

中国工笔花鸟画艺术的发展与传承研究

卢婉仪

(广州城市职业学院, 广州 海珠 510000)

摘要: 工笔花鸟画作为中华传统绘画的重要分支, 承载着丰富的历史文化底蕴和独特的艺术价值。从古至今, 其在技法、风格、题材等方面的发展与传承备受瞩目。本文旨在通过分析中国工笔花鸟画的发展历程, 探讨其艺术特点以及当代传承与创新的意义, 为今后的花鸟画创作提供借鉴和启示。

关键词: 工笔花鸟画; 发展; 传承; 艺术特点; 代表性画家; 当代价值

一、引言

中国工笔花鸟画是中国绘画艺术中的一种重要类别, 具有悠久的历史和丰富的艺术内涵。从古至今, 无数画家致力于这一艺术领域, 创作出许多脍炙人口的作品。然而, 在现代社会, 随着审美观念的变革和多元化, 工笔花鸟画面临着传承与发展的挑战。

二、工笔花鸟画的发展历史

(一) 中国古代工笔花鸟画的发展历程

中国古代工笔花鸟画的发展历程源远流长, 其历史可以追溯到殷商时期。那时, 花鸟图案已经开始出现在陶器、玉器等器物之上, 体现了早期人类对自然界的观察和崇拜。随着时间的推移, 这种艺术形式在唐代逐渐演变为独立的绘画类型。唐代的画家们, 如王维、韩干、张萱等, 不仅以其精湛的技艺和对自然美的深刻理解开创了工笔花鸟画的新篇章, 而且他们的作品也表现出了对后世工笔花鸟画发展的深远影响。到了宋代, 工笔花鸟画达到了一个全新的艺术高峰。这一时期的画家们以院体为主流进一步向工笔写实发展, 不仅在技法上精益求精, 更在题材选择和表现手法上进行了广泛的探索和创新。宋代画家如赵佶、赵昌、黄荃、李公麟等人, 以其细腻的笔触和生动的表现力, 成为工笔花鸟画史上的经典之作, 至今仍被无数艺术爱好者所推崇, 更被运用到高等院校的临摹教学当中。到了明清时期, 工笔花鸟画的表现手法更加多样化。画家们在继承传统的基础上, 不断创新, 使得工笔花鸟画出现了工笔、写意和工写结合、没骨等多种风格, 共同推动了工笔花鸟画的发展。

(二) 近现代工笔花鸟画的名家及其成就

1. 京派和江浙地区工笔花鸟画的发展

近现代时期, 我国经历了诸多战争与动荡, 这使得工笔花鸟画的发展受到了极大的影响, 呈现出一种衰微的趋势。然而, 在这样的环境下, 在北京、江浙等地, 仍有坚定的画家如陈之佛、于非闇、田世光、陆抑非等, 他们不畏艰难, 执着于工笔花鸟画的研究与创作, 为传统工笔花鸟画向现代化转型做出了巨大的贡献。陈之佛, 以其生动传神又富装饰趣味的表现风格, 被誉为“近现代工笔花鸟画的一代宗师”。他的作品《百鸟朝凤》《梅雀争春》等, 不仅展现了丰富的艺术想象力, 更体现出他对传统工笔花鸟画的深刻理解与传承。“京派”的于非闇, 与陈之佛有“南陈北于”之称, 则以其独特的画风和鲜明的个性, 将工笔花鸟画推向了一个新的高度。他的作品《秋意图》《鸟语花香》等, 用细腻的笔触捕捉鸟兽虫鱼的动态, 生动可爱, 让人仿佛置身于一个生机勃勃的自然世界。田世光继承和发展于非闇的花鸟艺术, 追求恢弘大气的重彩工笔画风格, 以花鸟世界寓显大国气象, 呈现出时代和生活的新意, 创作出了许多如《和平颂》等经典之作, 成为近现代工笔花鸟画的杰出代表。20世纪80年代后, 随着我国对外开放政策的实施, 工笔花鸟画重新焕发生机。

2. 广东地区工笔花鸟画的发展

广东地区工笔花鸟画的发展, 不仅承继了中国古代和近现代

工笔花鸟画的优良传统, 而且在创新方面也做出了显著的贡献。近现代广东画家在传统工笔花鸟画的基础上, 融入了岭南地域的文化特色和自然环境, 形成创新的岭南画派一脉和坚守传统的广东国画研究会一脉并存的局面。

清末时期的居巢、居廉继承和发展恽南田的绘画理念, 在番禺隔山村(今广州海珠区)十香园开馆授徒, 他们以细腻的工笔技法和独特的“撞水撞粉”技法, 创作出了许多精美的花鸟画作品, 在描绘细节上独具匠心, 色彩鲜艳而不失和谐, 成为广东花鸟画的典范, 有“居派”花鸟画之称。近现代, 广东花鸟画进入繁荣发展期。以邓芬、李凤公、赵浩公等人为代表的广东国画研究会花鸟画家, 他们以复古为更新, 维护国画传统。高剑父、高奇峰、陈树人等“折衷派”画家, 突出贡献体现在对“二居”的写生上开拓与岭南画派的创立发展, 提出了“折衷中西、融汇古今”的绘画理念, 积极倡导中西结合和写生, 改进中国花鸟画, 使广东花鸟画更加丰富多元。20世纪80年代以来, 广东花鸟画在新的历史继续发展。画家们在继承传统岭南画派的基础上, 更加关注现实生活, 勇于创新, 将西方绘画技法与中国画相结合, 使广东花鸟画呈现出多样化的发展态势。

