

吉祥寓意花鸟画

刘树允 绘

白描

JI XIANG YU YI HUA NIAO HUA BAI MIAO

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

吉祥寓意花鸟画

刘树允
绘

白描

（全国优秀出版社）
天津人民美术出版社

意寄物形祈瑞祥

——中国花鸟画寓意理念论略

刘树允

在生活中，人们对宇宙中的日月星辰、风雨雷电等现象，充满了幻想与猜测，为了避祸免灾、祈福求安、憧憬未来，故而对飞禽走兽、花鸟虫鱼的生活特征及形状赋予一种特殊的含义，以表达内心的企盼和愿望。在历史的长河中，远古时期的图腾崇拜以及后来难以数计、寓意深刻的壁画和器物，都在演绎中华民族“意寄物形祈瑞祥”的传统。这种传统形成的寓意理念，在中国画创作中营造了一种优美的意境和浓浓的情趣，为中国百姓所喜闻乐见。

一、寓意是趣化中国花鸟画内涵的传统思维

在日常生活中，人们常用实在的物象喻指精深且复杂的情感，收到了“情物交融，借物达情”的艺术效果。从思维形式上说，其与象征、比拟、谐音、联想等，同属于传统的意象思维，由象著意，意从象出。如果审视各种社会交往，那么我们会发现，人们为了深刻且富有情趣地表达心情或思想，常常把美好的祝愿寄寓于馈赠礼品，如用玫瑰花表示爱情，用康乃馨表示健康，用红苹果表示平安，用百合花表示友好，用白菜表示百财，用牡丹表示富贵等。从饮食上看，正月十五吃汤圆表示团团圆圆，过生日吃面条表示健康长寿，春节吃水饺表示年年富贵（因水饺的形状像元宝）等；从物象上看，大象表示万象更新和权位（象与丞相、宰相的“相”谐音），石头表示时（石）来运转，葱头表示聪明和有层次，帆船表示一帆风顺，竹子表示虚心和节节高，兰花和菊花表示君子，老虎表示避邪和护生，桃树表示驱鬼和长寿，鹰和宝剑可镇宅，鸽子象征和平，麻雀喻指爵位，香蕉象征团结等；从属相上看，鼠报“家有贵子”，牛属“勤劳富足”，虎佑“一生平安”，兔兆“天下太平”，龙祈“万事如意”，蛇祷“福顺康宁”，马喻“勇往直前”，羊至“孝悌吉祥”，猴肖“聪明灵慧”，鸡鸣“大吉大利”，狗意“金榜题名”，猪盼“诸事顺利”；从以人喻物上看，四大美人西施、王昭君、貂蝉、杨玉环分别寓意着“沉鱼、落雁、闭月、羞花”；从数字上看，一代表首领，二代表成双成对，三代表博大（因一生二、二生三、三生万物），六代表大顺，七代表起点，八代表发财，九代表长久，十代表十全十美等；从行为上看，打碎一个酒瓶，我们美其名曰“岁岁（碎）平安”。可见，寓意因生活而生，因趣味而得，它为人们的生活涂上了一层希望吉祥的亮色。另外，从文学作品上看，《西游记》中的宝剑、琵琶、伞、蛇分别象征风、调、雨、顺四神；

从戏剧和绘画上看，包公的黑脸象征铁面无私，皇帝赐给权臣的尚方宝剑象征着权力，县衙壁画上的太阳表示正大光明等等，不胜枚举，寓意深刻。寓意作为中国传统思维的表现形式，其植根于博大精深的中国文化，因此，它对表现中国画的内涵有着其他绘画形式所不可替代的趣化作用。

