

相由心生 境由情造——我对写意花鸟画创作的几点认识

郑依芃

集美大学美术与设计学院

[摘要]写意花鸟画的创作,是在临摹、写生基础上的,通过临摹来掌握并灵活运用写意花鸟画的用笔、用墨、用色的技巧。通过写生来掌握自然规律、搜集素材。基于此,本文通过探讨写意花鸟画的创作过程、创作方法,深入研究新时代背景下写意花鸟画的延伸创作。

[关键词]写意画;花鸟画;创作

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.1109

引言

花鸟是自然界中极具灵性的生物,有着多种意象象征,大部分画家在作画时,偏向于选择花鸟作为创作主题。写意花鸟画在中国有着很悠久的历史,而在进行绘制时又不是单纯的描绘自然事物,往往是选取自然与生活中很精彩的部分来作为创作基础和创作源泉,再通过写生者自身给予作品的加工,使画作中的自然与生活达到一种理想的境界。

一、写意花鸟画的创作方法

(一) 熟悉花卉禽鸟的体征结构、特征和习性

写意花鸟画的创作离不开花卉禽鸟,这是花鸟画创作的来源。只有掌握花卉禽鸟的体征结构,特征和习性,创作者才能够在作画时描绘出花卉禽鸟的形态与神态。要想能够创作出优秀的花鸟写意画,就需要写生者在日常的生活善于发现每一个能够作为创作的点,并把这些点牢记在心中,这样才能在写意作画时拥有更多的写意素材,同时也能使写生者作出的画更加的动人心魄。创作者在日常观察的过程中,对于那些由于时间以及一些其他原因不能够及时描绘下来的素材,应该及时动用自己的文学功底,将这些美好的事物以笔墨的方式记录下来,便于在往后的作画过程中有着更好的素材。写生者通过自身的观察获取的第一素材来源,对于考生来说往往就是最难忘也是最深入骨髓的。在对这些素材进行描绘时,写生者要尽其所能,才能够挥斥方遒,展示自己的写意功底。其次,对于一些不了解的花卉禽鸟,写生可以通过观看一些书籍或者图录,用以了解这些花卉禽鸟的体征。同时,在写意创作的第一阶段,对于写生来说最为重要的就是学会临摹,临摹他人的作品,从中吸取经验,锻炼自身的能力。

(二) 造型与笔墨密切结合

写意花鸟画在我国传统艺术中独树一帜,它所包含的造型与笔墨也是与众不同。写意花鸟画本身就是不工整的,希望创作者更注重对事物的表达以及情感的体现。一幅优秀的作品,既要讲究其逼真的形象,还要讲究其是否具备深刻的寓意,能感染观摩的人,让观摩的人能够产生情感共鸣。为此作为一位写意花鸟的画家,应具备一定的笔墨功底以及造型功底。对于笔墨方面,在绘制线条时,长短、粗细、方圆、曲直都是存在区别的,在浓淡、干湿、轻重、刚柔、虚实方面也是有变化的,在笔墨表现方面是很丰富的。通过笔墨的表现,观摩者才能够了解这幅作品的主要内容和表达的气氛,笔墨表现力的高

低,是衡量画家艺术水平高低的一个重要标准。在造型方面,要想写意花鸟画家的造型呈现出一个满意的效果,需要创作者具备足够的积累,形成较为深刻的印象,而这只是基础,创作者还要能够充分发挥其想象力和创造力,绘制出造型生动的花鸟画。

(三) 通过临摹吸取他人长处

通过临摹直接吸取他人写意花鸟画创作方面的经验,是每一个初学者的必经之路。临摹着他人的作品,随着时间的推移,写生者在悟性上就能够上升为灵性,从而使得写生的笔墨功夫在日常的临摹中不断趋向于成熟,这样才能最大程度上激发写生者的创作热情,使写生者能够在日复一日中积累起来创作激情。因此,通过临摹他人的作品,写生者在临摹中能感悟写意花鸟画创作带来的许多灵感,在临摹中享受每一个线条带来的触动,在每一次临摹中生成一幅美妙的写意花鸟画。只有如此,在不断地借鉴与创新过程中,才能够使写生者在创作写意花鸟画的过程中一往无前,在灵性的感悟中灵感无穷无尽,在心灵的深处产生更多创作的激情。

