

From “Depicting Objects and Shaping Forms” to “Guiding the Brush with Intention”: A Discussion on the Evolution of Creative Concepts in Contemporary Gongbi Flower and Bird Painting

Xin Tang

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

As a significant category within the traditional Chinese painting system, detailed floral and bird paintings have continuously evolved through the tension between “form” and “intention.” The principle of “rendering the object as it appears” emphasizes meticulous depiction of natural subjects, serving as the fundamental method for anchoring these paintings in tradition. In contrast, “guiding the brush with intention” highlights subjective spirit and aesthetic expression, reflecting an intrinsic shift in painting language. When transitioning into the contemporary context, profound changes in social structure, cultural perspectives, and artistic ecology have led to corresponding transformations in the creative philosophy of detailed floral and bird paintings. Starting from the traditional perspectives on form and aesthetics, this paper systematically examines the internal logic of the shift from “rendering the object as it appears” to “guiding the brush with intention” in contemporary detailed floral and bird paintings. By analyzing conceptual transitions, linguistic innovations, and spiritual expressions, the study aims to reveal the significance and value of this transformation for the contemporary development of detailed floral and bird paintings.

Keywords

Detailed flower and bird painting; Representing objects as they appear; Guiding brushwork with intention; Creative concepts; Contemporary transformation

从“应物象形”到“以意驭笔”：论当代工笔花鸟画的创作观念迁变

唐欣

哈尔滨师范大学，中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

工笔花鸟画作为中国传统绘画体系中的重要门类，自形成以来始终在“形”与“意”的张力中不断演进。“应物象形”强调对自然物象的精谨描摹，是工笔花鸟画立足传统的根本方法；而“以意驭笔”则凸显主观精神与审美表达，体现出绘画语言的内在转向。进入当代语境后，社会结构、文化观念与艺术生态发生深刻变化，工笔花鸟画的创作观念亦随之发生迁变。本文以传统工笔花鸟画的造型观与审美观为起点，结合当代艺术语境，从观念转向、语言更新与精神表达等层面，系统梳理当代工笔花鸟画由“应物象形”向“以意驭笔”转变的内在逻辑，旨在揭示这一转向对工笔花鸟画当代发展的意义与价值。

关键词

工笔花鸟画；应物象形；以意驭笔；创作观念；当代转向

1 引言

工笔花鸟画作为中国绘画传统的重要组成部分，经历了从技法到精神的长期演进，其审美理想与造型体系在历史积淀中日趋完善。早期的工笔花鸟画以“应物象形”为核心，

强调对自然物象的精准再现，通过精细入微的线描与设色呈现自然的真实与秩序。然而，自宋代以来，随着文人画思想的渗透，工笔花鸟画逐渐突破了单纯写实的范畴，开始融入诗性意境与人格精神，形成“以形写神”“托物言志”的审美取向，使绘画从客观再现转向主观抒发。进入当代，社会文化语境与审美观念的变化使传统绘画面临新的挑战与机遇。当代艺术更加强调个体意识与精神表达，这促使工笔花鸟画在坚守传统笔墨规范的同时，探索更具时代精神的表现

【作者简介】唐欣（2003—），女，中国江西赣州人，在读硕士，从事中国画花鸟研究。

方式。“以意驭笔”作为当代工笔花鸟画的重要创作理念，正是在继承“形神兼备”传统的基础上，对笔墨精神与意象表达关系的再认识。它标志着工笔花鸟画从以物象再现为核心，向注重意境建构与心灵表达的转型，体现了中国绘画在当代表达中的文化自觉与艺术革新。

2 传统工笔花鸟画中“应物象形”的造型观念

2.1 “应物象形”的理论渊源与审美内涵

“应物象形”作为中国古代绘画理论的核心命题，最早可追溯至《庄子·天道》与顾恺之《论画》，其内涵强调艺术创作应以自然为本，通过观察与体悟实现“形”与“神”的统一。在工笔花鸟画的发展过程中，这一理念被赋予了更为细腻的技法与审美意蕴。画家以“应物”为基础，强调对自然界花鸟形态、质感、动态的深入体察；以“象形”为手段，通过精准的造型与线描表现自然万物的形神特质。这一过程并非机械的再现，而是建立在“外师造化，中得心源”的观念之上，既尊重自然规律，又通过艺术提炼实现审美升华。由此形成的工笔花鸟画，以其精微入理的造型与含蓄优雅的格调，展现了中国传统绘画重形写意、寓理于物的审美精神，构成了“以形写神”艺术思想的重要起点。

2.2 造型规范与程式体系的形成

“应物象形”理念的长期实践，促成了工笔花鸟画在技法与造型上的系统化与规范化。自唐宋以来，花鸟画在造型比例、结构安排、笔法程式等方面逐步形成了可传承的技艺体系。例如，花卉绘制中讲究“枝有主次、叶有向背”，禽鸟描写中强调“骨法用笔、筋脉相生”，这些规律的建立不仅规范了艺术表现，也构筑了工笔画的审美秩序。程式化的造型体系并非对创造力的限制，而是一种审美理性的积淀，使画家在严谨的形式中探索个性化的表现可能。通过规范与程式的继承，工笔花鸟画形成了既有工整之美、又具生动之气的艺术特征。这种以程式为基础的艺术自觉，为工笔绘画的持续发展提供了稳定的技术支撑与审美逻辑，使其在漫长的历史演进中始终保持高度的艺术品质。

