

中国书法与绘画的相互影响和渗透

张天

(绥化学院 黑龙江绥化 152000)

【摘要】 中国书法和传统绘画作为中国传统艺术之二，自古就有“姐妹艺术”之称，而两者之间也有着极大的渊源和联系，虽然后来二者分开各自独立发展，但实际上也有许多相结合的地方。本文从中国书法和绘画两种美的角度分别展开深度剖析，并说明书法与绘画二者之间存在的相互联系及影响，希望读者在读过本文之后对书法与绘画二者之间的关系能够更为清晰。

【关键词】 书法；绘画；影响

追溯我国书画艺术的发展史不难看出，中国书法艺术和绘画艺术是密切相关的，人们常说的“书画同源”，也意在指最早汉字的诞生就是起源于绘画，中国书法与绘画二者之间相互影响，相互依存。从甲骨文时期开始，当时的符号既可以称之为图案，又可以称之为文字，简化的图案逐渐演变发展成象形字。中国的书法和绘画在一定程度上都具有相同的规律性，却也在气韵的流露上展现着各自的美感。

1、书法线条之美

中国书法是中华民族文化的独特表现艺术，迄今为止已经传承和延续了2000多年。最初文字的产生只是为了记录需要，只为了达到使用性的目的，但由于当时负责记录文字的书写者在书写过程中，发现了不同书写方式会产生不同的审美感受，于是便出现大量的文人墨客试图发现文字本身的美。在不断尝试中文人发现，在写作时用笔的轻重缓急，每个字的结构调整，字与行之间的距离变化等都会产生不同的效果，同时更发现了在书写中线条对于文字文体的重要性，是写好书法的基本元素。

在中国书法艺术中，最具有独特魅力的便是书法中的线条之美，线条对于书法意义就在于它既能展现出书法艺术的灵魂，又能表达出书法艺术家的情感。而传统书法中的线条之美具有着复杂抽象的特点^[1]。这其中包括线条中所存在的不同质感、力感、节奏感等。

1.1 书法线条中的质感

书法线条无一不具有一定的质感，有的浓重粗色，有的柔软细韧，这也给人带来完全不同的感觉，力度大且质感强的线条，带给观赏者一种浑厚充实之感，而力度小且质感弱的线条则带给观赏者一种轻薄柔弱之感^[2]。因此，线条的质感直接影响人们对于书法艺术的理解与欣赏，只有有质感的线条才能引起观赏者的审美联想。所以在表现不同文字与意境之时，选择恰当某一特质的线条，加上巧妙地章法，便是一幅上等佳作。

1.2 书法线条中的力感

书法线条中的灵魂之处就在于其行笔之间的力感，古时古人所说的“力透纸背”，意在指书法者落笔时的下笔力度，能使墨水穿透纸张，书法线条中具有力感，其书法作品便具有灵魂及较好的素质^[3]。由此可以看出，在书法过程中书法家的落笔力度对于整个书法作品的重要性。还有书法家在经过较长时间的总结经验后，发现写出具有力度的线条大多与用笔识势相关，其中的“势”一方面指的是书写者的坐姿、站姿、气势等，另一方面，在于用笔的正势（中锋）、侧势（侧锋）等，有“势”才会有“力”。

1.3 书法线条中的节奏感

世间万物发展都存在一定的节奏，书法艺术也不例外，写出了字的节奏，也就写出了字体的特征。在书写过程中，不同

字体的笔画在下笔、收笔时都具有线条节奏感，而这节奏感的具体内容其中便包括线条的快慢、松紧、轻重。如最能体现出用笔的精巧、周全以及寓静于动，沉着有力的作品——陆柬之《文赋》，李邕《麓山寺碑》等，完美体现出了线条的节奏感。在书法艺术中，书写者要把握好每个书法动作的节奏规律，把每一处笔画写好，让字与字之间成行，让每一行对称协调，才能算是一篇完整书法的完成。

中国传统的书法艺术按照分类来说大致可分为五类，其中以草书为例，草书书法艺术家将内心的情感以“线”的形式抒发出来，对于不同的情感所表现出来的线条形态也不相同，书法家通过对作品中线条的起伏流动、曲直变换，表达出自己或激情或平和或焦虑或喜悦的情感。书法家将自身的情感融入到书法的线条之中，将其赋予了灵魂与生命力，使其不再只是一些毫无情感的图画，让观赏者再一次感受到书法线条中的美感与感动。

2、绘画线条之美

中国画十分重视对于线条的运用，尽管中国绘画已经经历了数千年的变化更新，但对于中国绘画中的线条体现形式，却始终如一、亘古不衰。中国画中的线条既能达到传神写意的目的，又能做到务实写真的效果，画家通过对线条的疏密、聚散组织画面，将强烈的生命力融入到绘画的线条之中。宗白华在《美学散步》中说道：“中国画特别注重线条，是一个线条的组织”，由此便可以看出线条在绘画中的重要地位^[4]。

之所以说绘画中的线条之美，意在于线条中不仅包含了绘画艺术家的情感寄托和精神气质，更是包含了中华民族特有的对自然认识之后所形成的表达手段，对于民族有着深刻的含义。虽然线条具有抽象化意味，但是在中国画里，这更体现出绘画艺术家的绘画功力以及个人文化修养，再加入画家创作时的情感流露，使中国画作更能呈现出耐人寻味的美。就像传统写意题材中的梅、兰、竹、菊四君子，尽管已经被历代画家挥毫泼墨，但由于画家在创作时借助线条运动、组合、变化呈现出不同的意境，又加入个人情怀，所以丝毫不影响观者欣赏它的美。