(四) 构图是创作的关键

写意花鸟画作为艺术创作,写生者对于构图的创作是每一幅写意花鸟画的灵魂。写意花鸟画的构图,不仅能够表现作品的美观与意境,还能够表达写生者的心情。构图的创作,对于写意花鸟画来说是很关键的一点,通过不同的线条构造出不同的写意花鸟画的造型,能够展现出花卉禽鸟所具有的人生意境。同时,构图方式的不同,在写意花鸟画的创作中对同一幅画作的表现也有着显著的差别。同一幅画通过构图方式的改变,对于创作者所展现的情感与创作初心也是不同的。可以说,同一画作的不同构图,不仅展现了写意花鸟画的多面美,同时也展现了不同人生经历对于创作的差别。写生者在创作时对写意花鸟画的构图创作,是至关重要的。

(五) 色彩是表现效果的有力手段

随着时间的推移,我国的画作也在不断地进步。从最开始的山水墨画到后面的各种彩绘,我国的艺术画作也发生了翻天覆地的变化。在写意花鸟画的创作时,不同的色彩代表了不同的意义。我国古代的水墨山鸟画,根据墨色的深浅以及不同墨色,写意花鸟画也呈现出百花争艳的场面。而如今,随着社会的发展,各种颜色的搭配也不断地更新,使得对于写意花鸟画的创造意境衍生出了很多派系。在这样的背景下,对于色彩的

把握就成了判断一个优秀的写意花鸟创作者的要求。色彩的色相、明浊、浓淡、冷暖对于写意花鸟画的创作都有着点睛的意义,把握住色彩的多样性以及运用技巧才能够写在写意花鸟画的创作过程中一马平川。色彩的表现力是对写意花鸟画的最主要的特征,色彩的不同配置,也决定了写意花鸟画的创作意图与情景,更表现了作者的心路历程。

(六) 自我检查、自我提高

不管是任何学术的学习,都需要学习者不断地进行自我检查,然后自我提高。在这个高速发展的现代化社会,知识与学识日新月异,没有能够与社会进步相匹配的变化速度,就不可能在未来的学术界有一定的地位。因此,在写意山水画的创作过程中,对于创作者而言,也应该顺应时代的发展,在不断地努力中磨砺出更好的作品,在不断地自我认知过程中,不断改变自身的劣势,掌握自身的优势,综合自身的学术素养,并吸取这一过程中的一些教训,不断成长,不断提高。对于写意花鸟画的创作者而言,想要不断地进行自我检查与自我提高,就需要不断地去欣赏其他人的作品,以他人作为镜子,映照自身,照出自身不足,只有学会欣赏他人之美,才能够实现真正意义上的自我检查以及自我提高。

二、新时代背景下写意花鸟画的延伸创作方式

(一) 引入丰富的现代化都市素材

在新时代的背景下,行业发展欣欣向荣,对于写意花鸟画创作者而言,也应该随着社会的发展而不断发现新的东西,只有不断开拓创作的视野,才能够在新社会中找到更多的创作灵感。在新时代,人们的审美观与视觉美感也在不断地发生变化,而写生者创作出来的作品要赢得现代人们的赞赏,就需要融入一些新时代的都市素材。因此,都市素材是现代画家最好的创作来源,都市中存在的绘画素材比比皆是,只要创作者能够细心观察,总能够在喧嚣的市井中,发现那一抹属于自己内心的美景,并将之以完美的笔墨记录下来。