二、寓意是拓展中国花鸟画意境的重要渠道

一些美术大师认为：东方绘画之基础在哲理。中国画把写意精神和审美感受作为追求的最高理念。写意的“意”指什么？宏观上是指东方文化，微观上是指心意、感情、意境、寓意。“寓意”内蕴的是东方文化，是心意、感情、意境。在中国花鸟画中，鱼、蛙、石榴、金瓜、葫芦、葡萄、莲蓬等形象寓意多子；桃子、松树、仙鹤、乌龟等形象寓意长寿；双鱼、双猴、鸳鸯、双飞燕、凤凰等形象象征爱情。“寓意”同时表达着画家的哲学理念和文人情操，是物我互化、天人合一的感悟，因而“寓意”在中国画中的运用自古至今经久不衰。宋徽宗赵佶的名作《芙蓉锦鸡图》中，一只华贵的锦鸡立于花团锦簇的芙蓉（福荣）枝上，寓意是“荣华富贵、锦上添花”。其另一幅作品画的是一群仙鹤飞翔于宫殿的上空，表达“吉祥（翔）长寿”之意。明代画家陈洪绶的《荷花鸳鸯》图中，一对鸳鸯悠闲于盛开的荷花之下，寓意着“夫妻和（荷）美”。宋代画家李迪的《枫鹰雉鸡图》中，一直立于枫树上的雄鹰正俯身捕捉一直逃窜的雉鸡，表达“英（鹰）雄得志（雉）”之意。宋代画家陈居中的《四羊图》中，描绘了四只嬉戏玩耍的山羊，寓意着“洋洋（羊）得意”，若画三只，则是“三阳（羊）开泰”之意。

寓意理念的表达是画家的心理意向和情感满足，是传统文化的具体体现，寓意的题材是丰富的：一条大鲤鱼配以荷花莲蓬，表示“连（莲）年有余（鱼）”之意；一群金鱼游于清塘，表示“金玉（金鱼）满堂（塘）”；大红桃上飞舞着五只蝙蝠，表示“五福（蝠）捧寿”；石头上站一大公鸡，表示“时（石）上大吉（鸡）”；梅花枝头站着喜鹊，表示“喜上眉（梅）梢”；把蝈蝈画在白菜上，表示“升官（蝈）发财（菜）”；草塘荷塘中配以鸭子，表示“大雅（鸭）堂（塘）”或“雅堂生辉”和财源茂盛；蜜蜂和骑马的猴子画在一起，表示“马上封（蜂）侯（猴）”；猴子背着口袋表示“代代（袋）封侯（猴）”；猫戏蝴蝶表示耄耋长寿；

花瓶中插满桂花，表示“富贵（桂）平（瓶）安”；门上飞着两只喜鹊，表示“双喜临门”；瓜藤上飞着一只蝗虫，表示“飞黄（蝗）腾（藤）达”；蜜蜂表示甜蜜蜜，蜻蜓表示飞翔，莲蓬莲花表示“连（莲）生贵子”多子多福；如表达“事事如意”，就可以画红彤彤的柿（事）子结满枝头。当今有的画家把荷花和螃蟹同时入画，表示“和（荷）谐（蟹）社会”之意，也颇有意思。

在中国画的创作中，有些物象是不宜入画的，如猫头鹰、乌鸦、壁虎、兔子、狗熊、粪金龟、狐狸、蛇等，人们反感这些东西，认为它们不吉利，因而少有入画。人们有“好事成双成对”的理念，画鸟时应画两只或成群表示吉祥，一只就未免有些孤独了。画荷花尽量别画残荷，因那象征着衰败；画梅花别画枝头朝下的，因那象征着倒霉（梅）；画虎别画下山虎，因那寓意着走下坡路等等。在普通百姓眼中，作品中的寓意比什么都重要，甚至已经超越并高于技法、构图、色彩、笔墨和意境之上。

三、寓意是增强中国花鸟画魅力的特色手段

寓意理念是以中国画的写意精神作为支撑的。中国画的写意精神，注重表达抽象、含蓄和寓意深远的一面，强调物象不受客观自然形象的约束，因而给寓意理念在中国画创作中准备了无限的创作空间。当前，人类已经进入了一个东方与西方、古代与现代、传统与创新双向综合的恢宏时代，中国美术的发展也正处于多元并举的历史时期，寓意作为中国画写意精神的一个重要元素，应该在寓意与写意这两种关系的基础之上，深刻揭示自然之美、自然与人生的关系，借自然物象来表述人的思想理念、审美情感、品格与情操，展示对未来的遐想与期待，同时，为中国画继承传统注入勃勃生机。

美好的寓意恰如生活中的调味剂，总在愉悦人们的心情，催生美好的憧憬，营造积极乐观的情绪，散发无穷的魅力。中国人的意识、理念、视角、思维、性格及中国文化的博大精深，促使人们多角度、多领域、多层次对寓意进行探索，应该看到，寓意的无限魅力正走进一代代人的思维之中；也应该相信，寓意在中国花鸟画中的魅力一定会无限地永恒着。

