

The Spiritual Core of Freehand Flower and Bird Painting from the Perspective of “Capturing the Spirit through Form”

Yuanyuan Shen

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

Chinese freehand flower-and-bird painting has developed a unique aesthetic system over its long history, with “expressing spirit through form” as a key artistic concept. This philosophy emphasizes capturing the essence of natural forms through brushwork and ink, elevating painting beyond mere visual resemblance to the realm of symbolic expression. Rather than mechanically reproducing objective subjects, freehand flower-and-bird painting conveys the vitality and aesthetic realm by harmonizing form and spirit. Exploring this concept from perspectives such as traditional cultural background, brush-and-ink techniques, and artistic spirit expression can deepen our understanding of its aesthetic connotations. Research indicates that “expressing spirit through form” not only serves as a vital principle in freehand flower-and-bird painting but also reflects the Chinese painting tradition’s emphasis on spiritual resonance and expressive power.

Keywords

capturing the spirit through form; freehand flower-and-bird painting; the essence of brushwork and ink; traditional Chinese painting artistic conception

从“以形写神”看写意花鸟画的精神内核

沈媛媛

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

中国写意花鸟画在长期发展中形成了独特的审美体系,“以形写神”成为其中的重要艺术理念。该观念强调在把握自然形态的基础上,通过笔墨表现对象的精神气韵,使绘画超越单纯的形似而进入意象表达的层面。写意花鸟画不追求对客观物象的机械再现,而是在形与神的统一中呈现生命意趣与审美境界。围绕这一理念,从传统文化背景、笔墨表现方式与艺术精神表达等方面进行探讨,可以更好地理解写意花鸟画的审美内涵。研究表明,“以形写神”不仅是写意花鸟画的重要表现原则,也体现了中国绘画注重气韵与精神表达的艺术传统。

关键词

以形写神; 写意花鸟画; 笔墨精神; 中国画; 艺术意境

1 引言

中国传统绘画在长期的发展过程中形成了独特的艺术观念,其中“以形写神”被视为理解中国画精神的重要理论基础。在花鸟画的发展历程中,这一理念逐渐成为写意花鸟画的重要审美原则。与注重细致描绘的工笔画不同,写意花鸟画更加重视笔墨表现与意境营造,通过简练的笔触表现自然生命的神采与气韵。画家在创作过程中往往通过对自然形态的提炼与概括,将物象转化为具有象征意味的艺术形象,从而实现形与神之间的统一。写意花鸟画的发展与中国传统文化密切相关,儒、道、禅等思想在其中产生了深刻影响。自然万物被视为生命精神的象征,花鸟草木不仅是绘画对

象,也承载着丰富的文化寓意。画家在创作过程中通过观察自然、体悟生命,并借助笔墨语言表达内心情感,使作品在形式与精神之间形成统一关系。在当代艺术语境中,对写意花鸟画精神内核的探讨具有重要意义。通过重新审视“以形写神”的艺术理念,可以更好地理解中国画的审美价值与文化意义,也能够为传统绘画在现代社会的发展提供新的思考路径。

2 “以形写神”理念的文化根源

2.1 传统美学思想对绘画观念的影响

“以形写神”作为中国绘画的重要审美理念,其思想根源可以追溯到中国传统哲学与美学观念。传统文化在理解艺术时,并不将形态再现视为唯一目标,而更强调通过艺术形式传达对象的精神气质与生命状态。古代画论所提出的“气韵生动”,正是这一审美追求的重要体现,它强调绘画

【作者简介】沈媛媛(2003-),女,中国安徽亳州人,硕士,从事中国画研究。

应呈现自然生命的活力与内在气度。儒家思想倡导人与自然之间的和谐关系，道家哲学则强调顺应自然、体悟万物生机，这些观念在绘画艺术中形成深远影响。画家在描绘花鸟草木时，通过对自然形态的观察与感悟，将生命意识融入笔墨表达之中，使艺术创作从单纯的形态描绘转向精神表达。写意花鸟画正是在这一文化语境中逐渐发展，其简练的形象表达承载着深厚的审美意味。

2.2 中国画传统理论中的“形”与“神”

在中国画理论体系中，“形”与“神”的关系始终是艺术讨论的重要主题。“形”通常指物象的外在结构与视觉特征，是绘画表现的基础，而“神”则体现为对象所蕴含的生命气韵与精神气质。若绘画仅停留于形态描绘，往往难以形成具有感染力的艺术表达。通过对形态进行提炼与概括，画家能够在视觉形象中融入精神意味，使作品呈现更加丰富的艺术层次。历代画论家在阐述绘画创作时，多强调形神统一的重要意义。花鸟画创作中，画家通过观察花叶姿态、鸟禽动态以及自然环境变化，在笔墨表现中体现生命的节律，使形态与气韵相互融合。这种艺术观念为写意花鸟画的发展提供了理论基础，使“以形写神”成为重要的创作原则。

