

明代徐渭的花鸟画研究与启示

张艳林

(西华师范大学 四川 南充 637002)

【摘要】“半生落破已成翁，独立书斋啸晚风，笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中”，这首无题诗其实是明代徐渭写意花鸟画《墨葡萄图》中的一首题诗。从这句诗中我们可以体会到作者内心的煎熬与痛苦，从而同情他的身世遭遇，命运多舛，没错，这位诗人便是大才人徐渭。他开创了中国写意花鸟画艺术新风，他在不断学习历代前人的技法的基础上又逐渐形成自己的风格，思想性与艺术性完美并存，“不拘于物象，而重生韵”，巧妙的综合运用多种笔墨技法形成了自己书画作品的一大艺术特色。徐渭的水墨存在对后世意义非凡，他的艺术风格对后世艺术产生了巨大的影响，他那独特的艺术风格值得我们学习和借鉴，也对我的艺术研究和实践上影响深远。

【关键词】徐渭；古代花鸟画；水墨

中国古代艺术佯狂的大家很多，在世时命运多舛，无人问津，死后才家喻户晓被历代后人视为顶礼膜拜的古代艺术家实在不多一徐渭就是这样。我想我们大概都应该认识西方国家后印象派画家梵高，也应该都知道他的代表作《星空》这幅画。但是我国这位我认为才气胜过梵高的徐渭与他的《墨葡萄图》想必少有人知。徐渭一生实在悲惨，虽然他的政治、军事、文学都十分出色，奈何天妒英才，他一生坎坷，最终一个人孤独的死去。

一、艺术风格特点

徐渭开青藤一派，绘画以水墨花鸟画为主，也是他确立了大写意花鸟画这一艺术分支，他的花鸟画虽然吸收了宋元这一时期及林良、陈淳、沈周、等花鸟画的艺术长处，但又常常有重大的艺术创新，形成独一无二的绘画风格。在继承前人为前提又有自己的创新，完成了对大写意水墨花鸟画的一次重要艺术变革，也直接带动推进了直至后世的大写意水墨花鸟画的稳步发展。当我们观赏徐渭的画时，虽然距今年代久远，但是我们依旧还是可以感受到气韵、气势犹存，行笔疾飞，泼墨酣畅淋漓，让人感受到内心的不平静，有一种畅快淋漓的感觉。细观徐渭的题诗用笔虽然文字看起来有些潦草，若分似断却又若续，实则靠的是笔断意不断，也就是以气势一笔贯穿。

他的笔墨运用看似是狂涂狂洒乱抹，水墨酣畅淋漓，能深刻的具体感受到他的墨韵，墨法之中的一种精神。他恣肆纵横、解衣盘薄，以最放松状态在其热情泼洒笔墨大写意中得到完美展现。徐渭的水墨画主要是在用他个人精神情感来充分调动他的笔墨，在他的画中笔墨和物象都被他认为居于第二位。笔墨在他自己看来只是一种技法，物象也只不过仅仅是个具有表现力的载体，他将自己的人生命运与情感上升至笔墨、物象之上。在画中提款时多以行草书居多，“涂”“抹”“狂扫”是他常用的表现手法，一气呵成使画面气势倍增。徐渭笔墨气势奔放，笔简意赅，用墨多且层次分明，虚实结合，就整体来讲气势、意境都具备。

二、作品分析

我最喜欢他的《墨葡萄图》（图一），整个画面构图奇特，看似风格疏放，但不缺少气韵章法。他的这幅水墨画主体物是葡萄，从右上角画出一枝，葡萄上的藤条，叶子点点落落地垂下，茂盛的葡萄叶子以传统水墨技法点画而成，点画出的葡萄珠，浓淡色彩相间，水墨酣畅淋漓，晶莹透彻。观赏这幅画时，我们一定会被这股气势所震撼，仿佛可以看到他在作这幅《墨葡萄图》的肆意和力量一般，也可以看出他对命运苦难的斗争与不屈。这幅花鸟画几乎代表了徐渭大写意中国花鸟画的主要风格，也是明代写意花鸟画经典。

我们再来看他的《菊竹图》，这幅应该说是徐渭晚年在穷困潦倒时的一幅作品，画中一株菊花在一阵秋风中挺立，七朵同时盛开的花朵饱满且生机勃勃，枝干上的墨叶向四周微微伸展，浓、淡深浅不一，周围的杂草儿和野花儿疯长透露出一种旺盛的生命力。画家们利用钩花点叶法对菊叶的这种处理手法

看似漫漫不经心，然而菊叶实则有着枯、湿、浓、淡，疏密，错落有致，墨晕，飞白浑然天成。用笔苍劲，毫无拖泥带水的痕迹。画面左边生出两枝竹，竹叶繁茂，竹竿纤细，随风舞动，姿态万千。这首诗是徐渭充分借用了菊花的廉洁不肯从俗、傲雪凌霜绝俗来充分表现自己的道德情操。

三、我的艺术启示

徐渭写意花鸟画的酣畅淋漓在我的工笔画创作中有了重要的艺术指导，传统的工笔画鸟画的线条大多是流畅的，是严谨的，我认为在创作时画线时用笔用墨可以加入几许徐渭的洒脱和随性，也许会带来不一样的感觉，但是还是需要不断的实践和探索才能达到自己想要的感觉。

他在绘画时不能恣肆纵横、解衣盘薄，没有任何约束感，这样他才能够使他的绘画更加随性又自然，《庄子论画》中：“昔宋元君将画图，众史皆至，受揖而立，砥笔和墨，在外者半，有一史后至，儻然不趋，受揖不立，因之舍，公使人视之，则解衣盘礴，羸（同裸）。君曰：‘于书画亦知之可矣，是真正善于书画者也。’”那些故作严谨的却不如摆出自我觉得舒适的姿态，这才是真正的会画画的人。画画要有情感，我们要学会用情感来调动笔墨，思想情感在创作中高于物象本身。物象只不过是创作过程中的一个物质载体，要学会用作品表达出自己的思想感情，有情感的作品才是有灵魂的，才能与他人情感产生共鸣。

参考文献：

- [1] 浅谈徐渭的大写意人生 王娜 《决策探索（下半月）》2016年
- [2] 徐渭的本色艺术论 张晓刚 《艺术百家》2010年
- [3] 徐渭草书及其艺术思想综论 张永亮 《美术大观》2007年

作者简介：

姓名：张艳林（1998年），性别：女，民族：汉籍贯，职务/职称，在校研究生，西华师范大学，研究方向：没骨画。

《墨葡萄图》（图一）