

Explore the Similarities and Differences between Chinese and Western Arts from the Perspective of Painting and Its Influences on Teaching of Painting

Yubo Zhang

International Office of Sichuan University, Chengdu, Sichuan, 610065, China

Abstract

With the rapid development of China's economy, cultural industry is growing rapidly. Scholars of art pay more and more attention to the research of similarities and differences between Chinese and Western arts from the perspective of painting. In order to further explore the field, it is necessary to conduct a rigorous analysis in the aspects of historical background, philosophy of creation, forms of expression, and differences of works of the Chinese and Western arts, thereby enhancing the comprehensiveness of research. Based on the social background, it deeply explores the differences of the two kinds of arts. This paper mainly discusses the similarities and differences between Chinese and Western arts from the perspective of painting and the impact on teaching in this field. And meanwhile, it proposes some reasonable suggestions.

Keywords

painting perspective; Chinese and Western arts; art teaching; painting teaching

探究绘画视角下的中西方美术异同及对该领域教学的影响

张宇波

四川大学国际合作与交流处, 中国·四川成都 610065

摘 要

随着中国经济的快速发展,文化事业欣欣向荣。学术界也越来越重视现阶段绘画艺术视角下的中西方美术异同研究工作。为了进一步探究中西方美术的差异,需要对中西方美术的历史环境、创作理念、表达形式以及作品差异进行严密分析,从而增强研究综合性。并以社会背景为主,深入理解二者之间的不同。论文主要针对绘画视角下的中西方美术异同和对该领域教学的影响进行简要分析,并提出合理化建议。

关键词

绘画视角; 中西方美术; 美术教学; 绘画教学

1 引言

随着世界经济全球化程度的日益加深,世界各国的文化交流也愈发频繁深入,绘画艺术作为重要的文化表现形式之一,日渐成为不同文化交流互鉴的重要领域之一。学术界对现阶段绘画视角下的中西方美术异同和对教学影响的研究也愈加重视。该项研究需要密切结合时代背景、历史环境、创造理念以及其他文化表达形式进行。自古以来,中西方绘画都是“让观者从二维图式中揣度创作者的情感与理念表达”^[1]。中国绘画主要以山水花鸟鱼虫写意为主题,注重意境的表达和神韵的领会;而西方绘画则以宗教文化为主,力求以艳丽

油画颜料和光影对比突出三维效果。二者各有所长,利用好其中文化相似之处产生共鸣,进而相互碰撞、相互融合,便可形成新的文化写意形式,使中西方美术教学变得更具成效。

2 中西方绘画艺术审美意识的异同分析

中西方绘画艺术由于文化环境、审美倾向等不同,在绘画中所侧重的内容也存在差异。中国美术主要注重人们主观情感的表达,使观者在欣赏绘画时融入其中,缓解身心压力,获取愉悦感,达到“天人合一”的境界。中国绘画以水墨营造氛围,在绘画中注重传神与意境,追求神情意趣融合,要求画者在创作时秉承一种神行聚合的态度从而实现与外在的

情境相映,用笔墨中的语言艺术形成一种新的审美感受。而西方美术则以理性精神为主,侧重于强调客观对象的主体性,保证人与物的并列关系,从客观角度观察、把握和理解自然,实现真实自然的模拟和重现。两种绘画艺术受不同的周边环境教育以及思维方式的巨大影响,特别是中西方差异巨大的世界观、人生观和价值观塑造了迥异的中西方绘画理念。但是不论二者在文化语境与思维方式上差别有多大,它们对于美的追求是高度统一的。从不同角度完善艺术之美是中西方哲学思想在艺术领域中的集中反映。

3 中西方绘画形式的差异分析

中国的文人画家极为重视书法与绘画之间的关系,对于书法艺术的痴迷度不亚于绘画,在画作中也不乏对线性艺术追求的体现。在创作理念上,中国画家基本上都是将前人作品作为经典膜拜,以传统绘画为主,其中尤以“梅兰竹菊”和“花鸟山水”等题材为画者喜爱,从而使部分画家在笔墨应用上存在较多共性,个性在绘画中的展现较少。中国绘画中的画法主要是将描绘轮廓线为主的平面造型法作为主体结构画法,在画作周边描绘出部分勾线造型,使其符合中国人的艺术审美。而西方绘画主要以不溶于水的油性调和油与亚麻布作为工具,使得画作能够体现更强的立体性。大部分油画皆以面为主形成一定的造型语言,获取较强的覆盖力,快速表达出物体的质感和立体感,并利用多种亮色系的色彩刻画自然中的色光变化规律,表达人类的基础情感。同时还采用写实手法将自然景观描绘出来,将历史宗教、人物肖像等作为主要创作题材,积极创作出现代主义的可使用性作品。

