

学校编码: 10384
学 号: 18620071151663

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论花鸟画中的点景

Point View in Bird and Flower Painting

杨艺贞

指导教师姓名: 李文绚 教授

专 业 名 称: 美术学

论文提交日期: 2010 年 3 月

论文答辩日期: 2010 年 6 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010 年 4 月

论花鸟画中的点景

杨艺贞

指导教师

李文绚

教授

厦门大学

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

在中国传统绘画中，点景是极其重要的一种表达方式。石涛所研究的绘画问题中，情感、理性、力量都是不可缺少的，如何恰当地运用这三者，却有可能导致完全不同的创作结果。而点景正是这三者的集合点，不仅要用心灵去感受自然对象的内在精神，不能因为对象的限制而使感受层次也受到限制，把眼睛之受升华为心理之受。在绘画作品中合理地运用点景能使画家的情感与物象更加融合，画家自身的主观感受在画面上得到充分的体现，以一种小的特殊表现符号流露出画家作品里表达的象征倾向和审美概念，对画面的构图及意境有着画龙点睛的作用。

本文以花鸟画点景为研究对象，重点介绍了点景的表现与意义；进一步阐述了点景在传统花鸟画构成中的作用，着重论述其在构图、色彩、意境中的关系，剖析了点景在画面构成中存在的合理性及其必要性。本文通过举例中国传统花鸟画中精心安排的点景，通过对其的画面分析论证其对画面经营、画面主题表现产生的影响，以及赋予画作巧妙的构思及情感，呈现出画家不同的情感追求及向往；并且深入地论述了点景在当代花鸟画中的延续价值与运用，结合自己的创作感受，阐述点景在实际创作中的现实意义。

关键词：点景 画面构成 延续价值 现实意义

Abstract

The “point view” is extremely important as a means of expression in the traditional Chinese painting. Emotion, rationality and power are essential in the Shi Tao studied painting, and how to properly use them may lead to the creation of a completely different result. For the reason that “point view” is a collection of these three points, shouldn't we only use the soul to feel the inner spirit of nature and not our emotional level be restricted by the limit of object, but also sublime the scene of eyes into the feeling of heart. In the painting, the artist's emotion and physical image can be more fusion by the use of point view. And artist's own subjective feeling on the paint could be fully reflected in a special performance of a small sign showing where the paints are a symbol of the expression of aesthetic tendencies and concepts, and where the composition and the mood of the paints have a finishing touch effect.

In this paper, “point view” in the birds and flower painting is the research object, highlighting the performance and significance of it. In this paper, author elaborates the role of point view in the traditional bird and flower painting composition, focusing on the relationship between its composition, color and artistic conception, and also analysis the rational existence and necessity of “point view” in the painting composition. By the way of listing the well-arranged “point view” in the traditional Chinese bird and flower painting to prove its impact of the performance and the theme, this paper describes the clever, emotion in the paint and the pursuit of painters about different emotion from “point view”. By in-depth discussion of the continuity in modern bird and flower painting value and use, this paper also discusses “point view” in the actual creation of practical significance with author's own creative experience.

Key words: Point view, Painting composition, continued value; actual significance

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
目 录	III
TABLE OF CONTENTS	IV
引 言	1
第一章 点景的表现及其意义	2
第一节 点景在传统诗歌与山水画中的表现	2
第二节 点景表现的意义	3
第二章 点景在传统花鸟画构成中的作用	6
第一节 点景对画面构图形式美的影响	6
第二节 点景对画面色彩的影响	10
第三节 点景对画面意境营造的影响	13
第三章 点景在当代花鸟画创作中的运用	16
第一节 点景在当代花鸟画中的延续价值与运用	16
第二节 结合自己的创作感受点景的艺术价值	19
结 语	22
参 考 文 献	23
致 谢	24

Table of Contents

ABSTRACT	I
PREFACE	1
CHAPETER 1 PERFORMANCE AND SIGNIFICANCE OF POINT VIEW	2
Section 1 Performance of point view in the traditional poetry and landscape painting.....	2
Section 2 Significance of the performance of point view	3
CHAPETER 2 POINT VIEW IN THE ROLE OF THE COMPOSITION OF TRADITIONAL BIRD AND FLOWER PAINTING	6
Section 1 Impact of point view in the painting composition	6
Section 2 Impact of point view in color.....	10
Seciton 3 Impact of point view in the painting mood	13
CHAPTER 3 POINT VIEW IN THE USE OF THE CREATION OF CONTEMPORARY BIRD AND FLOWER PAINTING	16
Section 1 Continued value and use of point view in contemporary bird and flower painting	16
Section Artistic value of point view combining with my own creative experience	19
EPILOGUE	22
REFERENCES	23
ACKNOWLEDGEMENT	24

