

一口气读懂写意花鸟画脉络

五代继承了唐代艺术 黄筌徐熙风格截然不同

唐代花鸟画独立成科,中唐有花鸟画大家边鸾,被誉为“花鸟冠于代”。他是花鸟画“折枝花”的创始者。当时以边鸾为代表的画派,对写形赋色工致艳丽的表现方法,有很大影响,从学者甚众。武则天时的殿中丞运用墨色“如兼五彩”,当时以他为代表的画风是用墨线勾出花鸟形象特征,然后又运用液淡干湿的水墨变化,晕染物象。张彦远在《历代名画记》云:“是故运墨而五色具,谓之得意,意在五色,则物象乖矣”,以达到“水墨最为上”的艺术意境。

五代继承了唐代的艺术传统,尤其是花鸟、山水画方面出现了新的面貌和艺术流派。黄筌和徐熙,两人截然不同的艺术风格,代表了当时两种画派,一方“勾勒填彩,旨趣秋艳”;另一方“落墨为格,杂彩副之”,他们都具有很高的艺术造诣,为我国花鸟画的发展作出了巨大贡献。

北宋“诗中有画 画中有诗”影响后世

《宣和面谱》载:“筌、居案画法,自祖宗以来,图画院为一时之标准,较艺者视黄氏体制为优劣去取,自雀白、雀愁、吴元瑜既出,其格遂大变。”这就是陈陈相因只讲究传统而没有独创性的艺术,到了北宋中后期时的雀白和吴元瑜后,才改变了前人的束缚,开创了花鸟画的新面貌。宋徽宗的花鸟画,是代表“院体画”的艺术特色。而在画院之外,以水墨表现为主的写意花鸟画已出现,亦称“文人画”或“士夫画”,在绘画题材内容上以梅、竹、兰、石及其它花鸟等,抒发自己“性灵”或标举“士气”“载道”的品格,比作人的精神气质,以求笔墨情趣,强调神韵,并重视文学修养,对画中的诗、书等方面的表现都十分重视,提出了“诗中有画,画中有诗”的主张。

北宋苏轼的艺术思想影响甚大,他强调诗画的神韵,提出“诗画本一律,天工与清新”的要求,诗画结合从苏轼开始提倡,即画是无声诗,诗是有声画,诗情画意即由此而来。

南宋的法常,本姓李,继承梁楷的“减笔”画法而有所发展,明沈周对法常的画评价很高:“不施彩色,任意墨渾,俨然若生,回视黄筌、舜举之流风斯下矣。”而此以后,明清的陈淳、徐渭、朱耷、石涛以及清代的“扬州八怪”和吴昌硕等,都受到法常画格的影响。

叶尚青在书中写道:“他的艺术造诣和绘画作品,在宋代就传播到日本,对他们的绘画影响很大,如《观音图》《猿图》《鹤》《松树八哥》等均 为日本东京大德寺所藏,被誉为‘国宝’。”

■荷花屏(四条) 清代 朱牵

唐代花鸟画,自成为独立画科后,在绘画领域里写出了新的篇章,先后出现了工致艳丽和水墨晕染两种不同的绘画风格,工写和写意千百年泾渭分明,但又并行不悖。及至现代,写意占上风,成为历代文人追求的更高境界。又到“一口气读懂”系列,这一次推荐叶尚青《中国花鸟画史》,从书中,我们归纳出一条属于写意花鸟的脉络。

■葫芦图,清代,吴昌硕

■竹鹤图轴 南宋 法常

■枯槎鸂鶒图,明代,唐寅

■花卉图册之一,清代,石涛

明代开创了写意花鸟画的新生面

元朝士大夫文人寄情诗歌和书画“游戏翰墨”,以追求幽人逸士的艺术为目的“写胸中逸气”,所描绘花草、禽兽的形象以及借优美的自然景象揭示“自我”,主张“逸笔草草,不求形似”“草草点染”。

元时“文人画”已开始替代“院体画”。“文人画”不但强调以书入画,还要求画家具 有文学修养,使绘画作品成为诗、书、画、文(题跋)、印融为一体的艺术形式,更富有文学气息,甚至成为元代文人墨戏的重要标志。这一追求,甚至支配了明、清时代以及现代的花鸟画。

