

艺术的自然回归

PB01006078 钟伦贵

中国的艺术可以大致概括为：琴棋书画，传统的中国艺术所经历的过程也是一个循环的过程，即起源于自然，而最终又回归于自然。

一、自然的聲音

品一口茶，静静的倾听一首民乐，无论是笛声的清脆还是古筝的舒缓还是细腻的二胡，或是琵琶和箫，都是一种难得的享受，那是种自然的声音。

音乐从鸟鸣风啸中走来，而到最后又回归到自然。听一听吧！那《高山流水》中，淙淙流水过于山涧，哗哗作响，一种静态中的动态美，一副和谐的景象。这不是音乐，这是一幅中国的山水画：青山伴着绿水，加上鸟儿在歌唱，在听觉中享受到的是一种视觉美，再如《阳春白雪》、《平湖秋月》，它们给人的感觉不仅来自听觉而且还来自视觉，在想象中释放了一切压力，放松后的自我才是真正的自我，是自然的我。

再来聆听一首二胡名曲《二泉映月》吧！开始一句便是沉得让你颤抖，它在倾诉，倾诉着人世的辛酸，自然也存在着冷酷的一面，慢慢的，倾诉变成了抗争，人努力的与命运、自然搏斗，每次听这首曲子时，泪水总会湿润眼眶，情感总是引起共鸣。阿炳的形象是那么的清晰。是的，二泉是两只泪眼，在月下认真的听听，两眼湿湿的，这不是《二泉映月》吗？这是我感觉中的《二泉映月》。

的确，没有经历过自然的苦难便无法完成《二泉映月》，同样，不知世间的快乐也就没有了轻快的曲调，音乐是来自自然的，也只有反映自然的音乐才是真正意义上的音乐，音乐与自然共生。

二、自然的模拟

要存活于自然就得有生存的手段。原始人想捕获更多的猎物就得学会设计陷阱，学会如何引诱，而对于野兽就得学会如何识别。到后来，攻城掠地，指点江山，在这

些过程中产生了棋。如果说中国人的智慧全体现在棋上，这是不过分的。

自然的艺术化成了棋。譬如围棋，从边角到中腹，从序盘的布局到中盘战再到收官，每一阶段都充满了技巧，在序盘的布局战中，就得考虑对手的行棋特点来选择适当的布局方式，或以取势为主学武宫正树或取实地小飞绵角，或下成“中国流”。两者兼备，这个时候特别要正确判断形势与实地的优劣，取得两者的平衡，这是种平衡美。就如“双飞燕”的攻击方式一样，到了中盘，权术，阴谋诡计，各种手段都得用出。攻击时声东击西，左征右引。使对方首尾不能兼顾，然后破眼，杀你长龙。而图存一方自然也用尽手腕，弃子交换，成劫对杀、反扑。即使有一只眼也想与你“双活”。其间，只要有一招错，攻守即会逆转，一口气之差也与成败相关，自然也就这么残酷无情，到收官更是得精打细算，采取最好的方案确保最后的胜利。

说棋如人生，也正是因为棋理与生存的重要联系。只顾眼前，只懂局部只会毁了一盘棋。在人生中若这样，便会迎来失败。对局反映的就是如何在残酷的自然面前求的生存。

人生如棋，真正看懂了棋也多少了解人生，这是种回归，于是下棋也强调艺术的美感，不仅要赢棋而且要胜的潇洒。如一幅流畅的画，如行书般流水行云。

三、自然的语言

古代文明的四大源地只剩下中国还在使用象形文字。书法艺术便是对文字的装饰。于是它成了自然的语言。

篆文的美不仅是形体上像自然界中的事物而且它的线条富有活力，自然圆润，如“𠂔”字，简直就是一幅画，优美的线条构成典型的自然的花，在如“𠂔”字，自然界中的流水不就是这样吗？水波荡漾，一闪一闪的，其间的线条有点弯曲便是水泼的左右上下抖动而成的。抛去艺术的一面，细细看这些字，全是在象征自然，是自然的一种符号而已。

从艺术的一面看，要想成为一件好的艺术品，在创作时就得回到自然状态中。许多优秀的书法作品就是这样产生的。王羲之的《兰亭序》是在醉酒后作的，酒在此时便扮演着一重要的角色，让人放下了许多杂念，回归到了本我，似乎草书更是应该在醉后写的，不知张旭怀素是否如此。至少怀素写“狂来轻世界，醉里得真明”是在醉后吧。