引言

点景是中国传统绘画中常见的表达方式之一，在画面中所占的比例虽小，却涵盖了画家对画面构成的经营以及情感寄托。随着社会的发展，人们对视觉形象的冲击力、色彩感、形式感的需求在不断增强，观念的多元化使现代画家们的画面意识产生了变化。画家在追求表现具有欣赏性、观赏性以及新奇、轻松、唯美的事物时，对艺术作品的内容和形式、题材范围和表现手法重新做了要求。在这个表达方式愈显丰富多彩，形式语言时时出新的大形势下，许多花鸟作品因片面追求表象效果的花样出新，往往忽略了画面的内在情趣和经营趣味。画面构图形式单一、画面主题不突出、色彩冷暖强弱对比不够明确，章法混乱而毫无情趣。之所以会创作出诸多这样的作品，是因为画家缺乏对画面的趣味把握能力，不懂得运用点景在画面构成与意境中的画龙点睛之作用。作为传统绘画手法的点景在当代花鸟画创作中没有得到很好地继承，甚至被忽略或被遗弃。

点景是做为表达意趣的媒介和展现丰富多彩情感的语汇，是人与自然间感知的表达，而人对画面点景运用的认知都是受画者眼界与心境的影响。恽南田说：“意贵乎远，不静不远也；境贵乎深，不曲不深也。一勺水亦有曲处，一片石亦有深处。”表达的正是微小的对象小而少，却能在小宇宙中体现出大宇宙间无尽的能量。在中国艺术中，“一个微观的对象在自身集聚起宇宙间无限的能量”。一切艺术的表现即是提供一个开始，让人联想到无限的江山来。^①好的点景能以小见大，丰富了画面的表现力，使画面的主题得到升华。在本文中，我将通过对点景表现与意义的了解以及其在传统绘画中起到重要作用的阐述，提出点景表现手法在当代中国画创作特别是花鸟画创作中运用的延续价值与重要意义。

^① 《曲院风荷》朱良志 著 安徽教育出版社 2006年3月第二版 第107页

第一章 点景的表现及其意义

点景是什么？“点”从字面上可理解为视觉元素中形象很小的物体，却有着画龙点睛之意，“景”即大自然的一切。点景在自然或者艺术空间里所占的位置比例很小，点景具有相对性，它是相对于另外一个物体而言，比较小却能以小见大，正如苏东坡所说：“谁言一点红，解寄无边春。”无边的春色由一朵微花中能见出；“只有一片梧叶，不知多少秋声”，正是一叶落，知劲秋的体验。小未必就是微不足道，小中能够达到大，关键是点景在各种艺术形式中的如何表现与处理。从古至今，人们极少对点景做确切的界定，在本章节中，我将从点景在传统诗歌与山水画中的表现来加深对它意义的探索。

第一节 点景在传统诗歌与山水画中的表现

点景在文学上的表现：点景人物的运用在历代诗歌中都能寻找到相应的吟咏。如王维的《终南山》：太乙近天都，连山接海隅。白支回望合，表霭入看无。分野中峰变，阴晴从壑殊。这首诗前三联从不同的角度对终南山的景色做了直接描绘，后一联笔锋一转“欲投入处宿，隔水问樵夫”，就勾画出了两个点景人物在大自然中的活动，以景引出人，情景交融，丰富诗歌情境的同时给读者更为广阔的画面想象空间。“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”、“月色照衣归独晚，溪边瘦影伴人孤”、“老僧四五人，逍遥荫松柏”等，这些诗句所包含的点景人物，生活在恬情清空的自然环境中，意志悠闲自得，它们是诗人自己生活情景的真实写照，表达了诗人与自然亲近的审美观念。诗中这些点景人物的意态和神韵，与山水画对点景人物的要求和提示相似，完整了诗歌的情节与画境，同时也提升了共同的艺术魅力。点景不仅在诗歌艺术形式的领域里发挥了独特的作用，在山水绘画史上更是有着重要的作用，为绘画史上增加了异彩。

点景在山水画中的表现：唐宋以来，中国山水画常在自然宁静的画面上点缀一两个樵子渔夫、牧童野老、文人雅士或羽客高僧为点景人物，加强了主题的生动性和诗的意境。马远的《踏歌图》（图 1.1）通四个年龄姿态不同的点景人物以

