

简析八大山人独特的绘画语言

——以《双鹰图》为例

文◎陈小粉 杜俊萍

(安徽师范大学 安徽 芜湖 241000)

[摘要] 八大山人对中国大写意花鸟画的发展产生了深远的影响,其笔下的绘画作品个性鲜明,极具艺术魅力,达到了形神兼备的艺术境界。本文从奇特简约的构图、纯净凝练的笔墨、怪诞夸张的造型三个方面解析《双鹰图》的艺术特色及其传达的思想感情。

[关键词] 八大山人 绘画语言 《双鹰图》

中图分类号: J212

文献标识码: A

DOI:10.16585/j.cnki.mswx.2020.12.026

八大山人即朱耷,原名朱统𩇑,江西南昌人,与石涛、弘仁、石溪并称“清初四僧”。八大山人是明朝开国皇帝朱元璋之子、江西弋阳宁王朱权的后代,1624年出生于丰衣足食的宗室家庭,1705年结束了不平凡的一生,享年81岁。八大山人一生时运不济,命途多舛,性格偏执,行为怪异,不卑不亢,满怀亡国之痛楚,常借诗文书画发泄内心的郁闷不快和强烈不满。其绘画艺术独辟蹊径,格调独特,自成一家,许多驰名当世的大画家莫不受其影响。

《双鹰图》是八大山人晚年不可多得的佳作,目前,他的存世作品中以“双鹰”为题的共有3幅:美国大都会艺术博物馆珍藏的《双鹰图》作于1702年、中国上海博物馆珍藏的《双鹰图》作于1699年、江西南昌八大山人纪念馆珍藏的《双鹰图》则没有年款。这3幅佳作虽大体一致,但略有微妙差异。本文以中国上海博物馆珍藏的《双鹰图》(图1)为例展开论述。

徐晋如在《诗潮》中发表过这样一首诗描绘这幅画:“浩荡浴层云,乾坤何太窄。偶向木石间,兀对移晨夕。”这首诗把八大山人独特的绘画语言表现得淋漓尽致。《双鹰图》的构图简约奇特,画面主体是一双老鹰,一高一矮分别憩息于离奇古怪的乱石之上,一瑟索凝立,一神情如铸;顶端一枯枝悬留而下,在大面积留白的构图形式中烘托出萧瑟的意境。八大山人笔墨纯净凝练,寥寥几笔就勾画出怪石、古木、枯枝、苍鹰及在地面上岌岌可危却屹立不倒的劲草,言简意赅。这幅图中的物象造型夸张且怪诞,一山一石、一草一木、一花一枝皆异于自然常态,元气充溢着整个画面,具有凝重、含蓄、静谧、奇偏的艺术特色。画面中的造型怪异含蓄,那立于枝头的雄鹰延续了他“独狂白眼望青天”的艺术

形式,表现出了坚忍、豁达的人格精神魅力,传达出孤傲不羁、不屈不挠的思想情感。毫无疑问,这是他自我情感的真实写照,即忧愤于世,寄情于笔墨的处世情怀。

一、奇特简约的构图

《双鹰图》的画面中呈现出两只雄鹰,它们以曲线、非平行的方式一高一低分布在画面左右两侧,观望相反方向。其中一只站在怪石顶端,伸颈直立,眼神冷峻,仿佛在思索凝望,遥想远方;另一只站在枯木底端的虬曲断石处,缩颈颤栗,白眼向下。两只雄鹰在画面上没有任何情感沟通,它们仿佛各有所思,这种创作手法淡化了画面主体之间的交流,强化了画面情感的孤寂之感,留给人无限遐想的自由空间。画面上方那一曲婉转悬挂而下的折枯木使画面空间有了延伸之感,也强化了画面的萧瑟、凄寒之境。在画面左侧,画家用厚重雄健的中锋勾绘出的危崖虽只有寥寥几笔,形状却劲挺峭拔,略加皴擦就完美地体现了山石坚硬朴素的质感;而画面右侧,笔墨却很少显露,几乎全是空白之

图1 朱耷 《双鹰图》 纸本墨笔
172.7cm×90.8cm (现藏于上海博物馆)

作者简介:杜俊萍,1965年生,女,汉族,安徽阜阳人,安徽师范大学副教授、硕士研究生导师,研究方向为中外美术理论与实践。

处。这一多一少、一疏一密更加彰显了构图的简约奇特。八大山人以“马一角，夏半边”的边角式构图组织画面主体，使画面的疏密散布产生了明显的对比，他分割画面整体布局，使之形成大面积空白。在这幅图画中，石头与枯木之间的大块空白一方面使笔墨层次之间的关系愈加明晰，另一方面使虚幻的空间与具体的实物构成鲜明的对照关系，使画面具有虚实相生之妙。整幅画在各种关系的变化过程中谋求内在整体的统一，又在各种物象统一的整体中谋求各自的变化，出其不意渲染出孤独凄凉的意境。《双鹰图》通过构图呈现的空白与简淡或许正是八大山人内心情感中的空缺与淡泊的比拟，他用独特的技法传达了自己洞察世事后的复杂感受，假借绘画传达自身的文人风格特性以及对人生简约淡然审美情趣的思考。他的那种遗世无存、幽静飘然的境界加深了绘画的隐喻层次，映照了其内心最深层次的遐想。

