

Exploration of the Spirit of Song Dynasty Flower and Bird Painting

Ze Jiang

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

“Flower and bird painting” is one of the traditional types of Chinese painting. During the Song Dynasty, the development of flower and bird painting reached its peak, with most of it catering to the aesthetic needs of the imperial court and reflecting the style of the times, possessing distinct characteristics of the times. A considerable number of excellent palace painters and literati painters emerged in various periods before and after the Song Dynasty, playing a crucial role in the development of Chinese art and even art. The paper analyzes the origins of Song Dynasty courtyard style flower and bird painting and literati flower and bird painting from the perspectives of the political and economic background of the Song Dynasty, as well as the author’s creation, and elaborates on the spiritual characteristics and artistic connotations of flower and bird painting.

Keywords

courtyard style flower and bird paintings; literati flower and bird paintings; the spiritual world; influence

宋代花鸟画精神探索

姜泽

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

“花鸟画”，是中国传统绘画种类之一。在宋朝时期，花鸟画的发展达到鼎盛，其大多数是为了迎合帝王宫廷审美和反映时代风格的需要，具有鲜明的时代特点。宋朝前后各个时期出现了相当多的优秀宫廷画师和文人画家，对于中国的美术乃至艺术发展起着至关重要的作用。论文从宋代的政治、经济背景、作者的创作等角度，分别剖析宋代院体花鸟画和文人花鸟画的起源，阐述花鸟画的精神特点与艺术内涵。

关键词

院体花鸟画；文人花鸟画；精神世界；影响

1 宋代院体花鸟画的奢华富贵

两宋时期花鸟画走向鼎盛，其背后的原因要追溯到五代时期。五代时期在中国花鸟画的发展史上起着重要的作用。那时中原的大部分地区经历战乱，而江南的南唐和四川的西蜀则较少受到中原战争的影响，所以这两个地区的自然条件优越，经济繁荣，大力推动了绘画的发展。西蜀深受唐代中原地区绘画风格的影响，在花鸟画方面颇有建树^[1]。南唐绘画则在山水和花鸟画方面独树一帜，南唐帝王大多有较高的文学素养，南唐画院里也出现了众多人才。他们均以五代南唐、西蜀的徐熙、黄荃为代表的“徐熙野逸，黄家富贵”的两大风格为主流，并在他们的基础上，逐渐演变出不同的面貌和流派。黄荃的花鸟绘画风格精工富丽，给人以富贵，大气之感，尽显皇家气派^[2]。而徐熙的花鸟画更多的是

清新雅致，秀丽之感。徐熙所创没骨画法，生动地显示出花鸟的神韵，别具一格。总之，五代时期的绘画恰到好处地起着承上启下的作用，也促进了后来两宋花鸟画的空前发展。院体画均以工笔重彩为主，以“写真为能事”^[3]。到了宋代，也继承了这一特点。其各位统治者重文抑武，对于艺术的痴迷直接影响的花鸟画的壮大。宋徽宗赵佶虽然是一个亡国昏君，但在花鸟画方面，他倾注了大量的心血，为人才济济的宋代画院培养了大批的优秀画家。直接促使当时中国在花鸟画艺术方面更上了一个前所未有的巅峰。邓椿在《画继》中写道：“徽宗建龙德宫成，命待诏图画宫中画壁，皆极一时之选。上来幸，一无所称，独顾壶中殿前柱廊拱眼斜枝月季花，问画者为谁？实少年新进。上喜，赐绯，褒赐甚宠，皆莫测其故。近侍尝请于上，上曰：“月季现有能画者，盖四时朝暮花叶皆不同，此作春时日中者，无豪发差，故厚赏之。”宋朝崇尚儒教和理学，讲求“格物致知”“三纲五常”的思想^[4]。画家们追求写实的花鸟画，实事求是的理念，以求达到栩栩如生的效果。例如，五代时期的画家黄荃创作的《写

