

浅析中国花鸟画中的“清奇”境界

范涵怡

南京艺术学院美术学院

[摘要]在艺术漫长的发展历史中，形成了审美主体的不同的审美理想和意趣。中国在独特地理位置及历史文化的影响下，形成了独特中国传统艺术和审美价值体系。而“清奇”作为《诗品》中标举的审美范畴之一，不仅在中国传统艺术中有提纲挈领的审美价值引导意义，还在花鸟画中有着丰富的表现并对花鸟画的发展产生了深刻的影响。

[关键词]审美范畴；清奇；花鸟画

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.526

审美价值是在审美对象上能够满足主体的审美需要、引起主体审美感受的某种属性。从艺术产生起，审美价值的观念在历史的进程中不断的发展、变化。而根据艺术发展和审美活动中历史、地理位置、文化等不同因素的影响，被分为不同的审美价值类型。自艺术诞生以来，审美价值的理念随着历史的发展而不断的发展和改变。在历史、地理位置和文化等不同因素对艺术发展和艺术作品的影响下，形成不同审美价值类型。《诗品》在中国艺术长期历史积累的基础上总结标举出中国传统的审美范畴，可分为六大组合，各含四品。

“清奇”是《诗品》中审美范畴二十四品中的一品。本文主要分析“清奇”这一审美范畴在花鸟画中的体现及影响，并探讨其在指导人们对于艺术的认识和实践活动中的作用。

一、在长期历史积累中形成的审美范畴——清奇

审美范畴是民族共同的认知成果。《诗品》在长期历史积累中，对其进行概括、总结成为审美范畴的二十四品，“清奇”是其中之一。可以理解为，创作者追求单纯自然的物象，抛开概念化的认知，专注于对日常生活中普通自然景观和物体的表现，以艺术的方式呈现出来，同时注入、表达自己的精神与感情。不为社会流行的或是上层社会所喜爱的风向所影响，与庸俗隔绝开来。清奇是对简洁质朴审美理想的诠释，以普通的题材表达深刻的精神境界，令人回味无穷。

自唐代起，花鸟画开始成为一种独立的画科。到北宋初期，以五代花鸟画家黄筌为代表的精美、细致、富丽的风格受到统治者、贵族以及宫廷画家所青睐，形成了富贵、形式与内容相统一的院体花鸟画的基本格局。而崔白打破了院体画这种统一的风格。不为盛行的精细富贵之风所影响，这是他画的“清”，与世俗隔绝开来，与“浊”隔绝开来。他推崇写生，外师造化，以科学严谨的态度，对花草树木、鸟兽鱼虫进行深入的观察。体现出体现出格物致知的实践精神。崔白的写生并不是一味追求外形上的写实与精细的形式，而是用自然景物营造意境，融情于景，寄情于物。画中的一草一木都赋予了他的精神，都是独特的，这是“奇”，有自己的特点。而清奇离不开“真”这一个字。是对于世界真实的反映，是对自己内心真实的抒发，对自己的审美理想的坚持，并且不惧孤独，追寻自己清幽的精神世界。崔白的《双喜图》中，秋天稀疏枯叶的苍老古树，在秋风中东倒西歪的枯草，树下一只野兔被鸣叫的喜鹊惊吓，营造出了苍凉之感却也蕴含一种动感与妙趣。在盛行的精细富贵的院体画中，崔白的画更是营造出了一种清幽之境。

所谓“清奇”，是创作者“真”的体现，是不为世间盛行风格所影响的对艺术的真挚之心，是自己精神世界情真意切的流露，从而达到不与他人同的清幽境界。

(双喜图)

二、“清奇”在花鸟画中的体现

清奇是中国传统的审美范畴，在中国花鸟画中，有着多方面的体现。

被誉为“晚清画苑第一家”的虚谷，初任清军参与与太平军作战，意有感触，远离朝廷的腐朽与黑暗，出家为僧，寄情于画，画有苍秀之趣，敷色清新，造型生动，落笔冷峭，别具风格，有一种超然尘世的气息。他的作品表达了自己的“真”，又在侧锋逆行的笔法、造型的夸张和变形等方面体现出清奇之感。以《松鼠琵琶》为例，将松鼠的头部和身体的比例进行夸张放大，在造型上化圆为方，用苍劲干涩的枯笔皴擦出松鼠的毛发。松鼠的形象在虚谷的画中时常出现，他笔下的松鼠多为身体浑圆，皮毛蓬松，夸大了松鼠圆溜溜的眼睛。头、身、尾巴、眼睛几个大小不同的圆的组合，松鼠的形象便跃然纸上，并未精雕细琢，却表现出了活泼的气息。对松鼠欢乐活泼，无忧无虑的在林间玩耍画面的描绘，实际上也表现出了对自由的向往的真实情感。不愿于黑暗的世俗为伍，便将心绪倾吐于画中。对于朝堂官场，他不是不能有所作为，却追求高雅脱俗的精神追求，达到了清幽之境，他的作品也体现出了清奇之感。