踏歌的形式，将丰收年带给淳朴劳动农民的欢乐生动地表现出来，人物附于自然山水的描绘，使整个画面统一在轻快欢乐的情绪之中。马远《山径春行图》中的点景人物是一个神情怡然自得的文人，携抱琴童子行进于山径中，他把自己置身于大自然中，以直立的姿态感悟枝柳的飘动、小鸟的欢跃、桃花的芳香，主动与山石溪精神呼应，与自然相观悟，表达人与自然的和谐。范宽的《溪山行旅图》（图 1.2）巨峰耸立，丛林茂密，大自然生机勃勃，而疲惫的旅人和负重的驮驴，使画面动静分明，又可衬托出山势的高深险要，似乎远远地听到回荡在山谷中的驼铃声，反衬了静谧的画面氛围，构图饱满且空灵。展子虔《游春图》（图 1.3）用了很大的篇幅来呈现水，两岸的山与树显得十分渺小，点景人物或立或骑或乘舟渡江，身着白衣有律动地点缀于青山绿水中，构图更加完整与饱满，色彩的跳跃关系使点景人物在原本苍茫平淡的山水环境中显得十分醒目，更好地点明了画意。山水画中点景人物多为生活场景，闲散安逸，由所描绘外物的自然风景到人物点景的点缀，反映文人士大夫归隐田园的愿望。

图 1.1 马远《踏歌图》

图 1.2 范宽《溪山行旅图》

图 1.3 展子虔《游春图》

图片来源：<http://www.gjart.cn/>

第二节 点景表现的意义

由上可见，点景在中国传统艺术形式领域里出现，是密不可分的一部份，它

的存在具有什么样的表现意义呢？

唐人张彦远著《历代名画记》中记载：“金陵安乐寺四白龙不点睛，每云：点睛即飞去，人以为妄诞，固请点之。须臾，雷电破壁，两龙乘云腾去上天，二龙未点睛者见在”。这种“画龙点睛”造型技艺的产生，是点景表现的重要意义之一。

明代张祝有语曰：“山水之图，人物点景犹如画龙点睛，点之即显。一局成败，有皆系于此者。”点景人物是中国山水画中不可或缺的一部份，只是穿插点缀于以峰峦林木为主的画面中，形体简小，却往往是画面的关注点与重点所在，起着画龙点睛的作用。从美学的意义上看，它的存在既有助于自然美的形象的充分刻画，有助于山水构图美的位置经营，又有助于展示自然领域里人的主题，有助于表现人和自然的融洽关系。同时也可以说是画家为自己所创造的一个特殊的艺术形象，表达主观情感以及对某种境界的追求，涵盖了画家的感情、寄托、现实生活状况和社会需求等，使画面更富于意境的空灵。

图 1.4 齐白石 《莲蓬蜻蜓》

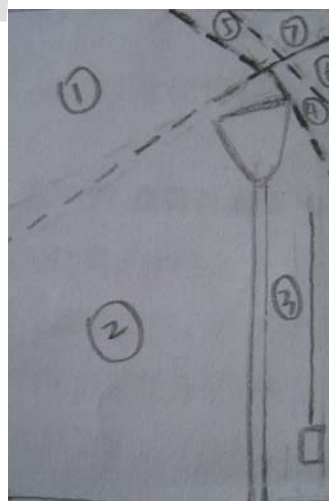

图 1.5 齐白石 《莲蓬蜻蜓》分析图

图片来源：《齐白石》中国人民大学出版社 2003 年 12 月第一版 第 88 页

不仅山水画家特别注重运用点景人物这一妙笔，花鸟画家也领会到了点景存在所带来的以小见大的精神。诗句“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”，给我们描绘出了这样一个生动的画面：嫩嫩的荷叶刚刚将尖尖的叶角伸出水面，早有调皮轻盈的蜻蜓立在上面。诗中仅仅抓住“小荷”和“蜻蜓”的动态描写，从“小”处着眼，生动地描摹出初夏小池中富有生命的新景象。齐白石的《莲蓬蜻

蜓》(图 1.4), 我们从画面分析图(图 1.5)上看, 点景蜻蜓的存在, 把画面本来很有限的空间分割成了多块, 虚线所形成的①②③④⑤⑥⑦正负形大小有致。蜻蜓周围所形成的④⑤⑥⑦空间与①②③相比明显密集, 在大小、疏密等有了对比, 画面节奏感由此而产生了松紧变化, 蜻蜓自然而然地成了画面焦点, 观者的注意力很容易被吸引到这个点上, 蜻蜓与莲蓬生动跃于画面。

