

从《乾隆皇帝大阅图》看西方绘画技法对中国画的影响

郭淑君

(山西职业技术学院,太原 030006)

摘要: 中西艺术交流始于明清,这一时期最大的特色是西学东渐。明末清初,传教士的进入促进了西方古典主义写实绘画技法与中国传统绘画技法的融合与发展,一改传统中国画的笔墨及线描风格。这个时期绘画的主要特点集中在纪实性,其中发展较为瞩目的题材包括装饰性壁画、人物风俗、人物肖像、战功图及祭祀等。本文以《乾隆皇帝大阅图》为研究对象,从造型、明暗、构图及透视等方面详细阐述西方绘画技法对中国画的影响,认为西方绘画技法促进了中国画对光影元素的运用、明暗和透视法的兴起以及色彩的广泛使用。

关键词: 西方;中国画;《乾隆皇帝大阅图》;影响

中图分类号:J219 文献标识码:A 文章编号:1674-5078(2015)05-0075-04 DOI:10.3969/j.issn.1674-5078.2015.05.023

中国文化注重理性与法度,造就了中国画特有的笔墨体系,用线技法更是登峰造极,笔墨和线描中的意象思维绘画技法成为中国画的典型特点。^[1]时至清代,中国传统绘画技法已是百花齐放,多样的门类品种、丰富的题材样式以及典型的风格流派无不在历史过程中绽放着自己独特的魅力。面临发展局限期,不论是宫廷绘画,还是文人绘画,都亟需一种新的绘画思想及技巧的冲击和提升。是复古,继续总结和继承别人的绘画技法?还是创新,依托另一种全新的绘画技法开辟另一种新天地?

资本主义经济的发展,促进了中西方文化交流;外国传教士的进入,促进了中国传统绘画与西方古典写实绘画的融合。从此,中国的山水画、人物画等不断吸收西方绘画技法中的审美经验,将西方绘画技法中的明暗、透视、光影、材料等大量运用于中国画,极大地促进了中国画向现代形态的转变。^[2]

有鉴于此,本文以《乾隆皇帝大阅图》为研究对象,从造型、明暗、构图及透视等方面详细阐述了西方绘画技法对中国画的影响,认为西方绘画技法促进了中国画对光影元素的运用、明暗和透视法的兴起以及色彩的广泛使用。

一、相关背景及概念介绍

(一)中国绘画

中国绘画古时称丹青,又称中国画。其主要特点是用中国传统的书写工具毛笔,将墨与国画等颜料结合,在帛、宣纸或绢上进行绘画,然后进行装裱构成卷轴画。绘画内容一般涉及花鸟、山水、人物。工笔和写意是两种比较惯用的技法,笔墨是绘画的精神内核。中国绘画强调外师造化,中得心源,要求意存笔先,画尽意在,强调融化物我,创制意境,达到以形写神,形神兼备,气韵生动,重神似不重形似,重意境不重场景。中国绘画还有一重要组成部分——宫廷绘画,以阴气独特的艺术风格存在,具有悠久的历史。

(二)西方绘画

西画明显将写实放于第一位,对于物像的体积、空间感以及质感的表达通常采用明暗以及透视的方法。写实的東西需要光源照射,然后呈现想要表达的色彩。

中西方写意与写实的区别,具体体现在:中方常用线条表现,西方多用色彩明暗对比;国画依赖水,西方更多的是油墨;中国画用散点透视,就是观察点不局限于一点,视角可以随便移动,每个点上看到的東西都可以容纳在画面里,常

收稿日期:2015-06-24

作者简介:郭淑君(1982-),女,山西晋城人。主要研究方向为艺术理论。

有咫尺千里的效果,西方绘画用焦点透视,与照相相似,把在一个点上看到的都如实画下,看不到的就不表现,强调画面的立体感和实感;中国绘画注重点、染、皴等,西方流派复杂,技巧也多样。

二、《乾隆皇帝大阅图》中的西方绘画技法

乾隆四年(1739年),皇帝弘历亲临京郊南苑检阅八旗军的队列及各种兵器、火器的操练活动,以鼓舞士气。宫廷画家意大利人郎世宁以此为背景,精心绘制了《乾隆皇帝大阅图》。皇帝骑着矫健的战马,一手拿缰,一手执鞭。马这一灵动生物受欧洲君主的青睐,是帝王画像的重要选材。其实,早在秦始皇时期,马已经成为古代中国帝王将相的钟爱之物,以马的动态、形象来表现皇家的威严雄壮。《乾隆皇帝大阅图》系郎世宁的盛年佳作,此作颜色丰富,用色大胆奢华,画法细腻。全图重在颜色表达,没有任何线条存在的痕迹,尽显欧洲绘画风格,是乾隆年间国力昌盛和中西文化高度融合的具体反映。

