

对柯罗风景画意境之美的探讨

吴金环

安徽省马鞍山市第八中学

摘要：19世纪最为杰出的风景画家柯罗，他把自己的一生都奉献给了绘画，一生未娶，全身心地投入到了绘画当中。他善于观察大自然、忠实于大自然，但是他并不主张去效仿大自然。他的风景画中处处洋溢着对大自然的热爱与追求，还有让人流连忘返的诗情画意。柯罗的风景画会把人带入到一种梦幻般的意境当中去，让人有一种想要去走进自然、拥抱自然的冲动。

关键词：柯罗；风景画；意境

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2022.05.072

一、柯罗概述

让-巴蒂斯特-卡米耶·柯罗（Corot·Camille，1796-1875），19世纪法国最为杰出的风景画家，科罗的一生都献给了艺术，直到生命的结束前也没有放下他手中的画笔。他一生经历了古典主义、浪漫主义、现实主义绘画的兴衰和印象主义绘画的兴起。就是在这动荡不安的时代里，他坚持用自己独特的艺术语言来完善自己独具魅力的个人风格。

他出生于商人家庭，年少的时候经商八年，26岁时才求得父亲的同意弃商学画。他痴迷于风景画，一开始他就决定做一位风景画家，早年跟从米隆学画，后又随米隆之师——历史画家贝尔坦学画。古典主义法国的风景画渐渐地改变了柯罗的绘画风格，尤其是北方的树木、柔和的光线、加上富有意境的森林、湖泊，灰调子的丰富色彩使得柯罗的风景画面让人如痴如醉。柯罗在三次的意大利旅行中画了很多出色的作品，这些作品也定格了他风景画的特色。从古典主义、浪漫主义的现实绘画中吸取精华，到户外的大自然中去采风，在画布中表现光影下的万事万物。他在风景画上的艺术成轰动了当时巴比松画派。他的风景画大部分是以柔和的色彩来表现沐晨和黄昏。他最具有代表性的一幅作品是《孟特芳丹的回忆》。画面中景物安排得当，在人物的陪衬下画面构图平稳，远处有还未散去的晨雾，让湖泊和树影显得朦胧，凸显出林间清晨的静谧，画面弥漫着迷人的诗意画意。由于对大自然的痴爱，使柯罗成了伟大的现实主义风景画家，在十九世纪法国写实主义风景画家占有重要地位，成为法国十九世纪印象派之前最杰出的风景画家之一。

在他近八十年的生活里，三次去过意大利、瑞士，

还有荷兰、英国、美国等地，他的一生都在旅游，陶醉在各地的自然风景中，创作了大量的风景画，对于他来说这些地方的树木和原野，不仅是创作的对象，还是他心灵的源泉。

二、意境美的体现

（一）意境的基本含义

意境是美学史上有关艺术美的问题。我们在谈艺术美的创造和行赏的同时，离不开意境。意境是美学发展史上中的一个重要范畴，它体现了艺术美。在艺术创造、欣赏和批判中常常把“意境”作为衡量艺术美的一个标准。也是客观（生活、景物）与主观（思想、感情）相溶铸的产物。意境是情与景、意与境的统一。

在“意境”中艺术家的情、意对自然的选择起着潜意识的指导作用。意境中的“景”成为画面中的“情中景”，它往往会以一种洗炼、含蓄的形式，传达给人以强烈的情感上的影响。中西方的风景绘画作品中无不体现画面中的意境。

意境形成的前提是要有生活的基础，处景生情，再由情取景，意境会产生美感，不仅具有生动的形象，还要有艺术家在自然形象当中去抓住那富有诗意的特征，才能引起人的共鸣。意境之中也包含着艺术家的情感和精湛的艺术技巧，意境的形成是艺术家追求的创意目标，同时技巧是实际创造的本领，通过一些技巧才能达到情景交融，欣赏意境也是同样在欣赏艺术家的技巧。在意境中所使用的线条、色彩、语言都含有丰富的表现力，即表达了情感，又描绘了景色之美，给观赏者带来想象的空间并引起共鸣。我们欣赏柯罗的绘画作品，完全可以感受到作者内心抒发的情感和对大自然的热爱，让欣赏者感受到画面中如诗一般的意境美。

