

水墨画语言在油画中的运用

◆谢 涵

(沈阳师范大学 辽宁省沈阳市 110034)

摘要: 中国文化历经数千年的沉淀留给我许多文化艺术及哲学思想, 这些思想存在于水墨画当中。在绘画长河中, 中国水墨画以独特的魅力呈现在世人的眼前, 作为中国绘画的主体艺术, 有着中华民族特有的审美观, 儒道思想在水墨画当中体现的淋漓尽致。油画进入中国至今已有几百年的历史, 油画的传入对中国的美术发展有着深远的影响, 中国油画在欧洲技法的基础上, 融入了中国传统水墨画的元素, 为以后的发展开辟了新的道路。本文从水墨画情感表达、技法及审美观方面与油画创作结合为出发点, 研究油画创造中水墨画元素的运用。

关键词: 水墨画; 艺术语言; 现当代油画; 表现手法

一、水墨画与油画的渊源

油画是西方绘画中, 最传统的艺术形式。由于历史原因, 中国人对西方文化逐渐接受并加以学习, 而油画成为人们学习的重要一点。20世纪30年代大批青年画家的回国, 这一时期传统艺术油画有着激烈的碰撞, 而油画的到来并为取代中国传统水墨画, 也并未阻碍水墨画的发展, 反而为消沉已久的中国传统艺术注入了一记强心剂。水墨画的艺术语言, 审美观念与油画的表演手法融合, 使油画在中国画坛有了一席之地, 形成了有着独特中国传统文化油画作品, 也促进了中国传统文化的发展。

二、水墨画与油画的差异

水墨画与油画是东西方绘画中最具代表性的两种绘画方式, 两者既有相同性又有差异性, 共同构造了人类艺术美学的意识形态。

水墨画与油画的差别首先是文化背景存在着差异使人们的审美价值观产生了区别, 水墨画思想是以中国道家思想为根基追求天人合一, 注重神韵意境的表现。

而西方油画是用理性客观的眼光看待事物, 追求物体的形态, 进行科学的研究, 注重形象、结构, 把握事物中存在的规律。

在空间方面水墨遵循的是散点构图, 油画运用的是焦点透视, 水墨画例《清明上河图》利用散点构图方式描绘了宋朝京城一带的风景和繁华的城市景色。油画方面如列宾的《伏尔加河上的纤夫》, 运用了典型的焦点透视。散点构图的方式是画家从不同的角度观察, 所形成的画面同时出现在一个空间里面, 而焦点透视是从某一个点进行观察, 按照事物的基本规律, 使画面更有真实性和规律性。

三、水墨画艺术语言在油画中的运用

意境在水墨画中具有举足轻重的地位。我们把水墨画中的情与景融入到油画的创作当中去。

在西方的绘画中, 遵循客观规律和严谨的作画方式, 会形成主体与客体的对立关系, 而中国绘画并不存在主客体的对立关系, 强调将主体意志与客观景物进行融合, 达到心神合一, 只有打造这样的境界, 才能感到身临其境。其实早在19世纪西方画家也有这方面的认识, 他们认为“自然景物不必完全再现, 绘画不是追随自然, 而是和自然平行的工作者。”这是后印象著名画家塞尚所说。正是这样, 意境成为水墨画与油画的交汇点。

气韵是作品的灵魂, 在中国传统文化当中, 气是人们生活状态的根本所在, 也是一幅作品是否生动的关键所在。我们在评论一幅作品时会说作品没有灵气, 缺少气韵, 那这幅作品仅仅是技法上的熟练而并非优秀的作品。

在注重科学严谨的西方古典油画当中, 缺少这样一份气韵。气韵是通过画家的心灵感受来传达的, 传达的是画家内心最真实的感知。气韵不应该是一种形式来表现在画面之上, 而是画家的精神层面贯穿整个创作过程之中, 达到内容与形式相通, 从而实现主观的精神。例如徐悲鸿等中国早期油画家, 他们的作品很好的为我们展示了何为气韵。他们的作品更多的是一种精神向往和崇高的精神层次。所以中国水墨画中的气韵生动, 可以拓宽油画发展的广度和宽度, 让情感寄托在画面当中。

