

On Chang Yu's Painting Language

Wuben Cai

Xinjiang University of the Arts, Urumqi, Xinjiang, 830049, China

Abstract

In the 20th century, a large number of Chinese painters embarked on the path of studying oil painting abroad, and Chang Yu was also one of them. Chang Yu is an important pioneering painter of modern oil painting in China, and his painting style is the product of the times. His paintings blend the aesthetic interest of China people. In Chang Yu's works, we can see his profound understanding and inheritance of traditional literati painting in China. Chang Yu's painting language is unique and rich in depth, and he shows an innovative style that combines Chinese and Western artistic elements. The unique painting language formed by Chang Yu not only has visual beauty, but also contains profound ideological connotation and humanistic spirit.

Keywords

painting language; Chang Yu; Ideological connotation; Humanistic spirit

浅析常玉的绘画语言

蔡武奔

新疆艺术学院, 中国·新疆 乌鲁木齐 830049

摘要

20世纪有大批的中国画家走上了出国学习油画的道路,常玉也是他们中的一员。常玉是中国近现代油画的重要开创性画家,他的绘画风格是时代的产物。他的画融合了中国人的审美意趣。在常玉的作品中,可以看到他对中国传统文人画的深刻理解与传承。常玉的绘画语言独特且富有深度,他展现了一种融合中西艺术元素的创新风格。常玉形成的独特的绘画语言不仅具有视觉上的美感,更蕴含着深刻的思想内涵和人文精神。

关键词

绘画语言; 常玉; 思想内涵; 人文精神

1 常玉的生平

常玉,原名常有书,出生于四川南充。1910年即与四川大儒赵熙学习书画,1917年入上海美术学校就读,1919年常玉与徐悲鸿、林风眠以留法勤工俭学的方式前往巴黎,成为中国最早一批出国学习西画的画家,并于1919年赴日时在东京展出其书法作品。1920年,20岁的常玉正式踏上法国的土地,开启了巴黎的艺术之旅。次年与徐悲鸿、张道藩等留法学生共同组织了“天狗会”。此后,他的作品经常在沙龙及各大画廊展出。1938年他曾短期回中国,接着转往纽约,在该地生活了两年。1948年返回法国,直至1966年常玉因煤气中毒在他位于巴黎的公寓中去世。台北国立历史博物馆收藏常玉40几幅油画巨作,曾于1978起定期举办他的回顾展及学术研究,借此宣扬他在20世纪中国美术史的地位。

常玉,是艺术长河中一位极具个性的独特存在。他天

性洒脱,一生都在追寻人生与艺术的自由之境。在世时,他是隐匿于喧嚣尘世背后的隐者,鲜少有人问津,默默耕耘在自己的艺术天地。直至逝世后,他的艺术价值才被世人所发现,被追认为世界级艺术大师。回溯当时的艺术环境,在中国油画领域尚处于混沌未开、未成体系的阶段,而常玉无疑是最早踏上这片未知领域的勇敢探索者之一。他继承了中国古代文人画的衣钵,大胆地迈出融合中西艺术的步伐,在这条充满挑战的道路上,成功地开拓出一片崭新的天地,在中西合璧的道路上开了好头。

2 常玉的东方气韵

2.1 常玉画中的中国审美

常玉的油画有深深的东方烙印,他的审美与中国古代绘画契合。第一,体现在国画山水不强调受光面背光面。第二,中国画的线描,泼墨体现了线和面的元素,没有体现“体”的元素,因此中国画的黑白简单分割平面装饰性很强。中国传统国画具有平面化特征,这点符合中国五千年以来的审美标准,也是经过时间的考验最终形成的东方的趣味。第三,中国画讲究“气韵”,不是匠气,画得像从来不是中国文人

【作者简介】蔡武奔,男,中国浙江平阳人,硕士,从事油画创作研究。

士大夫的追求，甚至模模糊糊朦朦胧胧的画法都为人称道，好像画了，好像又没画，“隔帘看月，隔水看花”；“树如屈铁，山如画沙”，为人称道的是自己对自然景物的独特创造与总结。常玉深谙此道，他用色精炼，画面只需要两三个颜色。在中国画中，两三个颜色足以表达意象。常玉从国画中汲取营养，形成了自己的风格。他的绘画语言十分简洁、概括，因此他的画装饰性很强，他的花卉作品雅致，如今也成为拍卖的爆款。

