

中国写意花鸟画的笔墨情趣思考

冷传茂

山东省潍坊市坊子区文化馆 山东 潍坊 261200

[摘要]艺术包含了很多个表现形式，其中国画就是其中的一类，我国国画的创作元素通常以写意花鸟为主。虽然对国画进行了大量的钻研，但是依然以写意花鸟笔墨情趣为主。国画的发展至今经历不同的时代，但是不管是在哪个阶段，写意花鸟画在促进中被革新。尤其以唐朝时期较为突出，花鸟画有着突出的笔墨情趣性，花鸟画内涵更以写意为主，这对写意花鸟画的进步及发展意义重大，此次就针对中国写意花鸟画的笔墨情趣方面进行深思。

[关键词]国画；写意花鸟；笔墨情趣

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.166

前言

在我国国画系列当中，花鸟画显得十分重要，它是国画的一种艺术表现手段，作为画者想要创作出优秀的花鸟画，对其的笔墨素养有着极为苛刻的要求。在花鸟画中，包括两个部分，一类是写意花鸟，还有一类为工笔花鸟，前者在花鸟画的创作中更为突出。花鸟画中的笔墨情趣对理论及实践有着十分重要的意义。画者应该充分领略花鸟画的意境，通过用笔、用墨不断的研习，形成自己的艺术风格，这足以说明笔墨情趣的重要性。以写意花鸟画的本质方面而言，是画者对我国传统文化的独到见解，更能彰显画者自身的艺术涵养。

一、写意花鸟画的起源和发展

写意花鸟画发展当今天进行了不同阶段的改革，在古代很早的时期，对于房屋等建设方面，运用了大量的装饰手段，更融入了写实形式，这足以说明写意花鸟画在早期阶段就已经盛行。考古中涉及的汉画像砖，其有艺术元素，包括一些花鸟景象，天空中飞翔的大眼，形象的八哥等。意象的形态巧夺天工，栩栩如生，它不仅对艺术进行再现，更体现艺术的情趣性，让观众看了从心里喷发的一种欢喜。在更早的时期，花鸟画一直发展态势良好，很多人会通过花鸟画艺术对房屋进行装饰，甚至利用花鸟画制作标志等，其的使用范围较为广阔。进入隋唐阶段，画者会通过简洁的笔迹、鲜亮的颜色对花鸟画进行创作，这类创作手法一度成为花鸟画的创作热潮。随着后期徐熙等画者的脱颖而出，写意花鸟画的表现手法等有了又一大突破，而且让花鸟画质量得到质的提升。他的每一幅作品都有其独特的画风，以淡雅色系为主，对墨的使用较为突出，色彩只是为了让画作更加恰到好处。所以，他所创作的作品让人看到了感觉非常自然朴素，其的画作有自己独特的创作风格，对北宋后期花鸟画创作的影响极为深远，更在我国写意花鸟的改革中发挥着十分重要的意义。在时代的不断推动下，明朝后期的花鸟画创作以“水墨大写意”为主，涌现出大量的卓越的画者，如陈淳、徐渭等，该阶段的花鸟画创作对笔墨情趣尤为重视，形似方面没有特别高的要求，以笔墨情趣为重点。特别是徐渭的创作，它的花鸟画更彰显了不羁和忧愤，笔墨特点非常突出。他的画作风格更对推动我国写意花鸟画的发展有着积极

作用。直到今天，我国的写意花鸟画更展现了作者的内心情感，充分的彰显了书写表达的意境。特别是笔墨的表现力已经进入了非常高的水平。随着石涛等八大人文画的发展，让我国诗、书、画三者进行了完美融合，进而推动我国写意花鸟画进入成熟时期^[1]。

