

花之意蕴

——浅析水彩花卉题材作品

李羽诺

(河南师范大学, 河南 新乡 453000)

摘要: 水彩画是极其富有感染力的艺术表达形式之一。水彩画以其特有的艺术语言和审美价值独立于其他画种, 在世界艺术之坛占有不可替代的地位, 是极具影响力的世界性画种。在水彩画的创作题材上, 花卉一直是画家们钟爱的描绘对象。水彩画是水与色的结合, 具有清透滋润的特点, 这与花卉本身的轻薄透光的特质不谋而合。本文列举了几位爱画花卉的水彩画家, 花是画家们内心情感的传递, 通过赏析他们的花卉作品, 感悟画中的意蕴。

关键词: 水彩画 花卉 意韵

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.19.135

一、引言

注重精神意蕴的作品, 才会深邃耐看, 打动观者的心灵, 能够引起共鸣, 给观者留下深刻的印象。所谓意蕴, 就是指艺术作品更深层的内在含义或意义。分开来说, “意”是作者情感理想的集中体现, “蕴”则是通过笔法、色彩, 形态, 构图, 肌理等技法描绘物体, 以及表达蕴含在其中的艺术思想与画家感悟的人生哲理, 从而给人以精神上的洗礼和思想上的升华^[1]。中国古代南朝齐时期的画家——谢赫提出了“六法论”, 其中“气韵生动”是六法论的核心, “气韵生动”也作为艺术品评的最高准则之一。歌德曾说过: “古人的最高原则是意蕴”。无论画家所描绘的对象是什么, 画中的意蕴就是作品渗透出来的精神内涵, 是由作品表现出的一种风骨、是画家对人生的某种感悟, 从而使观者内心深处激发出某种情感。意蕴是创作艺术的主体对于艺术环境深刻领悟和创造的结果, 更是艺术创造的最高境界。

二、简述水彩画的特点和花卉题材选择

18世纪到19世纪中期, 英国水彩取得了辉煌的成就, 在画家们的不懈努力下, 使得水彩画成为一门独立画种, 正式登上艺术殿堂^[2]。从1715年传教士郎世宁来华教授西画算起, 水彩画传入中国至今已有一百多年的历史。水彩画作为一个外来画种, 因其水质材料的种种特点, 与中国传统水墨画不谋而合, 并与中国画追求“诗情画意”, “天人合一”的审美观念产生共鸣。因此水彩画在传入中国后与我国的传统艺术渐渐融合, 呈现出独具特色的艺术风貌。水彩画是用水作为调和颜料的媒介, 来进行色彩表现的画

种。水彩画常被誉为绘画中的“抒情诗”, 和“轻音乐”, 以其工具材料的特点和特有的表现语言而形成鲜明独特的艺术特色, 清透, 滋润、空灵成为水彩画艺术语言才具有的独特魅力^[3-4]。

爱美是人之天性, “花”一直以来都是美丽的代名词。花之美, 是惊艳, 是灵动, 是纯真, 是芬芳, 人们对于花的喜爱源于内心深处。花开花落——给人们带来无限的希望, 花是人们对美好事物、美好生活的象征。在古代就有不少描写花的诗句, 例如苏轼在《春宵》中写到“春宵一刻值千金, 花有清香月有阴。” 朴算子的《咏梅》“无意苦争春, 一任群芳妒。” “人间四月芳菲尽, 山寺桃花始盛开。” 出自白居易《大林寺桃花》。人们爱美, 也爱花, 爱看花, 也爱画花。古往今来, 花卉是艺术家们特别喜爱的题材, 不少水彩大师都曾创作过花卉题材的作品。花卉除了形态靓丽、色彩美艳, 充满生机以外, 又娇艳欲滴, 饱含水分, 细腻, 具有透光效果。水彩画的特性恰好是轻薄透明, 水色结合, 由此看来, 没有任何一种材料比水彩更适合表现花朵色彩艳丽, 清透水润的特性, 水彩和花卉简直就是天生一对。著名水彩大师黄有维曾用一年的时间创作了作品《99朵玫瑰》, 这幅作品是他送给最爱的妻子的礼物。作为中国新写实主义水彩画代表人物, 他笔下的花儿灵动逼真, 娇艳欲滴, 令人动容。他的每一幅玫瑰花, 都凝聚着爱情的力量, 都在对妻子诉说着最浪漫最长情的告白。除了黄有维先生如此钟爱玫瑰花以外, 还有许多水彩画家热衷于画花, 但是同样是画花, 不同的画家笔下花儿的风格面貌, 作品意蕴亦不相同。水彩画家们都在以自己

