

花鸟画在国画中的象征意义与文化遗产

韩秀雨

河北美术学院, 河北 石家庄 050700

摘要： 本文围绕花鸟画在国画中的象征意义与文化遗产展开。阐述了花鸟画的历史发展，从起源与演变到各时期特点，包括唐宋的繁荣写实、元明清意境象征加强，以及近现代创新。探讨其象征意义，涵盖自然观、人生观、花鸟元素的品德和寓意及哲学思想。还论述文化遗产，包括其在文化中的地位、在现代社会的应用与影响，以及技法的传承与创新。

关键词： 花鸟画；国画；象征意义；文化遗产

The Symbolic Significance and Cultural Inheritance of Flower-and-Bird Painting in Chinese Painting

Han Xiuyu

Hebei Academy of Fine Arts, Shijiazhuang, Hebei 050700

Abstract： This paper focuses on the symbolic significance and cultural inheritance of flower-and-bird painting in Chinese painting. This paper expounds the historical development of flower-and-bird painting, from the origin and evolution to the characteristics of each period, including the prosperous realism of Tang and Song dynasties, the strengthening of the symbol of artistic conception of Yuan and Ming Dynasties, and the innovation of modern times. It discusses its symbolic meaning, including the nature view, life view, the character and meaning of flower and bird elements and philosophical thoughts. It also discusses cultural inheritance, including its status in culture, its application and influence in modern society, and the inheritance and innovation of techniques.

Keywords： flower-and-bird painting; traditional Chinese painting; symbolic meaning; cultural inheritance

引言

花鸟画作为国画中璀璨的明珠，承载着深厚的文化内涵与艺术价值。它不仅是对自然生灵的描绘，更蕴含着丰富的象征意义。从历史长河中走来，其发展历程见证了不同时代人们的审美变迁。同时，在文化遗产方面，花鸟画有着不可替代的作用，它将自然、哲学与艺术完美融合，值得深入探究。

一、花鸟画的历史发展

（一）花鸟画的起源与演变

花鸟画有着悠久的历史发展历程。其起源可以追溯到远古时期，原始人类在陶器等器物上绘制简单的花鸟图案，这些图案虽稚拙但已显露出对花鸟形象的关注^[1]。随着时间推移，花鸟画逐渐演变。在早期，它可能只是作为装饰性元素存在于各类生活用品或祭祀用品之上。到了魏晋南北朝时期，花鸟画开始有了独立成科的趋势，绘画技法和对花鸟形态的把握都有了初步发展。画家们对花鸟的观察更加细致，绘画技法、手段更为丰富，为后来花鸟画的成熟奠定了基础。在这漫长的演变过程中，花鸟画从简单走向复杂，从附属走向独立，展现出独特的艺术魅力和发展潜力。

（二）各时期花鸟画的特点

1. 唐宋时期：繁荣与写实

唐宋时期，花鸟画呈现出繁荣与写实的显著特点。唐代，社会的稳定和经济的繁荣为花鸟画发展提供了肥沃土壤。画家们对花鸟的观察细致入微，绘画技法日益精湛^[2]。如边鸾，其花鸟画设色鲜明，能准确地捕捉到花鸟的形态和神韵，展现出勃勃生机。此时花鸟画多为工笔重彩，在构图上精巧安排，开始展现出独立的审美价值。到了宋代，花鸟画的写实达到了巅峰。宫廷画院的兴盛推动了花鸟画向极致发展。画家们对花鸟的描绘几乎达到了“与花传神，为鸟写生”的境界。宋徽宗赵佶更是其中佼佼者，他的作品线条细腻、色彩精妙，无论是花卉的纹理，还是禽鸟的羽毛，都栩栩如生，尽显大宋皇家的精致与高雅，也体现出宋代对自然万物的尊崇和喜爱^[3]。