2.3 “形似”背后的精神追求

在传统工笔花鸟画中，对“形似”的追求并非终点，而是通向“神似”的途径。艺术家通过对自然形态的细致描绘，意在揭示物象内在的生命活力与精神秩序。花鸟形象不只是自然之物的外貌呈现，更是人文精神与情感意象的寄托。例如，梅花象征高洁，牡丹寓意富贵，鹤与莲并置则寓意清雅与长寿。这种象征性表达使作品超越了客观再现的层面，进入到主观意境的创造之中。工笔花鸟画家往往在“形”的精微中融入“意”的深远，使自然之形转化为人格与情怀的象征。由此可见，“应物象形”不仅是一种技法原则，更是一种精神追求，它通过形象的再现实现心灵的映照，为后来的“以意驭笔”奠定了哲学基础与美学路径，标志着中国绘画由形似走向意境的深层发展方向。

3 由“形”入“意”：工笔花鸟画内在发展的必然趋向

3.1 文人审美对工笔花鸟画的影响

随着文人画思想在中国绘画史中的深入传播，工笔花鸟画逐渐摆脱了早期以形写物、注重自然再现的单一取向，开始吸纳文人审美所倡导的精神意象与人格化表达。文人画所强调的“以形写神”“托物言志”，使花鸟题材不再仅是自然物象的描摹对象，而成为画家寄托情志与表达思想的重要媒介。画家在严格遵循工笔画造型法则的基础上，更注重笔墨节奏的抑扬顿挫与情绪流动的暗示，使画面在理性结构之中蕴含诗性与精神深度。文人审美的渗透，使工笔花鸟画实现了从“形”到“神”、从“物”到“意”的升华过程，成为连接技法与思想的桥梁。这种精神内化的过程，不仅丰富了工笔花鸟画的文化内涵，也为后来的“以意驭笔”提供了思想基础与美学指向。

3.2 审美趣味变化与表达需求的提升

社会文化语境的变迁，使观者的审美重心从形式之美转向精神共鸣。现代观众在欣赏绘画作品时，更加关注作品中所蕴含的情感、哲理与艺术家的思想立场。面对这一变化，工笔花鸟画在创作观念上进行了自我调整，从客观再现自然的视觉真实转向主观重构的精神真实。画家通过调整画面的空间节奏、笔墨虚实与设色氛围，营造出情感化与象征性的视觉结构，使花鸟形象超越自然范畴而具有象征意蕴。作品不再仅体现技艺的精致，而是成为表达心灵感悟与审美理想的载体。这一观念转向推动了工笔花鸟画从“应物象形”到“以意驭笔”的发展，使绘画在满足视觉审美的同时，能够回应当代观众对思想性与情感深度的双重期待。

3.3 传统语言内部的自我更新

工笔花鸟画作为具有深厚传统的艺术体系，其生命力正源于语言内部的自我更新机制。传统绘画语言并非静止不变，而是在历史进程中不断通过技法革新与观念调整实现自我生长。画家在笔墨节奏的掌控上注入更多的韵律变化，在设色上尝试突破传统单一的矿物色体系，引入层次更为丰富的透明色与对比关系；在构图上，则强化空间留白与意象化布局，使画面呈现出兼具理性与抒情的当代表达。这种内在调整，使工笔花鸟画从形式精致的装饰性艺术，转变为具有思想深度与精神张力的创作类型。传统语言体系的自我革新，不仅保持了工笔画的历史连续性，也为其在现代语境中延续与发展提供了坚实的艺术支点。

4 当代语境下“以意驭笔”的观念确立

4.1 当代艺术语境对工笔花鸟画的影响

当代艺术语境下，工笔花鸟画的创作理念与审美取向发生了显著变化。随着艺术多元化与个体意识的觉醒，画家逐渐从传统题材的再现转向自我精神与社会意象的表达。当代艺术强调个体经验、思维方式及观念表达的多样性，使工

笔花鸟画不再局限于“再现自然”的范畴，而成为思考人与自然、生命与存在关系的重要载体。“以意驭笔”作为核心创作理念，在此语境中重新获得活力，它不仅是技法层面的革新，更是一种精神引领。画家通过笔墨与设色的意向化运用，使作品在传统工笔理性造型的基础上，融入主观思维与现代审美，体现出传统艺术语言与当代艺术精神之间的有机融合。

