

五、意象与表象

——中国传统绘画

第二节、花鸟画

课中问题

- 1、苏轼的艺术主张是什么？
- 2、徐渭的艺术主张是什么？
- 3、简要陈述石涛的艺术主张。
- 4、简要陈述齐白石的艺术主张。

二、花鸟画

- 花鸟画在唐代形成单独的画科，虽晚于人物画，但它的出现是比较早的，最早依附于装饰画中。早在公元前五千年前的新石器时代，花鸟画出现在彩陶的装饰纹上。从各地出土的彩陶器皿上可以看到各种鱼、鸟、草木枝叶的图案花纹。在出土的战国人物帛画上，花鸟画也作为陪衬出现。经过一段漫长的历史过程，花鸟画最终独立成科，并不断发展成熟。

1、工笔花鸟画

- 线是工笔花鸟画的主体构成之一，线的结构形成工笔花鸟画的基本图示。同时它对色彩的运用妙超自然，但色彩的运用要受线的制约。工笔花鸟画用线特点及对色彩的运用决定了它具有装饰性。这三者是互相依存，相辅相成，构成了工笔花鸟画鲜明的民族风格，同时也体现了画家的艺术追求和审美品位。

1、工笔花鸟画

- 中国的花鸟画在五代趋向成熟，而写实就是其成熟的标志之一，出现了“徐黄异体”，开启了以徐熙和黄筌父子为代表的写意花鸟和工笔花鸟两种不同画派。黄筌始创的勾线填彩，奠定了工笔花鸟画的基础，具有开宗立派的历史意义。徐熙则以一介布衣，游戏笔墨，将当时已经成熟的水墨山水画的技法融入花鸟画中，开创了“落墨为格，杂彩副之”的“落墨法”花鸟画新风格，与黄筌的细笔重彩形成两大流派。此后一千多年花鸟画历经起落盛衰，但绘画风格一直在这两大流派的影响之下。

后世盛赞的“黄家富贵”和“徐熙野逸”是因为黄氏父子为西蜀宫廷画家，作画气象富贵。而徐熙出身江南名族，一生以高雅自任而不肯出仕，画风野逸。

黄筌花鸟画博采众长，注重写生，存世作品有《写生珍禽图》，此图描绘了麻雀、斑鸠、蜡嘴、龟、蚱蜢、蝉、蜜蜂、牵牛等二十多种动物，状态各异，虽然只是一副写生作品，但却有严格不懈的构图关系所在。

- 旧传徐熙所画的《豆荚蜻蜓图》，就常被看作是其野逸题材的代表。画中蜻蜓造型丰满，背部与腹部的结构经墨色分染后，产生毛绒绒的视觉效果。这对翅膀的渲染，虚实得体，白粉复勒主翅脉，用笔极其熨贴，轻盈灵透的双翅与墨染的身体虚实相生，妙不可言。在“勾勒法”、“勾填法”的基础上，画家又直接以点染和撞粉法，传神描绘出豆花的娇嫩与豆角的饱满。这幅画不过咫尺大小，表现技法却极尽丰富多变。

1、工笔花鸟画

- 谈到工笔花鸟，我们不得不提宋代的宋徽宗赵佶，他能书善画，在位时亲自掌管翰林书画院，对山水、人物、花鸟都极擅长，并且力主写生。画风清丽典雅，曾亲自编撰《宣和画谱》等，对我国画院乃至整个绘画发展做出了重大贡献。存世作品有《柳鸦芦雁图》等。

《柳鸦芦雁图》为纸本淡彩长卷，现藏上海博物馆，这是宋徽宗传世作品中一件非常精心的力作，全画笔法浑然天成，蜕去凡俗，对于墨法的运用也浓淡清雅，画面淡彩着色，“迹与色不相隐映”的能耐，以及全图坡面芦竹，芽眼错落布局的趣味，更让人惊叹于宋徽宗的画技了。

