

Exploration of the Application and Artistic Influence of Landscape Elements in Five Dynasties Flower and Bird Paintings

Wenfeng Chen

School of Art and Design, Guangzhou Institute of Technology, Huizhou, Guangdong, 516000, China

Abstract

The flower-and-bird paintings of the Five Dynasties, although not yet formed a complete and unified standardized form, have shown a unique artistic style. In the flower-and-bird paintings of this period, the ingenious integration of landscape elements not only enriched the sense of hierarchy and space of the picture, but also provided broad possibilities for the innovative development of flower-and-bird paintings. This paper makes an in-depth analysis of the application of landscape elements in flower-and-bird painting of the five dynasties, conducts a detailed study from the perspective of composition and techniques, and probes into its far-reaching influence on the development of flower-and-bird painting art in later generations. Through the systematic study of landscape elements in the five dynasties of flower and bird painting, this paper aims to provide new ideas and inspiration for contemporary flower and bird painting creation, and promote the inheritance and innovation of flower and bird painting art.

Keywords

five dynasties flower-and-bird painting; landscape elements; panoramic composition; flower-and-bird painting creation

山水元素在五代花鸟画中的运用及其艺术影响探究

陈文锋

广州理工学院艺术设计学院, 中国·广东 惠州 516000

摘要

五代时期的花鸟画, 尽管尚未形成完整统一的规范形式, 但已展现出独特的艺术风貌。此时期的花鸟画作品中, 山水元素的巧妙融入, 不仅丰富了画面的层次感和空间感, 也为花鸟画的创新发展提供了广阔的可能性。论文深入剖析五代花鸟画中山水元素的应用方式, 从构图、技法等角度进行细致研究, 并探讨其对后世花鸟画艺术发展的深远影响。通过对五代花鸟画中山水元素的系统研究, 论文旨在为当代花鸟画创作提供新的思路与启示, 推动花鸟画艺术的传承与创新。

关键词

五代花鸟画; 山水元素; 全景构图; 花鸟画创作

1 五代花鸟画中山水取景构图的运用

五代花鸟画与山水画在构图上存在着紧密的交织关系, 彼此间相互启发、互为借鉴。五代时期的画家们巧妙地将山水元素融入花鸟画中, 通过独特的构图技巧, 塑造出了一幅幅富有生动气息和视觉张力的画面。

在这一时期, 花鸟画的取景构图尤为考究, 画面往往展现出宏大的场景, 景物丰富而完整, 空间感极强。花鸟与山水的布局相得益彰, 既展现了花鸟的细腻之美, 又凸显了山水的雄伟之势。这种构图方式不仅增强了画面的视觉冲击力, 也使得花鸟画的内涵更加丰富和深刻。

山水画的构图艺术在五代花鸟画中得到了充分体现。画家们借鉴了山水画的远近、大小、主次等透视关系, 通过

巧妙的布局 and 安排, 使得花鸟画中的山水元素与花鸟形象形成了有机的整体。例如, 黄居案的《山鹧棘雀图》便采用了山水画的构图手法, 画面中的近、中、远景层次分明, 展现出了一幅宏大的山水全景构图。

此外, 五代时期的花鸟画家如黄荃、徐熙等人, 也在创作中大量运用了山水取景构图的手法。黄荃的作品设色精工浓丽, 以富贵的宫廷花鸟为主题, 而徐熙则以其野逸的风格著称, 善于用墨色勾勒枝叶花萼, 营造一种自然洒脱的氛围。他们的作品都体现了壁画遗风与山水画法的融合, 通过加入壮阔的山水背景, 使得花鸟画更加生动而富有感染力。

这种山水取景构图手法的运用, 不仅丰富了五代花鸟画的表现形式和内涵, 也为其后的花鸟画创作提供了宝贵的经验和启示。它使得五代花鸟画在艺术史上独树一帜, 对后世绘画创作产生了深远的影响。通过深入研究和借鉴五代花鸟画中的山水取景构图手法, 我们可以为当今的花鸟画创作提供新的思路和方向, 推动花鸟画艺术的不断发展与创新。

【作者简介】陈文锋(1980-), 男, 中国江西九江人, 硕士, 讲师, 从事美术学(国画)研究。

2 五代花鸟画中树、石、水等山水元素的运用

在五代花鸟画的艺术世界里，树、石、水等山水元素被赋予了丰富的内涵和独特的艺术表现力。它们与花鸟画中的主要元素花鸟相互交融，共同绘制出一幅幅充满诗意和生命力的画面。

树木作为五代花鸟画中不可或缺的元素，以其多样的形态和生动的表现方式，为画面增添了无尽的绿意与活力。它们或挺拔或弯曲，或茂密或稀疏，形态各异，各具特色。树干部分以粗笔勾勒，水墨点染，既表现出树木的质感与纹理，又使画面呈现出一种独特的纵深感和空间感。如黄居家的《竹石锦鸡图》中，巨石旁，栎树叶虽凋零却仍不失生机，荆竹丛生，与溪流相映成趣。树木的描绘精细入微，粗笔勾勒与水墨点染相结合，既体现了树木的自然形态，又彰显了画家高超的笔墨技巧。