4 中西方绘画艺术的特征分析

在绘画艺术发展历程中,中国古代哲学思想起到了引领作用。中国绘画比较注重时间观,在不同时段,文人所表达的内涵不同。不同时段经常会引发文人多种情感和精神感受,尤其体现在山水画创作中。由于古人的山水自然观与山水画的哲学精神之间息息相关,所以不能拘泥于视觉中的真实描述,而是在重视和尊重前人审美和技法传承前提下,根据实际情况做到审美感官的韵味提升,使其能够结合其他学派艺术风格加以发展。而同时期的西方艺术世界逐渐出现了东方美术热,部分西方国家开始热衷于收藏中国青花瓷、紫砂壶等,因此油画中也逐步出现中国绘画直抒胸臆和平面化处理的表

现手段。中西方艺术元素融合现象随之显现。

5 中西方绘画艺术的色彩观念比较分析

在绘画艺术发展中,中西方存在根本上的思维差异,主要体现在中国感性思维的和谐性和西方理性思维的科学性之间。中国绘画艺术中的精神内涵是一种舍弃客观形态而求事物内涵的自我联系。在山水画中,山石用色大多采用赭石、花青等;在人物画中,服饰、道具等大多数使用彩色,可以在同一类型中不做个体内容色彩应用处理。由于唐代色彩的应用比较一致,水墨画中的体系要求更加具有完整性,且被赋予了新的精神内涵,其色彩与画作主题息息相关。而西方绘画主要分为以古典写实主义为主的客观性色彩体系和以现代主义非写实主义为主的主观性色彩体系两种,前者模拟自然,追求客观真实,后者追求精确化、立体化艺术特色。部分名画基本上是以自然为依托,利用艳色系和光影变幻营造出一种逼真的戏剧立体效果。19世纪中叶出现的西方印象主义绘画就是来“强调色彩的变化、冷暖关系,并熟练地把握了光与色的变化规律”^[5],以实现观念和画作的合理结合,形成新的抽象主义绘画特点,转变新的主观意志并实现中西方绘画艺术的色彩融合。

6 影响中西方绘画艺术差异的因素

影响中西方绘画艺术差异的主要因素有地理环境差异、理念差异、绘画题材差异、绘画工具差异。

6.1 地理环境差异

由于各国各民族地理位置自然环境等差异,内敛的农耕生活使中国古人对大自然产生了一定的敬畏和依赖心理,形成了农耕文化。所以“在对外政策上也多采取以礼待人”^[2],军事上以防御为主。而西方的地域限制使其在面对外来侵略时缺乏可防御的堡垒而只能采取主动出击的方式,从而形成了具有攻击性和探索性的航海文化。因此,在绘画艺术中,西方文化中的色彩以及绘画手段比较具有冲击性,中式绘画则比较柔和。在用色方面受各自文化影响很大,这种差异在不同层次上都有所表现。

6.2 理念差异

中西方因为不同的自然历史原因形成了自身独特的文化。中国人认为人属于大自然,是大自然的一部分,并且依附于大自然而存在,因此要顺应自然,讲求“天人合一”;西方

则认为人是世界的中心,推崇以人为本的理念。故中国传统绘画艺术的美术学基础是以传统儒家思想和道家思想为核心的。在绘画中注重表现形式,而忽略艺术具体表达能力,缺乏美学观基础。在此期间,西方美术则以一种新的宗教主义文化为主,认为教皇是人间最大主宰,而神权高于皇权。故油画中以此类元素较多。具体研究中,可根据实际情况对画作进行相关分析,做好二者整体性差异的对比研究。

6.3 绘画题材差异

西方各国的美术作品大多是追求真实的画面感以及透视感,通过真实的自然情景将人生的态度表现出来,实现用画笔书写西方人文主义的追求。中国水墨画“特别是南宋以后其成熟形式的水墨画中讲究留白”的方式予以表现,淡化绘画背景,留有部分可欣赏的空间,形成一种锦上添花的效果。在欣赏和创作绘画作品时,除了要了解画作表面存在的东西,更要深刻探究作品所表达的意境和感觉,以此让观众欣赏到画作的精髓^[4]。

6.4 绘画工具差异

中西方文化中的绘画艺术在表现形式和绘画工具上皆有差异,其中中国文化中的绘画工具主要有笔、墨、纸、砚,而西方则以油画笔和画布为基础工具。由于创造工具的特殊性,使得中西方绘画体现出了各自的文化特点。中国绘画工具迎合中国文化含蓄内敛的特色,方便画者描绘出温润的水色山天。而西方绘画工具直接迎合了西方绘画作品的整体性,有利于画者直观表现出作品的物体阴影感和重量感。西方绘画中的色彩材料的鲜艳性直接迎合了当时的西方人物审美,可以将社会文化绘入画作中,直接形成新的文化色彩形式。