《柳鸦芦雁图》

（宋）赵佶

《花篮图册页》

(宋)李嵩

宋代有名的画家还有李嵩、林春等。宋代崇尚“格物”精神，画家甚至用一生的时间专注于某一花果，不断观察研究，为大自然中的花鸟、草虫留下美丽的神态。

1、工笔花鸟画

- 元代工笔花鸟画继续发展，这一时期虽表现士大夫闲情逸致的水墨花鸟画大为兴起，但设色清理的工笔花鸟画也不甘落后，出现了不少名家，如钱选、任仁发、王渊等。

- 清朝画坛虽水墨画占有重要地位，但正统的工笔花鸟画也有其独特的一面，代表人物有恽寿平与华喦二人。恽寿平的花卉写生颇有影响，形成著名的“恽派”。所画牡丹图造型典雅，雍容华美，枝叶舒展婀娜，神清骨秀，笔法俊逸，意境幽淡，一派明丽清新的感觉。

2、写意花鸟画

- 写意花鸟画强调意在笔先，造型上要求似与不似，遗貌取神，并充分利用画面中的空白，计白当黑，以少胜多，且在表现手法上讲书法入画，强调笔意。

两宋时期水墨写意的花鸟画得到进一步发展，代表人物有文同、苏轼、杨无咎等。文同以善画竹著称。他注重体验，主张胸有成竹而后动笔。他画竹叶，创浓墨为面、淡墨为背之法，学者多效之，形成墨竹一派，有“墨竹大师”之称，又称之为“文湖州竹派”。“胸有成竹”这个成语就是起源于他画竹的思想。

