

古代写意花鸟画的绘画特色探究

彭 军

(卧龙区文化馆 河南 南阳 473000)

摘 要:我国绘画艺术领域百花齐放,形成了丰富的绘画艺术语言与表现形式。其中,写意花鸟画作为古代重要画种之一,历经千年发展而不衰退,具有强大的生命力与艺术特色。在我国漫长的艺术发展史中,古代写意花鸟画在绘画技巧、表现形式、创造内核等方面产生了一定变化。想要深入探索我国古代写意花鸟画发展历程与成果,要以绘画特色为切入点。本文通过梳理唐、宋、元写意花鸟画的特征,分析古代写意花鸟画的绘画特色,既能“承上启下”,形成多元、浪漫的写意花鸟画格局,也能推动我国写意花鸟画创新与发展,提升写意花鸟画的艺术价值。

关键词:古代;写意花鸟画;绘画特色

On the Painting Features of Ancient Freehand Painting of Flowers and Birds

Peng Jun

(Wolong District Cultural Museum, Nanyang, Henan 473000)

Abstract: In the field of Chinese painting art, flowers have formed a rich language and form of painting art. Among them, freehand flower-and-bird painting, as one of the important ancient painting types, has undergone thousands of years of development without decline, and has strong vitality and artistic characteristics. In the long history of Chinese art development, the ancient freehand flower-and-bird painting has produced certain changes in the painting skills, forms of expression and the core of creation. In order to deeply explore the development course and achievements of ancient freehand flower and bird painting, we should take painting characteristics as the entry point. By sorting out the characteristics of freehand flower-and-bird painting in Tang, Song and Yuan dynasties, this paper analyzes the painting characteristics of ancient freehand flower-and-bird painting, which can not only “link the past with the preceding and the next”, form a diversified and romantic pattern of freehand flower-and-bird painting, but also promote the innovation and development of freehand flower-and-bird painting in China, and enhance the artistic value of freehand flower-and-bird painting.

Key words: ancient; freehand flower-and-bird painting; painting characteristics

我国写意花鸟画发展历史悠久,最初仅作为一类装饰艺术,绘制在帛画上,未形成系统的花鸟画概念。唐代,花鸟画正式成为画科,广受文人墨士的欢迎并出现了很多知名的花鸟画大师,如滕昌佑等。但仅呈现为工笔画,未出现水墨写意画。宋代,写意花鸟画正式出现,并在元代加入了书法等艺术形式,开始提高绘画格调,重视画作的艺术价值。绘画内容融入了画家的思想、经历以及感情等,“写意”成为典型语汇,尤其是墨禽等。元代后,写意花鸟画种类愈发多、色彩愈发丰富。梳理古代写意花鸟画发展脉络与绘画特征,能为现代写意花鸟画发展提供多元指引。而现代化开放性特征,也为写意花鸟画提供广阔的艺术拓展空间。

一、古代写意花鸟画概述

(一) 唐代写意花鸟画特征

在我国写意花鸟画漫长的发展历史中,唐代写意花鸟画得到快速发展、获得显著成就,形成了具有朝代特色的艺术绘画形式。在此时期,写意花鸟画创造主要受皇室贵族的理念影响,以珍贵花鸟为主要内容。五代十国时期,写意花鸟画的绘画技巧得到显著提升,具有创新特色。皇室贵族要求丰富生活与建筑形式,写意花鸟画创造呈“多样化”特征,作品创作形式愈发多元。同时,此时期

也对艺术发展提出更高层次的要求,写意花鸟画艺术特征鲜明、成就高。西蜀时期,写意花鸟画延续了上述发展特征,并融入了柔美、华丽等特点,广受皇族、氏族与百姓喜爱。南唐时期,以徐熙为例,其创作写意花鸟画作品时,以花草、蔬果为内容,融入个人情感,审美与艺术价值非常高^[1]。

(二) 宋代写意花鸟画特征

古代写意花鸟画历经千年发展而不朽,其中宋代发展具有特殊性。一方面,南宋与北宋两个阶段促进写意花鸟画走向成熟,并且艺术形式非常丰富。另一方面,宋代的写意花鸟画绘画水平非常高,推动绘画格局转变,从院体转为了写意。宋代文化、经济呈繁荣局面,在灿烂、多彩的文化背景下,民族艺术走上更高层次。宋代具备革新精神,既能吸收外部优秀文化成果,也能发展本土特色文化。花鸟画既是艺术作品,其内容也蕴含着深刻意义,例如松竹挺拔潇洒、牡丹雍容富贵等。花鸟画体现着自然规律以及万物气运,反映了创作者的主观情怀,二者和谐统一^[2]。由此可知,此时期的花鸟画得到迅速发展并取得了丰富成果。作为宫廷画种,继承了唐代“黄家富贵”的绘画风格与特点。也形成了完善的发展体系,出现了一批享誉盛名的画家大师。

(三) 元代写意花鸟画特征

元代的写意花鸟画又迈入了一个新领域,基于画家的绘画技巧,加入书法与情感。绘画过程中,要抒发逸气,创作风格端正肃穆。在此局面下,写意花鸟画形成了水墨与水墨梅竹两类流派。消除了宫廷因素后,笔墨画家迅速发展并加快了写意花鸟画发展进程。创作时,既渗透了创新理念,也意识到了水墨的重要性,以置景为新突破点,画家情感与画面深度融入,形成了新绘画风格,从而导致社会艺术主流审美产生了相应变化^[3]。