构图是一幅绘画作品的开始, 也是一幅作品的重要组成部分。谢赫六法中提到经营位置。在中国水墨画当中经营位置是指画家为了表现作品的美感和主体思想, 安排各个物体的位置比例和大小, 将零散的元素有秩序的组织在画面之中, 这种行至称之为章法或者布局。

水墨画的构图讲究的是组织因素, 有四大规律, 一相间, 二相让, 三相犯, 四叠。西方的绘画构图也是为那种服务内容的, 但形式是不同的, 他们基本上遵循的是客观规律透视的法则, 而我们所知道的吴冠中先生所创造的油画都是山水式油画, 它吸收了中国传统文化山水的构图法则与精神, 创造了一批油画作品。他借鉴了黄公望、李成等人的理论, 通过油画的形式来诉说内心的故事。

水墨画笔墨在油画创作中的运用。笔简意足是水墨画的绘画技巧, 画家通过油画颜料的特性, 表现出水墨画中灵动, 轻巧, 饱满的艺术感受, 使画面层次更加丰富, 产生水墨的视觉效果。笔简意足的艺术形式是让油画更加的充满写意的感受, 而非完全的理性结构, 更加注重的是画家情感的表达, 或婉约, 或豪放。在作画过程中, 讲究的是用笔技巧, 落笔大胆且谨慎, 笔随心动, 胸有成竹, 让画面更加充满灵性、自由的感受。

吴冠中老先生在《笔墨等于零》的文章中阐述笔墨对于一幅作品的意义中表示对笔墨在表现物体的艺术性上给予了肯定, 笔墨不是程式化的必然产物, 而是传递画面情感的一种语言。

在笔者看来, 传统油画的笔墨运用方式具有较强的“两极性”。要么线条浓重、粗放且缺乏较准确性的方向性, 致力于多层次布调叠加来表现其内容的画面效果, 出现明显的立体感; 要么线条精细明快, 饱含工笔味道, 进而通过明显的色彩区分来塑造内容的结构与形象, 表现真实化的色彩效果。相比之下, 水墨画的艺术语言不拘泥于线条的勾勒, 反而更加的抽象, 创作者通过墨来表达自身的情感, 通过丰富的运笔来实现墨的浓淡与干湿, 形成不同的视觉效果。因此, 将水墨画的笔墨艺术语言融入到现代油画创作当中去, 可以有效通过油画色彩呈现出无限的水墨效果。

四、总结

科技的飞速使西方艺术大量涌入, 人们对西方文化了解胜过对中国水墨画的认知。今天东西方文化的融合, 现当代画家们通过独特的语言让人们重新认识到中国传统的伟大。

绘画只是一种表达情感的载体, 其中的内涵才是创作的本源, 中国水墨画承载着中华民族上千年的文化底蕴及思想哲学, 具有极高的价值, 传统是现代的反思, 只有意识到传统的价值才能有新时代的进步, 只有中华文化底蕴才能使油画创作有着民族标识。总之, 水墨画的语言是可以与油画的创作融合的, 也是必要的。创造中充分运用水墨画的元素、符号、文化内涵, 才能做到真正的融合。

油画与水墨画的融合是东西方文化的融合, 使两种文化乃至东西方的文明得以延续, 也是中国现当代油画发展的一条新的道路, 为中国油画发展方向提供了新的途径。

参考文献:

- [1] 试析中国画元素在油画中的应用[J]. 马新平. 湖北美术学院学报. 2009(03)
- [2] 略论吴冠中风景油画艺术中的中国画精神[J]. 罗小兵. 名作欣赏. 2010(32)
- [3] 中西绘画“体异性通”论石涛与塞尚艺术比较研究[M]. 清华大学出版社, 李镇, 2011

作者简介: 谢涵(1994.4-), 男, 汉族, 籍贯: 山东淄博人, 沈阳师范大学美术与设计学院, 18级在读研究生, 硕士学位, 专业: 美术, 研究方向: 油画。