

西方绘画中空间维度的演变

徐辉 杨菲

(哈尔滨学院, 黑龙江 哈尔滨 150086, 哈尔滨第十七中学, 黑龙江 哈尔滨 150001)

摘要: 虽然西方绘画有着清晰地发展脉络和完整的体系, 但由于发展历史较长, 人们在欣赏和研究西方绘画的过程中, 将其按发展年代以及绘画的形式和内容分为诸多流派, 尤其是十八世纪之后, 随着工业化的产生和社会的飞速发展, 西方绘画更是流派纷呈, 由于缺乏大的和便于理解的标准, 给学习和研究绘画带来许多困扰。笔者在教学过程中, 发现空间维度的变化是西方绘画发展的内在规律, 从原始绘画的客观平面化到文艺复兴的三维立体时期, 西方绘画追求的在平面上还原正常视觉的努力使人类手工造像达到了全新的高度。经过几个世纪的沉淀, 工业革命给西方社会带来了颠覆性的变化, 照相术的发明使绘画的形象记录功能受到了威胁, 随着塞尚的尝试, 绘画开始从三维立体向平面化发展, 轰轰烈烈的现代主义走向了历史舞台, 绘画变得自由而又深刻, 开始承载更多的人文情怀和社会批判, 本文以全新的视角, 将绘画的空间维度西方绘画尤其是大学新生绘画实践课的理论准备, 如何在外国美术史没有结课的情况下, 用较短时间让学生快速了解绘画的发展规律是我的最初目的, 本文揭示了西方绘画中空间维度的演变规律, 将空间维度作为西方绘画中分类的标准, 可以让人们更清晰更本质的认识西方绘画, 为人们学习、欣赏、研究和创作绘画提供新的依据。

关键词: 西方绘画; 空间维度; 演变

空间维度原是地理名词, 我们日常的理解为二维平面和三维立体, 三维立体影像是我们正常视觉影像, 一般物体有长、宽、高三维, 绘画, 是在平面上制造影像的过程, 所以涉及到空间维度, 西方绘画自产生至今, 空间维度的演变有着较为清晰地脉络, 经研究总结, 将西方绘画中空间维度的演变归纳整理, 把西方绘画按空间维度的变化进行分类概括, 以便于我们更好的研究与欣赏西方绘画。

一、客观平面时期(原始绘画——古希腊绘画)

洞窟壁画是人类最早的绘画方式, 法国南部的拉斯科岩画距今 15000 年, 是目前发现的最早的人类绘画, 内容为人类狩猎和动物场景, 人类早期的美术活动一般为记录手段或与祭祀有关, 形象表达多以线条为主, 颜色平涂, 造型自由生动, 是人类对形象最本质的认识和表达。古希腊是欧洲艺术的辉煌时期, 但古希腊绘画以瓶画为主, 侧面率和连续图案的运用大大增加了绘画的装饰性, 人类早期单线条平面化的原因主要是因为人类的认识有限, 还没有形成透视和明暗的概念, 所以绘画的平面化是客观原因造成的, 所以原始绘画到古希腊绘画都属于客观平面时期。

二、客观二维半时期(古罗马绘画——中世纪绘画)

古罗马艺术是西方文明的一个巅峰, 建筑、雕塑都有着辉煌的艺术成就, 古罗马的绘画多以壁画和镶嵌画为主, 同希腊绘画

相比, 古罗马的绘画在明暗处理上有了新的发展, 已经出现了简单的明暗造型, 描绘的人物和景象已经有浅浮雕效果, 虽然还不是立体造型, 但对于绘画来讲这已经是了不起的进步, 这种二维半空间处理不是人们故意而为之, 是因为人们还没有能力和技术在平面上制造出三维立体视觉画面, 所以我将古罗马的绘画划定为二维半时期。

古罗马绘画

中世纪绘画

图一(古罗马绘画)

图二(中世纪绘画)

罗马帝国解体之后, 欧洲进入了政教合一的中世纪, 宗教势力空前强大, 所有的艺术形式都围绕着宗教题材展开, 绘画更是如此, 圣母像、耶稣像、圣经故事成为绘画的主题, 罗马艺术中的写实倾向没有得到延续, 东方艺术和蛮族艺术的融入, 共同缔造了基督教艺术, 宗教艺术必须与现实保持距离, 才能使人们产生更多的想象和崇拜, 更具精神性的宗教艺术严重地阻碍了绘画空间维度上的发展, 西方绘画仍停留在客观二维半时期。

三、三维立体时期(文艺复兴——印象派)

文艺复兴是欧洲历史的伟大时刻, 也是人类文明史不可或缺的一环, 经过漫长的中世纪, 人们渴望自由, 渴望复兴古希腊的艺术传统, 资本主义萌芽的产生, 人类自觉意识的觉醒, 科学与艺术的发展和结合, 预示着伟大时代的到来。绘画艺术经过漫长的发展和历代艺术家的发现与总结, 到文艺复兴初期, 对透视学的研究已经达到了一定的高度, 阿尔凡蒂在《论绘画》中完整地论述了透视学的理论, 在实践中乔托则利用新的观察自然的方法和透视学原理在平面上制造出了使人类眼睛产生错觉的三维图像, 他在作品中运用了焦点透视、近大远小、近实远虚等透视学原理和明暗调子, 绘制出了接近人类正常视觉的绘画作品, 其中《哀悼基督》是其里程碑式的作品, 人们可以在绘画中感受到了立体空间。在他的追随者马萨乔的作品《纳税钱》中可以看出透视原理在绘画中更自如的运用。到文艺复兴中期, 线性透视法、空气