2.3 写意精神在花鸟画中的形成

写意花鸟画的形成经历了长期的发展过程。宋代花鸟画在表现方式上较为注重写实描绘，对物象形态与结构进行细致刻画。随着元代文人画的兴起，绘画创作逐渐由强调形似转向重视精神表达。文人画家在艺术实践中更加关注个人情感与思想境界，通过简练笔墨表现自然物象的神韵，使花鸟形象具有更为深远的艺术意味。梅、兰、竹、菊等题材在这一时期被赋予人格象征意义，成为表达文化精神的重要媒介。画面不再仅仅描绘自然景物，也成为画家情感寄托的艺术空间。随着这一创作理念不断深化，写意花鸟画逐渐形成以笔墨表现为核心的艺术体系，简约形象之中蕴含丰富精神内涵，展现出中国绘画独特的艺术魅力。

3 写意花鸟画中的“以形写神”表现方式

3.1 笔墨语言的艺术表达

写意花鸟画的艺术魅力在很大程度上依赖于笔墨语言的表现力。笔墨不仅承担着描绘物象的功能，也成为传达精神气韵的重要媒介。画家在运笔过程中通过线条的节奏变化与墨色层次的调控，使画面呈现出富有韵律的视觉效果。线条的提按转折与墨色的浓淡干湿相互配合，使花鸟形象在简练笔触中呈现出鲜活气息。有限的笔墨往往能够表达丰富的形态信息与情感意味，形成独特的艺术张力。笔墨运用的差异也反映出画家个人修养与审美追求，不同创作者在笔法与墨法上的探索，使写意花鸟画呈现出多样化的艺术风貌。由此可见，笔墨语言不仅构成画面的形式基础，也承载着作品的精神表达。

3.2 形象概括与意象塑造

写意花鸟画在表现自然物象时注重对形态的提炼与概括，创作目的并不在于完整复制客观形象，而是通过艺术加工使物象呈现更为鲜明的艺术特征。画家在长期观察自然的过程中提取具有代表性的结构与姿态，通过简练笔墨进行表达，使形象在画面中保持高度凝练的视觉效果。这种概括并非对细节的简单舍弃，而是一种经过审美判断后的艺术提炼。经过概括后的形象往往具有更强的表现力，使观者能够在简约形式中感受到对象的生命特质。随着这一表现方式的不断运用，花鸟形象逐渐转化为具有象征意味的艺术符号，使画面在形态表现之外形成更深层的文化意涵。

3.3 意境营造与情感表达

写意花鸟画在艺术追求上不仅关注物象形态的表达，也重视整体意境的营造。画家通过构图安排、空间留白以及笔墨节奏的组织，使画面形成富有诗意的视觉氛围。花鸟形象常与自然环境相互结合，枝叶的伸展姿态与墨色变化构成画面节奏，使作品呈现出宁静而悠远的空间感。留白的运用为画面提供了呼吸空间，也强化了视觉层次，使观者在欣赏过程中能够体会到自然的节律与生命气息。创作过程中融入的个人情感，使花鸟形象不仅具有自然属性，也成为情感寄托的媒介。形象与情感在画面中相互交融，体现出“以形写神”的艺术精神，使作品在审美层面呈现出深远的文化意味。

4 写意花鸟画的精神象征

4.1 自然生命意识的体现

在中国传统审美观念中，自然万物不仅是客观存在的物象，也被视为生命精神的象征。写意花鸟画通过对花卉、禽鸟与草木形态的描绘，使自然生命在画面中呈现出富有韵律的艺术形态。画家在观察自然时关注的不仅是物象的外在结构，更重视其内在气韵与生长状态。笔墨运用通过线条节奏与墨色变化表现生命的流动感，使静态画面呈现出充满生机的视觉效果。作品中的花枝姿态、鸟禽动态以及空间留白，共同构成富有诗意的自然景象。观者在欣赏作品时能够感受到自然生命的律动，从而在审美体验中获得情感共鸣。写意花鸟画由此超越对自然景象的简单描摹，成为表现生命意识的重要艺术形式。

4.2 人格象征与文化寓意

写意花鸟画在题材选择与形象表达上常与传统文化观念相联系。许多花鸟形象在长期文化积淀中形成稳定的象征意义，并在绘画创作中成为表达思想情感的重要媒介。梅花因其凌寒开放而象征坚韧精神，竹子以挺拔姿态象征高洁品格，兰花则常被视为高雅人格的象征。这些题材在绘画中不仅呈现自然之美，也承载着丰富的文化寓意。画家通过对花鸟形象的表现，将个人情怀与文化象征相结合，使画面具有更深层的精神内涵。形象在画面中不再只是自然物象，而成

