

大写意花鸟的哲学意趣

江苏省盐城市书画院书画家 夏一栋

随着商品画市场的繁荣，画家的功利性追求日趋明显，特别是近代以来，随着西方绘画写实精神的冲击，中国画的根本精神日益迷失。中国画与西方绘画有着本质的区别，以写意雕塑为人熟知的吴为山教授曾指出：“写意，是中国美术的灵魂所在。”的确，写意也是中国画的根本性文化内涵。而写意精神的缺失，直接妨碍了中国画意境、笔墨趣味的诗性表达，作品缺乏艺术家个性的表现，成为制约中国画当代开展的瓶颈。

花鸟画的现状也是如此，从历届美展来看，大写意作品寥寥无几，大写意花鸟画作品更是凤毛麟角。大写意花鸟画植根于中国传统哲学，追求“气韵生动”“骨法用笔”意趣。齐白石说过：“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。”花鸟画追求“太似”的风气，让人深思，写意精神何以失落了呢？弘扬传统花鸟画的大写意精神，挖掘其精神内涵和哲学意趣，有利于当代画家继承并发扬光大，以增强我们的文化自信。

作为中国艺术的审美特质，写意精神源远流长，有着深厚的哲学根基。先秦《易传》就提出了“易者象也”“观物取象”“立象尽意”等的哲学命题，魏晋玄学家王弼在“立象尽意”的基础上，又进一步提出了“得意忘象，得象忘言”的命题，从而发展出意象说。“意象”即所谓“人心营构之象”（章学诚：《文史通义·易教》）。写意精神也伴随着意象说的发展而逐渐融入到艺术家的创作之中，体现在雕塑、园林、音乐、舞蹈、戏剧等各个艺术领域。在隋唐时期，写意体现为对意境的书写和营造，正如唐代诗评家司空图所说：“超以象外，得其环中。”中国花鸟画也不例外，由最初的小写意发展为后来的大写意。

所谓写意是指运用简练的笔墨，书写象外之意而营造深远的意境。大写意之“大”，也有着丰富的哲学意涵。老子曰：“大象无形，大音希声。”在大写意花鸟画中，表现为运用精简而有意趣的线条勾勒一花一草的自然意趣，同时芥子纳须弥，又可赅括宇宙之大和天地之美，即所谓“一花一世界，一叶一菩提”是也。正是通过这种无极而太极的自由书写，将内心的炽热情感在方寸之间的有限纸张空间宣泄而出，揭示出形象之外的丰富意蕴，给人以无限的想象空间和审美满足。

文人画追求简约的笔法和淡远的意趣，大写意花鸟画作为文人画的一种，也充满着这种尚简精神。《易经》曰：“易简而天下之理得矣。”《道德经》说：“少则得，多则惑。”儒家学说也宣扬“一箪食，一瓢饮”的精神境界。这种尚简精神，表现在艺术中，亦是真力弥漫，笔简而意足。明代李晔在《竹懒论画》中说：“画以简贵为上。简之入微，则洗尽尘滓，独存孤迥，烟姜翠黛，敛亲而退矣。”中国自古艺无限碍，书画同源。明清时期，更以草书入花鸟画中，书法用笔所形成的极简线条为大写意的直抒胸臆带来了无限可能性。

中国哲学是一种生命的哲学，中国艺术也是一种生命的艺术。正如当代大写意花鸟画家吴冠南所说：“‘大写意’三个字的真正含义，并不仅仅在于绘画本身表面上的粗放旷达，而是在于作者对自然规律和生命历程的理解深度。”徐青藤的恣肆纵横、八大山人的冷隽孤高、吴昌硕的洒脱达观，虽然这些艺术大家性格迥异、命运不同，但他们的大写意花鸟画都充溢着一种天地人伦的生命精神，这也正是大写意画的真实内涵和哲学意趣之所在。