透视法和明暗造型已经趋于完善，文艺复兴三杰的作品已经非常接近人类的正常视觉，由此，人类绘画产生了一次最重要的飞跃，西方绘画进入了三维立体时代。

图三（文艺复兴绘画）

图四（文艺复兴绘画）

文艺复兴之后，欧洲十七世纪的巴洛克艺术，十八世纪的洛可可艺术，十九世纪的新古典主义、法国浪漫主义以及法国现实主义等流派，虽然风格不同，但都是在写实范畴之内，空间处理上都是三维立体的表现形式，这一时期的绘画的记录功能成为主流且无法取代，所以保持写实的方法尤为重要。十八世纪末，工业化浪潮席卷欧洲，新技术新发明不断涌现，传统思想受到前所未有的冲击，照相术的发明，对绘画的记录功能产生了威胁，所以原来严谨的造型开始松动，颜色开始丰富，印象派随之产生，在空气透视和色彩表达方面有革命性的突破，但在空间表达上仍是三维立体范畴，只是把关注点由严谨的造型转到了光影和色彩感受，虽然马奈在其作品中把背景空间减弱，但其主要目的是为了突出画面主体，并没有让绘画产生颠覆性的转变。

四、主观二维半时期（后印象派）

图五（后印象主义绘画）

图六（立体主义绘画）

印象派之后，工业化不仅给欧洲带来经济上突飞猛进，在思想和文化领域也发生了天翻地覆的变化，绘画将向哪个方向发展是摆在艺术家面前的现实问题，后印象派及时给大家带来了答案，梵·高的表现主义倾向，高更的神秘主义尝试都对后世产生了深刻的影响，而塞尚起到了至关重要的作用，他作品中引入了和加强了几何形体的概念，使画面的构成变得更加坚实，利用反透视等手段让绘画向平面化发展，从而使绘画更具有装饰性，这是个革命性的创举，虽然这种平面化并不彻底，还停留在二维半空间维度上，但这种空间处理对于当时以三维立体为主流的欧洲绘画具有开创性，他当时人们已经可以利用透视学原理和明暗造型熟练地制造三维立体形象，塞尚的空间处理方式是主观的研究与创

新，为西方绘画的发展提供了新的可能，空间维度的主观解放具有开创性的意义，为现代主义诸流派提供了理论和实践的依据，所以西方将塞尚称为“现代艺术之父”，可见其在西方绘画发展中的地位和作用，同客观二维半时期的绘画不同，塞尚是在人们已经熟练制造三维形象的时期主观的把绘画向平面化发展，所以，塞尚开创了西方绘画的主观二维半时期。

五、自由空间时期（现代主义——后现代主义）

塞尚为绘画的发展带来了新的可能，画家们不再按照同一个轨迹发展，所以西方绘画进入了现代主义时期，野兽派的马蒂斯对绘画进行平面化和装饰性作更进一步地尝试；毕加索则在不同时期运用不同的空间处理方式来表达他对世界的看法，他和勃拉克的立体派将事物打破重构，运用平面化手法和多视点观察，展现出了新的空间处理手段，给人们带来新的视觉体验，而抽象主义和至上主义绘画将在彻底平面化的表象下寻找绘画节奏与韵律，绘画更趋于本质，从而为现代设计理念提供了理论支撑；超现实主义的达利则利用三维立体的逼真来表达梦幻的真实；表现主义横涂竖抹的多变空间，都预示着一个新时代的到来，西方绘画已经打破了空间维度的束缚，画家们可以根据自己的意愿主观自由的处理画面空间，这也是现代派绘画多种形式并存的根本原因。

马塞尔·杜尚的用“小便器”，向传统的艺术形式宣战，西方艺术逐渐从架上进入了以装置艺术、行为艺术和影像艺术为主的后现代主义时期，绘画逐渐退出了主流艺术的行列，二战后，艺术中心由巴黎转移到了纽约，绘画艺术虽然不再是统治地位，但仍占有一席之地，后现代主义艺术家可以根据自己的主题主观自由的确定绘画的空间维度，如美国的抽象表现艺术的平面化、波普艺术的多维度并存、照相写实主义纯粹的三维立体空间造型等，后现代主义时期的西方绘画，延续着现代主义的主观自由的空间处理方式，也正是绘画空间表达的自由，不断创造新的视觉体验，才能独立于现代的先进技术，保持自身的特点和生命力，不断地发展和延续。

综上所述，空间维度的演变是西方绘画变化发展的主要形式特征，是历代艺术家们不断探索和研究的课题。画面空间的变化导致了绘画形式的根本转变，信息化和人工智能将成为未来社会的主题，新的生产方式将会带来新的社会变革，绘画在将来将以怎样的面貌出现，会不会产生新的空间变化，这都是我们今后实践和研究的课题，虽然情况纷繁复杂，但我们本着科学分析的态度，透过表面研究和发现其发展和变化的内外因素，搞清本质和规律，就能够在研究和实践中不断有新的发现。

参考文献：

- [1] [法] 米歇尔·瑟福·抽象派绘画史 [M]. 桂林：广西师范大学出版社，2002.
- [2] [英] 德·斯佩泽尔 福斯卡·欧洲绘画史——从拜占庭到毕加索 [M]. 桂林：广西师范大学出版社，2002.