独特的方式，通过花儿表达自身的思想情感，透露其风骨气韵。

三、花之意蕴

(一) 花之忆——龚玉

“色彩丰富，用笔简约”是水彩画家龚玉作品的一大特色，她热爱自己根生土长的城市，喜欢在街道，乡间，茶馆，阳台等各种地方写生，从她的作品中更多的体会到那些淳朴、细腻，值得留恋的时光印迹被定格在画中。龚玉创作了大量直接从生活场景中取材的花卉作品，她笔下的花儿浓而不妖，简而不纯，宁静优雅。虽然大多作品描绘的都是静态花卉，慢慢凝视它们，你似乎会感觉到一股气韵在画面中流动，简洁的笔触，浓艳的色彩，在唯美的、寂静无声的表象下，牵扯出一种甜蜜又惆怅的气息，细绘出和岁月一起慢慢变得更为醇厚难忘的思念和记忆^[5]。如（图1 逆光）摆放在阳台上的盆景，月季，杜鹃，牵牛花等在阳光的照射下像是在安逸地晒太阳，尽享午后的阳光，气氛慵懒又惬意。如《秋实》，画面最中心是一盆灿烂的黄色菊花，四周围绕这诸多绿色的盆花、喇叭花，还有像樱桃一样的红色果实，画面中虽描绘有多种花卉，但整体结构繁多又不杂乱，主次分明。背景的冷色与花卉的暖色形成鲜明的对比，这种对比像是两种情感的碰撞：纵然秋风萧瑟，气温渐凉，在这个略显伤感的季节，也抵挡不住人们对于丰收的喜悦和生活的热情。如（图2 栀子花）洁白纯净的栀子花像是经过了时间的洗礼，花瓣色泽略显发黄，画面整体用青灰色调来表现，花儿的芬芳似乎也随着时间的流逝一起飘向了远方，唤起我们重新怀念那些年少懵懂的青葱岁月。

图1 龚玉《逆光》

图2 龚玉《栀子花》

“她的水彩画，常常能牵动起记忆的回望，并以艺术的名义表达生活的智慧，引起大家灵犀共鸣。”这是龚玉花中的意蕴。龚玉的作品充满人文气息，更像是以速写的方式，画中的花儿多用轻快流畅的线条，丰富大片的底色，来表达画家自由，顺意的生活态度。像是相机的快门，渴望留住生活中的点滴美好，描绘的是花，花中的意蕴是生活，定格了时间，怀念了时光，唤起了记忆。

(二) 花之魂——金莉

著名水彩画家金莉的花卉作品可以说是画出了花之魂魄。金莉笔下的花儿色彩娇艳又不失清透，水色在纸张中自由流淌，氤氲朦胧的气氛令人过目难忘。花和女性之间存在着某种天然的暧昧，花不仅仅是女性的图像象征，也包涵着深厚的文化韵味和人文精神。金莉用自己独特的艺术语言构建了一个“花花世界”，“花”成为了她传递内心世界和情感的媒介，寻找源于生命体验的真情实感。金莉描绘了许多平凡普通的静物花卉，如百合花、牡丹花、玫瑰花、梅花、蝴蝶兰、等都成为她创作的主题。作为女性艺术家，金莉有着出乎自然天性的细腻与敏感，每天清晨，阳光从门窗洒进房间，她会在沙发上欣赏在阳光沐浴下的花儿那明艳动人的姿态，表面看似安静的观察而内心的精神仿佛在与花儿对话，在她们的世界里神游。在与花儿长时间的相处以后，从花的萌芽、含苞、绽放，再到花的枯萎与衰落，就好像是人生命的过程一般，那些与其生命意绪相连的花儿令她在意，在一草一叶间，感悟人生的意义。

