

水清鱼读月 花静鸟谈天

——浅析花鸟画意境美与表达

张冬霞

河南省陕县文化馆

摘要:中国独有的花鸟画可以同京剧一同称之为国粹,它最具有价值地方是通过对花、鸟的描绘,令观者眼前呈现出一幅幅活灵活现的自然景象,并且能够透过画作,准确的传递花、鸟本身的特性以及作画者崇高的志趣。因此,花鸟画自古以来就是中国传统文化中一门不可多得的艺术形式。本文旨在通过对中国花鸟画意境所表达出的美感的探讨,借此更深层次的领悟中国的花鸟画。

关键词:历史 美感 表达

花鸟画是中国画中一个重要的画种,从它起源直到今天,其艺术方面所散发出的独特魅力以及所表达出我们民族的审美特点都在吸引着众多的爱好者和追随者。探讨花鸟画,应该简要的了解一下它的起源。

一 中国花鸟画的历史沿革与发展

花鸟画最早可以追溯到人类从动物界演变出来的远古时代。那时,由于人类已经具备了简单的理性意识,所以在石壁上,洞穴中,就出现了许多“记录”周围事物的简单石刻,花鸟则是人类最早的描绘对象。在新石器时代,有了陶器这样的画作载体,更方面人类描绘事物。这些石刻上和陶器上的花鸟画作可以看做是中国花鸟画的始祖。到了隋唐、五代时期,中国的花鸟画正式发展成了一门独立的学科,也标志着花鸟画开始走向了独立发展创新的道路。之后的宋、元、明、清,花鸟画得以不断丰富和完善,所表达的意境更为深厚。到了近代,传统的花鸟画的创作方法已经满足不了人们的创作欲望,各种新鲜、大胆的尝试层出不穷,但是,花鸟画所表达的意境与美感始终是不被更改而传承的。

二 中国花鸟画与作者的关系

毋庸置疑,从花鸟画正式成为一门独立的学科直至今在,所有在花鸟画上取得过较好成绩的画家,无一例外地都是凭借自身浓烈情感的抒发与宣泄的结果。换言之,一个花鸟画画家的好坏,归根结底是要看他的所表达情感的多少与深浅。所有有代表性的、可以流传千古而不衰的花鸟画作,无不洋溢着深切的情思——郑所南思乡的兰花,王冕傲骨的梅花,朱耆愤懑的花鸟以及白石先生乡土的虾蟹等等的好作品,托物以言志,把作者本身的情感表达的淋漓尽致。中华民族的审美精神集中体现在中国人对大自然的深刻理解和崇拜,以及对生命的无限谦卑与敬畏。花鸟画的创作过程就是作者体会自然、品味生命的过程。在这个过程中,画家可以根据自己的所见、所感、所闻、所想在内心中深处产出波澜壮阔的情感起伏,并且利用画笔将这些强烈的情感意志在纸上表达出来,这样创作出的花鸟虫鱼跃然纸上。

三 中国花鸟画的意境

(1) 中国花鸟画的特点

首先,中国花鸟画的主体可以是多种多样的,取材很广泛,花鸟虫鱼,动植物等包罗万象。创作者对于凡是能象征性的表达自己情怀的物体显得来者不拒,在作品中,既有梅、兰、竹、菊象征高士情怀的四君子,也有普通的瓜果蔬菜象征对自然的热爱。自古以来,中国人对自然就怀有深厚的感情,一大批描写自然景色和事物的画作,成为了我们精神文化生活的重要部分。其次,中国花鸟画的造型也是多样性的。自古花鸟画的名家就追求“似与不似之间”的高深境界。他们深信:画得很像就是欺骗观赏者,画得不像就是在讨好观赏者,花鸟画真正的妙处就在介于像与不像之间。第三,花鸟画最为一门

历史悠久的传统艺术,自然受到中国传统文化的熏陶与感染,这从花鸟画的构图上就可见一斑。花鸟画的构图及其讲究阴阳集合、虚实相生。例如在柔美的景物上添加刚劲的书法相协调,浓黑的景物周边保有大片留白,总体上达到诗中有画、画中有诗,刚柔并济的艺术效果。第四,相对于山水画而言,花鸟画的对象显得更为具体、细微;相对于人物画而言,花鸟画的对象又显得丰富、多彩。所以,花鸟画在画法上比山水画、人物画更具写实色彩,也更生动、活泼。但是,相对的过于的装饰意味并不能掩盖作者借物抒情的志向与愿望。

(2) 花鸟画所体现的美感

花鸟画之所以广受喜爱,因为画作本身具有极具深远的意境。而且正是这种意境传达着花鸟画无与伦比的美感。

1) 花鸟画的空灵之感

空灵感可以成为一种美的表达方式,是中国艺术精神的独特体现。作为中国艺术的重要一脉,花鸟画蕴含的空灵之感表现在它的时空合一。在中国人的思想观念中,时空代表着可以无限延伸的时间和空间。花鸟画的经典画作都可以被品味出时空合一的神奇韵味。花鸟画所所要表达的空灵的气息,可以参杂在多种风格中,雄浑、奔放、飘逸、安逸、淡雅等意境都可以被画家挖掘出时空的无限之美。

2) 花鸟画的写意之感

所谓写意,就是直接抒发兴中的意气。花鸟画中,“写”谓之图画,“意”谓之思想与感情,是画家绘画理念的表达与精神层面的写照。好的花鸟画作品写意的体现,是画家对自然之物的直白观感与体会,通过紧密精巧的构思而完成的。画家只有对事物本身进行深入彻底的观察与体会,才可能及时迸发出无穷的创意与情感。所以,中国花鸟画的艺术成就之一,就是其拥有立体的写意之美。

3) 花鸟画的颠覆之感

古往今来,中国的文人墨客都极其富有个性。这些或狂浪不羁,或忧国忧民,或多情多爱的个性特点决定了他们的作品具有划时代的独特魅力,这在一定程度上可以颠覆人们的审美角度。而且,花鸟画的创作者们着重追求的就是“似与非似”之间的绘画理念,在角度上、立意上、构思上等等都可以体现出花鸟画不拘一格的创作风格。这一点也是中国花鸟画独特魅力之一。

四 总结

中国的花鸟画是自然美的体现,是人灵魂的再生。深刻领会花鸟画意境所体现出的内涵,要紧紧围绕“人与自然”这个万法皆通的核心主题。画即作者、作者即画,对于创作者的精神分析也是花鸟画意境分析的重要角度。只有把握好自然、作者这两点,我们才会花鸟画的意境上转到更深层次的表达。

参考文献:

- [1] 郎绍君. 守护与拓进[M]. 中国美术学院出版社, 2001.
- [2] 刘墨. 传统的延续与演进[M]. 辽宁美术出版社, 2002.
- [3] 陈野. 浙江绘画史[M]. 杭州出版社, 2005.
- [4] 冯颖娜. 浅谈中国花鸟意境的诗意性[J].《当代艺术》. 2011年第03期.
- [5] 苏檀丰. 浅析中国花鸟画意境美[J].《青春岁月》. 2012年14期.