

中西绘画艺术发展的“融合”

王旭东

(中央美术学院 北京 100105)

【摘要】自19世纪中期至今,中国艺术家从一开始对西方艺术的惊异、全盘接受、整体模仿到冷静思考、认真回味、回归传统艺术,到中西艺术的融合与升华。实践表明,我们的传统绘画应该走中西合璧的道路,既要保持自己的特色和优势,又要吸收世界各国的优秀美术思想、技术和技法,不断地丰富和发展我们的传统绘画,使我们的传统艺术可以和世界上任何一个国家的艺术相比,而且还可以把世界上的绘画艺术推向一个新的高度。因此,本文试图从中西绘画“融合”的角度来探讨,以期有助于中国和西方绘画的发展。

【关键词】艺术创作;中西绘画;融合

The "integration" of the development of Chinese and Western painting art

Xudong Wang

(China Central Academy Of Fine Arts, Beijing, 100105)

【Abstract】From the middle of the 19th century to the present, Chinese artists have experienced more than two centuries from the surprise when they first saw western art, overall acceptance, overall imitation, calm thinking, serious aftertaste, and return to traditional art, and then to the integration and sublimation of Chinese and western art. Facts have proved that China's traditional painting must, while ensuring the integrity of its own characteristics and advantages, follow the path of integration of Chinese and Western art, absorb the excellent artistic ideas, techniques and techniques of all nationalities in the world, and constantly enrich and develop China's traditional painting art, which can not only make our traditional art comparable with the art of any nationality in the world, And it can lead the world's painting art to a higher level. Therefore, this paper analyzes the "integration" of the development of Chinese and Western painting art, hoping to provide help for the integration of the development of Chinese and Western painting art.

【Key words】Artistic creation; Chinese and Western painting; Fuse

绘画艺术带着原始与亘古的幼稚和质朴走来,到步入现代,经历了漫长岁月。在对绘画艺术的不断探索和研究中,我们发现,在绘画的初期,不管是东方的绘画,还是西方的绘画,在形式、表现方式、风格上,都是从洞穴、壁画中衍生出来的,大多是野生动物、狩猎等。任何东西一出现,就必须向前发展,绘画也是如此。绘画的发展与演化有着自己的规律与轨迹,具有很强的民族性、地方性、地域性,受到历史、哲学思想、社会生产力状况等诸多因素的制约,由于中西地理区域的差别,各民族所处的人文环境、社会状况等的不同,各自绘画必将沿着自己的方向发展,慢慢地,绘画面貌就产生了愈来愈大的差别,呈现出浑厚的区域性及本土文化特色。因此,对中西绘画艺术发展的内涵进行了深入的探索,从而促进医学美术的发展。

1 分析中西绘画融合的背景

中西艺术的交往已经有数百年的历史,从近现代到现代,中国的艺术发展与变迁都与西方文化的渗透有关。中西方绘画的融合是19世纪后期出现的一股普

遍的艺术潮流,它引领着一大批画家走向“中西兼能”。早期艺术家对于不同的西方艺术流派的体悟和经验,为后人研究中国艺术提供了历史的线索;他们的革新,对于今天中西两种文化发展的严重不平衡,建构具有中国现代精神的艺术理论与艺术形式,有着重大的现实意义。关于中西绘画融合的背景缘由,中西方绘画从一开始就是两个不同的个体,它们自身存在着巨大的差别,不管是材质上,还是表现手法上,中国画的主要元素是线、色、白、散点透视,而西方油画则是面、色、光、焦点透视。中国绘画以“天人合一”、“心有灵犀”、“万物皆有”的意境,将其视为“国画”的最高境界。对艺术的追求。而西方油画则偏重于对事物的真实感受。运用丰富的颜色,呈现出各种光的感觉,来展示物体的真实感和体积感。关于这些差别,我们已经从以前的大部分文章中得到了一些信息。为什么这两种截然不同的画风会发展成后来的中西结合呢?在辩证法中,有一种“对立统一”的理论,而中西绘画的结合则是“对立统一”的最佳表现。中西绘画之间存在的差异,最重要的原因在于中国传统文化

对人类思维的影响,因此,中西绘画的融合必然要立足于中西文化的交流。

2 中西绘画融合过程

中西画种的交融,是在文化交往的大环境下不断发展的。尽管在几百年前

在社会动荡不安的大环境下,中西方的融合发展比较坎坷,但如果没有先辈的努力,就不可能取得今天的成就,我们既要关注当前的发展,又要注重前期的发展。中西画种的融合,在19世纪后期和20世纪初期才正式出现,但其初期的明清也不可忽视的。将明清两代画法融合发展的初步阶段,将十九、二十世纪初视为发展的中后期,进而剖析二十一世纪的发展状况,以全面认识中国绘画的发展历程,从而更好地理解中西绘画的融合与中国山水油画之间的密切关系^[1]。

