

Much-Sought 'Traditional Culture Oil Painting'

中国热潮下的“国粹油画”

——从“气韵”观刘令华之京剧人物油画

文/章熙

“国粹油画”的出现对于当今中国艺术的发展具有重要的意义。世界艺术因各国各民族的不同而色彩纷呈,所以我们应该坚持中西结合,以中为主;古今结合,以今为主;源流结合,以源为主;在“中国热潮”的带动下走出中国自己的艺术道路来。

一、润土孕奇蕾

刘令华的“国粹油画”出现在21世纪的中国、出现在信息高度发达的全球一体化日益加剧的今天,东西方的交融渗透变得那么频繁。而产生交融渗透的力量并非他人之力,而是“中国热潮”产生的作用力。这股热潮不仅体现在经济上、政治上、国际地位上,在文化上的影响更为明显,“国粹油画”绝不是孤立自发的,而是与这样的大背景息息相关。“国粹油画”是以西方油画的方式来描绘中国国粹京剧,西方人理解油画较易,但他们怎能欣赏甚至喜爱与西方绘画完全不相同的中国艺术呢?我认为:东西方对“国粹油画”的欣赏实际上是建立在对中国艺术精神的认同和渴求上的。我们由内到外分两部分来看。

第一,从内部来看。西方人一直认为中国的绘画中散发着一股神秘的“气”,而这股“气”又存在于中国人的各种艺术类别中。其实这股“气”就是谢赫在《古画品录·序引》中所概括的画论第一要法——气韵生动。虽然仅仅四个字,但是它的背后却有深厚的力量支撑着——中国艺术精神。中国自古有着博大的文化传统,因而形成了一个迥然有别于西方的文化生态圈。中医、太极、武术、京剧和瓷器,这些都是中国文化精神的动人呈现,有别于以理性精神建立起来的西方风景。而东方世界正是凭借这样的场景建立起自己的文明。中国文化是阴性的、含蓄而隐秘的,以思想力量、信仰力量和心灵力量润物无声地全面渗入人的整个生命体验。背后支撑着这些力量的就是中国艺术精神。中国古代思想家庄子对中国艺术精神早有很精辟的见解:庄子认为艺术不是以追求某种美为目的,而是以追求人生的解放为目的。逸格或平淡之美,始终成为中国绘画中最高的向往,“为人生而艺术”是中国艺术的正统,是中国艺术精神的内核。它不同于西方所谓“为艺术而艺术”,指的是那些带有贵族气味、特别注重形式之美的这一系列。在此,也可以这样说,“为人生而艺术”所支撑的“气韵生动”是超越欣赏者的肤色、地域和种族,是发自与宇宙万物相通的本质。它能洞悉到宇宙万物相通之本质,千百年来一直支撑着中国艺术。因为这种以生命体验为目标的中国艺术精神是不同于西方艺术的,所以能吸引西方人的目光和激发他们的渴求。

第二,从外部来看,西方人在“中国热潮”的感染和影响下是否能认同中国艺术精神?从现代主义到后现代主义,重主观、非理性、具有虚无主义色彩的社会文化思潮兴盛起来,叔本华、尼采的唯意志论,柏格森的生命哲学、直觉主义,弗洛伊德的精神分析学等等,强烈冲击着文艺界。一方面,许多艺术家厌倦了过去的传统,希望寻找新的表现方式来表达内心的感受,转而在东方艺术、非洲艺术、原始艺术和儿童艺术里寻找新的冲动。他们迷恋的变形美、装饰美、稚拙美和抽象美,形成了一种写实艺术向写意、表现艺术发展的趋势。另一方面,中国的艺术形式正是以大量的写意为主,书法、山水画、人物画和花鸟画都要求作者远超画境、俯瞰自然,要

求作者不为物象形影所累,强调所谓“克己”、“无我”、“无己”、“喪我”。中国艺术极为重视人的自我消解,重视人与世界的“和”。由此看来中国艺术精神的内核“为人生而艺术”也与西方艺术家苦苦所寻的艺术目标不谋而合。他们感叹原来在世界的东方,中国人早已享受着“为人生而艺术”所带来的超脱境界。从此,西方的艺术发展方向不断向中国艺术、向东方艺术倾斜。正是现代西方人对中国艺术精神产生的共鸣,才给了西方人欣赏“国粹油画”的话语空间。

