

中国画的意象造型

郑楚兴 秋山草堂图 纸本设色 111×50厘米 2014

中国画创新饱含着对过去的扬弃和继承。时下许多中国画家走的是一条西方式的习画之路，特别是上世纪80年代以来西方观念艺术的介入使得中国画在造型手法上生发出许多新问题。比如，大多数画家是先画轮廓，然后再添加纹理，这就使得笔墨成了明暗光影质感的一部分。在此情况下，中国画笔墨意义和笔墨语汇起不到应有的作用。实际上，这种造型手法导致许多中国画画家形成了一种不中不西、似是而非的风格，并导致中国画的造型手法受到遮蔽。为此，我们必须加以关注和探讨。下面，笔者就从平面造型、意象构成、意象组合三方面出发，对该问题加以探讨。

中国绘画和西方绘画有着许多差异性。西方绘画是塑形，要求立体造型，中国绘画是界形，要求平面造型。仰韶文化、马家窑文化出土的彩陶图案都是平面造型。可见，早期中国绘画是以图案、符号与纹样为主要构成因素的。魏晋之际，书法渗入到绘画创作中，到元代，书法成为支撑中国画笔墨的内核，图案、书法的平面性共同促使中国绘画造型向平面化发展。

中国画与西洋画的观察方法、造型手法有着根本性的不同。同样是画石头，中国画往往采用平面思维表现石头凹凸的各个层面，故而往往呈现出平面的造型；而西洋画采用立体思维表现石头的整体轮廓、局部的皱纹和质感，故而往往呈现出立体的造型。我1984年考上广州美术学院，其间受过西方绘画的系统训练，掌握了较强的立体造型能力，也因此长期养成西方式的观察和立体表现方法。很长一段时期内，我所画的中国画几乎都是西式的“素描画法”。由于不懂中国画造型手法，导致书法用笔很难在我的绘画中发挥出应有的作用。经过近年来的学习，不论是临摹、写生，还是创作，我的绘画都表现出中国画的民族性。这也从源头上矫正了我在国画造型手法上一直存在的“素描画法”特征，也使我在国画观念上有了新的认识。

形有具象的，也有抽象的，而中国画探讨的形是意象的。意象构成是通过分解具象，抽取其中的元素、符号，产生的新形式。“意”是主观的、精神的；“象”是客观的、物质的。“意”可以能动地反映

郑楚兴 1961年生，广东潮阳人。1988年毕业于广州美术学院美术教育系，1998结业于广州美术学院国画系研究生主要课程高研班，2015年结业于中国国家画院龙瑞工作室高研班。现为广东汕头职业技术学院美术副教授，中国山水画协会会员，广东美术家协会会员。

郑楚兴 郭亮石壁 纸本水墨 69.5×139厘米 2017

“象”，两者既对立又统一。具象只有“转换”成意象，才算是具备艺术价值。中国画造型手法是“以线界形”，其最高境界是“在似与不似之间”，从而达到以形写神，以神尽意之境界。中国画传统造型所用的线都是交错的，笔与笔之间都有缝隙，可谓两不相碍。而西画式的中国画造型，是线与线相碰撞的，甚至是一根线勾到底的。此外，由于大量运用明暗对比，这也导致了一些画家的画面具有明显的立体感。

如果将具象转化为意象，那么，画面往往具有简约不失真的特征。我认为，在形式感中有虚实、大小、高低、疏密等因素，它们都是意象构成的对立因素。如要使画面呈现出树木的意象，则画家不能按照自然光影的样子去画，而应将树叶转换成符号，如梅花点、个字点、介字点、圆形点、三角形点等。点画可以或浓或淡，或左重便右轻，或密于上便疏于下。实际上，这就是要求画家把具象转换成意象。而西画的树叶画法是先分出亮部、灰部、暗部，由此传递出树叶的立体感。与之相反，中国画要求刻画出具有平面性的意象。

