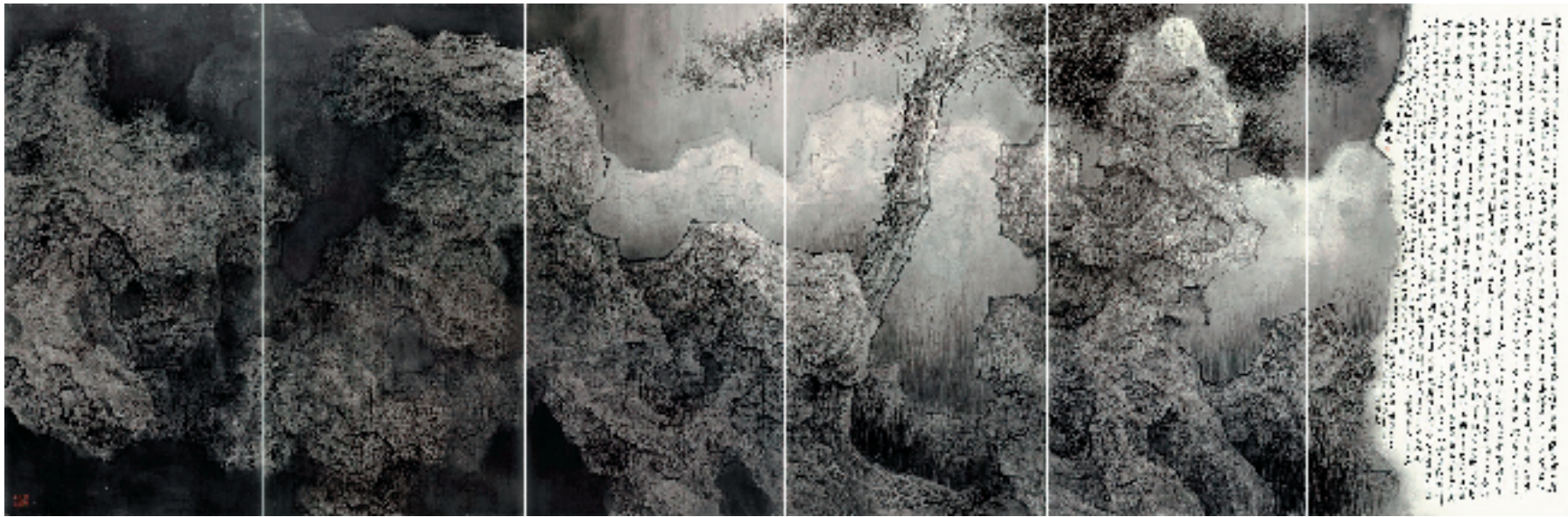

我看中国画

4月8日的《我看中国画》栏目,尉晓榕先生谈了中国画如何在面对新时代新变迁带来的种种困惑中保持自信,从精神上葆有一种对绘画的激情和动力。本期我们邀请了中国美院中国画与书法艺术学院院长张捷教授,来讲讲山水画写生创作上观物体察的方式与思考。

观物与体象

■张捷

张捷 微光 200x600cm 纸本水墨 2021年

中国传统文人注重心之性灵,不为自然表象所制约,以精神的超越性来主宰心象,并将心之虚灵的无限性展开想象的自由空间,无论是诗歌、文学,还是绘画、书法,都是借助物象而来表达自我的心性。如果言其“性”,常恒与“命”字相连,即道家所谓的“性命”,是自然赋予的生命意义,因此,不受观物的固定观念与俗见所约束,而是超然物象之外的自我的灵魂表征。张怀在《山水纯全集·后序》中表述,认为人的“天机”是指“道”所赋予人的自然本性,由此出发,山水画家的心象表征便有了与万物共存的气韵,是物象之外的“心知”再现,而笔墨承载了天地之性灵,同时反映出对应自然万物的人文自觉,于是,不同个体“心性”的多元思维提供了观照自然的心理转换空间。正如北宋书法家黄庭坚所言“臻欲得妙于笔,当得妙于心”,山水画重性灵气韵的主导意识,摆脱了客观物象的外在纷扰,“心象”是精神卧游的自由驰骋,是自我情感的落墨写心。

山水画是自然观照与人文关怀的心灵迹化,“古今妙作,从于心者也。外境炫心,心感于物而动,两相神会,蕴为意象。于是发之笔墨,纵情挥洒,化为新境,斯乃锻炼操守而呈之艺术创作也。”笔墨的心象表征是“观物”和“体象”的对应性,心境观照中的语境,是反映外部客观世界的主观超越,其前提是尊重被观察的对象,保持对

