

广东省青年美协主席钟瑞军： 写意强调神似，代表中国画的精神实质

“意象”“意趣”“传神”“畅神”“意境”是中国画的美学命题，是世代相传的民族精神，具有承续不断的文化基因，不管是工笔、没骨，还是小写意、大写意等画法，其本质都是写意的。写的都是画家内心对物象的一种理解，对物象的一种感悟，对物象的一种表达，广东省青年美协主席钟瑞军认为，“写意精神是画家人格精神和艺术品格的反映。”

追求画外意是传统中国画的一贯追求

收藏周刊：您如何理解中国画的写意精神？

钟瑞军：“小写意”“大写意”，作为中国画的画法由来已久。“写意”一词可追溯到《战国策·赵策二》“忠可以写意”，解释为“公开地表达心意”。它是超越时空的创造，使中国画保存并不断加强和显示着她“超以象外”的东方气质。

写意精神是画中所蕴含的画家的人格精神和艺术品格。追求画外意，追求作品的精神性是传统中国画的一贯追求。

的确，写“意”不仅是文人画的形式，更是传统中国画的精神实质，甚至是中国所有造型艺术的精神追求，包括工笔画、宫廷画、民间画工画和雕塑、装饰画，它们都是以表情达“意”为主旨的。在“形似”和“神似”之间，都是更强调“神似”，并且以“神似”为目标，而所谓的“神”，是作者感悟并倾注了主观“意”的成分，“不以目视而以神遇”，人的“意”就在其中了。

收藏周刊：花鸟画写意精神的核心是什么？主要体现在哪些地方？

钟瑞军：写意精神是一种追求天地之美的情怀，其凝结了中华民族的传统审美精神，是对传统审美理想的升华。写意精神建立在“观物取象”“师造化”的基础上，展现了创作者的思想情感与艺术追求。在中国写意花鸟画中，创作者师法自然，游观万物，在对天地的观察与对内心世界的观照中，与自然产生共鸣。创作者立意为象，托物言志，“度物象而取其真”，通过审美创造，造意境于象外，最终达到“天人合一”的境界。

写意精神是中华民族文艺精神的精髓

收藏周刊：如果说与其把中国画放在美术概念里，不如把它放到文化层面的话，那写意精神在其中所占的地位如何？

钟瑞军：写意精神是中华民族文艺精神的精髓，其涵盖了中国美学中的“意象”“意趣”“传神”“畅神”“意境”等美学命题，是世代相传的民族精神，具有承续不断的文化基因。宗白华认为：“艺术是自然中最高级创造，最精神化的创造。”写意精神在中华民族艺术的发展历程中不断发挥出巨大的创新力量，推动艺术不断发展。

更重要的是，写意精神是中国的文化核心，是有别于西方科学精神的重要

观念。中国画，不管是工笔、没骨，还是小写意、大写意等画法，其本质都是写意的。写的都是画家内心对物象的一种理解，对物象的一种感悟，对物象的一种表达，不是简单把物象变成一张画，变成一种画面的呈现。就好像京剧一样，京剧里面其实也是一种意象观念，也是一种写意的手法。在京剧的舞台上，演员两个手一比划就是把门打开了，他并不需要真正放一个门放在舞台上；演员拿一根马鞭在那摇一摇就叫策马奔腾，而不需要牵一匹马到舞台上，这就是一种写意的手法，也是我们中国人的智慧所在，以简驭繁，用简单的方法去表达复杂的事情。

收藏周刊：书法对中国画写意精神

的表达起到很重要的作用？

钟瑞军：对，中国画的写意精神之所以能够具体实现，主要来源于书画同源的艺术观念。因而，书法修养是中国传统画家的必备条件。书法的高质量线条，为中国画写意精神的体现提供了表现手段，元代的赵孟頫有首诗，“石如飞白木如籀，写竹还应八法通。若也有人能会此，须知书画本来同。”书画同源是中国画的一个重要艺术观念，众所周知，书法是中国的十大国粹之首，全世界也唯有中国才能把文字发展成一个抽象艺术。中国画的主要手段就是靠线条写形，线条主要指书法的线条，给中国画的书写性提供了表现的可能。

抽出一条线，都有单独的审美

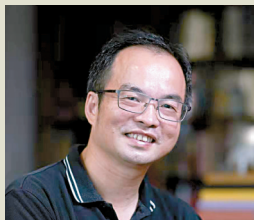
收藏周刊：在中国画里，“用笔”也就是笔法也被提到了很重要的地位。

钟瑞军：中国画的每一笔都有单独的审美价值，意思就是说，在中国画里面抽出一条线，都有单独的审美。著名画家李苦禅曾经讲过，“中国画，一笔要你命，两笔要你小命，三笔要你老命。”也就是一根线条，都很有艺术含金量，都有很高的审美价值，这种价值有很高的艺术性和文化性。

收藏周刊：在传统的标准中，一直强调“诗书画印”，这里面，诗的元素，所指的更多可能是一种文化修养？

钟瑞军：可以这么理解，中国画的写意精神，除了书写性和表达画家内心的感悟之外，同时还有一个重要的表现特征，那就是文学性。中国画不仅是表现自然山川、花鸟虫鱼、人物走兽的形态特征，还将自然万物的基本特质转化为笔墨结构，进一步体现出画家的精神寄托。画梅兰竹菊就是表现人的君子志趣，画山川云烟就是表现自己的家国情怀，画高人逸士就体现出自己的人格风骨等等，这都跟文学性有极大的关系。如果中国画不具备文学性特征，是不可能发展成具有由此完善体系的民族绘画。

简介

钟瑞军，广东省青年美协主席、广州市美协副主席。

观点

●薛永年 传神是对象的内在生命力

对写意传统的理解，无外“写”和“意”两个要点，“写”是指书写性，“意”是指作者主观内心的思想感情，可能是一种审美感情、一种精神品格，也包括艺术家的个性，但不少画家和理论家把“写意”与“传神”混同了，在古代的中国画论里，从艺术的功能而言，既讲“载道”，也讲“畅神”，从艺术与主客关系而论，不仅讲“传神”，还讲“写意”。“传神”的“神”是指客观对象的精神风貌，最早是讲给人物传神，为人物传神写照，后来有人用到山水花鸟画里，但所讲的“神”仍然是对象的内在生命力。

●刘曦林 写意艺术 是人本真的自然流露

写意艺术是人本真的自然流露，所以画品即人品。一个人的人格和修养必在腕底展现。古人说“人品不高，落墨无法”，“人品既已高矣，气韵不得不高，气韵既已高矣，生动不得不至。”（宋·郭若虚《图画见闻志》）“作画必先立意以定位置，意奇则奇，意高则高，意远则远，意深则深，意古则古。庸则庸，俗则俗矣。”（清·方薰《山静居画论》）我们要善于反省自己，和古人比少了什么？和大师比少了什么？是少了天分、功夫还是少了学养、胆识、人格。张茂材先生说：“三日不动笔，则鄙吝萌芽；一时为名利，则作品庸俗”。在市场炒作扭曲了艺术评价体系的环境中，如何处理好这些关系尤为重要。另外，要找回自己的个性，把握自己的个性，为了避免画病，也有必要学一些相异相反的东西，以丰富自己。一个画家的一生就是如何发现自己，把握自己，高扬自己，发挥自己的人生旅程。

■钟瑞军 春光无限

■钟瑞军 春晖