

黄筌画风探析及其对后世花鸟的影响

王 越

河南大学美术学院 河南 开封 475000

摘要:黄筌是五代宋元时期工笔花鸟画家中的代表人物之一,他的作品以精细、细腻的技术和别具一格的审美风格而著称。黄筌以其富丽堂皇的绘画风格对中国古代宫廷工笔花鸟画产生了非常深远的影响,被称作“黄家富贵”。

关键词:黄筌;工笔花鸟画;黄家富贵;黄派;黄筌画风探析

安史之乱后,不少宫廷画家随主入蜀,西蜀一角,经济繁荣,帝王好丹青,把许多优秀的绘画人网罗到宫廷中。孟知祥在前蜀雄厚的绘画班底基础上,建立了翰林图画院,这是中国绘画史上第一次建立独立的宫廷绘画机构。对于宫廷绘画来说,实在是一件有重大历史意义的事件。掌管翰林图画院的是著名画家黄筌,在五代,画院内的黄筌(后蜀)与画院外的徐熙(南唐),形成了双峰对峙的局面,人称“黄家富贵,徐熙野逸”^[1]。五代十国时期的工笔花鸟画技法精湛,如细腻的线条勾勒、精妙的色彩渲染等。研究这些技法,能让现代创作者在传承的基础上进行创新,使画面更具表现力和感染力。五代十国工笔花鸟画承载着当时的文化、哲学和审美观念。深入研究有助于将传统文化的精髓融入现代创作,赋予作品更深厚的文化底蕴。

综上,了解五代十国工笔花鸟画的发展历程,能够更好地把握艺术发展的脉络,使现代创作与历史传统相连接,展现出艺术的延续性和创新性。

一、“黄家富贵”风格探究

(一)黄筌创作风格形成的时代背景探究

在前后蜀的统治时期内,人们更乐于追求精神上的满足,同时更加关注内心深处丰富、微妙的情感。黄筌自幼学习绘画,17岁时在前蜀画院任职,直到北宋时期都没离开画院^[2]。在黄筌少年进入皇宫并在长期居住的过程中,他目睹了御花园中的珍禽、奇花异草和

怪石,以及贵族奢侈豪华的生活。此外,黄筌的作品必须遵循统治者的要求进行创作,因此黄筌的画风更加华丽精巧,这种绘画风格被后世称作“黄家富贵”,并影响到了宋代花鸟画的发展与演变。

黄筌对于宫廷的富贵耳濡目染,审美向富贵方向发展,题材也取材于宫廷,富贵的生活环境自然而然地造就了他的“富贵风”。

(二)黄筌创作风格探究

在天家富贵的背景下,其绘画风格凝练而独特,留下了不可磨灭的艺术印记。黄筌的创作风格主要表现在以下四个方面:一是色彩富丽堂皇;二是描绘对象名贵且富有象征意义;三是造型姿态高贵典雅;四是构图饱满^[3]。

1. 色彩富丽堂皇

黄筌的众多作品皆以“浓艳”或“金碧辉煌”为表现手法,呈现出其独特的艺术效果。他的画中所使用的颜料也大多是矿物色料。赵希鹄在《洞天清禄集》中所述,黄筌采用的是一种直接使用矿物色进行罩染或立粉的方式,而不是使用墨线,因为所使用的粉质较厚,通常呈现出一种浓郁的色彩^[4]。这种风格在当时的绘画上被称为“粉本”或“重彩”、“重色”等。

