

“八五美术思潮”对中国工笔花鸟画发展的启迪

胡媛

(湖南科技大学 湖南省湘潭市 411201)

摘要: 工笔花鸟画是中华民族审美和文化表现的重要形式,已有几千年的历史。考察当代中国工笔花鸟画的发展,必须提到中国第一个当代艺术运动——“八五美术思潮”。它是中国当代美术分界线,推动了中国工笔花鸟画的再次兴起。此后,国内画家们不再重复传统的单一形式和借鉴了西画构图、技法等,而是注重对客观表现。新时代的中国工笔花鸟画只要对之弃其糟粕取之精华,坚持多元化发展,我国的工笔花鸟画一定会走得更远。

关键词: 八五美术思潮;工笔花鸟画;传统;多元化发展

绪论

如今,中国美术呈现多元的发展态势,并与世界艺术的交流越来越密切,这给了中国工笔花鸟画一个博采众长、兼收并蓄的契机。这些都源于八五美术思潮。此后,中国工笔花鸟画呈现给观者的是多样化的风格、创新的语言、工整精细的技法手段以及全方位不断创新。中西方艺术家对思潮的探索和研究,大多只讨论其起源和精神影响,基本上没有分析单一艺术范畴的影响。例如,对于当代中国工笔花鸟画,往往只略微的研究其技巧和意象。

本文将从八五美术思想运动出发,逐步揭开其与当代中国工笔花鸟画的联系及其影响。在阐述了思潮运动和中国工笔花鸟画之后,分别从中国工笔花鸟画主题、创作手法和色彩情感三个方面,加之四代工笔艺术家代表蒋宏伟、徐累等事例,描述当今工笔花鸟画的创新。最后探讨新时代中国工笔花鸟画的发展前景,并进一步反思八五美术思潮的思想启蒙在中国美术中的重要性。

本文使用举例论证法、文献参考法等研究方法,在对研究对象有关的文献资料进行搜集与整理,以通过深入研读,掌握相关信息与理论依据。同时鉴赏研究当代中国工笔花鸟画的优秀作品,并对与本文相关的资料进行梳理,避免单一视角的不足。笔者希望通过本文,能够系统梳理当代工笔花鸟画的知识,提高认识水平,也希望能为以后的创作找到新的思路。

第一章 “八五美术思潮”与当代工笔花鸟画

一、“八五美术思潮”运动

“八五美术思潮”是中国1980年代中期兴起的一股思潮运动。当时的人们对中国左倾艺术诸多不满,厌烦苏联学院艺术和死气沉沉的艺术形式,想从西方现代艺术中寻求出路,找寻中国艺术发展的前路,最终引发了全国上下的新思潮。

“八五美术思潮”是我国第一次当代艺术运动,虽然它在逐渐淡去,但是对中国当代美术的发展却影响深远。正如著名画家丁毅所描述的,“它是一个萌芽期,是中国当代艺术从运动走向正常体系的初级阶段,是学习任何当代艺术史的必经之路。在这一时期,艺术的自由精神得到了充分的发展,每一位艺术家都用自己最想表达的语言和方式尽情创作,展现给大众,冲击当时整个艺术文化界。”可见,这种思潮是“反对僵化传统”,是从艺术层面到思想层面寻求“自主性”,仅服务于艺术,仅为自由。

这般颠覆性的思潮,不负众望,给整个中国美术界带来巨大的冲击。新的作品不再遵循传统的主题和宗旨,以森达达的《死亡的太阳(一车块状蜂窝煤灰)》和朱澄《夜闹韩府图—韩熙载的夜宴早该结束了!》作品,以及徐冰、王广义、谷文达等创作。“八五美

术思潮”运动带来新生,同时也造就中国美术界多元化。

图1 森达达《死亡的太阳(一车块状蜂窝煤灰)》局部
二、中国工笔花鸟画的发展历程

中国工笔花鸟画是中国画一个重要门类,已有几千年历史。其独特的艺术形式和风格使其至今依然鲜活。在中国绘画史长河中,中国工笔花鸟画有资料考证可追之七千年前,在两宋时期达到巅峰,之后随着文人写意画的发展,其受到文人轻视,逐渐式微。

当“八五美术思潮”开始后,西方艺术和现代思潮不断冲击中国美术,艺术家们看见了曙光,开始反思、探索中国当代工笔花鸟画的未来。而随着大量受西方学院派影响的专业院校毕业的艺术家加入,中国工笔花鸟画的思想、题材、工具、技法等方面出现整体大换新,使其越发兴盛,让它以全新的姿态展现于当今画坛。

从中国美展历程来看,我们可以由参展作品的数据分析中感受到工笔花鸟画的兴盛。如第六届美展,工笔花鸟占1/3,第七届美展占1/2,第八届56%。在第十届艺术展上,工笔画占有53.6%,第十一届美展占56%,工笔画连续多届占据全国画展半壁江山。

第二章 中国工笔花鸟画的创新

一、主题思想创新

艺术作品的主题思想是指其对绘画题材、内容的主观因素。思潮之前,艺术家们因置身于中国新生大环境中,其所思所想是对新政权的呼号和赞美,他们完全被大、红、光的元素包围,很难迸发出灵光。但在八五美术思潮后的新气象中,人们逐渐摆脱了一成不变的表现形式,去掉了大字报的标语,结束了宣传画口号,进而强调了展现新时代特征的价值理念。

此时，绘画思想枷锁已不再具有规范意义。“艺术激进分子”对现代主义有着极大热情，愿意打破以往规定。对于当时的艺术家来说，它意味着“前卫”“个性”和“自由”，这是前所未有的自由。例如，20世纪80年代新一代工笔花鸟画家徐累看来，现代化的目标就是“表达上的自由”，因此他将致力于表现的新鲜尝试，来找到通往现代化的途径。

