

怀斯风格在当代中国美术绘画中的影响研究与启示

孔 岚

成都大学 美术油画系 四川成都

摘 要: 本文谈论的是对安德鲁·怀斯绘画语言形式在当代美术中的影响研究与启示。从怀斯所在的时代背景出发再到他所表现出来的艺术语言, 然后绘画风格的演变最终形成独树一帜。这种怀斯风在当代美术画家中的应用与呈现所形成的影响力。本文以怀斯绘画风格的形式语言进行分析研究, 发现怀斯的艺术语言对当代美术的影响与启示。

关键词: 怀斯; 水彩; 启示

The Effect of Wise Style in Contemporary Chinese Art Painting Research and enlightenment

Kong Lan

Department of Fine Art and Oil Painting, Chengdu University, Chengdu, Sichuan

Abstract: This article is about the influence study and enlightenment of the language form in contemporary art. From the background of Wise's time, and then to the artistic language that he showed, and then the evolution of the painting style finally formed a unique school. The influence of the application and presentation of this white style in contemporary art artists. This paper analyzes the formal language of Wise's painting style, and finds the influence and enlightenment of Wise's artistic language on contemporary art.

Keywords: Wise; watercolor; revelation

一、怀斯艺术风格的演变

(一) 怀斯的生平介绍

美国画家安德鲁·怀斯, 是美国20世纪下半叶最具影响力与创作力的画家之一, 他一生创作了大量的水彩作品, 并且形成了他独有的韵味。他出身于1917年美国宾夕法尼亚州查兹佛德镇的艺术世家之中, 从小接受家庭式教育。因为父亲纽威·康瓦斯·怀斯是一名插画家, 在老怀斯的熏陶与支持下, 怀斯也对绘画产生了兴趣。在他9岁时候开始正式学习接受美术的系统性教育, 正因为他从小刻苦勤勉的学习, 因此有了坚实的基础。1936年, 19岁的怀斯在纽约举办了个人画展, 展览中作品受到欢迎, 这次展览也让怀斯在绘画界名声开始流传。安德鲁·怀斯的绘画中常常出现农场、自然风光、人物等元素, 这些也与他父亲从小对他的教导有关。老怀斯认为绘画基础固然重要, 但在创作绘画同时, 也需要给画面注入精神与灵魂, 而这些都是需要大量的知识储备和真实经验感悟所提供。所以老怀斯在出门劳作时, 会带上他一起, 让怀斯去感受身边的环境, 从所处的环境中去观察, 去思考。这也让他对田园风光和自然环境更加

亲切, 从他所创作出的作品中就能深刻体会到。

怀斯所处在大第一次世界大战与第二次世界大战之间, 而此时的美国绘画界正处于抽象主义与现实主义两种艺术风格之中。安德鲁·怀斯却未受影响, 他也正是成为观察画派的领军人物, 是超现实主义画派的坚定者。怀斯的绘画中虽为大家常见的自然风光与人文环境, 但深入去观察与探索就会发现, 他笔下的事物却有着不同程度的抽象。他把画中所描绘的事物彻底抽象化, 突破了符合逻辑与现实的观念, 色彩、形状、线条相互碰撞出新的、浪漫的组合。怀斯绘画风格的转折点是他的突然离世与他随后所得的一场重病, 那段时间他先后创作出了《1946年的冬天》与《践踏稗草》, 两幅作品分别表达出了对父亲的一种怀念与对生命脆弱渺小的一种抒写。《1946年的冬天》画中描绘的了一位身着黑衣的年轻男子, 行走一片光秃秃的山丘中, 而山丘之后就是老怀斯命丧的铁轨, 画面简洁, 寂寥, 有着希望同时也透露着无助的悲伤, 这也是唯一一幅与怀斯父亲相关的作品。