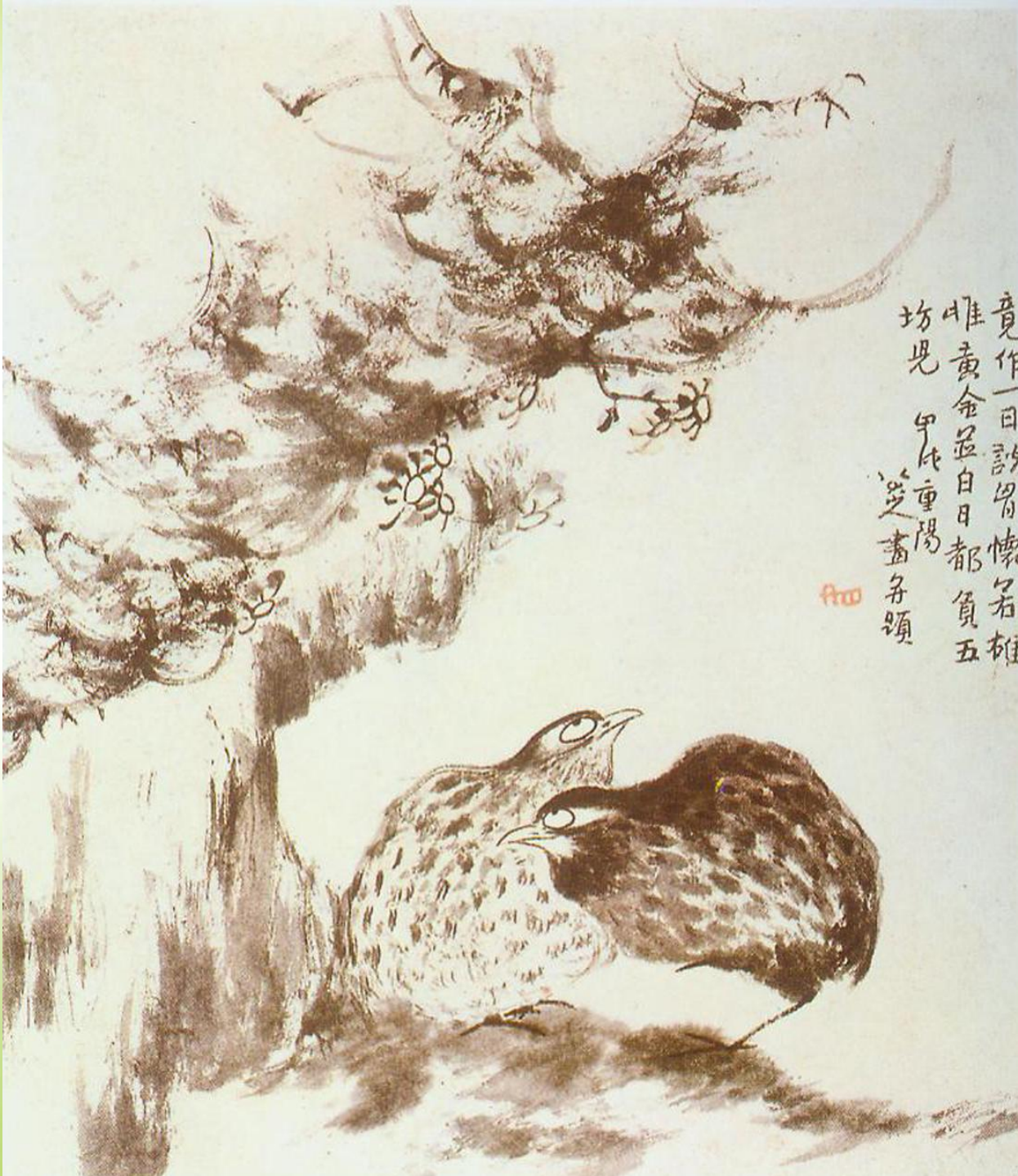

明代后期写意花鸟画勃兴，画法越发洗练。主要画家有陈淳、徐渭等，他们将写意花鸟画推向了一个新阶段。其中以徐渭最富盛名，被后世认为开水墨写意画派的祖师。徐渭，字文长，号青藤居士，他自由狂放的画风对后世影响极大，郑板桥曾刻“青藤门下走狗”一印，齐白石说“恨不生三百年前为青藤磨墨理纸”，对徐渭大为仰慕。徐渭的传世作品《墨葡萄图》以水墨写葡萄，随意涂抹点染，任乎性情。画中藤条纷披错落，向下低垂。以饱含水分的泼墨写意法，点画葡萄枝叶，水墨酣畅。葡萄珠的晶莹透彻之感，显得淋漓酣畅，是文人画中放泼的一种典型。此画状物不拘形似，仅略得其意，重在即兴遣怀，将画与作者的身世感慨结合为一。徐渭在画中题诗“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”

在徐渭笔下，绘画不再是对客观物象的描摹再现，而是表现主观情怀的手段，他以草书之法入画，淋漓恣纵，具有一种野拙的生机之感，正如他自己所说：“信手拈来自有神，不求形似求生韵。”

2、写意花鸟画

明末有名的写意画家有朱耷、石涛二人。朱耷以花鸟画著称，继承陈淳、徐渭传统，发展了泼墨写意画法。作品往往缘物抒情，以象征、寓意和夸张的手法，塑造奇特的形象，抒发愤世嫉俗之情和国亡家破之痛。笔墨洗练雄肆，构图简约空灵，景象奇险，格调冷隽，达到了笔简意赅的艺术境地。对后来的扬州八怪和近现代大写意花鸟画影响重大。

- 石涛原名朱若极，是明朝皇室后代。清初，其父朱亨嘉企图称监国失败被唐王处死，朱若极由桂林逃到全州，在湘山寺削发为僧，改名石涛。
- 石涛一生浪迹天涯，云游四方，在安徽宣城敬亭山及黄山住了10年左右，结交画家，后来到了江宁（南京）。晚年弃僧还俗，成为职业画家。康熙1684年、1689年南巡时，石涛在南京、扬州两次接驾，献诗画，自称“臣僧”。后又北上京师，结交达官贵人，为他们作画。但终不得仕进，返回南京。最后定居扬州，以卖画为生，并总结与整理他多年来绘画实践的经验与理论，使他晚年的作品更加成熟和丰富多采。石涛著有《画语录》十八章。
- 石涛擅长山水，常体察自然景物，主张“笔墨当随时代”，画山水者应“脱胎于山川”，“搜尽奇峰打草稿”，进而“法自我立”。所画的山水、兰竹、花果、人物，讲求新格，构图善于变化，笔墨恣肆，意境苍莽新奇，一反当时仿古之风。

