

解读《千里江山图》

——重视传统青绿山水

陈敬

(西南大学 育才学院, 重庆 400020)

[摘要] 文章首先以时间为序来探究《千》图的美学思想、色彩体系和技法传承。其次从两方面分析《千》图:一是形而上的审美价值取向,二是形而下的技法。从而探讨如何继承传统并让其富有新的活力,挖掘青绿山水在当代的可能性。

[关键词] 青绿山水; 色彩; 水墨

[中图分类号] J05

[文献标识码] A

[文章编号] 1003-3653(2008)01-0086-02

[收稿时间] 2007-12-09

[作者简介] 陈敬(1978-),女,四川达州人,西南大学育才学院美术学院助教,研究方向:中国画艺术。

长久以来,人们往往把水墨当作中国绘画的唯一传统,而忽视了色彩的重要地位,作为中国色彩画重要代表的青绿山水长期不被重视。而事实上,青绿山水具有独特的美学思想、色彩体系和着色技法,值得我们去研究并挖掘其在当代的可能性。

张彦远在称赞水墨画“不待丹绿之彩”“山不待空青而翠”“风不待五色而粹”是故运墨而五色具,谓之得”的同时也说到:“夫工欲善其事必先利其器……武陵水并之丹”“蔚之曾青”“蜀都之铅华”“昆仑之黄”等,[1] p15)从这些论述可以看出色彩能造成视觉上的不同感受,不同的色彩可以代表不同的事物。因此可见水墨和色彩是并重的,《千里江山图》(以下简称《千》图)就是其代表。

《千》图的成功,跟时代背景有关。作品长1191.5厘米,高51.5厘米,是北宋王希孟的作品。史书上对《千》图和作者的记载甚少,该图的卷后隔水黄绫上的一段跋语是唯一可查史料:“政和三年润四月一日赐。希孟年十八岁。昔在画学为生徒,召入禁中文书库,数以画献,未甚工。上知其性可教,逐海喻之,亲授其法。不逾半载,乃以此图进。上嘉之,因以赐臣。京谓天下事在作之而已。”王希孟将这幅画献给了当时的太师蔡京,这段话即是蔡京所题。王希孟是宣和画院的学生,进入宣和中文书库并得到宋徽宗“亲授其法”,他有极高的绘画天赋,十八岁时,用了不到半年时间就完成了《千》图的创作。

宋代比之于唐代是一个保守的时代,科举制度更加完善,文人士大夫为了体现出其价值需要得到官职,必须按照科举制度的要求来应付考试,但这种严格的科举制度反过来又约束了文人士大夫的思想。于是在这种环境之下出现了对应的山水画的两种倾向,一是保守复古,直接向晋唐学习,二是逸笔草草的自娱自乐。而前者也是宫廷所提倡的,“复古”成为当时的主流形态。这里所提到的“古”即是晋唐画风,“青绿为质,金碧为纹”的色彩浓丽的绘画风格。王希孟是典型的宫廷画家,这就决定了他的审美情趣。

另一方面,从王维提出“水墨渲淡”开始,经过五代和北宋前期荆浩、李成、郭熙等的发展,笔墨皴法已相当成熟。皇家提倡的“古”还得面对发展起来的水墨山水画。《千》图恰当处理了传统的色彩和笔墨皴法,画面浓艳灿烂,富丽堂皇,正符合了当时的审美要求。

《千》图具有独特的色彩理论。我国对色彩的认识最初与汉代的“阴阳五行”学说有关,古代思想家试图用金、木、水、火、土来说明世间万物。《考工记》:“画绘之事,杂五色:东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑。天谓之玄,地谓之黄。”[2] p42)由此可见中国人的色彩观从一开始就带着浓厚的主观性,中国艺术也是立足于情感,追求意境,而不是摹写大自然。

谢赫六法中的“随类赋彩”实际上就概括了中国画色彩的基本出发点和美学原则。“随类赋彩”不能简单地理解为把物体分门别类,指定出每一类事物的色彩,从而按类别进行涂色,而应是一种宽泛的概念,它体现出中国人的色彩观是主观性的,色彩随自然界变化,随作画者的心情变化,也随着材料的变化而变化。青、绿二色就是人们在长期实践中总结出来的色彩,《千》图运用了大量的石青石绿,同时也用了植物色花青和墨,至于何处该是青或是绿、何处该用水色,全凭作者的审美爱好和处理方式了。中国画的色彩艺术是在“气韵生动”的前提下进行的,意象色彩是中国画的精神所在。

