

东西方绘画中的风景表现之异同

苏曙

安徽省池州市贵池区月亮湖初级中学 247100

[摘要]最初作为人物画背景身份出现的中国山水画和西方的风景画,只是在画面中起到次要作用。随着时间的推移,才慢慢发展成一个独立的画科。人文环境,思想理念,审美习惯的不同,才导致出现对表现同一题材的两种艺术风格的艺术作品形式。山水画注重感性的表现,而西方的风景画则注重理性的表达。

[关键词] 山水画; 西方风景画; 艺术语言; 比较

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.347

引言

对于自然风光风景的表现,东西方艺术的语言虽然不尽相同,从思想理念,审美特征,工具材料,表现手法等有很大区别外,其艺术地位和艺术价值都值得肯定和值得赞颂的。西方的风景画和中国的山水画在漫漫的艺术长河中,形成了独特的艺术风格和审美情趣以及一套完整的理论体系。二者之间的异同的比较,有助于两种伟大艺术的交流和发展。

一、艺术起源及艺术发展的比较

(一) 起源及发展

中国山水画的历史,源远流长。独立的山水画正式出现在魏晋南北朝之间。我们可以从东晋画家顾恺之在《论画》中云:“凡画,人最难,次山水,次狗马,……。”看出此时的山水画已经与人物画相提并论,并且已初步从人物画的陪衬中独立出来。从顾恺之的人物画《洛神赋图》卷和《女史箴图》卷(皆后人摹本)中的部分配景山水中可以领略到当时山水画的大致形貌,可以看出山水仍在部分的充当人物的衬景,以至于“人大于山、水不容泛”等不太协调的景象出现。有的画中甚至以夸张变形的手法处理树石,追求装饰趣味。但是,此时的山水画理论已经基本成熟,“或强调哲理性的显现,或重视抒情的表达”,而且讨论了空间的表现,奠定了中国山水画的理论基础。画论的出现,中国山水画才可以说是已经完全成熟了。

西方风景画最早同样也是作为人物画的背景出现,在以后才逐步发展成为独立的画科。从15世纪起,到19世纪后期,由于印象主义画家的努力,风景画获得明暗和色彩的微妙谐调,并成为绘画中的重要门类,到此完成了西方风景画的发展和完善。

(二) 分类

以自然风光为主要描写对象的中国传统画科。山水画的分类虽亦有依题材差异者,但传统习惯多按画法风格的不同:勾勒设色、金碧辉煌、富于装饰意味者称青绿山水或金碧山水;纯以水墨描绘者称水墨山水或墨笔山水;以水墨为主的略施淡赭淡青适于表现朝晖夕阳者称浅绛山水或淡着色山水;以水墨勾皴淡色打底并施青绿等敷盖色者称小青绿山水;几无水墨纯以彩色图绘者称没骨山水。

油画的发展过程经历了古典、近代、现代几个时期,不同时期的油画受着不同时代的审美思想支配和制约,呈现

出不同的面貌。古典时期那种严谨写实的风格,推开了西方风景画发展的大门。这个时期一般都概括称之为古典时期,写实性极强。随着风景画的发展,不同的风格及表现手法逐渐涌现出来。印象派的画家更是为了真实的现实世界呕心沥血。西方风景画在创作中分为古典与现代,也分为薄和厚两种不同的画法。近现代的风景画创作往往较为随意,不象古典时期那样循规蹈矩,画法也发展为多样。

二、思想和理念的比较

(一) 美学基础

受儒道思想的影响,中国艺术所依存的美学基础就有了儒道思想极深的烙印。中国古代哲学对于自然的认识不同于西方哲学。中国山水画诞生的东晋,正是道家的玄学风靡四方的时候。道家的那种重“心”略“物”的思想,奠定了中国山水画甚至整个中国艺术的重表现而略再现的美学观念和基础。因此“因再现的艺术而追求表现,因表现的艺术而追求再现”便形成了中国画的一大特征。

希腊哲学家希庇阿斯就认为,“美就是由视觉、听觉产生的快感”。也是西方风景画的起源和发展的美学基础。这是与中国的山水画家截然不同的两种美的认识,表现在艺术上也呈现出不同的姿态,具有不同的美学价值。

(二) 创作理念

中国画讲究天人合一、心有万象、天马行空的创作方法和心态,并视此为作画的最高境界。“肇自然之性,成造化之功。或咫尺之图,写百里之景,东西南北,宛尔目前。春夏秋冬生于笔下。”很早以前的中国画论就有了这样深刻的阐述,可见中国画的起步就是一种比较高级的艺术。笔墨里渗透的是作者对人生的认识和感触,自然景物只是作者对人生的反思和认识的一种载体,他们的笔墨情趣并不受外界自然的束缚。

西方风景画多强调对景写生,在现实中感觉大自然。依靠丰富的色彩,细微的光感表达一种真实存在的自然风光。以此表达自身对自然和世界的理解。

三、表现手法和表现形式的比较

(一) 表现手法

1. 造型手段

中国画的造型手段是“线”。通过在创作中积累出的各种不同的“线”,抒写自己的胸怀,抒写心中独有的山川。“线”在中国画家的笔下有极深刻的含义,往往是将许多繁

复的事物，仅仅通过几条富有生命力的“线”表达出来。

西方画家在描绘眼中的事物时，是将它们当作“面”来理解的。“面”对于塑造形体要优于“线”，“线”表现的较为抽象，而“面”似乎要具象一些，表现出的东西更容易让人理解。西方风景画家为了靠拢真实的世界，在艺术实践中选择了这种造型手法。这样也就决定了采用不同的造型手法，表现出的将会是不同的视觉效果。

