

李博

白俄罗斯国立文化艺术大学硕士学生

(洛阳, 中国)

中国牡丹的起源及其绘画艺术的发展

牡丹花艳丽而不庸俗,处处典雅华贵,是人们最喜欢的绘画题材之一。牡丹文化发展的起源,若自牡丹进入《诗经》起,距今有 3000 多年的历史。牡丹的种植始于隋代,盛行于唐代,并于宋代达到最高峰。自古以来,它被誉为“花中之王”和“国色天香”。历代中国文人都毫不吝啬地用大量笔墨来描绘出了牡丹。李正封的“国色朝酣酒,天香夜染衣”。牡丹首先被夸赞为“国色天香”。接着刘禹锡又写出了“唯有牡丹真国色,花开时节动京城。”的诗句。而皮日休直接的将牡丹誉为百花之王,“落尽残红始吐芳,佳名唤作百花王。竞夸天下无双艳,独立人间第一香。”

牡丹,寓意富贵吉祥,其雍容华贵、端庄典雅的气质极度符合中国人对富贵平安的美好生活期盼。牡丹花也被誉为中国的“国花”。牡丹题材作为国画中的“百搭”意象,被历代画家所青睐,画家们还根据自身的绘画特点创制了多种牡丹画法。牡丹绘画艺术已经发展了超过 1500 年,一代又一代的画家在牡丹的每个时期都有自己的风格,不同的文化内涵,在众多牡丹艺术的代表作,既有奢侈豪华,也有清淡人生。

牡丹画可以追溯到北齐。南北朝时杨子华画牡丹被认为是牡丹圣手,诗人苏轼面对牡丹感叹:“丹青欲写倾城色,世上今无杨子华。”杨子华在长安等地画了中国很多的壁画,但到今天都已经成为了无踪迹。只有一卷《北齐校书图》留存了下来(现藏于美国波士顿博物馆)。

牡丹作为一种观赏花卉,在汉、晋以前尚未得到证实。北宋时期欧阳修的《洛阳牡丹记》说:“牡丹初不载文字,唯以药载《本草》。自唐则天以后,洛阳牡丹始盛。”牡丹作为洛阳的一种观赏花,应始于隋、盛于唐,不可能始于晋。可以进行肯定,是杨子华发现并喜爱中国牡丹,并将其染墨赋彩,以独立形象入画。从此揭开了 1500 年牡丹绘画史的序幕。

牡丹在唐代盛于长安,宋代的周敦颐虽更喜欢莲花,但是也承认“自李唐来,世人甚爱牡丹”。唐代还出现了“双头牡丹”、“重台牡丹”和“千叶牡丹”的罕见现象。牡丹被视为一个富贵的象征,受到社会各阶层人士所喜爱,是在唐代时期开元年间。《广群芳谱》卷三十二云:“唐开元中,天下太平,牡丹始盛于长安。”唐朝周昉画的《簪花仕女图》里面,有五个体态丰满的贵族妇女,她们的髻发顶上,各插了一朵牡丹花;旁边的宫女拿的扇子上也画的是牡丹,十分的精彩。这是中国牡丹画流传下来的最早的作品。唐代中期有了很多专攻牡丹的画家,如边鸾、冯绍正、于锡等。边鸾是唐代以来最杰出的花鸟画家,画牡丹在当时颇有名望,并首创了牡丹折枝画。在《宣和画谱》所记载的边鸾作品中,《牡丹图》、《牡丹白鹇图》与《牡丹孔雀图》3 幅是画的牡丹。正是因为他们牡丹对牡丹绘画的偏爱,进而引领了唐代社会中后期画牡丹的热潮。