他画的大多是以动物为主,所以在着色时特别注意了颜色与形状之间的关系和变化。通常情况下,使用纤细的笔勾勒出轮廓后,再使用笔进行上色。在上色

五代十国 黄筌 《写生珍禽图》

过程中，非常谨慎，注重外轮廓线的细节^[5]。黄筌的作品色彩饱满而不失雅致，花鸟栩栩如生，技法精湛细腻。是后世工笔花鸟画创作中常用的创作技法。

2. 描绘对象名贵且富有象征意义

在题材的选择上，黄筌追求名贵的富有象征寓意的珍禽、花木，很少选用普通的花草，偶尔有简单常见的花草，黄筌会将这些花草表现得优雅清丽但不突兀。宋人郭若虚认为画家的志趣和生活环境决定了他的作品题材，黄筌长期生活在富贵的环境之中，搜集的题材大部分是一些高贵富丽的事物，他画的较多的是御花园中的珍禽瑞鸟、纯白雉兔、奇花怪石、孔雀之类的珍品，常表现出这些奇花怪石、珍禽瑞鸟的生动姿态，体现宫廷的审美情趣^[6]。

五代十国 黄筌 《写生珍禽图》（局部）

五代十国 黄筌 《写生珍禽图》（局部）

五代十国 黄筌 《写生珍禽图》（局部）

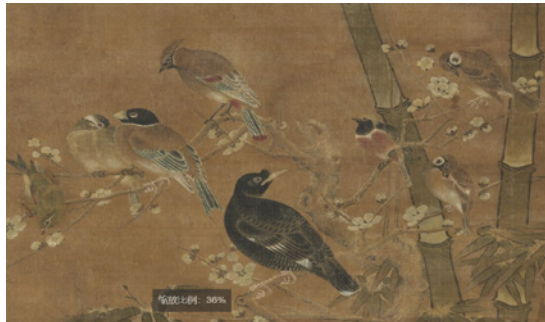

五代十国 黄筌 《写生珍禽图》（局部）

3. 造型高贵典雅

黄筌不仅在花鸟的姿态塑造上展现出灵动与活泼，

同时又不失其高贵的气质，他还特别欣赏和崇尚绘画中丰腴饱满的形象。通过黄筌的作品，我们可以观察到他笔下的鸟儿形态丰满，外形健硕，充分展现了珍禽异兽的华贵姿态^[7]。

五代十国 黄筌 《竹梅寒雀图》（局部）

4. 构图饱满

黄筌注重构图的和谐与生动，其作品饱满而充满活力，彰显出一种雍容华贵的气质，如《长春花鸟册》中收录的大部分作品。从他的作品中，我们可以看出他对绘画的严谨态度，画面工整细致，非常注重构图的完整性与和谐性^[8]。

五代十国 黄筌 《长春花鸟册》（其一）

五代十国 黄筌 《长春花鸟册》（其二）

（三）“黄家富贵”创作体系的逐渐成熟与完善

黄筌的画作因其风格受到统治阶层的青睐，在宋代，翰林图画院将黄筌及其子的绘画风格作为评判优劣的标准，确立了黄家画法的正统地位。“黄家富贵”这一艺术风格的兴起，与当时的社会背景和文化氛围密不可分。宋代在中国绘画史上占据着举足轻重的地位，作

为一个文化繁荣的时期，其经济的繁荣和文化的昌盛为绘画艺术的发展提供了优越的条件。随着时间的流逝，黄筌的艺术体系逐渐成熟和完善，吸引了更多画家的参与，形成了一股强大的绘画潮流。这些画家在继承黄筌绘画风格的基础上，进一步创新和发展，创造了更多新颖的艺术形式和表现技巧。综上所述，“黄家富贵”艺术体系的成熟和完善，得益于当时的社会环境和文化背景，以及黄筌等艺术家的持续努力。