《千里江山图》图能在浩瀚的绘画史上独占鳌头,还因为王希孟恰当地处理了色彩和水墨的关系,具有其独特的绘画技法:

首先,综合利用“三远”法。郭熙提出“三远”法,标志着中国山水画艺术特有的空间美感的成熟。“远”还有悠远、“天人合一”的意思;“远”也道出了“气韵”要生动。《千》图具体表现在:以平远取景,表现了水天浩淼,沟壑纵横,一望无际的壮阔景色。全图共分五组,每组山脉均有两三个主峰突出,周围十来个副峰,山冈大小不一,浅滩与高耸的峰群相间,错落有致,山体连绵不断,姿态各异。山峰与浅滩之间布满大大小小的村落、房舍、丛林、曲径、栈道、水口、瀑布、舟船,人物直接用白粉点画,虽然极小,但似乎能见各自的神态表情,十分精到。同时利用高远和深远法,使每组山峰各具韵味,空间感极强,场面浩大。这样的巨幅作品不可能是完全直接对景写生,作者对江南风景铭记于心,通过诗意的想像,运用“山形步步移”“面面观”的手法,“外师造化,中得心源”,把千里江山布局得如此完美。

其次,《千》图集青绿山水之大成。(1)矿物色和植物色互相运用。北宋中晚期矿物色和植物色丰富起来,《千》图色彩厚重,经历千年,色彩之间的关系依然明朗,虽然有的颜色已经脱落、消退,但仍有金碧辉煌的感觉。山体的顶端用厚重的矿物色石青石绿,石青近乎头青,石绿近乎三绿,这两种色彩在明度上形成对比,层次分明。先用晕染的方法,把石色从山石的上端向山脚晕染,衔接好山脚的赭石,层层多遍晕染,最终达到厚重的效果,而不是用浓厚的颜料直接涂上去。山坳处及山的暗部,用植物色花青和墨渲染,植物色较透明,易于加深,深色能更好地衬托鲜亮的石青石绿。树干用赭石和墨,枝叶就直接用石绿色点画出。为了丰富树种,也有用花青和墨直接点画枝叶的。天空用墨染出,从上到下逐渐渲染,接近远山处透出底色,水天相接的地方仿佛有光线。水波用苦绿渲染,天空和水面都用水色,颜色较深,它们都处于虚的位置,从而更好地烘托出实体青绿山峰的艳丽夺目。(2)色与墨、皴法与色彩相结合的技法。《千》图的山石并不是直接用石青石绿单一地平涂,在上色之前,先用墨对山石结构进行皴擦,不仅有中锋,也有侧锋。山体用荷叶皴,山脚用短披麻皴,墨线皴衔接了山头厚重的石青石绿和山脚的赭石色,也增加了山石的体积感。有的山峰平染石绿以后,再用苦绿进行勾皴。石青石绿有了色彩上的差异,画面色彩更加丰富。墨线与颜色、色面与皴线相互交织,浑然一体。这样,不仅是色块富有变化,皴线也更具有层次感。

总的来说,《千》图中山石的结构更加写实,色彩更加丰富厚重。它不同于之前青绿山水简单的勾勒加平涂的技法,而是把线演变成皴法,打破了青绿山水严谨工细的画风,突破线条规定色彩的观点。它把线和色,以及用色和用笔都进行了重新组合,色彩在线条的束缚中解放出来,色彩更加自由。这一点对后世的影响很大。如张大千的泼彩法就打破了线条界限,用色彩来表达情绪,并且为青绿山水开辟了更广阔的天地。

青绿山水在画史上曾遭到冷落,但它始终不能被替代,它是水墨山水画的有效补充。青绿山水在历代的每个时期都各具特色,历史的积淀使青绿山水在色彩技法上更加丰富、成熟,《千》图就是最好的例证,它融入了晋唐时期富丽堂皇的色彩美和中唐以来水墨

山水画发展成熟的笔墨皴法,是青绿山水史上的不朽之作。

色彩是众多艺术家创作的突破口,如把青绿和水墨、细笔工整和粗笔写意、勾线填色和没骨点染结合起来运用,改变传统青绿山水古朴、厚重、工整、沉郁的韵致,而趋向灵动、清新、粗疏、明秀的意趣。

《千里江山图》的色彩价值对当代山水画具有很深的影响。随着现代社会的发展,山水画家逐渐远离了山水,而居住于城市,工业化的发展给他们带来新的价值观和审美情趣。山水画家开始了新的尝试。这其中涌现出很多艺术家,他们具有很强的开拓精神。

