

天才少年的千里江山梦

王雨

新疆师范大学

DOI:10.12238/er.v4i2.3608

[摘要]《千里江山图》在近些年中频繁进入我们大众视野,并不是仅仅因为它作为中国十大传世名画之一而备受关注,更重要的这幅绘画本身所具有的与众不同、拥有无限才情的中国传统绘画的深远意境,天才少年王希孟倾注了所有心血,留给我们后世的是这幅无尽的艺术财富。这幅画面向我们展现了大好河山的壮丽景象,在中国青绿山水绘画史上留下深刻的影响。

[关键词] 传世名画; 青绿山水; 金碧山水; 水墨山水; 意境

中图分类号: G4 **文献标识码:** A

1 初见

一生只留一幅画,这幅画也恰恰成就了他的一生。

在艺术蓬勃发展的北宋年间,有一位少年历时近半年绘制出名垂千古的鸿篇巨制《千里江山图》,可能是天妒英才,也有可能是耗尽了毕生的才华的原因吧,在此后的历史长河中这位少年却悄无声息的湮没在历史长河当中。

早在零八年北京奥运会的开幕式上,那是我第一次通过大屏幕见识到这幅传世名画,它也被选为中国的形象大使代表,通过数字图片科技,展现在全世界人类的面前,而它《千里江山图》由表及里散发着那只属于我们华夏泱泱大国所特有的艺术感染力,并震撼着每一位观者的心灵。

第二次在大屏幕上看到它时已隔十年,一八年在央视大型文博探索类节目由张国立老师这位讲解员在《国家宝藏》里它再一次大放异彩,它被选为第一名选手来拉开国宝的序幕,毫无保留的将全貌通过大屏幕展现给全国观众,再一次吸引了大家的目光。

就在节目中,有饰演博采出众的艺术皇帝,有饰演学书大成者蔡京,但是却无人演绎这幅画的作者——王希孟,可能是编剧刻意为之,千古奇才的少年郎留给观者的是无尽的想象吧。我们虽无缘再见作者希孟这位天才少年,但是透

过这幅作品,我相信有这样一位才貌双全、满腹经纶、出类拔萃、卓尔不群等等被一切美好的词语来修饰的翩翩少年郎的形象已经出现在我们的脑海中。

2 邂逅

天才少年王希孟生活于艺术气息浓郁的北宋年间,在这个曾冠名世界上最辉煌的历史时期,历史舞台上黄荃的富贵和徐熙的野逸正深刻地影响着艺术的发展,并成为当时的一种潮流,被众多艺术者推崇并争相模仿。

全国最优秀的宫廷翰林图画院里,比如有年长一些的宫廷画师张择端,他绘制了以北宋汴河为中心、且为表彰政治清明的时代缩影《清明上河图》,它也是中国十大传世名画之一,他描绘的是经济繁荣、生活气息浓郁的风俗画,表现出来的是现实美;而少年希孟在他的《千里江山图》中,表现的是他的放浪不羁、无所畏惧的年龄段所特有的,就是那股对祖国大好河山的热忱之心的理想美,也就是他的十八岁,也只能是十八岁吧。

而作为当时的最高统治者徽宗引领了追求意境、工致富丽、刻画入微的社会潮流,也是他决定了当时全国的、最高的审美趣味,徽宗也惊叹道“此乃青出于蓝而胜于蓝”,王希孟,作为被历史中

最有艺术才情的皇帝看好的少年画师,迫切收入艺术的最高学府——翰林图画院,并亲授绘画技法,最终让一个少年在他最精彩的十八岁,为中国的艺术史卷上留下浓墨重彩的一笔。

在《千里江山图》的今生,是由中央美术学院的冯海涛老师来解读绘画步骤,“黑墨勾山石,青绿施重彩,”珍贵不仅是因为它奢侈的采用石青、石绿等稀有昂贵的矿物质颜料进行绘制,而是它由表及里所散发的一位朝气蓬勃的少年内心对祖国大好河山的无垠的热爱;千里江山承载着少年的艺术梦,也实现了徽宗的家国梦。在这幅千里江山的美梦里我们可以任意翱翔,可能天才少年王希孟也已羽化成仙游历其中……

中国的山水画在魏晋时期只是作为人物绘画的衬托作为背景出现在画面里,“人大于山,水不容泛”,是我们了解的隋唐之前山水画的特点,但是也正是作为人物画背景出现的山水为它后期的独立成科、登上历史舞台奠定了基础。在隋唐时期出现了展子虔、李思训、李昭道这些同样擅长绘画青绿山水的艺术大家,他们的作品至今也都被视为中国的历史珍品,但是在今天《千里江山图》面前,却成了《千里江山图》的小老弟,略显逊色。