古人传统十八描图解及文字说明：

我国早期人物画中有疏体和密体两大类，史上出现了“曹衣出水”、“吴带当风”等描法，后来画家为表现不同的对象和不同的感受，经过不断地观察、揣摩和实践，创造出了多种描法，至明代嘉庆年间，邹德中在其所著的《绘事指蒙》中提出了“十八描”之说，主要针对人物画而言，现概要介绍如下（附图）：

1. 高古游丝描：用笔尖圆匀细致描出，轻柔秀劲，气得古逸，娴静悠闲，典雅雍穆。

2. 曹衣出水描：用笔如春蚕吐丝，紧劲连绵，典雅沉稳。曹仲达创。

3. 行云流水描：用笔轻细，如轻云舒卷，自如似水，转折柔和，流畅不滞。

4. 铁线描：用笔圆劲有力，粗细均匀，富有弹性，庄严肃穆，粗狂劲霸。

5. 兰叶描：用笔轻柔顺畅，两头尖细中间略粗大，提按有节，飘舞柔美，形如兰叶。

6. 蚂蝗描：用笔伸展自然，柔而不弱，力含其中，无臃肿断续之迹。

7. 钉头鼠尾描：起笔如铁钉头，行笔收笔如鼠尾，头重尾轻，尖劲有力。

8. 混描：是浓淡墨并用的一种描法，以增加层次，丰富效果。

9. 撅头描：用秃笔，坚强挺拔中要含有婀娜之意，最忌粗恶。形如撅头。

10. 琴弦描：中锋悬腕笔法，心手相应，弹性十足，细劲有力。

11. 折芦描：此由圆笔转为方笔之法，仍须方中有圆，如折芦秆。

12. 战笔水纹描：战战兢兢即颤也，用笔要留而不滞，停而不滑。

13. 减笔描：马远、梁楷多为简笔，以少胜多，以一当十，少难于多。

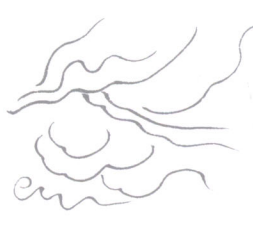
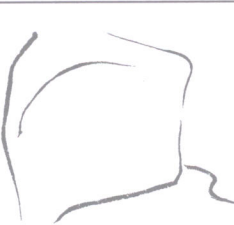
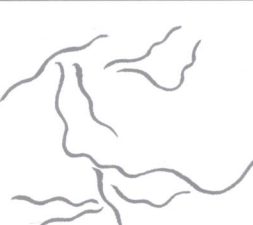
14. 枯柴描：如山水之乱柴皴，用笔刚中有柔，干枯苍劲。整而不乱。

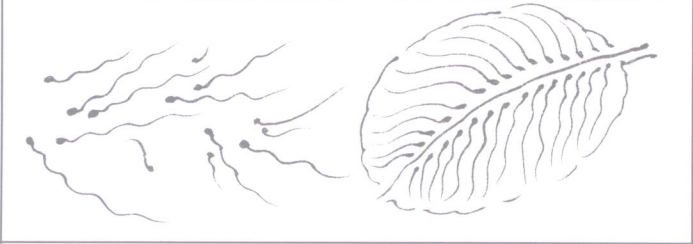
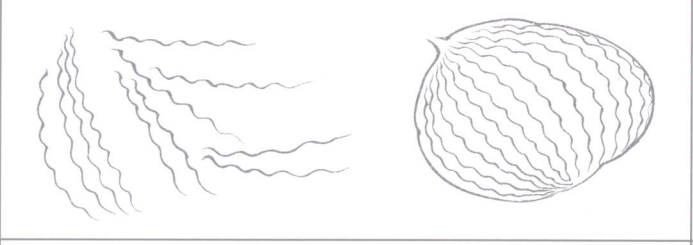
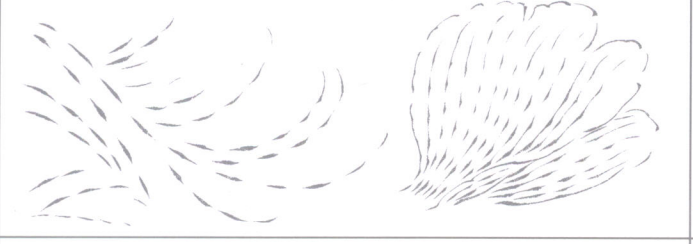
15. 蚯蚓描：形如蚯蚓，圆润转折，蜿蜒曲动，最忌讳无骨之笔。