古代有个聪明的画师在表现“踏花归去马蹄香”时, 画的是: 繁花压枝, 落花遍地, 游人骑在马上, 马儿轻快地扬起一只后蹄, 两只蝴蝶追逐着马蹄翩跹飞舞。两只蝴蝶就把看不见的香气很生动地表现出来, 而且增加了盎然的春意, 也衬托了玩赏人的愉快心情, 整个画面情节更生动有趣。画师聪明就在于抓住了这句诗的精髓“香”字上, 借小小的蝴蝶为画中点景, 蝴蝶是爱采花的昆虫, 哪里有花香它们就飞到哪, 蝴蝶紧追逐马蹄, 不都是因为马蹄香吧? 不仅仅传达了香气, 也传达春天的气息与游人的欢快。可见, “以小见大”是点景表现的重要意义之一, 以局部见全体, 一斑观全豹, 以有限见无限。刘勰在《文心雕龙·物色》中说: “以少总多、情貌无遗”。大自然景象万千, 从任何角度看都是五光十色、形状各异、千头万绪, 非笔墨所能详尽。而中国花鸟画是集中体现了人与作为审美客体的自然生物的审美关系, 画中点景通过典型的小景物和生活细节来表现重大的社会内容和象征重大的思想内容, 关系到全画的立意, 虽小至寸余, 却达到“以小见大”之效果, 对作品起了画龙点睛的作用。

第二章 点景在传统花鸟画构成中的作用

第一节 点景对画面构图形式美的影响

中国画的构图在传统画论中称之为“章法”、“布局”，它与西方绘画构图相比其艺术构成倾向于平面装饰性。而平面空间的深度拓展主要是依靠层次的变化，如何使画面中的物象能够符合形式因素上的主体突出、对称与均衡、对比与协调、节奏与韵律、动静相依、变化与统一等种种形式美规律，对作为在画面中含有表现内容与形式特征的点景而言，其在构图形式美中的把握和运用有着重要的影响。

宋徽宗赵佶《芙蓉锦鸡图》（图 2.1），画中一只色彩绚丽的锦鸡落在芙蓉枝上，回首出神地仰望着右上角一对翩翩飞舞的蝴蝶，显出一种安祥且跃跃欲试的神态。芙蓉的一枝，由于锦鸡的落下而微微地弯曲了，似乎给人一种颤动的感觉，更显出花枝的柔美。在此画中主要的表现物体是芙蓉与锦鸡，花朵从左下边往上延伸是合，锦鸡的头伸上角是一种开，而此时右上角的蝴蝶向下飞是一种合。在这幅作品里，锦鸡占据了整个画面的三分之二，蝴蝶在画面中起到的作用就是点景，一开一合，使画面形成了几条无形的连接，形成彼此间的呼应与交叉，把视觉引向画面的中心，达到很好的统一效果。中国画形式美的创造，是一个将意象思维转化为视觉形式图象的营造过程，构图中对点、线、面的把握，实际上是把具体物象经过归纳转换为抽象的符号，将画面的构成由视觉意义上的复杂化转化为构成意义上的规则化，使各种运动变化形式统一于有序的节奏韵律之中。