二、古代写意花鸟画的绘画特征

(一) 意境特征

根据上文可知,我国古代写意花鸟画发展过程中,非常重视意境营造,既能展现画作主题,也是画家不懈追求的对象。绘画时,想要实现画作的审美与艺术价值,要重视绘画环节控制,塑造意境。部分画家会进行精粹处理,根据现实要求调控笔墨,让写意花鸟画与笔墨和谐相处,避免二者形成尖锐冲突,提高意境营造效果。同时,描绘意境时,画家也应该保证创作质量,能够深入了解绘画对象,正确反映画作意境与氛围。适当融入画家情感,让画家保持着热烈的设计态度,展现写意花鸟画独特的艺术性,提高创作效果,让情感、绘画技巧与艺术表现形式深度融合。例如,根据上文可知,元代写意花鸟画会加入诗词、书法以及画家情感等,能让艺术创作氛围更加浓烈。在此意境下,画家能真正走入写意花鸟画,加强情感抒发。“意境”是写意花鸟画画家的一生追求,能推动古代写意花鸟画发展与创新^[4]。

(二) 色彩特征

在绘画艺术领域,色彩既是重要的构成元素,也能展现画作的艺术性。绘画过程中,要从色墨、调色等几个方面应用与处理色彩,同时还要根据创作主题与艺术追求搭配色彩和墨,增强写意花鸟画作品的色彩饱和度,提高绘画效果与表现力。画家描绘花草时,既要保证原色低,也要维持单纯度,从而增强画作的视觉效果。要立足于绘画实际调和色彩,想要获得理想颜色必须合理规划与设计,最终保证色彩表现形式符合绘画目的。一般情况下,写意花鸟画画家会选择“以少带多”的绘画方法,能够控制笔墨用量,让每一笔都符合内心预期。增强画面效果,让观赏者直接感受到画意,能通过多种方式展现写意花鸟画的艺术表现力。观赏画作时,观赏者会基于作品主题与内容产生联想,加强情感沟通,能感受到画作魅力。画家会适当留白或进行特殊设计,让观赏者拥有更为广阔的想象空间,实现画家的艺术追求。

(三) 构图特征

我国绘画艺术领域丰富多彩,出现了较多绘画题材,其中人物、山水与花鸟为主流题材、广受欢迎。从绘画技巧角度分析可知,中国画主要分为写意、工笔与重彩三种。其中,写意花鸟画强调构图特征的重要性,要从作品整体性、全局性角度出发,通过设计构图层次,让主题、内容与技巧完美融合,能提高审美效果。同时,写意花鸟画画家也重视现实、虚拟融合,让构图更加丰富、动态与趣味。虚实变化是写意花鸟画非常重要的绘画技巧之一,绘画时需要

在分析事物关系与细节的基础上,进行描绘。让虚实关系更加稳定,最大程度增强画作的完整性。

三、现代开发性特征对古代写意花鸟画的影响与未来发展

(一) 影响分析

首先是社会条件发生改变,新中国成立后,写意花鸟画面临着机遇与挑战。一方面,社会环境愈发开放,能引入新绘画理念与技术,提高绘画水平。另一方面,写意花鸟画的艺术性遭到质疑,认为写意花鸟画无法为我国艺术领域发展提供服务功能,若是无法突破现有题材,就会与大众审美脱节,成为“故步自封”的艺术形式之一,从而限制写意花鸟画发展。其次是西方艺术思潮冲击,新时代,全球化意识与经济为文化交流提供更好载体,西方思想、价值观以及艺术进入我国,阻碍着我国写意花鸟画发展。抵御文化冲击、完善自身发展过程中,产生了各类艺术矛盾。但是依据前文所述,我国写意花鸟画历经千年发展、蕴含着丰富精神与艺术成果,广受我国国民喜爱。西方艺术思潮冲击不仅没有导致写意花鸟画衰退,反而焕发了生机与活力,以其独特的艺术优势为我国绘画艺术发展提供长期动力。

(二) 未来发展

第一,要展现全新面貌。当前,我国进入新发展阶段,政治、经济、社会、文化等方面产生了较大变化,对写意花鸟画的理念、技巧以及发展产生了一定影响,提供新发展路径。在此阶段,画家对写意花鸟画发展抱着较大期待,但实际情况是,未来发展充满着不确定性、方向取向不明。传统写意花鸟画创作时,画家会采用小尺寸绘画方式,如卷册等。此种方式虽然能减轻绘画压力、更加重视细节设计,但是仅能在案头上欣赏,难以融入现代艺术领域或是室内装饰等领域。由此,新时代写意花鸟画应该转变创作模式,将传统秀气、精致的画作转为具备大气、宏伟等特征的画作,增强艺术表现力。第二,要加强花鸟和山水融合,随着我国写意花鸟画发展,逐渐迎来了高峰发展时期。无论是艺术创作思维、绘画技巧还是风格都产生了较大变化,进步显著。在此阶段,出现了较多新形式、新风格的作品。通过系统评析后可知,山水和花鸟融合是我国写意花鸟画发展的显著代表,也是喜闻乐见的艺术表现形式,具有时代特性。以花鸟为主内容、山水衬托,既能增强画作内容的艺术美,也能提高层次美。还可以加入热带雨林元素,艺术源自于社会实践活动,并受社会理念、实践活动方式影响。创新、发展写意花鸟画时,要为作品创作提供更加丰富的元素。

参考文献:

- [1] 于占江. 古代写意花鸟画的绘画特色分析[J]. 河北画报, 2022(1):22-24.
- [2] 田儒贵. 古代写意花鸟画的现代嬗变研究[J]. 美术文苑, 2019(8):11-12.
- [3] 郭路芳. 写意花鸟画中构成元素和文化背景的相互融合与促进[J]. 美术教育研究, 2020(3):16-17.
- [4] 董佩佩. 试论“经营位置”在写意花鸟画中的表现与应用——以潘天寿为例[D]. 重庆: 四川美术学院, 2020.