

花草类植物形象在绘画艺术中的塑造和隐喻

王新杰

(宁夏大学美术学院 宁夏银川市 750021)

摘要:花草作为绘画对象的历史十分悠久,其与人类的关系深远且复杂。从古代到现代,花草主题的艺术创作具有多样性和地域性特点。花草在艺术中的表现不仅展现了自然界的美丽,还承载了丰富的文化内涵和象征意义。本文将从中西方花草类植物形象的历史演变、对比分析文化差异和隐喻作用等方面进行研究。

关键词:花草绘画;象征意义;隐喻

一、中国绘画中的花草类植物形象在绘画艺术中的发展史

(一) 早期绘画中的花草形象

中国绘画中的花草形象,早在原始社会时期便已出现。“先民对神秘而令人敬畏的大自然知之甚少,因此他们认为自己是动植物的化身,并逐渐演变为为其图腾。”^[1]此外,这些符号或许具有记录与象征意义在新石器时代的陶器上,尤其是中原地区仰韶文化的器物中,譬如《花瓣纹彩陶钵》中的非常写实的花瓣纹。“齐地先民在农业劳动时从植物中得到启示,创造出了变化多端的植物花纹,枝、叶、花、果等,通过巧妙布置构成丰富的图案。”^[2]这些纹样主要用于装饰器物,但也反映了人们对植物的关注。苏秉琦先生认为:“庙底沟类型的主要特征之一的花卉图案彩陶可能就是华族得名的由来”^[3]也就是说,以庙底沟为中心的区域曾生活着以花为图腾的部族,在古文字中“华”的本义就是花,“花部族”即“华部族”,后来华部族与夏部族在中原融合,为华夏民族的形成与发展奠定了重要基础。

(二) 青铜器时期绘画中的花草形象

夏商周时期是我国花文化的始发期,青铜器上开始出现各种复杂的植物纹样。先民正是受自然界植物所具有美的要素启发,才开始了有意识地创造和模拟,如商晚期《花蒂形铃》的外形模仿了喇叭花状铃,顶部为花托,拱形提钮,反映了原始先民对美的追求。到夏代二里头文化时期,花瓣纹和花枝蔓纹等多种纹饰图案都在陶器装饰中使用。

(三) 秦汉至魏晋南北朝时期绘画中的花草形象

秦汉时期的绘画主要体现在墓室壁画中,其中植物的形象也变得更加生动且具有生活气息。譬如梁共王刘买之墓中的《四神云气图》中出现了长枝花朵的形象。造型精致,富有装饰性,寓意着墓主对死后升仙的向往。此外,“从秦汉时期的瓦当、画像砖、画像石等建筑遗存上可以看出,由于当时处于中国绘画艺术发展的早期阶段,建筑中的植物装饰纹样亦以抽象的图案形式为主。”^[4]既具有装饰趣味,又具有象征意义。

魏晋南北朝时期的花草画作则表现出一种对自然界的更深刻理解,特别是洞窟壁画和墓室壁画中,植物图案与宗教和哲学思想紧密相关。这一时期佛教的传入对绘画艺术产生了深远的影响,形成了佛教绘画流派。

(四) 隋唐五代时期绘画中的花草形象

进入隋唐五代,这一时期是中国绘画艺术的鼎盛时期,出现了众多的绘画流派,如花鸟画和青绿山水流派等。隋唐时期的画家开始注重植物的写生和表现,本时期描绘植物形象的翘楚是唐代边鸾,被后世尊为花鸟画之祖。例如边鸾的《写生花卉册》是唐代花鸟画的杰出代表,其中对各种花卉的描绘细腻逼真,形态各异。这些花卉的隐喻反映了唐代社会的审美观念和文化价值取向。

(五) 宋元明清时期绘画中的花草形象

宋代的花鸟画进入了一个新的阶段,文人思想对花鸟画产

生了深远的影响。赵佶的《五彩鹦鹉图》展现了对花草植物的细致观察与刻画。

此外,有中医学界的学者认为:“中国最早对植物的了解和应用主要是农业生产和本草医药的研究。”^[5]后来明代李时珍的《本草纲目》等使其进一步发展。

“元代花鸟画向文人画靠拢,水墨花鸟、山水、竹石和梅兰题材甚是流行,自然野趣成为绘画的主调。如王渊的《竹桃锦鸡图》等。”^[6]此时期的植物不仅仅是画面背景,更是情感和意境的载体。

明清时期,花鸟画仍然保持对植物的细腻描绘,同时在形式上也进行了创新。陈洪绶的《荷花鸳鸯图》他爱莲,亦爱画荷花,水中亭亭而生四朵清丽的荷花,由含苞欲放到争艳怒放,整幅画面充满了生机与意趣。清代的“乾隆帝也欣赏具有君子道德比附的梅花,他在宫廷中种梅、赏梅和画梅,为清宫中营造出文人意蕴的梅花文化。”^[7]