对象的客观态度,也就是说要想认知和了解某一事物,必须将事物看作是为了自己的艺术本质而存在的,客观性并非只是客观地看待对象,同时要兼顾主体精神。如果山水画的思维全然不顾自然万物的第一感知,就会产生片面的主观空洞而带来偏见、幻想和异想天开。但这种以客观为主体的观察自然的方法,会导致两种可能性:一、心灵结构的单向发展,以至客观的存在价值超过画家的体验能力,从而不能作为被体验的对象而产生心灵影响。体验主体无法在对象中获得情感的超越,而艺术的价值判断则由客观物象来替代,画家就无法从外部世界移植更多的信息和内涵,只能停留在表面的状物刻画,就会导致“以物象物”式的描摹而缺乏内心涌动的生机。二、客观事物是在主体之外所体验到的,那么,本体精神可以超越被限制的实际自我而想象出一种可能性,但它无力将这一完全脱离现实的主观表达变成心灵的真正组成部分,也无法成为对应自然当中的有效笔墨动机。因此,山水写生中最忌讳的就是在应对自然山川时,只是接受事物的一般观望的行为本能,而并非是创造性的原动力。从“以物观物”的本相实对,到“以眼观物”的饱游饴看,再到“以心观物”的游目骋怀,是笔墨、人文、生命三重境界的递进和提升,“观物”与“体象”的是客观存在与主观意念的转换和重构过程,如果

只是“我看到了”而并非“我感知到了”,那观察自然就缺失了“天地与我并生,万物与我为一”的“虚灵明觉”,以及“心有多大,天地就有多大”的无限超越。所谓“心象”是由本心体验出发,而又超越事物表象与心物契合的双重价值观,亲和自然本真又与创造者心性相吻合,“胸中有丘壑,笔底现云山”,面对自然山川的“丘壑内营”是对客观物象是否符合主观情感需要所作出的心

换,在客观上要充分了解大自然气象万千的“物理”知性,主观上实现笔墨技能和自我艺术态度的“情理”转化。自然物象是客观的相对稳定的表象概念,而写生中主观意念的“物随心移”是动态而变化的意象理念,是情感笔墨记录最为真实的生命状态。山水画的“天道”精神有着强大的内在力量,它对“天地与自我”之间的思想资源提供了无限的依据和可能。“知性”和“正

张捷 赤壁夜泊 180x385cm 纸本水墨 2018年

理反映,它既是唯物的又是唯心的,是主观意念和客观存在的统一。而心境的差异性决定了写生实践中笔墨语言的多元性。

写生为因,创作为果。山水画写生是心灵的感知和变化过程的“迹化”,是观照自然的情感记录。自然形态的客观存在是语言图式和笔墨冲动的来源,从实际的、因果的秩序中脱离出来,不仅仅是为了感知物象存在而还原形貌特征,而是笔墨思想生成的源泉。人类情感的精神活动范围非常自由,它可以是真实的,也可以是想象的,可以是形象逻辑思维,也可以是意象抽象思维,因此山水画的写生就有了对景写生、记忆写生和文字写生等多元形式。而中国山水画写生的意象表现形式,在追求形神兼备的同时,也注重寓意抒情,求象外之意,借物达意,给人以画外的精神联想,而并非单纯的客观描摹。这种重“传神”轻“状物”带有人文理想的笔墨追求,具备了对自然事物的感悟力和洞察力,其前提是需要对自然和笔墨双重智性的积累与转

心”是天理往返回归本源的山水境界,它具有包容世界万物之品质,笔墨从心,于笔墨不到之处立言是观自然、立本心的修身立命的根本,是宇宙情怀、生命本体的原动力和无限超越。通过认识自然来建立自己精练隽永的笔墨语言和境界追求,从而传达自己对客观事物的主观知性和精神本质,抒发思想,寄托襟怀。而“意象妙得”又是建立在体验过程中对自然表象的真实而概括的观察认知的,故能因景生意,因意立法,而赋于灵活多变的笔墨形式语言,这种“独得于象外”而超乎自然的以意命笔、借笔达意的手法,是对景写生中最为重要的人文取向,自然界的繁杂景象已被个人的知性体验去掉“枝叶”,剩下的只是那些已让心象迹化了的精神本质的东西。山水是因人而异的风景,是世界观的山水,也是求道者的山水,意象表达是从自然形态中摄取万物性灵的人文关怀,是本体精神凝神遐思、妙悟自然而超越万物的崇高审美境界。

2023 第23届北京艺术博览会

时间: 9.7-9.10 地点: 北京展览馆

电话: 010-85718827 18801179108

联系人: 吴正田

邮箱: beijingart01@126.com

官网: www.bjiae.net

5月31号前报名享受优惠