(一)造型方面

传统的中国画以线造型,画家多通过线来赋予画作对象特殊的品格和情感特征,表达自身的审美价值。^[3]在《乾隆皇帝大阅图》中,墨线勾勒人物或者其它对象的情况已然不存在。此图中动物的表达异于中国传统绘画,图中物像的轮廓表达没有出现连绵而富有弹性的线条,人物衣饰的褶皱、动物皮毛的质感使用细碎的小笔触表现。画面的近景马匹造型逼真,马身上的毛发被塑造得柔软、细腻,一丝一丝清新可见,与宋代工笔绘画的马毛勾勒技法有几分相似。这种写实手法的运用、线的摒弃,使得周围环境、器具服饰鲜活如真,是对中国传统画的一个巨大挑战。

(二)明暗方面

众所周知,西方绘画技巧以尤善明暗与阴影处理著称。在《乾隆皇帝大阅图》中,作者运用西方的明暗表现体面关系。画中八旗官兵被检阅时乾隆的英姿以工致细密的笔触、鲜艳明丽的色彩、巧妙的高光处理。由太阳光产生且体现骏马体积感的阴影淡化程度十分明显,盔甲、马鞍、皮毛等很有质感,树干亦采用明暗的画法,左侧受光、右侧背光,分明了然,树干的根部土坡上,还画出了影子,天上和地下的颜色丰富多样。此作品人物立体感增强、线条处理的弱化以及虚实关系的处理、马的立体感和厚重感的素描手法,都明显表现

图1 清郎世宁乾隆皇帝大阅图轴

出西方绘画技法的明暗处理技巧。

(三)构图方面

受传统封建礼制思想的影响,传统中国画在构图上必然会将地位等级高的人物放置画面正中,且多为正襟危坐的全身像。《乾隆皇帝大阅图》一反传统画的惯例,皇帝骑着矫健的战马,一手拿缰、一手执鞭。这匹皇家坐骑充分被赋予了政治内涵,暗示乾隆皇帝的军事成就。战马前蹄抬起,使帝王肖像带有运动成分。这是中国历代上第一次这样大胆、新颖的塑造。作品还融入西方绘画技法中的焦点透视法,对背景进行了一定的填充。更重要的是在皇帝位置的处理上,中国传统绘画的技巧通常将地位显赫的人物置于高处,而且一般位于整幅图的中间位置。这种处理方式不仅体现了中西文化的差异,而且对于历史瞬间人物的情态也有精彩的体现。

(四)透视方面

焦点透视法是西方绘画技法的一种,画中的物体或者是线条按照一定的规律出现或者消失于画中。《乾隆皇帝大阅图》一改中国传统山水绘画中画家对散点透视的运用,选用了郎世宁惯用的西洋技法中的焦点透视,出现了多处透视原理所表达的线法画,物象和人物的解剖结构、光影效果及三维立体感十分强烈。这种焦点透视法下的

物象别具特色,具有较强的立体感。

《乾隆皇帝大阅图》的西方绘画技法已经得到了一定程度的运用,也得到了宫廷画家及皇帝的认可。对于一个29岁的青年君主,乾隆形象的描绘,全图采用的是细密工致的笔触以及鲜艳明丽的色泽。欧洲明暗的工法使得图中的马匹和人物极具立体感,衣服、头盔、皮毛的质感凸显。造型、明暗、构图和透视等西方绘画技法对画面的处理,凸显出西方绘画中造型的准确、精细,明暗处理中物象清晰的凹凸立体感等。

三、西方绘画技法对清朝时期中国画的影响

西方绘画技法的传入,促进了中国多方面的发展,特别是对中国工艺美术、建筑、经济以及中国文化的发展起到了推动作用,尤其是对后来的中国画影响深远。

(一)光影元素的运用

清代,由于西方画家的传授,运用光影元素凸显物象广泛扩展于宫廷画院,不少中国画家的肖像造型都呈现出“阴影向背、明暗凹凸”的特点。《乾隆皇帝大阅图》被施以正面受光的光影效果,画面被分为3个层面:第一个层面是画面左下角的植物,被郎世宁真实还原并且拉开了与第二个层面的空间距离。第二个层面是画的主体,包括乾隆皇帝和他的战马以及周围的风景。乾隆皇帝和战马减少了阴影,险些从背景中分离出来。《乾隆皇帝大阅图》不同于以往的传统帝王肖像,可以与《步辇图》做比较说明其中的艺术价值。《步辇图》中唐高宗的形象被画家刻意放大,缩小侍从和官员的形象,以明显的大小之分衬托皇帝至高无上的地位和权力。

(二)明暗和透视法的兴起

受西方绘画技法的影响,中国画在明暗处理上发生了根本性的蜕变。民间画家掌握比较好的是西方绘画技法中的透视画法,随后在版面创作

图2 唐阎立本《步辇图》

中可以看到大量这种画法的体现,甚至出现了西方的显著建筑——教堂景观,体现了民间版画在创作中对于此法的借鉴。^[4]西方绘画中明暗以及透视法在当时江南的风俗画里很常见,时髦的画家通常会在自己的画中应用西洋画法。借洋兴中的观念逐渐进入文化领域,促进了西方绘画教学的风潮,大多数人认为中国传统画的发展就是透视与造型。