16. 竹叶描：视芦叶为短，兰叶为长，以中锋写之，状如竹叶。

17. 橄榄描：起讫极轻，行笔沉重，线条粗细变化大，不可中间虚弱。

18. 枣核描：形如枣核，近似橄榄描法，多停顿转折，变化无规律。

	一 高古游丝描		二 曹衣出水描		三 行云流水描
	四 铁线描		五 兰叶描		六 蚂蝗描
	七 钉头鼠尾描		八 混描		九 撅头描
	十 琴弦描		十一 折芦描		十二 战笔水纹描
	十三 减笔描		十四 枯柴描		十五 蚯蚓描
	十六 竹叶描		十七 橄榄描		十八 枣核描

	一 锻铁描 (或项链描) 刘恩铭创
	二 脊瓦描 刘恩铭创
	三 精虫描 (或蝌蚪描) 黄金中创
	四 水波纹描 刘砺华创
	五 针线描 刘恩铭创
	六 锯齿描 刘砺华创

当代花鸟画中线条的创新:

中国画艺术的发展在于一代代画家不断的继承和创新,艺术贵于创新,因创新体现了艺术的本质与价值,更体现了艺术家的智慧与才能。艺术家的进步在于创作时的不断肯定与否定,在于创作意识和艺术语言的不断的推陈与出新。

当然,线描也面临着创新和突破,中国人物画中的线描已经十分丰富,而花鸟画尤其是工笔花鸟画中的线条比较单一,一直沿用着钉头鼠尾描、高古游丝描等几种描法,没有创新和突破而显得比较死板和俗气,我在工笔画的教学和创作中,在传统的基础上摸索创新,创出了几种描法:锻铁描(项链描)、脊瓦描、针线描等。尤其是锻铁描(项链描),我已在创作中大量运用,有的作品在全国大展中获奖,得到了广泛认可和赞誉,有行家戏言之为第十九描。现把几种新的描法说明如下(附图):

1. 锻铁描:(刘恩铭创)这种描法因长时间勾画感悟而得,粗线如锻铁时所留痕迹,铿锵有力,力透纸背,活而不散;细线如项链所串,停顿有序,柔美舒雅,节奏丰富,笔断意连。

