

明清及当代小写意花鸟画的创作思路

杨培志

青海卫生职业技术学院

[摘要]小写意花鸟画是我国绘画的一个重要种类之一,相比较于大写意的花鸟画,其更加的具体与详细,更注重的是细节。在当前的小写意花鸟画创作过程中,要想更好的创作出优秀的作品,创作者必须要打破原有的创作思路,在求新求变的基础上,使自己的构图、赋彩等更具特点,进而更好地体现出艺术美。

[关键词]小写意;花鸟画;创作思路

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.1128

明清时期乃至近、当代的小写意花鸟画,在整个中国美术史中占有着重要的位置,也是“文人画”盛行时期的关键时刻。明朝洪武年间到弘治年间的百余年内,宫廷绘画占据了画坛的主要位置,在宣德年间,成化年间,弘治年间形成了独特的风格和特色。此时的小写意花鸟画打破了成规,突破院体模式,出现了水墨写意作品、设色没骨作品等风格并有所创新,为近代当代小写意花鸟画产生了重要的影响。

一、小写意花鸟画追求的目标

写意花鸟,就是用饱含激情、变幻莫测的笔墨,借花鸟之形,呈现一种气象,创造一种意境,传达一种精神。老子讲“道”就是一个心灵感应的,超凡入圣、至美至乐的无极境界。汉代刘勰有“神与物游”之说。刘勰的“神”与老子的“道”是一脉相承而相通的。汉代石刻、壁画、漆画中的飞禽走兽,活灵活现,神采飞扬,其夸张之大胆,想象之丰富令人赞叹!他们是写意的一种显现。那么,真正的写意花鸟画为什么直到明末才兴盛起来呢?这大概也是遵循了“大器晚成”的发展规律吧?

当今的写意花鸟,既不应该只拘囿于小情小趣,甚至迎合市场,以小品、扇面为满足,也不能一味追求大幅,动辄八尺丈二,甚至十米百米。写意花鸟所追求的气象、境界、精神,实与画幅大小没有必然的关系,而主要取决于画家的人品修养、诗词文学、书法功底以及造型能力、笔墨技巧等诸多因素,这些都集中体现为作品墨魂画魄的艺术感染力。小写意花鸟画和西方绘画有很多相通之处。西画的发展,从古典写实到现代多种流派的出现,增加了写意的成分,比如在梵高的作品中,可以找到许多同小写意花鸟画写意用线和表达趣味的共同点。看近代几位大家——吴昌硕的浑厚华滋,齐白石的淳朴天真,潘天寿的霸悍大气,徐悲鸿的旷达平和等,都达到了写意花鸟极高的水平。

花鸟画的题材相当广泛,在自然界,在我们周围,除了人和山水,都属于花鸟画表现的内容。古人曾经分成翎毛、走兽、鱼龙、蔬果、清供等很多类别,现在都归入了花鸟画。凡是天上飞的,地上跑的,水里游的,土里长的,都是在我们构思取材范围之内,我们要借以画出自己的感受和追求,画出自己的情感和魂魄。

二、明清及当代小写意花鸟画的创作思路

(一) 激情与灵感

凡花鸟画家最初的都是始于临摹,进而在临摹和借鉴他人中挥笔不辍,不断练习,进而偶有所感,进行创作。久而久之,其艺术悟性则会逐步上升为灵性,造型功夫也得到了

不断加强,进而就会产生更加强烈的创作欲望和激情,从而在不断创作中积累更多的经验,达到更高的艺术高度。在艺术作品创作中,只有当画家心胸豁然开朗,神来之笔也就会如期而至,自至妙境,使笔下的物象呈现出种种奇姿妙态,具备超凡脱俗的艺术个性和价值。也可以这样说,灵感的出现必然是随着创作者的心境完全放松以及精神状态高度自由时产生的。因此,我们在进行写意花鸟画创作时都必须轻松上阵,主动丢掉一切负担,忘记传统、忘记前人和他人的所有典范之作,大胆进行自我发挥,使自己在更大的自由度中创新创作自己的作品,攀登上一个又一个的艺术高峰。如我国国画大师张大千先生画荷花,其友人看其作画,言道“曩昔常观张氏画荷,丈二整纸,荷秆自上而下一笔,再自下而上一笔,两笔接拢,粗细无差,似是一笔而成,天衣无缝。此等功力,唯张氏一人而已。”可见练习之深对于画作艺术的影响。