【作者简介】姜泽（2000-），女，中国辽宁建平人，硕士，从事国画（花鸟）研究。

生珍禽图》，包含麻雀、鸠、龟、知了、蚂蚱、昆虫等多种动物，每只动物都描绘得十分写实逼真、精细。其工笔重彩的绘画方式，通过精细的线条和浓艳的色彩，生动精美地勾勒出栩栩如生的动物形态。透视准确，造型严谨，活灵活现。图中两只麻雀安静地伫立，仰着头张开嘴巴，嗷嗷待哺的小麻雀生动可爱。乌龟缓慢地爬行，眼睛注视前方，神情坚定。通过该画左下方的“付子居宝习”的款属，可知该画是画家给其子黄居宝作为范本用的。该画作者重视观察但又不完全是照搬照抄，其内在含义表达了作者的审美情趣和思想追求。对于后世也是极其珍贵的作品^[5]。

2 宋代文人花鸟画的清新淡雅

宋代画家及其统治者不但崇尚儒家、理学思想，而且崇尚道家思想。随着花鸟画的不断进步和发展，画家们开始发掘作画对象的内在精神和生命，这也是北宋后期艺术风格的趋向。他们不是像照相机一样追求完全的写实，而是运用拟人的手法，托物言志，画家们大多数都开始喜欢画（四君子）梅、兰、竹、菊，和（岁寒三友）松、竹、梅，借助绘画的主体以表达自己的内心世界和高尚的品格。老子的道德经说：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋畋猎令人心发狂，难得之货令人行妨。是以圣人为腹不为目，故去彼取此。”他们的绘画风格更多加入水墨的艺术，使画面更加沉寂、大气，体现道家的精神内涵。其代表人物文同，是北宋时期的大画家。当时，宋王朝动荡不安，面临西夏、西辽的多重侵扰和威胁。危及宋朝疆域，王安石为改变局面，进行变法。而文同不适当时的局面，遂回避党派，投身于文人画艺术中。他以画竹闻名，墨竹也在文人画中占据了重要的一部分。其流传下来的作品很少，其中他的代表作品《墨竹图》（图1），以竹言志，其把竹子描绘得挺拔潇洒，使人深刻感受到竹子向上生长的顽强品格，其作画手法气度不凡，潇洒自如，抒发了文人的气节和人格。其画面构图呈倒S型，极简雅致，极具艺术美感^[6]。

图1 墨竹图（文同·北宋 台北故宫博物院藏）

3 独特的审美趣味

3.1 写实与写意

当时人们崇尚宋明理学，理学“格物致知”的思想也使得花鸟画变得追求写实，例如你看一朵玫瑰花，第一眼看它，你知道它是一个红色、美丽、有香味的花。再接着仔细观察，你会发现，每一片花瓣都不尽相同，每片花瓣的特征和复杂的结构，叶子的脉络，花蕊的形态等等。在花鸟画的创作当中，这种“格物”的思想被运用得淋漓尽致。正如郑午昌所说：“宋人善画，要以一‘理’字为主。是殆受理学之暗示。为其讲理，故尚真。”这是造成宋代画家的写实的风格一个主要的原因^[7]。宋代画家无论是画植物还是动物都具有神形兼备的特点，他们在绘画的形式方面注重精细的描绘和刻画，运用工笔重彩将物体描绘得栩栩如生。但是在另一层面，他们在画面中也十分注重传达背后深层的艺术意蕴。在思想上重视写意和精神层面的表达。既尊重客观事实又注重主观上的艺术加工以及情感的表达。例如北宋的一幅传世名画，北宋崔白的《双喜图》（图2），图中描绘的是寒风萧瑟的深秋，凄凉之感跃然纸上，颇具徐熙之“野逸”的风格特点。画面中有一只野兔和两只喜鹊，这只野兔表情严肃、紧张、惊愕地回头张望，右前蹄抬起，好像由奔跑突然驻足停下的瞬间一样，造型十分生动。它正看着树枝上的两只喜鹊，一只喜鹊低头对着兔子鸣叫，另一只也朝着它们飞来。背景中的树枝，枯草被风吹得倾斜。具有寒意但又不失生机。色彩清淡与院体画区别很大。作者描绘的野兔主要运用丝毛的技法，在附以淡墨，兔子柔软起伏的身体，丰厚的毛发，圆溜溜的眼睛，垂落的长耳活灵活现^[8]。