2. 脊瓦描:(刘恩铭创)这种描法得于古代房屋瓦顶的脊线,弧线相连,细笔勾处,劲秀有力,停停顿顿,富含韵律,趣味十足。

3. 精虫描:(黄金中创)这种描法状如精虫,起笔藏锋,行笔晃动,头圆尾尖,小如蝌蚪,曲线蜿蜒,动感强烈,气含其中。

4. 水波纹描:(刘砺华创)这种描法比行云流水描法更有节奏韵律,细笔强劲,左右曲动,装饰性强,形如水波,层层不尽。

5. 针线描:(刘恩铭创)这种描法得于衣服针线痕迹,跳跃行进,笔断意连,针针仔细,气不可断,去除死板,灵活舒动。

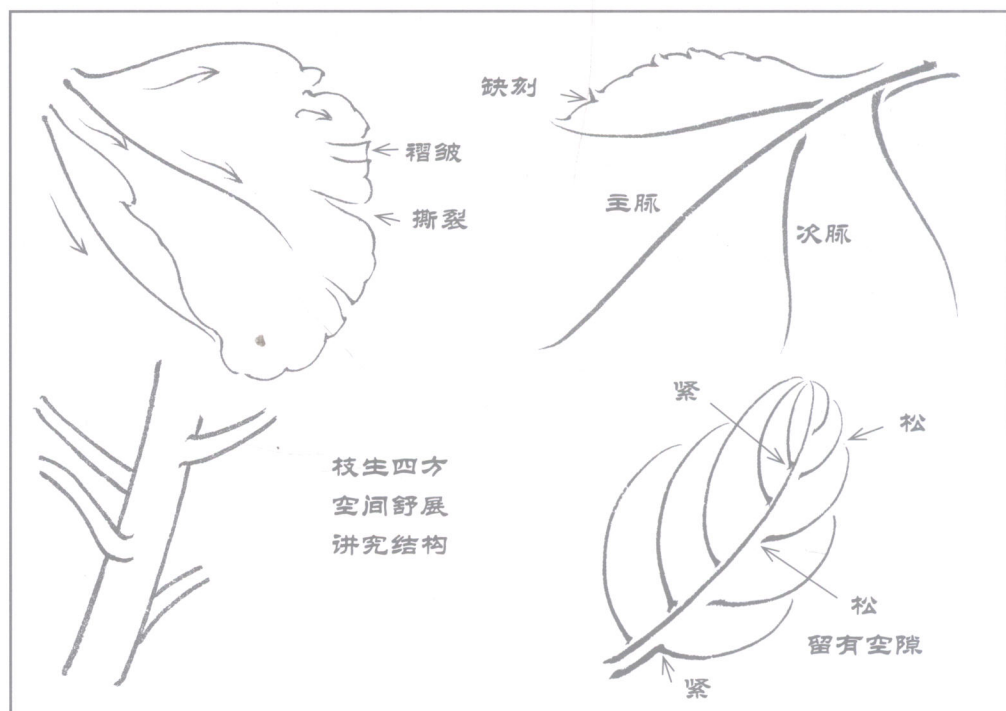
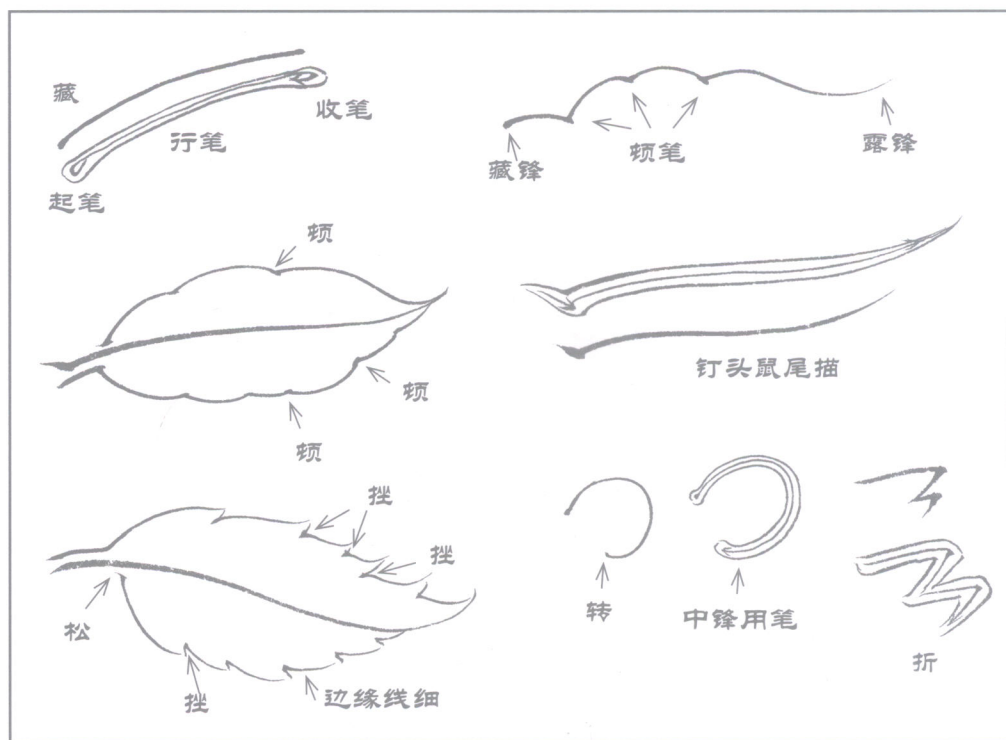
6. 锯齿描:(刘砺华创)这种描法状如锯齿,粗致有力,侧锋勾出,适宜枝干和石头,可短可长,参差多变,光毛兼得,浮滑全无。