(六) 近现代至当代时期绘画中的花草形象

进入近现代,花草题材在中国绘画中得到了进一步的发展。近现代中国绘画受到西方绘画的影响,出现了众多的新流派,如海派,代表画家有吴昌硕,他是晚清和民国时期著名的画家、书法家和篆刻家,擅长花鸟画。其作品《花卉四屏》墨荷象征吉祥,紫藤象征长寿,菊花象征高雅,牡丹象征富贵。“画家构建起一个新的意象帝国,赋予视觉一种新的感受,一种要抓住生命律动的欲望。”^[8]从而创作出富有情感的花草画作品。

二、西方绘画中的花草类植物形象在绘画艺术中的发展史

(一) 古代时期绘画中的花草形象

古埃及绘画具有独特的程式化风格,服务于宗教和丧葬目的。多为宫廷工匠和神庙画师所作。它隐喻着逝者在来世的希望与生机,仿佛死者的灵魂能够在另一个世界继续存活。

古希腊瓶画艺术发达,主要通过瓶画等文物了解当时绘画风貌。东方风格、黑绘风格、红绘风格和白底彩绘各具特色。古希腊的装饰艺术中,植物图案广泛出现在陶器、建筑和壁画中。常见的植物图案包括月桂树、葡萄藤、橄榄枝等。

古罗马时期,植物装饰艺术更加复杂,尤其在墙面装饰和马赛克中体现得尤为突出。在神庙中,植物装饰不仅仅是美学的体现,也是文化的表达。如古希腊的科林斯式柱头,它最早出现于雅典奥林匹亚山的宙斯神庙,圆形侧面都有涡卷形装饰纹样,柱头是忍冬草形象作装饰,形似盛满花草的花篮。

(二) 中世纪时期绘画中的花草形象

葡萄在中世纪艺术中通常与基督教的圣餐仪式相关联。葡萄代表着基督的血液,与圣体圣血的仪式密切相关,象征着耶稣基督的牺牲和救赎。圣母玛利亚的玫瑰图象征着她的美德和神圣。

拜占庭绘画以宗教镶嵌画和壁画为主要形式,风格华丽、装饰性强。在哥特式时期,以教堂彩色玻璃窗画和手抄本插图

为主要表现形式，花草图案被广泛应用于教堂的窗户、雕刻和地毯中。

（三）文艺复兴时期绘画中的花草形象

在文艺复兴早期，艺术家们开始对自然进行更加细致的观察。植物的细节和表现变得更加真实。例如佛洛伦萨画派最后一位大师桑德罗·波提切利在《春》中描绘了花神弗罗娜正优美飘逸的迎面而来，将鲜花撒向大地，象征“春回大地，万木争荣”的春天即将来临。

（四）巴洛克与洛可可时期绘画中的花草形象

巴洛克时期的艺术风格强调情感的表达和戏剧性的效果。如贝尼尼的《阿波罗与达芙妮》中，他的雕塑以幻觉般的形象表现达芙妮父亲把她逐渐变成月桂树的瞬间，这种将植物融入人物的方式，使得植物不仅仅是装饰品，而是画面叙事的重要组成部分。洛可可风格则以其轻盈和优雅著称，花草图案在这个时期被用来营造浪漫和奢华的氛围。

（五）19世纪及现代时期绘画中的花草形象

“英国维多利亚时代的花语是用来表达情感，例如金银花的奉献，杜鹃花的激情和玫瑰的爱情。”^[9]法国浪漫主义画家德拉克洛瓦的《篮中花》中，花卉象征了浪漫和自由的精神。

现代艺术时期，植物的表现形式更加多样。毕加索在他的立体主义作品中，如《贾桂琳与花》中，使用了几何化的植物形象来探索形式和空间的关系。

表现主义绘画强调通过色彩和扭曲的形式来表达内心的情感和主观体验。代表画家如爱德华·蒙克等。蒙克的《呐喊》背景中有一些模糊的植被。这些植被的形状扭曲、色彩暗淡，它们隐含着主角内心的焦虑和不安所投射到外部世界的景象。

“抽象主义绘画则完全摒弃了对自然物体的具象描绘，追求纯粹的形式和色彩。”^[10]代表画家如康定斯基等。

（六）后现代时期绘画中的花草形象

后现代绘画风格多样，融合了多种元素和观念。譬如大卫·霍克尼等。其作品《大水花》画面中游泳池周边有一些植物。它们不再仅仅是自然的再现，而是与整个场景的现代氛围相结合。植物隐含着现代生活与自然的交融，同时也反映了后现代绘画对传统绘画元素的重新解读和创新运用，引发人们对人与自然关系的新思考。