唐代牡丹的兴盛是有特别的原因的。首先,观赏牡丹的培育从隋朝开始,经历了朝代更替,唐代又是中国历史上相对稳定繁荣的时代,从“贞观”到“开元盛世”,达到了唐朝的强盛期。花卉欣赏需要在社会安全稳定、有空闲时间进行,唐代政治比较的开明、社会繁荣、国家统一,所以牡丹文化有很好的发展条件。其次,牡丹的栽培始于隋代的短暂时期,牡丹的生物美赋予牡丹独特的魅力,西安、洛阳的地理环境也十分适合牡丹的生长。第三,当时的社会风气比较崇尚富贵,而牡丹正是富贵的象征。再加上文人对牡丹的歌颂等等,共同促成了唐朝对于牡丹近乎疯狂的热爱。

五代时期,牡丹在著名花鸟画家手中有了更多的发展。画家滕昌佑,在他的住宅旁边栽植了牡丹等各种花草,专门用来写生,画作十分具有特点。所绘的今存故宫博物院的《牡丹图》是传世最早的专写牡丹的画,雍荣华贵之极。同时期善画牡丹的还有南唐的徐

熙、后蜀的黄筌等。徐熙画法洒脱，多粗笔浓墨，略施杂彩，笔迹不隐，风格“野逸”。他画牡丹图最多，《宣和画谱》著录有 41 件，现有《玉堂富贵图》传世。黄筌，《宣和画谱》收录其牡丹画作 16 件。他一生在皇家画院服务，为适合宫廷口味，其画法细腻逼真，设色浓艳，富丽堂皇。

宋代，栽培技术更加的先进，全国很多地方都大规模的栽培了牡丹。尤其是洛阳，成为了牡丹的栽培中心，欧阳修的《洛阳牡丹记》中记载“洛阳之俗，大抵好花。春时，城中无贵贱皆插花，虽负担者亦然；花开时，士庶竞为遨游。”展现了当时洛阳牡丹观赏景象，中国人如此大规模的喜爱一种花，在中国历史上是第一次。画牡丹也开始流行起来，并成为了独立的一门画科。黄筌的儿子黄居宝、黄居宥也都善长画牡丹。尤为突出的是黄居宥，他维持了黄家画法在皇家画院接近百年的统治，并且画了很多的牡丹，《宣和画谱》中收录他的牡丹画 40 件。徐崇嗣，徐熙的孙子，他画牡丹，不用勾勒外形，只用丹粉点染，号称之为“没骨牡丹”，是牡丹的代表画家之一。《宣和画谱》中收录他的 10 件牡丹作品。赵佶是一个多才多艺的皇帝，他的作品《彩禽啄虫图》，牡丹花刻画的十分细腻，鸟儿极其逼真，形神俱佳，再加上他的瘦金书法，如虎添翼。他的画作既有传统又有创新。他用没骨法画的《牡丹图》，清新脱俗，别具一格，他的作品画风对日本影响很大。

元代由于是少数民族政权，采取了高压的政策，民族矛盾很严重，牡丹种植几近凋零，同时牡丹画作也数量锐减。不过仍有少数画家画牡丹比较出色，钱选就是其中之一。他的牡丹作品十分的精细，既有传承又有创新，从流传下来的《牡丹图》可以看出。王渊的牡丹画也很出色，特别是水墨花鸟画。他的作品水墨《牡丹图》，图中有牡丹花两枝，用墨线勾勒，水墨晕染叶子，别有特色。

明朝严抓思想文化，人物画和风俗画受到影响，花鸟画因此发展起来。牡丹画的创作以写意为主，工整艳丽的工笔绘画也很受欢迎。吕纪是明代的代表画家之一。他的牡丹画颜色鲜艳很有活力，风格有时细腻有时粗犷，都十分的出色。但是因为他的画太工整艳丽，当代文人并不喜欢，但在绘画史的地位很重要。明代的水墨写意画从沈周开始，进一步发展是在陈淳和徐渭的作品上。沈周十分喜欢牡丹，常常将自己的情感寄托在画作上。陈淳的牡丹写生画，也十分具有特色，画面的十分简单却勾勒出牡丹的特点。《洛阳春色书画卷》就是他的代表作品之一。明朝后期，徐渭创造了用泼墨法来画牡丹。往往大笔写意，淋漓尽致，独具一番风格，不拘泥于手法，往往几笔就能把牡丹的表现表现得栩栩如生，充分发挥了中国水墨画的技巧。流传下来的《牡丹蕉石图》是徐渭泼墨牡丹的代表作之一。