(三) 工笔花鸟画的新发展

在现代社会, 工笔花鸟画的发展受到了西方文化的熏陶和绘画材料多样化的影响, 使得表现技法日新月异。画家们不再拘泥于传统的框架, 而是勇于创新, 将西方绘画技法和材料与中国传统工笔花鸟画相结合, 开创了全新的表现方式。他们不断推陈出新, 探索属于自己的绘画语言, 以独特的视角和诠释花鸟画的内涵。随着时代的发展, 工笔花鸟画在题材上也得到了极大的拓展。画家们将目光投向了更加广阔的自然界, 以及人们生活中的点点滴滴, 将现实生活中的元素融入画作之中, 使工笔花鸟画更具时代感和生活气息。

三、中国工笔花鸟画艺术的内容分析

中国工笔花鸟画, 作为中国传统绘画艺术的重要分支, 蕴含了深厚的文化内涵和独特的艺术魅力。题材内容上, 工笔花鸟画不仅细腻地描绘了自然界的花鸟鱼虫, 而且还将许多神话传说中的神兽、瑞禽等形象融入画中, 如龙、凤、麒麟等, 丰富了画面的视觉冲击力和文化底蕴。同时, 画家们还善于运用寓意、象征等手法, 将花鸟画赋予更深层次的意义, 如用荷花象征纯洁、用松鹤象征长寿、用喜鹊象征吉祥等, 使画作成为传递美好愿望和道德教化的载体。

四、中国工笔花鸟画的审美特点

(一) 布局结构

在中国工笔花鸟画中, 布局结构的重要性不言而喻。常见的布局结构包括“之”字型、“L”型、中心对称型等, 这些布局方式各有特色, 能够为画面带来不同的视觉效果。“之”字型的布局结构, 使画面呈现出动态的美感, 线条的流动感能够引导观者

的视线跟随画面内容的变化而移动,使得画面更具层次感和立体感。“L型布局则能够让画面呈现出一种稳定的态势,同时也能让观者感受到一种由左至右或由上至下的视觉递进,增强了画面的观赏性。中心对称型的布局结构,则能够使画面更加和谐统一,对称的构图能够给人以平衡和稳定的视觉体验,同时也能够更好地突出画面的主题和意境。

(二) 线条造型

线条是中国工笔花鸟画的重要表现手段之一。在工笔花鸟画中,线条具有丰富的表现力,通过线条的形态、质感、色彩和走向,可以描绘出各种形态的花鸟,营造出丰富的艺术效果。线条的多样性使得工笔花鸟画在表现形式上具有极高的自由度,画家们可以灵活运用线条来表现自己的艺术情感和审美观念。画家们通过细腻的笔触,描绘出花鸟的形态、结构和质感,使得画面中的花鸟形象栩栩如生。线条的形态多样,既有柔美的曲线,也有刚劲的直线,更有丰富的层次感和立体感。这些线条的变化使得工笔花鸟画在视觉上更加丰富和生动,同时也为画家们提供了更多的艺术表现手段。

(三) 随类赋彩

随类赋彩是中国工笔花鸟画的另一大特点。画家们在创作过程中,会根据所描绘的花鸟种类和特征,选择合适的色彩。这种赋彩方式不仅能够使画面和谐统一,还能突出画面的主题和意境。在工笔花鸟画中,花卉通常采用鲜艳的颜色,如大红、粉紫、嫩黄等,以表现其美丽和娇嫩。而鸟禽则会使用柔和的颜色,如淡黄、淡蓝、淡绿等,以表现其宁静和优雅。这种色彩搭配使得画面更加丰富多彩,同时也为画家们提供了更多的艺术表现手段。

(四) 审美观念

中国工笔花鸟画作为一种独特的艺术形式,其审美观念的内涵丰富,形式多样。其中,“托物言志”和“诗画相融”是花鸟画中常见的表达方式,它们共同营造了作品的意境美、个性美、构成美和精致美,展现花鸟画特有的审美观念和情趣。“托物言志”是中国工笔花鸟画中一种重要的审美观念。这种方式通过描绘花鸟等自然景物,寄托画家的情感和理想。画家们常常选择具有象征意义的物种,如梅、兰、竹、菊四君子,来表达自己的高洁情操和高尚品质。通过这种方式,画作不仅是自然景物的再现,更是画家内心世界的映射,使得作品具有更深的意境和内涵。其次,“诗画相融”是中国工笔花鸟画的另一重要审美观念。在中国传统文化中,诗和画有着密切的联系。画家们常常以诗人的视角来观察和描绘自然,使得画作充满了诗意。

