

从花鸟画发展看中国画写意性的特点

刘媛洁

陕西学前师范学院 陕西省 西安市 710199

摘要: 中国画在很大程度上可以视为具有悠久历史以及优良传统的民族传统绘画形式,不仅凝聚着中华民族智慧以及独特气质,同时还彰显着中国绘画的鲜明特色以及风格。经过多年的发展,中国画凭借自身的特色风格已经在世界画苑中占据主要位置。与西洋画明显不同,中国画在观察认知与形象塑造方面,集中彰显出中华民族传统的审美观以及哲学理念,主张从活动实践中观察客观事物与认知客观事物,并以绘画形式将其进行展现。其中,写意性作为中国画的重要特点形式,主张融合天、地、人与人的社会意识以及审美情趣,达到借景抒情、托物言志的绘画效果。

关键词: 中国画;花鸟画;特点

花鸟画是中国画的一种,主要以花、鸟、虫、走兽、游鳞等为描绘对象。花鸟画的画法有工笔、写意、兼工带写三种,工笔花鸟画通过线条勾勒所描绘的对象,再分层着色,当然也有没骨画法,即不用线条勾勒,用直接着色的方式进行绘画创作;写意花鸟画主要利用水墨或色墨,采用简练概括的手法来描绘对象;工笔和写意两种技法相结合称为兼工带写。中国花鸟画集中体现了国人与审美客体中自然生物的审美关系,具备较强的抒情性,能在一定程度上体现时代精神、间接地反映社会实践生活,具有鲜明的特点。花鸟画经过漫长的历史发展,积累了非常丰富的创作经验,是世界艺术格局中非常璀璨的明珠。鉴于此,本文主要立足于花鸟画的发展历史,对中国画写意性绘画特点进行研究与分析。

一、花鸟画的发展历史

中国花鸟画历史悠长,可追溯到新石器时代的彩陶艺术当中。经过历代的发展,人们的审美意识不断提高、审美情趣不断加强,在魏晋南北朝时期出现了以禽鸟以及山水等为题材的绘画作品。但此时的花鸟画更多是作为人物画背景出现,具有较强的装饰性作用。到了明清之后,画家更加注重笔情墨趣时代。与宋代工笔画不同,清代花鸟画家更加注重写意花鸟。如陈淳、徐渭等都可以视为清代写意派名家。他们在花鸟画创作方面,比较推崇运用笔意恣纵、别开生面的绘画方法,以形写神、以神写意,更加注重突出客观事物的本质内涵与精神面貌。通过借助花鸟等绘画物,传达画家个人的思想情感,传达出画家对自然的写照以及对生命的关照。近些年来,为推动我国优秀传统文化的传承与发展,以花鸟画为首的中国传统文化得到了各界人士的高度重视,实现了花鸟画的传承与发展价值。

二、写意性的概述

写意绘画在我国有着非常悠久的历史,是很多代艺术家用心血凝结成的独具中国特色的艺术形式,写意绘画注重以人文环境为背景,关注人的社会生活,在我国传统文化的滋养下,非常注重以形式美来展示画家的精神内核,表达作者的思想感情,同时它也十分注重绘画的自律性。就绘画者的意念而言,绘画者在创作过程中会将其看到的大自然景观融入画作中,但往往注重表达人的精神而非自然环境本身。绘画者会从自然中取景,然后将情感融入景中,将个人思想感情寄托于自然,注重将艺术美、自然美与人的思想感情紧密联系起来。就字面理解来看,意象主要是意念和自然景观形

象的结合,写意一定程度上体现了人的精神与自然景观的有效融合。写意绘画者会将自身情感、主观情绪及思想融入画作中,写意画主要是指意中之象,让意念这种比较虚无的概念具象化发展。

三、中国画写意性的传承发展价值

中国画作为中国传统文化的重要组成部分,不仅可以集中体现出积极向上的人文情怀,同时也可以彰显出艺术家的精神寄托与追求。中国画创作一直受政治与宗教色彩的影响,促使我国多数传统中国画在作品创造过程中多与道教以及佛教等宗教信仰相关。在创作过程中,画家主要利用写意性创作特点传达自己的真实情感以及利用写意性创作的特点寻求心灵上的慰藉。结合写意花鸟画的创作特点不难看出,中国画在写意性特点方面主要以客观世界为物象表述、主观情感为核心内涵,在二者的融合发展下,彰显出写意中国画具备天人合一的精神追求理念。鉴于中国画写意性特点的重要性,我们理应承担起自身的传承重任,坚持发扬中国化等传统文化具备的理念内涵以及精神追求。需要注意的是,在当前绘画发展当中,我们在传承与弘扬中国画写意性特点的过程中,应该始终坚持以真实自然写生创作核心内容,并借助情感寄托体现出中国画潜在的内涵精神。除此之外,面对当前文化多元化的发展趋势,我们应该始终坚定传承与弘扬中国优秀传统文化的理念思想,努力将传统的技法与观察方式继承下来。

