

“中国画元素”在西方绘画中的运用及体现

刘晓雨

(吉林建筑大学, 吉林 长春 130001)

【摘要】中国传统绘画有着特有的民族精神和韵味,传统画的笔墨情节,通过带有中国传统绘画语言和技法带入了西方绘画中,让西方绘画更具有民族特色和民族精神体系。

【关键词】意蕴精神;元素;民族化;意境

一、传统东方哲学理念

中国是历史悠久的国家,有着特有的民族意蕴精神与韵味。中国画表现着文人雅士对主观世界精神的向往,表明“气节”“超众脱俗的艺术品”,重视笔墨情调,显露文人的观念,推举画中意蕴来表达真实的内心体验。对主观世界精神家园得向往。西方绘画,讲究的是对自然的真实表现。对色彩的运用很强烈,西方绘画是表象的、具体的,非常的写实,认为认识和把握自然必须是客观的,观察研究自然的方法对景写生。在当代油画家把带有东方审美精神韵味的中国画中的元素带入了西方油画中,展现了带有中国特色的油画作品。

西方绘画讲究客观物象惟妙惟肖的如实的表现,高度重视自然写生的。而中国绘画强调物象内涵思想意志和作者内心情感的表现,主观意志趋向意境之美,赋予生命的自然。“外师造化,中得心源”,艺术创作来源于生活大自然,是生活的艺术,自然的美不能复制成为艺术的美,艺术家通过情感的表达和构思形成了画面。意在笔先,画尽意在。强调物我融化,莫兰迪的静物油画主题选取了瓶瓶罐罐为主题,通过改变色调,摆放顺序,在绘画空间的创作构成上,融合了许多中国传统绘画地要素,环境上重申稳定,客观实在的空间感与中国传统绘画中重视的灵气表达,意韵的笔墨形式相结合,因而在他的画面上,激烈地在现出一种变化巧妙莫测而和谐,看似静止,实则悄悄流动起伏变化,强烈地表现出一种令人神往得永恒流动感,画面善用叠加关系来表现物象前后的空间关系,这在中国传统的山水画里画意境的表现是画面所追求,位置也是尤其决定的,运用得很多为普通,古人在传统绘画为了将一望无际、重重叠叠的峰峦之间的深远空间感,利用散点控制法,来表现远近距离的关系,利用散点的布局和透视的应用来表现画面中的景深和空间感,使得画面中的物体具有透明感和虚实感,可以用来确定画面中的透视中心和视线从而表现画面的透视效果。使得表现得恰到好处,中国传统山

水画将这种叠加法发挥到了极致。范宽的《溪山行旅图》中国的“散点透视”法,西方绘画讲究焦点透视,中国传统绘画多采用散点透视,焦点透视比较注重现实、科学地体现物体的真实性,而中国传统绘画散点透视则更加倾向于表达一种绘画的境界。一种“景随人迁,人随景移”的广阔意境,一种意在笔先,讲求“妙在似与不似”和“不似之似”的追求。

二、东方意味的色彩关系

西方大师莫兰迪的作品,就能深刻地领悟到他把西方焦点透视对物象表达的真实性,与中国传统绘画中散点透视法对物象表达的全部、整体的感受统一协调地交融在了画面上。他将静物聚集在画面中央,在这周围留出大批空缺用微妙协调的色调来区分空白物象与布景,使观者感受到了心灵空间的无限性,他就对空间空白的意会使他的作品内心涵养高级之上的,他利用相似的明度和用色的描绘方法,平面的画面空间交界点的模糊处理,打破了封闭单纯的空间,使物体与周围环境的空间自然而然形成了一个有机的统一体,画面中的物体与物体之间从容的统一,感觉到他们在与对方酣畅淋漓的交谈。莫兰迪与他的作品中充分透露出中国文化品格和内涵。对于处事态度或者是对艺术精神追求的方面和中国文化极其接近,同时莫兰迪的绘画也有很多和中国文人相通的地方,文人画以作者人格精神为标榜,形是一个表象,重要的是内心情感的抒发与表现。托物言志的绘画,抒发个人胸怀,心中的义气,文人画区别于别的画主要表现在寄托于内心的情感。在绘画之中,莫兰迪的绘画虽与中国传统绘画的媒介不一样,但同样注重作品中情感的置入,强调主观感受和情绪的表达。莫兰迪不满于传统绘画观念中艺术家创作过程中的被动关系,那种将生命置于冷漠期毫无生气的注视之下的绘画模式,也不满于部分现代主义时期西方流行的装饰浮华的绘画。从一开始他就意识到表现形式与自我精神相连的重要性。莫兰迪绘画中的大面积的留白背景以及整体灰颜色的布局,透露出一种含蓄从容