技法上有大写意式的将色彩与墨的性能发挥到极致,如张大千晚期作品的泼墨泼彩山水;小写意式的水墨完成皴擦以后再进行敷色或者积色;也有把传统精勾细描的技法发挥到极致的,如郑力。题材的范围更加开阔了,有传统的丘壑,有园林景观,有钢筋水泥山水,结合当下的生存环境、结合自身特点的作品越来越多。如李可染提倡学习传统、研究笔墨和色彩。他有很多重彩山水,浓重的墨色上再积染色彩,色彩显得十分厚重,并且接受了西方的色彩理论,画面充满美感,大概也是借鉴了《千里江山图》中的施重彩的技法。

再近一点点的青年画家,方向的作品甚是引人注目。把青绿山水宏大的场面缩小到庭院生活中,色彩在他的画面中很灵动,色彩与墨结合用,轻松随意的线条不是规定色块的界限,墨线给了色彩骨架,色彩赋予墨线肌肤,松动且有力度。他喜用隔夜的颜色和墨,多用水,在宣纸上留下的笔痕很有趣味性。

当代山水画有很多作品都用色彩,不管是着重彩还是清新淡雅的小青绿或浅绛,都能看出山水画家对色彩的依恋,色彩在山水画中的地位越来越被重视,并且越来越多的人玩着色彩的游戏,色彩充分宣泄画者自身的情感,色彩的价值从而得到体现。

《千》图在运用材料、笔法上也有可借鉴之处。《千》图恰当地处理了植物色与矿物色之间的关系。矿物色的厚重与植物色的透明相互运用,还有可能发挥出奇特的效果,这是值得我们进一步实践的。现在,色彩的范围也扩大了,水彩、广告色、丙烯等不同特性的颜料也能够共同创造出新的视觉效果。

在《千》图中,画者突破线条与色彩之间的关系,色彩超越线所规定的范围,消解线条的界定,从而线和色之间产生新的视觉关系,线在色彩当中若隐若现。同时,画家也很注意体现画面的力度感。

《千》图还有一个很值得重视的问题——技法上它运用了墨皴,也运用了晋唐厚重的色彩,皴法应该说是那时的“当下”,而重彩则是传统,把“当下”与“传统”结合起来,既不是一味地追随传统也不是一味地跟着“当下”走。那么,回到我们自己的生活,早已没有“采菊东篱下,悠然见南山”的田园生活,而是彻头彻尾地生活在钢筋水泥建造起来的都市里,心中的丘壑不仅仅是大山大水的自然景观,更多了一些与我们生活相关的“丘壑”。所以当代的山水画,不仅要吸收传统的笔墨,知晓传统的色彩原理,更重要的是用画笔画出自己的真实感受,而不是无病呻吟,甚至故作古意状。时代需要的就是这样的作品,王希孟做到了,我们也可以、也应该做到。

时代的发展,与西方文化的交流,以及便利的通讯和交通,使人们的生活多姿多彩并积极融入到整个地球村中,因而,传统文人士大夫的避世情结在当今不会出现,至少是少于出现。因而,现代水墨的发展便与传统的水墨心理环境不一样,而是一种积极向上的生活态度。色彩自然而然地走进我们的视野,青绿山水被赋予新的意义:富丽堂皇不是它的审美追求,不是为了讨好“朝廷”,而是充分体现我们的美好生活,满足视觉享受。色彩具有如此的魅力,我们怎么会对它视而不见、无动于衷呢?因此,色彩的重要性不言而喻,青绿山水更能体现中国画的精神,也能更好地体现我们的生活状态,青绿山水是应该被重视的。

《千》图展示了传统色彩的魅力,随着时代的变迁,青绿山水将不断地充实完善,技法上更加新颖,不断创造出新的视觉效果。

参考文献:

- [1]杨启舆.青绿山水画技法[M].天津:天津人民出版社,2003.
 - [2]刘源.中国画色彩艺术[M].重庆:西南大学出版社,1999年第二版.
- (责任编辑、校对:刘旋霞)

