

谈明代花鸟画的特点对当代花鸟画创作的价值

李 峥

(山东服装职业学院 山东 泰安 271000)

[摘要] 花鸟画是中国绘画艺术的重要组成部分,明朝是绘画发展的一个转折点,花鸟画也具有时代特色。其中宫廷院体的花鸟画一改前几个朝代的特点,转为简洁和豪放的画风。这不仅是全新的绘画手法,也为花鸟画开辟了一个新的天地。在一定程度上,对花鸟画发展的道路有着重要影响。从明代花鸟画的兴起进行探讨,对吴门画派进行研究。同时,根据花鸟画的主体、技巧和颜色进行探究,研究明代花鸟画对现代花鸟画的价值影响。

[关键词] 明代花鸟画; 当代; 花鸟画创作; 影响

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2019.11.1109

1 引言

对花鸟画进行研究,需要从不同角度深入其中,这样才能更全面地了解花鸟画对现代社会的影响意义。从美学角度来说,花鸟画是中国画的一种,主要绘画对象是花鸟鱼虫,绘画手法有工笔、写意、兼工带写三种;从观赏角度来说,花鸟画作为艺术品的一种,有着极高的观赏价值,特别是写意类的花鸟画,作品在“似与不似”之间徘徊,作品看似很简单,却又很有意境^[1]。明代花鸟画对现代花鸟画的创作有着很大的影响,在进行创作时对明代作品进行一些借鉴不失为一种明智地选择。

2 明代花鸟画的发展历程

在明代初期,明太祖朱元璋对花鸟画十分喜爱,但是他更青睐于南宋院体,因此皇宫内多数花鸟画的风格都延续了宋代院体工笔。到了明宣宗朱瞻基在位,他的喜好与宋徽宗出奇地一致,都爱好花鸟画,宫廷内多数是色彩较重的工笔花鸟画,其中像边文进、孙隆、林良以及吕纪等画家的作品都深受明宣宗的喜爱,但是对于艺术创造来说,他们的作品多数是延续宋代的画法,没有突破,毫无新意。因为是延续宋代的画风,不管从那一方面来看,明代初期的花鸟画与宋代花鸟画相比都只能是差强人意。

明代中期,参与花鸟画创作的文人越来越多。他们的创作风格与最初的院体画迥然不同,以吴门画派最为典型。吴门画派的成就主要体现在山水画上,代表人物有沈周、文徵明、唐寅、仇英,他们擅长人物、山水和花鸟的绘画。沈周、文徵明主要延续了宋代与元代文人画的传统,简单而不随意;唐寅、仇英主要吸收了南宋院体的绘画风格,并融入了时代的精神特征,体现了当时的大众喜好。他们的花鸟画在吸收了历代绘画大师成果的基础上,又形成了鲜明的特色,在美术史上有很大的影响。

事实上,吴门四家主要是对前代花鸟画的延续与传承,并没有真正的自创一派。直到吴门画派的弟子一代,花鸟画有了新的变化,其中被人们熟知的画家有陈淳、陆治、周之冕等人,他们为明朝花鸟画的变革做出了巨大的贡献。陈淳擅长花鸟与山水画,最初学习元代绘画,后师从文徵明。他将山水画与花鸟画进行融合,将水墨的绘画技巧用于花鸟画中,花叶的各种形态通过笔墨的干湿浓淡展现出来,简洁又豪放的笔锋勾勒出新一代的花鸟画。与陈淳不同的是徐渭的作品展现出的不是绘画技巧的写意,而是真正意义上的情感表达,通过作品可以看出徐渭所要表达地真实情感。徐渭在绘画中学习了宋代与元代绘画技巧的长处,又借鉴了林良、沈周、陈淳的优势,同时创造出了属于自己的绘画风格^[2]。在徐渭的笔下,所有事物都被他赋予了强烈的生命感,具有与生俱来的高傲和倔强。他的出现使明代花鸟画实现了彻底的翻新,后人将他与陈淳合称为“青藤白阳”。

3 明代花鸟画的特点对当代花鸟画创作的价值

3.1 学习写意手法

写意花鸟画是有过生活感悟和想法之后才能呈现的一种意境,写意花鸟画不仅是绘画技巧,更是作品呈现出的一种人与物合二为一的精神境界。由于花鸟画简单和随意的画法,使绘画者和学习者对写意这种呈现方式有所误解,绘画中往往过

于草率,认为花鸟画随意勾勒就好,没有对绘画内容进行认真地勾勒,只是表面作品,内容仔细观感缺乏毫无深度。因此,通过了解明代花鸟画的相关内容,我们可以得知,写意花鸟画并不是所谓的随意涂鸦,而是通过绘画技巧呈现出的一种方式。在现代花鸟画中,画家还是要多遵循古人的绘画技巧,不管是借物言志还是借物言情,都要让观赏者能够看出画家所要表达的情感是什么,这也正是写意花鸟画的精髓所在。