2. 元明清时期：意境与象征性加强

元明清时期，花鸟画的意境与象征性显著加强。元代，社会的动荡与文人的隐逸之风盛行，花鸟画成为文人寄托情感的重要载体。画家们以笔墨传达心境，注重画面整体意境的营造，如倪瓒的“逸笔草草，不求形似”，将个人的高逸情怀融入到简单的花鸟形象中，使花鸟画具有了更深层次的内涵^[4]。明清时期，这种趋势进一步发展。明代徐渭以豪放不羁的笔触，通过水墨的变化展现出内心的愤懑与对自由的向往，其笔下的花鸟是其灵魂的呐喊。清代八大山人，以冷峻、孤高的花鸟形象象征自己的身世和民族情感，构图奇崛，意境空灵。此时的花鸟画不再单纯追求形似，更注重通过象征手法表达画家复杂的思想感情，展现出独特的艺术魅力。

（三）近现代花鸟画的创新与发展

近现代花鸟画在创新与发展的道路上展现出独特风采^[5]。一方面，随着西学东渐，西方绘画的观念和技法开始融入花鸟画创作。画家们吸收了诸如色彩学、透视学等知识，丰富了花鸟画的表现形式，使画面更具视觉冲击力，在空间营造和色彩运用上有了新突破。另一方面，社会的变革促使花鸟画家们关注现实生活和时代精神。他们不再局限于传统的题材和表现手法，而是将新的元素和主题引入花鸟画中，展现出对社会发展、人民生活的思考。同时，教育的普及和艺术交流的增多，让更多人参与到花鸟画创作中，形成了多元化的风格。从传统的继承发扬到与现代观念、技法的融合，近现代花鸟画在传承与创新中不断拓展艺术边界，展现出蓬勃生机。

二、花鸟画的象征意义

（一）花鸟画中的自然观与人生观

花鸟画中的自然观与人生观紧密交织，展现出独特的内涵。从自然观来看，花鸟画是画家对自然的洞察与感悟的艺术呈现。画家们将花鸟视为自然的精灵，通过细腻的笔触描绘它们的形态、神韵，展现出大自然的生机与和谐^[6]。一朵盛开的牡丹象征着自然的蓬勃生命力，一只灵动的飞鸟则体现出自然的灵动之美。在人生观方面，花鸟画承载着人们对生活的理解和追求。画家常常借花鸟来表达自身的情感和人生态度。比如，画家以傲雪的梅花自比，体现出在困境中坚守高洁品质的人生志向；以自由自在的游鱼表达对无拘无束生活的向往。花鸟画中的自然观启迪人们敬畏自然，而其中的人生观则引导人们思考生命的价值和意义。

（二）各类花鸟元素的象征含义

1. 梅、兰、竹、菊的品德象征

梅、兰、竹、菊在花鸟画中具有深刻的品德象征意义^[7]。梅花，常于寒冬中独自绽放，其傲雪凌霜之态象征着坚韧不拔的精神。它不畏严寒的特质，被视为在艰难困苦环境中坚守自我、不屈服的高尚品质的代表，宛如一位孤高的君子。兰花，生于幽谷，淡雅清幽，其素洁的花朵和芬芳的气息象征着一种不与世俗同流合污的高洁与淡泊。它是文人雅士追求内心纯净、远离尘嚣的精神象征。竹子，身形挺拔，中空有节，象征着谦虚、正直和

高风亮节。其节节高升的形态，寓意着人的品德和事业不断向上发展，同时也体现出一种虚怀若谷的胸怀。菊花，在百花凋零的秋季盛开，有凌霜不屈之态，象征着隐逸、高洁和长寿，展现出一种不随波逐流、傲然独立的人格魅力。这些元素在花鸟画中不仅是美的展现，更是品德的寄托。

2. 鸟类的寓意：如鹤、鹰、鹌鹑等

在花鸟画中，各类鸟类有着丰富的寓意。鹤被视为祥瑞之鸟，其姿态优雅、仙风道骨。它常常象征着长寿、高洁和吉祥。在传统观念中，鹤与仙人相伴，翱翔于天际，代表着对长生不老的向往，同时也寓意着品德高尚、超凡脱俗。鹰则是力量与英勇的象征^[8]。它有着锐利的眼神和矫健的身姿，在空中盘旋俯冲时尽显霸气。画家笔下的鹰往往展现出一种无畏的精神，象征着人们对英勇果敢品质的崇尚，也表达了追求高远目标、冲破束缚的志向。鹌鹑，体态憨拙可爱，有安居乐业之意。它的形象常出现在表现生活祥和、富足的画面中，暗示着人们对稳定、平安生活的期待，给人以温馨、平和之感，体现出人们对平凡幸福生活的向往。这些鸟类在花鸟画中承载着深厚的文化寓意，丰富了作品的内涵。

