

第一章

风景速写概述

学习要点 及目标

1. 通过中外历史上风景作品的风格演变,了解人们对自然的态度、认识和理解,以及主观、客观表现的相关理念;
2. 风景速写在当今艺术专业学习的重要性。

本章 导读

本章详细地阐述了风景的要素、人与自然的情感关联、人对自然的心理依赖和抒发欲求。同时,也解析了西方风景绘画从较为主观的模拟,到追求客观、科学的探索,尔后又到强烈的主观色彩表现的整个过程中,所产生的丰富多彩的、风格多异的画作。中国古人对待自然以“天人合一”为循序的终极。他们力图在自然与画面的意境中,寻觅自己的心灵和精神支撑。所以,画面虚拟的象征性、写意性占据了主导。

正是在这漫长广阔的时间长河中,给我们这些后人留下来丰富的艺术奇葩,使我们在风景绘画方面,在技法、风格及精神层面上有序可循。不同的历史年代会产生不同基调的绘画,在研究、分析、学习的过程中,要有清晰的认识,从中汲取精华,也逐渐能够形成适合自己的方法。

风景速写作品从绘画的精神层面上更趋向于意向特征。简洁、直接的表现形式会毫无掩饰地把作者的内心情绪、文化品位、性情特质表露无遗(图1-1)。所以,在游弋于大自然之中速写时,心境的修炼始终伴随,这对于当代人的一些浮躁来讲,也许是一种幸运……

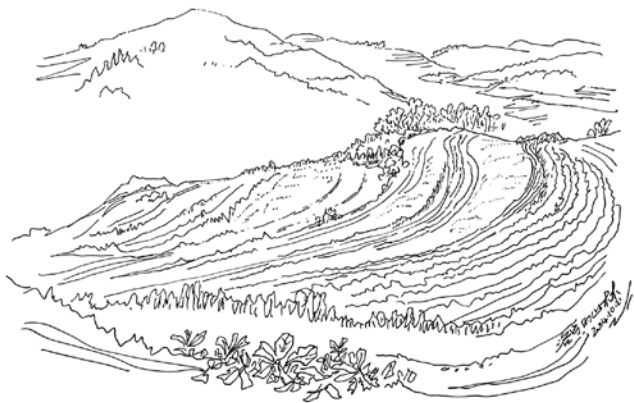

图 1-1 山之花 / 赵维平

第一节 风景的基本要素

人类生存在一个广阔的天地之间,大自然用她那宽容的双臂,呵护着世代繁衍的人们生生不息。亿万年鬼斧神工的风雷云雨,给我们造就了一个神奇瑰丽的家园,展现出千姿百态的大风景。风景速写就是以风景为题材的一种快速写生活动。

风景速写是将自然界中的所见所感快速、简要地表现出来的一种绘画形式。所谓风景,实质上是指在一定的条件下,由山水景物和某些自然或人文现象构成的足以引起人们审美与欣赏的景象。速写同素描一样,不但是造型艺术的基础,也是一种独立的艺术形式。图 1-2 和图 1-3 显示出娴熟的绘画基础能力,同时也不失为好的艺术作品。

景物和风景意识是构成风景的两个基本要素。景物是构成风景画的客观因素、基本素材,是具有独立欣赏价值的风景素材,包括山、水、植物、动物、空气、光、建筑以及雕塑碑刻、胜迹遗址等。风景意识是构成风景画的活跃因素、主观反映,是人对景物的体察、鉴别和感受的能力,如视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、联想、心理等。

图 1-2 平湖 / 田志

图 1-3 山影 / 赵维华

第二节 中西方风景画意识

风景速写承载了人类渴望再现美好对象的理想,厚厚的美术史记录了人们孜孜以求的足迹。这种独立形式的确立,是欧洲 18 世纪以后的事情,在这以前,速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。

随着人类探索自然进程的深入,印象派画家结合自然科学对色彩与光线变化研究得出的规律,运用了更为客观地再现色彩的方法,使风景画焕发出了耀眼的光彩。图 1-4 和图 1-5 为印象派画家莫奈的作品。此后,后印象派、野兽派等美术流派又在强调主观色彩表现方面做出了杰出的贡献。风景画的风格变化见证了人类逐步探索色彩规律的历程。

图 1-4 草垛 / 莫奈

图 1-5 莲 / 莫奈

在西方风景画的发展中,很明显的有一个实实在在的对自然及其细节的科学认识过程,且人们曾经世代为此不遗余力地探求。文艺复兴时期是人们在艺术上征服真实的时期。艺术家们在自然科学——透视学、解剖学的基础上,发展出了透视法和明暗法。这一法则的运用使绘画作品表现出史无前例的忠实于自然的特点。

科尔斯特的《街景》(图 1-6)在光线、明暗方面做到了极致,每一个色区的色度、亮度都客观、准确。莫奈的《午后》(图 1-7)整体色调透明,远近光色的空间透视感极强。给人以清新、湿润的气息。

