

Exploration of Color Language Expression in Contemporary Gongbi Flower and Bird Painting

Hezhen Wang

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

Gongbi flower and bird painting presents the beauty of natural life with delicate, neat, and implicit artistic conception, and the color language carries aesthetic, cultural, and philosophical implications. Under the influence of contemporary visual environment and cross-cultural communication, the colors of Gongbi flower and bird painting are gradually breaking through traditional formulas, shifting from a tendency towards elegance and restraint to more diverse and open expression. Color is no longer just an accessory to image representation in works, but has become an important medium for emotional communication, conceptual expression, and symbolic meaning. This article starts with the color foundation of traditional gongbi flower and bird painting, and combines contemporary creative practice to analyze the changing trends of color in materials, levels, tonality, and artistic conception construction: from objective reproduction to emotional enhancement, from single tone to composite color layers and cross media experience, from formal form to spiritual symbolic expression, and explores its inspiration for contemporary gongbi creation, in order to provide reference for further innovation of color language.

Keywords

meticulous flower and bird painting; Color language; Contemporary art; Color setting method; Aesthetic expression

当代工笔花鸟画色彩语言表现的探究

王和珍

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

工笔花鸟画以细腻工整和含蓄意境呈现自然生命之美, 色彩语言承载审美、文化与哲学意涵。在当代视觉环境与跨文化交流的影响下, 工笔花鸟画色彩逐渐突破传统程式, 由偏向淡雅内敛转向更加多元、开放的表达。色彩在作品中不再只是形象再现的附属, 而成为情绪传达、观念表达与象征意蕴的重要媒介。本文从传统工笔花鸟画的设色根基入手, 结合当代创作实践, 分析色彩在材料、层次、调性与意境构建中的变化趋势: 由客观再现转向情感强化, 由单一色调走向复合色层与跨媒介经验, 由形式形态延伸至精神象征表达, 并探讨其对当代工笔创作的启示, 以期色彩语言的进一步创新提供参考。

关键词

工笔花鸟画; 色彩语言; 当代艺术; 设色方法; 审美表达

1 引言

工笔花鸟画以细腻、精致、雅致著称, 讲究线描与设色的严谨结合, 注重色彩层次的细微递进与生动表现。然而, 在当代视觉文化环境快速变化、图像传播方式高度多元化的背景下, 传统工笔花鸟画在色彩语言上的固有模式面临新的转换契机。现代生活经验、媒体影像视觉、国际艺术语境等因素共同推动工笔花鸟画色彩表现从传统的程式化走向多元审美表达。在这一过程中, 如何在尊重工笔体系法度的基础上实现色彩语言的现代转型成为关键问题。本文以“色彩语言”作为研究核心概念, 从传统工笔花鸟画的色彩体系出

发, 探讨其在当代艺术语境中的延展路径, 通过分析色彩与审美、色彩与情感、色彩与文化象征的互动, 探究工笔花鸟画色彩语言在当代语境中的新生可能。

2 工笔花鸟画色彩语言的传统基础

2.1 传统设色观念中的审美理想

传统工笔花鸟画的设色体系深植于中国古代审美观念, 其色彩理念并不以强烈视觉冲击为目标, 而强调“中和”“含蓄”“雅正”的审美品格。色彩被视为营造意境、传递气韵的重要媒介, 其根本目的在于体现自然生命的内在节奏, 而非再现物象的外在真实。工笔花鸟画常采取低饱和度与渐进式渲染, 重在“积粉”“罩染”“晕染”的层次铺陈, 使色彩于细微过渡中呈现柔润、通透与富有呼吸感的审美特质。同时, 设色讲究“寓色于墨”, 在墨色的虚实对比中调节画

【作者简介】王和珍(2003-), 女, 中国黑龙江齐齐哈尔人, 硕士, 从事中国画工笔花鸟研究。

面色调,使色彩呈现清雅气息与精神性表达。由此,色彩不再作为孤立的美学元素,而是与物象形态、画面格调及情感意象共同构建具有东方审美内涵的整体画境,体现出以含蓄凝练代替外露张扬、以气韵传达替代装饰炫目的传统色彩理想。

2.2 线与色的结构关系

工笔花鸟画以线立形、以色赋意,线条作为画面结构的骨架,决定着形体的节奏、姿态与精神气度。工笔画中常用“铁线描”“兰叶描”“行云流水描”等线法,使物象既具外在形态之精确,又具内在韵律之流动。在此基础上开设色,色彩并非覆盖线条,而是在其框架内进行细腻填染,使色彩成为线条的延伸与呼应。设色过程强调色层的递进关系,通过逐层分染与局部提亮,使色彩不至于掩盖形体结构,反使之更为清晰、柔和与富有层次。线与色的关系是一种相互依存、相互制衡的结构关系:线控制色彩的秩序与力度,色化解线条的生硬,使形象在“骨感”与“柔情”之间达到平衡。这种线色协同构成了工笔花鸟画特有的造型理性与审美节奏,使作品既精致工整,又生动鲜活。