的感受,在观者看来,莫兰迪更是一种向内的力量,一种含蓄的情感抒发,一种一部分主观精力放在赋予物象的形而上的精神,而中国文人画传达的就是这种外放的情感精神就是用这种特别的构图方法头脑中置换出一个有趣合理的空间层次布局,在处理物体前后关系的时候,把他的绘画理念更好的表达出来,使得物象在内在秩序上一气呵成,位置经营上独出心裁,整个画面形成一种内外相联、紧密相连、流动而又贯穿的情感节奏。

三、中国油画民族化的体现和中国画当代画

中国当代画家吴冠中先生的作品兼取中西绘画,很多作品也是采用散点透视法,实行油画民族化,绘画特点新颖、轻快明朗、富于民族特色和抒情意味。用色繁富而精致,他以反复的线条,强烈的色块一目了然,依靠色块关系,重点线和墨色交融的韵律感,画面中远景重叠、多层次,形象丰富而多样,构图把远景和中景设法挪动,占用前景的大面积和反透视之道。作品用这样的方法让油画风景的丰富细腻与中国传统绘画的水墨结合,具有强烈的艺术个性和现代气息。他的《江南水乡一系列作品》传达了江南宁静悠远的风景,也是中国传统水墨画的情趣,画面看似简单,实际上经由几何形的平面分割和组合,以及黑白色快的运用形成了强烈的对照关系,在具象和抽象中达到一种平衡。吴冠中说:“抽象美是形式美的核心,”而形式美中的要素是可以分解的,点、线、面、色就是最基本的构成要素。他的油画风景画面中我们看到的都是他的浓墨线条,色彩则多是彩点,点染在浓重的画面上可以增添生动的趣味。吴冠中先生的油画保留了中国传统绘画审美神韵特有的精神与风韵,将中国画的线条与意境入画面,显现了中国当代背景下的人文精神,形成了具有独特东方特色韵味的中国油画。中国最为传统的水墨中那种晕染散淡之美就会呈现出积极、饱满、奋进的时代审美特征。他长期在油彩和墨彩的互补中探索,终生探索水墨语言在油画中的运用,将水墨语言融进了油画艺术中,避免了油画油色的滞凝,用水墨的墨色发挥线条的盘旋与疏密,吴冠中对传统文化的深刻理解使他的油画深深地浸透了水墨画的韵味,洋溢着浓郁的中国传统文化元素的韵味,“淡妆浓抹总相宜”恰如其分地诠释了中国水墨画的奥妙,吴冠中在他的油画创作中信手拈来,中国水墨元素在他的油画中体现得淋漓尽致。老一代油画家的创作风格和特点对笔者的油画创作都是很好的借鉴,如对色彩的渲染、线条的运用、空间的营造。

当代女画家夏俊娜,古典与现代结合,她的画中就融入了大量的中国画的元素,花鸟写意几乎在她的每一幅作品中都有体现。多以女孩与花为主题,描绘了女性的坚强和美丽。用她自己的话说“花非似

花,鸟非似鸟,人非似人”。中国传统绘画形式是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上,中国画重神韵,西洋画重形似将具有情感迹象的书写线条带入画面。夏俊娜的画烘托的是一种气氛、一种幻一种遐思、一种飞驰天外的飘忽不定的思绪,模模糊糊,似梦似幻。带有中国韵味的神秘色彩,还有点抽象意味。