(三)色彩的丰富

《乾隆皇帝大阅图》的色彩运用更加丰富,体现的艺术效果更加鲜艳、真实、明快。^[5]一批中国宫廷画家受这种风潮的影响,热衷于应用丰富的色彩体现画风。如焦秉贞、冷枚、姚文瀚等人应用丰富的色彩创作了许多具有西方绘画特点的画作。尤其是晚清开始的中国美术教育,由于对素描色彩为基础的西方美术教育体系的引入,对传统中国画造成了巨大的冲击。海派画家将中国传统的颜色(朱砂、胭脂、赭石、藤黄等)用于水墨画面,其中最大胆的做法是使用夕阳红这种进口的艳色与笔墨相结合,开创了中国水墨画的新局面。

(四)郎世宁的西方绘画技巧对中国画的现实意义

郎世宁拥有扎实的西洋绘画基础,他的西洋写实技法在当时的清代宫廷无人能及。这种截然不同的绘画作品虽然能让中国的观赏者大吃一惊,但郎世宁清楚地了解到,在清代宫廷,纯粹的西洋绘画作品是不能被观赏者完全接受的。面对自己将要完成的在清朝传教的历史使命和中国皇帝对他的欧洲艺术创作的压制,郎世宁将中国传统绘画与西洋绘画进行了融合。无论是绘画观念、画面审美、绘画技法还是画面所要营造的氛围都注入了自我情感,进行了融合和创新。这种融合式的创新不是简单的叠加,而是经过缜密的艺术处理,融合了中国传统绘画之长与西洋绘画之长后的创新。郎世宁独树一帜的中西合璧绘画艺术风格在当时的清代宫廷非常盛行,得到了诸多皇帝(康熙、雍正、乾隆等)的赞赏。

郎世宁的艺术活动以及独具风格的绘画作品,成为美术史的一个重要组成部分,为中国文化与西洋文化的交流搭建了平台。无论郎世宁的技法、思路还是创作精神都非常值得我们借鉴学习。更值得我们学习的是,郎世宁处事不惊、积极面对的态度。无论是绘画还是做事情,都需要继

承,更需要完善。要具有艺术的反省力和自觉性,不可一味地摹古,要勇于创新,创新可以为绘画作品注入新的灵魂。

郭淑君

参考文献:

[1]徐银哲.论中西文化与中国画的发展[D].西安:延安大学,2008.

乾隆皇帝大阅兵 [2]刘永华.明清时期华南地区的祖先画像崇拜习俗[M].

厦门:厦门大学出版社,2003.

[3]杜修远.浅论中国画线条的民族性[D].临汾:山西师范大学,2013.

[4]胡佃秀.西洋风影响下的康、雍、乾时期肖像画探析[D].淄博:山东理工大学,2011.

[5]张天爽.近现代西方绘画对中国画色彩面貌的影响[J].美术大观,2014(8).

The Influence of Western Painting Techniques upon the Chinese Painting with Emperor Qian Long Reviewing Troops as Study Case

看西方绘画技法对中国画的影响

GUO Shu-jun

(Shanxi Polytechnic College, Taiyuan 030006, China)

Abstract: The Chinese and Western art exchange began in the Ming and Qing Dynasties, and the biggest feature of this period was the culture exchange from West to China. During the late Ming and early Qing Dynasties, the arrival of many missionaries promoted the integration and development of Western classical realism painting and traditional Chinese painting techniques, which led to a complete change in the traditional Chinese painting ink and line drawing style. The main characteristic of painting in this period was its documentary, and the eye-catching theme included decoration of fresco, customs figures, portraits, exploits and sacrifice. These paintings combine the characteristics of Chinese and Western painting, but the style of painting is more emphasized on the characteristics of the West. This paper takes the painting of Emperor Qian Long Reviewing Troops as the research object and elaborates the influence of Western painting techniques on Chinese painting from the perspectives of modeling, shading, composition and perspective. Therefore, it gets the conclusion that the western painting techniques are helpful to promote the use of lighting elements of the Chinese painting, the rise of shading and the perspective, and the widespread use of color.

Key words: western; Chinese painting; emperor Qian Long reviewing troops; influence

(上接第74页)

Research on the Development of Nectarine Industry in Fengcun Town and Countermeasures of the Problems

〇五年第八卷第11期

WANG Zeng-fei

(Yuncheng Agricultural Vocational-Technical College, Yuncheng, Shanxi 044000, China)

总第四十三期 **Abstract:** Fengcun Town, located in Yuncheng, Shanxi, is a typical agricultural township. In recent years, the fruit planting industry in Fengcun Town is developed very rapidly, especially the nectarine. However, like the rest of China, there are series of problems in the production of nectarine. The paper takes the nectarine planting in Fengcun Town as the research object in order to explore the problems existed in China's rural fruit production and find the corresponding solutions.

Key words: Fengcun town; nectarine production; problems; solutions