(二) 感悟与内涵

国画是一门抒情写意的高雅艺术,其是一种基于传统具象物质的一种精神具象化体现。其在创作中,只有将艺术的技巧融入感悟中去,才能使其得到一定的发挥,并在作品的各种元素中体现出来,但是,我们应该明白一个道理,那就是小写意虽然更加地注重细节,注重细微之处,但是我们在进行写意花鸟画创作时,不能过度的卖弄笔墨技巧,而是应该依靠这种“手段”来将其自己心中的那份思想情感宣泄出来,使其不仅有其形,还被赋神。而在真实的创作中,要想使自己的艺术水平更高,那么就必须要基于传统,通过观摩古今名作,不断激发自己的天赋、在经年累月中,刻苦练习。进而才能做到厚积薄发,水到渠成。而要使作品有丰富的内涵,就要使作品达到耐看耐品的境界。也就是说要有深邃的文化内蕴和思想内蕴,要经得起“推敲”。如同为画麻雀的两幅作品,一幅画中的麻雀歇息枝头,给人感觉直白而浅薄,而著名的画家王愨山先生也画了数十只姿态各异的麻雀歇在竹枝竹梢之上,画上的题跋为:“不随丹凤朝阳去,怕向朝阳殿里飞表达了一种不随流俗,不羡慕他人,安于做好自己”的主题,使得其主题丰富,意境深邃。仅此可见,只有内涵丰富的作品才具有魅力和感召力,才能让人更加的“感同身受”。此外,我国著名画家张大千先生,大约在其中期作品中,我们发现其作品似乎多了一些高贵和富丽,研究后发现,这幅作品正是张大千学生在观敦煌壁画之后所作。由此可见,要想真正的画好国画还要真正观摩古今,在古今名作中汲取优秀的特点,进而溶入自己的画作之中。

（三）观念与风格

立志画艺，须知上手容易，画好难，在小写意花鸟画创作时，要形成个人风格很难，国画是一种一维平面上的造型艺术，其主要依靠点画、墨色和颜色的些许变化，给人一种，美好的艺术情景。意随心到，笔随势生，在作品创作时，创作者思绪飞扬，曲尽其美，给人已余味无穷的艺术享受。而要想在艺术作品创作中，形成自己的艺术风格，那么就必然要吸取古人、今人艺术作品的核心精髓，进而在融合自身爱好、习惯以及思想的基础上，逐步具备自己的独有的艺术特征。在艺术创作风格中，还要依靠优质的观念来进行引领。具体来讲就是要在自身的创作内容确定后，针对艺术意境和风格进行酝酿和思考，从而做到胸有成竹、意在笔先。如张大千学生时常提醒自己的底子要掌握四种书法技巧。他认为如果连基础的字都写不好，那么其画的造诣就无从谈起。

（四）基础与构思

构思是小写意花鸟画艺术作品创作过程中的一系列思维活动，主要内容包括绘画主题确定，设置所绘物象在作品中的位置，呈现的状态，相互的联系等等。构思是创作的基础，这就像建房子，只有心中有了“乾坤”，打好了基础，才能真正进行更好的艺术作品创作。而要打好创作的基础，那么就必然要注重其变化。艺术创作的核心就是“变化”。只有在传统的基础上求变，作品才会有创新力和生命力。而要想变，要想让人在观看中，感受到不一样的艺术体验，创作者就必须真正走进生活，其主动体察万物万象，将世间各种情感和世界万物所具的姿态美融入心中，画入笔端，进而使其变得神韵俱佳，更具艺术性。此外，在小写意花鸟画创作构思中还要注重以下三点：首先是运笔节奏变化的统一，即一幅画的笔墨运用节奏等需要进行变化；其次是布白的和谐与反差，呼应。小写意花鸟画其使用的墨色应具有一定的节律，切忌重叠而致使看起来繁杂，让观者有种抑郁之感；最后则是要具备一定的视觉平衡。既要能够通过着色等突出画作中的画眼，还要兼顾其与周围物象的和谐统一关系，让整幅作品看起来不仅布局分明，且主次有度，气势完整、和谐。如大师张大千在晚年作画时，其习惯采取泼墨泼彩与工笔并用的方式，其先将墨泼于纸上，接着找用工笔详细勾勒……虽看起来随意潇洒，但其实早已“胸藏天下”“心中有沟壑”。