二、黄筌的工笔花鸟画的影响

黄筌的工笔花鸟画，对于中国绘画影响是非常深远的。黄筌的突出成就在于不仅上承五代宫廷绘画艺术大成，且下启宋代，乃至对后世的绘画都产生了深远的影响^[9]。

（一）黄筌对于宋代宫廷工笔花鸟画创作风格的影响

黄筌的画作强调对自然界的精确描绘与形象的优雅表达，专注于细节的处理和色彩的运用，将观察与认知转化为细腻而栩栩如生的形象。他的作品被誉为“写意精神与工笔技法的和谐统一”，这种风格的诞生，开启了以审美观念为根基的自由创作范式。黄筌的画作还着重于展现花鸟、自然与人类之间微妙的联系，提升了花鸟画的艺术层次和哲学深度。他的画作常常流露出对生活的深刻洞察和感悟，表达了对自然之美的热爱与敬畏。这种思想理念对后世宫廷工笔花鸟画的创作产生了深远的影响，进一步提升了花鸟画艺术的审美境界和哲学意蕴^[10]。

（二）“黄家富贵”创作风格在当代工笔花鸟画

中的创新与发展

黄筌以其真实写实、细腻精准、色彩鲜明、艺术表现力强等特点，对宋朝工笔花鸟画的创作风格产生了深远影响。现代工笔花鸟画艺术家们不断追求表现自然界的真实和灵性，同时不断创新工笔花鸟画，形成独特的创作风格。

首先，在色彩运用上，现代工笔花鸟画注重展现现代感和多样性，既有传统工笔花鸟画的色调温馨、心旷神怡，在色彩搭配、层次分明、画面构图等方面，均有创新突破和新的表现手法。

其次，在细节处理和表现手法上，现代工笔花鸟画也极具创新性。艺术家们不断从生活、社会、科学等领域汲取灵感，通过丰富的表现手法，使自然界的动植物形象更加生动形象、有质感和立体感，具有更加强烈的视觉冲击力。此外，一些艺术家还运用了新的材料和技法，如综合材料、接染法、撞色法等，进一步丰富了现代工笔花鸟画的艺术表现力。

最后，在思想和内涵方面，现代工笔花鸟画也不断吸收现代文化和艺术理念，追求更加深刻的人文内涵。许多艺术家透过花鸟、山水等元素，表现出对自然和人的关系、生命意义、文化传承等深刻的思考和感悟。

现代工笔花鸟画不仅延续了传统工笔花鸟画的优秀传统，也吸收了现代艺术的创新和思想，成为了一个既传统又现代的画种。随着社会和艺术的不断发展，现代工笔花鸟画也将继续不断创新和发展，成为中国绘画艺术的重要组成部分之一，为传承和发展中国优秀传统文化作出新的贡献。

参考文献：

- [1] 白菊唯夜：《花鸟传神真假莫辨——天府画圣黄筌》《中国西部》2011年，第114-115页。
- [2] 姬平：《黄筌父子与宋代院体花鸟画》《文史杂志》1989年，第45-46页。
- [3] 王珊珊：《“黄家富贵”对于后世工笔花鸟画的影响》《西北美术：西安美术学院学报》2015年，第97-99页。
- [4] 宋杨：《黄筌富贵画风浅析》《美与时代：城市》2013年，第75页。
- [5] 梁卫民：《“黄徐异体”分析研究——徐熙黄筌花鸟画分析与比较》《大众文艺》2016年04期，第

94-95页。

- [6] 王清丽：《宋代工笔花鸟画之“写实精神”对近现代工笔花鸟画的影响》《艺苑》2010年，第107-108页。
- [7] 王敏、裴文斌：《“黄筌富贵”花鸟画图式研究》《收藏与投资》2022年，第16-17页。
- [8] 王继盟：《浅析“黄家富贵”对于后世工笔画之影响》[J]. 边疆经济与文化, 2013, (01): 172-173.
- [9] 吴铭月：《黄筌与徐熙的花鸟画艺术特色比较研究》[J]. 书画世界, 2025, (04): 83-85.
- [10] 邱雯：《黄筌〈写生珍禽图〉中的几种动物考辨》[J]. 新美术, 2023, 44(04): 155-162.

作者简介：王越（2000-），女，汉，硕士研究生，河南大学美术学院学生，主要从事工笔人物画、工笔花鸟画创作研究。