

宋代文人苏轼曾因用朱笔画竹而遭人质疑：“世上难道有红竹吗？”苏轼当即反问道：“世上难道有墨竹吗？”红色和墨色在这里已不是直观的色彩本身，而是画家的一种表达方式。

中国古代花鸟画和人物画在运用笔墨技巧表现艺术形象、表达思想情感方面，形成了一套完整的、有民族文化内涵的创作理念和审美标准。中国古代花鸟画和人物画的审美基本准则到底是什么呢？

▲ 墨竹图轴 [北宋] 文同 131.6 cm × 105.4 cm 中国画（绢本） 台北故宫博物院

经典导读

文同常在庭院里种竹、赏竹、品竹，在竹林间饮茶、作画。经过长期与竹共处，他对竹的结构和神韵了如指掌，所画之竹生动洒脱，随风舞动。《墨竹》空间处理得虚实相生，以倒竹为主体，纯熟地融合了书法用笔，竹子此曲的枝干凌空倚势，竹叶生意盎然。文同画的竹不仅象征高尚情操的君子，也是自我人格的隐喻，借淋漓酣畅的水墨和挺拔潇洒的竹姿来抒发自己的感情。

两千多年来，中国古代花鸟画和人物画，不论其艺术形式和表现技法如何演变，始终遵循着以笔墨线条为主要造型手段，以“传神”和“气韵生动”为审美的创作原则。“笔墨”不仅指中国画的创作工具，更指其变化出的丰富形式塑造出的极高艺术境界，体现了中国画的文化精神内涵。

花鸟画的创作理念

花鸟画中的“花鸟”是一个相当宽泛的概念，不仅指花卉和禽鸟，还泛指各种动植物，包括蔬果、草虫、走兽、鳞介等。花鸟画在南北朝已崭露头角，至唐代独立成科，五代时发展成熟。“黄家富贵，徐熙野逸”，五代时期，“富贵”与“野逸”两种风格流派共同把花鸟画提高到了一个崭新的水平，画家善于描绘运动中的禽鸟和花草的姿态，注重“写生”，强调“写”花鸟虫鱼等之“生趣”。在宋徽宗时期，北宋宫廷花鸟画的创作达到极盛。

南宋及元代，水墨写意四君子（梅、兰、竹、菊）画相继出现，花鸟画构成了文人画的主要部分。“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，古代花鸟画家善于缘物寄情、托物言志，运用比喻、象征和寓意等方式，如荷花雅正、牡丹富贵、竹子谦恭、仙鹤长寿等，赋予花鸟虫鱼以人的品格、节操。

随着写意花鸟画的发展，以明末徐渭为代表的画家多以草书入画，更直接地表达自己的个性与情感，给花鸟画带来更多生机。清代画家追求笔墨意趣，画风争奇斗艳，百花齐放，形成了以写生为基础，以寓兴、写意为追求的创作观念。

▲ 写生珍禽图 [五代]黄筌 41.5cm×70.8cm 中国画（绢本） 故宫博物院

《写生珍禽图》是黄筌为次子黄居宝习画所作的范本，风格精致华丽。每只动物的造型和质感都刻画得细腻、准确，栩栩如生，用细笔轻染，足见画家敏锐的观察力与深厚的写实功力。

花鸟画的独特表现手法

工笔花鸟画、写意花鸟画

中国花鸟画从表现技法上分为工笔和写意两大类。

工笔就是用工整、严谨的技法来描绘对象。赵佶的绢本双勾重彩工笔画《芙蓉锦鸡图》色调秀雅，笔力挺拔，线条工细沉着，填色薄艳娇嫩，细致入微，充分体现出珍禽的特点。锦鸡、花鸟、飞蝶，皆精工而灵动，生机盎然。

从画中自题诗可知赵佶画这只五彩斑斓的大锦鸡是为了颂扬儒家文、武、勇、仁、信这五种伦理品德，其精工细致又富野趣的风格是两宋院体画的缩影。

◀芙蓉锦鸡图 [北宋] 赵佶(传)

81.5 cm × 53.6 cm

中国画(绢本) 故宫博物院

知识窗：院体画

院体画简称“院体”“院画”，是中国画的一种，一般指宋代翰林图画院及其后的宫廷画家所作的工致细腻的绘画作品，也专指南宋画院作品，或泛指非宫廷画家效仿南宋画院之作品。题材多为帝王玩赏与装饰宫殿之花鸟、山水或宗教内容，也描绘帝王活动、肖像及宫廷生活。院体画大都讲究法度严谨，重视形神兼备，风格华丽细腻。

《五牛图》相传为韩滉出游时目睹田间耕牛的图景所画。每头牛各自不同的神情，鲜明地展示出它们独具的个性，能感到这五头牛不但有生命、有情感，而且有不同的内心世界，这是人格化的牛。

▼五牛图 [唐] 韩滉 20.8 cm × 139.8 cm 中国画(纸本) 故宫博物院

写意是画家为表达主观感受，而采用不求形似而重气韵的技法表现。水墨大写意画《水墨葡萄图》酣畅淋漓的笔墨，充分表现了葡萄枝蔓斜垂的动势和晶莹剔透的情态，虽状物而不拘泥于形似而得其神似，从题诗可以理解徐渭作画时的心境。