图2 双喜图（崔白·北宋 台北故宫博物院藏）

3.2 形似与传神

由于南宋时期，国家北方陷于战乱，社会动荡，画家在画风上既有对前期画面风格的继承又有了一些不同之处。他们借助画面表达自己对国家的热爱和担忧，抒发自己的心

情。为传统的符合宫廷审美的绘画风格注入了新鲜血液，是宋代花鸟画审美性、抒情性兼具。宋代还出现了“墨戏”的作画方式。这是对于徐渭的“逸笔草草”风格的演绎。更加注重笔墨情趣和探究生命的真谛。南宋的梁楷，其早期作品追求对于物体刻画工整、细腻、逼真、准确。但后来又特别喜欢喝酒参禅，性格与李白颇为相似，人称“梁疯子”。其绘画风格转而潇洒天真，豪放，不拘礼法。可以说其画面无不显示作者的精神境界。我们能清楚地看到他的作品是由早期的“加法”发展到后期的“减法”。《六祖截竹图》（图3）现藏于日本东京国立博物馆。画面中的主人公即惠能大师穿着粗布衣裳，下蹲姿态，正在认真砍竹。背景的山坡、树枝则皴擦的方式，笔法变化多端，逸笔草草，塑造清静野趣的自然环境。惠能大师本人反对当时“坐禅”的修行方式，认为修为不必拘泥于一种形式，行、坐、卧都是坐禅。惠能大师在《六祖坛经》中说：“何为坐禅？……心念不起，名为坐；内见自性不动，名为禅。”“一行三昧者，于一切行住坐卧，常行一直心是也。”作者梁凯通过记录惠能大师这一日常生活场景来阐释惠能大师独特高明的修理论和思想。可见梁凯对于这种理念的深刻体会。同样在南宋时期的作品，即林椿的《果熟来禽图》与《六祖截竹图》的风格截然不同，但也将形似与传神展现得恰到好处。该作者描绘果子成熟，累累硕果在树枝上摇摇欲坠的形态，用精细的毛笔，巧妙而不死板地勾勒出小鸟的羽毛，使小鸟圆润的身体，嫩滑、蓬松、精细的羽毛活灵活现，巧妙捕捉出画面中鸟儿昂首站在枝头好像马上就要飞走的样子，极具动感和童趣。果实的叶子疏密有致，被虫子咬得残缺之处也极具一种独特的美感。氛围宁静生动，生机盎然，向我们传达出作者空灵的性格和独特的审美趣味。正如齐白石所说：“绘画的最高境界，在似与不似之间。”这幅画同时体现了形似与传神，但在更深层次中又体现了作者的精神世界。

4 结语

综上所述，宋朝，对于中国绘画史来说，无疑是一个伟大的时代。宋代社会进步得飞快，发展繁荣。无论是商业、技术、哲学、民生、艺术都上升了新的高度。从五代开始，

黄荃富贵，徐熙野逸奠定基本的开端。北宋的画风继承前者，流传下来黄居案的《山鹧棘雀图》、崔白的《双喜图》、文同的《墨竹图》等传世名作。到南宋文人写意的花鸟画又使花鸟画这一画种出现了新的面貌。代表作品有赵孟坚的《岁寒三友图》、李迪的《雪树寒禽图》等。这些作品均体现宋代花鸟艺术的巅峰、当时的社会背景和人们的思想境界。宋代花鸟画，虽然强调画面的写实性但也注重画面的艺术感和意境的表达。宋代重视理学，这种时代的主流思想也深刻地影响了艺术的发展，其院体画细致生动，工笔重彩，重视法度的绘画风格体现了当时画家的精湛技法和主流的审美。宋代文人画则强调托物言志，抒发作者的内心情感，气韵生动，富有诗意。对于后世中国画的发展产生深远的影响。

图3 六祖截竹图（梁凯·南宋 东京国立博物馆藏）

参考文献

- [1] 宋史[M].北京:中华书局,1977.
- [2] 苏轼.苏轼文集[M].北京:中华书局,1986.
- [3] 夏君虞.宋学概要[M].上海:上海出版社,1990.
- [4] 蒋述卓.宋代文艺理论集成[M].北京:中国社会科学出版社,2000.
- [5] 郑午昌.中国画学全史[M].上海:上海古籍出版社,2019.
- [6] 邓椿.画继[M].桂林:广西师范大学出版社,2015.
- [7] 李冬君.走进宋画:10-13世纪的中国文艺复兴[M].北京:北京时代华文书局出版社,2023.
- [8] 程东.坛经谛义[M].汕头:汕头大学出版社,2013.