

浅谈恽寿平花鸟画艺术特色

邓英 陈欲晓^{通讯作者}

(四川师范大学 四川成都 610100)

摘要: 恽寿平,原名格,一字寿平,后以字行,更字正叔,号南田。江苏常州人。与王时敏、王鉴、王翬、王原祁、吴历并称“四王吴恽”,为清初六大家之一。恽寿平擅长山水画,但以花鸟画闻名,技法温婉细腻、画风生动自然。本文拟从生平简介、花鸟画艺术历程、绘画风格、艺术意义等方面对恽寿平进行开展分析。

关键词: 恽寿平; 花鸟画; 艺术风格; 艺术意义

明末政治腐败落寞、社会动荡不安,此时的花鸟画自由发展,多元表现。许多画家因不满朝政又无力行动,只能终日自迷自醉于绘画的艺术形式中,表达愤恨与无奈;也有部分画家活跃于世外,心境澄明,远离世俗纷扰,潜心追求学术造诣,因此,花鸟画在各种因素的推动下不知不觉的生长着、传承着、发扬着。明末清初的花鸟画沿袭着明代文人画的写意风格,直抒胸臆、恣意洒脱。其中值得一提的是与众不同的恽寿平花鸟画风。恽寿平花鸟画既不同于明代陈淳、徐渭的大写意之风,也不同于清初八大山人、石涛的小写意之风,他师从徐熙,但又与其定钩定匡钩画法不同,独创全用颜色渲染的“没骨”花鸟画画法,受到众多爱好者的探讨学习。他在追求前人的笔墨绘画经验同时,形成了淡泊雅逸的人生性格和勤奋笃学的绘画态度,为他后来影响深远的花鸟画创作打下了坚实的基础。

一、恽寿平花鸟画创作历程

(一) 生平简介

恽寿平生逢乱世,一生坎坷,却又颇具人格魅力。恽寿平生于书香门第,早年因战争家破人亡,机缘巧合之下被浙闽总督夫人喜爱收为义子,青年时,就在大家认为他会继承义父官位富享功名利禄时,他选择逃离陈家。在义父陈锦逝世后,寿平随母赶往灵隐寺奔丧时,恰巧在寺庙里遇见了自己的生父,并设计在在灵隐寺师傅的帮助下回到了父亲恽日初身边。恽寿平的一身正义、不念世俗,使他的作品呈现出清新脱俗的雅逸绘画风格,格调高雅。生于书香门第,曾祖恽邵芳是明嘉靖进士,祖父恽应候是万历年间国子监监生,父亲恽日初崇祯六年贡生,堂伯恽本初是明朝著名山水画家,在学术世家的家庭环境中,恽寿平慢慢形成了爱国念家、聪慧灵敏、意志坚定的性格,尤其是他超强的艺术感悟,“八岁咏莲花成句,惊其塾师”,教学严谨的家风为他后来成为著名画家奠定了良好的思想基础。

(二) 创作历程

恽寿平的创作历程不长,根据传世作品的记录,从1657年到1690年,三四十年中,留下了一千幅左右的作品,绘画作品以花鸟画为主,兼有山水画,多为册页、扇面等小幅形式作品。他的山水画承其堂伯技法,初步了解了中国画的水墨意韵,打下了后期花鸟绘画的作品精神的基础。他的花鸟画创作以写生为主,但凡绘画,必将折枝置于瓶中,反复观察、仔细临摹,绘画是对物像的再现,也是画家内心情感的外化,恽寿平直抒胸臆、尽情表达,在体悟对象的过程中,汇入自己的情感,把个人主观精神表达的淋漓尽致。

离开陈家后,父亲便带着寿平四处奔波走访学习,意在让寿平继承家族衣钵,延续家族精神,在这期间,寿平就认识了不少名家名士,有著名书画家唐宇昭、清初画圣王翬、

画家莫云卿等人,他广交友人,互相交流切磋画艺,增加了见识、开阔了视野,迈进了花鸟画专业领域。同时期创作出了仿《富春山图》、《仿古山水》册等作品。脱离了养子的困境,寿平迎来了生活的困境,为了生存减轻父亲的压力,寿平不得不以写书卖画来维持生计,这也是寿平不断学习绘画的一个动力。另一个动力则是来自寿平自己对于知识的渴望,想要通过与众多世家大族的交流学习中,锻炼自己的技法,学习各类绘画理论知识,充实自己的绘画思想。在去往杭州卖画的时期中,恽寿平创作出了《菊石图》《墨槐图》《墙角种梅图》等佳作,自此,恽寿平的花鸟画日渐成熟,在花鸟画坛开始慢慢崭露头角。恽寿平花鸟画的出名起离不开王翬的推动,王翬为寿平写诗著词,使他的名声在民间广为流传,一时间声名鹊起,寿平生活不再拮据。恽寿平早年经历的磨难困境深深地刻在记忆深处,回忆侵袭时恽寿平便更加坚定远离世俗,不应科举、不走仕途,每日醉心于诗、书、画的创作,将胸中意气一并寄托于绘画中。自此,一位伟大的花鸟画家开始诞生,一个崭新的花鸟画时代开始到来。

