

中国画：诗书画印四位一体

■ 纵兰凌

举世闻名的中国书画与京剧、中医中药一起，并称“三大国粹”。而独具民族风韵的中国画，又具有多种民族要素，其中诗书画印四位一体，是最为重要的民族特征之一。

一、诗

中国画与中国古体诗词密切结缘，形成“诗中有画，画中有诗”的独特风格和独特韵味。有的中国画，画面上仅有寥寥几笔，形象看似简单粗率，但却在画幅中题上不少诗文，有的甚至半幅是画，半幅是诗。画中的诗文有的是对景物的吟咏，有的是对作画心境的记录，有的是以画赠友的酬唱，有的是画家借景抒情。总之都是画家对人生的感悟与心态的披露。例如清代著名画家郑板桥的画作《风竹图》上，就有精彩绝妙的题诗：“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声，些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情。”就充分表达出画家以竹的自然属性的形象特征隐喻自己为民请命的高风亮节。

诗与画的紧密结合，实际上是情与景相融合的意境美。“诗中有画”，指的是诗中有画的意境，诗歌中最可贵的不是简单的文字内涵，而在文字之外，即只可意会不可言传的意境；“画中有诗”，指的是画面要有诗的韵味，使诗情与画意完美地结合在一起，通过绘画形象所表达的，不仅是视觉所看到的景色、人物、动物、器物等等，而且还有视觉无法看到，但可以感受到、领悟到的东西，也就是从有限的绘画中体悟到无限的意蕴。

据史料所载，宋徽宗时，朝廷画院多以诗题命题方式招考画师，就是要求画家具有诗人的造诣，有通过绘画创造诗的意境的本领。例如诗题《野渡无人舟自横》，有画师仅画一舟人卧于船头，手横一支竹笛，使画面充满了诗的意境；又如诗题《竹锁桥边卖酒家》，有画师的画面上不画酒店，只在桥头画了一片竹林，竹林里挑出一个酒幌，上书一个“酒”字，形象地表现出“锁”的意境；再如诗题《踏花归去马蹄香》，这一诗题动态性极强，用静态形象的绘画很难表现，但是中选的画师是这样画的：在奔驰状的马蹄后面，画上一群追逐马蹄的蜜蜂，唤起观众的联想和想像。

当然，在画面上题诗，学问很大，作为画的有机组成部分，何处以诗文填补，都在画家的巧思妙

构之中，画论称之为“补画”，但是“补”的内涵并不是“填补”，而是“互补”，即诗画一体、相映生辉。

二、书

书即书法，我国的书法是一种表达最深意境和情操的民族艺术，具有独特的审美价值。中国画上的题诗，即以中国书法作为书写方式，从而将书法、诗歌、绘画三者融为一体。我国历史上的画家，其著名者，都是集画家、诗人、书法家于一身的高手。例如郑板桥，不仅擅画竹，擅咏竹，而且书法别具一格，创造出独特的“板桥体”。此外，如宋代的苏轼、黄庭坚，明代的唐寅、徐渭等，也都是诗人、画家、书法家“三栖”的。至于近现代的齐白石、黄宾虹、徐悲鸿等大画家，也都精于诗、书，且自成一家。

三、画

中国画，顾名思义，以具有中国民族特色的绘画为主体，而中国绘画本身又是一个丰富的大宝库。以言绘画要点，主要有笔意与墨意两大要素。以言风格，以“写意传神”为要领，讲究“散点透视”，与西洋油画的“焦点透视”迥然有别。以言分类，又有写意、工笔；山水、花鸟、人物；壁画、卷轴画；手卷、挂轴、册页等等。以言技法，则有笔法的钩、勒、皴、点与墨法的烘、染、泼、积等等。

中国画在世界美术领域中自成体系，独具特色，并成为东方绘画体系的主流。

四、印

西方国家在完成一幅画作后，仅在画的一角署名。而中国画家则在画上盖印章。印章的意义并不完全在于留名，除了名号外，往往还有格言与画家的心语，与画的内容相映，在形式上也是画的有机组成部分。印章的大小、多少、位置都使画面更为完美，素有“印章虽小压千斤”之说。

正因为如此，许多国画家也都是篆刻艺术家。例如齐白石大师，其篆刻初学浙派，后多取法汉代凿印，布局奇肆朴茂，单刀直下，劲辣有力。

总之，中国画不仅仅是“画”，而是诗、书、画、印四位一体的佳构。

责任编辑 王庆斌