在西方人眼中,大自然不具有生命意义,而只是人类征服的对象。人生和人生的意义不源于生命自然,而是来自创造一切、主宰一切的冥冥上帝。西方现代哲学发展起来后,人们把注意力转向了自己。正如宗白华先生所言:“西方人的宇宙观是‘人与物、心与境’的对立对视或‘思戡天役物’,伸张人类的权力意志。”(宗白华《美学散步》)基于这样的哲学观,西方人对待自然的审美态度走向了两个极端:或认为美是客观的属性,或认为只有把自己的精神转移到自然中才有美。

因此,西方绘画走的是以科学(自然科学)为依托的路。其画面特别注重实体,以及形式的数量关系,如对称、均衡、节奏、比例等,因而西方自然而然地展现出相对更写实的艺术。

图 1-6 街景 / 科尔斯特

图 1-7 午后 / 莫奈

19 世纪后半期,人们转向了对光、色的研究,同时,摄影术的发明和运用引起了印象主义的革命,人们开始倾注于捕捉自然中瞬间光色的变化。(《现代中国绘画中的自然》,第

327 页) 这场变革同样是在自然科学——光学的基础上发展起来的。现代科学和心理学的
新发展使 20 世纪成为现代艺术发展的新天地, 艺术向表现自我主观精神的方向发展, 人的
个性赋予自然以艺术美。

英国美术史家罗杰·弗莱说: “从一种角度看, 整个美术史可以概括为对外貌逐步发现
的历史”; “甚至是从新石器时期开始到 19 世纪才完善了这种发现。” 贡布里希也说: “在
西方传统中, 绘画实际上一直是被人们作为一门科学来追求的。” 19 世纪中叶后, 光学原理
被运用到绘画中, 大自然中一切物体的色彩都是光照的结果, 光成为绘画的主人, 对光色的
追求成为绘画的主要目的。印象派由此而生。

印象派认为户外观察到的自然 “不是具备自身色彩的一个一个物体, 而是在我们的眼
睛里——实际是在我们的头脑里——调和在一起的那些颜色所形成的一片明亮的混合色”。
(贡布里希《艺术发展史》, 第 288 页) 从此, 西方绘画史开始了追求色彩的光辉历程。

因而西方的风景画是在主客统一中侧重于客体的, 它不像中国山水画那样宁静、和美、
富有情趣。尤其是印象主义画家充满阳光和空气感的风景画, 简直是对自然元素和感觉力
的解剖, 西涅克的《风景》(图 1-8) 以点彩的方式表现了这一特征。中西方绘画这种完全
不同的审美趋向, 正反映了中西文化对待自然的不同态度。

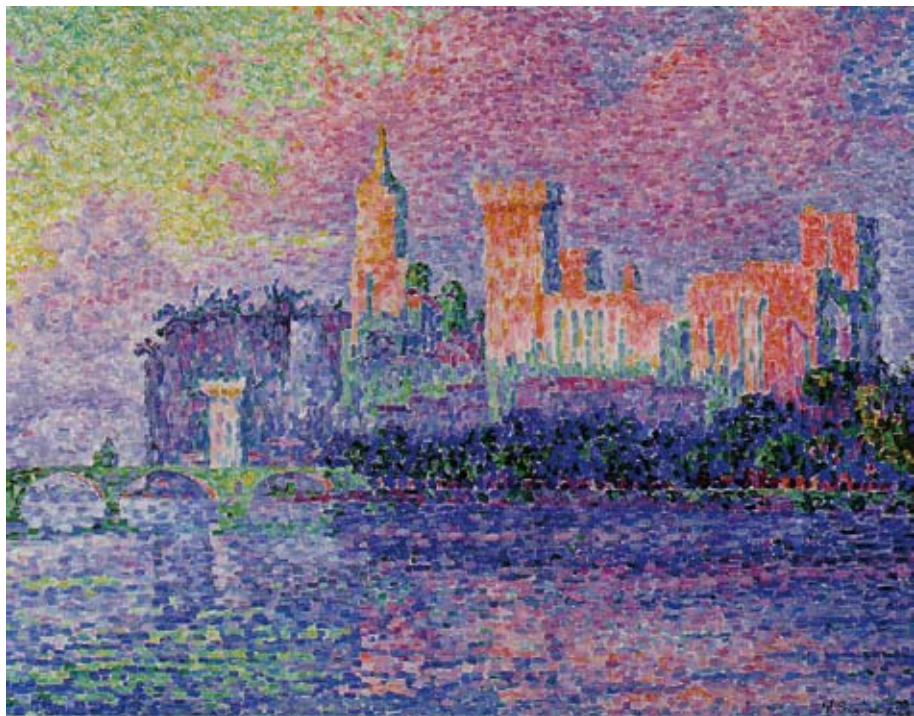

图 1-8 风景 / 西涅克

中国风景画即 “山水画”, 自唐宋以后就在中国美术史上独占鳌头, 成为绘画的主流, 其
地位、成就、影响是任何画种都不可比拟的。现遗存下来的历代优秀山水画繁多, 是我国民
族艺术宝库中重要的一部分。北宋范宽的《溪山行旅图》(图 1-9) 就是其中具有代表性的
作品。