五、工笔花鸟画的绘画技法传承

(一) 笔墨技巧

笔墨技巧在工笔花鸟画中具有至关重要的地位,它是画家们用来表现物体形态、结构和质感的工具。“勾勒”是用线条描绘出物体的轮廓和结构,这个过程需要画家具备扎实的线条功底,以便准确地勾勒出物体的形态。“渲染”是通过逐步加深颜色的方式,表现物体的体积和质感,使得物体更加立体和真实。在这个过程中,画家需要根据物体的属性选择合适的颜色,并控制好颜色的深浅和层次。“皴擦”是一种用干笔或湿笔在物体上擦出纹理的技巧它可以增强物体的质感和立体感。皴擦的过程中,画家需要根据物体的纹理和结构,灵活运用笔触和颜色,使得画面更加丰富和生动。“点染”是在物体局部添加细小的色彩,以增强画面的层次感和立体感。点染通常用于花卉和翎毛等细节部分的描绘,它可以使画面更加细腻和真实。

(二) 着色技法

着色技法在工笔花鸟画中具有重要的地位,它是画家们用来表现物体色彩和质感的技巧。着色的过程就是最常说的“三

矾九染”,是通过多次颜色叠加的方式和矾水制作的过程去整体绘制画面。“分染”是工笔花鸟画中常用的着色技法之一,它是指沿着物体的结构,用不同深浅的颜色逐步渲染,以表现物体的体积和质感。分染技法需要画家具备扎实的绘画功底,熟练掌握不同颜色的调配和渲染技巧,以便准确地表现出物体的形态和色彩。“罩染”是工笔花鸟画中另一种常用的着色技法,它是指在物体表面用较深的颜色覆盖,以表现物体的暗部和阴影。罩染可以使画面更加层次分明,增强物体的立体感和深度感,为画家们提供了更多的艺术表现手段。“碰染”是在物体边缘或交接处,用不同颜色渲染,以增强画面的层次感和立体感。

(三) 肌理效果运用

肌理效果的运用是现代工笔花鸟画中的一大创新。画家们通过运用不同的着色技法和材料,创造出丰富多样的肌理效果,使画作更具质感和立体感。例如,他们使用细笔勾勒出类似毛发般的细微纹理,使画面细节更加生动;同时,他们还运用拓印、洒点、揉纸、贴金银箔等手法,模拟出物体表面的粗糙感或光滑感,使画作更具视觉吸引力。通过巧妙地运用肌理效果,画家们成功地将传统艺术与现代审美相融合,使工笔花鸟画在当代艺术领域中焕发出新的生命力。

六、中国工笔花鸟画艺术的创新技法

(一) 中西结合与运用现代科技手段

在中国工笔花鸟画的发展历程中,随着时代的发展和科技的进步,画家们不断地进行创新和实践,使工笔花鸟画艺术更加丰富多元。画家们引入西方绘画的明暗、光影、透视等技法,使工笔花鸟画在造型和立体感上更加接近现实。通过借鉴和学习西方绘画的这些技法,艺术家能够更加精确地描绘物体的形态和结构,增强画面的立体感和深度感,使得工笔花鸟画在表现形式上更加多样化。

(二) 结合现当代生活语境

在题材方面,多元化的探索和表现使得工笔花鸟画不再局限于传统的花鸟鱼虫,而是将现当代生活中的元素、情感和思想融入其中。这种创新不仅拓宽了工笔花鸟画的创作领域,还使其具有了更加丰富的内涵和时代感。画家们不再仅仅描绘自然景观,还将现代生活中的城市建筑、交通工具、日常电子产品等融入作品,使得工笔花鸟画更具现代感和生活气息。

七、结语

工笔花鸟画作为一种具有悠久历史和丰富内涵的中国绘画艺术,其在传统与现代、继承与创新之间的探索与发展将不断延续,它独特的艺术风格和技法赢得了世人的喜爱和赞誉,值得引发社会的关注和共鸣。国家通过“一带一路”沿线国家的文化交流合作,构建全方位、多层次、宽领域的中华文化传播格局,同时也为画家们提供了借鉴的机会和广阔的艺术创作空间。工笔花鸟画家们应立足新时代,以更加开放的心态和更高的艺术追求,努力提升工笔花鸟画的艺术水平和地位,使其在国际上焕发更加迷人的魅力。

参考文献:

- [1] 喻继高艺术成就与二十世纪中国工笔花鸟画发展学术研讨会纪要[N]. 中国美术报, 2022-09-19(008).
- [2] 及晓玲. 试论中国工笔花鸟画艺术的发展与传承[J]. 流行色, 2019(11): 131-132.
- [3] 梁葵. 中国工笔花鸟画艺术传承与发展初探[J]. 美术教育研究, 2019(04): 31-32.
- [4] 王婵. 浅谈中国工笔花鸟画艺术的发展[J]. 戏剧之家, 2018(05): 138.