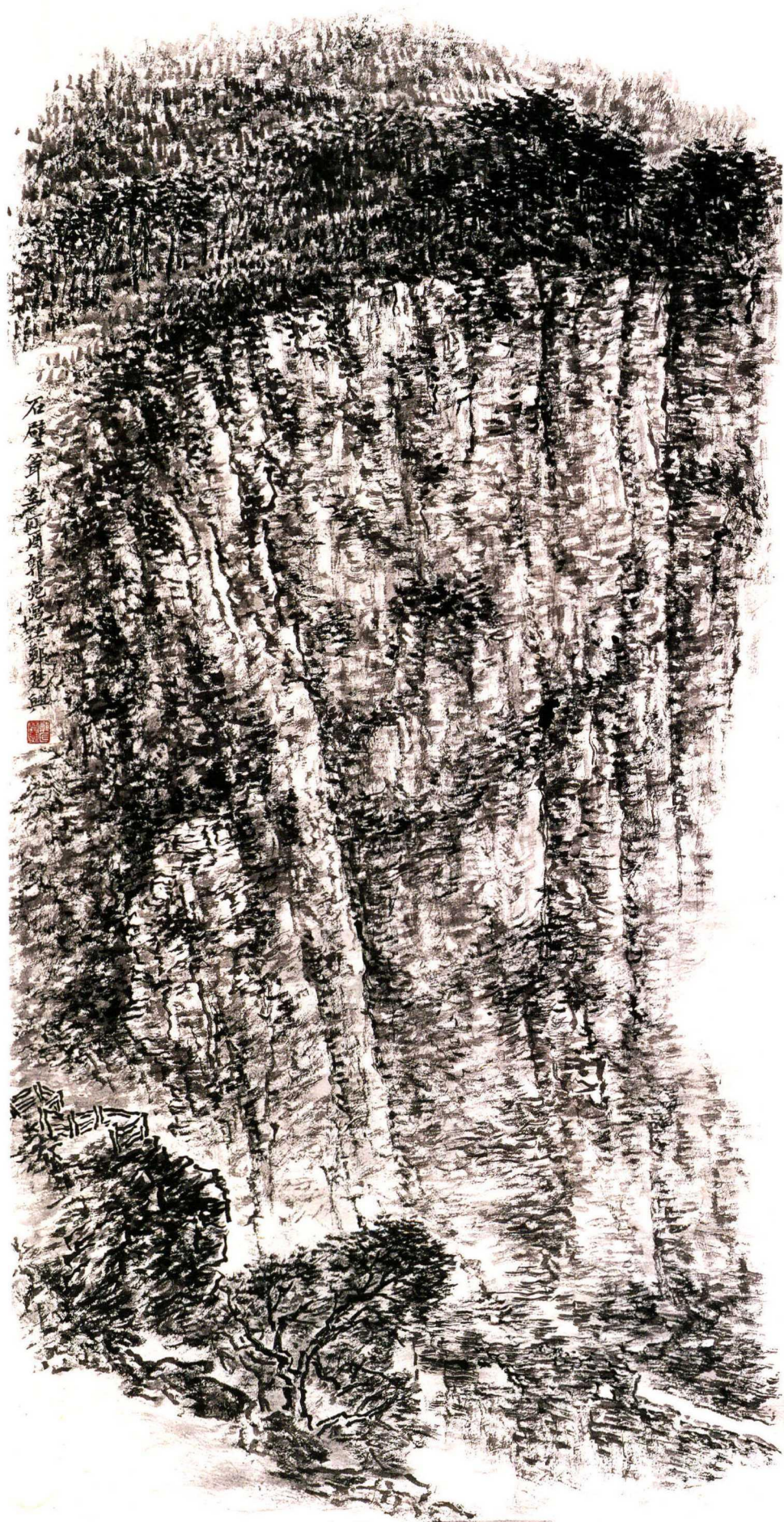
黑白意象组合强调的是对立的矛盾面如何实现有机统一。如明代沈周的《庐山高图》中的主峰可谓巍峨，把瀑布画得极为突出。有一老者站在溪涧前面，这也使得图中人物与高大山峰间，流水动感与山峰静态间形成对比，整个画面也因此极具空灵感。

传统中国山水画不同于西方风景画，它没有采用风景画中常常运用到的焦点透视技法。近年来，我临摹了元代王蒙的许多作品，其中有一作品《秋山草堂图》的画面呈“之”字形构图，体现了山水画最基本的构图形式，也凸显出了“面面观步步移”、“可观可游可居”的审美趣味，这也非常符合四

维绘画法则。宋代王希孟的《千里江山图卷》就属于四维绘画。在西方也有表现四维绘画的，如西班牙现代派画家毕加索的《亚威农少女》，该作品便是将不同角度的少女面部形象重新组合成新的画面。需要指出的是，东、西方表现四维绘画的目的不同，东方表现的是感悟的意象，而西方强调的是科学感觉下的外形美感。与之相应，山水画表现的是画家心灵空间，其形式跟诗词有着天然的联系。如王维的诗句“空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流”中“空山”、“明月”、“清泉”等语便暗合了山水画意象的特色。

平面意象组合近似现代平面重复构成，也是一种与传统意象组合相结合的新形式。另外，平面意象组合强调意象外形的简约、强化个性等。探求平面意象的构成及思维方法，其目的在于使之与传统造型相互印证。如传统中的圆形结构在向方形结构转化的过程中，虽然外形会发生变化，但是造型手法不会发生变化。我最近在太行山的写生作品《郭亮石壁》在构图上便以简约方形为主，这是我将传统造型手法运用到写生中的尝试。这幅画体现了太行山山形的特点，构图左重右轻，左实右虚，既对立又统一。画面以干笔、淡墨、焦墨的点线来表现有微小差异变化的小石壁，又以湿笔、浓墨、破墨等技法来衬托周围景物。因此，这件作品的笔与笔之间都有缝隙，整个画面显得空灵而又有动感。