2.1 明清阶段初步产生

明清两代是中西绘画结合的初步阶段,虽然尚未形成,但尚处于萌芽状态,值得我们去认识。首先是明代利玛窦在明代的时候,用油彩绘的神像

将其带入中国朝堂进行宣教,其画面的逼真和色彩,使得油画风靡宫廷。中国学者姜绍书在他的《无声诗史》里,对利玛窦带来的这幅油画作了简单的描写:“利玛窦带来一尊西域神像,是一个女子怀抱着一个婴儿,她的眉眼和衣着,就像是一面镜子。而严媚秀,则是一位国画家,也是束手无策。可见,在那个时代,中国绘画与传统绘画之间的巨大差别,给人们带来了强烈的视觉冲击。中国国画源远流长,文化底蕴深厚,在画家的观念上根深蒂固,要让他们彻底地接受外国的画种,绝非一朝一夕之功,那时的主流画家大多还保留着自己的创作理念,并没有将其应用到油画上。然而,近五十年来,仍有一些艺术家打破了传统的绘画观念。虽然还没有完全复制和画画,但在绘画的过程中,他们已经有了油画的影子,,在原有的写意山水的基础上增强了画面的写实感,在绘画内容上也进行了扩充,开始产生人物画和场景画^[2]。

清朝时期中西文化交流更加平长,大量的传教士在中国留下了大量的宫廷画师。为了在中国站稳脚跟,传教士们开始积极的学习国画,为的就是能够得到朝廷的赏识,所以他们的绘画风格与传统的山水画有着很大的不同,他们在绘画的时候,更多的是借鉴了西方的油画技巧,借鉴了中国的国画,注重的是实物的真实感,运用透视学和颜色学来增强画面的逼真感,

画中的人物注重人体比例与结构,相比于传统国画不仅在质感上有所加强对于画面的内容也有所丰富,将清朝时代的人物及宫廷生活展示的活灵活现,这对中国传统国画的冲击很大。朗世宁是当时最有影响力的宫廷画家,他是中国宫廷绘画的先驱,运用了西方的油画技法。他把西洋油画的写实技巧和中国画的写意结合起来,把油画的透视法运用到了中国画中,用颜色和光感来加强了画面的质感和空间感,他的国画已经达到了传统国画所不能做到的境界,但因为是皇家的专制,所以画家的思维往往会被局限在一定程度上,画法和形象也会受到一定的限制,那个时候,宫廷的画作虽然精致,但大多都是简单的。这一时期,尽管中西绘画的融合因中西两种传统文化的巨大差异而走向衰亡,但其对中国绘画史的影响却不容小视,从而推动了中西绘画的融合^[3]。

2.2 五四运动后飞速发展

中西绘画的融合发展处于中间阶段,即19世纪晚期至20世纪初,在此时期,西方绘画的融合理论被正式引入。在此期间,世界绘画出现了“中国画”和“油画”并存的局面,二者的位置是相通的,无法互相替代,但在文化交流的大环境中,它们又彼此融合。中国的传统文化对中国人的影响是根深蒂固的,但是在西方文化的冲击下,中国人的心中对新鲜事物的渴求却是与日俱增。五四以后,随着我国高等教育的发展,不少革命家和学者提出了解放思想、改革社会、继承先贤的“西化”思想。蔡元培是世界领袖,他在谈到“西方与西方的融合”时,曾提出“现代是一个东西方融合的时代”。西方文化的融合,是五四运动后的主流。与西方油画相比,国画在形体和体积感上的确有欠缺,因此,借鉴西洋油画的方法已成为中国绘画发展的必要。徐悲鸿在中西绘画结合方面也有自己的见解,他把中国和西方的传统文化和美学观念作了对比,采取了实用的方法来处理中西合璧的问题,并提出了相应的改进和大胆的选择。在那个时候,中国的国画改革呼声很高^[4]。时过境迁,人们都以为中国画也要与时俱进,这个观念已经成为当时的主流思潮,尽管齐白石和黄宾虹这些有很高成就的画家没有被接纳,但在中国画方面,仍然有一大批艺术家把现代的元素融入到中国画中,使其作品带有西方的表现手法。五四运动以后,是一个真正意义上的中西合璧发展时期,中国的画家因为思想的解放和对西方绘画技巧的渴求,纷纷出国学习西方油画。这种“中西合璧”的思潮,