(上接第85页)还成功地漫画形象通过授权的方式延伸到其他产业,可以说,正是美国人让漫画发扬光大了起来。所以作为当时美国大众文化代表之一的“漫画”一词能顺利在菲律宾扎下根也是不足为奇的。第二个原因是,西班牙人虽然从16世纪就到达菲律宾并开始在那里进行殖民统治,但他们一直没能在菲律宾有效地推广西班牙语。在西班牙殖民者看来,既然传教士们学会了用当地土语宣教,就没什么必要大力普及西班牙语了。一些保守的宗教人士认为,操不同语言的土著人学习了殖民者的语言,将有联合起来造反的可能。直到1862年,西班牙王室才颁布法令,规定西班牙语为殖民地基础教育的必修课,但却遭到菲律宾圣马科斯教会大学校方的反对。他们声称:“至今为止,不同的语言和种族之间形成了一种对我们有利的对峙,比如,卡戈扬人反对他加禄人,潘潘果人反对依洛卡纳人,政府瓦解了各种起义。而语言的统一则会造成感情的统一,使用同一种语言,个别人就能够向群众发表煽动性的演说。”[5]而美国的殖民者却正好相反,从立足伊始,他们就开始有计划、大规模地普及英语,并在短暂的时间里取得了惊人的成果。1901年,美国向菲律宾派出600名职业英语教师;1903年,美国开始将菲律宾青年送回美国国内学习英语及其文化。当时在菲律宾讲西班牙语的人仍有80万之多,而15年后,讲西班牙语的人降至75万人,讲英语的升至90万人。此后,两者的差距越拉越大。[5]这种殖民文化的背景也是造成“comics”战胜了“tebeos”的原因之一。从这个例子中我们可以看到,一个简单的称谓可以勾勒出许多历史与文化的脉络来。

第二,漫画在不同国家的称谓能够体现漫画的发展演变及其传播轨迹。

漫画从绘画艺术中脱离出来以后主要经历了两个阶段:一

是讽刺漫画的阶段,二是故事漫画的阶段,即“caricature”和“comic strips”两个阶段。所谓的“连环画”只是早期故事漫画的一种形式,是讽刺漫画与故事漫画之间的一个过渡阶段,虽然它在今天依然存在着,不过数量很少而且影响也较小。

事实上,早期漫画在东方和西方是一个互不干扰、各自发展的过程,但是在近现代,漫画的形式发生了重大变化,从单幅的讽刺漫画发展为具有叙事性和电影镜头感的故事漫画,这种变化就不是东西方同步的了。这其中有一个传播过程的问题。欧洲早在19世纪上半叶就诞生了连环画的故事漫画,后来这种新的漫画形式从欧洲传到了亚洲。从源自英国本土漫画杂志名称的日本“笨拙画”的称谓就可以看出故事漫画实际经历了一个由西方传向东方传播的过程。而在亚洲内部,漫画又经历了一个从日本、中国向东亚、东南亚等其他国家传播的过程。这里,日本的作用尤其明显,其对“漫画”称谓的确定不仅被广大汉字圈的亚洲国家所接受并沿用至今,其故事漫画也在20世纪后半叶深深地影响了整个亚洲的漫画市场。

参考文献:

- [1]方成.漫画与动漫[J].当代传播.2006,130(5):110.
- [2]韦氏字典在线[OL].http://www.webster.com/dictionary/comic%20strip.
- [3]朱善杰.漫画表现形式在动画中的应用研究:以漫画造型与漫画符号为中心[D].国立台湾艺术大学多媒体动画艺术研究所.2004.
- [4]保罗·格拉维.日本漫画60年[M].连惠幸,等,译.台湾:西游记文化.2006.
- [5]索飒.语言,走过历史的沧桑[EB/OL].http://www.edu.cn/hai_wai_yu_wen_478/20060323/t20060323_19413.shtml.

(责任编辑、校对:罗冰)

[Key Words] college entrance test for fine art major, fine art education, problem

The Advance of the Fine Arts Education to Agriculture Professional Education in Agricultural University

LING Rongfang

[Abstract] The fine arts education would edify students' sentiment, perfect personality, make for the sensitivity appreciation and creativity to fine arts. But the fine arts education was still weak in the agricultural university, there was much more shortage which should be perfected and innovated. The paper analyzed from professional requirement aesthetic requirement in the agricultural university, the fine arts education could perfect study system, promote teaching innovation, and improve teaching quality, thereby it would bring up excellent agricultural person with ability for our country.

[Key Words] agricultural university, the fine arts education, teaching innovation

Industrial Professional Digital Media Education from the Digital Arts Connotation

ZENG Dong, ZHANG Gongming

[Abstract] This theory has expatiated on the connotation and status of digital media art and the knowledge content built on technology and art. On the basis of the special creativity of industrial design and media art, this theory emphatically states creativity and creativity realization and the characteristic of interdisciplinary 'project' type division of labor cooperation, requests to the digital great artist to be supposed to have "science + technology + art + team" the cooperation characteristic, raises the student creative thought, the meticulous logical thinking and the operation skill.