虚谷整体的用笔独具特点，遒劲刚健，简炼干净，似如刀削，多用侧锋和逆锋，具有韵律感和节奏感。任伯年评价他笔无常法，别出新枝。《河豚竹笋》这副作品中，用富有转折的枯笔描绘鱼的身体，侧锋扫出鱼背上的深色，给人一种稚拙的感觉，放松却又神似。这种生拙朴辣的用笔营造出空灵、清冷的意境，却又透出强大的生命力。不为世俗所影

(松鼠琵琶)

(河豚竹笋)

响, 坚持自己独有的特色, 也是清奇在虚谷作品中的体现。

在花鸟画的创作中, 清奇在用笔、造型等多方面体现出来, 影响着绘画作品的精神气质。

三、“清奇”对花鸟画创作的影响作用

审美范畴是民族的共同的认知成果, 在长期的历史进程中对艺术有着潜移默化的影响, 指导者艺术创作以及审美实践活动。在花鸟画的发展中, “清奇”也体现了它的影响作用。

清代中期, 宫廷褒扬四王, 并将此风格奉为正统。而在此时, 江南地区出现了一批富有个性的画家, 与所谓的正统风格迥异, “四僧”为其代表之一。他们抱有强烈的民族意识, 借画抒情。冲破了当时摹古的樊篱, 对后世有着深远的影响。四僧之一的八大山人为明朝王室后裔, 他处在这个压抑的时代之中, 只能通过画来抒发胸中之意。八大山人笔下独特悲怆意味的花鸟鱼虫形象, 与同时代的绘画形成鲜明的对比。他画鸟多拉长身子, 或缩成一团, 经常出现翻白眼瞪人的鱼鸟形象。他的作品《安晚册》中, 描绘了两只鹌鹑, 都作白眼状, 仰视着崖壁上的菊花, 其中一只单脚站立, 身体紧绷。摇摇欲坠的崖石为画面增添了一种紧张的动感。八大山人在画中抒发真情, 又用怪诞变形的造型营造出幽静清冷、清奇的意境。再次之后乾隆年间活跃在江苏扬州一代的画家群体扬州八怪收到四僧的影响, 反对当时的泥古作风, 抒发真情实感, 自立门户, 敢于创新, 推动写意花鸟画到一个新的高度, 对近现代的花鸟画也有深远的影响。

清奇离不开“真”, 抒发真实情感, 表现真实生活, 而又坚持心中的率真和独有的特色, 敢于创新, 才能到达心中的清幽之境, 于是清奇在画中体现出来。与此同时, 清奇作为传统的审美范畴也指导着艺术创作的实践活动, 相辅相成。清奇这一审美范畴指导着我们在艺术创作中永远保持诚挚的真心, 不随波逐流, 追寻自己的精神境界和清幽之境。

(安晚册)

结语

在中国艺术的发展中, 在不断的艺术实践与审美活动中形成的审美范畴也在艺术作品中不断的展现出来, 审美范畴也对艺术的发展有着深刻的影响。清奇这一审美范畴指导着艺术家进行创作, 真诚的抒发心中情感融于画中, 敢于创新, 用于坚持自己的特点而不被外部所盛行的风格淹没。这也对我们将来在艺术中的创作活动有着提纲挈领的意义。

参考文献

- [1]王济亨, 中国古典诗歌审美范畴的总龟——司空图《诗品》译注后叙, 《山西师大学报: 社会科学版》, 1986年第1期
- [2]谢敬鹏, 冷隽清虚 生拙朴辣——虚谷花鸟画艺术探微, 《西北美术: 西安美术学院学报》2020年第2期
- [3]张琴玉, 浅析八大山人绘画艺术的哲学思想, 2021年第1期