四、线条的东方审美意蕴的体现

中国画以线为主要造型手段的基础,中国画推崇“外师造化,中得心源”要求意在笔先,画尽意在,重申融化物我,制造意境,达到以形写神,形神兼备,气韵生动。南齐谢赫提出骨法用笔,运用线描表现对象的形,线条追求一种韵律感和变化性。线条的含蓄和留白,线条的笔墨运用和技巧。书画同源,以及两者在达意抒情上都和骨法用笔,线条运行有着密切的连结。早在19世纪末20世纪初野兽派画家马蒂斯画中就是以线为造型手段来创作画面的,以主观的色彩、线条造型,表达自己的感情和主张。他用强烈的原色线条和粗犷的笔触突出了呈现出的量感与动感。在平面上规划研究,开发线条、色彩、形状这些造型语言独立的表现性,完成理性与感知的、美妙而协调的规律化的艺术创作,达到雅致、自在而喜悦的精神意境,表达出了充满生机的生命感。他点明:向上的线、明快暖色表现欢乐、喜悦的情感,向下的线,冷暗主调表现悲伤的感情;水平的线、敏感与明暗冷暖色调相等,画面表现平静的感情。色彩与线条,在写实传统的绘画中从属于自然对象的形与色,没有发挥本身独自的表现能力。而中国传统绘画中的任何线条和用线条描绘的物体,不仅自身都具有独立的品格,而且还存在着社会约定俗成的意义。在画面中最基本的是直线,但是直线缺乏感情的要素,中国画中常见一些曲线用线去勾画外形特征,把线条作为内心情感最纯粹、最直接的表达方式,传递物象内在精神和作者主观情感的表现,内心精神取决于意境之美,人格画的自然。马蒂斯就是善用曲线和色彩的集合,简结、含蓄、具有象征性的、轻松自由、连贯而有弹力的线条与和谐的色彩水乳交融,由纯粹的色彩和线条构成的规律化的画面绽放出美感和感情的火花,被人们誉为线条和色彩的游戏家。

五、意境的东方审美意蕴的体现,以形写神

意境的东方审美意蕴的体现,意境的创造,达到以形写神,形神兼备,气韵生动的画面效果。在借鉴中国水墨意韵的油画中,留白与透气性不会因油画介质的不同而不具存在的意义,西方的具象与抽象表达,通过现实与现实思想的内在关系使观众产生共情。通过意象、有无、虚实的变化,画意的表达似乎不仅仅局限于画面之中,画外之意更能引起观者与画家情感的共鸣。

中国人将意境与人的情感、心理连结起来,将“天人合一”作为追求人生的最高境界,这也体现在中国古代画作中画家于静态中展现动态,把宇宙,自然人情化,将人与自然合而为一,画面便具有了与之和谐的意境。《蒙娜丽莎》作品中以油画山水为背景,呈现了人物和自然的和谐紧密相连。深绿色的背景会让人心情平静,置身在这样的和谐环境之中。靳尚谊在《青年女歌手》创作中背景选取了北宋山水画家范宽的《雪景寒林图》作为画面的背景,背景中山脉和河流呈现远近的层次感营造出深度和空间。《青年女歌手》这幅画人物具有传统女子娴静,端庄的美,散发着耀眼的女性光芒,眼神明亮而自信,微笑含蓄而质朴的特点。画家他注重了中国画的传神——将人物的外形特征与人物的精神世界统一起来,不像西方油画外放的情感表达。而是具有中国画一贯的雅致,清新脱俗的格调,这种将中国传统的中国审美意志与欧洲古典油画技巧结合的提升,是画家自觉地将东方审美意境融入油画的研究。