三、明清及当代小写意花鸟画的创作技巧

（一）创作来源于生活

小写意花鸟画创作离不开生活，两者之间联系紧密。作为小写意花鸟画创作者应该多去观察和体验生活，生活中的任何事物都可以成为绘画对象，为了提高绘画技术和观察能力，创作者们可以经常去写生，高山、小溪、荷花都可以作为小写意花鸟画的素材，通过写生可以让创作者深刻地感受到这些景物的美。比如荷花小写意花鸟画创作，创作者如果不对荷花的形态进行仔细观察，就画不出荷花的娇艳与韵味。感受生活还可以激发创作灵感，当创作者不知道该画些什么的时候，可以走出画室，感受一下大自然，相信对提高创作者的想象力会有帮助。同时通过长期的训练可以提高创作者的创作能力，要想小写意花鸟画作品充满活力，创作者

需要不断地从生活中汲取新的东西。

（二）选择题材

在进行小写意花鸟画创作之前，应该确定好绘画主题和题材，主题指创作者要表达的感情，题材指创作的内容。主题和题材之间应该相互联系，相辅相成。适合小写意花鸟画创作的题材众多，难的不是找绘画对象，小鸟、山石、小溪皆可入画。难的是对题材进行深层的挖掘，进行更深层次的创造。古往今来，同样素材的小写意花鸟画画作众多，但是这些作品表达出来的主题却不一样，这都是因为创作者进行了深层挖掘和再创造。所以即使是同样的主题也可以用不同的题材来表现，这在于创作者如何去挖掘。

（三）注意构图

一幅小写意花鸟画的画面大小有限，如何将素材完美入画，需要创作者有良好的构图能力，构图会影响到一幅画的美观程度。一幅优秀的小写意花鸟画应该主次分明、颜色深浅分明、虚实分明。这和创作者的绘画技术和绘画年龄息息相关。1. 奇偶平衡。譬如一幅画中有荷花和荷叶，那么花朵的数量最好是奇数，也就是单数，而且荷花的分布不能太密集，也不能太规矩，均匀分布最佳。绘画的主体应该放在画面的中心，其他陪衬物分布在主体的附近。2. 呼应开合。譬如一幅画中有两枝花，这两枝花就需要注意呼应开合，一枝朝上，一枝朝下，相互呼应。小写意花鸟画要求有开有合，两者兼并，只有开没有合会缺乏气势，只有合没有开会缺乏聚集力。3. 参差不齐。指画中的素材错落分布，不可整齐划一，有高就要有低，有肥就要有瘦。只有参差错落的搭配才会让整幅画更具有艺术感。比如一池荷花图，荷花有高有低、有大有小，应该将这种参差不齐的美表现出来。4. 疏密分明。构图过程中应该注意疏密分明，一幅画有密集之处，也有疏松之处，这样才能突出一幅画的主与次。譬如满树繁枝绿叶，不能全部画的很密集，需要做到密中有疏，要有对比。再譬如满天繁星，也不用到处画满星星，着重挑选几个部位即可。

总而言之，小写意花鸟画创作是一项极为复杂的事情，其不仅需要世间万物最基础的观察以及具备独具匠心的思想以外，其还包括具象化的对于创作技巧、创作手段的深刻使用和了解，因此，当代小写意花鸟画创作者进行创作时，还要能够与时俱进，不断创新自己的思想，打破原有的思维桎梏，以更新的想法和手段来进行艺术创作，进而创作出更好更新的作品。

参考文献：

- [1]王攀.小写意花鸟画的造型特征分析与运用[D].西北师范大学,2019.
- [2]何亚茹.浅析小写意花鸟画的美学价值[J].艺术品鉴,2015(08):184.
- [3]全玉凤.柳子谷小写意花鸟画研究[D].西南大学,2013.
- [4]孙燕.华岳“文质相兼、雅俗共赏”的小写意花鸟画[J].剧影月报,2011(06):122-123.