二、艺术特色

(一) 生动自然的题材与构图

恽寿平的绘画作品以写生写实为主,取材于自然,发掘于自然,凡花异草、瓜果蔬菜均有涉及。从宏大的山川大景到微弱存在的野花小草,想要准确的把握并进行描绘,这需要画家敏感细腻的心灵感受以及专业的审美能力。生活中处处有美,少的是发现美的眼睛,恽寿平观物细微、察物入神,擅于从生活中取材,不管是大众熟知、遍地开放的牡丹,凝寒独开、不畏风霜的寒梅或是远离尘世纷扰、独自绽放的野菊,他总能发现身边最独特的存在,客观地表现其最质朴的美。

《百花图卷》,恽寿平绘,绢本设色,为长卷,大小41.9*649cm,长卷绘制了多种花卉,均为折枝形式,叶子繁茂,枝枝有花,朵朵绽放或呈待放之势,红、紫、白、黄、蓝等颜色相间娇艳美丽、生机勃勃,绘制的每株花卉植物的姿态都变化不一,十分难得。《百花图》的取材全是生活中常见的花卉植物,从右至左有蔷薇、水仙、兰花、桃花、牡丹、芙蓉、荷花、鸢尾、海棠、梨花、百合、菊花等大众熟知的花卉,全幅设以没骨技法,写实逼真,让人身临其境。如此繁杂的题材,画家以深厚的审美意识将它们有效的组合起来,每一类花卉仿佛是一个时间节点,数类花卉齐聚,像是串联起了时间的碎片,强调了时间概念,深化人生体悟。在恽寿平以前的画家大多表现一些更加有特征、有具体含义的景致,如高耸入云的奇峰,雍容华贵的牡丹,宁霜傲雪的梅花,中通外直的竹林等等,这些对象或高大雄伟,表现人们的远大理想;或典雅高贵,表现出高傲的性情;或温文尔

雅,表达高洁雅致的文人气场;或孤芳自赏,表现画家怀才不遇的政治抱负,总之,无处不在尽力通过绘画向人们展示自己独一无二、与众不同的情操。恽寿平不同,他为人谦和、性格儒雅,厌倦那些明争暗斗,选择踏实的生活不争不抢,不刻意奉迎时代追求,他选择用自己的绘画方式表现平平无奇的植物,表现那些普通的、无处不在的,却为生活增添趣味的小花小草,表达了内心最真实的感受,侧面反应恽寿平淡泊名利、宁静致远的处世心态。正是通过这些平淡的植物衬托出的他超然物外、远离世俗、心境平坦,只有纯粹的心灵才能体会到大自然里更纯粹的美感,恽寿平画出了自己想画的一片天地、表达了自己所感受到的世间情怀,与观众读者产生了强烈的共鸣。

《百花图》构图典雅,每一株植物高低相间,左右相生,有相互相依偎的,也有相互独立的,像人们一样,有人选择群起群居、随波逐流,有人选择独树一帜、标新立异。该图画面整体布局轻松大胆,植物间紧凑而不拥挤、疏松而不泄气,气韵流畅、恰到好处。细看每一类花卉的造型,既野性自然,又端庄严谨,在对景物陈铺直序时也不忘讲究构图。

如图一为《百花图》前段局部。画面从左往右依次为蔷薇、鸢尾、荷花、芙蓉、牡丹、碧桃等,画面以荷花为中心点,往两边延伸。荷花为画面的最高点,甚至往上延伸超出画面,增强了画面的纵深感,强调花朵的繁盛与生命力,右边的碧桃画至画面顶端但未超出画面且往左倾向,与荷花向右倾向相呼应,两花是支撑起画面的脊梁,增加了画面竖向的势。视点往下移,会看到蔷薇与牡丹竞相绽放,且两花的高度不在一条直线,画面灵动活跃,两花的生长趋势同往右,与荷花的生长趋势呼应,加强画面的整体联系,同时在整体往右倾时,有一朵蔷薇花往左倾倒,平衡了画面往右倾倒的趋势,增加了画面的和谐美感。画面底部是鸢尾、牡丹等花卉,数枝花卉争先恐后的往上生长,高低不同、间距不一,大的花朵与小的花朵形成对比关系,密集的花朵群与疏松的花朵群形成对比关系,对比产生差异美感,富有生机活力。荷花与芙蓉形成一组往右上倾倒的趋势,底部缠绕着各类花卉,丰富了荷花枝干底部的画面,荷花花头与底部花卉之间的距离安排得当,且中间有一片掩遮的荷叶连接,既有距离感又整体合一,营造了生动的空间感。该段画面花卉之间疏密有致的排列,从左往右先紧后松,花卉之间散逸又整体,画面的构图美感无不引人入胜,流连忘返。