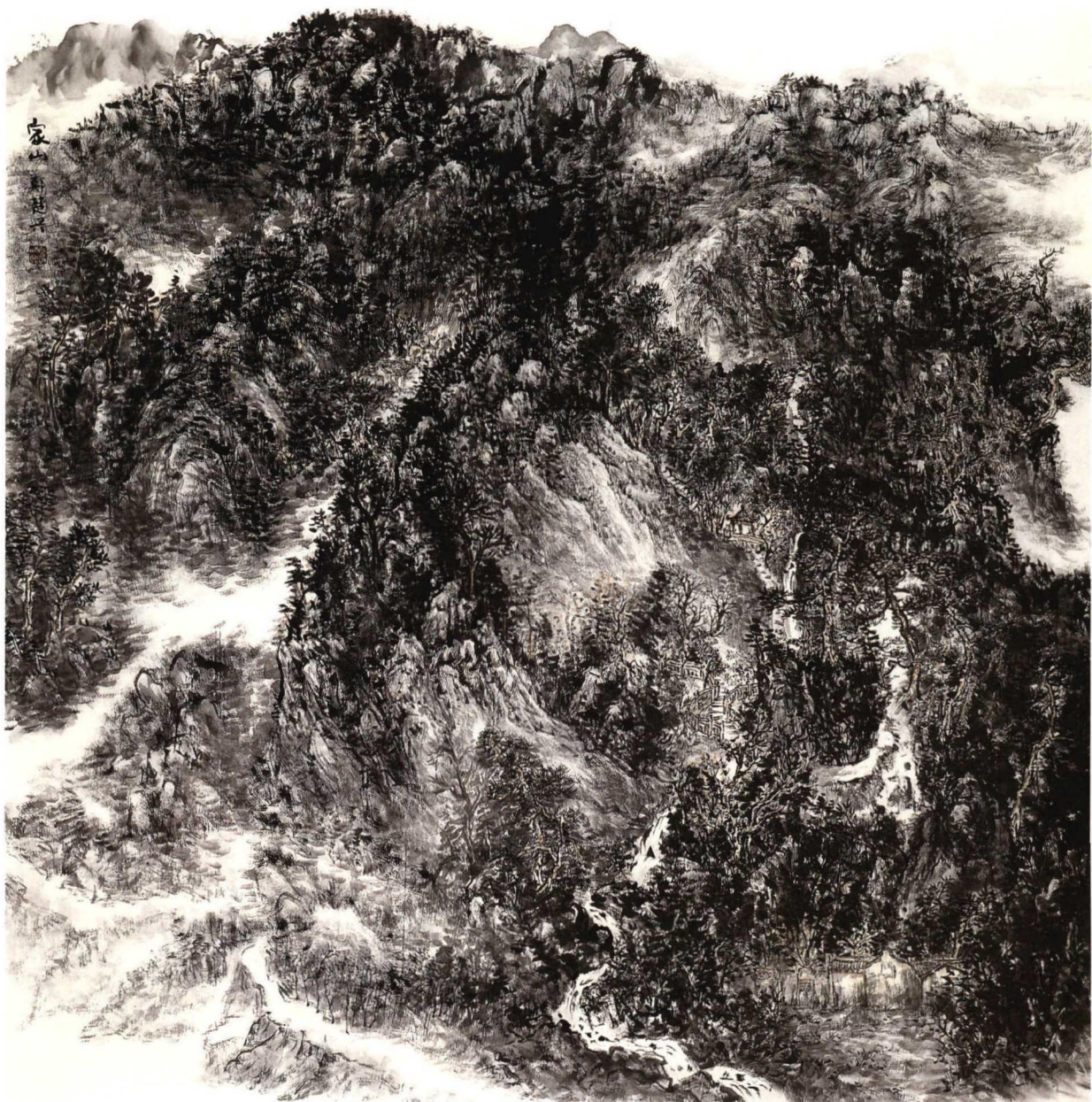
总之，我们不仅要把握具有民族特色的审美意识，而且还要从传统艺术的深层结构里去发现其中蕴含的潜在价值。此外，我们更应该认识到，画家独特风格的形成乃是源于艺术家自我的天赋秉性。如此，我们才能创作出兼具民族特色和现代意识的山水画作品。□

郑楚兴 石壁耸立 纸本水墨 141×69厘米 2017

郑楚兴 贵州肇兴村写生 纸本水墨 68×136厘米 2012

郑楚兴 家山 纸本水墨 181×181厘米 2014