使得中国绘画在摆脱了现代的局限之后,走向了现代化。这种发展状况为近代中西绘画的融合奠定了思想基础,也为中西绘画的发展创造了良好的条件。

2.3 当代发展情况

从二十世纪末到现在,这两个阶段都是当代,画家们对中西绘画的融合问题提出了明确的理论,并进行了不断的实践和尝试。到了今天,中西结合仍是一个很有意义的课题^[5]。当今世界,社会发展得很快,文化和思想的交流也是司空见惯。二十一世纪,中西绘画的融合已成为时代的必然趋势。而中西绘画的前两个时期,则是在中西方文化交流的间歇中发展起来的,那时,中西方文化的交流已成为社会发展的主旋律,而中西绘画的相互交融,也造就了当代中国油画的辉煌。与今天不同的是,上个世纪以来,中国和西方绘画的交流在国内动荡的形势下,变得更加艰难,甚至对原有的传统美术的发展和创新都被打断了。在当代,我国已摆脱了内忧外患,在这种背景下,中西绘画的融合应该更加容易发展,因此,我们应该吸取前辈的经验,把中西文化的交流不断拓展。但是,自近代西方美术传入中国以后,中国的后现代主义艺术在短期内产生了很大的影响。中国当代美术的发展,也反映出了现代美术的特点,中西两国的艺术交流出现了一边倒的趋势。一些画家狂热地追逐着西方美学,也有人在思想上倾向于极端,对中国传统的文化观念和美学观念产生了排斥,他们的作品越来越夸张,越来越让人无法接受,一时间,艺术市场陷入了一片混乱之中。虽然受到西方绘画思潮的强烈影响,但仍有一些画家坚持前人的优良传统,不断完善前人的美术研究,总结前人在中西绘画结合方面的经验和感悟,为今天中西绘画融合的发展提供了一个稳固的艺术氛围。在当代,中国油画中中西两种艺术的结合虽然不是很明显,但是在山水油画方面却是最突出的,他们吸收了前辈的创作经验,并运用中国的独特的地域特色,形成了具有中国特色的风景画,陈和西,张冬峰,白羽平,洪凌,他们的作品都是将油画的表现手法与中国特色的地域性以及中国画的表现手法相结合。他们之所以用山水油画来表达中西的结合,就是因为山水油画的内在精神是和谐、唯美,这种内在的精神更适合于中

西方文化的融合。在今天的画坛上,没有必要刻意地创造一种中西合璧的气氛,因为在当代的美术趋势下,中西方绘画的融合是中国艺术得以平稳发展的唯一途径。中西绘画的融合是随着时间的推移而发展起来的,从古代到现在,尽管经历了一些波折,但也有了现在的发展。中西融合是一个广袤的课题,其发展没有尽头,因为不同的文化交流永不停止。中西绘画的融合将会在现有的情况下不断地发展和扩展^[6]。

3 结束语

中国现代绘画的发展,是顺应了世界文化发展的大潮流,将“西方绘画的形态法则”与“东方绘画的意境魅力”相结合。中西融合是大势所趋,必将在今后的国际艺术界中产生共鸣。吴冠中说:“古代的东方艺术与现代的西方艺术,就像是一对沉默的夫妇,虽然他们的语言是不同的,但他们一见钟情,一见钟情。”吴冠中等中西合璧的代表人物,把画面的形式和意境巧妙地融合在一起,不仅顺应了时代的发展,而且也顺应了人们的审美心理,这种追求真理、融合中西文化的做法,是当今中国美术的发展方向。

参考文献:

- [1] 李想.“文化全球化”现象对东西方绘画艺术求同存异、共同发展的影响[J].中国民族博览,2021,(19):143-145.
- [2] 戚亚红.东西方绘画艺术中身体图像形式的发展演进[J].艺术教育,2021,(10):179-182.
- [3] 盛艺.在“东”与“西”的连接点上——从东山魁夷风景画艺术看日本美术的“东西融合”[J].美术教育研究,2020,(22):21-22+25.
- [4] 卢琪琪.现代绘画中东西方表现形式的相互作用研究[J].美与时代(中),2021,(11):32-33.
- [5] 郑无非.意大利古典绘画传入中国的发展脉络[J].美与时代(中),2020,(10):26-27.
- [6] 何亚楠.浅谈明清时期中西绘画的交流与融合[J].艺术评鉴,2020,(7):37-38.

作者简介:

王旭东(1994.10.28-),男,汉,河北正定,毕业于中央美术学院,硕士,壁画,形式语言研究。