2.3 色彩象征与文化意蕴

工笔花鸟画不仅描绘自然景象,更承载着深厚的文化象征与民族心理结构。色彩在画面中不仅是视觉呈现手段,而且是寓意表达符号。作品主题往往借助花、鸟、虫、石等自然元素表达情感寄托或道德理想,如牡丹象征富贵吉祥,兰花象征高洁品格,梅花象征坚韧孤芳,荷花寓意清廉含蓄。色彩的运用亦遵循象征逻辑,如朱红象征生命和礼制权威,青绿色调常与山水、自然、生命生长相关,浅粉与白结合营造柔雅静美之境。工笔花鸟画通过“物象—色彩—一意涵”的文化对应,使作品在形象之上增加精神维度,使观者在观看画面时不仅看到物象本身,还能感受到其背后的文化意蕴、生命领悟与审美态度。

3 当代工笔花鸟画色彩语言的变革动因

3.1 社会审美环境的变化

当代视觉文化环境高度开放,影像媒介的普及使人们的审美经验日益多层化、即时化与感官化,传统以静穆含蓄、清雅内敛为主要审美取向的工笔花鸟画,在面对新的观看心理时受到一定冲击。观众在欣赏画面时,不仅关注形象是否工整、色彩是否和谐,更关注画面情绪是否能够产生共鸣、主体形象是否具生命感、色彩结构是否具有视觉张力。工笔花鸟画原有的审美模式以“以线立形,以色助意”为内核,重在精谨细致与意象蕴藉,而当代审美的情感表达倾向更加强直接、鲜明、张力性。在此背景下,工笔花鸟画的色彩语言逐渐摆脱仅以淡雅柔和为主的格调,开始以对比、跳色、冷暖呼应、色层叠进等方式强化情绪表达,使画面在保留细腻工笔技法的基础上,呈现更充足的视觉能量与心理力量。这一变化并非简单迎合视觉刺激,而是体现了当代审美关注

点从“优雅静观”向“共感体验”转向,推动工笔花鸟画在色彩结构、审美意识和表现意图上实现内在更新,使作品更贴近当代观众的审美心理与情感诉求。

3.2 材料与媒介的发展

工笔花鸟画色彩语言的演变,与绘画材料和媒介技术的革新密切相关。传统工笔花鸟画主要依靠矿物颜料与植物颜料,在熟宣、绢地上进行多次分染与罩染,形成含蓄柔和、耐久稳定的色彩肌理。但当代艺术创作中,丙烯、水溶性矿物颜料、水彩颜料、合成媒介等新材料的引入,为画面透明度、饱和度与肌理变化提供了更多可能。丙烯具有较强覆盖性,可在工笔细线结构下构建厚薄对比;水溶性矿物颜料可减少传统矿物颜料沉重感,使色阶过渡更加流动;数字影像技术也逐渐进入工笔创作环节,用于前期构图、色彩关系测试和图像参考,帮助画家更高效地掌握画面全局关系。媒介的发展不仅改变设色方法,也影响创作逻辑:画家能在传统“线—色—一意”的体系内,加入层次更复杂、肌理更丰富的视觉呈现,使工笔花鸟画在保持工笔技法规范性的同时获得更开放的表现力。从技法到视觉经验,材料革新成为推动色彩语言转型的重要动力。

3.3 跨文化艺术交流的深化

当代艺术语境下,文化交流与审美互渗愈加频繁,使工笔花鸟画色彩语言不再局限于传统东方色彩体系,而在吸收多种文化视觉经验中逐渐生成复合式表达。西方绘画中强调光源作用、色彩对比和情绪表达的传统,使工笔花鸟画家开始关注色彩的心理暗示与象征意义;表现主义与野兽派中高饱和、大面积色块的语言模式,使部分工笔创作突破原本轻柔细腻的设色格调,尝试以色彩本身构成情感节律;日本浮世绘和平面造型体系则为工笔画带来“平面性”与“色层块面逻辑”的启发,使图像在细腻中亦能保有视觉秩序与现代感。

4 当代工笔花鸟画色彩语言的表现策略

4.1 色调系统的现代化建构

当代工笔花鸟画在传统“雅灰”与小青绿体系上进行谱系化重构:以低饱和统摄全局、以高纯度点染聚焦,将冷暖对照从单一对立转化为节奏型过渡(冷中见暖、暖中显冷),以层级化明度梯度组织物象与空间。设色由“勾线—分染—罩染”串联为“底色预设—中段调和—高光校准”的流程,辅以有限色域策略与互补色弱对比,兼顾视觉稳定与兴奋度;留白与色块边界采用“软锋—硬边”分区控制以抵御图像疲劳。材料上以矿物、植物颜料为基,适度引入丙烯透明介质与明胶浓度微调,获得更可控的光谱反射与层际咬合力。色调组织从“再现之色”迈向“结构之色”“概念之色”,使画面在传统法度内生成当代语汇与观看经验。

4.2 色彩层次与光感的强化

层次塑造依托细密线描的“骨相”与多层罩染的“血色”

