

宋人花鸟册页艺术特点解析

史宏云

1. 宋人花鸟册页

册页是我国古代书画作品的一种装裱形式,其尺幅不大、易于创作、便于保存的特点深受书画家和收藏家的喜爱。

在花鸟画发展长河中,宋代可谓是鼎盛时期,宋人花鸟画中有相当一部分是尺余见方的小品画。有方形、团扇形或扇面形,多画在绢上,这些作品大都有实际的用途,或是宫殿中配置在屏风上的装饰画,或是画在纨扇上的装饰画,或作为灯具的灯片。后人为了欣赏和保存,装裱成页,结集成册,也就是现在的宋人册页,其画幅虽小,却对中国绘画发展有着重要意义和深远影响。

2. 宋人花鸟册页艺术特点

(1) 题材宽泛

宋人花鸟册页内容宽泛,题材面广,后世花鸟画中所涉及的题材类型均已被搬上画面。

花卉类包括草本和木本植物,有芍药、牡丹、梅、兰、竹、菊、荷花、山茶花、海棠等。

蔬果类有蔬菜、瓜、果、石榴、柿子、葡萄、枇杷、桃子、荔枝等。

禽鸟类包括鸣禽、飞禽、猛禽、攀禽、雉禽、家禽、涉禽等,如八哥、鹈鹕、鸬鹚、乌鸦、麻雀、喜鹊、鹦鹉、鸳鸯、画眉、鸡、鸭等。

鱼虫鳞介类有鱼、蟹、虾、蝉、蟋蟀、蜂、蝴蝶等。

走兽类有羊、猴、猫、犬、兔等。

(2) 构图多样

宋人花鸟册页构图多样,有山水式全景构图、半景式构图、特写式构图、折枝式构图等形式。

山水式全景构图有山水画构图特点,具有宏大的场面和气势。如马远《梅石溪凫图》有深远、高远、平远的特点,画中山崖侧立环绕,腊梅倒垂,一群野鸭嬉戏于溪塘中,使人联想到“春江水暖鸭先知”的诗意,画面用典型的对角线式构图,虚静而幽远,岩石、梅树偏居画面的左上部分,强调了此种布局的形式感,右下方的野鸭不仅是画中的主角,更起到了平衡构图的作用。《鸟柏文禽图》也属于此类构图。

半景式构图以动植物为主,略缀以石块或就近

坡地岸石,如近处观景,此类构图,主题鲜明,坡地岸石,惟在衬托。如毛益《萱草戏狗》,石块旁盛开一丛随风摇曳的萱草,一只大狗带着几只嬉戏的小狗,以坡石萱草衬托,着笔不多,主次分明,画意完美。

特写式构图以聚焦的手法表现生活中的一个场景,兼工带写,形态逼真。如《写生草虫图》画面右侧画一丛野生花草,三只昆虫成三角形,一只落在草上的菜粉蝶,蜻蜓从左上徐徐低飞,蚱蜢跃跃欲跳,整幅画面充满动感。三角形构图平衡了画面右边野草所造成的重心偏倚,使画面结构稳定,体现了画家独具匠心的构图能力。

折枝是花鸟画常用构图形式,画家经过提炼在千万朵中选取一枝概括取舍,既有丰富的结构组合变化,又与画外有着直接的联系。物象或由画外而入,或由画内而出,内涵深广且法度谨严。因册页画幅小,这种构图更宜于体现画家提炼能力。如《海棠蛱蝶图》,绘一蛱蝶翩翩起舞于一折枝海棠花枝间,画家着重表现海棠在春风中花枝招展的动感瞬间,海棠自右下角而出枝干,呈“S”形的曲张之态。“折枝”构图,是古典花鸟画理论以少胜多、以一当十的艺术实现。体现了宋代画家创造意象时的观察方式和提炼能力。

(3) 艺术形式齐备

花鸟画以五代的黄家富贵、徐熙野逸两种不同的风貌为基础,发展到宋代,艺术手法多样,形式齐备,手法以工笔形态为主,多以双钩晕染表现,没骨、写意形态在此期花鸟册页中均有呈现。

没骨形态如《霜柏山鸟》,构图洗炼,设色艳而不俗。图绘饱经风霜的乌桕一枝,三只文鸟姿态各异栖于枝头。树枝用浓墨一笔画出,以赭色勾勒叶脉与细枝。树叶、小果采用没骨画法,叶之阴阳向背、枝之曲折横斜,用笔生动、细腻,堪称宋人册页中的精品。

写意形式的代表作如梁楷《秋柳寒鸦图》,以水墨笔法画一株柳树枝干,一轮被薄雾掩映的明月挂在如同幕布的夜空中,几只寒鸦或栖于枝上或徘徊低飞,画面意境清幽凄冷,笔精墨减。