清代初期，没骨画花卉开启了新的画风，恽寿平是典型代表。他的牡丹作品，工整典雅，用色干净明亮，画的十分细腻并有趣味。他的画法十分独特。同时他也是位高产的画家，他画的牡丹是清代最多的。他 25 岁的第一幅画《牡丹图》扇，就是用的没骨画法，这是最早的相关记载。他 42 岁的作品《牡丹富贵图》、43 岁的作品《国香春霁图》、《二色牡丹图》，更是他没骨写生花卉的代表作品。他的特点是笔触清润浑厚，笔墨无迹，色彩圆润而不凝滞，明快而不浮华轻浮，形象真实而优美，与自然和谐而又高于自然，色、光、态、韵俱备。

任伯年和吴昌硕也是清代的杰出画家，他们的牡丹画很有特点。任伯年的牡丹画很有趣，能够把勾勒、泼墨、细笔、阔笔运用的十分精彩，生动有韵味。他的《牡丹双鸡图》构图很独特，以方衬圆，石笋斜出画面，双鸡站在石头上，石头下面牡丹盛开放。在嫩叶的衬托下，牡丹花显得特别的娇艳。粉红色的金叶又和公鸡在画面上相互呼应。吴昌硕比任伯年小五岁，他的画兼收并蓄，吸收了各家的长处融合一体，并再加创新。他也擅长书法、篆刻，所以他的画法从书法中借鉴了很多，讲究气势。他的牡丹画往往用大笔上下直扫画出主干，枝叶大多是斜着的，互相交叉，紧密又有气势。上色也十分的讲究，他学习了民间绘画颜色上的特点，获得了“雅俗共赏”之美誉，是写意画家中用色的佼佼者。他的代表作品有《牡丹图》、《富贵眉寿》等。

近现代的画家中，有于非、齐白石、张大千、也都画了很多的牡丹画。齐白石在绘画艺术上受陈师曾的影响很大，他也吸取了吴昌硕画法的优点。齐白石擅长花鸟画。齐白石画牡丹很多，他的晚年作品笔墨纵逸，有一种自由、天真却又老辣的感觉。他的画作《众芳唯牡丹》用没骨法描绘了两枝盛开的牡丹，笔法十分的简单，用不均匀的洋红画出花冠里层层叠叠的花，形态很模糊，但画出了牡丹的气势。花枝和花叶用墨笔勾勒出来，淡淡的染上石青和石绿，与牡丹形成了强烈的冷暖对比，传达出了自然的生机趣味。

牡丹国色天香，世人喜爱。无论是工笔，还是写意画，都有别样的韵味。牡丹在中国文化中有着不可替代的象征和意义。随着时代的发展，必然会诞生出更多精彩的文化艺术作品。

参考文献

1. 李正封.《牡丹诗》[O].唐代
2. 刘禹锡.《赏牡丹》[O].唐代
3. 皮日休.《牡丹》[O].唐代
4. 苏轼.《牡丹》[O].宋代
5. 欧阳修.《洛阳牡丹记》[O].北宋
6. 王象晋.《广群芳谱》[M].明代
7. 张彦远. 历代名画记 [M]. 四库全书文渊阁本. 唐代
8. 潘云告主编. 《宣和画谱》 [M]. 长沙:湖南美术出版社
9. 徐文生. 牡丹文化与绘画 [J]. 美术报 2014:1-2
10. 李漠. 唐代牡丹风尚研究 [D]. 辽宁大学 2016: 7-13, 20、25
11. 魏巍. 中国牡丹文化的综合研究 [D]. 河南大学
12. 2006: 6-10, 16, 19
13. 李保光.牡丹文化[J].济宁师专学报 1994: 82-84
14. 付梅. 北宋牡丹审美研究 [D]. 南京师范大学 2011: 25-27, 102