图 2.1 宋徽宗赵佶 《芙蓉锦鸡图》

图片来源: <http://hi.baidu.com>

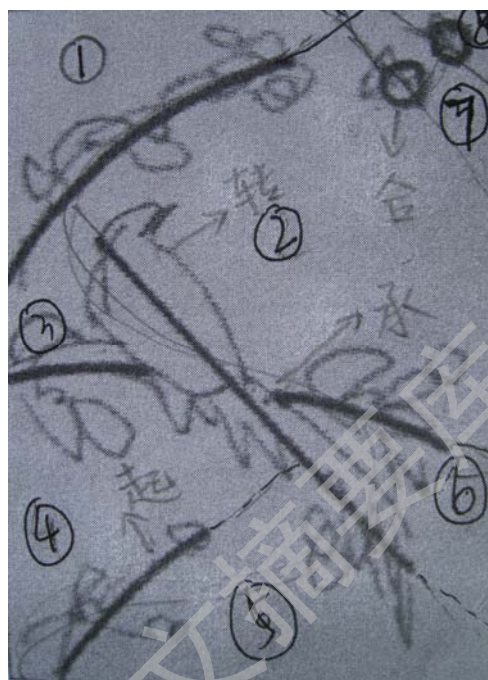

图 2.2 《芙蓉锦鸡图》分析图

图 2.2 是我对《芙蓉锦鸡图》以点线面的形式要素进行分析,通过分析可以看到画家运用锦鸡、芙蓉、蝴蝶、题款、印章这些实像的正形把画面分割为诸多个大小、比例、形状各不相同的块面,如图中的①②③④⑤⑥⑦⑧这些块面大小对比非常明确,主体所处的负形②空间最大,而点景空间⑦⑧相比其它明显较小,围绕主体②空间外的⑥⑤④③①⑦⑧由大小不一带来了画面上紧-松-紧-松-紧节奏的变化,这些块面不是独立分开的,而是相互联系、作用,共同构成和谐完美的画面。画面中蝴蝶飞的动势符合起承转合的原理,由分析图可见,画面里本来是由①②③④⑤⑥组成的,加了两只蝴蝶即在画面里增加了点,透过点延伸虚线,画面空间增多,画面层次也随着变多了,而且使画面呈完善 S 型律动,使从左下角延伸上来的气脉与之相连更加紧凑、节奏更加鲜明。左下角的不知名花是“起”,锦鸡站立的芙蓉为“承”,画面中最重要的部份锦鸡为“转”,而点景蝴蝶为“合”,与“起”相呼应,起承转合节奏分明,脉络清晰,构成更加融和。注意观察蝴蝶形状与颜色,大小黑白上的双重对比,生动跃于画面。可以这么说,在这张画里,点景以不同的形、色、线的对照与呼应主体造成变化中的均衡感,使画面主体锦鸡得以突出,主次分明、聚散有致、穿插合理、大小相宜,增加了

画面的生动性与趣味性，出色地完成了画面形式美的律动。

图 2.3 崔白 《寒雀图》 图片来源: www.zgmhj.com

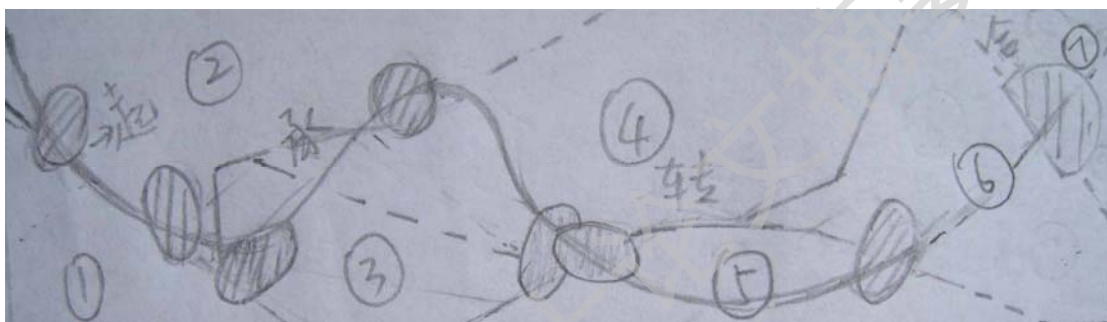

图 2.4 《寒雀图》分析图

北宋崔白所作的《寒雀图》(图 2.3), 图画冬日庭院中, 木叶脱落已尽, 一根枯枝上有数只的麻雀在嬉戏, 或栖或啄, 或交颈而眠, 或引颈歌吟, 神态各异, 活泼而有韵致, 卷首的空白处, 一雀展翅凌空而下, 作为点景与其余动态各异的麻雀的头部与视线呼应, 正好构成了一个横的 S 型律动变化, 不仅使构图取得了平衡, 而且使其成为麻雀这一能动形象中的画眼, 动静互补, 动中传情, 妙不可言。同样, 我对《寒雀图》作了画面构图分析(图 2.4), 在画面中的树干横斜交叉, 与栖息在上面的雀, 都是隐形的画面分割线, 疏密有致地把画面分成①②③④⑤⑥⑦, 可以看出这些空间所形成的正负形大小完全不一, 产生了①紧-②松-③紧-④松-⑤紧-⑥松-⑦紧的节奏松紧变化。从左边的两只雀开始为“起”, 粗树干与第三四只雀为“承”, 而第四五六只雀则为势的延伸与弯化的“转”, 最后一只俯冲下来的雀为“合”, 峰回势聚, 起承转合的总体趋向构成了势, 而势强气越足, 画面气线的完整的同时实现了画面平衡。每只雀都可看为一个点, 点点连接成线, 节奏与韵律的连续性形成一个非常美的 S 型线律动, 画面总体趋势随之而生。如果说画面里缺少了做为点景的这只雀, 那么画面的力度与分量势必被

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库