五代花鸟画中的山石元素，则是对自然山川的艺术提炼与升华。它们并非简单的自然模仿，而是经过画家的精心构思和巧妙处理，成为画面中不可或缺的组成部分。这些山石或高耸入云，或嶙峋怪异，与树木、花鸟等元素相互呼应，共同构建了一个既真实又富有艺术气息的画面空间。通过对山石的描绘，五代花鸟画不仅展现了自然的壮美与神秘，更传递出一种深邃的意境与情感。

水元素在五代花鸟画中的运用同样精彩纷呈。它有时以留白的形式出现，通过画面中的空白与对比，表现出水面的宽广与深远；有时则以流动的线条勾勒而出，呈现出水流的动态与韵律。在徐熙的《芦雁图》中，水面虽未直接描绘，但通过坡石和河岸的衬托，使得水面仿佛自然而成，给人一种静谧而深远的感觉。而在黄居家的《花鸟局部》中，水纹则以其特有的弯曲弧线展现，与画面中的其他元素形成动态的呼应，使得画面更加生动有趣。

这些山水元素在五代花鸟画中的运用，不仅丰富了画面的内容，更增强了画面的艺术表现力。它们与花鸟画中的主角相互辉映，共同营造出一种既生动又富有诗意的艺术氛围。通过对这些元素的巧妙运用和精心组合，五代花鸟画在美学上达到了新的高度，为后世的花鸟画创作提供了宝贵的经验和启示。

3 五代花鸟画中落墨皴染的山水技法

在五代花鸟画中，落墨皴染的山水技法得到了广泛的运用和深入的发展。这种技法不仅继承了传统山水画的精髓，更在花鸟画的创作中发挥出了独特的魅力。

笔墨作为中国画的核心元素，在五代花鸟画中扮演着至关重要的角色。其中，皴擦和晕染是两种常用的笔法。在黄居家的《山鹧棘雀图》中，我们可以看到湖石、坡石和山鹧雀鸟在皴擦和晕染的运用上各具特色。湖石的皴擦用笔最重，通过粗细、浓淡、干湿的变化，表现出湖石的坚硬与厚重；山鹧雀的翎羽次之，用笔轻盈而富有变化，勾勒出其灵动的

姿态；远处坡石则用笔最轻，通过淡墨的晕染，营造出一种悠远而宁静的氛围。这种轻重缓急的节奏感，使得画面更加富有层次感和动态感。

在墨法的运用上，五代花鸟画家同样展现出了高超的技艺。徐熙以其独特的落墨技法著称，他的《雪竹图》和《梅花双鹤图》就是典型的代表。在这两幅作品中，徐熙采用水墨晕染的方式，将竹子和梅花的枝干表现得清秀雅致，墨色深浅相宜，既表现出了物体的质感，又赋予了画面以灵动之气。此外，他还巧妙地运用墨色的深浅变化来勾勒近中远景的轮廓，将空间推向远方，增强了画面的空间感和节奏感。

黄宾虹所言：“论用笔法，必兼用墨，墨法之妙，全以笔出。”这句话恰好揭示了五代花鸟画中笔墨相互依存、相互作用的关系。在皴染技法中，笔与墨的完美结合使得画面既具有山水的气势和韵味，又不失花鸟的细腻和生动。皴擦和晕染的运用不仅丰富了画面的表现力，更使得花鸟与山水元素相互融合、相互呼应，共同构成了一幅幅生动而富有诗意的画面。

值得一提的是，这种独特的笔墨形式对后世花鸟画创作产生了深远的影响。它不仅为画家们提供了一种新的创作思路和方法，更为花鸟画的发展注入了新的活力和生命力。对于笔者而言，五代花鸟画中的落墨皴染技法同样具有重要的启示和影响。在创作实践中，笔者通过不断的探索和实践，尝试将这种技法运用于自己的作品中。

4 五代花鸟画山水元素的应用对后世的影响

五代花鸟画以其独特的技法和对山水元素的精妙运用，不仅标志着花鸟画作为一个独立画科的成熟，更对后世产生了深刻而广泛的影响。这种影响不仅体现在技法和风格层面，更深入艺术理念和精神内涵之中。

在技法层面，五代花鸟画中的山水元素运用为后世画家提供了宝贵的借鉴。其通过皴擦、晕染等技法，将花鸟与山水元素巧妙地融为一体，赋予画面更为丰富的空间感和质感。这种表现方式在后世得到了广泛传承与发展，成为花鸟画创作中的重要手段。例如，元代的王渊等画家，便深受五代花鸟画的影响，其作品在构图和技法上均有所创新，展现出清新自然的艺术风格。

在风格层面，五代花鸟画以其独特的艺术魅力，为后世画家提供了丰富的创作灵感。其将花鸟与山水元素相结合的表现方式，既丰富了画面的内容，又增强了画面的意境。这种风格特点在后世得到了延续与发展，形成了各具特色的艺术流派。

