

花境

王海燕
著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

花境 / 王海燕著. — 上海: 上海人民美术出版社,
2015. 1

ISBN 978-7-5322-9228-8

I. ①花… II. ①王… III. ①绘画评论-文集IV.

①J205-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第221900号

花境

著 者: 王海燕

策 划: 李新

责任编辑: 雨鹰

书籍设计: 陈楠

技术编辑: 季卫

出版: 上海人民美术出版社

地址: 上海市长乐路672弄33号

印刷: 上海雅昌艺术印刷有限公司

开本: 787×1092毫米 1/16

印张: 18.125

版次: 2015年1月第一版

印次: 2015年1月第一次印刷

书号: ISBN 978-7-5322-9228-8

定价: 98.00元

《花瓶中的向日葵》 油画 凡·高（荷兰） 19 世纪

序言

几年来，我画画、阅读、看展，每每经过有花题材的作品，不论是东西方的，还是传统现代的，美文诗词的，或是民俗工艺的，都会去驻足思考和理解它们所呈现的样式形态及具有的艺术感染力，而且不断地对比它们之间艺术性的区别和艺术表达取向，似乎这已成了我的一种思维习惯。所以随着阅读的广泛、视野的开阔，自己认知艺术的态度也是在不断地修正和完善，由此深刻体会到艺术的精妙和丰富。而在此过程里荡漾、理解、品读、组织那些花作品，从中不断地觉醒、领悟和提高自己，的确是人生极为幸福的一件事。

花的题材在中国自古就是重头戏。尊重自然、崇尚朴素，喜欢花草来参与自己的生活，还给花赋予人的性格和脾气；借物抒性、明心澄怀，用花来暗喻、象征，将花改造成各种形态的花器、花形和花物件。通过摆弄花草来祈福纳祥，通过营造花的意境来督促人格、警醒自己。传统中国的生活是饶有趣味的，人们与自然无比的亲近与交融，善于从自然中获得滋养，在花的意境中体会人生的哲理。既淡定又充实，既优雅又拙朴，人生丰满且充满诗意，积极

1. 《腊梅山禽图》 宋徽宗 北宋
2. 《植物研究》 达·芬奇 (意大利) 15 世纪

并乐观。所以在书的前半部分我们找了很多的图例和诗词来展示花卉在东方文学滋养中所产生的形态和样式。之所以如此地强调东方文学是因为它是我们母语的文学，是中国无数个优美故事的创作来源，其中沉淀了诸多的智慧和美丽的经典画卷；所以花题材在母语文学中浸泡、滋养出来的样式和品格，就会给我们格外的亲切感、眷念感和归属感。就像母与子的亲情，生生不息，无论走到天涯海角都是割舍不断的。

其中有个板块是中西方花题材作品审美角度的对比和剖析，希望通过一些碰撞可以看到一些区别，并且发现文化中那些各自见长并且可相互吸收的内容。自古以来，人们就喜欢讨论东西方的事儿，孰高孰低，未有结果。而我们生活在当代这个文化碰撞剧烈的社会语境中，当你在审美、思考、创作的时候就必然会产生些矛盾的冲突与思辨，所以抽取了一些具有各自文化背景的花卉图像以及不同风格样式的花题材创作，来对比东西方不同文化背景中显现出的各自的审美视角和出发点。其实重点不在于要讨论清楚谁高谁低，谁更有现代性或更有时尚感，而在于引发我们的思考，审视它们各自在世界文化中人与自然关系的凝练形式和可持续的延展性。毕竟文化碰撞的目的不在于相互毁灭，而在于求同存异，优化再生……

最后的一个板块的内容是中国现当代名家花题材创作思想的赏析及其当代花题材创作的实验性延展。中国的艺术发展，尤其是近现代及当代，在文化方面经历了剧烈的变迁和冲击，在此期间历经了几代人，产生了各种不同的文化价值观和审美观，艺术家们思想意识的萌芽和觉醒带动了他们自觉地创作和潜意识地表现与再造，在时代变迁中不断地留下了各自的文化痕迹。所以花题材不可避免的也在此文化交融的状态里滋生并成长着。伴随着艺术家们个体意识的延展和游历，许多作品里就显现出了独特别致的情趣和意味，给读者们展现了一个多元丰富的精神画卷，也为那些守望或构筑精神家园的未来人提供了各种借鉴或启示。

行笔至此，很想强调的是这些不断显现的花卉文化形态，无论是思想、主题、构成样式、材料媒介及其情感表达的寄托方式等等，都为我们提供了宝贵的滋养，所以，我们对其进行不断地梳理和研究，就显得越来越重要和有趣，无论在花的式样里还是精神上都耐人寻味……

目录

实验与花	219
名家与花	105
现代与花	85
世俗与花	77
理性与花	69
象征与花	51
寓意与花	31
文以载花	1

文以
載花

东方文学诸如诗词歌赋、寓言神话、戏曲词牌、民歌杂剧等等，极为丰富、多元和厚重，这是历代文人墨客们在其中不断参与创作的结晶，而花题材在这些创作里更是体现了别致的风情和魅力，花儿在这些文学的浸润和滋养里蔓生出了各式各样的形态和意韵。