（三）花鸟画中蕴含的哲学思想

1. 道教与自然和谐观

在花鸟画中，道教与自然和谐观有着深刻的体现。道教主张顺应自然、天人合一，这种思想深深影响着花鸟画创作^[9]。从花鸟画中可以看到，画家笔下的花鸟仿佛与自然环境浑然一体。花鸟的形态、姿态都遵循着自然的韵律。比如，花朵的盛开与凋零、鸟儿的栖息与飞翔，都在一种自然而和谐的节奏中。画家描绘花鸟时，并非刻意为之，而是像道家倡导的那样，让花鸟以其本真的状态呈现。这体现出对自然万物平等的尊重，就像道教认为万物皆有灵，都有其存在的价值。在画面中，花鸟与周边的留白共同营造出一种空灵、静谧的氛围，象征着自然和谐的至高境界，引导观者感受自然之美，领悟道教思想中人与自然相互依存、和谐共生的深刻内涵。

2. 儒家修身养性理念

在花鸟画中，儒家修身养性理念有着重要体现。儒家强调通过自我修养达到道德的完善，花鸟画便成为了这种理念的艺术表达形式之一。画家在创作时将自身的品德修养融入其中，以严谨认真的态度对待每一笔每一画，如同儒家对待修身般一丝不苟。花鸟画中对花鸟形象的塑造注重其神韵和气质，如描绘梅兰竹菊等具有高尚品格象征的事物，是画家以物喻己、借物明志，通过对这些题材的选择和描绘来展现自己对美好品德的追求，提醒自身和观者要像这些花鸟所象征的那样正直、谦逊、坚韧等^[10]。而且欣赏花鸟画也能使人心性平和，在观画过程中感悟美好，进而修养身心，如同儒家倡导的通过各种途径提升个人修养一样。

三、花鸟画的文化传承

（一）花鸟画在文化传承中的地位

花鸟画在文化传承中有着至关重要的地位。它是中华传统文

化艺术宝库中的璀璨明珠，承载着数千年的历史记忆和民族精神。从艺术形式上看，花鸟画独特的绘画技法、构图方式以及色彩运用等都是历代画家智慧的结晶，这些技艺在传承过程中保留了民族艺术特色。在文化内涵方面，花鸟画所蕴含的自然观、人生观、哲学思想等丰富内容，是中华民族价值观和审美观念的生动体现，通过它可以深入了解古人对世界和人生的理解。花鸟画还是文化交流的重要媒介，无论是在国内不同民族文化之间，还是国际上与其他国家文化交流中，它都能代表中国文化特色展示独特魅力，促进文化的传播与传承，对整个文化体系的延续和发展意义非凡。

（二）花鸟画在现代社会的应用与影响

1. 文人画与雅文化的推广

花鸟画在现代社会对于文人画与雅文化的推广有着不可忽视的作用。在现代快节奏的生活中，花鸟画作为文人画的重要组成部分，以其独特的艺术魅力成为了人们精神世界的避风港。它所承载的雅文化元素，如含蓄、内敛的审美情趣，通过展览、画册等多种形式展现在大众面前，使更多人有机会领略其韵味。学校的艺术教育中引入花鸟画，能培养学生对雅文化的感知，提升审美素养。在文化活动中，以花鸟画为主题的讲座、创作体验等环节，激发大众对文人画的兴趣，让雅文化融入日常生活。同时，现代的家居装饰、文化礼品等领域广泛应用花鸟画，使文人画所代表的雅文化在更广泛的社会层面传播，延续其文化价值。

2. 花鸟画在公共艺术和设计中的运用

花鸟画在公共艺术和设计中的运用十分广泛且极具价值。在城市公共空间中，可以看到以花鸟画为元素的大型壁画，比如在公园的长廊墙壁上绘制色彩斑斓、姿态各异的花鸟图案，为市民营造出充满自然生机与艺术美感的休闲环境。在地铁站内，花鸟造型的装饰艺术也屡见不鲜，既缓解了人们在地下空间的沉闷感，又传递出传统文化的韵味。在设计领域，花鸟画更是大放异彩，一些品牌的包装设计融入了精美的花鸟图案，像茶叶包装上的淡雅兰花图案，凸显出产品的高雅品质；还有服装设计，将写意花鸟印在丝绸面料上，使服装充满了古典优雅的气息，让传统花鸟画在现代设计中焕发出新的活力，拓展了其文化影响力。