更为重要的是，五代花鸟画中的艺术理念和精神内涵对后世产生了深远影响。五代画家注重写生，追求真实自然的表現方式，这种理念在后世得到了广泛传承。后世画家在创作过程中，更加注重对自然物象的观察与研究，力求在画面中表现出真实自然的形态与神韵。这种对自然与真实的追

求,成为后世花鸟画创作的重要精神内核。

5 五代花鸟画对当今花鸟画及我的创作的启示

在当今这个多元化的艺术时代,中国花鸟画已不再局限于文人画的笔墨情调,而是融入了更为广阔的艺术领域,展现出前所未有的活力与魅力。五代花鸟画作为花鸟画发展的重要阶段,其独特的山水元素应用、技法创新以及艺术理念,都为当今花鸟画创作提供了宝贵的启示。

首先,五代花鸟画中对山水元素的巧妙运用,为当今花鸟画创作提供了广阔的创作思路。传统的折枝花鸟虽然空灵、精巧,但在大型展厅和美术馆中,全景花鸟画以其丰富、复杂、新颖的审美特点更能吸引观众的眼球。因此,我在创作过程中,也尝试将山水元素融入花鸟画中,通过山水布景的方式构图,营造出宽阔宏大的场面。这种尝试不仅让我的作品更具视觉冲击力,也更能引发观众对自然与生命的深刻思考。

其次,五代花鸟画中的笔墨技法对当今花鸟画创作也具有重要的指导意义。五代画家们运用皴擦、晕染等技法,将花鸟与山水融为一体,形成了一种独特的艺术风格。我在创作过程中,也尝试借鉴这些技法,通过皴擦画法和落墨代色的运用,使画面更加厚重有层次。这种技法的运用不仅丰富了我的创作手法,也让我的作品更具个性和特色。

再次,五代花鸟画的艺术理念和精神内涵也对当今花鸟画创作产生了深远的影响。五代画家们注重写生,追求真实自然的表現方式,这种理念在当今花鸟画创作中依然具有重要的价值。我在创作过程中,也始终坚持以自然为师,通过观察和研究自然物象的形态和神韵,力求在画面中表现出真实自然的美。

最后,我想说,五代花鸟画对我的创作产生了深远的影响。在我的作品中,无论是《守望》的宽阔宏大场面,还是《版纳之春》的厚重层次,都是受到了五代花鸟画的启发和影响。通过不断的学习和实践探索,我逐渐形成了自己独特的艺术风格,也在花鸟画创作中取得了一点小小的成绩,在全国各类展览竞赛中获奖二十余次。

6 结论

通过对五代花鸟画中的山水元素运用、笔墨技法以及

艺术理念和精神内涵的深入研究,我们不难发现,这一时期的花鸟画不仅为后世留下了丰富的艺术遗产,更为当今花鸟画创作提供了宝贵的启示和借鉴。

五代花鸟画中的山水元素应用,极大地拓宽了花鸟画的创作视野和表现空间。它使得花鸟画不再局限于传统的折枝小品,而是通过全景构图和山水技法的融入,呈现出更加宏大和深远的视觉效果。这种创新不仅丰富了花鸟画的内涵,也使其更加符合当代人的审美需求。

在笔墨技法方面,五代花鸟画所展现出的皴擦、晕染等技法,为当今花鸟画创作提供了重要的参考。这些技法不仅有助于表现物体的质感和形态,更能赋予画面以灵动之气和深厚的文化底蕴。通过学习和借鉴这些技法,我们可以进一步丰富自己的表现手法,提升作品的艺术水平。

此外,五代花鸟画所体现出的艺术理念和精神内涵,对当今花鸟画创作同样具有指导意义。五代画家们注重写生,追求真实自然的表現方式,这种理念在当今仍然具有重要的价值。它提醒我们要保持对自然的敬畏和热爱,通过观察和研究自然物象,不断挖掘和提炼出其中的美感和精神内涵。

综上所述,五代花鸟画不仅在中国绘画史上占有重要地位,更对当今花鸟画创作产生了深远的影响。它为我们提供了丰富的艺术资源和创作灵感,也为我们指明了前进的方向。在未来的花鸟画创作中,我们应该继续深入研究和借鉴五代花鸟画的优秀传统,不断探索和创新,为当代花鸟画的发展贡献更多的力量。

参考文献

- [1] 张立辰.张立辰中国画理法讲习录[M].北京:人民美术出版社,2008.
- [2] 刘婕.唐代花鸟画研究[M].北京:文化艺术出版社,2008.
- [3] 周积寅.中国画论辑要[M].南京:江苏美术出版社,2005.
- [4] 王煦贵.宣和画谱[M].俞剑华,译.南京:江苏凤凰美术出版社,2007.
- [5] 满江红.两宋全景花鸟画中的水石表现研究[J].普洱学院学报,2008,24(2):94-97.
- [6] 游志恒.明代全景花鸟画中山水因素的运用[D].北京:中央美术学院,2017.