（二）柯罗风景画中的意境

意境是美学思想中的一个重要范畴。在传统绘画中，意境是作者通过对时空景象的描绘，在情与景高度融合后在绘画中所体现出来的艺术境界。画家把这种情感寄托在了笔端，寄予在那种虚实相生、情景交融、活跃着生命中律动的像诗一样的意境空间里。我们仔细观看柯罗的风景画，那种画面中带来的朴实无华以及意境中或傍晚或清晨的山川原野，清晰可目。传统的风景画中常用的暗红色意境远远不能满足他的需求，他大胆地使用明亮饱满的颜色，用他情感中细腻而又柔软的感觉绘出景物丰富的光影变化，展现出超越自然界真实的画面，娴熟的技法给大自然披上赏心悦目的清新感，近处的景、远处的空间无不体现出景色的陶醉感。1850年柯罗创作的《林中仙女之舞》，画面中笼罩着银灰色的调子，朦胧的光线在茂密的树林之间穿行而过，如梦幻般的意境氛围，就像一首诗、一首歌。看那摇曳多姿的树影及还没有完全散去的晨雾遮满了画面，与仙女们轻快的舞姿相互对应。人物让整个画面产生了视觉上的平衡，这是柯罗构图上使用的技巧及他丰富的想像力。并不是他刻意想要体现的理想化的风景，而是他想通过对景物的描绘展现出比大自然更加具有诗情画意的画面。

“诗是无形画，画是有形诗”，无论是中国还是西方，都有“诗画同源”说，这也是柯罗一生绘画坚持的信念。他通常使用拟人化的手法表现景物，他笔下的风景具有人一样的思想、灵魂、生命。一切在他的笔下那么生动自然，从而营造出一种不同的意境。

三、柯罗风景油画中意境对我的启示

（一）宁静的构图方式

柯罗的风景画构图舒适、平稳、和谐，在色彩的运用上含蓄内敛，不用施加绚丽的色彩，反而以冷灰色调为主，却到处生机盎然。其中他的作品中最具有代表性的《孟特芳丹的回忆》，运用他善用的构图手法，常常选择一棵饱经风霜枝叶繁茂的大树为主，充满画面中大概三分之二的面积，继而安排与其相呼应的是位于左旁的小树及远处的灌木丛按照透视中右大左小的构图方式，再点缀出三三两两的现实中的景物，完成了画面中构图上的平衡，穿红色服装的女子和两个孩子穿着衣服在景色中脱颖而出，不仅丰富了画面，还有聚焦作用，远处的树木和山丘倒映在湖水中，这些色彩上的互相映

射统一了整个画面，同时在景物形态上，高低的树木间隔，恣意挥舞的枝条迎风高歌的姿态，这些拟人化的景物展示出不同的生长状态，让整个富有节奏韵律美的造型如音符一般，彰显出柯罗对如诗如画的自然风光赋予它们无限的想象力和绘画中独特的构图技巧。他的另外两幅作品《丽华湖景的回忆》和《黛安娜沐浴》选用的是与《孟特芳丹的回忆》相近的构图，远处平静湖水被近处的山石挡住，一艘船驶过来，湖面变成了优美的S形，画面中近大远小的透视让整个画面显得平稳而深远，增强了风景画中的意境美。重笔下的暖色画出的右边斑斑驳驳的树影和画面左侧陪衬的小块面的重色平衡着画面，这种大块面与小部分勾勒的形上的对比源于神话故事或诗歌想象中的画面，这就是柯罗心目中理想的自然界。

柯罗对造型的安排是精心设计的，我们看他作品中呈现出来的构图似乎很相似，就像是他自己的特殊偏好，作品中的每一棵不同的树及树上伸展不同的树枝，都是他精心设计的。如1873年的《杜埃附近圣勒·诺的道路》。

（二）色调整体的协调追求

与大自然相拥一生的柯罗认为绘画应当有着眼点，那就是形和色调。他说，色彩在绘画中是次要的。因为风景中的色彩是真实存在的，大自然鬼斧神工，一切都井然有序，难以挑剔的，是人类无法用画笔表现出来的形和色，所以处理起来很容易，也令人满意。因此，色彩是他绘画中最后考虑的一部分。

柯罗经常观察四季中不同的季节变换，他常常驻足于落日的黄昏，或是仰望雨前翻滚的乌云，在充满芳香的静谧的花园中的小屋旁散步，感受不同的时间段下的景色光与影的移动和色彩上的变化。城市郊区附近的原野、森林、老屋等都会使人产生遐想，到处都留下他绘画的足印。这些有着朴实无华的乡土气息的风景不断出现在他的画布上。银灰、褐色是他风景绘画中出现频率最多的两种颜色，而跳动鲜艳的颜色时不时的映衬着画面。他的每幅作品色彩略有不同，总体呈现灰褐色调，在五六十年的代，他的作品为展示出大自然的轻盈灵动的感觉，非常注重上色时渗透效果。他笔下的天空、晨雾、山河湖泊等都展现出颜色的轻薄透明感。画布中梦幻般的天空色彩平静中多了一些生动，暗色的树林中增