二、对写意花鸟画笔墨情趣的分析

（一）笔墨特点

写意花鸟画和其他的艺术有着极大的不同，就画面本身而言，它不单单是简单的体现的花鸟树木，更是从整体展现了笔墨情趣，但是想要达到这一高度需要进行长时间的画作。一个画者笔下功力不可能练习几个小时，几天就能神之来笔，它需要一个漫长的过程，患者在研习期间应该加强笔墨的使用。《论画六法》由唐代画家张彦远所创，在其中讲到，作为画者应该通过组织、精炼、归纳自身的客观印象，进而恰当地使用笔墨。对自然的描绘想要实现栩栩如生的高度，必须要进行长时间的不断练习。所谓用笔、用墨其实就是画者需要通过笔这一介质形成形态的塑造，通过墨的形式将让画的神态惟肖惟妙。所以，在体现自然物象的神韵时，笔墨显的尤为重要。写意花鸟画的创作并不能将其当做为客观的展现物象的真实性，必须充分运用笔墨体现物象的精神气韵，不管是鉴赏画作，或者是评价创作作品方面，都起到关键性的作用。

写意花鸟画虽然是艺术的表现手法，但是整体而言并不是创作中要面面俱到，也不能认为越复杂的创作结构越优秀，对于艺术家来讲应该会祛糙留精。笔墨功夫需要日益月累的不断研习。想要让画作有气韵、灵魂，笔墨功夫必须练到家。这也表明写意花鸟画家不仅仅会拿笔画画，书法也应该行云流水、入木三分。另外，写意花鸟画的创作中技法也非常关键，画者应该将中西画法灵活运用，对技法进行大量的探究。国画中的笔墨情趣的体现技法起到关键性作用，笔、墨两者不分家，只有笔墨才能体现物象的精气神韵。这足以说明写意花鸟画的艺术性创作，笔墨情趣至关重要^[2]。

（二）笔墨关系

可以说写意花鸟画中笔墨显得非常关键，当然在创作过程中，用笔与墨为不同的方法，所以，概念也有所区别。用笔其实是画者能够以毛笔为载体进行创作，能够随心而动，

心手合一，用笔轻重把握有度，这些都对线条方面会形成直接影响。画者落笔胸有成竹，线条粗细变化多样，但是更能体现出韵律感，作为画者必须对笔墨的运用熟能生巧，能够准确地掌握表达点、线，进而突出内心情感。一个优秀的作品对画者的用笔用墨功力十分考究，只有功力到位才能让画面更有韵律感。画者在创作时，会将用笔形态、速度进行完美结合，通过表现自然物象的内容、情感波动，让画作不管是色彩，或者是水分等都能够和谐相处，又有鲜明对比。欣赏者第一眼看到作品就能领会到其中的意境、内涵，与画者的情感产生共鸣。写意花鸟画的笔墨结构是借助笔、墨、势三者之间的气韵达到更高的境界。所以，一个好的创作作品中的独有的气韵，是离不开笔、墨、势三者的，缺一不可。创作过程中，画者会运用笔和墨，通过笔的手段让墨不断地发生改变，这样才能创作出具有神秘色彩的自然物象，让观赏者在欣赏作品时体会到画作的深层次的意境^[3]。

（三）笔墨情趣

如果只是为了画花、画鸟，不重视写意，根本无法体现其的笔墨情趣，可以说，优秀的写意花鸟画运用的艺术形式就是为了能够突出笔墨情趣。追溯古代到今天的写意花鸟画，各类画者的运用笔墨情趣的水平一直在不断提升。如元朝时期，很多人喜欢梅兰竹菊，一度追捧这类艺术，所以，“四君子”艺术文化就这样诞生了，画者会根据自己的喜好创作写意花鸟画，并将“四君子”作为中心思想。如果以梅兰竹菊的意象分析，它不能只看作是普通的植物花草，它的深层次内涵主要是代表了精神文化。画者在进行这类主题内容的创作，不单单是为了展现意象，旨在能够用笔和用墨对“四君子”艺术文化、神韵等进行充分的体现。笔墨情趣让画者、观赏者对画作的理解更有深度、广度。更让人们对画作有了一个深刻的理解。刘熙载是著名的文学家，他有很多佳作，其中《艺概·书概》提到了笔墨情趣的内容，如“笔性墨情，均以人之性情作为根本”。这对写意花鸟画进行了进一步的论证。还对我国很多著名的画家画作进行了深入分析及探究，无一不例外都是以“入世”方式了解社会现象，通过笔墨手段将世俗升华为艺术，宗白华先生曾经讲到，何为笔墨情趣，线条和笔墨的组合不一定能够成为笔墨情趣，更应该用笔用墨表达神韵、情感等。艺术的表现形式有很多种，绘画是其中的一类，写意花鸟画和其他绘画类型似同又不同，笔墨情趣就可对写意花鸟画与其他画作进行区分，因此，很多文人墨客都会投入大量的时间及精力钻研写意花鸟画笔墨情趣^[4]。

