

水墨写传奇——徐渭绘画艺术风格浅析

王伟玲

(青岛海悦翔工贸有限公司 山东 青岛 266011)

[摘要]翻开中国美术发展史，徐渭的名字在一代代传世大家中显得格外耀眼。虽然徐渭已经去世四百多年，但他在中国写意花鸟画领域的艺术影响力一直非常深远，无数的后来者从他的绘画艺术里得到启发、引领，中国写意花鸟画从他这里开启了崭新的面貌和蓬勃的发展。

[关键词]徐渭；绘画艺术；风格

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.1948

徐渭的人生经历曲折坎坷。他出生刚满百天，父亲就因病去世。所幸有疼爱他的嫡母呵护，才得以顺利成长，并接受了良好的教育，但十岁时与生母分离，十四岁时嫡母又去世，使天资聪颖的徐渭稚嫩的心灵在不安定的状态中愈发地敏感。童年的经历，似乎已预示着徐渭后来成为一个以敏锐的思绪和善感的情怀为鲜明特色的艺术大家。成年以后，徐渭又经历了参加科举考试屡试不中、爱妻早逝、知己蒙冤自杀、自己因失手杀死后妻而锒铛入狱等重重打击，经历了常人难以承受的人生磨难，这些磨难既使徐渭的整个身心伤痕累累，也激发起了他桀骜不驯的个性和顽强不屈的精神，这些高贵的品质使徐渭的艺术焕发出灿烂的人性光芒和强大的人格魅力。

徐渭早年很少涉足绘画，因为那时的他胸怀经世治国的雄才大略和文人理想，把大部分的精力放在积极参与各种社会活动上，无暇也无心作画。直至中晚年，绘画才成了徐渭表达思想感情的重要方式。历经人世沧桑之后，徐渭放下了入世的希望和追求，回归到自己的内心。此时的绘画，在他心中的地位正如其在诗中所说：“莫把丹青等闲看，无声诗里颂千秋。”坎坷而丰富的人生阅历、深厚的学识底蕴和极高的天赋融合在一起，成就了他非凡的艺术造诣。

徐渭的绘画题材涉及花卉、山水、人物、走兽、竹木、鱼虫、果蔬等，花卉和果蔬画的最多，也最能体现他的艺术成就。徐渭的绘画理念是既不拘泥于前人古法，也不局限于具体物象的细枝末节，而是充分发挥自己的主观感情和精神意趣——“不求形似求生韵，根拔皆吾五指裁”，“山人写竹略形似，只取叶底潇潇意”。虽然徐渭作画“不求形似”，但他很注重物象的特点和生动神韵，他对自己的描写对象总是进行认真的观察，还在自家的庭院里种植竹子、葡

萄等植物，所以他的画看似洒脱随意、简约明快，但是又准确生动，形神兼备，这正是他在充分把握了这些花卉植物的生长规律和不同特点的基础上，再以自己深厚的艺术素养和绘画天赋将心象、物象相融合，汇入笔墨之中写就的。

在绘画实践上，徐渭把中国画的水墨效果发挥到了淋漓尽致的高度，又以其强烈真挚的个性、丰富的人生阅历和思想积淀赋予了作品以无法磨灭的人格魅力，形成了极具个人特色的绘画艺术风格。

首先，徐渭很少用彩色作画，而喜欢在水和墨的无穷变化里探索自己的自由创作之境，就像他在诗里所写：“赋粉青黄不用匀，淡烟笼墨弄青春。从来国色无妆点，空染胭脂媚俗人。”徐渭经常画牡丹题材，在常人看来牡丹是百花之王，象征荣华富贵，应施以重彩才能表现牡丹雍容华贵的姿色，徐渭却不用色彩来描绘牡丹，而是用水墨的浓淡变化来点染牡丹花，用墨笔涂抹花叶，牡丹枝干和叶脉则趁湿快速勾画，层次丰富的墨色和畅快洒脱的用笔赋予了牡丹清雅脱俗的格调和自由生动的神韵。徐渭高雅脱俗的志趣在牡丹这种常见绘画题材上的发挥令人耳目一新，正如他在题画《墨牡丹》云：“牡丹为富贵花主，故昔人多以钩染烘托见长。今以泼墨为之，虽有生意，终不是此花真面目。盖予本寒人，性与梅竹宜，至荣华富贵，若风马牛弗相似也”。

其次，徐渭在运用水墨浓淡干湿对比来塑造画面形象的生动性、营造画面整体的层次感上，夸张、洒脱，堪称极尽了墨法变化之丰富，既豪放老辣，又灵动自如。葡萄也是徐渭经常画的一个题材，他以中锋运笔画出葡萄的干藤，以浓淡不同的水墨来表现葡萄枝叶的正反翻转、前后穿插，和果实的颗粒饱满、润泽透明，充满了生机意趣。这种用层次分明的水墨变化来描绘物象的强烈风格，在他的竹石题材、荷