四、花鸟画发展下中国画写意性的特点

花鸟画作为中国画体系中的重要代表形式,在很大程度上具备了中国画画作的内涵精神以及技巧特点。为进一步加强对中国画写意性特点问题的研究,下文主要以花鸟画为研究对象,对中国画存在的写意性特点进行总结归纳。

(一)以形写神、以神写意

中国花鸟画的立意主要通过借助描绘花鸟,体现出动植物与人们生活遭际以及思想情感存在的既定联系。在绘画创作方面,更加注重对人的心灵世界以及人的内在生命的传达与阐释。与此同时,中国花鸟画比较注重以神写意。通过利用优美的线条勾画出花鸟图像,并以花鸟图像处表达出美与善的观念。并在此基础上,利用花鸟画的创作与欣赏对人们的内在志趣与情操生活进行传达与表现。可以说,花鸟画通过以形写神、以神写意,可以全面表达出画家内在思想与情感追求。在造型塑造方面,中国花鸟画比较注重神似而不是形似。在绘画创作方面,始终保持似与不似的绘画态度,利

用相关的绘画技巧传达出对象的神采以及作者潜在的思想感情。在构图方面,中国花鸟画更加注重突出主体。利用剪裁方式,彰显出布局中的虚实对比关系。其中,部分画家会利用具备画意特点的诗歌题句,协调整个绘画布局。如以书法的方式将诗歌题句书写在画面相对应位置当中,并辅以印章,形成一种以画为主的艺术形态。除此之外,在画法技巧方面,写意花鸟画在笔墨方面更加简练,比较注重突出画面整体的内涵底蕴,彰显出花鸟画的艺术价值。

(二) 笔简意繁, 态随意变

花鸟画在传达写意精神的过程中,主要利用线来表达物象。借助笔的技巧,窥测出物质本质精神。在写意花鸟画的创作过程中,画家主张按照笔简意繁、形随意变的绘画原则,体现出笔尽意不尽、气见笔不见的理念精神。其中,在运笔过程中,画家可以利用中锋、侧锋等运笔方法进行绘画创作。以中锋为例,要求画家在落笔过程中应该按照中正、不偏不倚的态度,彰显出画笔的圆与韧力。而侧锋更多是在落笔过程中侧重横扫,勾勒出不定形的坡石以及树干等物象。与工笔花鸟画用笔明显不同,写意花鸟画在用笔方面更加讲究用笔,要求画家在用笔过程中应该彰显出洒脱、挺拔以及刚健的绘画精神。总而言之,写意花鸟画写作技巧刻画方面,要求画家应该重点突出物象的活泼生命力。并且着重以实现事物的实际需求转变技法,按照轻重深浅的方法体现出花鸟画的写意精神。

(三) 追求意境、寄情于物

花鸟画注重强调写意性,以客观存在的物象作为描写基础。在突出花鸟画写意性的过程中,画家通常会按照以景抒情以及以情达意的理念思想,将客观存在的世界与主观的情感进行有机融合。举例而言,自然万象我们都可以视为客观物象,而神韵自然我们可以视为画家的主观情感。唯有二者

达到协调统一时,才能够绘画出优美传神的花鸟画作。结合历代的写意花鸟画发展情况来看,外师造化、中得心源,基本上可以视为中国写意花鸟画核心理念思想。所谓的外师造化主要是指画家在创造过程中应该始终将崇尚自然、追求自然思想视为创作源泉。但是需要注意的是,崇尚自然并不是让画家一味地摹写。而是应该在观察自然与体会自然中,根据自己的真实情感创作出良好的绘画作品。一般来说,不同画家在个人学识品味以及审美情趣方面表现各不相同,因此在花鸟画意象营造方面也存在较大不同。但是从总体上来看,花鸟画作家在创作过程中始终坚持以追求意境与寄情于物为创作核心要素。举例而言,潘天寿先生曾经在《听天阁画谈随笔》中提及到“画中之形色,孕育于自然之形色”,由此不难看出,唯有将客观存在的世界与主观的情感进行完美融合,才能够创造出和谐完美的写意花鸟画,彰显出花鸟画的艺术特色与审美情感。

三、结语

总而言之,写意性作为中国画的重要特点形式,不仅可以彰显出中华民族智慧以及独特气质,同时还彰显出中国绘画的鲜明特色以及风格。而花鸟画作为中国画体系的重要代表形式,不仅具备兼工带写的绘画特点,同时还具备丰富的内涵特点,具有重要的传承与发展意义。针对于此,我们应该肩负起自身的传承重任,将以花鸟画为首的中国画历代代传承下去,确保我国优秀的传统文化得以弘扬传承。

参考文献:

- [1] 晋雅欣. 中国画花鸟画的“意写观”辨析[J]. 艺术百家, 2020(01): 153-154.
- [2] 宋俊辰. 中国画花鸟画的“意写观”辨析研究[J]. 大众文艺, 2020(05): 131-132.