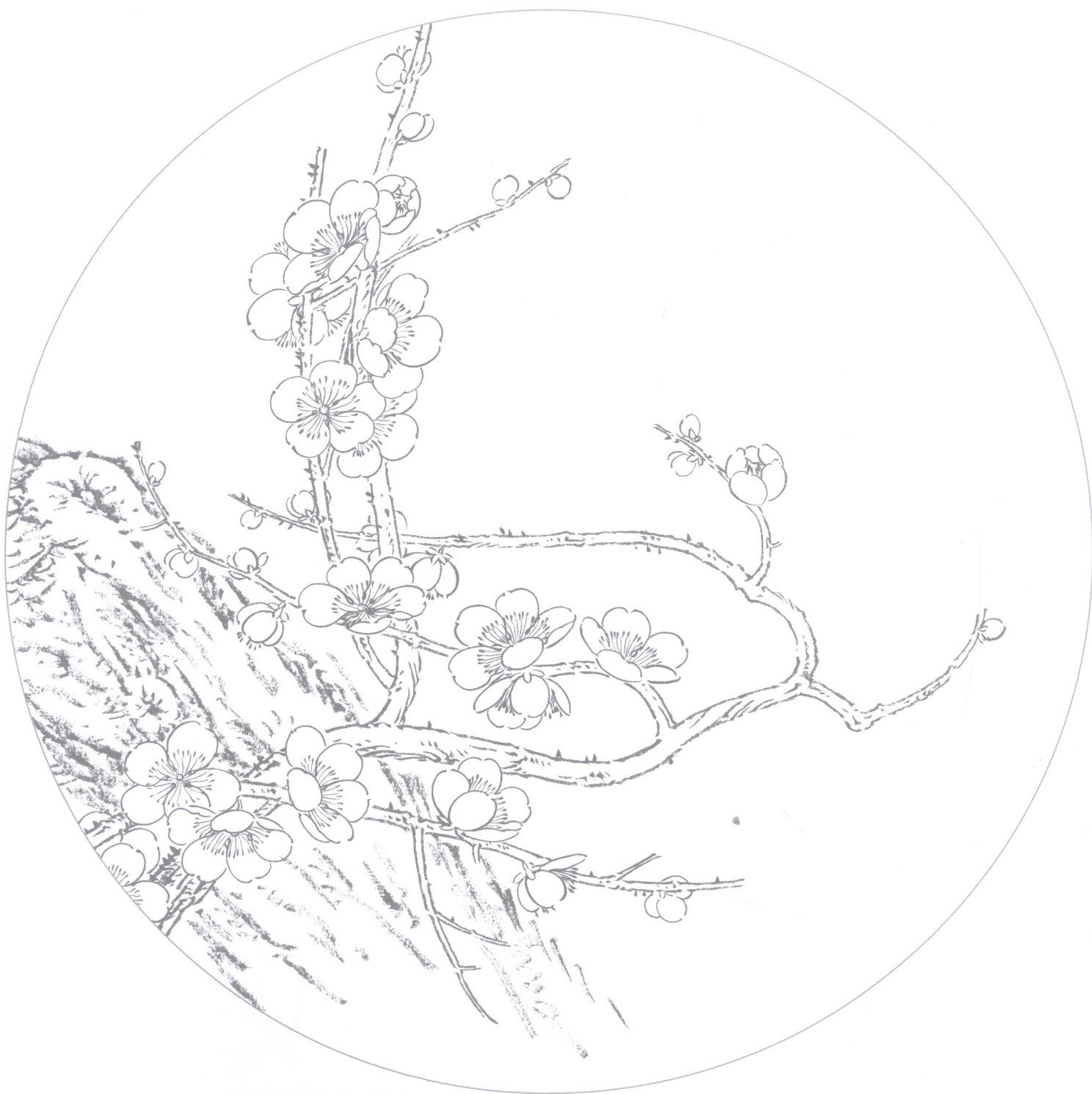
白描知识及线描要求:

线描,是中国画中极为重要的艺术语言和特征,以线条塑造形象,具有浓厚的绘画情趣和极其丰富的表现力。其中,单纯用墨线勾描物象而不施以淡墨和色彩渲染的画法,称为“白描”。线条是构成中国民族绘画艺术特色的根本支柱,对线条的研究与运用,历来为中国画家所重视,南齐谢赫在《画品》中提出的“六法”论,成为历代中国画的绘画准则,第二条就是“骨法用笔”,强调了线描的重要性。骨法用笔就是强调“书画用笔同法”,书法入画。勾线是需体会笔力、笔感、笔气、笔势和笔意,古有“如屋漏痕”、“如锥画沙”、“如钗折骨”、“如春蚕吐丝”、“如高山坠石”、“如纯绵裹铁”等说。