二、表现技法创新

随着中国画的发展，中国工笔花鸟画的工具、材料和绘画技法不再受传统的束缚。画家们从西方绘画、日本浮世绘等和中国民间年画和民族装饰图案中学习研究，不断改进和创新自身创作。

当代工笔花鸟画家创新绘画方法，常在创作时撒盐、加明矾水、洗涤剂等方法改变纸张特性和颜色，并创造大量特殊技法，如渗透、砂纸打磨、针刮、蜡染等，极大地丰富绘画表现方式。如中国工笔花鸟画家江宏伟在创作中常用他自创“洗染法”——把白描稿渲染成又黑又脏，然后用水洗刷，在洗后模糊阴影中获取灵感。江宏伟运用此法创作的多幅荷花作品，在1988年中国美术馆举办的花鸟画展上受到好评，被评价为具有宋画般的意境。

三、色彩情感创新

色彩在绘画中有着重要的象征意义，不同的颜色可以表达出艺术家不同的情感，不同的颜色组合能够展现出千变万化的情感。中国工笔花鸟画运用色彩、线条表达东方特有的委婉情感，正如袅袅如雾的青烟。

鉴赏中国历代精品，可以看出中国传统工笔花鸟画色彩趋于沉稳厚重，色彩构成简单。随着西方绘画的流入，其创作手法被本国画家们探索和吸收，并借鉴这种浓烈的色彩表达方式，发展新重彩笔花鸟画。如著名的重彩工笔花鸟画家金鸿钧作品《落叶归根》，画面中冷暖对比鲜明，整幅画作绚丽多彩又氛围宁静。画家们还利用色彩的鲜明对比，加之工笔画细腻笔法，让画面的细节更加细腻，对观者更具有冲击力。如当代工笔花鸟画家徐累运用色彩间对比创作作品《水上花》，该作品以纯蓝为基调，以浅黄的水域为中心，在视觉上形成了鲜明的冷暖对比，营造出一个虚幻安静的空间，表达他独特的观念和中国传统的意境。

图2 徐累《水上花》

第三章 中国工笔花鸟画的新思考

进入新世纪后，工笔花鸟画不再一成不变，在吸收多种艺术后，出现几个全新分支，如新工笔、新锐工笔等。它们分别在实践和概

念层面，大胆的挑战教条，更新换代，展现了另辟蹊径之势。但是当代工笔花鸟画作品极少有表现其本质精神与其本体性，这是每位画家必须深思的问题。

中国工笔花鸟画总体来看偏向写意。它注重于外形、工整，其理念是有意为之，强调主观表达。它对“形”有较独立意义，其形是主观和客观相结合的形象，如石涛主张“搜尽奇峰打草稿”。

工笔花鸟画主张以形写意，画作没有“尽其精微”就无法达到“意境高远”。到目前为止，西方造型原理已经成为我们学习美术的必修课，这让我们在工笔花鸟画创作时产生出工笔画是自然主义的描述，只需形象逼真就可的误区，使得中国工笔花鸟画特有的形式语言不断弱化。画家创作时常常忘记“线条”是中国工笔花鸟画的基础。中国工笔画的最高境界，就是不断追求抽象的线条、形象造型和主观情感三者合一。任何创新都必须以它为基础，脱离了线、形、意的工笔花鸟画作品，也就失去了其精神和精髓。

以写实虚是传统绘画的特点，对此我们可以结合中国诗词的以虚写实的表达方式，探索诗意和境界的深度结合。如《簪花仕女图》、《千里江山图》等名作。在宋人花鸟小品中也可看到这一特征，像“无声之乐”这样用语言和理性无以表达，只能用全身心去体悟。在中国画中，工笔花鸟画不能仅仅用人的眼睛来看，只有与其形、意结合，才能明白全部意蕴，触动心灵。

结语

随着中国整体文化艺术素养的提高，社会公众对艺术的欣赏、需求和艺术价值取向成多元化发展。中国工笔花鸟画的革新不可能如无根之水一样凭空出现。它必须以自身为基础，与其他艺术相结合，并经过大量的理论研究和实验实践。正如当代中国工笔花鸟画是从50代，60代，70代，80代无数艺术家研究的，以自己敏锐的感知和不畏艰辛，才能突破传统的束缚，焕发新面貌，与新时代的共同崛起，使其在宋朝鼎盛时期后，又能呈现另一种繁荣景象。在此大环境下，艺术家们审慎反思和竭力探索，并自觉发展中国民族艺术，让中国工笔花鸟画以一个新的视角展现在大众面前。

参考文献：

- [1]《中国花鸟画学概论》作者：姚舜熙 高等教育出版社 2007年4月第一版
 - [2]费大为.85新潮：中国第一次当代艺术运动[M].上海：上海人民出版社，2007.
 - [3]余小芬.探究中国工笔画以线造型的意象表现[J].中国农村教育，2019，295(9)：71.
 - [4]牛文娟.现代工笔画现状研究[J].文学界(理论版)，2011(07):245-246.
 - [5]尚媛.中国工笔花鸟画艺术的发展与传承[J].艺术教育，2016(08):154-155.
 - [6]袁婕.“新工笔”批评[D].南京艺术学院，2020.
 - [7]郭愉勤.古典精神的守望[D].广西师范大学，2010.
 - [8]叶小安.“新工笔画”研究与创作[D].南京师范大学，2020.
- 胡媛(1990.1—)，女，土家族，籍贯：湖南张家界人，湖南科技大学齐白石艺术学院，20级在读研究生，硕士学位，专业：美术，研究方向：国画