中国传统绘画则强调对色彩主观情感的处理,南齐谢赫就提出了“随类赋彩”的观点,强调画家所表现的色彩要与描绘的事物对象相似,有自己的传统绘画用色体系,有表现的意味在里面。我国当代画家张冬峰的油画,他的油画不仅有西方绘画的写实性,也有中国传统绘画“随类赋彩”的写意性,他是将自己对事物对象的感知转化成艺术的眼光,作品中写意性的表现降低色相的对比和明度的变化,使画面统一在灰色调中,在微妙中求变化,在统一中求突破。兼工带写炉火纯青的油画技法,既有西方表现主义不拘一格的浓涂厚墨,又注入了中国传统古典的山水精神,画面宁静空灵,笔墨潇洒自由写意,淡泊宁静的文人。他的风景充满诗意,色彩淡雅温暖而儒雅,呈现出南方山水特有的雅致韵味,具有传统绘画的水墨韵味,画面更多的是包容、平静和柔情。感受到自然的静谧和生命的伟大和中国山水画尚朴,色彩淡雅低调,张冬峰受中国画的质朴,不媚不俗,具有传统绘画的水墨韵味。他喜欢自然的景色,他笔下大都以绿色为主,他是个画绿色的高手,笔下的绿色变化万千,雅致不单调,让人更亲近舒服,雅致不单调,脱俗不张扬,强调意境的表达。

他的作品风景作品《穿过竹林的歌声》,远处是起伏的山丘和低矮的竹林树丛,穿过静谧的竹林有潺潺的溪水。在色彩的处理上,画家以类似中国画的淡青,墨绿,淡赭为主要色彩基调,整体画面呈高级灰色调子。近处的竹林以墨绿,青绿色皴擦出竹子的质感和生机,周围的杂竹子枝用“淡墨”点染的手法铺设,在画面上刷出少量的颜色。都有朦胧诗一般的意境,都是立足于现实有浪漫主义情节,作品中具有中国数百年积淀所形成的笔墨韵味。娴熟的技巧,

使画面简单清晰、庄重典雅,具有一种古韵之美,具有古典主义风格的具体体现。

六、艺术家的思想观念借鉴中国元素具有多元化、符合中国特点的油画体系

在当代有一部分画家的作品追求理性和唯美,崇尚古典主义精神,题材比较接近现实,追求宁静和永恒的审美观念,沿用了中国传统的审美观念,在技法上不断创新与改进,让观众体会到了即亲切,又有中国民族精神的艺术氛围的画面感受,在当代绘画中当受到大众的喜爱啊,既表达了中国传统文化的精神内容,在技术手法上也有更多的创新,借鉴了中国传统绘画的元素中国意象风景油画是当代艺术发展的一个重要方向,以传统意象为主题,通过带有中国传统绘画语言和技法,表现了中国高山大川、风土人情和独特的文化精神,将自然山水的壮丽和恢宏表现得淋漓尽致,人物是不可缺少的一部分,通过人物的描绘和情感表达,使作品具有故事性和人文关怀。艺术是相通的,不同国家关于艺术的借鉴学习是一种新的发展,中国艺术源远流长有着属于自己的文化精神体系,影响着世界,更加说明了中国传统绘画的魅力,展现了民族的自信与光荣。

当代画家从个人的审美出发,选择了合适自己的油画创作方式和形式内容,更直接地体现了个人的想法以及艺术观念在绘画的创作中中国元素要运用,把人和艺术合二为一。把中国民族精神放到了创作的首位达到了内容与形式的统一,同时又把传统元素以中国艺术的形式传承下来,是中国文化表现地更为淋漓尽致,中国画元素较为丰富拥有了较大的空间,不仅仅局限于绘画题材上思维理念上和艺术创作的广阔的发展空间上,影响艺术家的思想观念借鉴中国元素具有多元化、符合中国特点的油画体系。

参考文献:

- [1] 马萌遥,於玲玲.东方审美意蕴在油画中的体现[J].美术教育研究,2020(02).
- [2] 冯炳超.浅谈西方风景油画与中国传统山水画表现材料的差异[J].大众文艺,2011(9).
- [3] 刘嘉娜.水彩和水墨[J].天津美术学院,2009(03).
- [4] 吴冠中.一蓑烟雨任平生[J].流行歌曲,2008(01).

基金项目:吉林省教育科学“十四五”规划2022年度课题(编号GH22255)。

作者简介:刘晓雨(1985—),女,吉林长春人,讲师,硕士研究生,研究方向:美术学。