用笔最忌草、板、刻、结、滑。草指线条潦草、心浮气躁;板指线无变化,僵滞无情;刻指墨线不灵,毫无生气;结指笔线迟钝,气滞不畅;滑指速度过快,线条无力。黄宾虹先生总结了用笔之法,即平、圆、留、重、变。平指心无躁气,笔笔送到,起止分明;圆指中锋用笔,运转自如,力在其中;留指气力入纸,笔痕留住,富有生机;重指线条浑厚,凝重有力,执笔沉稳;变指线条变化丰富,有节奏韵律美感。

在练习勾线时,我们一要注意中锋用笔;二要注意起、行、收笔的变化及到位;三要注意线条顿挫转折的用笔要求;四要讲究用笔的浓淡干湿等变化;五要体会对花、叶、茎、枝、干、果、根及鸟眼、嘴、爪、羽毛的表现;六要注入自己的情感和思想,体会中国画以线造型的重要性(附图)。

梅花：

我家洗砚池边树，
个个花开淡墨痕。
不要人夸好颜色，
只留清气满乾坤。

——元代 / 王冕

梅花当盛日，
犹自勒春寒。
几树霏香雪，
偏宜竹外看。

——明代 / 陈淳

梅兰竹菊合称国画四君子，梅花寓意傲骨有气节，与喜鹊在一起寓意喜上眉梢。

兰草：

无边蕙草袅春烟，
谷雨山中叫杜鹃。
多少朱门贵公子，
何人消受静中缘。

——明代 / 董其昌

素心兰与赤心兰，
总把芳心与客看。
岂是春风能酿得，
曾经霜雪十分寒。

——清代 / 郑板桥

兰花寓意君子之德，
有隐逸清高之感。

竹子：

无尘从不扫，
有鸟莫令弹。
若要添风月，
应除数百竿。

——唐代 / 韩愈

竹有清风石有苔，
是谁勾引此中来。
笑谈忽忆梅花老，
何处吹箫月满台。

——明代 / 姚绶

竹子寓意竹报平安，
另有虚心，节节高，高风
亮节之意。

菊花：

芳菲过眼已成空，
寂寞篱边见几丛。
颜色只从霜后好，