中国古代文化认为,男子在年轻时,必定有一次壮游,在评论司马迁时称其“行天下,周览四海名山大川,与燕赵豪杰交游,故其文疏宕颇有奇气也”。还有“读无字之书,稟山川豪气”,从而“究天人之际,通古今之变,成一家之言”等说法。这些都说明,作为一个文化人,必须到广阔的自然和人文环境中,敞开胸怀,领略、感悟其中蕴藏着的和人们心灵深处相吻合、相呼应的情感层面特征。

古代中国的人们在生存环境中发展出了一种男耕女织、田园式的农业文化。人在与自然的和谐相处中,体验宇宙圆满的秩序,从而产生了“天人合一”的思想。这使得中国人与自然界山川草木发生了密切的关系,产生了深厚的感情。因此,有“天人合一,万古不移”之说。

中国几千年的传统文化是“儒道互补”的文化。“儒道”两家对待自然的态度体现出农业文化的自然观,两家的审美观也代表了中国传统绘画艺术的审美价值趋向。由于“天人合一”的自然观,中国发展出了“写意性”的艺术。“写意”的艺术要求“写象以尽意”。“象”来源于自然,“外师造化,中得心源”便是“取象立意”的途径。在这里,“造化”是指包括人在内的天地自然,属于宇宙观的概念。

中国画讲究“天人合一、心有万象、天马行空”的创作方法和心态,并使其带有诗的韵律,“肇自然之性,成造化之功”为作画的最高境界。元代孙君泽的画作就充分体现了这一点(图1-10)。

在西方“天人相对”的自然观中,自然主要是指与人工相对的自然本性,是物质的实体。“写实”的艺术就是对这种自然本性摹仿的结果。以古希腊、古罗马为发源地的西方文化是一种海洋文化。它以人类为宇宙的中心,以人作为万物的尺度,认为在人与自然的关系中,人作为主体在实践中改造自然,不断深化对于自然科学的认识,然后又凭借这种认识去加深实践。

因而,西方人眼中的大自然是由具体事物构成的,是一个实体的世界,人与自然处于一种对立关系中。

东西方的地域差异导致东西方文化和文化心理的差异。风景速写也是一个观察、对比

图 1-9 溪山行旅图 / 范宽 北宋

这两者不同之处的切入点。它有助于学生理解当今设计领域由于文化差异造成的传播问题,并且有助于学生利用这种差异。

图 1-10 山水人物 / 孙君泽 元

艺术教学一定要关注当代艺术的发展,很多当代艺术作品运用摄影、装饰等手段来表现自己的观念,逐渐地,风景画也逐渐转化成一种风景意识,被广泛应用于建筑、产品、广告等诸多设计领域。虽然风景画的呈现形式与之前相比有了很大的改变,但不管是这些当代艺术作品还是各种设计作品,都依然反映人们对大自然的向往、对美好事物的渴望,以及对自身审美理想的诉求。

第三节 风景写生的认识

宋代禅宗大师青原行思提出参禅的三重境界,是佛禅界在认知事物时的辩证关系。即“参禅之初,看山是山,看水是水;禅有悟时,看山不是山,看水不是水;禅中彻悟,看山仍然是山,看水仍然是水。只是这山这水,看在眼里,已有另一种内涵在内了。”如图 1-11 所示为明代沈周的《山水》。

在艺术规律中也有相同之处,在事物不同的层面上,可以感受到丰富的思维空间。在此基础上艺术修养的提升,是决定艺术作品潜力、品位、高度的最高境界。这不是一时能够达到的,需要人们长期甚至一生来潜心追求。正因为如此,我们更应及早地、明白地去认知、行动。

图 1-11 山水 / 沈周 明

风景速写课程是艺术类专业学生的必修课程,如何认识本课程的作用及过程,在课程实施中怎样更有效地促进学生的专业进展,是一个有待深入研究的问题。艺术教育中的写生,最为重要的作用还不是单纯地绘画技能的提高。首先要把自己置于自然中去感悟,从大自然的气息中汲取灵魂的营养,呼唤心灵的回声。

不论是西方绘画的历程,还是中国传统艺术的精神,都伴随对自然的认识、探究,对主客观事物的求真。同时,在表现方法上,也是在不断地适用于绘画的精神。

在艺术教育采风、写生课程中,要实现几个目的:艺术修养、情操的提升;对大自然、对生活的热爱;观察、判断及表现能力的完善、提高;艺术风格的形成。这几件事是需要用一生的实践来完成的。图 1-12 和图 1-13 是我们在实习写生课程中完成的作品,反映出作者对大自然的感悟。

图 1-12 叠峰 / 赵维平

图 1-13 石 / 田志

本章小结

在每一门功课学习之前,必须要清楚地了解它的基本概念和重要的发展梗概,特殊的发展阶段以及重要作品。

艺术学习有非常直观的方面,也有深层次探索的方面。直观的方面我们要敏锐地快速了解,从相关的资料、作品中得到形象化的引领,这样就可以迅速入手,掌握工具、技巧,从而进入实际创作训练。艺术修养等深层次的问题,则需要