协同推进：先以近中性色奠定体块转折与背景空气色，再通过薄层分染叠加微小色相差（ ΔE 微差）形成“微振幅”层理，使羽翎、花瓣的纤维性与湿润感可感可辨。光感营造采用“主光—辅光—环境反光”三路合成：主光以明度跃迁与高光留锋确立物象棱面，辅光以冷暖置换修正体面温度，环境反光以低饱和补色在阴影端轻推色温，防止阴影发脏。空间纵深通过背景色的雾化叠染与边缘半消融实现，近景则以线色合一的“线—色同构”稳固形态。基底选择上，熟宣与绢地的吸附差异产生不同的透叠关系：绢地更利于形成“内发光”效果，熟宣则便于层次清点与边缘控制；二者均以含量可控的媒介水调节干湿回贴，确保层与层之间的透明度与结构强度。

4.3 色彩表达情感化、象征化

色彩由物象写实转向情绪与观念的驱动系统，建立“主题—意象—色场”的对应：以冷灰—青绿谱群承载“清简”“幽微”的东方审美，以赭石—品红的暖域编织“炽盛”“丰盈”的繁花叙事；在迁想妙得中以“偏移色”替代固有色，使情绪不依赖题材而依赖色场张力。象征层面，将青绿系指向生态母题与山水源流，将金泥的微量点映转化为时间与神性的提示；印泥红与题款墨色被纳入整体配色系统，形成“图—文—印”的复调关系。叙事策略上，以色彩节奏切分画幅阅读路径，高潮段通过高纯度短时曝光式提亮，低潮段以灰化与降明度沉静情绪；由此构建从感官愉悦到精神指向的连续体，使工笔花鸟画的色彩语言超越技艺表层，承担伦理关怀、生命意识与当代文化自觉的表达功能。

5 案例分析与当代工笔创作的启示

5.1 当代工笔画家对色彩的创新实践

当代工笔花鸟创作在“工笔—设色—写意气韵”的张力中延展出新的色彩语法。以韩美林、何家英为代表的艺术家在矿物、植物颜料的传统谱系上引入透明水彩、丙烯薄覆及细密层染，以冷暖互补、互补灰化与微差同色相调合生成柔和而富层次的色场；并结合纸绢底材的明度管理、背衬掇洗与罩染技术，塑造从“肌理—光感—空气”的连续过渡。构图上以图形化留白、色块节律与线描节奏耦合，既保持工笔“以线立形”的骨法，又以色彩的时间性为花鸟意象赋予生长与呼吸，形成兼具东方品格与当代观感的色彩新范式。

5.2 工笔花鸟画色彩风格类型化趋势

当代创作呈现多向度风格分化，形成“轻盈淡彩”“饱和色块”“光影叠色”“冷调象征”等类型。轻盈淡彩依赖

丝绸透光与多次薄染，追求雾化空间和“若即若离”的诗性质感；饱和色块以矿物重彩或合成颜料构成高纯度色域，强调装饰性与节律结构；光影叠色吸纳摄影与舞台光源经验，以复合罩染、边缘冷暖跳跃营造当代光学写实与文人意境的折中语调；冷调象征则以蓝、灰、银白构建静穆氛围，映射都市经验与生态意识。不同类型并非彼此排斥，而是围绕题材属性与观看心理形成可互证的色彩方法论与修辞谱系。

5.3 美学视角下的工笔色彩语言延展

色彩语言的未来拓展在于从技艺之美迈向观念与精神之美：在“物色—心色—境色”的递进中，将材料学、感知心理与图像学整合为可检验的创作路径。其一，以材料本体为起点，以颜料粒径、折射率与底材吸附性控制明度梯度，确保层染稳定与长期保存；其二，以生态与时间意识重塑主题叙事，通过季候色相、花期迁移与环境光谱的记录，赋予画面以经验真实性；其三，以数字色域管理与谱系研究辅助传统工艺复原，在博物馆测色、工作坊实验与田野观察之间建立可复现的证据链。由此，工笔花鸟的色彩不止于再现，而成为观念承载与精神栖居的审美通道。

6 结语

工笔花鸟画色彩语言的发展历程体现了中国绘画审美不断生长与变化的轨迹。当前工笔花鸟画的色彩表现已从传统程式化表达逐渐转向开放、多维、个性化的表达格局。色彩语言的更新不仅是技法革新，更是审美文化的延续与再生。未来工笔花鸟画的色彩建构需继续在传统法度与当代表达之间寻找平衡，在材料、观念与视觉经验不断融合中形成更具文化深度与时代感的视觉表达体系。色彩将成为工笔花鸟画中联结内在精神和审美体验的重要纽带，推动这一传统画种持续焕发新的生命力。

参考文献

- [1] 姬辰宇.当代工笔花鸟画色彩语言表现的探究[D].天津美术学院,2025.
- [2] 郑旺.当代工笔花鸟画中的色彩语言与意境表现分析[J].大众文艺,2024,(17):40-42.
- [3] 魏婷.当代中国工笔花鸟画色彩语言的表现研究[D].河北科技大学,2018.
- [4] 路剑峰.工笔花鸟画的色彩语言赏析[J].上海轻工业,2023,(03):39-41.
- [5] 王隆祥.当代工笔花鸟画色彩装饰性的表现研究[D].广西师范大学,2022.