例如,现代化的城市中,车水马龙的场景比比皆是,在璀璨的都市中,高楼大厦林立,霓虹灯光闪烁动人,人们熙熙攘攘地在夜市下或回家,或放松,或工作,这些场景对于写意花鸟画而言,都是很好的素材。又比如,城市建筑中的林荫小道,公路两旁的花卉,花园中、动物园中各式各样的花卉鸟禽,既能展示写意花鸟画的景物之美,也能表现创作者的意境之美。通过将写意花鸟画的创作与都市联系起来,在现代化写意花鸟画创作历程中都是革命性的。

(二) 融合西方静态画作的空间处理方式

随着改革开放的发展,我国与西方诸国的接触也越来越频繁。文化冲突难以避免,但是西方文化还是有许多可取之处,写意花鸟画创作者要学会借鉴。

例如,写意花鸟画创作的过程中,就运用了西方画作中的空间静态处理的方式,这也成了当代许多写意花鸟画大师常用的创作手法。对于空间静态手法而言,大多都是将艺术的创作

集中体现在静态的事物上面,以静展示物的美感,以静展动,表现事物的规律。因此,对于现代化写意花鸟画的创作而言,应该合理借用西方静物画的手法,以展示现代化社会的时代美感。

(三) 融入丰富的自然山水元素

自然山水对于衬托写意花鸟画中的景物而言,就相当于绿叶衬托鲜花一样,使得写意花鸟画的景物美感与意境上升到更高的层次。丰富的自然山水元素,不仅能够记录花卉禽鸟的生活状态与习性,还能够通过大自然的陪衬与创作者的笔墨展示出不一样的韵味。现阶段许多作家的写意花鸟画,无不是融入了大量的自然元素,通过这些山水景物的衬托,更加突出“花鸟”的主题。同时,很多创作者也不断地将创作的范围推广到自然环境之中。

例如,绘制山间野花,林中飞鸟等等,能够更好地表现自然状态下景物最真实的美感。因此,写意花鸟画的创作灵感大多来源于丰富的自然元素,这有效地扩大写意花鸟画的创作范围,突破了传统写意花鸟画在选择题材和选择创作方式方面的局限,给写意花鸟画的创新和发展创造了更多可能。

(四) 合理运用抽象的点、线、色、面

社会在不断发展,在西方的绘画技法传到中国时,中国在写意花鸟画的创作方面受到了西方文化的影响,使得很多中国画家不断认识到传统写意花鸟画创作过程中的不足之处,促使他们不断地改进创作的方法,突破题材的限制,完善创作的技巧,实现绘画不断向个性化的发展。对于现代写意花鸟画来说,可以明显发现写意花鸟画与传统写意花鸟画的不同,因为很多现代写意花鸟画家更加注重运用抽象的点、线、色、面的来对花卉禽鸟进行勾勒描绘,同时也更加看重线条与笔墨自身的审美价值,从而倾向于审美选择和审美技法的创新。

再者,许多当代写意花鸟画开始回归到对写意花鸟画景物本身的描绘,比如“无题”作品的出现,就深刻体现了画家所选题材的自由性。尽管抽象化能够使得创作者能够拥有更多自由创造的灵感,但是还需要有真实的题材作为写意花鸟画创作基础,因为写意花鸟画的创始是不可能完全脱离题材而存在的。

结束语

写意花鸟画是中国画中很重要的一部分,有着中国文人在生活中特有的文化特色和人文精神,其本身是文人墨客用来抒发情感的载体,具备了他们特有的思想印记。此外,写意花鸟画还是艺术中的传神篇章,为艺术的表现做出了巨大贡献。因此,在写意花鸟画的创作时,不仅需要入木三分的笔韵,更需要深入人心的神韵。

参考文献:

[1] 翁婷皓. 图呈异彩 艺无止境——易图境大写意花鸟画时谈[J]. 艺海, 2021, (11): 25-29.