金莉她常说：“艺术作品是有感情的，一个感情丰富的创作者，在她的画面上也能感受到动人的情和爱。一个艺术家对世界充满感情和敬畏，他看待人和理解事物的方式

就会有所不同，他的作品才会与众不同。”金莉喜欢用大量的水份融合水彩颜料进行作画，其画面水色交融，充满神秘气氛。金莉多以写意的形式，花儿神形兼备，从气度和笔法中，无处不透露出中国画的韵味。金莉笔下的花之意蕴是对生命的感悟，是画家接受命运的安排，生活中虽多苦难，但也要顽强面对的人生态度。尽管风雨敲击，但依旧花开烂漫（如图3）。

图3 金莉《梅花》

（三）花之恋——付愈

“我一直开心的地画花，因为从心里尊重与喜爱它们，生活中经常亲近和了解他们，越了解越爱，这些感情都从笔端流淌到了纸上，让自己愉快，也愉悦着看画的人。把花朵绽放的热情传递给别人，让生命的热度温暖别人。”这是水彩画家付愈的自述。她笔下的花儿自然灵动，让人不由自主地跟随花儿散发的芬芳走近去观察它的构造，摇曳着身姿，使人仿佛能听到笔尖在画纸上跳动的旋律。作为新写实主义画家，付愈的花卉作品造型严谨，刻画细致入微，像是恋爱中的女孩那真诚、敏感，细腻的内心里，笔下的花儿就是她的心爱之物。每年夏天，付愈都会去荷塘与莲池边，观赏、拍照、画速写，一直会持续到秋天，还会把一些凋落荷花捡回家里，小心地拆解，观察其枝叶间的构造，不想错过花儿的每一处细节。其《睡莲》系列作品，每朵荷花姿态各异，宛如正当青春年华的少女般婀娜多姿；色彩淡雅，宛如春天的初恋般温暖，令人百看不厌。从她的作品中，更多的感受到的是付愈对花儿的爱恋，对生活的憧憬（如图4）。

付愈笔下的花儿以写实的表现手法，含蓄典雅的色调，花卉刻画细腻结构严谨，将自己全部身心投入到花的一点一滴、一叶一瓣，像是一位亲近的好朋友，开心地向我们分享着她的喜爱。从画中我们可以感受到她描绘种种花儿时内心的愉悦，这种愉悦同样也感动了我们。付愈笔下的花之意蕴是真诚，是对花的爱恋与执着，是对大自然

馈赠的感激^[6]。

图4 付愈《睡莲》

四、结语

中国传统美学思想讲究“诗情画意”，无论画家所描绘的物像具体是什么，最为重要的是意境的表达。有人将水彩画作比做“生活日记”，花卉只是众多画家们的一种选择，她们寄情于物，借景生情，用善于发现美的眼睛，去挖掘那些平凡花草中的内在意义。水彩画在传入中国这三百多年来，虽不是本土画种，历经几代水彩艺术家们的不懈努力，逐渐将中国美学理论“气韵生动”与西方水彩画技法完美的融合在一起，在此进程中，艺术家们创作出大量既有东方气韵，同时又具有鲜明时代特征的优秀作品。画家笔下描绘的景物，无论是花草，树木，山川河流，何尝不是自己，画中情形何尝不是在讲自己的故事。画中的意蕴即是艺术家自身气韵的体现。俗话说，画如其人，要想作品达到“气韵生动”的境界，自身的气韵修养是关键。在今后的学习与创作中，首先要加强自身气韵修养，努力创作出内涵深刻，饱含意蕴的作品。我相信，在未来，中国水彩将具有更多的精神面貌。

参考文献

- [1] 栾昕蔚. 水彩画的意蕴美——从气韵生动谈起[D]. 山东: 青岛大学, 2015.
- [2] 彭鹤年. 论当代水彩画光与色的艺术表现魅力[C]// 2013中国流行色协会学术年会论文集, 2013: 164-167.
- [3] 黄华明, 李鸿明. 解读水彩画艺术语言表现力[J]. 广东工业大学学报(社会科学版), 2006(04): 84-85.
- [4] 李安娜. 论水彩画表现语言的艺术特性[J]. 大众文艺, 2014(07): 84.
- [5] 渡苙. 一抹水彩的惊艳——黄有维水彩世界里的老北京[J]. 中华民居, 2014(22): 101-105.
- [6] 于杨. 水彩花卉创作的艺术表现[J]. 神州, 2012(5): 213-213.