图1 《青花盆与菊》

2.2 常玉画中的古意

其代表作《五裸女》，在构图上有唐朝人物画的趣味，会让人想到唐朝时的两件作品，即阎立本的《历代帝王图》，周昉的《簪花仕女图》。同样一字排列，人物各有各的姿态，在常玉的画中或曲腿，或叉腰，左顾右盼，随意自然，毫不拘谨，用色同样简洁淡雅。就像《簪花仕女图》描绘宫廷女子在庭院漫步赏花、斗狗的闲适。常玉描绘的女性同样无所事事，悠闲慵懒，再看地毯上的两只小宠物打滚嬉戏，和五裸女组合在一起形成了完整和谐的画面。但不同的是《簪花仕女图》构图松散，选取一个个单独的场景，像是一个个的素材搜集。而常玉的画满满当当，画中人物紧密，相邻两人之间空隙狭小，加强了整体感，画面饱满。常玉无意于精确还原事物，而是通过写意画法表达事物的内在气韵。同时，常玉幼年随名儒赵熙学习书画，打下了坚实的传统书画基础，他将书法线条融入绘画，使其作品具有独特的东方韵味。常玉有很好的书法功底。一张《盘踞裸女》远远地看，像极了一个用书法写的汉字，十分简洁精炼，足见作者的功力。寥寥几笔，不求形似，却有文人写意画的精神，十分难能可贵。总的看来，常玉的作品中体现了中国传统的美学理念，如极简、留白等。其构图力求简洁、质朴，蕴含着“大象无形，大音希声，大智若愚，大道至简”的道教理念，同时探寻人与自然与浩茫宇宙的深刻关系。

3 常玉的绘画语言的形成

3.1 中国画的影子

常玉的作品展现出了独特的艺术风格。常玉的绘画语言深受中国传统文人画的影响。他的作品中常常出现山水、花鸟、人物等传统文人画元素，通过简约朴素的线条和色彩，表达出文人画的意境和气韵。以简洁明快的笔触展现事物的形态和神韵。他的画面结构疏朗有致，往往以简洁的构图和明快的色彩来突出主题，展现出一种简约而不简单的美感。

3.2 西方现代绘画的影响

常玉的绘画语言也融合了西方现代绘画的技法。常玉在巴黎期间，接触到了丰富多样的西方现代艺术，在收藏家侯谢的介绍下，认识了马蒂斯、毕加索等艺术家，受到了现代主义绘画思潮的影响。他学习和借鉴了西方绘画的技巧，如色彩运用、构图方式等，同时运用西方的油画材料进行创作，将西方绘画技巧与中国传统艺术相结合。在常玉的作品中，我们可以看到他运用西方绘画技法来描绘中国传统题材，将东西方艺术元素巧妙地结合在一起，创造出一种全新的视觉体验。

3.3 个人经历与情感的塑造

常玉的绘画语言还体现了他个人的情感和思想。常玉早年靠着家庭的资助，生活条件优渥。当家庭的经济支持突然中断，再加上他在艺术市场上屡屡受挫，生活日渐困顿。随着生活的转变与心境的变化，前后的画面中透露出截然不同的情绪。在绘画语言上也有很大的改变。

4 常玉绘画语言的独特性

4.1 温润细腻的线描

中国画家自古有用线塑形的传统。元代赵孟頫提出“书画同源”的理论，认为要把书法的用笔运用在绘画上。自幼受到传统书画熏陶的常玉同样将书画的线描运用在油画创作当中。常玉以女性身体为重要绘画题材，他将女性的观察和感悟体现在作品中，专注于描述女性的高大丰满，展现女性肉体美，他笔下的女性常常是简笔勾勒外形，经过自身的艺术概括，并没有刻意的描摹对象。他常用线表达形体。线描是中国绘画中的常用语言，他的线描温润细腻，多数是黑线，在画面上时而深时而浅，让人产生使用水墨作画的错觉。他的女性画像常常采用单线勾勒，放弃了透视法，使画面呈现出平面化的构图。在色彩和线条的运用上，他善于简化色彩，淡化女性模特的面部表情，着重表现女性躯体的纯粹之美。这种风格与莫迪里阿尼对女性人体的刻画有着异曲同工之妙。常玉在绘画题材的选择上也有着独到之处。他的早期绘画作品多重于裸体创作，通过油画、水彩、水墨、炭笔等多种表现形式，展现出女性人体的曲线美。

图2 《五裸女》

4.2 情绪饱满的色彩

常玉的艺术创作形成了两个截然不同的时期，即“粉红时期”和“黑色时期”。常玉的粉红时期，被吴冠中形容为“被浸染在淡淡的粉红色迷梦中”，色彩柔和而温暖。花卉、水果、动物，在这梦幻色调中，都透着平静与和谐，每一笔都勾勒出浪漫的粉色梦境，让人感受到温馨而美好的氛围。黑色时期是常玉人生中极为艰难的一段时期，但也成就了他在艺术上的辉煌。历经世态炎凉和时代变迁，常玉的创作不再有昔日的跳跃与浪漫，而是以笔触一转，展现出苍凉与沧桑。处于黑色时期的常玉选择用黑色、黄色、红色取代粉色的画面背景，甚至用油漆取代颜料，画面更加自由、洒脱。