二、纯净凝练的笔墨

在笔墨技巧上，八大山人学习了董其昌的禅学本源，探索了倪瓒清逸萧然之意，继承了徐渭大写意的根基，汇聚成了自己特有的笔墨特色。他在画中用笔挺劲奔放，带着简约含蓄之意，墨色酣畅淋漓又质朴雄健，虽寥寥数笔，但点墨成金，内含丰富，趣味深沉，整个画面清新脱俗又雅致别趣，彰显了凄凉、荒寥的意境，也给欣赏者留下了自由的想象空间。

《双鹰图》左侧露出的并不是具有完整形状的崎岖枯树，其树根延展置于画面的底部，树根右侧却有一条延伸出画外的墨线。浑厚的笔墨不仅概括出枯木生长状态之艰险，而且有笔未到而意已到之趣味。与画面主干形成鲜明对比的是画面顶部垂下来的两条细长的枝条，这两根枝条笔墨洒脱清新，浓中有淡，刚柔相济，有同书法线条相媲美的灵动性，且与粗犷硬朗的苍石、树干形成了鲜明的对比，增加了画面关系的相互映衬，增添了画面荒寒萧瑟之感。至于最底部若有若无的几株小草，八大山人用朴拙之笔代替工整细腻的技法，用有浓有淡的寥寥墨点挥洒而成，劲草“任其风吹而不断”的品格呼之欲出。画面中的双鹰笔墨层次丰富，八大山人通过墨色与笔触轻重大小的层层推进，把苍鹰似张未张的动势描绘得恰到好处，鹰之坚韧、鹰之旷达油然而生。八大山人用纯净凝练的笔墨语言融合了物象特征和自我精神，用墨虽少，却没有使人感到空洞乏味，简约而不简单的画面散发着神韵冷逸的气息，给人枯寂冷索、凄凉悲怆之感。同时，他的笔墨浑朴自然、简朴豪放，浓淡干湿相互映衬，产生了形神兼备的艺术效果，强化了作品背后深层次的情感意蕴与精神内涵，更反映出自己追求天然平淡的艺术境界。

三、怪诞夸张的造型

八大山人在塑造物象造型方面，画山石，坚硬质素；画草

木，崎岖挺拔；画花枝，形单影没；画鱼鸟，癫狂冷傲，一山一石、一草一木、一花一枝皆夸张怪诞。他没有对花鸟进行简单具象的描摹，而是基于花鸟的基本形态进行夸张、变形、抽象，通过自己独特的审美理解赋予物象特有的象征意义。在《世说新语·巧艺》中，顾长康曾说：“传神写照，正在阿堵中。”可见，眼睛的刻画对物象造型的塑造极为重要。在《双鹰图》这幅画中，朱耷采用了夸张和变形的手法对两只鹰的眼睛进行了刻画。画中两只鹰的眼睛多呈现凝视思索之态，在其偌大的瞳孔中，八大山人画出了不对称的圆方点，并将圆方点呈现在眼睛的上半部分，利用眼睛中的空白和圆方墨点的对比，巧妙地把苍鹰迷离期盼、注视凝望的神态表现得栩栩如生，展现了“白眼瞪天”的艺术效果。虽然画面中描绘的双鹰纹丝不动，但那怪诞的眼部造型透露着恐怖感和冷漠感，我们通过鹰眼就可以知晓八大山人内心的不服气和倔强，他的情绪和个性也由此婉转地表达了出来。花鸟画不能单纯地从一种物象表达到另一种景物，它也不能脱离具体可感的物象，一而再再而三地去谋求物象的内在气质，否则花鸟画就有可能彻底磨灭物象，变得徒劳无功。八大山人笔下的鱼、鸟、鸭、兽等物象呈现出的都是眼睛翻白、瞪眼向天的姿态，仿佛向人抒发它对世间的沧桑怨恨。八大山人把个人情感寄托于自然之物，通过孤寂怪诞的物象造型展现了其愤世嫉俗、倔强压抑的内心情绪，表达了自己对人生体验的思索。

《双鹰图》这幅作品从构图到用墨、从物象造型到白眼青天，皆是八大山人抒发感悟的绘画语言。画家没有简单地抒情表意，而是借助枯木、怪石，辅以静默凝重的双鹰等自然之物隐晦地传达自身的思想情感。此画奇简冷逸，意境丰满，处处充满了诗情隐意及对人生的思考，独具艺术魅力。

参考文献：

- [1] 胡光华. 八大山人 [M]. 长春：吉林美术出版社，1996.
- [2] 石冷. 中国书画名家画语图解：八大山人 [M]. 北京：中国人民大学出版社，2003.
- [3] 杨建峰. 中国历代书画名家经典大系：八大山人（下卷） [M]. 南昌：江西美术出版社，2009.
- [4] 朱良志. 八大山人研究 [M]. 合肥：安徽教育出版社，2010.
- [5] 吴王英. 八大山人花鸟画之笔墨语言初探 [D/OL]. 杭州：中国美术学院，2013. <http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10355-1014116410.htm>.
- [6] 陈婧. 以少胜多—八大山人花鸟画构图研究 [D/OL]. 湘潭：湖南科技大学，2014. <http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10534-1015015863.htm>.
- [7] 原璐. 浅析八大山人花鸟画中的构图特色 [J]. 美术教育研究，2018（16）：13.
- [8] 于德璠. 八大山人绘画构图的“孤”式表达 [J]. 美术大观，2019（11）：76-77.