2. 造型特点

在造型上提倡不拘于形似甚至“妙在似与不似之间”，是中国画又一突出特点。中国画的对形象的塑造是为了作者的抒情达意，所以中国画家敢于舍弃对象外在的形态，敢于为了强化作者感情的表达而进行一些恰到好处的艺术夸张。不拘泥于特定的时间与空间的构图布局是中国画的另一特点。中国画的构图除紧密结合所描内容的“经营位置”之外，还讲求平面布局中的色、线、形的变化对比与呼应，虚实、疏密、开合、起伏、繁简、聚散的相生相应，这也是一个很突出的特色。以画为主，将诗、书、画、印结合，也是中国画极为新颖的一个特色。

油画技法就是把各项造型因素在画面上体现出来，油画材料的性能“充分提供了在二度的平面底子上运用油画技法的可能”。它的造型特点简言之就是写实性，充分表现色彩的细微变化，以及光感、质感的不同，在画面上营造一种真实如身临其境的感觉。比如英国的康斯泰勒的《威文霍公园》、美国的科罗西的《秋》就都对水的描绘下了极细致的功夫，在画面上形成了光影交错的视觉效果。

3. 空间

在空间观念的认识上，中西方山水或风景绘画上相差迥异。在中国的传统美术理论中，对空间观念有不同的阐述，宋代郭熙所说的“山有三远：自山下而仰山巅，谓之高远；山前而窥山后，谓之深远；山而望远山，谓之平远。”这不单是单纯的物理空间观，而是置身于天地间的充满诗意的空间概念，也就是有中国画家寻求的“神游”的意境，并非现实生活东南西北、前后左右。

但是在此之前的西方风景画的空间观念，却是另一番天地。对于空间理念的认识，就是对自然实实在在存在的空间的认识，即科学的空间，并不能像中国画家那样脱离真实自然的约束。当然，这样的理解带有极浓厚的东方色彩，因为西方的风景画家并不会因为真实的描绘自然就没有了与自然交流的乐趣，事实上，西方风景画并非单纯的自然的翻版，同样带着个人的感情基调。

4. 色彩

重视立意构思的重要作用，提倡艺术形象是为了表达内心与外界之间的交流，“敢于使用程式化、装饰化与夸张变形的手法，为对象传神，为作者达意”；创造了独特的“计白当黑”审美观念，所以中国山水画使用的色彩是以墨为主，以色为辅的，这种化繁为简的创作方法更符合中国儒道思想所追求的那种平淡中庸、清心寡欲的境界。

(二) 表现形式

1. 笔

中国的毛笔很早就诞生了，这种尖头且极富弹性的工具为中国画的特色打下一个基础。可以说是中国画以“线”为造型手段使用的最适合的工具。中国画中各种各样的“线”，就是依赖于这种工具得以完美的表现。“用笔”便成了中国画家创作和鉴赏的一个标准。与此不同的是，油画的笔是扁头的。这样绘制出的“宽线”（东方人是如此理解）正是西方画家以面造型的起点。和东方画家使用的工具相同的是，这种工具也是极具弹性的。在早期的风景画中，笔触的应用并不是很明显的，也就是说在古典时期。后来，随着画家们对油画艺术表现功能要求的提高，笔触才逐渐应用得广泛起来。

2. 墨（颜色）

作画中用墨是东方艺术的一大特色。墨在宣纸上产生的变幻无穷的效果，也是中国画发展的生命力之所在。但一说到“用墨”，学问就深了。中国山水画的笔墨技法，比一般的人物、花鸟画还要丰富多变。中国画的笔法主要表现为多种皴法和点苔法，墨法则多了，有“染”、有“擦”、有“破墨”、有“积墨”。笔中有墨，墨中有笔，彼此互相渗透，“极尽千变万化之能事，有效地提高了笔墨状物抒情与表达独特风格的作用”。

西方风景画的创作始终是围绕自然的色彩展开，并因此而发展。不管是浪漫主义，还是现实主义，不管是古典主义，还是现代主义，对于大自然的变化，以及如何去理解表达这种变化和感觉，一直是西方风景画家的创作方法及目的。随着技法及理论的成熟，西方风景画家对于色彩的认识和表达逐渐全面。体现在作品中也就千姿百态。

结论

无论是东方的山水画，还是西方的风景画，作为美术殿堂的两支奇葩，由于受到不同的思想理念和审美习惯的影响，产生了截然不同的艺术效果。前者注重感性的认知，后者注重理性的体验和表达。继而引发在分类、指导思想和艺术语言上的差异。不管怎么说，两种艺术形式的表达都能给人以美的享受。

参考文献

- [1]《古代艺术三百题》上海古籍出版社，周积寅等著 1989年版
- [2]《中国大百科全书》美术篇（光盘版）中国大百科全书出版社
- [3]《山水画起步》浙江出版社 1994年版徐英槐著
- [4]《外国美术简史》高等教育出版社1990年版
- [5]《中国诗歌美学》北京大学出版社 1986年版 肖驰著
- [6]《美术概论》高等教育出版社1994年版 王宏建 袁宝林主编
- [7]《中国古代绘画理论发展史》，作者：葛路，华正书局，1987出版