《水墨葡萄图》以草书笔法写枝蔓，以泼墨法染树叶，以饱含水分的笔墨点葡萄。自题诗：“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中！”表达了作者怀才不遇的愤懑之情。

◀水墨葡萄图 [明]徐渭 165.4cm×64.5cm
中国画（纸本） 故宫博物院

朱耷是明朝宗室，以书画寄托故国之思和亡国之痛。此画采用阔笔大写意的画法，画的中心点是两只对视的翠鸟，它们形象奇特，均以单脚落于石上，其中那只回首的翠鸟仿佛是画家的化身。

理解与思考

选择一幅你喜欢的写意花鸟画，讲述作品中动植物的特殊寓意，并结合画家生平和历史背景，综合评述画面内容。

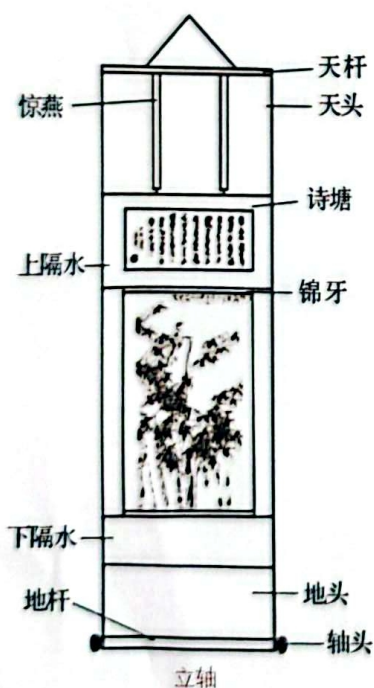
兰花犹如隐逸的君子，生于幽谷，不以无人而不芳。画家书写性的线条婉转多变，表现了兰叶富有韧性、刚柔相济之质。郑思肖为南宋遗民，宋亡后画兰花无土无根，寓意故土已沦丧，无处扎根。

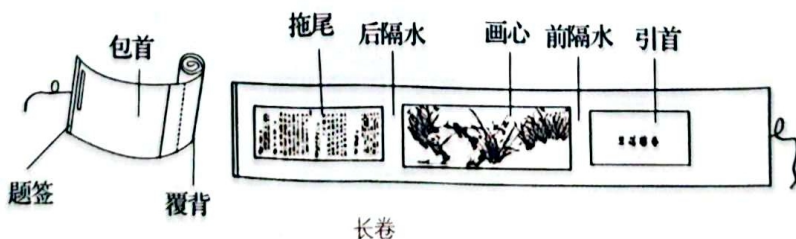
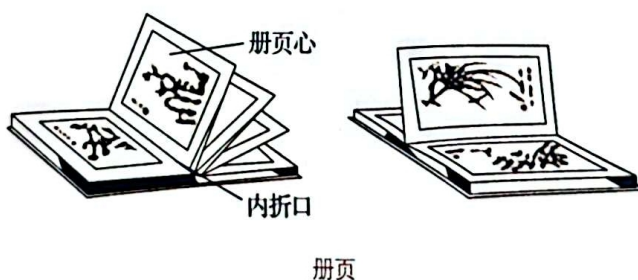
▲墨兰图 [元]郑思肖 25.7 cm×42.4 cm 中国画(纸本)
日本大阪市立美术馆

▲荷花翠鸟图轴 [清]朱耷 182 cm×98 cm
中国画(纸本) 上海博物馆

▲中国书画装裱示意图

折枝构图

折枝构图是在画花卉时，截取其中的一枝或数枝入画，是中国古代花鸟画重要的表现形式之一。这种画法起源于唐朝，至明清时已成为一种很重要的构图方式。它突出主体，善于剪裁，讲求布局中的虚实对比与顾盼呼应，注重画面的简约美，以少胜多，以简驭繁。折枝构图通过取舍来平衡画面，运用留白，结合诗、书、印营造宁静致远的意境，充分体现了画家的审美意趣与形式追求。

▲墨梅图 [元]王冕 31.9cm×50.9cm 中国画(纸本) 故宫博物院

《墨梅图》画面清雅秀逸，简练洒脱。画家自题诗的开头两句“吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕”直接描写墨梅。第三、四句“不要人夸好颜色，只流清气满乾坤”盛赞墨梅的高风亮节。该题画诗点出王冕的创作意图，借梅自喻，表明了自己的人生态度。

知识窗：文人画

文人画又称“士夫画”，是中国传统绘画中重要的风格流派，泛指中国封建社会具有较深厚人文修养的文人士大夫的绘画，以别于民间绘画和院体画。文人画多集文学、书法、绘画和篆刻于一体，是画家文化素养的集中体现。文人画多以山水、花鸟、梅兰竹菊、木石为题材，借以抒发“性灵”或个人抱负，其间亦寓有对民族压迫或腐败政治的愤懑之情。文人画追求“士气”“逸品”，讲求笔墨情趣，脱略形似，强调神韵和画中意境的营造。