添一丝丝暖绿或棕褐色的色彩，让暗处也透气，不那么沉闷，在枝叶和树影中透进的蓝天白云让画面多了一些趣味。

（三）画面中情感的表达

在19世纪中期，柯罗的画发生了一些变化，主要以抒发个人的情怀，强调自身的感受，画面中的风景和形象可能都是他理想中的景物，他说画画的人应该像对世界充满神奇的孩子一样观察自然，“我每天都在祈求神，希望赐给我孩子般的心灵，即让我像孩子所看到的那样去观察自然，并毫不偏见地去表现自然。”他作画的时候激情满满，好像景致就在他眼前一样。他的作品里出现的风景几乎都是他记忆中的风景，是经过思考后进行删减或者增添的后的场景。柯罗认为人的特点与个性应该在画中表现出来。这正如他所说：“如果你有好心肠，那么一定会在你的作品中显示出来的。”其作品《小牧羊》画的是暮色黄昏中的小牧羊者吹着短笛，完全沉浸在自己的世界里。这来自山林深处的牧歌也是柯罗所要表现远古田园诗式的一种形式。柯罗观察大自然忠实于大自然，但绝不是像奴隶一般地模仿大自然，而是有自己的一套独特的见解。他在有限的空间里，画无限的大自然，无时无刻不体现出对大自然的爱慕之情。

柯罗创作出大量的作品，每幅作品都是他精心设计的，严谨的构图、合理科学的色彩搭配、富有诗意一般的意境是他一生追求的画面，他的画无论是巨幅还是小品，在视觉上都给大家留下深刻的印象，简洁中包含着深刻的内涵。他的艺术言论不多，但可以充分地让我们了解他的艺术追求。他说：“我虽然在细心地追求和模仿自然，但却一刻也没有失去抓住感动我心灵的霎那间。”现实是艺术的一部分，只有感情才是艺术的全部。对柯罗来说，艺术要体现自然界的真实性，感情是对真实性的补充。感情是一种现实的东西，“我所感觉到的东西全是真实的东西，我看一个地方或一样东西，就被某种美好的东西所感动。不要丢掉这个印象，力求做到真实与准确，永远不要忘记赋予形象、使你感到激动的那种外貌。”柯罗带着这些对大自然微妙的感情表现大自然，挥洒着他深厚的信仰与珍贵的感受，也成就了他作品的辉煌。

总之，在柯罗的绘画作品中不仅看到他精心的构图、整体的色调以及对画面中的情感的表达，而且让我

在油画作品的创作中领略到他那对大自然微妙的感情以及他在绘画中呈现出来的诗一样的意境美。这对我今后学习油画有着深刻的影响：在油画的创作中不仅是单纯的表达再现自然景物，更重要的是自己内心主观情感的表达。

结语

通过对柯罗的探讨，展现他对大自然的热爱，知道他用自己的感悟和对大自然的向往领略大自然的神秘，在自然的启示下作出优秀的绘画作品。正是因为他用心、用情观察这个世界，世界才在他的笔下呈现出不一样的景象，像轻轻的话语在耳边呢喃，充满深情的诉说着自然界中一切美好的景象。

本论文通过对柯罗风景画意境的探讨，学习到柯罗在创作绘画上的用心以及怎样用自己手中的笔来抒发自己内心的情感，来表达画面上的意境之美。他的作品常常大笔涂抹，不过分注意其中的细节，处理得十分轻松。观者根据自己的联想和想象揣摩，进而产生共鸣。欣赏他的每一幅作品，会让人不断浮想联翩。他善于使用银灰色的调子，轻柔的笔触，将我们带到他那如诗一般的意境当中去。

在柯罗的众多作品里，我们能看到柯罗的绘画风景体现出绘画的美学法则：即变化和统一，完整与和谐。柯罗作为十九世纪法国最为杰出的代表人物，他的绘画对后来的印象派画家有着深刻的影响。他的绘画风格对法国后期的风景画的发展起了极其重要的推动作用。也为世界各国绘画爱好者提供了更为深渊的思考。

参考文献

- [1] 周丽霖. 探析柯罗风景画中的意境美[J]. 艺术评鉴, 2020, 0(5): 68-69
- [2] 于静霞. 意境之美——我的水彩风景画创作[J]. 美术观察, 2019(6): 152-153
- [3] 徐昌舜. 浅谈柯罗绘画“书写性”特点——以《纳尔尼桥》的写生稿为例[J]. 山东青年, 2019, 0(2): 149-150
- [4] 冯镛敬. 试论柯罗风景画的艺术特征[J]. 芒种: 下半月, 2015, 0(2): 163-164
- [5] 王娟. “孤树”，自我的寓言——兼论柯罗风景画的“有我之境”及其现代性[J]. 戏剧之家, 2015(9): 200-201