3.2 学习情感融入

写意绘画更加注重的是技巧,通过观摩作品可以判断此幅画是否为写意的手法。然而,在花鸟画中情感融入比写意绘画更要深入,比如说画家要表达一种喜悦的心情,画中的花叶则是大开大合;但要是表达一种静默的状态,花叶的笔锋走向就会比较统一。作者进行绘画时将自己的主观意识融入作品当中,而不是将主观意识融入技巧当中,这也是情感融入比写意所表达的情感更为深刻的原因。因此,在现代花鸟画的创作中需要多借鉴徐渭的绘画作品,对其进行描摹,从中寻找情感融入最为正确的方式。

3.3 学习意境表达

花鸟画的意境表达是具有一定难度的,这不再是作者通过绘画作品向外界表达情感,而是作品本身就流露出的意境。不懂绘画的观赏者在欣赏花鸟画时,都能清晰地感受到画中的水好像要顺着画纸流淌出来,鸟的鸣叫就在耳畔响起,就连水中的鱼虾都要跃出来一样,这就是真正的意境表达。除了货币价值无法比较,现代花鸟画在意境表达这方面与明代花鸟画相比就相差甚远,这也是现代花鸟画家需要学习和借鉴的关键之处,进而将花鸟画继续发展壮大。

4 结束语

明代花鸟画有着时代的象征,经历过两宋艳丽典雅的风格之后,又经历了元朝的低谷期,最终形成了属于自己时代特色的花鸟画,不仅为花鸟画重振旗鼓,还在宫廷院体中占据了一席之地。以写意为主的明代花鸟画,其最大的特点就是不拘小节,与华丽和色彩相比,其作品更想表达的是画家的心境,这对现代花鸟画产生了深远的影响^[3]。在现代花鸟画创作中,花鸟画家们要多借鉴古人的绘画手法,并创造出自己的绘画特色,使现代花鸟画具有我们这个时代的特色,将花鸟画继续发扬下去。

参考文献

- [1]王璇.中国传统花鸟画的造境艺术及传承[J].四川戏剧,2020(04):47-49.
- [2]包勇.吴门画派对花鸟画的创新与推进[J].艺海,2020(04):42-43.
- [3]李媛,徐雷.明代院体花鸟画的时代性研究[J].美术教育研究,2020(02):22-23.

作者简介:

李峥,山东泰安人,1983年生,2005年毕业于曲阜师范大学,任教于山东服装职业学院艺术与设计系。

立德树人：家庭教育的新命题

全桓宇¹ 任雪琴²

(长江大学教育与体育学院 湖北 荆州 434023)

[摘要] 家庭教育在子女的成长过程中发挥着潜移默化的作用,而立德树人是家庭教育的首要基本原则。因此,本文指出立德树人的内涵,并认为家庭教育是立德树人的基础和关键,进而在此基础上提出在家庭教育中实现立德树人的有效路径,从而有助于在家庭教育中落实“立德树人”。

[关键词] 立德树人; 德育; 家庭教育

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2019.11.1110

古人云:“养不教,父之过。”父母应承担起教育子女的责任。2018年9月10日,习总书记在全国教育大会上指出:“家庭是人生的第一所学校,家长是孩子的第一任老师,要给孩子讲好‘人生第一课’,帮助扣好人生第一粒扣子。”^[1]十九大报告中也强调,要“落实立德树人的根本任务”。充分说明了党和国家高度重视家庭教育,家庭德育已经成为当代社会关注的重点内容。

一、立德树人的内涵

“立德”一词可追溯到《左传》,书中提到“大上有立德,其次有立功。”这段话指出了人生的最高境界是树立德行。“树人”一词在《管子》一书中提及:“终身之计,莫如树人。”它揭示出培养人才的重要性。随着二十一世纪的到来,我们国家已经进入了飞速发展的新时代,“立德树人”被确立为当代教育的根本任务。“立德”就是坚持德育为先,通过正面教育来引导人,塑造优秀品德。“树

人”就是要坚持以人为本,培育孩子成人成才。“人”是发展的核心,家庭教育的根本就是立德树人,它强调育人为本,德育最为关键。我国历来的教育理念就是欲成人,先成才;欲成才,先育德。从哲学的角度出发,二者是辩证统一的,立德成人,树人成才。品德的树立和人才的建设是缺一不可的,这两个方面是相互促进、共同进步的。“德”在“人”的前面,这说明我们培养的是有德行的人,先“为人”然后“成人”。“人无德不立”,因此要育人,先立德。

二、家庭教育是立德树人的基础和关键

良好的思想道德素质是成人的前提,一个人要想立足于社会,必须具备最起码的道德规范与与人相处的基本原则等。这些正是从小在家庭中耳濡目染习得的。家庭是孩子最早接受教育的关键场所,它囊括了孩子生活的方方面面,会影响孩子一生长成的点点滴滴。