

明代周之冕
花卉扇面

花鳥畫是以動、植物為主要描繪對象的東方傳統畫科，通過對花、果、鳥、獸的描繪，既裝點了生活，又抒發了畫家的思想感情，表達了對自然的熱愛，在各種題材的繪畫中表現出十分鮮明的特點。早前，在大連旅順博物館舉辦的《無意爭春——中國古代花鳥畫展》，透過45件古代花鳥畫孤本、精品，意在讓觀眾體會中國傳統繪畫的文化內涵，共品生活之斑斕。

文：宋偉

鳥語花香

清代虛谷《花果圖》

清代石濤《松菊圖》

旅順博物館書畫部副研究館員、策展人劉兆程表示，早期中國的彩陶、青銅器、玉器上都出現大量花卉、鳥禽等圖案，而花鳥畫正式成為一個繪畫門類，始於唐代。此後，院畫的富貴、文人畫的野逸、士大夫的即興抒情、職業畫家的精雕細琢，各具特色，相映成趣。在此過程中，不但流傳下來大量有形的花鳥畫作品，也形成了無形的多種繪畫技法。

宋元水墨着重氣節

在唐代，花鳥畫已經趨於成熟，成為一個獨立的畫科。劉兆程說，這一時期的花鳥畫不僅表現在紙、絹上，也表現在壁畫上，讓唐代的花鳥畫更加異彩紛呈。同時，新疆地區出土的具有裝飾性的絹本花鳥畫，極其罕見，既豐富了唐代花鳥畫的樣式，也對研究工作增添重要意義。

兩宋是中國花鳥畫發展史上的鼎盛

清代惲壽平《花果圖冊》(部分)

時期。宋徽宗的花鳥畫，具有極強院體畫藝術特色。在畫院之外，以水墨表現為主的寫意花鳥畫已經出現，以梅蘭竹等抒發「性靈」，亦稱「文人畫」或「士大夫畫」，成為與院體畫迥然不同的繪畫格調。

到了元代，文人畫替代院體畫成為主流，一直影響至明、清以及近現代的花鳥畫。「歲寒三友」、「四君子」等題材風行一時，以竹喻高風亮節、以蘭示超塵脫俗、以梅宣凌寒鬥雪、以菊表傲骨冰霜，這與當時多數文人「堅韌」、「有氣節」的文化內涵緊密相連。與此同時，內心的情感通過題畫詩來表現，則賦予了花鳥畫更多的內涵。

明代勾花用色艷麗

明代前期，以崇尚宋代院體畫風的宮廷繪畫為主流，代表人物有林良、呂紀等。作為明代著名的宮廷畫家，呂紀在花鳥畫的題材上十分講究，他描繪最多的就是代表榮華富貴、吉祥如意以及象徵權力的花卉和禽鳥，並形成了自己的繪畫風格，在明代前期影響巨大。明中後期，吳門畫派的周之冕將勾花點葉法嫻熟地應用於畫作中，真、妙兼顧，給明代花鳥畫增添了一筆濃艷的色彩。

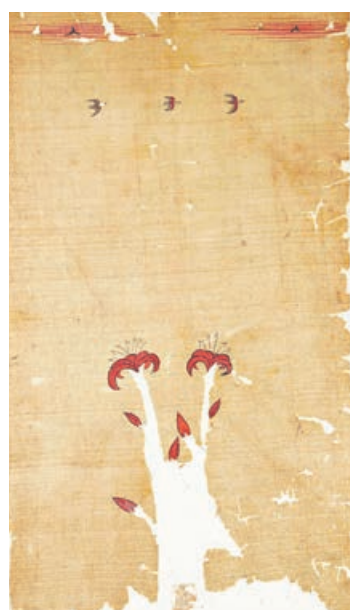
展品中的周之冕《四季花卉卷》，以勾花點葉法畫四季花鳥，用筆精細、設色艷麗。所繪花間翎毛造型準確、神態生動。周之冕是一位活躍於明代萬曆年間的花鳥畫家，他以勾勒法畫花，以水墨點染葉子，兼工帶寫，形成了自己獨特的花鳥畫法——「勾花點葉」。這種畫法又被稱為「勾花夾葉」，之前從未出現過。憑藉「勾花點葉派」創始人的身份，周之冕奠定了他在花鳥畫史中不可動搖的江湖地位。

朝代更迭抒發胸臆

時至清代，花鳥畫流派紛呈，名家輩出。作為先朝遺民，清前期的朱耷因朝代更迭，藉筆墨抒發胸臆，給清初畫壇帶來了新的生機。

作為明寧王朱權後裔，朱耷曾出家為僧，後又還俗，不久又在南昌建青雲譜道院做道士。其風格特殊，簡單奇異，用筆用墨，於豪放中有溫雅，於單純中有含蓄，能用極少筆墨表現極複雜事物，與石濤畫風異曲同工，影響清代花鳥畫極大。從展品《荷塘雙鳧圖》所見，朱耷以焦墨渴筆繪荷塘一片，殘荷數株，兩隻水禽單足立危石，成對應姿勢，不平之氣躍然紙上。

清中期，活躍在揚州的一批畫家形成獨具特色的繪畫風格，被後人稱為「揚州畫派」。這批畫家的花鳥畫多注重自我個性的發揮，風格迥異，但由於他們的獨創精神和藝術造詣，對後世花鳥畫的發展產生了深遠的影響。清晚期，上海經濟迅速發展，「海上畫派」應運而生。代表人物有虛谷、趙之謙、任頤、吳昌碩等，他們積極吸收金石學的成就，進一步強化了筆墨語言。以高劍父、高奇峰、陳樹人等為代表的嶺南畫派也獨樹一幟，自有面貌。「海上畫派」、「嶺南畫派」共同推動了寫意花鳥畫的近現代進程。

唐代花鳥畫斷片

清代朱耷《荷塘雙鳧圖》