三、写意花鸟画的未来发展方向

直到今天写意花鸟画发展更符合我国当代人的审美需求，这与众多画者作出的贡献密不可分，如画家徐渭，他在我国写意花鸟画推进过程中有着关键性的作用。研究了徐渭大量画作，他的艺术风格独特，有鲜明对比性，促进写意花鸟画的革新。再如画家吴昌硕，以金石入画，改变了写意花

鸟画的艺术表现形式。诗、书、画三者的相互融合后，我国写意花鸟画走向成熟。很多画者对“弦外之音”非常重视，因为它更突出了笔墨情趣的意境及内涵。写意花鸟画的“弦外之音”不仅与时代的发展特点相适应，更能让人们在创作及观赏画作时，可以亲身感受到艺术的精神气韵及艺术之美。随着时代的进步让我国写意花鸟画也呈现多元化特点，观赏者对于写意花鸟画的期望也向多元化发展，这对于画者来讲不仅仅是发展机遇，更有着极大的挑战性^[5]。

在这样的背景影响下，很多画者会对写意花鸟画新发展态势进行不断的探究。很多画者在创作写意花鸟画期间，会对笔墨结构方面进行创新。传统的国画主要的结构由笔墨、对象、章法组成，笔墨结构有着鲜明的时代感。笔墨结构在国画范畴中有着关键性的作用，画者会通过创新笔墨结构彰显时代的发展特性，更与写意花鸟画的发展趋势相一致。写意花鸟画是通过物象展现意蕴及内涵，虽然它来源于生活，但是又高于生活的一种艺术表现形式。想要让创作与时俱进，应该对创作观念进行不断创新，更要恰当地运用到创作中。对于写意花鸟画的未来发展，应该以整体角度进行综合分析，创作的作品笔墨情趣彰显时代感特性。

结束语

总而言之，中国艺术的发展，写意花鸟画是重要的组成部分，优秀的作品中更应该突出笔墨情趣。特别是国画中处处见笔墨情趣，因为看似为“情趣”，但是更是一种艺术语言形式。有笔墨情趣的写意花鸟画更有内涵及意境。所以，画中想要在写意花鸟画中充分地展现笔墨情趣，应该投入更多的时间及精力进行笔墨运用的研习，杜绝不正确的观念影响自己，让自己的创作走向偏移。只有长时间的不断研习，才能拥有良好的笔墨驾驭能力，在创作写意花鸟画期间能够完美地展现意趣及神韵。画者不管是学习，还是进行创作都应该注重写意花鸟画的艺术特性、笔墨情趣等内容的钻研，仍需进行绘画技法的刻苦练习，在画作中合理地融入技法，创作符合我国国人鉴赏习惯的作品，进而推动我国写意花鸟画的笔墨情趣的创新发展。

参考文献

- [1] 李业. 中国写意花鸟画的艺术精髓在当代工笔花鸟画创作中的应用[J]. 中国多媒体与网络教学学报(下旬刊), 2019(11): 218-220.
- [2] 林兵. 浅析元代水墨花鸟画[J]. 美术教育研究, 2019(20): 24-25.
- [3] 刘静芝. 浅谈中国写意花鸟画的发展及技法变化[J]. 美术教育研究, 2019(18): 30-31.
- [4] 吴亚妮. 中国北方地区花鸟画中冰雪的表现形式[J]. 文化月刊, 2018(9): 196-197.
- [5] 冯健. 汉韵兼楚风 神遇而迹化: 踪岩夫先生大写意花鸟画述评[J]. 书画世界, 2019(9): 27-34.