我国宋代的《宣和画谱》中的《花鸟叙论》写道：“所以绘事之妙，多寓兴于此，与诗人相表里焉。故花之于牡丹、芍药，禽之于鸾、凤、孔、翠必使之富贵；而松、竹、梅、菊、鸥、鹭、雁、鹭，必见之幽闲。至于鹤立之轩昂，鹰隼之击搏，杨柳梧桐之扶疏风流，乔松古柏之岁寒磊落，展张于图绘，有以兴起人之意者，率能夺造化而移精神遐想，若登临览物之有得也。”（摘自《宣和画谱》俞剑华注译 2007 年出版 江苏美术出版社。）这就是一种

《牡丹图》 王渊 元

传统中国式的意境表达方式，含蓄中折射出一种温文尔雅的美丽。这种审美的赏读方式带着一股东方的气息，诗化、浪漫、含蓄并激发我们遐想、感悟和思考。而此种含蓄不仅体现为表面的审美体悟，还体现在创作者充满意象地表现事物的方式——透过现象来体会本质的情感；这需要观赏者触景生情地联想并冥思，文化价值认同的共鸣和猜想，这种画者与观赏者之间的赏玩游戏真的是极为曼妙、特别并且乐趣无穷。因为游戏的结果总是丰富多样的，尤其是在今天越来越开放的时代里，各种审美的方式和意识都在督促我们更多更好地理解 and 品读，有些是在历史中永垂的，有些则是在新时代里生发、转移的，但随着时代的进步与开放，文学艺术的审美也一定越来越走向本质，走向对自然、对情感的真实追求。

《海棠图》 林椿 南宋

比如：梅、兰、竹、菊的创作与欣赏。这是中国文人最为喜爱的题材，也是他们自居为君子孤高性情的寄托物。貌似在画梅、兰、竹、菊，实质却是期许表达一种心境，借此来督促、要求一种人格境界的提升和自律，是对现实世俗世界的逃避和抵制。这是中国文人和画家创作的习惯和出发点，他们喜欢在自己的作品中体现坚强、清雅、孤傲、气节和尊严等愤世嫉俗的情感，还喜欢表现那些吉祥、幽闲、喜庆、安逸的气息和愿望。在花卉性格的描写中找到自己精神的归宿和安逸，所以作画题诗便成为了一种最为恰当流畅的情感创作表达方式，文采和绘画天赋也借此一并宣泄。通过生活现象中对花卉的感悟和寄情，来托物表达自己的心境。这样看来在此种悠久的文化脉络和习惯中，花题材创作在中国已然生成了它独特的样式和形态，形成了它完整、详实的审美解读方式。正如提到《岁寒三友》人们就习惯性地知道，如果画里有梅、松、竹，一定是在表达坚贞、孤傲和高洁的含义。

《三友百禽图》局部 边文进 明

《花篮图》 李嵩 南宋

梅

“万花敢向雪中出，一枝独先天下春。”这是元代诗人杨维禎的诗词。无疑自古以来在人们心中梅花既是报春的花，又是耐寒耐冷之花，其实主要是它的品性被人喜爱。因为虽在寒风中瘦影可怜，但却仍然倔强不屈地傲雪怒放。因此才有很多的文人墨客借梅花的孤傲品性来带动自己的胸意，抒发压抑在自己心头的孤傲与倔强的情怀。所以在中国民俗工艺的创作里也不约而同地浸染了此种思想，像《踏雪寻梅》等题材的文房杂件和文学故事便成为了文人们喜欢把玩的内容。中华民族是最具有梅花精神的民族，自古至今人们都喜爱诠释梅花的性格，它隐显了我们民族不约而同的文化价值观和文化心理惯性。

宋代的人最爱梅花，赏梅种梅，蔚为风尚。在《太平御览》中记载人们寄梅送春是当时较为流行、高雅的表达友谊的方式。在宋代的诗词里可以验证：“折梅逢驿使，寄与陇头人。江南无所有，聊赠一枝春。”所以民间流行梅花的别称也叫“一枝春”。由于当时梅的流行和繁荣，使著名的南宋诗人范成大撰写了我国历史上第一部咏梅的专著《梅谱》；或许由于梅的流行，使《全宋诗》收录了的咏梅诗有四千七百多首。据说，范成大的《梅谱》里记载，他很鄙视那些具有世俗气和商业气的梅花作品，他认为那些被肥力催生的和抽长支的气条型的梅，在审美上都谈不上什么格调和韵味，都是由于急功近利，短视浮躁而导致的结果，他喜欢那些“老枝怪奇，横斜疏瘦”的欣赏原则，因此当时画梅享有盛名的扬无咎的作品也被他贬低和讽刺。

我们在此不想评价古人们对梅的品读孰高孰低，只是在此罗列展开一些现象，可以引发我们的思考，拓展我们对梅花的理解并重温那些古人对梅花的解读，拾起那些与梅花相关的文学经验与图像记忆。

1 | 2

1. 《南枝早春图》 王冕 元
2. 《梅花册之一》 汪士慎 清