为具有文化象征意义的艺术符号。通过这种象征表达，写意花鸟画在视觉形式之外构建起独特的文化语境。

4.3 文人精神的艺术表达

写意花鸟画的发展与文人画传统密切相关，文人画家在创作中往往将绘画视为表达思想与情感的重要方式。艺术创作不仅体现对自然景物的观察，也反映出创作者的精神境界与审美理想。文人文化强调个体心性的表达，使绘画成为寄托情志的艺术媒介。通过笔墨的节奏变化与构图安排，画家能够在画面中融入个人气质，使作品具有鲜明的精神特征。“以形写神”的理念在这一过程中发挥着重要作用，画家借助花鸟形象表达内在情感，使物象在画面中呈现出超越形态的精神意味。写意花鸟画由此形成以笔墨为媒介、以精神表达为核心的艺术传统，在中国绘画史上展现出独特的文化价值。

5 当代语境中的写意花鸟画发展

5.1 传统精神的当代转化

写意花鸟画在当代艺术语境中依然具有深厚的文化价值，其核心精神来源于中国传统美学所强调的意境表达与生命感悟。在新的文化环境中，艺术家面对不断变化的审美观念与视觉经验，需要对传统艺术精神进行新的理解与阐释。写意花鸟画并非对古代形式的简单延续，而是在继承笔墨传统的基础上，将时代体验融入创作之中。画家在观察自然与社会生活的过程中，通过对传统笔墨语言进行重新组织，使作品既保持东方绘画的精神气质，又能够呈现当代审美特征。传统精神在这种转化过程中获得新的生命力，使写意花鸟画既能够保持文化根基，也能够回应现代艺术发展的需求。形与神的统一仍然是创作的重要原则，只是其表达方式在当代语境中呈现出更加开放和多样的面貌。

5.2 艺术语言的创新探索

艺术语言的不断更新是写意花鸟画保持活力的重要条件。随着视觉文化的发展，当代画家在继承传统笔墨方法的同时，也在不断探索新的表现方式。笔墨运用在保持传统韵律的基础上逐渐融入更为丰富的表现手段，通过墨色层次、线条节奏以及构图形式的变化，使画面呈现出新的视觉张力。部分艺术家在创作中加强对自然形态的概括与提炼，使花鸟形象在保持写意特征的同时具有更加鲜明的艺术符号意义。画面空间结构也呈现出新的变化，通过留白、虚实关系以及色墨结合的方式，形成更加多元的视觉表达。艺术语言的探索不仅体现在形式层面，也反映出画家对时代审美的理解，使写意花鸟画在传统与现代之间形成具有创造性的艺

术表达。

5.3 文化传承与艺术发展

写意花鸟画作为中国传统艺术的重要组成部分，在文化传承体系中具有独特地位。其艺术价值不仅体现在绘画技巧层面，更体现在其中蕴含的审美理念与文化精神。通过花鸟草木的形象表达，作品往往承载着人与自然和谐共生的思想，也体现出文人文化所强调的精神境界。在当代社会背景下，写意花鸟画的发展需要在继承传统文化的同时不断拓展艺术视野。艺术教育与学术研究为传统绘画的传播提供了重要平台，使更多创作者能够深入理解中国画的精神内涵。随着文化交流的不断深化，写意花鸟画在新的文化环境中获得更加广阔的发展空间。通过持续的艺术实践与理论探索，这一传统艺术形式得以在现代社会中保持活力，并继续展现中国绘画独特的审美价值。

6 结语

“以形写神”是理解写意花鸟画精神内核的重要观念，它强调在把握物象形态特征的基础上，通过笔墨语言表达生命气韵与内在精神。画家在创作过程中并不拘泥于对自然形态的细致再现，而是通过概括与提炼，使形象在画面中呈现出富有意味的艺术形态。笔墨的节奏变化、墨色层次以及构图安排，使自然花鸟在有限的画面空间中展现出鲜活的生命气息，同时也寄托了画家的情感体验与审美理想。写意花鸟画在长期历史发展中逐渐形成以笔墨表现为核心的艺术体系，其价值不仅体现在形式语言的独特性上，也体现在所承载的文化精神与审美理念之中。在当代艺术发展背景下，对“以形写神”这一传统理念进行重新审视，能够为写意花鸟画的持续发展提供新的思考路径。通过在继承传统笔墨精神的基础上融入时代审美经验，艺术家可以拓展写意花鸟画的表现空间，使这一传统艺术形式在现代文化环境中焕发新的生命力，并继续成为中国艺术精神的重要表达方式。

参考文献

- [1] 黄丹庵.以形写神妙悟自然——陈少册教授花鸟画赏评[J].南腔北调,2022,(11):60-66.
- [2] 郭荣健.“以形写神”——论花鸟画创作中的形神观[J].明日风尚,2021,(14):79-81.
- [3] 龙云,敖久丽.浅析花鸟画创作[J].大众文艺,2016,(02):95.
- [4] 程剑飞.写意花鸟画“以形写神”浅析[J].中国体卫艺教育论坛,2009,(02):24-25.
- [5] 王清丽.试论工笔花鸟画教学中以形写神的特质[J].大众文艺,2013,(07):238-239.