(4) 小画大意境

在册页中画家寄情于景,富有诗意和情趣。画幅虽小却能小中见大。

①以小空间表现大意境

画家通过册页很小的空间表现出了深远的意境,首先得益于构图的经营。

宋人花鸟画家善于通过一石一鸟一叶一花在方寸之地来表达深远意境,如《绣羽鸣春图》中画一只神情凄楚的山鸟,单足立于太湖石上,从系于石上和鸟足相连的细绳这一道具,可见鸟儿失去自由,太湖石的皴擦用笔与鸟的精笔细染形成鲜明对比,画面虽没任何背景,却更衬出鸟之孤独凄凉,从其不安地刨动的鸟爪和张着的鸟嘴,似乎听到其哀鸣。

②艺术形象以少见多

宋人花鸟画家在有限的空间中,善于用有典型性的艺术形象来表达主题,给人以少见多的艺术效果,引发观者的联想。如吴炳《出水芙蓉图》画一朵盛开的荷花,占据了大部分画面,粉色花瓣在绿叶的映衬下更加柔美。为了表现叶与花瓣的不同质感,采用了不同的渲染方法,虽然只描绘了一朵花、两片叶,却使人感到整个荷塘沁人心脾的荷香。

③艺术形象以无胜有

花鸟册页中画家注重此处无声胜有声的艺术追求,通过所画物象引起观者无尽的联想。此类典型的作品如李安忠所作《晴春蝶戏图》,此幅画各色蛱蝶,翩翩飞舞于空中,观众虽然眼不见花,却通过舞动的群蝶让人似乎嗅到春天晴空中百花丛之清香。

(5)写“生”特点

宋人花鸟画家注重对现实生活的观察和体验。两宋画院画家注重写生,和当时画院的考试制度以及统治者提倡有一定关系。从邓椿《画继杂说》记二事——“孔雀登墩、少年画月季”,可见画家体察物态是极为深刻的。如崔白《寒雀图》描绘一群麻雀在枝干虬劲的树枝上安栖入寐的景象。画面意境苍寒野逸。作品用笔灵活,运墨干湿浓淡相参,右侧二雀处于动态,而中间四雀,呼应上下左右,气脉相连,由动至静,鸟雀的灵动在向背、俯仰、正侧、伸缩、飞栖、宿鸣中被表现得惟妙惟肖,形象生动。没有对生活的潜心观察及对技法的研究是难以达到的。

(6)谐音手法

花鸟画除了为人们带来悦目的视觉享受,其吉祥含意也丰富了花鸟画的内涵,宋人画家常常利用

传统文化的谐音特性,取所画物象的谐音寓意,使作品意境得以升华。如陈可九《春溪水族图》画群鱼戏藻。鲢鱼摆尾漫游,鲶鱼回身在后,鳊鱼则迎头向上,三尾鱼均用工笔重彩,而衬景的小鱼、小虾和水藻则用没骨法渍染,有灵动之感。取鲢、鳊、鳊的谐音寓“连年有贵”的吉祥含义。易元吉《乔柯猿挂图》,斜坡挺立的柏树上,一只小猿挂悬在枝柯上往下望,另一只小猿抱着树干,还有一只则趴伏在一株断了枝干的古木上,三猿聚精会神地盯着地上,焦点聚在草地上石头间的两只螃蟹。科举及第、加官晋爵是士子们终身的追求和期盼,猿猴与“元”、“侯”谐音,成为得以连中“三元”或是“封侯”的象征,螃蟹有甲壳,“甲第”又意味着科举进士及第。画中三只猿猴与两只螃蟹一道出现,金榜题名的浓厚期望不言而喻。

(7)象征手法

花鸟画家用象征手法来表达其主题思想,所选题材只是在外观形式上与某些内容有偶然的联系,这是因为,在中国文化氛围中,某一象征体或象征意义以约定俗成的形式固定下来就成为确定的审美对象。《蠡斯绵迭图》画面表现秋熟季节,一只蠡斯似乎被熟透的瓜香所吸引,构图简单,用笔精细,无论是瓜实、瓜叶或是蠡斯,都有着细腻的刻画。传统中国农业社会,人们大多殷切地期望子孙满堂,后人以“蠡斯衍庆”来祝颂子孙众多。此画用象征手法表现多子吉祥如意。《瓜实草虫图》也是同样风格的作品。

3. 小结

宋人花鸟册页是中国绘画史上一颗璀璨的明珠,对世界绘画艺术发展有着深远的影响。这些精美的小品,以典雅灵秀取胜。画家们在咫尺画幅中倾注了整个的心灵,以其精严缜密的布局,一丝不苟的制作,生机律动的形态,创造了深邃典雅的东方品格。郑振铎称这些画作是“运以精心,出以妙笔,遂蔚然成为大观”。通过对宋人花鸟册页的读解,使人感受到了不仅是“花能解言鸟能语”的艺术魅力,更有取之不尽的美学源泉。

本文系山西省回国留学人员科研资助项目(0905511)阶段性成果。

(作者单位 山西大学美术学院)