2.1 绘画线条中的力度美

中国绘画中的线条具有极强的力度美。这一点在唐代张彦远在《历代名画记》中也有所记载：“夫象物必在于形似，形似须全其骨气。骨气、形似，皆本于立意而归于用笔，故工画者多工于书”。绘画者通过对线条中的不同笔法，使所画对象展现出了不同的外形、结构以及精神状态。南齐谢赫也曾提出“骨法用笔”的说法，意思就是将骨法与笔法紧密联系在一起，古人所说的“骨法”即为“骨相”、“骨气”，在绘画中也表现为线条的力度手法，如果线条没有力度，那也无法称之为“骨”。如果绘画想要表达出所画之物的体貌特征，则是通过线条力度

变化上来表达,充分展示线条的艺术性与美感。

2.2 绘画线条中的气韵美

中国绘画中还具有极强的气韵美。早期在著名画家提出的“六法论”中,排在首位的便是气韵^[5]。气是生命,韵是灵魂,生动则是通过线条产生线性轨迹,给人一种强烈的节奏美和韵律美。在绘画中体现出气韵意是指创作者用精湛的画技,自身的情感将所画对象的灵魂展现出来,是所画对象最终呈现出来的效果既能达到生动活泼、栩栩如生,又在画中融入了艺术家的创作情感,使绘画内容更加丰富,这样便能称得上是一幅气韵生动的画作了。

2.3 绘画线条中的情感美

中国画中的线条第三美为情感美。中国绘画大多都以传神写意为目的,通过对线条的勾勒,将事物本身存在的节奏、韵律、情感展现在创作作品当中。而且线条本身就具备着特定的形式特征,也包含了各种各样的情感。如线条中的“直线”便是带给人一种刚正不阿之感;“弧线”则带给人一种温柔、柔和之感;“斜线”带给人一种蓄势待发的感觉,所以存在于画作中的线条,无论是哪种形态,都具有传达情感的作用^[6]。而画家在作画过程中,也是通过线条不同的变化,如轻重缓急、粗细直曲等将自己作画时的心理传达于纸上,展示在画作中。

3、书法与绘画间的影响和渗透

关于中国书法和绘画之间的关系,自古便有着“书画同源”之说。从根本意义上来说,书与画两者之间有着密不可分的联系。同为艺术领域,却又分属于两种不同的类型,在中国的历史唱歌中,书法和绘画之间互相借鉴,互相影响,同气连根、共同依存,却也独立发展。

首先是从书画所需要用到的工具材料上来讲,都需要“文房四宝”,在书写与作画过程中,同样需要对执笔、运笔的方式下工夫。其次,在对于线条的运用上,书法与绘画在笔法的运用上也是大致相同。清代刘熙载也曾提到过:“画山者必有主峰,为筑峰所拱向,作者者必有主笔,为余笔所拱向……故

善书者必争此笔”,可见无论是在绘画中还是在书法中,主笔都占有极其重要的位置。在古代还有许多老画家主张“未曾学画先攻书”,宋赵希鹄在《洞天清录》中说:“善书必能画,善画必能书。实一事尔”,可见书与画两者之间是相互促进的关系^[7]。同时许多后人在研究中发现,在中华上下五千年的历史长河中,有许多书画家是既擅长书法又擅长绘画的艺术家,如苏轼、郑板桥、齐白石等不胜枚举。张彦远也曾有过“书画异名而同体”这样一说法,所以在当下的今天,不难看到知名书法家的绘画作品或是画家的书法作品。有些画家在练习书法时会将绘画的笔法技巧用在书法作品上,于是书法中便带有一丝画意,有些书法家在创作绘画作品时,会将书法中的笔力气韵加入画作之中,于是画作中便有了更多的书韵。

在中国的书法艺术之中,其笔下线条的轻、重、缓、急、转、折、提、按等处处都流淌着旋律和节奏,为中国绘画提供以线条造型为基础的借鉴和参考^[7]。因此,中国书法的线条美也对绘画的发展有着重要的意义,是不可缺少的重要部分,也为绘画对于生动气韵之美的追求奠定了坚实的基础。而绘画对于中国书法来讲也是意义非凡,中国传统绘画又称之为水墨画,所以传统意义上的绘画非常重视对于墨法的使用,而在书法创作中也常会出现借鉴绘画中的墨法现象,在运笔之中,墨色之间相互转换,干湿明暗尽在其中,产生非凡的艺术效果。

4、结语

综上所述,线条对于中国书法和绘画中来说,是最重要的形式语言,是贯穿整个古今艺术中的,直至今日,仍然发挥着不可替代的作用。而书法和绘画,作为同源而生的“双生子”更是密不可分,无论是在线条的表现技法、还是在艺术审美上,两者都是一脉相通的,但随着几千年来文明演变,当代社会中的书法与绘画之间几乎变得泾渭分明,对我国传统艺术文化的发展十分不利,希望通过本文对书法与绘画之间的联系解析,使学者在未来学习中将书画之间笔法墨法相结合,将二者之间的关系重新连接,将我国传统书画艺术发扬光大。

参考文献

- [1] 王爽.论中国书法与绘画的相互影响和渗透[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2012,(05):204-205.
- [2] 黄耀武.书法艺术对陶瓷彩绘的影响[J].艺术教育,2014,(06):208.
- [3] 胡博.浅析中国书法艺术中的抽象美及对绘画与雕塑艺术的影响[J].大众文艺,2012,(18):62.
- [4] 利华.中国书法艺术对西方现代主义绘画的影响[J].书法之友,2002,(04):8-10.
- [5] 胡松洋.书法美学元素在美术绘画中的体现[J].艺术评鉴,2020,(11):29-31+56.
- [6] 赵顺.中国书法与中国画的比较[J].艺术家,2019,(09):79.
- [7] 张杏芳.我国雕塑艺术与绘画及书法的联系分析[J].参花(上),2020,(02):116.