(二) 创作材料媒介的运用

我想每个画家在绘画创作时, 对绘画的材料都是有

着特有的感情，每一种材料的运用熟练程度都可以通过画家的作品反应出来。在面对水彩作品的创作，画家需要掌控好对纸张干湿程度的把握，对水性颜料的控制，用笔的储水量，画面肌理效果等。再加上水彩画的创作时因为颜料的流动性，所以会伴随着有偶然性的发生，画家应该如何去面对解决，调整画面的结构，使之更好的呈现出完整画面。在作画前的一些准备工作是否完备，下笔时要做到心中有数，胸有成竹，因为水彩有着不易调整覆盖的特性。在画家创作时再熟练的运用出来，使画面更加生动形象富有感染力。

对于美术创作中所会运用到的材料媒介，怀斯一直对此有着深厚的敬意。而他的蛋彩作品也表现出了他对材料媒介的运用。蛋彩画是一种古老的绘画技法，与传统水彩不同的是它需要在底板上进行绘画，而怀斯则是采用干燥的木板与石膏相结合，在把石膏表面打磨平滑后，在上面进行作画。传统的蛋彩颜料透明，干的较快，厚重感强。怀斯则是突破了传统蛋彩的绘画方式，改用矿物质颜料，并将其磨成细粉，与蛋黄、胶水融合而成，这种方式做出来的颜料多为透明颜色，在上色阶段则需要反复叠加与刻画。并且怀斯将素描、水彩、干笔相结合尝试，在20世纪60年代中期，他的技法达到了如火纯青，对每种材料媒介的运用也是游刃有余，因此，这个阶段的怀斯所做的蛋彩作品达到巅峰。具有代表性的蛋彩作品《克里斯蒂娜的世界》，画中的女主角不同寻常形态的表达，空旷的草坪，远处的房屋相组合在一起，采用了扁平的画法，看似简单的组合，可是仔细去了解，画家对人物的发丝的捕捉，山丘草的细节勾勒，使画面留给人回味无穷的遐想。可见怀斯对传统绘画的继承并再此基础上创新。

二、怀斯风格在写实主义中的表现

(一) 对画面意境的营造

画家们在作画的时候，对每幅画面最后所呈现的效果都会在心中有一个大致的定义。而画家在创作的同时，对画面氛围的营造也是至关重要的，这也是关系到所创作出来的作品是否能打动到后面的欣赏者。无论是色彩还是素描都会讲究画面的黑、白、灰三者之间的关系，画面中所描述事物场景，它们的主次关系是否能分清，而不是混为一体。在表达画面色彩关系时也就是画面的色调，则分为了色相、明度、纯度。

怀斯一生创作出了创作了许多作品，翻阅他的绘画可以清楚看到，怀斯在色彩的应用中是吝啬的，他用色较为简单，只会用到少量的鲜艳色彩。但他的画面总是在颜色单一的情况下，确有着层次的变化。怀斯在1967年完成的作品《泉塘》，它的灵感来自库而内农庄。画面用色不多，但黑、白、灰的关系交代的清楚，色调让人清晰明了，通过明暗的对比，也让前景、近景、中近拉

开。画中重要的部分用深色去表达，次要的部分用亮色去完成，因为强烈的对比中，又有许多细节的刻画，光与影的结合，最后给观众强烈的视觉冲击。这幅画里透露出了安宁、岁月静好，恬静的生活。每当我看到这幅作品总让人莫名的心安与舒适，虽然他叙述着普通的场景，给人一种如故事一般娓娓道来，但他的画面总能抓住人们的心中某一时刻的孤寂与迷茫。也让烦躁社会下的当代年轻人，在阅读他作品时能从中有所抚慰。怀斯在作画时并未把自己置身于此或者是在幻想之外，他的作品追求的是真实，创作时他会从各个角度方位去观察着周围，而他想要抓住的也并不是定格某个画面，而是将抽象与实体联合去表达。

