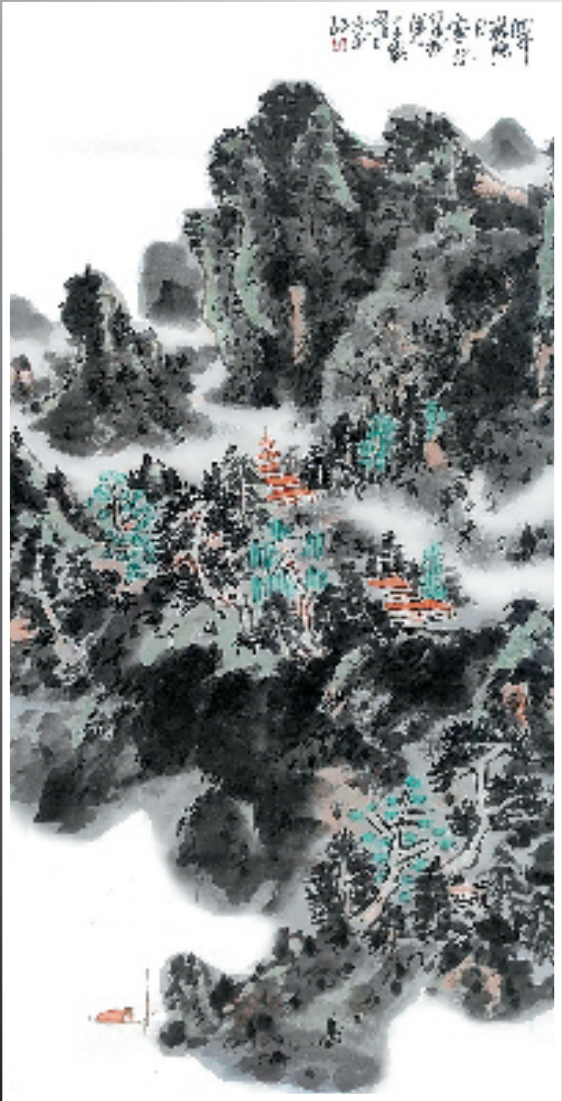

中国画不是画什么而是怎么画

■陈迪和(湖北省国画院原院长)

陈迪和 远看山有色 近听水无声 136×68cm

陈迪和 山中无历日 寒尽不知年 136×68cm

绘画从现代词义解释讲,是指用各类工具和色彩,在一个平面或二度空间上塑造形象的艺术形式;从本质上来看,绘画同各种艺术形态一样,起源于人的感觉,是人类通过视觉感觉对自然的表面形态的一种模仿;从哲学上讲,一切事物的表面形态都是变化的,是稍纵即逝的,是人类无法把握的,更别说在一个平面空间去对应事物的多维形态,这种模仿只能是一种虚妄,就像一个谎言,只是一种欺骗性的存在。

从中国传统来看,“实相”、“幻相”之辨一直是个重要的命题,其中就包含了对人的浅表感觉的怀疑,认为感觉得来的往往都不是事物的真实,以至于绘画也不在事物的表面形态上做文章,而总是通过心悟心知的方式,立足于对事物的内在本质的把握,佛语“性遍及一切永恒不灭,相刹那变异,生灭相续。”,佛之“守性”与道之“守一”,都是要求对事物内在本质的把握和笃定;从历史来看,绘画只是一种极为普通的生活技艺,因并非人类第一物质生活所需的劳动创造,故自古难成江湖,列社会九流之外。

中国绘画从已知独幅的战国帛画算起,至今已有2000余年的历史,经秦汉魏晋南北朝约800年的沉淀,社会精英们对绘画进行了系列的改造和规范,借鉴文字和书法,逐步形成具有中国文化独有的特点,在形式和内涵上得到了不断的完善,形成了不同于世间任何绘画形式,而独自发展的特殊模式。再经唐宋元明上千年的洗礼,中国绘画更加趋美成熟,出现高峰耸立的璀璨,被喻为丹青,尊列社会上流,明朝末年为了区别传入的西方绘画,将中国绘画统称为中国画,民国时期定为“国画”。

世间万物,其存在和发展,都有无数种形式或方式方法,不同的存在形式或方式方法,其性本取舍是不同的。中国绘画之初是不太赞成直接的本能的表达;而是关注人伦和教化,它是一种文明的象征。绘画根据工具和色彩的不同,可以分为无数种类型,每种类型亦有无数种方式方法,但无论哪种形式或方式方法,绘画皆存在于“技”与“艺”的范畴之内,抑或“艺”和“术”的世界里。