[Key Words] digital media, industrial design, art, education

From Creation to Appreciation

—Thinking about the Subjectivity of Painting

HU Bin

[Abstract] The subjectivity of painting is the motility shown in the process of the main body of painting and appreciator exchange with the object. In this thesis, based on the painting itself, the show of the subjectivity of painting is discussed through three parts in the process of painting: the subjectivity of creation, works and taste. I hope people could understand and think the subjectivity of painting more totally and deeply from this paper.

[Key Words] painting, subjectivity, arts for arts, de-familiarization.

The Psychological Explanation of Chinese Literati Painting

MENG Xianwei

[Abstract] The Chinese traditional literati paintings is the products of scholars expressing the inner feelings and pursue of spiritual rendering. Literati painting is the reflection of the scholar's inner world. The thesis tries to analyze the literati painting with profound cultural connotation from the aspect of psychology, explain the creative motives, psychological activities and the rich emotional world by the means of literati paintings.

[Key Words] Literati Painting, psychology, emotion

The Research on the Appellation of Comics in Different Countries

SONG Lei

[Abstract] This article introduces the appellation of comics in some different countries. On the base of studying their meaning, not only could we conclude some information about the history and culture of those countries, but also we may understand the transmitting route of comic books. It is a new idea for studying the cartoon's theory.

[Key Words] comics, caricature, cartoon, comic strips

About Picture of <One Thousand Li of Rivers and Mountains>

—Paying Attention to Traditional Green Landscape

CHEN Jing

[Abstract] The thesis explores the aesthetic thoughts, color system and skill heritage of the picture at the order of time. It can also be analyzed

from two aspects, metaphysic aesthetics and skills so as to discuss how to inherit tradition and make it more vibrant and explore the possibility of green mountains and waters in present days.

[Key Words] blue- and- green landscape, color, water and ink

The Flower and Bird Paintings of XU Gu

NI Yong, ZHOU Xiaoru

[Abstract] Great influence on the future painting with his unique style, XU Gu is one of the important painters in the last age of the Qing Dynasty. This article introduces Xugu's life, studies and discusses his writings (mainly about line), molding, composition and color etc, though his painting theme, flowers and birds painting content, artistic conception.

[Key Words] XU Gu, writings, art of composition, artistic conception

Ecological Art Design Concept Under the Context of Ecological Aesthetics

WANG Lei

[Abstract] Ecological aesthetics proceeds from the ecological aesthetics relation between human and nature, extends to the ecological prospective in the broad sense, covers the special ecological category of human and nature, society. Art design, under the context of ecological aesthetics, clarifies the green design concept and the human oriented thought. It enhances the deepening and orientation against the backdrop of "grand design". In the whole social ecological system, constructing the harmony between design and other ecological elements has become the constant pursue of modern art design.

[Key Words] ecological aesthetics, art design, aesthetic design

The Artistic Conception of Blankness

WANG Xiuli

[Abstract] The application of Blankness in modern design can elevate the artistic effectiveness of the design artwork, strengthening the expression of the theme, leading to the aesthetic beauty of connotation, deformity, wisdom, nationality and modernity. The blankness left by the artists' rational thoughts require the viewers to reflect and experience.

[Key Words] blankness, art design, artistic conception

The Application of the Theory of Creating Ancient Chinese Character in Art and Design

PAN Yuyu

[Abstract] The ancient Chinese character is a kind of graphic expression. Through a long period of usage, it develops its special method of illustrating ideas.

The study of the theory about creating character will be reference for modern visual communications. This thesis gives a detailed account through a large amount of case study.

[Key Words] Chinese Character, sculpt, six methods, information, art and design

Folk Art Language in Designing of Modern Package

CHANG Yanping

[Abstract] Modern package design, as a discipline closely related to people's living, should actively absorb various art elements from folk arts language, such as folk natural materials, form style, lucky pattern, contrasting color. Combining the traditional form and content is not only the inheritance and development of the folk arts in the real sense, also confirms more to the modern aesthetics.

[Key Words] folk art, material, form, color, package design

The Characteristics of Post-Modernism Plane Design

LV Shaohua

[Abstract] The highly rational, systemic and scientific characteristic of modernism design has strongly suffered the impact from the intuition, sensibility and individuality due to the effect of post-modernism culture. Correspondingly the some new characteristics of post-modernism plane design produced, which was distinct from the modernism plane design. The nostalgia feelings, artistic tendency and affirmation of culture differ-