• 进入18世纪，写意花鸟画进一步发展，出现了不少新画派，为绘画发展做出了重大贡献，代表人物有任伯年、吴昌硕二人。

吴昌硕绘画的题材以花卉为主，亦偶作山水。前期得到任颐指点，后又参用赵之谦画法，并博采徐渭、八大、石涛和扬州八怪诸家之长，兼用篆、隶、狂草笔意入画，色酣墨饱，雄健古拙，亦创新貌。其作品重整体，尚气势，认为“奔放处不离法度，精微处照顾气魄”，富有金石气。讲求用笔、施墨、敷彩、题款、钤印等的疏密轻重，配合得宜。

吴昌硕自言：“我平生得力之处在于能以作书之法作画。”他以篆笔写梅兰，狂草作葡萄。所作花卉木石，笔力老辣，气势雄强，布局新颖，构图也近书印的章法布白，喜取“之”字和“女”字格局，或作对角斜势。用色上似赵之谦，喜用浓丽对比的颜色，尤善用西洋红，色泽浓艳。

吴昌硕因以“草篆书”入画，状物不求写实，形成了影响近现代中国画坛的直抒胸襟，酣畅淋漓的“大写意”笔墨形式。

石涛（清代）《花卉》

吴昌硕（近代）《梅花》

▶ 近代有名的写意花鸟绘画大师有齐白石、潘天寿等。齐白石早年曾为木工，后以卖画为生，五十七岁后定居北京。擅画花鸟、虫鱼、山水、人物，笔墨雄浑滋润，色彩浓艳明快，造型简练生动，意境淳厚朴实。所作鱼虾虫蟹，天趣横生。

齐白石主张艺术“妙在似与不似之间，不似则欺世，太似则媚俗”。衰年变法，形成独特的大写意国画风格，开红花墨叶一派，尤以瓜果菜蔬花鸟虫鱼为工绝，兼及人物、山水，名重一时，与吴昌硕共享“南吴北齐”之誉；以齐白石纯朴的民间艺术风格与传统的文人画风相融合，达到了中国现代花鸟画最高峰。

齐白石在绘画艺术上受陈师曾影响甚大，齐白石同时吸取吴昌硕之长。齐白石专长花鸟，笔酣墨饱，力健有锋。但画虫则一丝不苟，极为精细。齐白石还推崇徐渭、朱耷、石涛、金农。尤工虾蟹、蝉、蝶、鱼、鸟、水墨淋漓，洋溢着自然界生气勃勃的气息。

《虾册页》（现代）齐白石

葵年

甲子二月中華

齊白石作于

燕京

看月
似兒
時樂
自品
翁

館清涼時

▶ 2、写意花鸟画

- 潘天寿（1897—1971），字大颐，自署阿寿、寿者。现代画家、教育家。浙江宁海人。1915年考入浙江省立第一师范学校，受教于经亨颐、李叔同等人。其写意花鸟初学吴昌硕，后取法石涛、八大，曾任中国美术家协会副主席、浙江美术学院院长等职。为第一、二、三届全国人大代表，中国文联委员；1958年被聘为苏联艺术科学院名誉院士。著有《中国绘画史》《听天阁画谈随笔》等。

潘天寿精于写意花鸟和山水，偶作人物。尤善画鹰、八哥、蔬果及松、梅等。落笔大胆，点染细心。墨彩纵横交错，构图清新苍秀，气势磅礴，趣韵无穷。画面灵动，引人入胜。潘天寿绘画题材包括鹰、荷、松、四君子、山水、人物等，每作必有奇局，结构险中求平衡，形能精简而意远。

華新華
 兩詩詩
 詩詩
 頤者
 寫生

潘天寿画雁图 一九六五年作于上海

- 1、苏轼的艺术主张是什么？
- 2、徐渭的艺术主张是什么？
- 3、简要陈述石涛的艺术主张。
- 4、简要陈述齐白石的艺术主张。