隋唐以后,“丈山尺树、寸马豆人”的山水绘画引领了中国艺术的发展;笔

迹豪放、水墨简淡的水墨山水和笔格遒劲、工致浓丽的青绿山水成为中国山水绘画的两大领域,虽然绘画风格和表现方式各有所长,但殊途同归,都为中国特色山水派系的发展夯实了基础。

王希孟的《千里江山图》在尺幅上大大超越了张择端的《清明上河图》,此图为绢本设色,纵长为51.5厘米,横长为1191.5厘米,被现代人誉为“北宋时期的航拍中国”。

天才少年在他的创作里运用高远、平远、深远的绘画技法,表现对大好河山的无限热爱,也为我们展现了跌宕起伏的江河山川,以及大自然的鬼斧神工,使得整幅画面充满强烈的韵律感;在视角上采用散点透视的方法,这也正是中国山水特有的透视方法,通过这样的方式,可以使赏画者虽无游历实景,却能共鸣远近山川近在咫尺之意境。

水、天、山、石、树、屋,巧妙地安排布局,连亘山势、幽岩深谷、江水荡漾、天际浩渺、渔村野市、水榭亭台、茅庵草舍,全图刻画精细工致,无一笔懈怠,所有的景物都切合比例与透视的关系与规律,在山水描绘上用石绿设色,在经过一些列的勾描皴点后,用赭石来铺层底色,然后再一遍一遍的上石青和石绿,层层叠加,由于石青和石绿本身就是名贵的矿物质颜料,具有很强的覆盖性,就这样在经过一遍又一遍的色彩叠加,质感更加凝重,与整体基调浑然一体,感觉鲜艳而不媚俗,较金碧青绿山水更趋成熟。

在这幅画面里,每一个细节都描绘的十分精细,我们可以清晰的看到碧绿的湖面上那波光粼粼的水纹,在湖面上

漂浮这打渔的小船,就连船上正在撒网的渔夫,我们虽看不到他那五官,但他那流畅的动作和满载喜悦的神情都刻画的惟妙惟肖;看近景中形状各异的山石树木,它们或被孤立或成群集结在一起,各有各的姿态,别有一番天然巧趣;快看那连接一个个场景的繁复雅致的桥梁亭台,长桥上那一人牵一驴通过,这样的景象好生惬意,走累的游者坐在小亭中歇歇脚,欣赏着仿佛只属于他一个人的山川美景。

3 追寻

画面中描绘的景物丰富,布局安排的严整有序,以大面积的青绿设色,山石间用墨色皴擦点染,用笔敷色精细,远近山川、山村野市、桥梁楼阁,甚至连用细小笔触描绘的飞鸟也表现出展翅翱翔之姿,画面景物描绘精细,景物繁多疏密变化,意境雄伟壮阔,山川气势恢宏。在这幅画后是当朝书法大师蔡京的题跋,也成了考证天才少年王希孟的详细的、唯一的历史资料。

王希孟的艺术创作源于生活而高于生活,有着充分的现实依据,不仅仅是主观臆想的。我们通过仔细观察会发现,近山和远山色彩纯度变化是完全符合人类视觉变化的特征,遵从了近实远虚、今明远暗的色彩变化规律,从中我们甚至还能察觉到空气的变化。

全卷虽然山势雄伟劲挺,前后重叠交错,但是却没有很沉闷的视觉感官,反而能让我们感觉到空气的流动,似乎是

有一种看不见的气脉在山水之间游荡,更加增加了整幅作品的整体感,好像这些山脉无形当中都有着某些联系。

由此我们可以看出作者不仅仅有高超的绘画技巧,在如此繁密而复杂的构图中,能准确把握住山水之间的相互联系,将北宋王朝的大好河山归纳进这幅巨作之中。这幅画也从侧面印证了作者胸怀天下,也是一个热爱艺术和生活的杰出画家。这种能够完美的处理复杂构图的能力在北宋时期,乃至整个中国画史上都属凤毛麟角。可悲的是天妒英才,画坛巨星就此销声匿迹,留给后世的只有这幅《千里江山图》。

近些年中国也有发现不少文化价值深远的历史遗存,但是王希孟的《千里江山图》作为中国十大传世名画之一,在中国的艺术历史上留下不可磨灭的印记,在中国绘画史上可以说是前无古人,后无来者。目前收藏于北京故宫博物院,集北宋以前绘画之大成,同时也发挥着中国古代青绿山水画史的里程碑作用。现如今,天才少年的千里江山梦由我们炎黄子孙来共同守护。

[参考文献]

- [1]邱晨,尹建洮编著.中国美术作品赏析[M].西南师范大学出版社,2014.
- [2]中央美术学院,美术史系中国美术研究室编著.中国美术简史[M].中国青年出版社,2013.
- [3]王希孟.千里江山图[J].国画家,2017(06):54.

作者简介:

王雨(1994--),女,汉族,河南省南阳市人,研究生,研究方向:美术教育。