题材、芭蕉题材、石榴题材等的表现上也很突出，这种风格把所描绘对象的光泽、质感、形态和神韵充分地表现出来，使人仿佛能感受到竹子枝叶间的清风、荷叶上的水滴、芭蕉叶上的沧桑气息、石榴枝叶间的果香和石榴果的饱满甘醇。徐渭浪漫豪放的性情和独特大胆的审美趣味在笔墨挥洒上形象地体现出来，而且也在他的艺术主张里表露无遗：“奇峰绝壁，大水悬流，怪石苍松，幽人羽客，大抵以墨汁淋漓，烟岚满纸，旷如无天，密如无地为上。”“百丛媚萼，一干枯枝，墨则雨润，彩则露鲜，飞鸣栖息，动静如生，悦性弄情，工而人逸，斯为妙品。”徐渭在大泼墨、大破墨上功力深厚，淡破浓、浓破淡，运用得出神入化、得心应手，简单的水和墨在他笔下生发变化出万千气象、满纸生机。徐渭的绘画水墨层次变化丰富和他喜欢用生纸有很大的关系，因为生纸不加胶矾，更有利于纸张产生绝妙的水墨渗化效果。同时，为了防止水分和墨的过度渗透、漫延，失去控制，他有时又会在墨里加入胶矾，以达到自己想要的笔墨力度和对比效果。徐渭独立自由的性情使他在绘画上具备的这些不拘一格的创造力，让中国写意花鸟画从他这里开始呈现出焕然一新的面貌。

其三，徐渭的绘画在高逸的审美趣味和非凡的笔墨功力之外，最难得的是他作品中卓尔不群的思想性、豪放不屈的英雄气概以及纵横跌宕的激情。徐渭的绘画本质上是他用来抒发胸臆的艺术载体，而不是用来为什么人装点居室的装饰品，更不是为了取悦什么人的喜好而绘就的应酬之物，所以在他的画里，没有趋利媚俗之气，更没有趋炎附势的奴相，有的只是一个赤诚的灵魂自由跳跃、奔跑、呼啸、歌咏之姿，或喜或悲，或畅快或不平，皆一览无余、坦荡纯粹。徐渭的绘画充分体现了中国文人画主体化和个性化的特点，结合徐渭的思想发展和个人经历可以更深入地理解他绘画中的思想和感情。徐渭二十多岁时拜师研习王阳明的“心学”学说，对他产生了重要的影响，奠定了他以心为本、张扬个性的思想基础，也坚定了他清高不羁、顽强不屈的性情。三十多岁时徐渭作为一个才能卓越、胸怀报国之志的义士数次参加发生在他的家乡绍兴的抗倭斗争，并为抗倭斗争写过《瓮山凯歌》九首、《彭应时小传》等饱含感情的诗文，这段经

历，留在徐渭画作里形成了墨色掩盖不住的英雄气概。年近四旬时，徐渭的命运又和总督沿海几省抗倭军务的高官吴宗宪交集在一起，随着吴宗宪的浮沉，他的中年也在跌宕起伏、尝尽世态炎凉中艰难地度过。这段充满了激烈的精神、情感冲突的人生波折，给徐渭的身心都留下了巨大的创伤，但也彻底地激发起了他余生取之不尽的艺术创作激情，使他在摆脱牢狱之灾以后，开始专心于书画创作。他的书法、诗文和绘画一样是他思想情感的自由表现。他的书法纵横铺张、笔力遒劲多变，除了独立的书法作品之外，还大量出现在他的题画诗里，成为他的绘画作品不可或缺的一部分。更值得一提的是他的题画诗，他充沛的思想感情，除了饱满地流淌在画面意象之中，也在一首首题画诗里闪耀着光芒，如其题《墨牡丹》曰：“四十九年贫贱身，何尝妄忆洛阳春。不然岂少胭脂在，富贵花将墨写神。”题《菊》曰：“人若饷酒菊花酬，长扫菊花付酒楼。昨日重阳风雨恶，酒中又遇一年秋。”题《葡萄图》曰：“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风，笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”题《菊竹图》曰：“身世浑如泊海舟，关门累月不梳头。东篱蝴蝶闲来往，看写黄花过一秋。”等等，不胜枚举，令人在为他绘画强大的表现力所震撼的同时，又为他的书法、诗文里的真情真性和卓越才华深深感动。

徐渭以自己独特的艺术风格开创了大写意花鸟绘画的先河，他的绘画既与自汉唐以来的文人画注重画家主观情感抒发的思想脉络同出一辙，又充分地张扬着其深受王阳明“心学”学说影响而强调个人自我意志和主张个性解放的新思想，再加上他本性放旷、才华横溢，使得他的绘画成为中国绘画发展到明代的一个里程碑式的新突破：他的绘画使中国文人画从注重形神兼备的主客观兼顾转向了重主观、次客观的大写意画发展阶段。这种突破使中国绘画的发展步入了一个更自由更广阔的更高境界，从徐渭这里，中国的写意花鸟画获得了笔墨上的解放，更获得了精神上的激发，呈现出磅礴精彩的生命力。

参考文献

[1] 李阳. 浅析徐渭的绘画艺术风格[J]. 美术教育研究, 2019, (20): 26-27.