7 中西方绘画艺术作品的互通联系

7.1 中国作品——《韩熙载夜宴图》

该画作是五代十国时期顾闳中奉南唐后主之命进入韩熙载府邸以画笔记录其夜生活的作品。顾闳中仅凭当时所观看到的内容直接绘成。这幅画笔调流畅,色彩艳丽,不同人物形象之间笔墨分明,变化性强,色彩饱满丰富。不同等级人物所穿着衣服都有明确对应的色彩区分。作者以中国独特的绘画表现形式将当时人物所在场所以及内心话语巧妙地表现出来,再现了当时贵族社会娱乐休闲的生活场景,“代表了古代工笔画的最高水平”^[3]。

7.2 西方作品——《最后的晚餐》

《最后的晚餐》是意大利画家达·芬奇的作品。在同类型题材绘画中,该画作被称为空前之作。其巧妙的构思、合理的布局和生动的细节刻画令人叹为观止。部分细节的写实性明显,且留有部分空白之处引人遐想。在构图中,将整幅图的绘画场景作为一面墙板,其厅堂的结构与饭厅结构类似,“使欣赏者有仿佛置身其中的感觉”^[3],并将各种人物形态、眼神以及要表达的内心活动艺术地表现出来。画家巧妙应用了透视法,其中对犹太人的刻画还应用了象征性的暗示手法。故该作品受到人们的广泛关注和高度赞扬,自问世起就一直享有盛名。

7.3 中西美术绘画作品分析

这两幅画作都是中西方绘画大师的杰作,其绘画艺术以及绘画表现形式无与伦比,包含了多种多样的人物、场景以及栩栩如生的细节,使人们在欣赏作品时不自觉地将自身带入其中,用心去体会当时的场景和人物心态。虽然两幅画作皆是表现的晚餐时段的人物变化,但二者间还是存在很大区别的:主要表现在色彩以及结构视图的差异。前者采用的是散点透视构图,后者则为焦点透视构图,二者用色融汇贯通,都突破了传统的色彩约束和时空限制。通常情况下,中西方美术作品在绘画中很容易受当时社会环境的影响,作品的差异以及作品表现形式必须要与大环境相适应,否则不易流传于世。所以这两幅画作成为当时最具特点且最能代表当时最高水平的作品是有其独特原因的。

7.4 根据中西方美术异同研究,调整和优化美术课程教学

在绘画视角下进行的中西方美术异同研究对于该领域的美术教学有着深远的影响。首先,在近现代以西方美术教育为主体的美术教学中,中国画地位受到很大动摇,重要性大不如前。而严谨的中西美术异同研究使得在强调文化自信的大背景下,中国绘画在表达画者思想境界上的优势被重新重视,与中国文学、哲学和文化的融合被进一步认可,从而出现许多美术院校将学生对古诗词曲赋的理解与参悟上升到考察学生美术悟性的重要地位。其次,这种趋势对于选拔和培养真正具备文学和绘画感悟力,能够以画面表达悠远意境和心灵认知的美术人才大有裨益,也是美术教学中的一个里程碑。最后,该研究也促使美术教学中将中国绘画强调主观

精神性和西方绘画强调理性思维的优点融会贯通,在坚持国画的精神追求前提下,也迎合时代发展需求加入写实性技法。

除了主观思想的表达外,也要考虑视觉效果,既展现现实画面,又引人思考引人遐想。以此目标培养出适合新时代新特点的优秀美术人才和继承人。

8 结语

综上所述,为了进一步进行绘画艺术视角下的中西方美术异同研究工作,必须根据实际情况对美术作品的存续时期、创造背景以及绘画表现形式等进行详细分析,了解绘画作品的内在和必然联系,从作品本身出发了解其所蕴含的意境,尊重差异,并对其进行适当的批评建议,从而形成一种规范性的品鉴流程。该研究对于在美术教学中培养优秀的美术人

才也有着重要的指导意义。

参考文献

- [1] 陈锐.西方绘画中门窗的美学意义探究[J].美术观察,2019(06):71.
- [2] 郭梦露.探究绘画艺术视角的中西方美术的异同[J].艺术评鉴,2017(21):59-60.
- [3] 马妍.探究绘画艺术视角的中西方美术的异同[J].今古传奇(文化评论),2018(09):31.
- [4] 乔海明.试论中西方绘画的艺术差异[J].魅力中国,2016(17):285.
- [5] 张久建.浅谈中西方绘画艺术之异同[J].美术教育研究,2017(12):9.

作者简介

张宇波(1981-),女,中国江苏南京人,就职于中国四川大学国际合作与交流处,助理研究员。