明代文人画派的花鸟画,在画坛上以水墨写意为主,崇尚秀雅,强调“士气”。如明代前期的林良、中叶的沈周、文徵明,唐寅在“吴门画派”中脱颖而出,可谓明代写意文人画派最有影响的大家,他们正是代表了当时的写意画派的作风,都强调“写”,强调笔情墨趣的抒发,与院体派的花鸟画彼此相峙,他们继承了徐熙、文同、扬无咎、牧溪等人的传统技法,开创了写意花鸟画的新生面,为水墨写意的文人画大发展时期。

唐寅擅长水墨写意,既不同于林良的粗简写意,也和吕纪的“院体”拉开距离,而且又和沈周的沉雄浑厚、文徵明的秀雅洒落的格调大有区别。存世作品《枯槎鸂鶒图》写空山雨霁,一片宁静,活泼洒脱的鸂鶒,歌唱枝头,用笔自如,笔法粗简。为明代的水墨花鸟画中不可多得的代表作。

在明代中后期,有陈淳、周之冕、徐渭、孙克弘等大家,都是代表了当时写意文人画派的花鸟画。作为文徵明最为盛名的弟子,陈淳,即陈白阳,笔法放纵,越过了文徵明婉润的格调,在写意花鸟画方面作出了突出的贡献,被后人把他与徐渭并称“青藤白阳”。

徐渭,即徐青藤,被誉为水墨大写意花鸟的开创者。他中年开始学画,继承梁楷、林良、沈周、陈淳诸家写意花鸟画的风格,而不拘绳墨,用笔恣肆狂放,泼墨汪洋淋漓。从他那随意挥写的写意画法中,可以看出他“不求形似求生韵”的意境。他反对复古主义,抨击一味师古者为“鸟学人言”。徐渭的大写意花鸟画法,对后世大写意花鸟画的发展有着深远的影响。大写意派的画风多为文人墨戏,比一般的写意画更显得奔放、泼辣。只求笔墨精炼,气韵生动,而不拘于真实的描写。这种画风,是明代后期花鸟画的特色。徐渭在另一幅《墨葡萄》的题画诗中写道: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。徐渭的艺术作品,往往表现他愤世嫉俗之情,有孤高自赏的,也有抨击不快的。扬州八怪之一的郑板桥曾刻有“青藤门下走狗”一印章。

八大山人被誉为清代的花鸟写意画泰斗

清代大写意花鸟不得不提八大山人 人与石涛。八大山人即朱耷,在幼年时,受到家庭书画世家的熏陶,“耳濡目染,不学以能”,为他的诗、书、画、印奠定了扎实的艺术基础。八大山人被誉为清代的花鸟写意画泰斗。他在清初开创了元明以来前所未有的具有划时代的艺术成就,使后人难以逾越。八大在花鸟、山水、书法、诗文等方面的卓著成就,一直为后人赞叹不绝。他在花鸟画上的成就最为显著,落墨无多,不随流俗,创造了超然狂放、洒脱恢宏的画格,所画形象,大都是怪诞、奇特、冷漠、夸张,或以“白眼向人”“意境冷寂”,画

鸟一足独立,以示与清政府势不两立,表现出作者高傲的精神状态。

石涛的画法与八大山人不同,八大的画风以奇特怪诞取胜,画格以雄阔洒脱见长。石涛笔下的山水和花鸟作品,能融会画理与画法的结合,艺术与生活的贯通。郑板桥曾对他的画有这样的评述:石涛画法,千变万化,离奇苍古而又能细秀妥帖,比之八大山人有过之而无不及。

晚清吴昌硕学画较晚,他曾说:“三十学诗,五十学画。”他的篆刻融会浙、皖两派,并以秦汉封泥及陶瓦文字入印,雄浑苍老,创为一派。工

书法,擅写石鼓文,朴茂雄健,破陈规,创新格。他的画脱胎于书法、篆刻的用笔,专精花卉、亦善山水,偶尔作人物和禽鸟。所画的题材以花卉、蔬果尤为精妙,浑厚苍劲,气势磅礴,处处体现出“奔放处不离开法度,精微处照顾到气魄”的要求。

齐白石就曾作诗来评价多位名家:“青藤(徐渭)雪个(朱耷)远凡胎,缶老(吴昌硕)衰年别有才……”意思就是明清画家徐渭和朱耷是画界远超凡人、近乎仙人的存在;晚年的吴昌硕也和他们一样才华横溢、齐名画坛。说明他们在大写意花鸟上,都各有建树。