（七）当代时期绘画中的花草形象

当代艺术中，“艺术家不完全模仿自然的物象固有色彩，而是强调表达其主观感受和意念，反映自己的审美观点。”^[11]植物形象的表现形式更加具有实验性、多样化和自由化特点。如草间弥生通过大量的点缀花卉图案，探索重复和无尽的主题。在她的《花卉》中，这些被波点覆盖的植物形象隐含着对自然的独特理解和对传统审美观念的颠覆。

三、植物形象在绘画作品中的隐喻作用

（一）深化作品主题

强化情感表达。例如梵高的《杏花》，杏花隐含着春天、希望和生命的复苏，这与梵高对绘画的热爱和对美好未来的期待这一主题相呼应。

丰富文化内涵。在克里姆特的《吻》中，玫瑰花和藤蔓等植物图案的隐喻为作品增添了浓厚的文化底蕴。玫瑰花象征爱情，藤蔓象征爱情的束缚与纠缠，这些隐喻元素使作品不仅仅是一幅描绘情侣拥吻的画面，更是对爱情这一复杂主题在文化层面上的深入探讨。

（二）建立与观众的情感共鸣

唤起共同情感。以中国绘画中的梅花为例，梅花在作品中象征着坚韧不拔、不屈不挠的精神。跨越文化差异。尽管不同文化中植物的象征意义存在差异，但人类对于某些基本情感的体验是相通的。例如，玫瑰在西方文化中象征爱情与美丽，在中国文化中虽然玫瑰的象征意义没有西方那么突出，但爱情与美丽同样是人们所向往和追求的情感。

（三）引导观众解读作品

提供解读线索。首先，植物形象可以营造特定的氛围。例如，画面中盛开的花朵可以带来生机与活力，让观众感受到愉悦和温暖的氛围；反之则营造出一种忧伤的氛围。这种氛围能够引导观众进入画家所想要表达的情感世界，帮助他们更好地理解作品的主题和情感基调。最后，拓展解读维度。植物形象的隐喻还可以使观众从多个维度对作品进行解读。

结语

花草类植物在绘画艺术中的塑造不仅丰富了视觉艺术的表现形式，还承载了深刻的文化、情感和社会意义。“一朵花、一颗果实，甚或是一片染病的树叶，都在诉说着自然与人类相依相存、生生不息的历史。”^[12]从生命的繁荣到爱情的浪漫，从祥瑞的象征到社会地位的表达，植物形象在艺术创作中展现了多样化的隐喻和象征。综上所述，通过对花草形象的深入理解，我们可以更好地体会艺术作品背后的深层意义和艺术家的创作意图。

参考文献：

- [1]Guo Feifei Niu Aihong.The Evolution of the Central Plain Civilization in China (II) [J].China & The World Cultural Exchange,2012,78(12):36-39.
- [2]张越,张要登.齐国绘画艺术探索[J].山东社会科学,2011,(12):42-50.DOI:10.14112/j.cnki.37-1053/c.2011.12.010.
- [3]李元媛,王浩.俗世中的文士情怀——论吴门花鸟艺术对苏南明清建筑中植物装饰纹样的影响[J].文艺争鸣,2022,(11):204-208.
- [4]孙英宝,马履一,覃海宁.中国植物科学画小史[J].植物分类学报,2008,(05):772-784.
- [5]陈泓旬.异兽、志怪与博物[D].湖北美术学院,2022.DOI:10.27132/d.cnki.ghmsc.2022.000196.
- [6]王钊.博物学视角下的清代宫廷绘画研究[J].自然辩证法研究,2023,39(01):17-23.DOI:10.19484/j.cnki.1000-8934.2023.01.002.
- [7]当代花鸟画家·崔志安[J].美术观察,2009,(11):144.
- [8]朱峻熹,虞会青.13-14世纪波斯陶器装饰艺术的中国风研究[J].陶瓷研究,2023,38(05):98-102.DOI:10.16649/j.cnki.36-1136/tq.2023.05.057.
- [9]McGuire,Matt and ColinNicholson “Edwin Morgan.” The Edinburgh Companion to Contemporary Scottish Poetry.Edinburgh: Edinburgh UP,2004.97.
- [10]高兵.丁绍光绘画艺术的创作语言[J].南通大学学报(社会科学版),2013,29(02):93-99.
- [11]杨庭硕.植物与文化:人类历史的又一种解读[J].吉首大学学报(社会科学版),2012,33(01):1-7.
- [12]王天孜.描画植物的灵魂[J].中国图书评论,2020,(05):126.