图一 恽寿平《百花图卷》(局部)绢本设色

(二)雅致古朴、变化丰富的设色

设色生机盎然、雅致丰富是恽寿平的没骨花鸟花最大的特点,如图二所示。图中有淡粉的山茶花、牡丹花;深红的山茶花;白色的梅花、玉兰花等等,颜色之间有深浅对比、有虚实对比,色彩丰富多样,犹如一场视觉盛宴。

总的来看,图二所示片段大致分为左右两组折枝构图,左边稍做重彩且深色较多,右边稍做淡彩颜色较浅,轻重对比,画面重心偏左突出焦点。画面物体的设色都很讲究,既要丰富多彩、也要和谐统一,既要深浅分明、也要沉稳得当。

具体来说,用深红色描绘山茶花,表现了厚重的花瓣质感,略施墨色,降低色彩纯度与明度,红而不俗,深色不黑。纯白色且略带淡黄色的梅花与墨色层次丰富的梅枝形成对比,显得高雅逸致,白色的凛冽更易让人们联想到梅花凌寒独自开的美好品质,水墨设色的枝干将白色的高纯度镇压下来,使之沉稳不轻浮,再看画面中,梅花以点为形态的白与玉兰花以面为形态的白形成画面大面积的白,此时有了墨色的支撑,画面变得更低调沉稳、质朴写实。两朵牡丹花大面积的粉白分为了两处,与左边山茶花小面积的粉色分为了五处形成了呼应和对比,画面的节奏感变得强烈。玉兰的花苞很有特点,熟褐色与浅绿色交织,但各自分别成组,相互对应,丰富了画面的色彩细节。最值得一提的是画面里面的绿色,不像传统画面设色浑厚低沉、写实呆滞,而是轻盈飘逸、浑然天成,且色彩饱和度低,整体偏浅,浅色里又添加其他的色彩降低纯度,使得颜色古拙文雅。正叶绿色偏深,叶脉使用墨红色与深绿色交替表现,反叶绿色偏白,叶脉使用胭脂色淡绿色表现,叶尖撞入一些淡褐色,叶子正、反色彩层次分明,写实中有富有美感。恽寿平的用色圆润秀丽,晶莹剔透,是颜色里水分饱和的缘故,才得以使画面清新淡雅、超凡脱俗。

图二 恽寿平《百花图卷》(局部)绢本设色

三、艺术意义

恽寿平的花鸟画是中国绘画历史上浓墨重彩的一笔,他发明了“没骨”技法,丰富了传统花鸟绘画意韵表达的方式,他师古而不泥古,对于传统文化推陈出新,不断挖掘,扩展了中国花鸟画的表现内容。恽寿平花鸟绘画题材广泛,首先是自古以来备受中国古代皇室与老百姓青睐的牡丹花,牡丹花朵硕大、外表艳丽、姿态万千同时,我们也很容易感受到牡丹花的力量:自信生长、享受当下。其次是傲骨风霜的梅花,大部分的梅花在最寒冷的冬天绽开,不畏霜冻、凝寒独开,梅花带给我们坚强勇敢、孤芳自傲的精神气质;还有冰清玉洁兰花,坚韧不拔、默吐芬芳;悠然菊花,抱香枝头、高雅纯洁;清丽竹子,中通外直、浩然正气。然后是蔷薇、鸢尾、萱草、碧桃、荷花等寻常花卉,寻常不代表普通,它们都有各自的优点,或沉默是金、或性情纯粹、或高尚不俗、或简约淳朴。人们对花卉气质的探究给后人留下了宝贵的精神财富,或将引导我们要成为怎样的自己,或在我们混沌迷茫之时给了我们一束强大的精神力量光芒,让我们坚定信念、追逐理想,让人生的帆渐行渐远。

艺术带给人们美好的视觉享受时,也带给人们诸多思考,艺术是民族的是世界的,如何才能将中国这些博大深远的传统文化永久的传承下去。21世纪是文化自信的时代,学习优秀的传统绘画对当代的艺术发展尤为重要,对人文美育的培养也极其重要,艺术素养的提升不仅丰富了人们的生活,更加充实了人们的精神世界,增加幸福感。

作者简介:邓英(1997.08-),女,汉,四川宜宾,四川师范大学,美术中国画,2020级在读研究生;

通讯作者:陈欲晓(1970.5-),女,汉族,籍贯:四川自贡市,学历:本科,职称:教授,研究方向:中国画。