怀斯的作品总给人一种淡淡的忧伤与孤独情绪，作品在画面中所营造的氛围能让观众共鸣，触发观众的视觉感官，也让观众时常有种身临其境的幻觉。在这让画面氛围的营造里，自然也不会忽视掉怀斯超强的写实能力。他对事物细致入微的刻画，并用蛋彩与水彩干笔的画法，反复的去雕琢，去打磨画面，画中每一个普通的事物也变得不再普通起来，画面的感染能力使人目不转睛，让人不断去体会揣摩其背后的寓意。

(二) 人物与背景的关系

作画时非常讲究构图的关系，好的构图也是一幅好画开始，怎么去安排画中主体物的关系也是需要大量的练习与不停的考察参照。在画家们创作初期，收集着各种不同的素材，再把收集的好的素材想着用怎样构图形式在画面中表现。我们常见的构图形式有十五种，分别为三角构图、对称构图、对角构图、引导线构图等。怀斯在处理画面也是十分有讲究，他在处理人物与背景非常自然巧妙的把他们结合在一起，画面既有整体又带有故事感。作品《克丽斯蒂娜的世界》采用对角线构图的形式，左下的趴在草地上的女孩，右上远处的房屋，画中人物与周围环境的融合，都是自然的放在一起。作者对画面人物大胆的尝试与巧妙的安排，让画面虽然有着孤寂之感同时，却因为从女孩一只手伸向远处中带着希望。能感觉到不是因为这个人物的需要才有了这背景而是人物与背景的互相成就。

怀斯蛋彩作品《烧烤栗子》，画中的男子身穿着厚重的衣服包裹严实，带着手套，身边有一个烤栗子的灶锅，男子转头的目光凝视着远方，怀斯采用丰富的笔触，钝化了重要的外形轮廓，与身后的场景放在一起，并无违和感。仔细去看男子的头身比又似乎与平时我们所画人物高大许多，但在画里却没有不适感，怀斯画面不像照片一样去表达，但又有真实性，写实中带有抽象，让人觉得符合常理，可见作者对画面的把控能力极强，画面疏密紧凑，人物与背景结合有着节奏，这也是怀斯特有的表现方式。

三、怀斯艺术风格对当代中国美术的研究影响与启示

(一) 怀斯风对当代中国画家的影响

怀斯的绘画从来都是追求着自己内心真实情感的表达,并不是随波逐流的去符合时代的趋势,在当时盛行的艺术潮流中,他始终坚持着自我。怀斯也是幸运的,相比较梵高死后才被人们所接受,怀斯虽选择隐居在自己的故乡,但他也能对当时绘画界有所影响,得到世界肯定让人们争先去效仿。

中国进入到20世纪80年代,文艺界也开始有了萌芽,外国文化传入中国,使中国的艺术者们看到了艺术更多的多样性表现。对于怀斯,中国掀起了一股怀斯风的热潮,影响的当时中国的写实绘画艺术,直至今日,怀斯也是影响者新一代的年轻画家。怀斯的画作之所以能让人们去追捧,我想也是因为怀斯所描述的事物,所制造出的意境,所传达的思想,虽朴实简洁,但却流露出真实。他所表现出的生活与人性,又让人产生感悟,引人深思。夸大的局部,构图,人物的塑造,画面寓意的表达等,这也都成为当代画家去效仿的内容。当代画家何多苓,伤痕美术的代表人物,也是中国油画现实主义抒情的油画画家。他的作品《春风已经苏醒》从中也能看到受到怀斯的一些影响,通过描绘农村小女孩在草地上的懵懂,若有似无的神情,春风的拂面,卧着水牛与小狗都是她的玩伴,这其实是农村的一个普遍场景,此时的中国正在经历着改革,知青上山下乡运动,实行联产承包责任制,国家在短时间里解决大家的温饱问题。对于有着这段特殊经历的画家来说,这是难以忘怀的感悟,再加上此后的中国也在欣欣向荣的发展,因此画家通过诗意的去表达,作品以一种伤感的意象和抒情意味开启了中国乡土写实主义绘画。他在创作体会中谈到“我和大多数同代人一样早已告别了那个世界,但它并没有在我心中消失,相反每当我想要画点什么的时候它是如此清晰地展现在我的眼前。那是贫瘠的地方,光秃秃的山坡荒凉的河滩,没有任何赏心悦目的东西天空淡淡地瞧着大地……”显然何多苓在创作这幅画只是想把这段时间里的感触描绘出来,把他对这片土地的记忆通过另一个途径——对人和人的生命、情感、人性的理解、认识以及描绘下来,去打动无数观众的心灵。