不知人世有春风。

——清代 / 许廷荣

把酒寻寒菊，
不知三径荒。
醉中逢妙品，
能作淡然妆。

——明代 / 文嘉

菊花耐寒，寓意君子，隐逸，清雅。黄菊寓意健康，长寿。白菊寓意哀思、纪念和怀念之意。

水仙：

幽柔密意诗中见，
萧瑟画图犹自看。
谁道别来知己少，
云廊水殿总生寒。

——明代 / 陈淳

仙卉发橘英，
娟娟不染尘。
月明江上望，
疑是弄珠人。

——明代 / 王穀祥

水仙寓意群仙祝寿，
仙人在世，高雅，清逸，
芬芳脱俗。

牡丹：

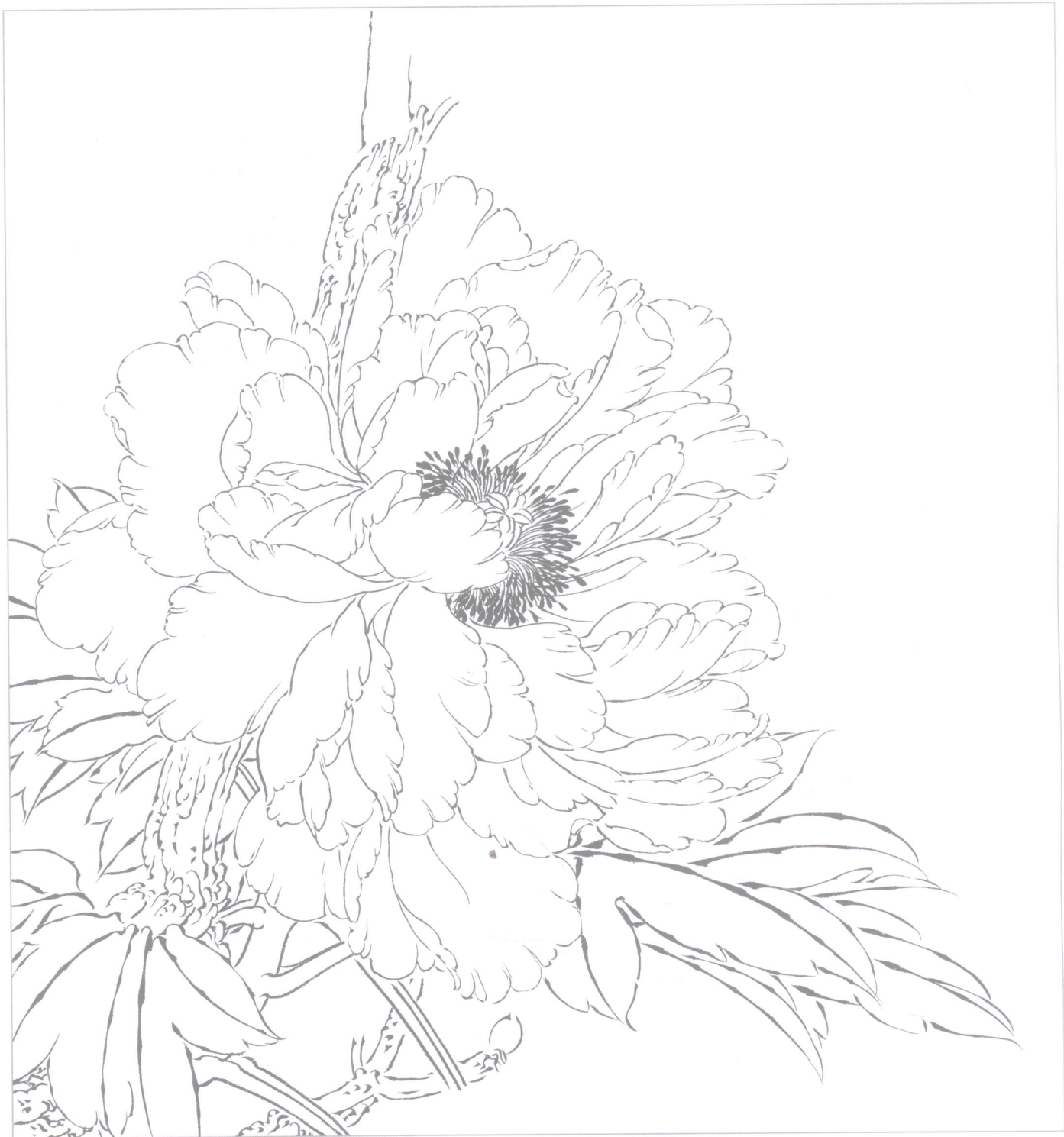
墨染娇姿浅淡匀，
画中亦足赏青春。
长安醉客靴为祟，
去踏沉香亭上尘。

——明代 / 徐渭

一种天香异，
千株国色倾。
应怜花似脸，
半醉倚华清。

——明代 / 陆治

牡丹寓意富贵。

玫瑰：

沙河春雪尽，
海使忽西来。
带得名花种，
香生紫玉环。

——明代 / 陈淳

露蕊娇春日，
烟梢刺晓风。
香因龙脑重，
色借凤销浓。

——明代 / 陆治

玫瑰花寓意爱情甜美，尊敬，热爱，容光焕发。

百合:

夜合花开香满庭，
翠枝拂栏玉娉婷。
诗人剩有高阳兴，
相对冷然宿酒醒。

——明代 / 陆师道

春草绿色，
春水绿波。
春风留玩，
孰为不歌。

——清代 / 石涛

百合花寓意和美，和
和气气，顺利，心想事成，
纯洁，百年好合，心心相
印。

石榴：

五月榴花照眼明，
枝间时见子初成。
可怜此地无车马，
颠倒青苔落绛英。

——唐代 / 韩愈

微风浮地起，
垂垂落花衣。
见他开口处，
笑落尽珠玑。

——清代 / 黄慎

石榴寓意多子多福，
相思，成熟美。