

中国画造型研究——“形”与“神”

吉芳琴

(长治卫生学校, 山西 长治 046000)

[摘要]在长期的发展历程中, 中国画逐渐形成了一套独特的艺术语言以及审美特征, 比如“以形写神”“以虚带实”“以大观小”“以线造型”等。其中, 形与神的互动作用如“形神兼备”“以形写神”构成了中国画的基本造型法则, 是中国绘画理论与实践的基本追求。“形”与“神”这二者可以说是中国画造型艺术的基本要素, 它们在中国画的各种理论中占据着特殊的位置。“形”与“神”二者之间又形成一种对立与统一的关系, 中国画的一种基本追求就是意存笔先, 画尽意在, 强调融化物我, 创制意境, 达到以形写神, 形神兼备。

[关键词]以形写神: 形神兼备

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.07.1732

中国的绘画艺术有着悠久的历史, 源远流长, 在几千年的不断发展和演变中, 逐渐丰富、革新, 形成鲜明的民族风格, 积累了丰富的艺术表现形式, 并且逐渐形成一种独具中国韵味的绘画语言体系, 在东方乃至世界文化中占据重要地位。中国画这一概念用以区别外国绘画, 简称国画, 是指用中国所特有的毛笔、墨汁和颜料, 画在绢纸上并加以装裱的画作。按照使用材料和表现方法的不同, 中国画可以细分为水墨、工笔、写意、白描等; 依据题材的不同, 又可分为人物、山水、花鸟等, 不管是思想内容还是表现形式, 中国画都精准地契合了中华民族所特有的审美情趣, 体现了中国画家对自然、对社会、对人生的认知。在长期的发展历程中, 中国画逐渐形成了一套独特的艺术语言以及审美特征, 比如“以形写神”“以虚带实”“以大观小”“以线造型”, 等等。在五四新文化运动之后, 随着西学东渐, 中国画家也逐渐地借鉴一些西方写实主义的创作理念和技法, 不断求新求变, 但是根植于华夏文明土壤之中的中国画所特有的艺术特征并没有改变, 其所蕴含的民族文化素养、思维方式、审美理念和哲学意识, 共同组成其独特的审美特征。而这其中, 形与神的互动作用如“形神兼备”“以形写神”构成了中国画这一艺术的基本造型法则, 是中国画绘画理论与实践的基本追求和永恒话题, 可以说在中国画的创作中, 是否能够坚持“以形写神”“以神驭形”等“形”和“神”的依存关系, 能否完整、自然、准确地表现出“形”与“神”的对立与和谐, 是一幅画作创作成功与否的关键所在。

“形”与“神”是在中国古代哲学、绘画学、文艺批评学中并举并列的对立统一概念, 属于辩证学的范畴。顾名思义, “形”是指一种外在的显露的形象, “神”则是一种内藏的精神。自产生之初, 重神、重形、以形写神、神形兼备就是中国画家自然而然所具备的一种创作追求。中国画中的事物、人物、花鸟以及山水均是以现实存在的物象为参照物, 画家们在对日常生活进行精心揣摩和观察以后, 再结合自身的审美体验, 将绘画的对象加以编排整合, 从而创作出主题鲜明、形式各异的绘画作品。“形”为参照, 为具象, 然而如果没有画家对所见之物的感受、删减、筛选、提炼等个性化的诠释, 作品是没有任何艺术感可言的。可以说, 中国画的终极目标并不在于“形似”, 而是“神似”。中国画的艺术标准不只是对现实世界的一种呈现, 更是艺术家自身艺术理念和审美情趣的体现。先秦时期, 《周易》以及道家学说就对“形”与“神”的问题进行了哲学思考, 强调的是“神”对“形”的超越与统帅作用。中国传统的文学和

绘画艺术中的“形”与“神”二者的关系可以说直接脱胎于哲学中“形”与“神”的概念。六朝顾恺之的《论画》可以说是我国出现最早的画论文章, 该文当中多次提及“神”, 并且对后世的绘画创作产生了重要影响。顾恺之明确提出“传神写照”说, “传神”主要是通过人物的眼神来表现人物的精神气质和性格特点, 他认为: “凡画, 人最难, 次山水, 台榭一定器耳, 难成而易好, 不待迁想妙得也。”所以说画人物是最难的, 不仅是难在画家不太容易掌握所画之人的形象特征, 更是难在不容易准确地表现出人物的精神面貌。《晋书·顾恺之传》记载曰: “恺之每画人成, 或数年不点目睛。人问其故, 答曰: ‘四体妍蚩, 本无关于妙处, 传神写照, 正在阿堵中。’每写起人形, 妙绝于时。”顾恺之每次画完人像后, 常常数年不画眼珠, 有人问他何故, 他回答说: “四体的美与丑, 本来不牵涉到画的妙处, 画人能传神, 正在这个(眼珠)之中。”同时, 顾恺之并不认为只有画好眼睛才能传神, 他在画裴叔则的时候, 就是将其面颊上的三根毫毛画了出来, 使观画者明显地感到“有如神明, 殊胜未安时”。顾恺之所提出的“传神写照”的绘画理论, 是要鼓励画家通过孜孜不倦的探索, 来表现出一种人生超脱、永恒的精神境界。这种绘画理论其实与魏晋时期的人物品藻和诗文评价十分注重神韵是一脉相通的。

观察万事万物之形是累积创作素材和捕捉生动形象的必要手段, 然而又不是简单地看一笔画一笔, 只追求形似是不可能满足画者或是观者的审美追求的, “形似”通过技术上日积月累的练习往往都能达到高的境界, 但“神似”并不能一蹴而就。中国画的画家们在明晰地把握了对象的精神、气质、个性, 在塑造形态的时候, 把能够体现“神”的“形”加以强调, 不利于体现“神”的“形”逐渐削弱, 最终才得以做到“形神兼备”。

“形”与“神”二者是中国画中造型艺术的基本要素, 它们在中国画论中占据着十分特殊的位置, 二者之间存着一种对立与统一的关系, 意存于笔先, 画尽意在, 强调融化物我, 创制意境, 达到以形写神, 形神兼备。国画的形神兼备, 能将万千山水收于尺幅, 这正是中国画的奇妙之处。

参考文献

- [1] 郭英. 中国绘画美学史稿[M]. 北京: 人民美术出版社, 1981.
- [2] 孙兆俊. “以形写神”与魏晋南北朝绘画的写意指向[J]. 艺术评论, 2007(7).