女人、盆景、旷野中的小动物，这些都是常玉终其一生所描绘的对象。菊花，常玉最喜欢的花，占了常玉静物画的近一半。御寒傲菊自古以来就是文人雅士吟咏的对象。篮子中的粉红色菊花表达了他对世界的美好祝愿。在欣赏常玉《青花盆与菊》时，看到了尖锐的白色刮痕。仔细欣赏，可以发现黑色背景中隐藏着“幸福、财富、长寿”的传统图案。对他来说，《青花盆与菊》不仅是他毕生追求东西方艺术精髓融合的结晶，更是他与自己内心对话所投射出的纯美。

4.3 夸张的形体

常玉通过夸张变形的手法，看似丑化裸女的形象，实则更多的是表达他内心的情感，宣泄自己的情绪，以此来表现出他对艺术的追求。这种情感的表达使得他的作品具有强烈的视觉冲击力和感染力。他笔下的裸女往往体态丰腴的徐志摩曾盛赞常玉画中的裸体女性，称其腿部力量仿佛能突破纸面，是极具冲击力的“宇宙大腿”。由此可见，常玉在处理某些透视的时候，确实喜欢强调女子的腿部。腿部的比例过大，反而形成了一种特别的绘画语言，能够与他人区别，能够印象深刻。这一特点在其作品《曲腿裸女》中展现得淋漓尽致，夸张的人体比例，巨大的腿部成为画作最吸睛的亮点，也让这幅画成为常玉极具代表性的作品之一。

4.4 独特的构图

常玉的作品往往表达了他对生活的独特感受和对艺术

的深刻理解。他的风景动物作品同样充满了创意和意境，画中多表现苍茫大地、古道绵绵或黄沙漫道、渺无人烟的苍凉情境，展现出一种孤独而深邃的美。常玉一生漂泊，孤独的心境和思乡之情融入作品中，其动物画常将动物意象化和人格化，如《孤独的小象》，以动物来暗喻自己，传达对现实的感怀和内心的孤独。

常玉画旷野上的马、大象、豹子，在画面的一角上十分袖珍，于画面一角安静栖息，仿佛全然褪去了攻击性。这样的构图，有一种距离感，孤寂感，以及简约的美。这些小小的动物形象，于天地之间如此的不起眼。给人精致，心生怜爱的感觉。然而，他的《五裸女》却不同于此，构图满满当当，带来极为强烈的视觉冲击力。常玉的画作，构图风格多元，时而简单至极，寥寥数笔勾勒出广阔天地；时而构图充盈，以强烈的视觉冲击震撼人心。有时，有时背景简单平涂，在画面一角上出现小面积的元素烘托出一种广阔、孤寂苍茫的意境。构图之道可以以多取胜，也可以以少取胜。少对应着单纯简朴，多则更强调画面的节奏与主次。这是常玉在不同的时期、不同的主题下的不同选择，昭示着常玉多样的创作面貌。

5 结论

常玉是中国极负盛名的画家，在同时代画家当中，凭借自身独特的艺术审美和艺术修养，发掘绘画的更多潜力。他的绘画作品启发着后人对于中西结合绘画之路的探索，今天的艺术创作者依然可以学习和借鉴他成功的绘画语言，以及其独特的绘画技法、多样化的表现形式、深邃的意境以及强烈的情感表达。他的作品不仅展现出了他高超的绘画技艺，更体现了他对艺术的深刻理解和独特追求。

常玉的绘画语言是一种独特而富有深度的艺术表达方式。它融合了中西艺术元素，展现了常玉对传统与现代、东方与西方艺术的独特理解和创新实践。常玉的绘画语言不仅具有视觉上的美感，更蕴含着深刻的思想内涵和人文精神，为后人留下了宝贵的艺术遗产。

参考文献

- [1] 张晓彤.常玉绘画艺术研究[D].东北师范大学,2019.
- [2] 杨瑞峰.林风眠与常玉绘画语言之比较[D].西北民族大学,2019.
- [3] 倪夏楠.常玉与莫迪里阿尼人体绘画表达研究[D].云南师范大学,2017.
- [4] 田婷.浅谈常玉绘画中的技术特点[D].湖南师范大学,2018.
- [5] 庞薰琹.就是这样走过来的[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2005:60-62.
- [6] 韩玮.中国画构图艺术[M].济南:山东美术出版社,2021:9-12.