自然是和谐的，书法自然也要这样，所以写字时特别注意字体结构的匀称，也要注意整体效果应该有气势，有活力。于是有了米字格来处理结构，也有了“永字八

法”等理论。无论怎样，书法作品都有个整体的美感。魏碑中有些写得很朴实，没有过多的修饰，但它就是一幅好的作品，整体与局部是结合在一起的。单个的字一定要写的美，应该是活的字，如碑文中有一字“竭”，其立字缩小在左，而右边又如大石相叠，这就是自然的美。稳态中的美。写得有势。

书法艺术不要仅将它当作文字上的功夫。一定要注意其蕴涵的自然美。在一种放松的自然状态下才能有成功的书法作品产生。

四、自然的美貌

画，当然是用来描绘事物的，比之西洋油画，中国的画大多侧重于山水画。工具也是用毛笔。

山水画是自然界的外貌象征，其它的画也描绘了自然的一部分，通过墨汁的浓度可以表现色彩的不同，通过用笔的技法可以描绘出其它的特征。

作画也要注意整体的结构，哪些要小或是大，位置如何。如宋代范宽的名作《溪山行旅图》中，毛驴便是画的小。然麻雀虽小，五脏俱全，即使是小的画面也要认真的画。而《清明上河图》采用长卷的形式，多而不粗，画家费了心血，在技法上，有皴法，泼墨等。有这些，太行山上的山岩纹理也就能够处理了。

除了山水画，国画中也有其它的精品，有画仕女的人物画，也有画虾的齐画。齐白石画虾，只几笔就画出了虾的内在气质，这就要求画家要深入自然去观察，去体验，只有这样作画时才能胸有成竹。

闭门造车是不行的，闭门作画亦如此，画应是从自然中来到自然中去的。

五、艺术统一于自然

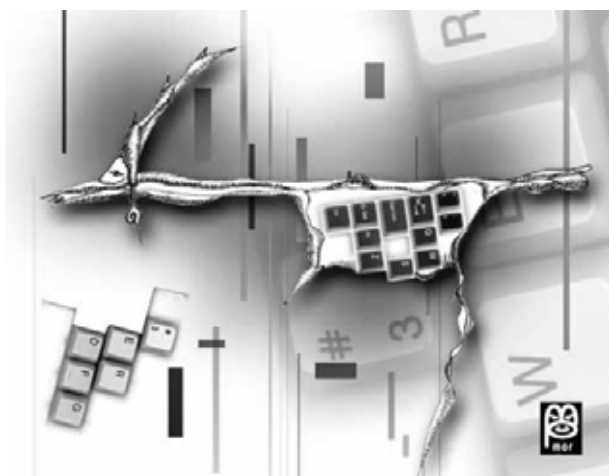
都从自然中来，那么艺术之间就该是相遇的，事实确实这样。

一件书法作品《雁丘行》：“问世间情为何物，...”它给人的不止是书法本身的美，也不是单纯地说元好问词写得好，更重要的是她提供了另外一个空间：广阔的天空中，一只大雁急速坠下，另一只在无奈的盘旋中也跟在其后，它在说：“欢乐趣，离别苦”，它在叹：“渺万里层云，千山暮雪，只影向谁去？”这完全是一幅画，画的是两只痴情的大雁，才这些吗？不止，你的耳边响起了《梅花三弄》的曲调。它们之间是相遇的，只要你用心感悟了。

同样，听一听《霸王别姬》，和看一幅垓下之围的画一样。给人的感受都是一种凄凉的、英雄末路的悲剧。于是又想起了鲁智深在《唱山门》。

对于画，别人是这么说的：“中国画从整体上看是画，分开看是书法。”画和书法本身就是有着各种各样联系的。

作画和写字一般，讲究结构，用笔节奏，于是把作画也称为写生。写字和作画也有相遇处，把写字当作成作画，讲究线条美，可以说，综合了两者的艺术创作者才更容易成为一名好的艺术家。

六、欣赏自然

不能成为一名艺术家并不可怕，怕的是并不愿去欣赏艺术作品，也就是不知道去欣赏自然之美，生活之美了。所以记住一句：“生活中不缺少美而缺少发现。”这样就可以去欣赏自然艺术了