4.2 创作主体意识的强化

在当代工笔花鸟画的发展中，创作主体意识的强化成为显著特征。艺术家不再被动地遵循传统范式，而是以个人的生命体验与文化立场参与艺术建构。笔墨与设色不再是客观再现的手段，而是表达自我情感与思想的媒介。画面结构、节奏及色彩层次的安排均服务于主题思想的呈现，使作品在形式与内容上形成统一。艺术家通过个体视角重新审视花鸟题材，将传统中“物我合一”的自然观转化为自我与世界对话的精神过程。这种主体意识的觉醒，使工笔花鸟画超越了技艺范畴，呈现出个性化、思想化的艺术特质，体现了当代艺术对个体表达与文化自觉的重视。

4.3 象征性与观念性的增强

当代工笔花鸟画在形式语言与思想内涵上均表现出象征性与观念性的增强。花鸟形象不再只是自然物象的再现，而被赋予情感、文化与哲思的象征意义。艺术家常通过形象的重组、比例的夸张或色彩的象征化处理，使画面在视觉呈现中传达更深层的精神寓意。例如，枯枝与残花可象征生命的无常，盛放的花鸟则寄寓希望与超越。通过观念化的视觉语言，作品实现了从自然再现到心灵意象的转换，体现了“以意驭笔”的当代表达。象征性表达不仅拓展了工笔花鸟画的审美维度，也使其具备思想指向与文化批评的潜能，标志着工笔绘画在当代艺术体系中的自我革新与持续深化。

5 创作语言与形式结构的当代转变

5.1 笔墨语言的意向化发展

在“以意驭笔”的创作观念引导下，当代工笔花鸟画的笔墨语言呈现出由工整细描向意向化表达的转变。画家在保持工笔特有的精微与严谨的同时，更加注重笔触的节奏、虚实变化及气韵流动，使笔墨不再仅服务于形体的再现，而成为情感与意境的传达载体。线条的疏密、干湿、顿挫被赋予了心理暗示与审美节奏，使画面在静谧中蕴含动态张力。笔墨的自由组织形成了视觉与精神层面的共振，使作品在表现自然物象的同时，传递出画家主观意识与生命体验的深度。这种意向化的笔墨探索，推动了工笔花鸟画从再现性向表现性的演进，展现出当代艺术语境下新的生命活力。

5.2 设色观念的拓展与重构

当代工笔花鸟画在设色理念上突破了传统的矿物色与

植物色体系，强调色彩的心理表达与空间构建功能。色彩不再仅仅承担物象再现的角色，而成为塑造氛围、传递情绪的重要媒介。艺术家通过调整色彩饱和度、明度及冷暖关系，使画面在写实与写意之间形成微妙平衡。例如，局部强化的高纯度色可凸显视觉焦点，而低饱和度的背景色则营造静谧与深远的意境。部分作品甚至引入现代色彩语言，如透明叠色、渐层晕染等方法，以强化空间深度与视觉感染力。色彩的重构不仅丰富了画面的层次与意境，也体现了工笔画在当代语境中与心理感受、情绪表达的深度融合，使传统设色体系焕发新的表现潜能。

5.3 构图方式的观念化倾向

在构图层面，当代工笔花鸟画逐渐由传统的对称、均衡式构图转向更具观念性与象征性的空间组织。画家在画面安排上注重视觉引导与心理张力，通过留白、错位、透叠等手法打破视觉常规，使观者的视线在画面中获得流动与延展。构图的主旨不再仅服务于形式美，而是服务于主题与思想的表达。例如，主体花鸟可被置于非中心位置，以形成精神焦点与视觉节奏的互动；局部留白则强化空间的呼吸感与象征意味。

6 结语

从“应物象形”到“以意驭笔”的转变，是工笔花鸟画在当代文化语境中自我更新的重要体现。这一变化并非对传统程式的背离，而是传统精神在新的艺术思维中获得再生的过程。古人以“应物象形”追求形似之真，而当代艺术家则在坚守工笔精微之技的同时，更注重内在情感与精神意象的表达，使“以意驭笔”成为新的创作核心。这种转向体现了艺术主体意识的觉醒与时代审美的转化，使花鸟题材从单纯的自然再现走向情感抒发与思想寄托。通过笔墨语言的革新与观念的拓展，工笔花鸟画在当代展现出兼具理性结构与诗性意蕴的艺术面貌。未来的发展应在尊重传统技法与文化精神的基础上，持续深化“以意驭笔”的创作理念，实现工笔花鸟画在技与意、形与神之间的当代平衡与艺术升华。

参考文献

- [1] 王楠.当代工笔花鸟画中肌理技法的运用研究[D].曲阜师范大学,2025.
- [2] 张思玉.当代工笔花鸟画表现语言的转化与创新[D].天津美术学院,2025.
- [3] 李秋春.八大山人“画者东西影”观点在当代工笔花鸟画中的适用性研究[D].四川师范大学,2019.
- [4] 杨馥宁.探究当代工笔花鸟画的“朦胧”美[D].天津美术学院,2025.
- [5] 高家乐.当代工笔花鸟画创作中蒙太奇式构图的应用[D].曲阜师范大学,2025.