子曰:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”。中华文化是人本文化,立足于道和德的世界里,绝不会停留在“技”与“艺”的层面上,更不会在“术”的上面做文章。中国画自工具材料的确立,“画以载道”就成了核心主体,更有“无德不成画”之说。中国画不再是依靠视觉感觉对自然的一种模仿,而是承袭汉字的造字原理,融合书写的法度,通过点线和面的组合与变化,对物象进行研究和剖析,以“外师造化,中得心源”的心觉方式,对自然进行归纳和总结,从内在规律上把握自然,不拘泥于变化莫测的事物表面形态,排除“似”与“不似”,力求在“似”与“不似”之间的把握,成为“以形写意”或“以形写神”的意识形态,远离“技”、“艺”和“术”的范畴,进入到了文化的序列。

中国画是一种特定的绘画,就像一副棋,黑白相杀,棋谱是无穷的,但棋路是有规则的,存在于意识的层面上,是中华文化的一种传承形式。中国画的性质首先由特定的工具材料决定,即笔、墨、水、色、纸,古人按传统哲学的五行规律制定,除水、色彩直接取于自然外,毛笔、墨和宣纸都是特制的,且各自承载着深厚的文化内涵和属性。如毛笔,相同于筷子,皆源起于中国传统哲学的太极本源论,是中华社会的世界观和方法论;墨和宣纸则源起于太极的阴阳转化理念等。这五种工具材料的制定,有一个共同的特点,即都是千变万化的,且这五个方

面的变化又是相生相克的,也就是说,中国画就不是专于造型的,而是对万千变化和规律的把握和运用,是对一种变量的意识性分析和研究。

中国画的技法是特定的。《道德经》说“人法地,地法天,天法道,道法自然”,中国画的技法常言是“法无定法”,也就是说有无数种方式方法,也可说是没有任何具体技法,最后落实到还是“道法自然”。中国画的技法总的来讲,就是对其五种工具材料的运用,即是对笔、墨、水、色、纸,各自变化特性的把握,以及这五个方面相生相克关系特性的把握和运用,简单地讲就是笔法、墨法、水法、色法和纸法,而这五法都不是单一的,每一种法都是五法的综合运用。也就是说,中国画的技法是遵循自然,运用规律,把握变化,对某种意识的定位。这不是一个具体的技艺问题,而是一种修为与智慧。

中国画的构成法则是特定的。《道德经》说“万物负阴而抱阳,冲气以为和”,《易经》说“一阴一阳谓之道,阴阳不二,以壹待之。壹者太极是也,统领二物,相互作用,运化万千”。也就是说,世间万物都是阴阳两面或两体构成的,万物之间的关系也是相克相生的阴阳关系,整个世界都是由这种阴阳互化与作用而存在,这是中华社会传统的世界观与哲学观。中国画没有时空概念,完全通过点、线、面的相互关系的方式来解构世界,也就是点与点的关系,线与线的关系,面与面的关系,以及点线面相互间的关系,这些都是阴阳关系。中国画是用阴阳关系来处理万物关系,这正是中国画的构成法则,如果一幅画从整体到局部,从形式到内容,都看不出这种关系的处理,那就不是中国画的本身。对点线面关系的处理,就是对万物关系的处理,能处理好这些关系,正是人类智慧的集结与呈现,这就是所言之“笔墨”,是中国画的核心所在。

中国画的审美是特定的。《道德经》说“道可道,非常道;名可名,非常名。”一切能说得清道得明,看得见摸得着的,都不是事物的真实。中国画不会把对一具体物象的描绘当目的,所谓的题材、内容和形式等,也并非中国画的追求,但凡停留在技艺和表象的,都不在中国画审美之列。“画以载道”是中国画的核心,中国画只是借用了绘画的形式,用中国画特有的技法和构成理念,传递的是人类对自然的把握和认知,展现的是人类的聪明与智慧。虽然一幅好的中国画,须要从点线、色墨、情景、动静、形意、气韵等多方面综合考量,但中国画是用点线面来解构世界的,线由点来,面由线来,点线是中国画的基本构成元素,是骨骼和精神之所在,取源于修为与秉性,其品位和格调,决定了一幅画品质的高下。中国画不是看的,而是用来品的,品位是第一选择,所以点线是中国画的第一审美。

对绘画本身来说,无论用什么方式方法或工具材料都是可以的,都不影响一幅画的完成,但中国画却不一样,中国画虽然是一种绘画艺术形态,但独立于所有绘画艺术形式之外,特定的工具,特定的技法,特定的理念,决定了中国画是一部哲学鸿章,是中国传统文化的一种传承形式。中国画并非是对自然物象的写真,更不是自然个性的表现,大道自然的“无境”里,中国画展现的是人类的聪明与智慧,是对自然的认知和把握,是社会的道德和伦理。这些年来,我们离传统越来越远,有一句网络语言说得好,“别以为用筷子吃饭,你就是一个中国人。”同样,如果不能深入理解和掌握中国画的理论,“别以为用的是毛笔、墨和宣纸,你画的就是中国画。”

2025年10月28日于武昌东湖