概而言之,在遥远的过去,西方人不能认同中国艺术精神是可以理解的。然而在今天,正是因为是东西方双向的巨大变革才使东西方对中国艺术精神的认同和渴求成为了可能,给西方人懂得欣赏中国艺术机会的同时,也给“国粹油画”的出现培养了滋润的土壤。

二、旧枝绽新花

中国艺术精神的内核是“为人生而艺术”,那么“国粹油画”这一新生的艺术形式又与其有何内在联系?“气韵生动”可以为我们打开这扇神秘的门。

其一,从“国粹油画”的体裁上看。虽然京剧是一种在舞台上用形体、唱腔、脸谱来表演的一门艺术,但它也无时无刻不在体现出中国画论中的“气韵生动”。何出此言?一方面,京剧中程式化的表演是演员在扮演人物时对角色的一种高度的凝练,是把握角色内在的一种“气韵”。演员表演时的那种程式,身体的动势、头部的扭动、眼神的凝聚、手势的指法,都是京剧的气韵精华。演员对角色的把握是高度概括的、洗练的、体悟的。恰恰是这样的处理手法保存了对象的气韵。“气韵”常常是由演员的品格气概,所给予角色中力的、刚性的感觉。同时“气韵”乃技巧的升华,演员在演出时超越技巧程式的范畴,在把握人物内在精神、在超越自我的基础上完成了对角色的升华,同时也完成了对自我人生省悟,这与“为人生而艺术”的精神内核是不相悖的。所以说刘令华是巧妙的,他所表达的是某种精灵透妙的心境意韵,它体现出的美是空幻的,不诉诸认识,更不诉诸伦理,只是一种对人物的妙悟感受,在这基础

上也完成了对人生的再度审视和灵魂救赎。总之，“气韵生动”不只单存于画论中，在京剧剧中也体现得淋漓尽致，京剧是“为人生而艺术”的中国艺术精神的极好体现，这些相通处恰恰说明“国粹油画”在体裁选择中是契合中国艺术精神的。

其二，透过体裁层面，再看“国粹油画”的表现手法。刘令华巧妙地把握了京剧符号化色彩的特性，利用西方印象派的色彩技法、油画技巧，魔幻般地将二者融合。我们还是要从东西方绘画史来体会“国粹油画”的表现魅力。

从东方这一角度来看。第一，中国画所表现的境界特征，可以说是根基于中国民族的基本哲学，即《易经》的宇宙观：阴阳二气化生万物，万物皆禀天地之气以生，一切物体可以说是一种“气积”。这生生不息的阴阳二气织成一种有节奏的生命。中国画的主题“气韵生动”，就是“生命的节奏”或“有节奏的生命”。后来成为中国山水花鸟画的基本境界的老、庄思想和禅宗思想也不外乎于静寂观照中，求返于自己内心的心灵节奏，以体现合于宇宙内部的生命节奏。中国画而对于西方绘画中物象表面的凹凸阴影始终不愿刻画，以免笔滞于物。“神光离合，乍阴乍阳”这句《洛神赋》中的话语以表现全宇宙的气韵生命，笔墨的点线皴擦从刻画实体中解放出来，更能自由表达作者自心意匠的构图。从而中国的书法、诗、中国画之间的关系也密切起来，想必刘令华是体会到了此点。所以“气韵生动”一直贯穿于他的画中。第二，“国粹油画”体现出不同于古时文人士大夫画的浪漫艺术的“写意”。刘令华的开拓在于对“气韵生动”的体味是因为气势与动作的结合，充满了整体性的运动、力量感而具有浪漫风貌，他也略微借鉴了抽象表现主义的情感抒发。然而他有收有放，更多地是突出中华本土的音调传统，京剧中天真狂放的人物形象是在那些形体动势中和在对琳琅满目的世界征服中体现出“气韵生动”的。可以这样说：刘令华的“国粹油画”是在大、广、博、远的层面上省悟中国艺术精神的。