(二) 从借鉴中创新启示

怀斯的浪潮在中国掀起的怀乡风情,给中国的画家在创作中带来了新的视角与观点。怀斯在作画时通过对周围环境细致入微的观察,把所见所感带入画中,再通过画面的真情流露去打动着观众。唐代画家张璪提出“外师造化,中的心源”,也有这层含义去表达,艺术的创作来自于对大自然的师法,但自然美需要通过艺术家的转化去变化成艺术美。这一转化的过程需要画家融入

自己的感情与构思。细数怀斯给人们留下印象深刻的作品,不难发现总结,好的作品之所以能打动人,除了画家精湛的绘画技巧外,还有能抓小放大的能力,从生活中找到灵感并且将它们再创造,塑造成典型的形象引起人们的共鸣。

随着时代的变迁,在当下的环境里中国新生代画家也在慢慢的展露着头角。但不管怎么变化,我们新一代的年轻创作者都应该学习怀斯的绘画精神,创作虽追求新颖,但不能盲目。写实主义绘画传入中国已经有了100多年的历史,并且逐渐中国化,我们在短短的时间内快速的吸收欧洲国家绘画上千年的精髓,并且总结转化,得到了丰硕的成果。在取得这些成绩时,我们也要反复思考怎么在吸取外来文化的同时把中国的民族文化融入进去,在学习外来的风格特点时避免到违和感,造成差异性。

当前的中国画家所表现出来的作品立意比较浅显,观众看到的大多都是画面表面的情感流露,很少有更深层次的意义,甚至在各别展览中看到的绘画作品过于抽象或者只是技巧的堆积。但,怀斯的作品之所以感染力强是因为画家在创作之前就有很长的真实体验,当然这也可能和他生长的环境有关,这也时刻提醒着我们新一代的绘画者们,创作需要想象,但不能没有根据的凭空捏造,能让观众产生共鸣的作品一定是来自画家从生活中提取出来再二次创造的好的事物。怀斯的作品并没有过多的修饰,却给人诚恳的感受,他的画带有一定哲学的内容,这些都流露着画家的创作中是带有头脑的思考。艺术家们再创作中,其实不需要太规整,刻意的加工与炫技,只要抱着对事物真情的传达与热爱,再加上扎实的基础与一定的创新,一样是可以脱颖而出。

在追逐艺术的路上,除了需要扎实的基本功,大量的优秀作品的赏析,生活体验和各方面的理论知识的储备,最重要的保持一颗绘画的初心。艺术的道路是艰难的,从艺术者需要长时间的专研与不断打开思维接受新的知识,我想真正热爱绘画的艺术家来说,保持自我同时也要不忘本,再加上一万小时的定律去做,一定会使中国的绘画不断发扬光大。

参考文献:

- [1]张雁卓.论怀斯的绘画艺术对中国当代水彩艺术发展的影响[J].产业与科技论坛.2011
- [2]冀宏梅.浅谈安德鲁·怀斯艺术表现与创作理念[J].美术教育研究.2021
- [3]马雅茹.对怀斯绘画风格在水彩创作中运用的技法考的研究与思[J].绘画书法.2019
- [4]汤玛斯·霍文/原文,汪溪涓/翻译.我们应该如何解读安德鲁·怀斯[J].中国艺术.2012
- [5]王海军.安德鲁·怀斯写实主义画风及对当代写实绘画发展的启示[J].美术大观.2005(06)