（三）花鸟画技法的传承与创新

1. 传统技法的教学与普及

花鸟画技法的传承与创新中传统技法的教学与普及至关重要。在学校艺术教育里，老师会系统地讲解花鸟画的勾、皴、擦、染、点等基本笔法，如用中锋勾勒花卉枝干的线条，展现其挺拔坚韧之态。同时，通过临摹经典花鸟画作品，如让学生临摹恽寿平的没骨花鸟画，体会其独特的用色和造型技巧，了解传统设色、构图方法。在社会层面，各类艺术培训机构也积极开展花鸟画技法培训，有的专门针对工笔花鸟画，从白描到分染、罩染等层层深入教学，使爱好者掌握细腻的表现手法；还有社区组织的公益绘画课堂，邀请画家讲解花鸟画传统技法，让不同年龄段的居民都有机会接触和学习，这些都为传统技法的传承和普及发挥了积极作用。

2. 当代艺术中的融合创新

在当代艺术中，花鸟画技法的融合创新呈现出蓬勃发展之势。一方面，与现代绘画材料相结合，比如，有画家利用丙烯颜料的特性来表现花鸟，其色彩的高饱和度和持久度为花鸟画带来了新的视觉冲击；再如有的画家运用域外新研制的颜料花卉形象更为色彩绚烂夺目。另一方面，和其他艺术形式融合，有的艺术家将花鸟画与抽象艺术相融合，在保留花鸟基本造型的基础上，运用夸张的形式语言营造画面氛围，展现出独特的韵律感。还有与数字艺术的结合，通过电脑软件对传统花鸟画进行再创作，如将经典花鸟图案进行动态化处理，让花鸟仿佛在屏幕中鲜活起来，或者利用 3D 建模技术让花鸟画呈现出立体效果，使这一古老艺术在当代艺术语境中焕发出新的活力。

四、结语

中国花鸟画在绘画领域占据独特地位，其象征意义深远，融合自然观、人生观与哲学思想。从历史发展到文化传承，历经岁月沉淀与创新。在现代社会，它继续闪耀，在艺术审美、文化推广和艺术设计等多方面展现价值。同时，其技法传承与创新也推动着这一艺术瑰宝持续发展，其艺术魅力是永恒的。

参考文献

- [1] 吴丹, 刘佩. 写意花鸟画的艺术理念及有效教学方法探究 [J]. 美术文献, 2023, (11): 84-86.
- [2] 苏丹丹. 笔墨意境在中国写意花鸟画中的表现探析 [J]. 美术教育研究, 2023, (20): 23-25.
- [3] 赵红云. 中国画花鸟画的“意写观”的辨析 [J]. 国画家, 2023, (05): 67-69.
- [4] 邢鹏飞. 中国写意花鸟画的笔墨情趣研究 [J]. 中国民族博览, 2022, (24): 150-153.
- [5] 李想, 朱一丹. 浅析新彩小品花鸟画的趣味性和装饰特点 [J]. 陶瓷研究, 2022, 37(06): 141-142+145.
- [6] 王剑. 文人花鸟画在瓷画传承创新的装饰艺术和人文精神 [J]. 陶瓷科学与艺术, 2022, 56(12): 18-19.
- [7] 谢九生. 墨戏沉雄: 徐渭大写意花鸟画笔墨的“沉着痛快说”研究 [J]. 湖北第二师范学院学报, 2022, 39(11): 5-9.
- [8] 薛敏. 关于国画花鸟写生的思考与探索 [J]. 美与时代 (中), 2022, (07): 18-20.
- [9] 吴宏. 陶瓷花鸟装饰与中国花鸟画的比较研究 [J]. 陶瓷研究, 2022, 37(03): 142-144.
- [10] 王隆祥. 当代工笔花鸟画色彩装饰性的表现研究 [D]. 广西师范大学, 2022.