从西方这一角度来看，刘令华的“国粹油画”对中国传统艺术是有所革新的，他借用西洋油画的技法，对中国艺术作出了新尝试。第一，西洋绘画的艺术，其渊源基础在于希腊的雕刻与建筑，以目睹的具体实相融合于和谐整齐的形式，雕刻形体上的光影凹凸利用油色晕染移入画面，其光明暗及颜色的鲜艳流丽构成画境之生动。近代绘画之风由古典主义的雕刻风格进展为色彩主义的绘画风格，虽然有所转变，然而它们的宇宙观点仍是“人”与“物”、“心”与“境”的对立，把有限的具体宇宙包含在和谐宁静的秩序中。第二，刘令华面对油画技法是有其认知的。油画以它的色彩丰富，能体现色调层次、光线、质感和空间感，能真实生动地描绘一切有形事物而风行西方，而京剧体裁的色彩多样性又为油画技法提供了丰富的视觉配搭和混搭空间。在京剧那些符号化的色彩中，我们则看到了大量对比色的强烈、中间色的和谐、三原色和复色的自然调和。这些充分发挥了色彩给人们造成的美感和共鸣。这是中国传统绘画中色彩所不能达到的效果，是一种巧妙的探索和试验。这样的探索为西方人的观赏提供了便利，也对他们识读作品的内容扫清了语境障碍。

所以纵观两个角度来说，刘令华的“国粹油画”是京剧色彩与油画的巧妙结合。关键在于他不固守传统油画的阵地，也不被中国画的章法所累，他继承中国艺术精神的内核、敏锐地抓住体裁所提供的资源，从而展现出“国粹油画”的非凡魅力。

由此可见：“国粹油画”无论从作品体裁上和表现手法上，都是以东方本体为主，并且始终秉承着“为人生而艺术”的中国艺术精神。

三、芬香飘远方

“国粹油画”呈现出的中国艺术精神不只在文化层面上感动观众，还应当对“中国热潮”有所推动。

中国艺术精神对于当今“中国热潮”的推动有深远的意义。“国粹油画”中渗透着的中国艺术精神，应该最能反映中国文化的生存活力。在当代中国社会、经济和思想上所发生的改变，与西方相似到令人惊讶的程度。这样下去对中国文化和东方文化就无自信可言。在西方语境的蚕食下，“国粹油画”还应为发扬中国文化而孜孜不倦地工作着。若想把西方人印象中的“中国制造”变成“中国创造”，就要求我们不能单纯地把玩那些小技巧。“中国热潮”不是靠小打小闹就能推动的，它是靠扎根于国人精神中的力量而推动的。“为人生而艺术”的中国艺术精神正如上文所道：是以生命的高度来表现一切。所以在中国艺术精神中体会到的“独与天地精神往来”的至大至刚之气，不仅能鼓舞我们自己，也能鼓舞每个中国人将“中国热潮”推向更高更远的地方。

总之，“国粹油画”呈现出的中国艺术精神对于当今“中国热潮”有着深远意义。这样的影响不是一时的，是在我们不断探索领悟中累积的。

在社会的急促变革中，中国艺术精神所追求的人生艺术，讲求心灵的内敛、恬淡优雅、平衡和谐的境界，正是当今我们所提倡和重视的。今天，在东西方文化交流频密和相互影响下，“国粹油画”应建基于本土文化的精神，在表达中国传统艺术的内涵、情趣与自然美上，挖掘传统文化宝库，就如“气韵生动”所带给我们的文化财富，切合时代的面貌，将视野放眼世界，与现代的视觉语言结合，从而将“国粹油画”的价值在世界的层次上提升。

我们期盼更多的人们在刘令华“国粹油画”的精神感染下前行，更希望他们将“国粹油画”再创新，希冀在东西交融中，发扬中国艺术精神更深的丰富寓意与哲理的内涵神粹。

参考文献：

1. 徐复观《中国艺术精神》华东师范大学出版社 2001
2. 沈宁《滕固艺术文集》上海人民出版社 2003